Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Портрет як жанр. Історія портрета.

Види портретів.

Урок образотворчого мистецтва в 6 класі

Вчителя Кізілової Г.О.

2014

Мета: Закріплювати знання учнів про портрет та його види; ознайомити з розвитком портретного жанру; учити аналізувати і порівнювати пропорції обличчя людини; формувати навички роботи у техніці графіки. Розвивати просторове мислення, окомір та вміння передавати характер людини шляхом створення швидких начерків; виховувати в учнів спостережливість, естетичне сприйняття навколишнього світу; інтерес до творів образотворчого мистецтва; стимулювати розвиток допитливості і толерантність до усіх проявів людської особистості.

Тип уроку:комбінований.

Обладнання та матеріали: проектор, ноутбук, презентація(слайд-шоу) з ілюстративним матеріалом про історію жанру, його види, відео швидкого графічного портрету, відео-вікторина для закріплення поданого матеріалу, відео-інтерв'ю з тернопільськими художниками, членами СХУ, В.М.Шумило та С.М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів, що наочно демонструють мімічні зміни обличчя у різних емоційних станах.

Музичний супровід: І. Крутий «Ти у моєму вересні».

Хід уроку:

“Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника.”

Вінсент Ван Гог

Найголовніше для художника – бути схвильованим, любити, сподіватись, жити. Бути перш за все людиною, а тільки потім – художником.

Огюст Роден

Гарний портрет не той, що схожий на модель, атой, що не схожий ні на який інший.

Жан Прево

І. **Привітання. Перевірка готовності до уроку.**

Підготовка до сприйняття навчальної теми.

Використовується метод незакінченого речення.

* На попередніх уроках образотворчого мистецтва ми з вами знайомились із різними жанрами образотворчого мистецтва.
* Протягом попередніх уроків ми малювали різноманітні об’єкти. Ви дізнались про те, що твори мистецтва можна відносити до певних жанрів, залежно від того, що є предметом зображення. Давайте пригадаємо!
* Твори, де головним предметом зображення є природа, належать до жанру…(звертаюсь до будь-кого з учнів) – пейзажу. Добре.
* Твори, де головним предметом зображення є нежива природа – посуд, фрукти, овочі, квіти, предмети побуту належить до жанру…натюрморту. Добре!
* Пригадаймо вересень. А якщо головним предметом зображення є тварина або група тварин, тоді такий твір належить до…анімалістичного жанру. Молодці!
* Але ми забули про когось дуже важливого… Хто ще може бути об’єктом зображення? Правильно, людина. Отже, темою нашого уроку сьогодні є портрет як жанр. Увага на екран.

На екрані з’являється визначення жанру портрета.

ІІ. **Розповідь про історію розвитку жанру та види портретів, що супроводжується слайд-шоу.**

Отже, портрет – один з найцікавіших, найдревніших і найзагадковіших жанрів. Яким різноманітним, різноплановим, неповторним він може бути!

Ми можемо зобразити людину засобами графіки та живопису, ми можемо створити її тривимірне, об’ємне зображення засобами скульптури. Скульптурний портрет на ранніх етапах випереджав у своєму розвитку портрет живописний, адже для передачі об’єму на площині потрібно володіти рисунком, світлотінню та кольором, а зображення скульптурне є більш доступним завдяки своїй здатності імітувати живий об’єкт.

Найдавніша спроба зобразити людське обличчя налічує вже 27тис. років. Вона знайдена в печері Вільонер біля міста Ангулям (департамент Шаранта). Перші значущі взірці портретного жанру належать до давньоєгипетської скульптури. Вони намагались створити досить реалістичне зображення, яке повинне було бути схожим на модель, щоб душа померлого могла повернутись у тіло – «упізнати» його.

Давні єгиптяни створюють свої типи моделей, статуї розмальовуються. Найбільш прославленим є скульптор Тутмос Молодший («Портрет цариці Нефертіті»). Видатним явищем свого роду були живописні портрети ритуально-магічного призначення, які створювались в Єгипті в І-ІІст. н.е. (за місцем знахідки пізніше їх стали називати Фаюмськими).

В пластичних творах Давньої Греції були поширені ідеалізовані, ніби долучені до світу богів і міфічних героїв образи поетів, філософів, громадських діячів. Найбільш реалістичними портрети стають в часи Олександра Македонського – період творчості Лісіппа та Лісістрата. Тут ми бачимо передачу не лише зовнішньої подібності, але й душевного стану. Поступово формуються два головних типи портретів: один тип – сильна егоїстична особистість, що самостверджується; другий – людина, що заглиблена у свій внутрішній світ, усвідомлює своє безсилля перед законами буття.

За часів Давнього Риму коло тих, чиї зображення створювались, суттєво розширилось. Римський скульптурний портрет стає максимально реалістичним. З’являється новий рід – бюст. Високого рівня також досягають портрети на монетах, камеях, виконані в профіль.

Період Раннього Середньовіччя дає нам дуже узагальнені зразки, що показують спад технічної майстерності. Іноді портрети різних імператорів цієї епохи неможливо відрізнити. Риси обличчя – спрощені і стандартизовані.

Портрет починає відвойовувати свої позиції з Х-ХІІст., хоча і залишається на другорядних позиціях. Він є частиною архітектурно-художнього ансамблю, ми бачимо його на надгробках, монетах, в книжковій мініатюрі. Моделями частіше є знатні особи та члени їх сімей, донатори (сучасні спонсори) монастирів і церков.

Справжній розквіт портретного жанру відбувається в епоху Відродження (XIV-XVIст.), коли найвищим початком, головною цінністю визнається героїчна, дієва людська особистість. Стрімко розвивається олійний живопис, що дозволяє письму стати більш тонким і психологічним. Частіше зображують людей в анфас і фас. Майстри цього періоду – Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Джорджоне, Тіціан – поглиблюють зміст портретних образів, наділяють їх силою інтелекту, почуттям свободи і духовною гармонією.

В XVIст. в портретах з’являються драматичні суперечливі риси, йому притаманна підкреслена гострота і насиченість духовного вираження. З’являються значущі взірці групового і парного портретів. В XVIIст. в європейському живописі на перший план виходить камерний, інтимний портрет в протилежність портрету парадному, офіційному, що був покликаний возвеличувати і прославляти того, хто зображувався. На портретах з’являються люди, що представляють різні соціальні прошарки, національні і вікові групи. Ми спостерігаємо появу побутового і соціального портретів. Розквітають таланти Рембрандта, Веласкеса, Антоніса ван Дейка. У повну силу розвивається автопортрет, кінний портрет. В основу портретів лягає рух, виразність міміки і жестів. Серед фламандських художників виділяється Рубенс. Іспанія дарує світові талант Франсіско Сурбарана.

Наприкінці XVIIст. манірність і умовність, що починають панувати в усіх видах живопису, завадили портрету утриматись на досягнутих висотах. Замовник – аристократ, буржуа – вимагає неприкритих лестощів. Розквітає парадний портрет. В роботах з’являється холодна театральність, перебільшена сентиментальність. Риси обличчя – пом’якшені і прикрашені, особливо ретельно промальовані деталі одягу та прикрас. Епоха отримує промовисту назву Рококо.

На зміну цієї пишної епохи приходить епоха Просвітництва. Виникає та утверджується реалістичний портрет. Розвивається техніка пастелі, що є зручною для передачі настрою і рис обличчя, але не передає дрібних, ажурних деталей. У Франції творчо розвивається талант Моріса Латура, Жана Батіста Шардена. В Іспанії відомим стає Франсіско Гойя, в Англії – Томас Гейнсборо, в Росії – Дмитро Левицький та Володимир Боровіковський. В цей період розвивається також жанр портретної мініатюри. Реалістичному портрету притаманні інтерес до соціального статусу людини, її психології та почуттів.

Із виникненням фотографії у 1850 році з’являється новий жанр – фотопортрет, що стимулює митців до пошуків нових форм. Яскравим спалахом в історії мистецтва стає період імпресіонізму, що виникає в останній третині ХІХст.. Едуард Мане, Огюст Ренуар, Едгар Дега, Вінсент ван Гог, Огюст Роден, що є яскравими представниками цього стилю, відмовляються від реалістичної манери зображення і намагаються вловити мінливий стан людини та її поведінки.

На початку ХХст. портрет переживає занепад. Фотографія бере на себе функцію точної передачі зображення, а художники намагаються знайти свій погляд на людину. Номінально ці роботи можна назвати портретами, але вони позбавлені головних ознак цього жанру. Знаковою в цей період є творчість Амадео Модільяні, Пабло Пікассо, Анрі Матіса. В середині ХХст. розвиток портрета стає ще більш складним. Очевидною стає тенденція до викривлення, деформації обличчя, що є наслідком загострення соціальних і моральних проблем суспільства.

Види портретів(перегляд слайд-шоу):

Таким чином людину можна зобразити в профіль і анфас.

Може бути ескіз і закінчена робота.

Можна намалювати лише лице, а можна і в повний зріст.

Портрет буває парадний , соціальний, психологічний. Парадний портрет дає нам чудове уявлення про історичний костюм і уявлення людей певної епохи про моду.

Є портрети парні і групові.

Портрет реалістичний і абстрактний.

Окремим видом є автопортрет – твір, в якому художник зображує самого себе.

Якою багатою може бути уява художника! Подивіться на портрети-фантазії італійського художника Арчімбольдо.

Особливої уваги заслуговує також кінний портрет.

Давайте подивимось як майстерно художники передають настрій і душевний стан моделі. Ми бачимо радість. Ми бачимо спокій і зосередженість. Ми бачимо впевненість у собі. Ми бачимо пихатість, безпосередність, лагідність, життєрадісність,розпач.

Чудові зразки портретного жанру можемо спостерігати у Тернопільських художників Лариси Джарти та Богдана Ткачика.

Для заглиблення в творчу атмосферу митцю необхідне зосередження і спокій. Майстерня художника – це велика таємниця.

Висновок: Історія портрета демонструє величезну цінність людини як творіння Божого в усіх її неповторних проявах. Зобразити людину – велика праця, що вимагає уваги, терпіння, любові і справжнього таланту.

ІV. Підготовка до виконання практичного завдання.

Вчитель демонструє три ескізи обличчя жінки (Додаток №1)

* Давайте проаналізуємо як змінюється обличчя людини у різних емоційних станах. Спокійне і зосереджене обличчя показує відсутність змін в елементах обличчя, але ми бачимо досить звужені і позбавлені енергії очі. Коли ми посміхаємось, куточки очей піднімаються, утворюються мімічні зморшки, більш вираженими стають вилиці, губи витягуються. Стан подиву або переляку характеризується суттєвим округленням очей, підняттям внутрішніх ділянок брів, загальним витягненням усього обличчя і специфічним округленням губ.

Перегляд відео швидкого графічного портрету.

V. Практична робота

Як усе виглядає просто! Але ми з вами розуміємо, що насправді усе набагато цікавіше! А ну, хто вже готовий малювати?

Сьогодні на нашому уроці у якості помічників та експертів віртуально присутні двоє тернопільських художників. Це члени Спілки художників України, лауреати чисельних конкурсів і просто дуже талановиті художники Станіслав Мар`янович Ковальчук та Володимир Михайлович Шумило. Давайте спитаємо в них, чи всі художники можуть малювати портрети? (дивимось відео 1)

* Добре, із цим зрозуміло. А з чого потрібно починати роботу?

(відео 2)

* Що ж є найскладнішим під час роботи над портретом? (відео 3)

Спираючись на усе побачене і почуте, давайте спробуємо створити начерк, тобто легкий ескіз ось цього дуже характерного козака (наступний слайд). До речі, який це ракурс? (коротенько пригадуємо пропорції обличчя).

* Подивіться на роботи ваших попередників. (Звертається увага на виставку графічних портретів з методичного фонду). У кожному з них ви вже зможете знайти як плюси, так і мінуси. Вчимось не критикувати, а враховувати помилки. (Лунає музика).

Далі вчитель виконує педагогічний малюнок на дошці, поступово пояснюючи і демонструючи основні етапи виконання роботи, основні пропорції обличчя.

VI. **Огляд і аналіз робіт.**

Особлива увага на дотриманні пропорцій обличчя і, найголовніше, на вміння надати своєрідності та індивідуальності.

VIІ. Закріплення і перевірка рівня засвоєння матеріалу: відео-вікторина на знання видів портретів та історію жанру.

1. Знайдіть серед поданих зразків портрет в профіль.
2. Який з поданих портретів є парадним?
3. Вкажіть серед поданих зразків Фаюмський портрет.
4. Який з портретів є абстрактним?

* Підніміть руки, для кого кращим здається реалістичний портрет, наприклад ось цей. А зараз підніміть руки ті, кому більше до вподоби портрет абстрактний. Чи можемо ми їх порівнювати? Ну, а тепер послухаємо думку наших експертів.
* (відео 4)

VIІІ. Заключне слово вчителя. Підведення підсумків уроку.

Людину можна зображувати по-різному. Сьогодні на уроці ви переконались у тому, що усі види образотворчого мистецтва по-своєму розкривають сутність людської душі. Не всі з цих способів викликають у нас позитивну реакцію, але безсумнівно мають право на існування та визнання. Людина як об’єкт дослідження цікава сама по собі. Давайте вивчати її як художники і бачити в ній різні грані особистості.

ІХ. Домашнє завдання.

Підготувати виразну світлину одного з членів сім`ї.

ДОДАТОК №1

