

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа сельского
поселения «Поселок Тумнин»
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

Проектная работа

Тема: Влияние живописи на человека

Автор работы:

Юдинков Владимир 8 класс

Руководитель: Шаповалова Нина
Алексеевна,

учитель русского языка и литературы

Тумнин 2021-2022

Содержание

- I. Введение.
- II. Основная часть
 - 1. Одюбон Джон Джеймс (1775-1851) «Птицы Америки»
 - 2. Гэри Шмидт «Пока все нормально» (эпизод из художественного произведения).
 - 3. Рей Брэдбери «Улыбка» (рассказ).
 - 4. Дальневосточные художники: Петр Шищенко, Владимир Шидловский, Владимир Фомин.
 - 5. Мои работы.
 - 6. Анкетирование.
 - 6. Результаты анкетирования.
 - 7. Продукт проекта – выставка в школе.
- III. Заключение.
- IV. Литература.
- V. Приложения 1, 2, 3, 4, 5

Человек по натуре своей – художник.

М. Горький

Вступление.

I. Проектная работа «Влияние живописи на человека» обусловлена тем, что изобразительное искусство имеет огромное эстетическое и нравственное значение в жизни человека. Картины – это познание мира чувств, обогащение души теми нравственными качествами, которые пригодятся для того, чтобы почувствовать себя личностью. Человеку необходимо понимать и познавать жизнь, соприкасаться с миром искусства, потому что он человек, и духовная сторона его сущности отражается в решении тех проблем, которые так или иначе предъявляет цивилизация. Как говорил М. Горький: «Человек по натуре своей – художник», - и я понимаю это высказывание в широком смысле: изучай, размышляй, твори.

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы познакомиться с теми произведениями художников и писателей, которые производят особое впечатление, раскрывая идеи влияния искусства на человека, и показать свои работы, еще ученические.

Цель: изучить влияние живописи на человека и найти доказательства того, что живопись формирует эстетику и нравственность.

Задачи:

- * познакомиться с трудами известных мастеров кисти и слова;

- * систематизировать изученный материал;

- * показать свои работы для обсуждения в рамках школы;

- * провести анкетирование впечатлений.

- * Объект исследования живопись и художественные произведения слова мастеров.

- * Предмет исследования: искусство.

*Гипотеза: если доказать нравственно-эстетическое влияние живописи на человека, то можно наряду с великими художниками представить на выставку свои работы и провести опрос по впечатлениям, вызванным моими рисунками.

* Новизна моей работы в том, что впервые мне представилась возможность сказать свое слово о воспитательном значении культуры.

Методы исследования:

- теоретический метод исследования (анализ произведений);
- описательный метод;
- метод ассоциаций;
- метод опроса.

II. Главная часть.

1. Джеймс Одюбон (1785-1851) и его книга «Птицы Америки». Известно, что живопись – это повествование в красках. Краски стали повествованием о птицах Америки для человека,

который родился на Гаити, жил во Франции, Англии и Америке. Но прежде, чем стать известнейшим художником, Джеймс Одюбон прошел многие испытания: долги, из-за которых попал в тюрьму, финансовые трудности, преследования, в результате которых пришлось изменить имя (настоящее – Жан Робен Одюбон). Оказавшись на свободе, Одюбон стал рисовать птиц в натуральную величину, кроме того, он написал книгу «Орнитологическая биография» (1831-1838 г.) В этой книге описания изображенных птиц и множество коротких рассказов. Сначала рисование для Одюбона было как хобби, но вскоре стало делом всей жизни. Он первым в истории объединил науку и искусство. Национальное Одюбоновское общество – одна из первых природоохранных организаций в мире. Одюбон много путешествовал, общался с орнитологами, наблюдал. Общее число птиц, которых удалось запечатлеть, составляет 489. Это говорит о колоссальной работе автора. С 1839 года Одюбон

стал писать птиц уменьшенных размеров, чтобы напечатать изображения птиц, требовались медные пластины. Приходилось договариваться с граверами и издателями. У Одюбона было множество помощников, в том числе и жена. В результате было издано 10 томов акварелей с изображениями птиц.

Среди всех картин можно отметить такие, как

«Большая белая цапля», «Индейка», «Пёстрогрудый лесной певец», «Американский журавль», «Расписной овсяный кардинал», «Красноплечий черный трупиял», «Миссисипский коршун», «Полярная крачка». Изображенные птицы охотились, ухаживали друг за другом или птенцами, боролись за выживание. Прочитывая страницы биографии художника Одюбена, я прихожу к выводу, что на него, как на человека, живопись оказала нравственно-эстетическое влияние: проявление интереса к природе, трудолюбие, усердие, выносливость в экспедициях, желание посвятить талант людям. Как продолжение влияния искусства Одюбона на

человека - замечательная плеяда рисунков, которые до сих пор удивляют нас, живущих в XXI веке, как с научной точки зрения, так и художественных образов, созданных с помощью красок.

2. Гэри Шмидт (1957г.) «Пока нормально» (эпизод из художественного произведения). Гэри Шмидт преподает английский язык в колледже штата Мичиган, живет с семьей на ферме, там рубит дрова, ухаживает за садом, кормит диких кошек, которые иногда приходят в гости, пишет книги для детей. Одна из книг называется «Пока нормально». В книге встречается имя художника Одюбона. Главный герой книги Шмидта – Дуг Свитек, подросток, у которого много проблем. Однажды он приходит в библиотеку и видит книгу, открытую на странице с гравюрой Джона Джеймса Одюбона «Полярная крачка». Рисунок производит такое впечатление, что Дуг говорит: «Я не мог оторвать от неё взгляд. Птица была совсем одна и выглядела так, как будто падала с неба прямо в холодное зеленое море. Крылья у неё

вытянулись назад, хвост тоже, а шея была слегка вытянута... Эта птица падала, и во все мире не было никого, кто бы её пожалел...» Уже тогда у Дуга появилось желание рисовать. Обучал мальчика рисованию тот же библиотекарь – ученику не терпелось показать что-то, сделанное своими руками...» Этот эпизод показывает, что искусство влияет на человека. Главный герой увлечен своим творчеством, улыбается, надеется, что многие трудности отступят, благодаря искусству. Замечу, что в книге упоминается имя художника Одюбона, о котором говорилось в первой части работы. Если книга Шмидта написана в 60-ые годы 20 века, то выходит, что творчество Одюбона влияет на положительные эмоции человека, его дух, его желания видеть прекрасное и самому создавать его уже более трехсот лет, то с уверенностью можно отметить нравственно-эстетическое влияние искусства на человека.

3. Рэй Брэдбери 1920-2012 г. –писатель-фантаст. Рэй Брэдбери известен нам со школьной программы, когда мы прочитали рассказ «И грянул гром». Обратимся к другому его рассказу Брэдбери «Улыбка». Один из эпизодов повествует о том, как люди хотели уничтожить картину, которой было 400 лет. Называлась картина «Мона Лиза» - женщина с удивительной теплой улыбкой. Уничтожая картину, люди думали, что прошлое исчезнет, оно виновато в том, что разрушены города и дороги, что прошлое нужно уничтожить. В картину можно было плевать. Женщины стали рвать картину, мужчины ломать раму. В руке Тома оказался маленький кусочек ткани, на котором была улыбка Моны Лизы.

Том вернулся домой поздно, когда его семья уже спала. Проснувшись, отец пообещал утром ему всыпать как следует, а брат, «которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде», пару раз пнул его ногой. Когда все вновь уснули, Том при лунном свете рассмотрел клочок холста — там была

улыбка, «ласковая, добрая». Мальчик долго любовался ею, а затем бережно спрятал кусочек холста и попытался заснуть, но перед его глазами ещё долго стояла нежная, таинственная, необъяснимо прекрасная улыбка незнакомки, принесящая радость мальчику. Не зло, а добро несет человеку искусство. Если есть такие на земле существа, которые способны уничтожать ценные полотна художников, то можно сказать, что их не много, а писатель использовал гротеск специально, чтобы контрастно показать роль искусства для будущего, поэтому улыбка Моны Лизы прежде всего досталась подростку – жителю будущего. Для нового человека ценностью является счастье – улыбка Джоконды. Искусство оказывает воздействие на человека той особенностью, которую мы называем прекрасным влиянием, и учимся различать добро и зло. Полотна живописи обещают наслаждение красотой, воспитание в себе эстетического вкуса. «Человек по натуре своей – художник», художник своего «Я».

3. Дальневосточные художники. Петр Карпович Шищенко (1924-2014 гг.) Перенесемся на Дальний Восток. Колорит природы краешка России особенный: суровый и прекрасный, сдержанный и роскошный. Контраст четкий. Человек находится в гармонии с природой, ощущает просторы земли, вдыхает аромат свежего воздуха, слушает тембр моря. Художник Петр Карпович Шищенко – коренной дальневосточник. В 1929 году семья переехала из Владивостока на Сахалин. В 1942 году он был призван в армию, воевал на западном фронте, а потом прошел от Приморья до Маньчжурии и Порт-Артура. Вернулся в ставшую родной Оху. Работал с геологами, писал картины. В 1973 году состоялась первая персональная выставка художника. Вот что пишет о нем кандидат геолого-минералогических наук, академик Виктор Иванович Ремизовский, увидевший выставку Шищенко в кинотеатре «Нефтяник» на Сахалине: «... я буквально утонул в них (картинах). Я узнавал на картинах те места, где

побывал во время полевых маршрутов – и синеющие дали за лесом вершины Трех Братьев, и обездоленную корягу у кромки студеной воды, и сырую стену тумана, идущую с моря на Одоптинскую косу, и разбившееся о буровую заходящее солнце. Я был очарован. Почти во всех картинах художника жила вода в разных проявлениях – ручей ли, река, озеро, залив. По опыту я знал, что даже «просто» сфотографировать воду совсем не просто и не всем удастся. А у Петра Карповича она была живая, вся в движении, даже в тихом озере». Особый интерес вызывает сахалинское небо – оно переменчиво из-за воздействия Охотского моря, и это смог передать художник Шищенко. Я задавался вопросом: «Влияет ли искусство на человека?» Влияет: на чувства любви к родным местам, к неповторимым мгновениям в природе, что обычно таится в глубине сердца человека. Картина «Дельфины идут на север» Петра Карповича Шищенко рисует морской простор: мазок мягкий, выразительный. На картине «Конец путине»

видно замерзающее холодное море, снежное побережье, засыпающие на зиму лодки, прощающиеся с морем до весны люди. Картины покупают, передают детям – на будущее и как память о прекрасном художнике. Вот оно влияние искусства на человека.

Дальневосточный художник Адольф Владимирович Шидловский (1939-2014гг). Художник А. В. Шидловский родился в городе Толочин Витебской области (Белоруссия). Работал художником-оформителем, маляром, лепщиком. В 1975 году попал на Курилы в Южно-Курильск. Жил на берегу ясного ручья, умеющего говорить и песни выводить. В прозрачных струях плещется форель. Обиталище художника – халупа, но и что ж! Типаж Шидловского – остров Шикотан. Он пишет его маслом во всех ипостасях. Его картины заставляют звучать сердечные струны людей. Моряки-пограничники шефствовали над Мастером: помогают холстами, красками, багетным материалом, дают возможность

путешествовать по острову, работать на пленэре, делать этюды, эскизы, зарисовки. «Палитра Шидловского выдержана в тонах негромких. Его краски не кричат, не разрывают душу. Но тихий умиротворяющий мотив этих полотен оставляет долгий след в восприятии, не угасая, как звуки скрипки...», - писал Евгений Корякин в журнале «Дальний Восток» №6, 2007 г. Картины Адольфа Шидловского без названий, но то, что изображено на них, понятно и узнаваемо. Это Дальний Восток: сопки, море, бухты, острова, скалистые берега, стройные высокие лиственницы, небо... Какое впечатление оставляют картины Адольфа Владимировича у зрителя? Размах России, масштабы Родины и неизменную любовь к российским оплотам – твердыням и бытию вообще. Пейзажи, написанные маслом, написанные не по памяти, а воочию, воодушевлены художником на основе реальности – образы Родины воспитывают патриотизм.

Фомин Владимир Ильич (род. В 1940 г.) Хабаровский художник В. И. Фомин окончил художественное училище имени В. И. Сурикова в Красноярске. Основной темой его полотен стали камерные дальневосточные уголки природы, особенно река Амур. Одна из картин В. И. Фомина называется «Рыбацкий поселок». На ней сопки, окрашенные то золотистым, то темно-зеленым, то изумрудным цветом. Залив реки с катером, скалистый берег, а левый – пологий, на том берегу рыбацкий поселок с маленькими домиками, утопающими среди мужественной природы. Человек мал, природа велика. Природа призывает к размышлению об отношении к ней, о влиянии её на человека. Как пишет Виктория Авенировна Шишкина, искусствовед, профессор кафедры Дальневосточного государственного гуманитарного университета, о картинах Ф. И. Фомина в статье «Наедине с природой: «Когда смотришь композиции Владимира Ильича, ...видишь, как угасает амурский закат,

чувствуешь внутреннюю энергию несущихся волн лимана, раздолье тайги.» В словах искусствоведа слышится голос равнодушного ценителя и активного зрителя, голос человека, на которого производит впечатление искусство. Это еще раз доказывает мою гипотезу о нравственно-эстетическом воздействии живописи на человека, благодаря чуткости художника.

5. Мои работы.

Мои работы сделаны под руководством папы Александра Владимировича Юдинкова, папе передан талант от дедушки Владимира, который был мастером создавать удивительные вещи: чучело кабарги, лисы, какой-нибудь птицы, рисовал, играл на музыкальных инструментах. Папа рисует, пишет маслом, я учусь у него. Мои рисунки, выполненные акварелью, передают мотивы родных дальневосточных мест. Я не задумывался над тем, что пейзажи можно называть – озаглавливать, но вскоре понял, что название картины или рисунка тоже имеет

значение, так как подсказывает идею изображения. «Березовая роща» - о великой стране России, «Зима. Тумни» - о наших зимах, наступающих в северных широтах рано. «Сопки» - наши горы на Дальнем Востоке. «Дерево счастья» - о мечтах человека. «Цапли» - птицы, которые прилетают в наши края каждую весну. «На краешке земли» - так обычно называют окраину России. Все это мне близко - видится красота в самых простых пейзажах. Как говорил М. Горький: Человек по натуре своей – художник».

6. Анкетирование.

К выставке своих рисунков я придумал анкетирование школьников.

Вопрос	Да	Нет
1.Есть такой художник, который вам нравится?	+	
2.Бывали вы на выставках художников?		-
3.Производили ли картины какого-либо	+	

художника на вас нравственно-эстетическое значение?		
4. Вы относитесь с уважением к моим рисункам?	+	
5.Принимаете ли вы мои рисунки как любовь к родным местам?	+	
6. Есть ли у вас критические замечания к моим рисункам?		-
7. Вдохновляют ли вас мои работы?	+	

Из данной таблицы видно, что интерес к живописи как таковой существует. Ребята понимают, что искусство живописи влияет на развитие внутреннего мира человека, обогащает его духовно, вносит искорку неординарности в привычную жизнь, заставляет задуматься о собственном таланте, реализовать способности, исполнить мечты.

7.Продукт проекта – выставка в школе.

Во-первых, к выставке в школе нужно подготовить приглашение.

Уважаемые друзья! Приглашаю вас на мою выставку рисунков-акварелей (дата, время)_____, которая состоится в библиотеке школы. С уважением ваш Владимир Юдинков.

Во-вторых, нужно оформить буклет, который визуально представит мои работы.

В-третьих, составить список работ. «Березовая Роща», «Дерево счастья», «Сопки», «Зима. Тумнин», «Цапли», «На краешке земли».

В-четвертых, продумать речь, с которой обратиться к гостям. Речь может быть такой: «Дорогие друзья! Все мы знаем, что не единым хлебом жив человек. Ему нужна духовная пища. Этой духовной пищей может быть музыка, танец, чтение стихов, просмотр роликов искусствоведческой направленности. Я же хочу представить вам мои рисунки-акварели на тему природы Дальнего Востока. Вы рассмотрите их. У

меня к вам одна просьба: пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, которые предложат вам ассистенты выставки. Приятного и полезного отдыха!»

В-пятых, организация фуршета. Во время просмотра рисунков можно подходить к столам, на которых фрукты, сладости, соки.

III. Заключение.

В заключение можно сделать вывод, что гипотеза, которая заключалась в том, что если доказать нравственно-эстетическое влияние полотен великих художников, то можно подготовить выставку своих работ, выяснить отношение к ним со стороны учащихся школы. Первое доказательство выяснилось при обращении к творчеству художника Одюбона, героев произведений Гэри Шмидта, Рэя Брэдбери, дальневосточных художников: Петра Шищенко, Адольфа Шидловского, Владимира Фомина. Выставка доказала, что ребята с интересом посмотрели мои работы, оставили в моей душе

светлые отзывы. Творчество полезно как автору, так и слушателю или зрителю. Эта работа стала для меня воспитателем ответственности перед тем, что я делаю и кому адресую выполненную задачу. Живопись влияет на желание посвятить свои работы людям; на развитие таланта других одаренных личностей, учит различать добро и зло, прививает любовь к родным местам и патриотизм в целом. Картины покупают. Этим и доказывается нравственно-эстетическое влияние живописи на человека.

Литература

1. Википедия. О творчестве Джона Одюбона.
<https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Как организовывать художественную выставку?
<https://ru.wikihow.com>
3. Краткая литературная энциклопедия – М.:
Советская энциклопедия 1962 г.
4. Корякин Е. Ф., редактор студии военных
писателей при редакции газеты «Дальневосточный
пограничник». Статья «На самой краешке земли».
Журнал «Дальний Восток» №6, 2007 г. (О
художнике Шидловском А. В.)
5. Ремизовский, В., статья «Певец сахалинского
неба», журнал «Дальний Восток» №1 2009 год. (О
художнике П. К. Шищенко.)
6. Скурлатов В. О творчестве Р. Брэдли, М. :
Правда, 1987.
7. Шишкина Виктория, статья «Наедине с
природой», журнал «Дальний Восток, №5, стр.,
201. (О художнике Владимире Фомине.)
8. Шмидт Гэри «Пока нормально».
https://livepcwiki.ru/wiki/Gary_D._Schmidt

Приложение 1

Джон Джеймс Одюбон

Большая белая цапля

Индейка

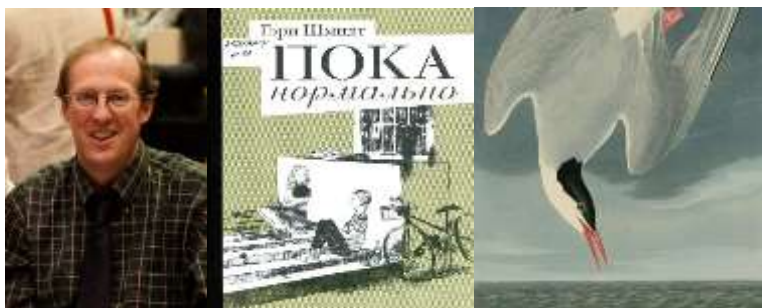

Полярная крачка

Джон Джеймс Одюбон (1785-1851)

Приложение 2

Гэри Шмидт род в 1957 г.

Приложение 3

Рэй Брэдбери 1920-2012 г. Рассказ «Улыбка»

Приложение 4

Петр Карпович Шищенко (1924-2014 г.) – дальневосточный художник.

П. К. Шищенко. Киты идут на север

П. К. Шищенко Конец путине

Шидловский Адольф Владимирович (1939-2014)

Шидловский А. В.

Шидловский А. В.

Шидловский А. В.

Фомин Владимир Ильич (род. В 1940 г.) Фомин Владимир Ильич
Рыбацкий поселок. Холст, масло, 100х105, 1991 г.

Приложение 5

Мои работы

Юдинков Владимир (8 класс) Березовая роща. Акварель. 2021 г.

Юдинков Владимир (8 класс) Зима. Тумнин. Акварель 2021 г.

Юдинков Владимир (8 класс) Сопки. Тумнин. Акварель 2021 г.

Юдинков Владимир (8 класс)
Дерево счастья. Акварель 2021 г.

Юдинков Владимир (8 класс) Цапли. Тумнин. Акварель 2021 г.

Юдинков Владимир (8 класс). На краешке земли. Тумнин 2021 г.

Буклет для выставки. В. Юдинков «На краешке земли»

Владимир Юдинков 2921 г. 8 класс.

Выставка В. Юдинков «На краешке земли»

