

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ
РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ:

«Портрет – зеркало души»

Автор – педагог дополнительного образования:

Шевченко Наталья Васильевна

МБОУ ДО «ЦДЮТ» Симферопольского района,
руководитель творческой мастерской «Юный художник»
на базе МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2»

2018 г.

Цели:

- подвести учащихся к пониманию того, что жанр портрета – это не только передача индивидуального сходства, но и создание духовного образа человека, отражение его мыслей и чувств;
- познакомить с изображением человека в искусстве разных эпох, с историей возникновения портрета;
- развивать понимание того, что в портретном изображении должен выражаться характер человека, его внутренний мир;
- формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека;
- активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу обучения.

Задачи:

- *Образовательная:*
  - закрепить знания о жанре, разновидностях портрета;
  - закрепить навыки изображения головы человека, соблюдая пропорции;
  - знакомство с историей развития портретного жанра.
- *Развивающие:*
  - развивать графические навыки (распределение светотени на поверхности форм);
  - развивать творческое воображение, память умение анализировать пропорциональные отношения.
- *Воспитательные:* содействовать воспитанию личности, приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям.

Материал и оборудование для педагога: компьютер, проектор, проекционная доска, USB-флешка с обучающей презентацией по теме «Портрет-зеркало души»; музыкальный ряд.

Материал и оборудование для учащихся: листы бумаги 20х30, карандаш, эластик, пастель.

Оформление проектора - доски:

цели:

- Познакомиться с историей возникновения портрета
- Сформировать свое отношение к портрету
- Формировать отношение к увиденному

задачи:

- проанализировать литературу по данной теме
- определить основные этапы работы над портретом

методы исследования:

- Теоретический
- экспериментальный

Многие великие умы человечества размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного.

➤ **Портрёт (фр. *Portrait*)** — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии).

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная.

Тип урока: комбинированный.

План урока:

1. Вводная часть (притча).
2. Повторение:
  - Определение жанра портрет.
  - Закрепление знаний о разновидностях портрета.
3. Из истории развития портретного жанра. (*Презентация*)
4. Практическая работа:
  - Средства художественной выразительности.
  - Последовательность работы над изображением головы человека (закрепление)
  - Техника пастели. Мастер-класс.
5. Подведение итогов занятия.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Притча о художнике.

Жил на свете художник, который имел дар видеть и запечатлевать прекрасное. Его умение видеть красоту – удивляло людей! Люди, которые жили рядом, смотрели на то же – и не замечали, что это – ПРЕКРАСНО!.. До тех пор они этого не замечали, пока не превращал художник то, что видел и он, и они, – в совершенную картину!

Художник этот был Великим Мастером КРАСОТЫ! Он прикасался взглядом души к тому, что видел, – и изображал прекрасный миг Вечного Бытия на своих полотнах. И тогда – происходило чудо: незаметная прежде КРАСОТА – становилась явной для каждого, кто смотрел на картину художника!

Однажды он взялся за портрет худенькой и неприметной девушки, которую прежде никто не считал красивой. И сама она тоже стеснялась себя и всегда смущённо прятала глаза... «Столь некрасива, худа... – а ты её рисовать задумал!», – говорили художнику люди.

Но художник никого не слушал и рисовал.

И тонкость, и грация, и нежный овал лица, и глубина чуть – чуть смущённых глаз – вдруг ожили на полотне, прекрасный образ создавая.

И девушка смотрела, чуть дыша: «Не может быть, что это я...»

Так хороша картина!»

«Я только зеркало! – с улыбкой художник отвечал, –

Тебе я красоту души твоей всего лишь показал!

Теперь живи, её от мира не тая.

Твоя душа – подобна красоте утренней зари!

И нежностью твоей любви ты всё, что видишь озари!»

И женщину он старую увидел – и её портрет стал он рисовать. И удивлялись люди: что в такой старухе он нашёл?

А художник – он каждую морщинку на руках её – как летопись писал. И были в летописи той слова о жизни долгой и непростой, о доброте, и о любви, о детях, вскормленных душевною заботой, о внуках, мудростью питаемых глубокой. И засияли лучики из глаз – в них свет струился – к тем людям, которые вокруг сейчас, и к тем, что ныне вдалеке, их свет подобен был реке, которая имеет свой исток в сердечной доброте.

И на портрете том – любовь, и мудрость, и покой – вещали людям о жизни доброй, о душе Большой! И в восхищенье – замирало множество людей перед картиной той! И обнимала их любовь души прекрасной – как нежная вечерняя заря...

Художник так всё то, отобразил, что в почтенье перед старой женщиной склонились люди...

– Ребята, скажите пожалуйста, в чём вы видите разницу между двумя понятиями: «КРАСИВЫЙ» и «ПРЕКРАСНЫЙ»? И как вы понимаете фразу «Портрет – зеркало души?»»

– Сегодня на занятии мы продолжим разговор о портрете.

Наша задача, познакомиться с историей возникновения портрета, сформировать своё отношение к портрету, выразить своё отношение к увиденному.

Многие великие умы человечества размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного.

– Что означает слово «портрет»? (Правильно, портрет – это изображение конкретного человека, передающее его неповторимые особенности, – строение лица, черты характера, отношение к людям)

– Определить по демонстрации видеоряда разновидности портрета.

– Определите, какая репродукция здесь является лишней

Разновидности портрета:

Разновидности портрета

Исторический портрет – изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемого по воспоминаниям или воображению мастера, на основе вспомогательного (литературно-художественного, документального и т. п.) материала. В сочетании портрета с бытовым или историческим жанром модель часто вступает во взаимодействие с вымышленными персонажами.

Портрет-картина, жанровый портрет – портретируемый представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми (последнее – групповой портрет-картина).

Портрет-тип – собирательный образ, структурно близкий портрету.

Костюмированный портрет – человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. (В наименования таких портретов обычно включаются слова «в виде» или «в образе», например, «Екатерина II в виде Минервы»). Различают: Аллегорический, Мифологический, Исторический, Семейный портрет

Автопортрет – принято выделять в отдельный поджанр.

Парадный (репрезентативный) портрет – как правило, предполагает показ человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим). В парадном портрете фигура обычно даётся на архитектурном или пейзажном фоне; бо́льшая проработанность делает его близким к повествовательной картине, что подразумевает не только внушительные размеры, но и индивидуальный образный строй. В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает:

- Коронационный (реже встречается тронный)
- Конный
- В образе полководца (военный)

Камерный портрет – используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.

- Интимный портрет – является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.
- Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью

Портрет ныне является прекрасным источником знаний о человеке, живущем в разное время, так же, как письма, дневники или записки историков. Но только ли исторические сведения нам важны и интересны, только ли портретное сходство с изображенным человеком нас привлекает? Каждый портрет хранит свою тайну о внутреннем мире человека.

Из истории портрета:

– Путешествуя во времени и знакомясь с произведениями искусства портретного жанра давайте попробуем определить не только эпоху, но ответить на вопрос: почему же портрет называют «зеркалом души».

Древний Египет

Первые портреты были созданы египтянами. Они выполняли религиозно-магическую функцию: душа умершего должна была покинуть тело, а затем вернуться после судилища богов к мумии своего владельца и поселиться в нём навечно. Необходимо было соблюдать и портретное сходство, чтобы душа могла отыскать то тело, из которого она вылетела. Одним из известных портретов того времени является портрет Нефертити (около 1360 года до н.э.).

Первые живописные портреты были написаны египтянами на деревянных досках восковыми красками.

Древняя Греция

Древние греки тоже писали, но больше любили лепить портреты, но изображенные на них люди напоминали богов и героев из мифов. В Древней Греции создавались идеализированные скульптурные портреты поэтов, философов, общественных деятелей. Авторы стремились подчеркнуть круг занятий портретируемого, его общественную функцию, но не заботились о сохранении индивидуальных черт изображаемого человека (Гомер как поэт, Перикл как стратег).

Древний Рим подарил нам первые психологические портреты.

Возрождение

Эстетика Возрождения определила специфику портрета: человек являлся высшим началом и центром земного бытия. При этом реальные персонажи приравнивались к вымышленным (мифологическим). Примеры тому – живопись С.Боттичелли, Дюрера. Мастера Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто – не просто создали образы современников, но отразили целый мир чувств, переживаний, настроений.

Тогда же впервые появляется автопортрет.

Беседа по картине Леонардо да Винчи «Джоконда».

Педагог: Только из всего огромного количества портретов в мире есть один, о котором знает практически каждый человек на земле, но хранящий даже по прошествии многих лет, свою загадку. Как вы думаете, что это за портрет? (*Ответы воспитанников.*)

Джоконда! Это имя стало нарицательным.

Почему этот портрет Леонардо да Винчи до сих пор поражает людей? Почему загадку этой картины пытается разгадать каждый, кто смотрит на портрет, но она так и остается неразгаданной?

В предисловии к изданию «Избранных произведений» Леонардо да Винчи искусствовед А. М. Эфрос писал, что Джоконда – это менее всего портрет супруги Франческо дель Джокондо, а изображение какого-то получеловеческого, полужемного существа, не то улыбающегося, но то хмурого. А еще А. М. Эфрос отметил, что Леонардо да Винчи ничего не делал спроста. У каждого его шифра есть ключ и что вот уже пять столетий никто этот ключ не найдет.

Некоторые авторы объясняют такое впечатление от лица Моны Лизы знаменитым леонардовским «сфумато». Крупный ученый, знаток истории и культуры итальянского Возрождения А. К. Дживигелов считает, что при помощи «сфумато» можно создать «живое лицо живого человека».

Что же такое «сфумато»?

Это итальянское слово означает: мягкий, неясный, растворяющийся, исчезающий. В данном случае это прием светотени, введенный в живопись Леонардо.

Но «сфумато» присутствует почти во всех картинах Леонардо да Винчи, да и в картинах других художников и, видимо, этого недостаточно, чтобы объяснить столь необычное, «то улыбающееся, то хмурое», выражение лица Моны Лизы.

Крупный исследователь творчества Леонардо да Винчи М. А. Гуковский писал о Джоконде, что она сама вглядывается в зрителя, а не только зритель в нее, и что зритель чувствует себя неловко и тревожно под этим взглядом и в то же время не в состоянии отвести глаз от замечательного портрета.

Итак, в лице Джоконды не только необычайное выражение, но это выражение все время меняется!

Следовательно, в лице Джоконды – движение. Но ведь всякое движение происходит во времени. А живописная картина статична она запечатлела какое-то мгновение!

Незадолго до смерти очень больной и почти парализованный Леонардо да Винчи с мучительными усилиями накладывал все новые и новые мазки на свою великую картину, ища, как придать лицу Джоконды все новые и новые противоречивые выражения, как достичь изменчивости выражения лица на одном и том же портрете, то есть изменчивости во времени.

И он нигде не написал про свое последнее открытие – чуда, как не неподвижном лице портрета выражение все время меняется!

Вот так один портрет занимает уже многие и многие годы умы большого числа землян, пытающихся разгадать открытие великого ученого, художника, восхищает, изумляет зрителей, кого-то беспокоит, тревожит.

Средневековье

Средневековье стало периодом унификации личности, подчинения её определённым правилам и нормам, что нашло отражение в создании портретов прежде всего людей общественно значимых (правителей, приближенных). Они смогли проникнуть и во внутренний мир своих героев, сделав их олицетворением определённых нравственных черт – чванства, тщеславия, гордыни.

Западная Европа

Величайший расцвет портретной живописи приходится на XVII век, подаривший миру таких великих мастеров, как голландцы Рембрандт Харменс ван Рейн и Франс Гальс, фламандец Антонис ван Дейк или испанский художник Диего де Сильва Веласкес.
– А какое чувство вызывает у вас этот портрет? (Портрет старушки).

Русский портрет

Первые портреты в России назывались «ПАРСУНЫ».

НУ а расцвет портретного искусства начался в XVIII веке.

Портрет неизвестной крестьянки кисти Аргунова показывает нам природную красоту и достоинство человека вне зависимости от его сословной принадлежности.

Её мягкие черты лица, приветливая улыбка, спокойная поза = всё подчёркивает её скромность, чистоту, благородство Русской женщины.

Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский прославили 18 век в России, создавали в основном великолепные портреты аристократов.

Русские художники XIX-XX веков обратились к портретам людей, прославившихся не знатности, а талантом, любовью к народу. Их портреты не поражают внешним блеском. Они передают правдивый облик человека, сложный мир человеческого характера. В это время появляются **парадные** и **камерные** портреты.

И вот здесь мы с вами впервые начинаем понимать, что на портрете человек со своими мыслями, чувствами, характером. Между художником и зрителем происходит самый настоящий разговор через века. Это ли не настоящая тайна?

Перед вами картина Федора Рокотова «Портрет Струйской». Внимательно рассмотрите ее, какой представляется вам эта женщина?

Портрет

Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Её глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Н. Заболоцкий.

Есть в русской живописи еще один женский портрет, который окутан дымкой таинственности и красоты (слайд Д. Боровиковский «Портрет М. Лопухиной»). Поэт Я. Полонский был очарован образом молодой женщины и воспел ее в своих стихах:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье – тень любви. И мысли – тень печали...

Но красоту ее Боровиковский спас.

А какие чувства вызывает у вас этот образ? Запишите эти несколько слов в тетрадь (удивление, восхищение, тишина, изящество, мечтательность, задумчивость и т.д.)

19 век – это сложнейшие характеры, образы – запечатлённые на века»

Крамской «Христос в пустыне»

М.Врубель «Царевна – Лебедь»

– Ребята, прочитайте, пожалуйста, еще раз эпиграф нашего урока: «Портрет – зеркало души».

Вывод: Художник не только передаёт внешний облик человека, но и его индивидуальность, он проникает внутрь души человека, раскрывает его характер, чувства, и взгляды на мир.

«Они думают, что я схватываю только черты их лиц, но я без их ведома спускаюсь в глубины их души и овладеваю ею целиком» (Латур)

– Что должен учитывать художник, создающий портрет, который действительно бы отображал внутренний мир человека?

Техника исполнения:

- выбор характерной позы;
- четкость рук и жестов
- выражение лица и особенно глаз (глаза – зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор цвета.

Основными *средствами художественной выразительности* становятся: деталь, цвет, колорит, композиция, линия, штрих, тон, фон на котором располагается фигура портретируемого.

– А сейчас я предлагаю вам попытаться самим создать образ и настроение.

Есть лица, подобные пышным порталам,

Где всюду великое чудится в малом.

Есть лица – подобие жалких лачуг,

Где варится печень и мокнет сычуг.

Иные холодные мертвые лица

Закрыты решетками, словно темницы.

Иные, как башни, в которых давно

Никто не живет и не смотрит в окно.

Но малую хижину знал я когда-то,

Была неказиста она, небогата,

Зато из окошек ее на меня

Струилось дыханье весеннего дня.

Поистине мир и велик и чудесен!

Есть лица – подобья ликующих песен,

Из этих, как солнце, сияющих нот

Составлена песня небесных высот!

Повторение пропорций частей лица при рисовании портрета при помощи учебной таблицы.

Техника пастели. Мастер-класс.

Поэтапный показ педагогом на доске выполнение рисунка портрета в технике пастель.

Практическая работа воспитанников.

Заключительная часть занятия.

– Давайте посмотрим, что у нас получилось, удалось ли нам справиться с поставленной задачей?

Мини-выставка работ учащихся, обсуждение.

– Сегодня мы совершили с вами путешествие в удивительный мир человеческих образов. Было интересно? Так почему же портрет называют зеркалом души? (*Ответы воспитанников.*)

Вывод занятия: в портрете художником передается не только сходство с человеком, но и его богатый духовный мир и признаки эпохи, а внимательному зрителю удастся разгадать эту загадку (запись)

– Наше занятие окончено. Спасибо.

В лучших своих работах вы сумели выразить свое личное отношение к изображенному. Выразительные композиции, оригинальные колористические находки придали неповторимость вашим произведениям. Какие у вас остались впечатления от сегодняшнего занятия?(ответы)