

Создание образа учителя военных лет в технике сепия

Аннотация. В статье рассматривается актуальность темы Великой Отечественной войны на уроках изобразительного искусства в общеобразовательных школах, анализ работ художников, обращавшихся к этой теме и этапы создания графической композиции «Первое сентября», посвященной педагогам Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: графика, рисунок, патриотизм, патриотическое воспитание школьников, тема войны в искусстве, тема войны на уроках ИЗО.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Свою актуальность тема Великой Отечественной войны не теряет никогда. К тому же 9 мая 2015 года наша страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше от нас годы войны, тем меньше люди вспоминают о ней. Но необходимо передавать нашим детям память и уважение к ветеранам, героям и труженикам тех нелегких лет. Поэтому эта тема так жизненно значима и важна. Актуальность данной проблемы обуславливает противоречие между необходимостью патриотического воспитания и отсутствием достаточного рекламного визуального ряда в наше время, который бы этому способствовал. Это показывает актуальность исследования, которое заключается в разработке композиции для передачи образа учителя, посвященного педагогам Великой Отечественной войны. Для её создания нужно произвести анализ работ художников, обращавшихся к данной теме, а также работ, передающих образ учителя, и выявить главные особенности.

На уроках изобразительного искусства учащиеся получают возможность развиваться и совершенствоваться в творческой и непринужденной обстановке. Темы многих уроков затрагивают важные и глубокие аспекты жизни, заставляют думать, сопереживать, анализировать и делать выводы, учат ответственности человека за свои действия, помогают духовно расти [1].

В наше время актуальна проблема низкого уровня патриотизма у молодежи. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач, ведь детство и юность – идеальное время для привития чувства любви к Родине. Патриотизм – это любовь к своей Родине, знание прошлого своей страны, знание и уважение родной культуры, родных традиций, родного языка. Это любовь и уважение к своим соотечественникам. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и прошлому. Творчество способствует приобщению учащихся к культуре общества, возвышает и облагораживает личность. Важно сформировать у детей способность эмоционально воспринимать и ценить прекрасное в человеке и окружающем его мире, создавать условия для формирования творческой гармонично развитой, активной личности. Дети должны не только чтить ветеранов, но и знать какой ценой досталась победа [2].

В условиях необходимости прививать молодому поколению позитивное отношение к Родине, необходимо использовать разные способы воздействия. Важно формировать правильные идеалы и устои. Одним из методов формирования воспи-

тания у молодого поколения представлений о патриотизме является метод пропаганды через искусство. Неслучайно эта тема является привлекательной для многих художников. В своих произведениях художники передают весь накал эмоций и чувств, внутренние переживания, показывают наличие сильной воли и готовность к борьбе за свою Родину. В работе учителя используют видеоматериалы, фотографии, плакаты и картины времен Великой Отечественной войны, документальные фильмы, а также приглашают ветеранов, которые сами рассказывают детям о тех сложных временах. Дети должны понимать, что война коснулась каждой семьи, как трудно было солдатам на войне, как сложно было в тылу, как люди делали скромно свою работу: учили, лечили, строили, перевозили грузы, кормили людей и скот – делали то, что так необходимо для сохранения цивилизации, чтобы поняли, почему мы обязаны ветеранам жизнью. В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, своего города, уважения к истории, в рамках предмета изобразительного искусства, во многих школах проводятся конкурсы-выставки детских рисунков, а также конкурсы творческих работ.

Таким образом, рассматриваемая нами проблема в современных условиях приобретает особую актуальность.

В годы Великой Отечественной войны у художников, как и у всего нашего народа, проявились патриотические чувства. Они чувствовали, что своим искусством могут помочь народу моральной поддержкой. Художники-плакатисты первые откликнулись на события военных дней. Плакаты военного времени – это оригинальные художественные произведения, а также исторические документы.

Многие художники в своих работах отражали тему Великой Отечественной войны. Художники-фронтовики делали быстрые зарисовки прямо на поле боя, для того, чтобы рассказать людям о войне, собрать материал для будущих композиций. Сегодня эти наброски карандашом, углем, тушью воспринимаются как бесценные художественные документы того времени, как уникальные произведения репортажной графики военной поры. Характерной чертой графики стало появление большого количества зарисовок.

Для создания работы были проанализированы и выделены особенности произведений художников. Рассмотрены однофигурные композиции, работы, отражающие тему Великой Отечественной Войны, в частности в мягких материалах, и работы, на которых представлен образ учителя.

Как художник-физиономист, умеющий многое увидеть в человеке, выступает в военных зарисовках Жуков Николай Николаевич. Его работам свойственна непосредственность жизненных впечатлений, передача самых разнообразных чувств. Он показывает героизм и самоотверженность людей не только в момент совершения подвига, но и в будничных фронтовых условиях. Также он создает фронтовые плакаты, которые высоко патриотичны. Постоянный интерес к внутреннему миру человека делает содержательными и самые, казалось бы, беглые его рисунки. Пейзажи, зарисовки солдат, жанровые сценки чередуются в его листах (рис. 1).

Рис. 1. Жуков Н.Н. «Партизан Сельницкий»

Пахомов Алексей Федорович – автор монументальных росписей, ярких картин, станковой графики: рисунков, акварелей, многочисленных эстампов, среди которых важное место занимают листы серии «Ленинград в дни блокады и войны», потрясающие драматизмом и жизненной правдой. Эстампы Пахомова отличаются своей глубиной и эмоциональностью. Он очень правдиво и волнующе запечатлел героическую жизнь осажденного города. Его работы очень сильные, наполненные чувством, потрясающие драматизмом и жизненной правдой. Они отличаются своей глубиной и эмоциональностью (рис.2).

Рис. 2. Пахомов А.Ф. «На Неву за водой» из серии «Ленинград в дни блокады и войны»

Также многие другие художники очень чётко передавали эмоциональное состояние, характер и мимику своих героев (рис.3).

Рис. 3. Аввакумов Н. «Наводчик сержант Н. Л. Федотов»

Перов В., Харьковский А.М., Трутовский К., Кабанов Н. и другие художники в своих работах изображали учителей. Рассмотренные работы, посвященные педагогам, в большинстве случаев передают радостный, дружелюбный образ. Особое внимание уделяется лицу и эмоциям. В образах чувствуется спокойствие, сосредоточенность, доброжелательность и забота (рис. 4).

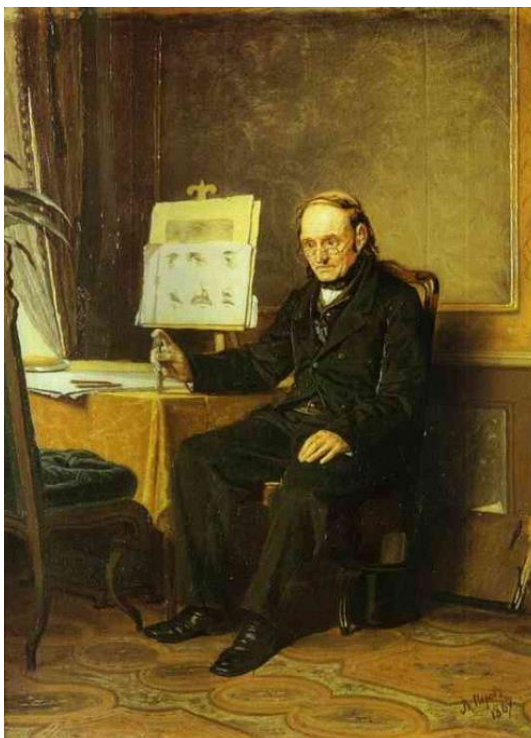

Рис. 4. Перов В. «Учитель рисования»

Поиск аналогов помог:

- проанализировать работы разных художников: простые однофигурные композиции, композиции военных лет, передающие профессиональную принадлежность и композиции непосредственно с учителями.

- выявить главные черты в изображении учителей.

Анализ аналогов произведений художников, которые изображали события войны, позволяет утверждать, что многие работы – это однофигурные станковые композиции. Они содержательные, потрясающие драматизмом и жизненной правдой. В них отражается внутренний мир человека, глубина и эмоциональность.

Что же помогает художнику создать выразительный художественный образ? При детальном рассмотрении однофигурной сюжетной картины можно выделить следующие элементы, помогающие его созданию:

- выразительность силуэта,
- мимика лица,
- движение фигуры,
- отражение эмоционального состояния изображённого.

Вместе с тем, важным при создании художественного образа является нахождение определённых отношений между изображённой фигурой и пространством картинной плоскости. Эти отношения проявляются в пропорциях, тональности, колорите. Взаимодействие этих отношений и составляет эстетическое единство восприятия произведения в целом и способствует созданию выразительного художественного образа [3, 4].

Основным элементом однофигурных сюжетных композиций, также как и портретных, является фигура человека. Но в отличие от портретных композиций однофигурные сюжетные композиции имеют дополнения. С помощью рисунка и живописи художники передают психологическое состояние портретируемого, которое выражается в его позе, наклоне торса, жесте рук и многом другом. Однофигурные сюжетные композиции всегда построены на связи фигуры с событием, действием, с окружающей средой, с предметами. Отличительной чертой и неотъемлемой частью однофигурной композиции является внутреннее действие. Такая композиция – это своеобразный монолог изображённого персонажа. Главное в ней состоит в передаче внутреннего состояния героя.

Разрабатывая композицию однофигурной сюжетной картины, художник тщательно подбирает детали, которые помогают зрителю правильно видеть, понимать и воспринимать художественный образ. В какой среде происходит действие, где происходит история, рассказанная изображённым персонажем, предметы среды и времени – всё это связи со средой, главные связи в однофигурных композициях. Каждая деталь здесь должна работать на художественный образ [5].

Во время Великой Отечественной войны изо дня в день многие люди делали скромно свою работу: учили, лечили, строили, перевозили грузы, кормили людей и скот – делали то, что так необходимо для сохранения цивилизации. Особое значение имели педагоги – люди, которые своим примером, своими знаниями поднимали дух народа и вселяли в него уверенность в завтрашнем дне, люди, которые вопреки кошмарам войны продолжали сеять разумное, доброе, вечное.

В честь учителя слагаются песни и стихи, снимаются фильмы и ставятся спектакли, художники пишут их портреты, создают живописные полотна и скульптурные композиции. Искусство позволяет глубже понять и осознать ценность и величие учительского труда. Эта тема нашла отражение в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике и скульптуре. С помощью живописных изобразительных средств мастера умело передавали их характер и настроение. Изучая работы мастеров, редко встретишь такую композицию, выполненную в графической технике. Поэтому композиция «Первое сентября» будет выполнена именно в графике и пред-

ставлена в технике сепия, так как рисунки, выполненные этим материалом, обычно имеют очень живую, теплую фактуру.

Ещё в древности человек стремился запечатлеть какие-то важные моменты своей жизни, отобразив их символами в рисунках. Линии, штрихи, пятна, точки использовались в качестве основных изобразительных средств. Поэтому можно предположить, что графика – наиболее древний вид изобразительного искусства. И древним традиционным видом графического искусства является рисунок. В первобытных наскальных изображениях основу изображения составляли линия и силуэт. Часто границы между рисунком и живописью подвижны и условны, так как для создания графических произведений помимо традиционного карандаша, гелевой ручки, угля, соуса, используется акварель, гуашь, тушь, пастель и темпера, служащие для создания живописных по стилю и характеру произведений. Графические картины и рисунок – основа творчества любого профессионального мастера.

Рисунок, графическое изображение, графический рисунок могут быть выполнены на бумаге, на дереве, на металле, на ткани, на стекле, на песке. Такое многообразие основ для графических работ даёт полёт фантазии мастеру, поэтому графический рисунок и увлекает зрителя не хуже разноцветных живописных работ, написанных маслом или акварелью. Графические рисунки таких мастеров, как Микеланджело, считаются бесценными произведениями искусства рисунка, искусства графики. Любой художник начинает с графики и графических работ. Бумага, карандаш, творчество и вдохновение – вот то, без чего не обойтись в графике.

Цвет также может применяться в графике, и в современной графике он может быть не менее важен, чем в живописи, хотя, и принято считать, что в графике цвет играет вспомогательную роль. При рисовании графикой обычно используют не больше одного цвета (кроме основного чёрного), в редких случаях – два. Контурная линия, штрих и пятно контрастируют с белой (а иногда цветной или фактурной) поверхностью бумаги. Именно бумага, бумажный лист является главной основой для графических работ. Большое значение для графического творчества имеют цвет и фактура бумаги, техника и приёмы. Их выбор определяется видом графики [6].

Отличительным признаком графики является особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого выполняет фон бумаги, по выражению советского мастера графики В.А. Фаворского, – «воздух белого листа». Фон имеет немаловажное значение при создании графического произведения. Различные эффекты в создании колорита можно получить благодаря фону. Именно фон помогает сделать рисунок рельефным, выпуклым и более выразительным. Большую выразительность образу придаёт в графике также использование контрастов. Так и контрастирующий фон придаёт художественному графическому образу определённую значимость.

Графическое искусство включает в себя как собственно рисунок, так и печатные художественные произведения (гравюру, литографию и т.д.), которые основываются на искусстве рисунка, но обладают собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Наряду с завершёнными композициями в графике имеют место быть и натурные наброски, эскизы к произведениям живописи, скульптуры, архитектуры. Искусство графики включает также политический плакат и газетно-журнальный рисунок, карикатуру и книжную иллюстрацию, кинорекламу и промышленную прикладную графику. Большое развитие получила в последнее время станковая графика (рисунки и гравюры, не имеющие специального практического назначения, исполненные самостоятельно). Правда, с данным определением стан-

ART 75252

УДК 347.782

ковой графики отчасти можно не согласиться, ведь художник всегда имеет определённую цель, следовательно, станковая графика не лишена назначения. Мастер стремится передать людям свои мысли и чувства, своё понимание жизни. Поэтому станковая графика стоит как бы особняком от других видов графического искусства и является самостоятельным говорящим видом изображения предметов и объектов. Основными видами станковой графики являются станковый рисунок и станковый лист печатной графики – эстамп. Станковую графику отличает более художественный подход. Выполняются работы на мольберте (станке).

Рисунок выполняется художником непосредственно на листе бумаги каким-либо графическим материалом – карандашом, углем, тушью, сангиной, сепией, акварелью, гуашью. Рисунок – изображение, выполняется от руки, на глаз, с помощью графических средств: контурной линии, штриха и пятна. Основными изобразительными средствами рисовальной графики являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги [7].

Различные свойства поверхностей в рисунке могут выражаться различными средствами, в том числе и фактурой самой бумаги, графического материала (карандаш, уголь, сепия и т.д.) – все это придает изобразительной поверхности визуальное богатство.

Очень распространена в графике техника сепии. Сепия – это мелки или карандаши, которыми любили рисовать художники прошлых веков. Особенно популярными сангина и сепия были потому, что они давали и дают красивые тона коричневого и красноватого цветов – от светло и средне-коричневого, а также красновато-рыжего – у сангины, до темно-коричневого теплого – у сепии.

Техника рисования сепией ничем не отличается от рисования прессованным углем. Ею можно также создавать полутона на картоне или холсте (чаще всего используется материал сероватого или коричневатого цветов), растушевывать пальцами картину, создавать плавные переходы от одного оттенка к другому, делать полупрозрачные эффекты в линиях или фактурах. Если рисунок, выполненный сепией, растереть немного ваткой, можно получить прозрачный и светлый оттенок цвета.

Рисуя портреты или пейзажи сепией, можно получить эффект старой фотографии, коричневато-серой. Этим приёмом часто пользуются современные художники-портретисты.

Сепия – это мягкий материал, которым рисуют как тонкие линии, так и насыщенные толстые. Рисунки, выполненные сепией, обычно имеют очень живую, теплую фактуру.

В изображении конкретного человека при всей индивидуальности его характера, внешности, жестикуляции, мимики всегда содержатся элементы, присущие определённой категории людей, в облике которых угадывается профессия или принадлежность к той или иной прослойке социального общества.

Кроме изучения особенностей техники исполнения и анализа работ художников, для создания образа учительницы военных лет, потребовалось обратиться к истории советской моды, проанализировать различные журналы. Так в 1940-м году советская мода сближалась с европейской. Появились различные платья, юбки, вошли в моду рукава-фонарики. Женщины стали носить более длинные волосы, так как из них делать причёску гораздо проще. В моде утвердились завивки из длинных волос, валики и укладки кольцами, а также всевозможные причёски с косами. Самыми распространёнными причёсками военных лет у советских женщин были – валик над лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой, или валик и подкрученные марсельски-

ми щипцами или подколотые сзади волосы, а также так называемые бараночки из кос и корзиночка – две косички, у которых кончик одной закреплен за основание другой.

Журналы продолжали выпускать и в военные годы. Модную одежду сороковых годов можно было увидеть в «Журнале мод», «Моделях сезона», «Модах» и пр. Но мода была доступна не всем, да и эта проблема не так и волновала советских граждан. Но, тем не менее, городские дамы продолжали следить и ухаживать за собой и всегда выглядели опрятно. В журналах тех лет часто прилагались выкройки к модным нарядам, и умелые девушки сами шили по ним различные наряды.

Задуманная графическая композиция «Первое сентября» является станковой. При разработке, важно произвести тщательный отбор всех элементов. Каждая деталь должна работать на образ. При работе над композицией с одной человеческой фигурой должны быть соблюдены следующие моменты:

- композиционный замысел;
- наброски, зарисовки с натуры;
- композиционные поиски;
- эскизы композиции;
- окончательный выбор материалов и техники исполнения;
- выбор формата;
- передача настроения;
- попытка создания художественного образа [8].

Прежде всего, был определён размер работы (71х100см.), материал выполнения (сепия) и основа, на которой будет выполняться композиция (тонируемый фактурный лист для пастели).

Было выполнено много набросков и зарисовок интерьеров, фигуры учительницы, её позы, выражения лица. Работа над композиционными поисками привела к желаемому результату. После того как был отобран эскиз, он был увеличен в соответствии с желаемыми размерами и выполнен на кальке, для удобства и точности переноса композиции на итоговый лист. На увеличенном эскизе нужно проследить и построить перспективу, четко прорисовать все линии фигуры и предметов. Дальше перенести композицию и приступить к работе над ней.

Исходя из замысла работы, учительница показана в день первого сентября у себя дома в окружении подаренных учениками цветов. Изображена квартира и интерьер военных сталинских лет: высокие потолки, большие окна с низкими подоконниками, обрамлёнными занавесками; картина на стене и ковровые дорожки, расстеленные на полу для создания уюта. Её образ вызывает чувство покоя и умиротворения. Девушка сидит, положив правую руку на спинку стула, а левой оперившись на сидение. Она спокойна, задумчива. На ней темная юбка, светлая блузка, аккуратно уложенные кудрявые волосы – все гармонично, просто, ничего лишнего и в тоже время все очень изящно за счет красивой осанки и опрятности учительницы.

Таким образом, в результате проведенной работы получилась графическая композиция, которая может использоваться как выставочный экспонат, а также как методическое пособие при изучении темы, посвященной выполнению графических тематических однофигурных композиций (рис.5).

Рис. 5. Кукаркина Н. «Первое сентября»

Ссылки на источники

1. Юсов Б. П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: очерки по истории, теории и психологии художественного воспитания. – Магнитогорск, 2002.
2. Парфенова Т. С. Педагогические условия патриотического воспитания младших школьников // Концепт. – 2014. – Современные научные исследования. Вып. 2. – ART 54846. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/54846.htm>. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X (дата обращения 05.01.2015).
3. Ушакова С. Г. Композиция: учеб.-метод. Пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014.
4. Савинов А. М. Методические принципы академического рисунка при подготовке дизайнеров // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 06. – ART 14571. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm>. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X
5. Ушакова С. Г. Развитие композиционных умений студентов художественных факультетов университета: монография – 2е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014.
6. Лещинский А. А. Основы графики: учеб. пособие. – Гродно: ГрГУ, 2003
7. Константинова С. С. Техники изобразительного искусства. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
8. Кибрик Е. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1966. – № 10.

Natalia Kukarkina,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

natasha-kykarkina@rambler.ru

Creating a sepia painting of a teacher of the Second World War period

Abstract. The paper discusses the relevance of the theme of the Great Patriotic

War in fine arts lessons in secondary schools, the analysis of the work of artists who turned to the subject and the steps for creating graphical composition "The First Day of September", dedicated to the teachers of the Great Patriotic War.

Key words: graphics, drawing, patriotism, patriotic education of schoolchildren, theme of war in art, theme of war in educational system.

ISSN 2304-120X

3 0

9 772304 120159

