

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская художественная школа №3

Тема проекта

«Жизнь в художественной школе»

Выполнила: Черкезова Юлия
Руководитель проекта: Кудряшова Елена Анатольевна

Введение

Художественная школа предоставляет обучающимся возможность получить образование по изобразительному искусству, что играет большую роль в будущем. Так же обучение в художественной школе - это встреча с разносторонними личностями, общение с искусством и погружение в творческую атмосферу.

За время обучения в художественной школе многие обретают здесь новых друзей, которые навсегда остаются памяти и после выпускного. За время обучения в школе становится ясно и то, что и в наше время сохранилось понятие учитель, который серьёзно относится к своей профессии и не оставляет будущее поколение без внимания. Преподаватели в школе становятся для учеников друзьями, которые вкладывают все свои знания и всю свою силу в них.

Художественная школа – это то место, куда мы с радостью бежим после школы; место, где мы трудимся и отдыхаем и место, где мы уделяем всё своё время творчеству. Именно поэтому идеей данного проекта стало изобразить обучающихся художественной школы в сюжетах, отображающих занятия в школе. Вдохновением и отчасти натурой для изображения композиций стали одноклассники и преподаватели.

Избранная тематика позволяет отнести данный проект к сюжетно-тематическому жанру.

Композиция представляет собой поход в музей с группой и преподавателем для изучения нового материала.

В композиции показана повседневная работа в классе, где ученики рассматривают работу одногруппника и дают ему советы.

Выход на весенний пленэр во двор художественной школы – это сюжет данной композиции.

Историческая часть

Сюжетно-тематический жанр

Картина в сюжетно-тематическом жанре основана на смешении традиционных жанров изобразительного искусства. Комбинация может подразумевать сочетание батального, бытового жанров, пейзажа, портрета. Направление развивалось параллельно с другими жанрами, в разных стилях, зависимо от исторического периода.

Перов В.Г. «Приезд гувернантки» 1866

Н.П. Богданов-Бельский «Новые хозяева. Чаепитие» 1913

Особенности сюжетно-тематического жанра

Главная особенность – социальная значимость картины. Большинство работ – многофигурные, динамичные композиции.

Сюжетной называют картину, которая отображает определенный сюжет, событие, в котором задействовано несколько или большое количество участников. Тематическое изображение несет в себе определенную идею, смысл, не скрытый при помощи аллегории.

Борис Михайлович Кустодиев «Земская школа в Московской Руси» (1907)

Александр Иванович Морозов «Сельская бесплатная школа» (1865)

Композиция сюжетно-тематической картины

Сюжетная картина - наиболее сложный вид живописного искусства.

Сюжетно-тематическая картина рассказывает зрителю, что происходит с героями в данный момент, в каком они состоянии, какие чувства ими владеют. События могут разворачиваться на природе или в помещении. Следовательно, художник, пишущий сюжетную картину, должен уметь изображать не только человека, его фигуру, лицо, душевное состояние, но и пейзаж, и окружающий человека предметный мир.

Самсонов Евгений «Художественная школа», 1970-е

О. Богаевская «Зимние каникулы» 1985

Творчество художников в сюжетно-тематическом жанре

Бытовые сцены сюжетно-тематического жанра, известные в искусстве с глубокой древности, выделились в особый жанр в феодальную эпоху (в странах Дальнего Востока) и в период формирования буржуазного общества (в Европе). Бытовой жанр передвижников исключительно полно и точно отражал народную жизнь второй половины XIX в. Развёрнутую картину быта всех слоев русского общества дали Г. Г. Мясоедов, В. М. Максимов, К. А. Савицкий, В. Е. Маковский, и — с особой глубиной и размахом — И. Е. Репин. И многие другие.

Владимир Маковский
«В сельской школе»

Николай Петрович Богданов-Бельский «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского» 1895

Творчество художников в сюжетно-тематическом жанре

Бытовой жанр сыграл важнейшую роль в становлении советского искусства, многосторонне отражая формирование духовного мира советских людей.

Многие художники, работавшие в сюжетно-тематическом жанре в советскую эпоху отображали в своих произведениях жизнь школьников и молодежи.

Жилинский Дмитрий Дмитриевич
«Студенты. В скульптурной мастерской» 1964

Т. Максименко "Выпуск стенгазеты" 1960

Акварель. Техника живописи

Акварель — это без сомнения сложная и тонкая техника станковой живописи. Существует два способа акварельного письма. Первый — по сухому грунту, второй — по мокрой поверхности бумаги. История акварельной живописи начиналась с рисования именно по сухому грунту и предположительно в начале XIX века в Англии появилась более прихотливая манера — писать по-мокрому.

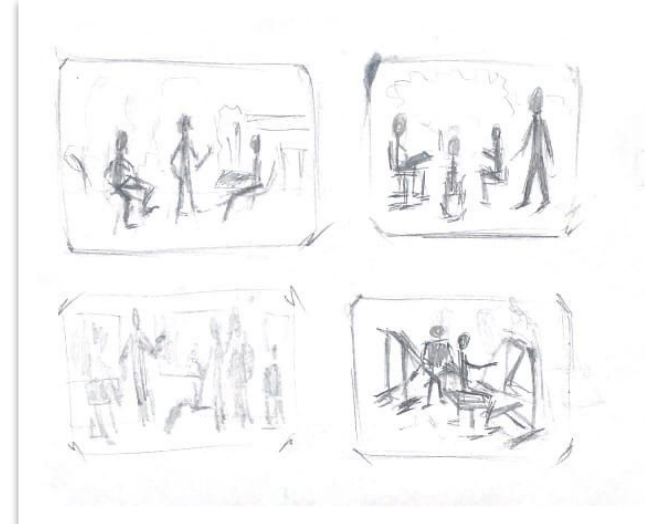
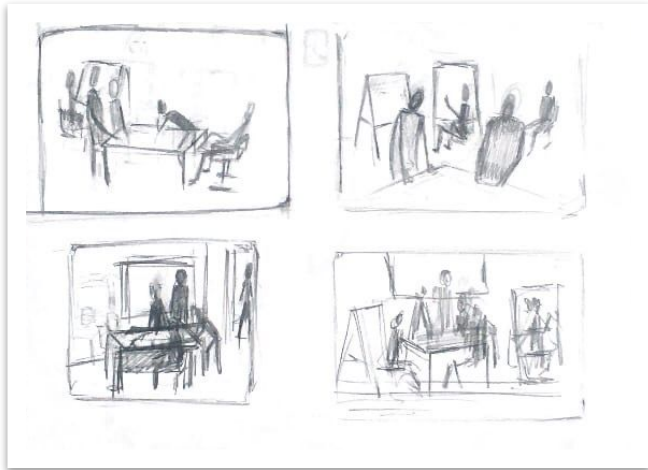
А. Дейнека. Раздолье

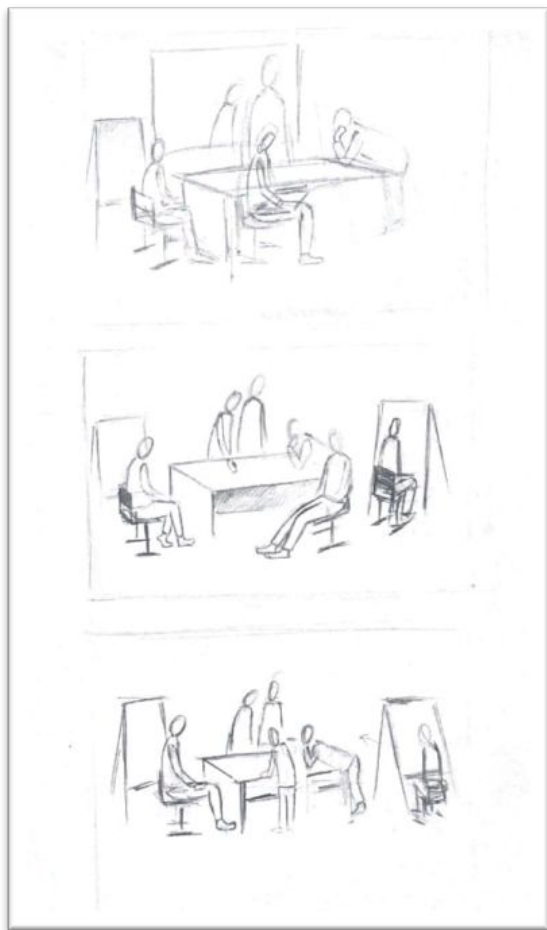
Адольф Эберле 1843-1914

Ход работы

Первым этапом стало определение тематики творческого проекта. Было принято решение изобразить сюжеты из жизни в художественной школе. На первоначальном этапе велся поиск сюжетов, правильного положения фигур в схематичных эскизах.

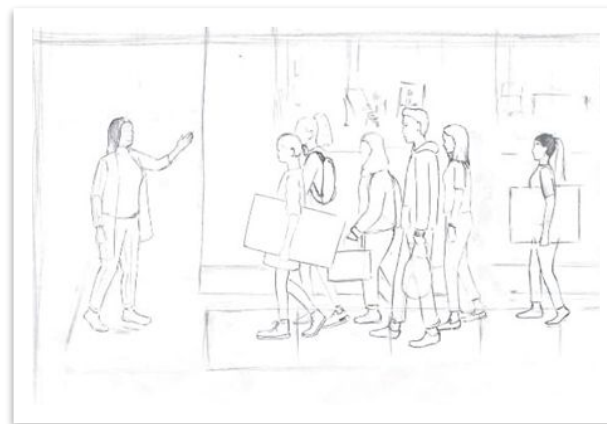
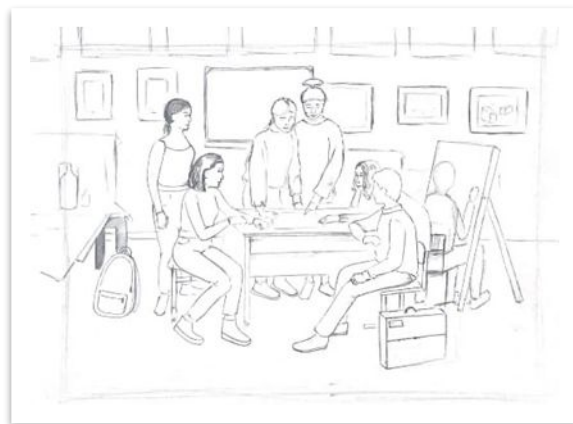
Поисковые эскизы

Далее, после определения конкретных сюжетов композиций, велась работа над поиском гармоничного расположения фигур в листе и сюжетно-композиционного центра.

Линейные эскизы композиций

Затем велась работа над фигурами персонажей, анатомией, пластикой, их схожестью с реальными людьми. На данном этапе работы применялась фотография. Придуманные в первоначальных эскизах сюжеты были составлены в реальности и сфотографированы.

Тональные и цветовые эскизы композиций

Было принято решение выполнять работы в акварельной технике. В эскизах были определены основные тональные и цветовые контрасты в композициях.

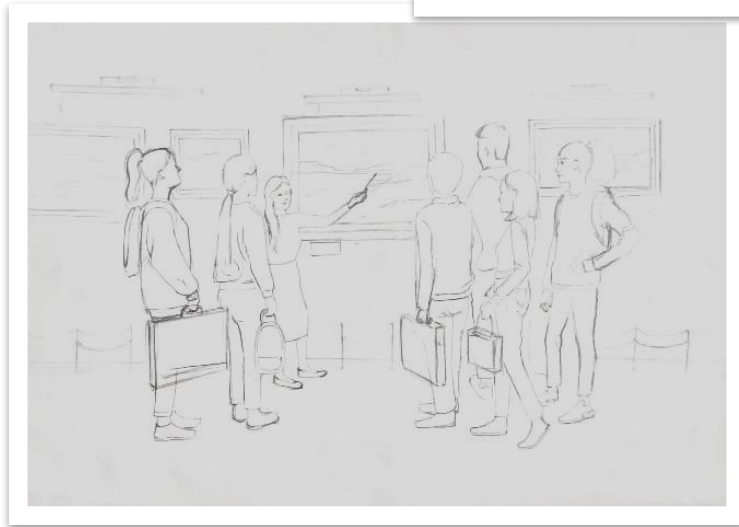
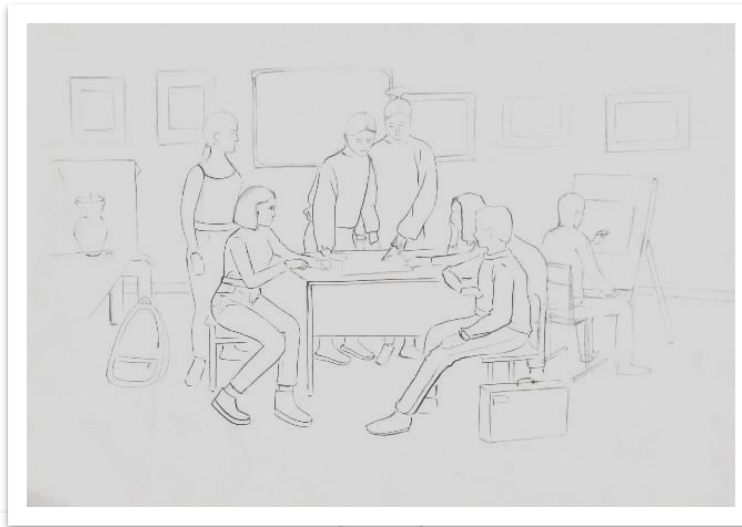
Пробы техники исполнения

Работа над цветными эскизами велась параллельно с выполнением этюдов, в которых пробовались различные подходы к акварельной технике.

Картоны

Далее наступило время разработки картонов, т. е. рисунков в размер будущих работ. В них прорисовывались все элементы композиции, включая детали, после чего рисунок с картонов (через кальку) переносился на акварельную бумагу, натянутую на планшеты.

Заключение

Данный творческий проект помог понять, что такое серьёзные итоговые работы, научил распределять время на нужное и второстепенное. Создание сюжетных композиций оказалось непростым делом, требующим глубоких знаний по основам композиции, умений замечать тонкости, нюансы, передавать настроение.

Важным было передать эмоции и характеры героев композиций при помощи средств художественной выразительности, показать свое отношение к сюжетам, изображенным в проекте.

Эта тема была выбрана не просто так. Хотелось показать, как дорого время, проведенное в художественной школе и люди, встретившиеся здесь.

Самое главное, что друзья и одноклассники в школе всегда поймут и поддержат в любой сложной ситуации, а преподаватели раскроют в тебе художника, и научат тому, к чему бы ты сам никогда не пришел. И речь идет не только об учёбе, но и об общении и творческой атмосфере дружбы и взаимопонимания, сопровождающих наше обучение.

Надеюсь, этот проект понравится всем, кто находится в кругу моих друзей и позволит сохранить в памяти все эти счастливые моменты нашей жизни.