

Министерство Образования и Молодёжной Политики Свердловской области  
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии  
красоты»

## КУРСОВАЯ РАБОТА

МДК 02.02 Технология визажа

Для специальности

43.02.12 Технология эстетических услуг

**ТЕМА:** Создание фантазийного образа на тему:  
«времена года «Лето

Выполнил:

Студент гр. 427-ТЭУ

Темирова Карина Камалдиновна

Проверил:

Привалова Лариса Сталиковна

Екатеринбург 2022г



## Содержание

1. Введение.	3
2. Символика времён года.	5
3. Отражение темы «времена года» в произведениях изобразительного искусства.	5
4. Музыкальное изображение темы «времена года».	7
5. Тема «времена года» в литературных произведениях.	8
6. Мой творческий опыт.	9
7. Заключение.	10
8. Источники.	11
9. Приложение	13

Творенье может пережить творца  
Творец уйдёт, природой побеждённый  
Однако образ, им запечатлённый,  
Веками будет согревать сердца

*Микеланджело Буонарроти*

## **Введение**

Смена времён года всегда интересует людей.

Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Объясняется это несколькими факторами. Во-первых, она давала возможность средствами данного конкретного искусства запечатлеть события и дела, наиболее характерные для того или иного времени года. Во-вторых, она всегда наделялась определенным философским смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни.

Лето – чудесное время года. Долгие солнечные дни сменяют короткие теплые ночи. Чаще всего стоит ясная погода, и бескрайнее синее небо простирается над головой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. Под ними всюду густо растет трава, усеянная цветастыми огоньками летних цветов – маков, колокольчиков, клевера, пижмы, ромашки, ноготков... А над ними порхают бабочки и жужжат всякие мурашки.

Фантазийный образ - интересный и занимательный способ поэкспериментировать с внешностью и примерить на себя новую роль. При этом ненатуральность и фантазийность, а также использование сложных фигур позволяет почувствовать себя настоящей жительницей других миров.

**Гипотеза исследования:** Искусство через произведения живописи, поэзии и музыки, через их гармоничное соединение в слове, цвете и звуке развивает чувство любви к природе.

**Цель моей работы:** Увидеть, услышать и прочувствовать, как природа вдохновляет композиторов, поэтов, художников на создание произведений и

попробовать создать пейзажи разных времен года при помощи средств художественной выразительности.

**Задачи:**

1. Познакомиться с произведениями поэтов, художников и композиторов, посвященные временам года.
2. Рассмотреть символику природного цикла.
3. Выполнить четыре пейзажа разных времен года и в графике, акварельной и гуашевой живописи и в батике.
4. Подготовиться к публичному выступлению.

Во время подготовки проекта мной использовались следующие **методы:**

- систематизация собранного материала;
- выявление особенностей отражения данной темы в художественных произведениях разных видов искусства.

Для меня интересно каждое время года: весенняя капель, летнее небо, осенние краски, зимний сон...

## **Символика времён года**

Перед изучением изображения времён года художниками, поэтами и композиторами следует разобраться в их символике. Природный цикл всегда наделялся определенным философским смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни. Жизнь делится на четыре периода: детство, юность, зрелость и старость. Весна, как пробуждение природных сил, олицетворяла начало и символизировала детство, а зима, как конец пути, - старость.

## **Изобразительное искусство**

Пейзаж - это жанр живописи, посвященный природе.

Первые наброски в виде очертаний гор и лесов появились в первобытных наскальных рисунках благодаря желанию человека запечатлеть себя в окружении природы. Залы Кносского дворца на Крите до настоящего времени сохранили фрески с изображением людей на фоне моря, садов, гор.

В виде самостоятельного жанра первые пейзажи появились в древнем Китае. Художники тонко выписывали горные вершины, камни, ветви бамбука, цветки сакуры и изогнутые сосны. Картины создавались в виде монохромных одноцветных пейзажей и сопровождались иероглифами.

В европейском искусстве средних веков пейзаж использовался лишь в виде необходимых декораций для религиозных, батальных сцен и портретов.

В эпоху высокого Возрождения интерес к пейзажу возрос, сформировались голландская, немецкая, итальянская школы с характерными приемами и сюжетами написания работ.

В XVIII веке ярко проявилось искусство французских живописцев. В эпоху Просвещения художники уже не стремились идеализировать природу,

они ставили задачу показать естественную красоту окружающего мира и запечатлеть определённый момент. Новый взгляд на пейзаж, названный импрессионизмом, был обусловлен появлением пленэрной живописи.

Работа художников вне стен мастерских давала возможность пристального наблюдения за природой, более естественного изображения меняющейся погоды и освещения из-за смены дня и времён года. Именно импрессионисты живо и ярко писали простые незатейливые сюжеты природы и повседневной жизни. Самыми известными импрессионистами являются Клод Моне, Эдуард Манэ, Ван Гог. Импрессионистический пейзаж наиболее популярное направление и в настоящее время.

В русском же пейзаже с момента его зарождения стали сильны традиции академической живописи. Особую популярность завоевали художники Товарищества Передвижных художественных выставок под руководством И.Н.Крамского. Выбор простой натуры и особое патриотическое отношение к русской природе сделало уникальными картины Саврасова, Левитана, Шишкина. С тех пор русский пейзаж занимает прочное место в творчестве российских художников.

Также некоторые творцы увлекаются интерпретацией времён года в виде человеческих образов. В пример можно привести Альфонса Муху, живописца XIX века, и его работы с временами года в виде женщин.

Пейзажей, в которых запечатлён полный годовой цикл не так много: цикл картин «Месяцы» Питера Брейгеля, «Времена года» Николя Пуссена (Франция) и 4 холста «Времена года» русского художника XIX - начала XX века М.Ф. Ларионова.

Образ природы – одна из распространённых и волнующих тем в искусстве. В творчестве каждого художника можно найти изображение природных явлений.

**Вывод:** Природа – это одно из естественных проявлений нерукотворного прекрасного, поэтому ее эстетизм всегда привлекал художников, за многими из которых в течение всей творческой жизни так и

закрепилось звание «пейзажиста», ведь как можно прекратить восхищаться или черпать вдохновение в том, что настолько прекрасно и совершенно!

## Музыка

Художник описывает природу красками, музыкант - нотами.

Тему "Времена года" затрагивали многие композиторы.

Антонио Вивальди «Времена года» - цикл концертов для скрипки, отображающий весну, лето, осень и зиму.

Гайдн "Времена года" - оратория в 4-х частях.

Чайковский «Времена года» - 12 характеристических пьес для фортепиано. В этом цикле музыкальный пейзаж раскрывается через широкий спектр образов. Здесь и бескрайние русские просторы в разные времена года, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашней музыкальной жизни русских людей того времени.

Французский композитор-романтик и пианист-виртуоз Шарль Анри Валантен Алькан написал цикл "Месяцы" ("Les mois") из 12 характеристических пьес.

У композитора Игоря Парфенова есть такой же цикл из 12 характеристических пьес для фортепиано "Домик в клину".

Перейдем к современным композиторам. Это "Времена года" Астора Пьяцоллы.

Известен цикл из 12 характеристических пьес "Календарь природы" композитора Люциана Пригожина, его своеобразный детский альбом.

**Вывод:** Композиторы изображали природу или с помощью звукоподражания или, через переживания, которые пробуждает природа.



## Литература

Тема природы и времён года часто раскрывается в произведениях русских поэтов. Душевные переживания и настроения людей раскрываются с помощью цикличности и постоянной смены времен года.

Зима всегда восхищала русских поэтов и читателей своей суровостью и ледяным спокойствием.

*Вот север, тучи нагоняя,  
Дохнул, завыл – и вот сама  
Идет волшебница зима. (А. С. Пушкин)*

Стихи о весне в творчестве русских поэтов передают радостное настроение.

*Гуляют тучи золотые  
Над отдыхающей землей;  
Поля просторные, немые  
Блестят, облитые росой;  
Ручей журчит во мгле долины,  
Вдали гремит весенний гром,  
Ленивый ветер в листьях осины  
Трепещет пойманным крылом. (И. С. Тургенев)*

Лето богато сочными зелеными красками. Поэзия раскрывает красоту русской природы: шум леса, пение птиц и благодать погожего летнего дня.

*Зреет рожь над жаркой нивой,  
И от нивы и до нивы  
Гонит ветер прихотливый  
Золотые переливы. (А. А. Фет)*

Осень задумчива и грустна. Стихи об осени передают настроение уставшей природы: опадающие листья, морозящий дождь, пасмурное небо.

**Вывод:** Природа всегда вдохновляет творческих людей. А тема времен года встречается в произведениях практически всех русских писателей. Поэты воспевают красоту природы в любое время года. В стихах,

посвящённых временам года, мы видим, как смена природных циклов сопровождается изменением человеческого настроения и душевного состояния.

Познакомившись с произведениями известных авторов, я увидела, что каждый из них видел и запечатлевал весну, лето, осень и зиму по-своему. Тему времен года в своём творчестве затрагивали такие знаменитые русские поэты как: А. С. Пушкин, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. С. Никитин, И. А. Бунин, А. В. Кольцов, А. Н. Майков.

Некоторые из произведений хочется выучить наизусть, потому что авторское видение природных явлений созвучно с моим. Зима, весна, лето, осень. О каком бы времени года авторы не писали, в их произведениях всегда слышится восхищение природой.

### **Мой творческий опыт**

Я выполнила пейзаж лето в разных техниках. Акварель, гуашь и графика уже известны для меня, но я также опробовала и новую технику – батик, которая безусловно стала для меня полезным опытом.

**"Трепещущее лето"**, акварель.

Я использовала технику лессировки. Благодаря ей передана насыщенность цвета и яркость густого зелёного бора. Я построила многоплановую композицию: на первом плане видна многовековая сосна, на втором - сверкают резвые ручейки среди густого мха, а на третьем - громоздятся величественные сосны.

Лето – самое лучшее время для путешествий. В нашей стране очень много красивых мест, которые очень хочется увидеть. Таинственные пещеры, водопады, высокие горы и перевалы... Везде хочется побывать. В летние месяцы мы всегда отправляемся с семьей в маленькие путешествия – за город.



Самое мое любимое занятие – это поход по горам. Летом они удивительно красивы – у подножия горы шумит лес, но чем выше поднимаешься, тем сильнее становится ветер и тем красивее становятся скалы. На вершине горы открывается вид на окрестности – внизу блещут маленькие речки и озера, а лес похож на зеленое море. И кажется, что ягоды, которые растут на вершине горы, гораздо вкуснее, чем на даче или просто в лесу. После прогулки можно развести костер, пожарить сосиски и заварить чай из лесных трав.

**Вывод:** Я попробовала различные интересные техники, выполняя эти работы. Ближе всего мне акварельная лессировка, слоистая и живая. Поэтому, на мой взгляд, интереснее и удачнее всего получилось изобразить лето. Но на этот счёт у каждого зрителя найдётся своё мнение. Хотя свободная роспись батика для меня в новинку, я планирую дальше работать в этой технике и выполнить серию работ.

## Заключение

Работа завершена. Время от времени я возвращаюсь к прочитанным стихам о природе, люблю изображения зимы, весны, лета и осени на картинах художников, слушаю музыкальные пьесы из «Времен года» П.И. Чайковского.

В своей работе я рассмотрела взаимоотношения природы с человеком. Они являются одной из основных тем поэзии, живописи и музыки. Природа с её чередованием времён года является неисчерпаемым источником вдохновения, фантазий, чувств и размышлений.

Природа очень много значит для человеческого ума и воображения. И это вполне естественно, ибо мир природы входит в жизнь и душу человека с момента его появления на свет, вызывая неподдельное изумление, восторг и преклонение.

Выполняя данную работу, я поняла, что общение с природой — большое счастье и жизненная потребность для любого человека. Природа привлекает художников, поэтов, музыкантов своей неповторимостью. Каждое время года по-своему прекрасно, но эту красоту необходимо увидеть, услышать, почувствовать.

В этом воздействии искусства на человека и есть высшее его предназначение. «Благо, даруемое нам искусством, заключается не в том, что мы, благодаря ему, узнаем, а в том, какими мы, благодаря ему, становимся» (О.Уайльд). Искусство через произведения живописи, поэзии и музыки, через их гармоничное соединение в слове, цвете и звуке воспевает красоту природы.

Я считаю, что такое объединение в общем тематическом плане красочных произведений живописи, поэзии и музыки оказывает более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем каждое из этих произведений в отдельности, и создает благоприятную среду воспитания художественного и эстетического вкуса.

Таким образом я подтвердила свою гипотезу о том, что искусство через произведения живописи, поэзии и музыки, через их гармоничное соединение в слове, цвете и звуке развивает чувство любви к природе.

### Источники

1. Алые паруса. Проекты для одаренных детей. <https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/07/20/itogovyy-proekt-po-literature-na-temu-vremena-goda-v/>
2. АРТ - пейзаж <http://www.art-paysage.ru/article/peizazhnaja-zhivopis/>
3. Краски в нашей жизни. <https://docplayer.ru/52698542-Nauchno-issledovatel'skaya-rabota-tema-raboty-kraski-v-nashey-zhizni.html/>
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России. <https://www.culture.ru/materials/177112/vesennii-pleilist/>
5. Официальное сообщество Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации <https://vk.com/@libfef-vremena-goda-v-iskusstve>
6. BIS ART GALLERY о символике сезонов года в живописи. <https://zen.yandex.ru/media/bisartgallery/bis-art-gallery-o-simvolike-sezonov-goda-v-jivopisi-5c6be676fec61f00b2b84cab>
7. РуСтих. <https://rustih.ru/ivan-turgenev-vesennij-vecher/>
8. Техники рисования акварелью — советы и приемы <https://wearts.ru/magazine/479-akvarel-i-sol-tekhnika-risovaniya>
9. Томская государственная филармония. <https://tomskfil.ru/>
10. Я хочу рассказать Вам..... <https://trampic.com/>

**Приложения**  
**"Трепещущее лето"**

