

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

Парадный автопортрет в технике масляной живописи

Выполнил(а) студент(ка)
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Цибикина Ольга Игоревна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Сорока Анна Владимировна,
доцент, к.п.н.

(Ф.И.О., должность, уч.степень,
уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
«Изобразительное искусство»

(подпись)

А.Я.Козляков

(И.О.Ф..)

« 14 » июня 2019 г.

Тольятти
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. АВТОПОРТРЕТ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	8
1.1 Жанр портрета: особенности и виды.....	8
1.2 Парадный портрет в технике масляной живописи и творчестве художников XVIII-XX вв.....	14
1.3 Специфика создания образа в парадном автопортрете в творчестве современных художников.....	25
ГЛАВА 2. ХОД РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	33
2.1 Обоснование выбора темы ВКР.....	33
2.2 Ход работы над парадным автопортретом в технике масляной живописи.....	35
2.3 Методика проведения урока по изобразительному искусству и МХК на тему «Автопортрет» в общеобразовательной школе.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	48
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Жанр портрета занимает важное место в изобразительном искусстве, так как большинство художников стремятся работать именно в жанре портрета. Но, эта работа совсем не из легких. Для того, чтобы создать портрет нужно выразить не только внешнее сходство с натурой, но и передать ее психологическое состояние, собственное восприятие красоты модели, выявить внешние особенности портретируемого, подобрать подходящую позу, удачный ракурс. Необходимо также, чтобы результат понравился и самой модели. Это сложная и серьезная работа. Существует много нюансов в создании портрета, этот процесс очень интересный, а опыт бесценен.

Спецификой автопортрета, выделяющей его из портретного жанра, является рефлексия, т.е. обращение автора к себе, своему внутреннему состоянию, духовному миру. Основной особенностью жанра является особая форма эмоционально–художественного анализа художником самого себя в широком контексте, включающем разветвленную связь отношений живописца с природным и социокультурным окружением. Несмотря на смену исторических эпох, жанр автопортрета постоянно эволюционирует, продолжая выполнять свою главную функцию – отображать не только внешнее авторское сходство, но и раскрывать внутренний мир художника, его характер, понимание своего общественного предназначения.

На сегодняшний день ФГОС ООО предусмотрены уроки по ИЗО, где в 6 классе изучается тема «Портрет». Изображение человека является неотъемлемой частью обучения школьников по программе Б.М. Неменского, и по учебному плану теме портрета уделяется 11 часов. Чтобы педагогу научить детей изображать человека, ему необходимо самому обладать широким спектром теоретических знаний и практических навыков, уметь видеть и грамотно передавать пропорции, портретное сходство. Поэтому данная тема является актуальной, так как позволяет расширить собственный

художественный опыт в создании автопортрета, что найдет отражение в будущей профессии и педагогической деятельности, в частности, при обучении детей изобразительному искусству.

Объект исследования: жанр портрета в изобразительном искусстве.

Предмет исследования: парадный автопортрет в технике масляной живописи.

Цель исследования: выполнить парадный автопортрет в технике масляной живописи и использовать данный материал в работе с детьми на уроках ИЗО.

Задачи исследования:

1. Проанализировать литературу по проблеме исследования.
2. Выявить особенности жанра автопортрета, в частности, парадного автопортрета.
3. Проанализировать работы художников XVIII-XXI вв. в жанре парадного портрета, автопортрета.
4. Выявить особенности передачи образа в автопортрете.
5. Разработать урок по изобразительному искусству на тему «Автопортрет» в общеобразовательной школе.

Методы исследования:

- анализ литературы;
- сравнительный анализ произведений художников-живописцев;
- изучение живописных работ художников, работавших в жанре автопортрета;

Структура исследования: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, приложений.

Первая глава – теоретическая часть. В ней рассматриваются особенности и основные этапы развития жанра автопортрета в живописи, в частности, творчество художников XVIII-XX вв.

Во второй главе подробно описан выбор темы, ход работы над композицией автопортрета, работа в материале и методика проведения урока по ИЗО и МХК у школьников в общеобразовательной школе.

В приложении представлен иллюстрированный материал к первой главе (фотографии работ выдающихся мастеров живописи), фото этапов работы над автопортретом, планы-конспектов урока по изобразительному искусству, а также несколько работ учащихся, получившихся в ходе экспериментального исследования.

Глава 1. АВТОПОРТРЕТ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Жанр портрета: особенности и виды.

Прежде чем рассмотреть специфику понятия «автопортрет», как жанра изобразительного искусства, стоит обратить внимание на комплексный анализ понятия «портрет», представленный в современных литературных источниках.

В общепринятом понимании «портрет» представляет собой живописное или описательное изображение человека, либо группы людей, существующих или существовавших когда-либо. Анализ понятия «портрет» отводит к французскому происхождению данного слова, где *portrait* в переводе со старофранцузского означает «воспроизводить», *persona* – с латинского «персона», «Личность», «особа». Дословно слово портрет таким образом можно определить как «воспроизведение персоны» [11].

В изобразительном искусстве портрет представляет собой самостоятельный жанр, в котором отображаются визуальные характеристики модели. Впервые термин «портрет» употребил Андре Фелибьен, который предложил применять отдельные термины для изображения людей, животных и неограниченных форм.

Стоит отметить, что портретом можно считать лишь живописное изображение с натуры, то есть реально существующих людей. Таким образом, изображения лиц Иисуса Христа или Богородицы и других святых не являются портретами [8].

Исторический анализ данного понятия позволяет выделить в развитии портретного жанра две тенденции – прогресс технических изобразительных навыков (развитие знаний в области анатомии, композиции, представлений о личности). Первоначально основной функцией портрета была замена отсутствующей персоны. Иными словами, портрет носил те же функции, что и современная фотография. В связи с этим, более ранние портреты отличались

точностью, достоверностью. Со временем портретная живопись использовалась для украшения интерьера. В этот исторический период появляются различные жанры: портрет-тип (собираемый образ), исторический, посмертный, костюмированный, семейный, интимный, малоформатный и другие виды портрета [4].

По характеру изображения искусствоведы выделяют: парадный, полупарадный и камерный портреты. Парадный портрет представляет собой изображение человека, как правило в полный рост (стоя, сидя, на коне). При этом фигура подаётся на архитектурном или пейзажном фоне. В зависимости от изображённых атрибутов выделяют: коронационный (тронный), конный, охотничий парадные портреты.

Различают следующие виды портрета:

1. По способу исполнения: масляный, карандашный, пастельный, акварельный, сухой кистью, гравированный, миниатюрный, фотографический и т.д.

2. По способу написания (в различных стилях): академизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм, модерн, абстракционизм т.д.

3. В зависимости от размера изображения в живописных портретах различают: головные (когда изображена только голова по плечи), погрудные, поясные, поколенные, портрет во весь рост.

4. В отношении позы представленной фигуры различают профильные, «с лица» (enface), в три четверти поворота направо или налево (entroidsquarts) и так называемые anprofilperdu, изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля.

5. По числу персонажей:

- Индивидуальный портрет - портрет, включающий одного персонажа.
- Парные (двойные)- изображение двух персонажей.

- Групповой портрет - портрет, включающий не менее трех персонажей.

Специфический тип портрета — автопортрет. Автопортрет - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала [12].

6. По характеру изображения:

- Аллегорический портрет - разновидность костюмированного портрета, в котором образ портретируемого представлен в форме аллегии.

- Детский портрет - изображение какого-либо ребенка.

- Донаторский портрет - разновидность религиозного портрета, на котором человек сделавший пожертвование изображался на картине (например, рядом с Иисусом). Донатор (от лат. donator - даритель) - заказчик, организатор и покровитель строительства католического храма либо заказчик и даритель украшающего храм произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства.

Интимный портрет - камерный портрет с нейтральным фоном, выражающий доверительные отношения между художником и портретируемым.

- Исторический портрет - портрет какого-либо исторического деятеля.

- Камерный портрет— портрет, использующий поясное, погрудное или поплечное изображение человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне.

- Карикатура - (произошло от итал.caricare - преувеличивать) - сатирический или юмористический портрет.

- Конный портрет - разновидность парадного портрета.

- Костюмированный портрет - портрет, в котором человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. Обычно в наименования таких портретов включаются слова «в виде» или «в образе».

- Мифологический портрет - разновидность костюмированного портрета, в котором человек представлен в виде мифологического персонажа [7].

- Охотничий портрет примыкает к парадному, но может быть и камерным.

- Парадный (репрезентативный) портрет - портрет, показывающий человека в полный рост, на коне, стоящим или сидящим. Обычно в парадном портрете фигура дается на архитектурном или пейзажном фоне.

В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает: коронационный, тронный, конный, военный в образе полководца.

- Полупарадный портрет - разновидность парадного портрета, на котором портретируемый обычно изображен по пояс и с большим количеством аксессуаров.

На выбор жанра и характера портрета влияли функции, которые будет выполнять портрет. Например, для магических, сакральных ритуалов требовалось максимально достоверное изображение усопших; на различных этапах исторического развития общества культ личности правителя требовал от портрета правителя величественности, парадности [1].

В эпоху Возрождения в отдельный поджанр выделяется автопортрет. Дословно понятие «автопортрет» можно понимать как портрет самого себя. Сам по себе автопортрет является феноменальным, специфическим жанром живописи.

В различные времена у различных художников-портретистов создавались автопортреты. Искусствоведами отмечается, что многие художники помещали свои автопортреты в групповые портреты, ряд авторов изображали свои автопортреты в виде лиц противоположного пола [4].

Историк-искусствовед Г.Л. Васильева-Шляпина в своих исследованиях выделяет два основных вида автопортрета: профессиональный и личностный. Профессиональный автопортрет – тот, в котором автор изображает себя за работой, личностный автопортрет раскрывает моральные и психологические черты художника.

Галина Леонтьевна в автопортрете выделяет и более детальную классификацию: вставной автопортрет (художник изображен в группе персонажей сюжета); представительский или символический автопортрет (художник представляет себя в историческом либо религиозном образе); естественный (художник изображён один) [3].

Феномен автопортрета заключается в том, что художник обращается к зрителям от первого лица. Кроме технических изобразительных навыков, от автора требуются навыки рефлексии, самопознания, самосознания.

Автопортрет выполнялся при помощи зеркал. При этом могло использоваться ни одно зеркало. А некоторые художники, такие, как например Франческо Пармиджанино – итальянский художник эпохи Возрождения, использовали для автопортрета кривые зеркала (в частности художник изобразил собственное отражение в выпуклом зеркале (Прил.А, рис1).

Художники античности, как и в портрете, в автопортрете отличались точностью, сходством, но при этом духовный, внутренний мир оставался недоступным как для зрителя, так и для самого автора.

Эпоха Возрождения, ставшая для искусства эпохой самопознания, искусствоведами названа временем развития портретной живописи в целом и автопортрета, в частности. В автопортретах эпохи Возрождения преобладал скрытый вид, когда художник как бы вкрапляет себя в группу людей в сюжете.

Стоит выделить работы знаменитого итальянского живописца Мазаччо (Прил.А, рис.2), флорентийского художника Гирландайо Доменико (Прил.А, рис.3), Сандро Боттичелли – великого итальянского художника (Прил.А,рис.4). Все они представители флорентийской школы. Но несомненными идеалами автопортрета эпохи Возрождения являются Рафаэль (Прил.А, рис.5) и Леонардо да Винчи (Прил.А, рис.6) [13].

Отдельно стоит остановиться на мастерах эпохи так называемого Северного Возрождения. Художники часто маскировали свои автопортреты. Так, Ян ван Эйк в «Чете Арнольфини» изобразил себя в зеркале, висящем на стене, где его фигура едва заметна, а ниже надпись: «Здесь был ван Эйк» (Прил.А, рис7).

Одним из первых создал целую галерею автопортретов немецкий мастер А.Дюрер (Прил.А, рис.8). Рембранд (Прил.А, рис.9) создал более 100 автопортретов, в которых отражен самоанализ и самопознание. Автопортретное начало наблюдается у многих представителей романтизма, таких как Т.Жерико (Прил.А, рис.10), Э.Делакруа (Прил.А,рис.11), О.А. Кипренский (Прил.А,рис.12) [4].

Периодам расцвета автопортрета как жанра живописи принято считать рубеж XIX-XX веков. В этот период наиболее яркими представителями автопортретной живописи были М.А. Врубель (Прил.А,рис.13), З.Е.Серебрякова (Прил.А,рис.14), В.А. Серов (Прил.Б,рис.4), Н.В. Нестеров (Прил.Б,рис.3) и другие. Автопортрет и в настоящее время остаётся одним из любимых жанров современных художников-портретистов [5].

Итак, автопортрет – это поджанр портрета, включающий в себя изображение самого автора, способствующий пониманию художника самого себя и передачу образа своего (профессионального или личного) изобразительными техниками.

1.2. Парадный портрет в технике масляной живописи и творчестве художников XVIII-XX в-в

Масляная живопись – самая совершенная техника живописи. Она позволяет художнику с наибольшей полнотой передавать реальность. Именно поэтому техника масляной живописи привлекала и продолжает привлекать художников-портретистов. Техника в данном контексте – это совокупность приёмов, методов и средств, используемых художником. Понятие техники охватывает проблему наиболее рационального и планомерного использования художественных возможностей материала.

Для масляной живописи в целом существует ряд технологических моментов. Масляной живописью принято считать технику, использующую краску с основой растительного масла. Масляная краска содержит сухой пигмент и масло, в последствии высыхающее. Масло чаще всего используется льняное, из семени мака или грецкого ореха. В современной масляной живописи чаще всего используются более яркие пигменты. Старыми мастерами использовались масляные краски с прозрачной структурой, современные художники используют покрывные масляные краски, за исключением ультрамарина [3].

При работе с масляными красками стоит обратить внимание, что живопись на основе льняного масла без света может приобрести со временем жёлтую окраску. Однако это можно исправить, поместив живопись на свет. Масляные краски используются на холсте из льна и хлопка и основании из дерева или картона. При этом первым слоем наносится грунтовка. После окончания процесса, картину покрывают лаком для сохранности [11].

Разнообразные приёмы и выразительные возможности масляной живописи использовались в работах таких великих художников как Леонардо да Винчи. Всемирно известный портрет Моны Лизы Леонардо да Винчи до сих

пор вызывает множество споров в среде искусствоведов и художников (прил.А, рис.15). Одними исследователями считается, например, что это автопортрет самого художника, другие говорят о том, что это портрет матери мастера. Тем не менее, выразительность техники сфумато, виртуозное исполнение которой возможно лишь в рамках масляной живописи [5].

«Сфумато», в переводе с итальянского: «исчезающий как дым» - это очень мелкие мазки кистью, позволяющие осуществлять тончайшие переходы от света к тени, от цвета к цвету. Однако, исследователи-реставраторы сделали вывод, что толщина лессировок у Моны Лизы составляет несколько микронов. До сих пор неизвестно, каким образом мастер добился такого эффекта. Стоит отметить, что художник сам изобретал лаки, краски и масла, тем самым добиваясь нужного эффекта глубины, объёма и живости красок. В отличие от темперы, часто используемой в портретной живописи, масляные краски медленно сохнут. Такая особенность обеспечивает большие возможности для творчества: можно переписать слои. Масляные краски не тускнеют, не меняют оттенков [3].

Вместе с тем, при использовании масляной краски, в отличие от других техник живописи, на портрет уходит, как правило, много времени. Портрет маслом пишется в несколько этапов, между которыми необходимо время для того чтобы краска подсохла.

Одним из лучших портретистов конца XIX-начала XX вв. Джованни Болдини использовал масляную технику в парадном портрете. Особенностью техники Джованни была свободная, импровизационная манера длинных и острых мазков [1].

Интересны с точки зрения масляной техники в парадном портрете работы А.П.Антропова и И.Н. Никитина. Во всех картинах Никитина с помощью масла создаётся интенсивный, вещественный, как бы светящийся изнутри цвет. Такого эффекта мастер добивается, наращивая красочный слой в освещённых

местах более яркими красками и густыми мазками, а тени оставляет лёгкими, прозрачными, тончайших оттенков.

Особенностью Антропова является колорит портрета. Так, художник использует цвета почти лубочной яркости и преподносит их в контрастных сочетаниях, казалось бы, приемлемых лишь в плоскостных изображениях. Такая выразительность цвета и колорита может быть достигнута лишь в технологии масляной живописи [4].

Стили исполнения парадного портрета в масле могут быть разнообразны. Это могут быть пастозные приёмы письма в стиле импрессионизма, где отчётливо видны мазки или же приём многократной лессировки. Современные мастера портретной живописи не придерживаются конкретных канонов, стилей, чаще всего комбинируя различные стилистические направления.

Главное отличие парадного портрета от портретов других стилей и направлений в его выразительности и торжественности. Примером парадного портрета в технике масляной живописи являются работы Стефано Торелли, Диего Виласкеса, Рембранда, Питер Пауль Рубенс и многие другие.

Так, например, Рембранд, является признанным гением портретного жанра. Не смотря на то, что многие известные миру портреты мастера посвящены людям простым и небогатым, в его творчестве выделяется серия ярких парадных портретов. Интерес представляет картина «Портрет женщины с собачкой». Антураж, платье, причёска, поза модели и собачка, которая скорее выступает как аксессуар, придаёт образу модели особую репрезентабельность. Дама представляется зрителю, как знатная особа. Жемчуга на шее и руках, меховая накидка, спадающая с плеча – всё это атрибуты знати той эпохи. Колорит картины на границе тёплых и холодных цветов. Чёрный глубокий фон противопоставлен яркому бордовому цвету платья. Белые акценты в деталях платья и жемчужные оттенки украшений. Чёрный, тёмный фон эффектно выделяет фигуру модели, подчёркивает выразительные, такие же глубокие и тёмные глаза. Дама изображена в позе сидя полубоком, модель смотрит влево, а

не на зрителя. Такое положение модели подчёркивает романтичность и задумчивость натуры. Мягкие кудри, едва уловимая улыбка подчёркивают возвышенный образ. Источник света располагается слева, отражаясь бликами на украшениях дамы, делая тем самым акцент на положении модели. Живопись выполнена в технике короткого однонаправленного мазка.

Парадные портреты Рубенса выполнены в духе нидерландского стиля XVIII века. Примером может служить «Автопортрет с женой Изабеллой Брант». Данная работа отличается интимной простотой композиции, тщательностью изображения модели, нарядов, сдержанным изысканным колоритом.

Стоит так же отметить итальянских живописцев, которые в течение всего XV века экспериментируют с маслами и лаками, но настоящее развитие масляная живопись получает в Италии только в конце XV века, когда Антонелло да Мессина привозит в Венецию рецепты нидерландских живописцев. Яркой фигурой в североитальянской живописи является Джованни Беллини, который использует уроки Антонелло и в сочетании масляных красок с темперой находит стимул для своего глубокого, горячего, насыщенного колорита. А в следующем поколении венецианских живописцев, в мастерских Джорджоне и Тициана, происходит окончательное освобождение масляной живописи от всяких традиций темперы и фрески, открывающее полный простор для колористической фантазии живописцев.

Затем, во второй половине XIX века живопись старых мастеров отделяется от современной. Это радикальнейшее отличие - техника старых мастеров и техника новейшей живописи, как будто принадлежит двум совершенно различным видам искусства. Вспомним о двух видах света, которые отражает поверхность картины. Чем глубже под поверхностью картины находится слой, отражающий свет, тем более красочная структура картины насыщена цветом, краски полны внутреннего горения и сверкания. Достигалось это у старых мастеров наслоением нескольких прозрачных слоев.

Уже в XVIII веке живописцы стремятся к более непосредственному и динамическому методу письма, находя в индивидуальной мазке, в более свободной и густой живописи, в отказе от прозрачных лессировок выражение своей новой стилистической концепции. Исходя из различного понимания фактуры картины, контраст старого и нового методов можно было бы сформулировать следующим образом: в основе техники старых мастеров мы находим в большинстве случаев трехслойную последовательность. Этой технической последовательности соответствовал внутренний процесс творчества живописца - сначала рисунок, потом светотень, потом цвет.

Таким образом, в масляной живописи концепция старых мастеров переживала последовательные стадии развития, от композиции к форме и колориту, что в дальнейшем нашло свое отражение в жанре портрета.

Портрет – один из сложнейших жанров в искусстве живописи. В парадном портрете важно не только передать анатомические, внешние сходства с натурой, но и эмоциональное состояние человека. При этом психология изображённой личности должна быть понятна зрителю и оставлять отклик.

Первостепенной задачей в парадном портрете является определиться с композицией картины, выбрав наиболее удачное расположение человека. Парадный портрет, как отмечалось ранее, изображается в полный рост, либо в положении сидя. При этом важно обратить внимание на ракурс и точку зрения, так как эти критерии помогают при передаче статуса изображаемой личности. Именно ракурс и поза в парадном портрете раскрывают замысел художника. Острые углы, резкие движения придают образу экспрессивности, а статические позы, плавные округлые линии наоборот лишают её яркой эмоциональности. Осанка, положение рук, плеч могут говорить о замкнутости либо открытости, уверенности в себе. Главным условием точной передачи психологии личности в портрете, таким образом, является непринуждённость и естественность позы [7].

Вторым по значимости условием в парадной живописи является освещение натуры. Разные условия освещения могут по-разному повлиять на настроение портрета. С помощью мощности, величины, удалённости источника света можно добиться различных световых эффектов. Так, лампы накаливания или солнечный свет, падающий на натуру фронтально либо по диагонали, окрашивают натуру в тёплые цвета, создавая тем самым позитивное настроение. Естественный свет, направленный прямо, наоборот придаёт картине холодности [11].

Резкости характера натуры можно добиться, используя контрастное, резко-боковое и контровое освещение. Искажение лица до неузнаваемости можно получить, расположив источник света снизу или сверху натуры. Такое освещение у зрителя может вызывать страх и даже отторжение. Драматичности картине придаёт эффект виньетки, когда художник сгущает тени от центра к краям картины.

Освещение всегда взаимодействует с колоритом, системой цветов в живописи, передающей красочное разнообразие реальности и эмоционального образа. Характер колорита так же зависит от замысла художника. Стоит отметить, что цвет сам по себе уже несёт определённую символику [6].

Согласно данным, полученным в результате анализа литературных источников, жанр парадного портрета приобрёл популярность в XVIII веке. Для изучения особенностей техники масляной живописи в парадном портрете были выбраны художники-портретисты данного периода. Наиболее яркими и контрастными мастерами той эпохи в России искусствоведы считают О.А. Кипренского и В.Л. Боровиковского.

«Сентиментальные» портреты В.Л.Боровиковского близки идее «естественности», «естественного человека», характерной для классицизма. Это новое понимание человеческой личности, ее гармоничности говорит о существенном изменении в эстетике, наступающих с новым веком [7].

Все «сентиментальные» портреты Боровиковского - это изображения моделей в простых нарядах, иногда в соломенных шляпках, с яблоком или цветком в руке. Ярчайшей работой этого периода является портрет М. И. Лопухиной (Прил.Б,рис.1).

Это произведение В.Л.Боровиковского - ценный вклад в развитие «сентиментального» портрета. Не смотря на некоторую «фарфоровость», образ, созданный мастером очень чувствительный и высоко духовный.

Автор мастерски передает колористическое соотношение в изображении модели и пейзажа. Цвет платья соотносится с цветом белых берёз, цвет пояса – с васильками, шали – с розами. Создаётся ощущение мягкой неуловимой дымки. Колорит картины холодный, преобладают белые, голубые, сиреневые цвета. Имеются и тёплые оттенки: розовые и золотистые. Картину наполняет множество оттенков и цветовых переходов.

В данном портрете технические приемы отвечают традициям академической классической школы масляной живописи. Мазок гладкой фактуры, небольшой в одно направление. Этот приём подчёркивает общий характер картины – отсутствие резких контрастов и грубых переходов. Тем самым, подчёркивается психология личности: мягкая, сентиментальная. Главная тема данного портрета в гармоничном сочетании внутреннего мира человека с миром природы.

В XVIII веке в России О.А Кипренский внес большой вклад в художественную традицию и создал целую галерею портретов современников Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов. Перед нами проходят лучшие писатели пушкинской поры, начиная с самого Пушкина. Здесь и В. Жуковский, и К. Батюшков, и Н. Гнедич, и И. Козлов, и И. Крылов. Возникают образы участников Отечественной войны 1812 года — Д. Давыдова, Е. Чаплица, А. Оленина, братьев М. и А. Ланских и многих других. В портретах А. Р. Томилова, друга художника, отражена типическая история жизни человека того времени: мы видим его молодым, вступающим в жизнь; он надевает

погоны и в качестве ополченца вступает в армию; в поздние годы своей жизни Кипренский запечатлел его как усталого, преждевременно состарившегося человека, сломленного житейскими испытаниями [11].

О.А. Кипренский не стал модным портретистом, как французский мастер пастели XVIII века Квентен де Латур или позднее англичанин Томас Лауренс, которые поставили целью своей жизни запечатлеть своих выдающихся современников всех профессий и сословий. Кипренский принадлежал к числу тех художников, которые из разнородных черт своих моделей стремятся извлечь общий тип героя своего времени. Перед глазами таких художников постоянно стоят черты этого искомого идеала; принимаясь за каждый новый портрет, они всматриваются в лицо модели, словно надеются найти в нем новую черточку для воссоздания образа. Через все живописное творчество Кипренского проходит несколько ведущих тем, лейтмотивов. Эти темы художник решал с переменным успехом, но они определяют единство его портретного наследия, придают ему самобытность. Они помогли Кипренскому на чужбине сохранить лицо русского художника [11].

Женские образы в портретах Кипренского нельзя назвать мечтательными, как женщин Боровиковского, склоняющих свои головки и приветливо вззирающих на зрителя. Применительно к образам выполненные Кипренским, более уместно говорить о задумчивости и сложности характеров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работы хоть и разные по стилю, одна ближе к сентиментализму, а другая к романтизму, имеется общее свойство. И Боровиковский и Кипренский разнообразными художественными приёмами, такими как: цвет, свет, композиция, колорит, передают, благодаря технике масляной живописи, детали психологического образа модели. Внутренний мир моделей дополняется, оттеняется окружающим фоном: в одном случае пейзажем, во втором - глубокий фон.

Проанализировав работы мастеров (Прил.Б), можно сделать вывод о том, что техника масляной живописи в парадном портрете позволяет использовать

большой спектр средств выразительности. В воплощении художественного замысла в парадном портрете большую роль играет поза модели. Расположение фигуры, наклон и поворот головы, как видим у мастеров, позволяет создавать различные образы. Так, отстранённый взгляд модели у Кипренского создаёт глубокий образ девушки с богатым внутренним миром, а наклон и поворот лица в работе Боровиковского делает образ модели сентиментальным и кокетливым.

Таким образом, в парадном портрете особое значение имеет не только антураж, но и поза модели, её освещение и колорит. В частности, для создания выразительных образов художники XVIII века использовали парадные, торжественные костюмы, фон, подчеркивающий эпоху и статус модели. Использовались технические приемы академической живописи, цветовые и световые акценты делались на наряд, лицо модели. Позы, придаваемые моделям, подчеркивали их статус в обществе, создавая торжественный, возвышенный, репрезентабельный образ.

Одними из ярких представителей автопортрета в масляной живописи XIX-XX веков в России искусствоведами признаны З.Е.Серебрякова, М.Брюллов, М.В.Нестеров, В.А.Серов и др. Валентин Серов обладал непревзойдённым талантом портретиста, любившего жизнь, творчество и искусство. Живописность его работ и выразительность композиций стали яркими чертами его неповторимого стиля. Художественное наследие и деятельность Серова – это огромный вклад в сокровищницу мировой художественной культуры, его произведения хранятся в крупнейших музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Портретное искусство Нестерова, глубоко индивидуальное, глубоко общественное, по своим истокам и содержанию по праву может быть отнесено к числу классических произведений советской живописи». Художник сумел не только увидеть лицо новой жизни, но сумел его запечатлеть в образах выдающихся людей своей страны. Значение созданных Нестеровым портретов было очевидно для всех и было оценено

всеми. Признание его заслуг перед искусством, перед страной вряд ли у кого-либо вызовет сомнения.

Герои Нестерова составляли как бы часть природы, духовно растворяясь в ее умиротворенной тишине. В отношении себя Нестеров не питает иллюзий. Он — человек XX века, в черном пальто и шляпе, в белом крахмальном воротничке. Он не входит органически в пейзаж, а противостоит ему. Как будто черная, резко очерченная и угловатая тень повседневности нашла, подобно затмению, на прозрачно нежную красоту природы... Нестеров честен перед собой и не льстит себе. Он смотрит холодным, пронзительно-колючим взглядом, встречая зрителя почти надменным выражением гордо-неприступного лица. Но холодная надменность и желчность облика скрывают тревогу и боль. Внешнее спокойствие таит внутреннее брение страстей. Видимо, эхо разразившейся империалистической войны затронуло в сердце Нестерова какую-то дремавшую ранее струну и отразилось во всем строе произведения — в его резких контрастах, в сумеречной тревоге далей. Драматичность образа усиливается предельно обостренным сочетанием белого и черного в одежде художника. Нестеров, по словам одного из исследователей, предстает в этом портрете человеком «времени великих потрясений и жестокой борьбы». За волевой собранностью художника читается драма души, не нашедшей себе успокоения.

Проповедуемый Нестеровым нравственный идеал оказался неприемлемым для него самого. Услышанная и обоготворенная им тишина была затишьем перед бурей. И хотя Нестеров не желал об этом знать, но по сути дела он в своем творчестве прощался с тишиной.

М.В. Нестеров и В.А. Серов. Два великих живописца XIX-начала XX вв., поистине, отличаются манерностью живописи, глубиной восприятия проблем, затронутых в картинах. Несомненно, их темы и манера живописи в чем-то перекликаются, но все-же имеют существенные различия, несмотря на близость временного промежутка их творчества.

Таким образом, в автопортрете наиболее полно выражается индивидуальность автора. Так, например, неповторимой лиричностью отличаются автопортреты Зинаиды Серебряковой «За туалетом» и «Автопортрет» 1907 года (прил.А, рис.14).

Из серии автопортретов художницы наиболее известен автопортрет «За туалетом». Композиционно картина представляет собой изображение художницы, отражённое в зеркале — видна рамка зеркала и, не считая того, свеча с канделябром в левом нижнем углу изображена два раза, совместно со своим отражением. Юная дама, изображённая на картине, глядит на себя в зеркало и расчёсывает волосы. Портрет очень светлый – и по выбранным краскам, и по настроению, в нем преобладают холодные цвета. Сама техника покрытия, тончайшей лессировки, добавляет образу Серебряковой воздушности, романтичности, сентиментальности.

«Автопортрет» 1907 года в чёрном платье с белым воротником настолько трогательный, что художница представляется как юная девочка в школьной форме. Опять же в автопортрете преобладает холодный колорит: белые и черные контрасты, но столько естественного освещения, что создается ощущение нежности, теплоты, прозрачности. Лёгкая небрежность волос в причёске придает образу озорной кокетливости.

Обобщая результаты анализа парадного портрета и автопортретов, можно выделить следующие его критерии:

1. Изображение, как правило в полный рост, стоя либо сидя.
2. Фигура обычно представлена на пейзажном или архитектурном фоне.
3. Индивидуальный образный строй.
4. Торжественность, подчёркнутая костюмом, фоном и позой модели.
5. Проработанность деталей, тонко подобранный колорит и светопередача.

1.3. Специфика создания образа в парадном автопортрете в творчестве современных художников

Жанр автопортрета является специфической формой эмоционально-художественного анализа художником самого себя в широком контексте, включающем разветвлённую связь отношений художника с природным и социо-культурным окружением. Поджанр автопортрет достиг расцвета в XX веке.

Обращение к проблемам самопознания личности особенно актуально и в настоящее время. Современная широта возможностей и мнений, с одной стороны, способствует активизации индивидуального в Человеке, но с другой, делает культуру хрупкой и неустойчивой. Художник, выражая в автопортрете свой внутренний мир, всегда обречён на то, что его могут понять неадекватно. Примером может служить автопортрет Никоса Сафронова (прил.А, рис.16)

Следует учесть и тот факт, что в современном искусстве возникла новая жанровая форма автопортрета, которая требует и иных форм самопознания и самооценки. Отказ в искусстве от классических норм, формирование новых художественных приёмов, ориентация, даже в жанре автопортрета, сопровождается утратой личностной самоидентификации. Уход от образности в искусстве портрета, новые принципы обобщения зачастую ведут к микшированию собственной индивидуальности художника. Но кризис самоидентификации культуры и личности, появление новых приёмов в художественном творчестве не может искоренить потребность человека в самопознании, исключить стремление искать в искусстве свой адекватный образ.

Автопортрет вообще является наиболее адекватной формой художественного самопознания личности. В нём художественно-образными средствами передаётся аксиологическое, рациональное, эмоциональное

отношение художника к миру и самому себе, выражается авторская оценка и самооценка.

Художественно-творческое самопознание, осуществляемое в форме автопортрета, реализуется комплексно в философско-познавательном, культурно-историческом, художественно-изобразительном контекстах. Художественно-творческие особенности автопортрета, специфика средств идейно-образной выразительности зависят от духовного контекста и специфики самопознавательной установки, доминирующих в ту или иную конкретно-историческую эпоху. Основные этапы исторической эволюции самопознавательных свойств автопортрета являются своеобразной шкалой движения человеческого духа, так как автопортрет - есть объективация не только внутреннего и внешнего мира личности художника, но и духовного стиля эпохи, схваченной в образах. Автопортрет запечатлевает стиль мышления и переживания, характерные для данной эпохи.

Художественный образ в изобразительном искусстве – это форма воспроизведения, осмысления и переживания явлений жизни путём создания эстетически воздействующих объектов. Художественный образ таким образом представляет собой сплав профессиональных навыков художника с его творческим вдохновением. Образ призван вызывать у зрителя эмоциональный отклик: радость, эстетическое удовольствие, удивление и т.п.

В XX веке происходит смещение акцента в автопортретной стилистике: появляется тенденция «телоцентризма» в искусстве, как этап дехристианизации культуры, которая повлияла на специфику жанра автопортрета.

Технически автопортрет традиционно исполняется с использованием зеркал. Здесь существует несколько приёмов. Располагают зеркало таким образом, чтобы при рисовании приходилось как можно меньше двигать головой туда и обратно. Предпочтительнее использовать прямоугольное зеркало, но допустимо и круглое.

Зеркало позволяет видеть объемное изображение лица и при необходимости подстраивать освещение в процессе рисования. Важно выбирать комфортную позу, которую будет удобно сохранять в течение длительного времени. Держать взгляд на зеркале приходится примерно 80 % всего времени.

Так как изображается то, что видно в зеркале, уделяется больше времени осмотру своего отражения, чем самому исполнению.

Ещё одним ключевым моментом в исполнении автопортрета является свет. Чаще всего он располагается сверху, что позволяет контролировать тени на лице, однако в зависимости от замысла свет может падать снизу, искажая лицо, порой до неузнаваемости, подчеркивая несовершенства.

В век цифровых технологий на место зеркала приходит фотография. С двухмерной фотографии исполнять автопортрет легче, чем работать с зеркалом. Фотография постоянно находится в одном положении, поэтому художник всегда будет возвращаться к одному и тому же изображению бесконечное множество раз без потребности что-то менять в своей работе.

Исполнять автопортрет с зеркала сложнее, но это помогает опытным художникам развить свои навыки.

В отличие от создания художественного произведения, где основное внимание сосредоточено на художественной ценности рисунка, в автопортрете акцент смещен с художественных особенностей сделанного изображения на индивидуальный выбор автором графических средств. Отсылка к тому или иному художественному стилю происходит на основании выделения общности ценностей, интонаций, эстетических предпочтений. Реализуя на практике идею о том, что каждый человек проходит в своем развитии все этапы становления духовной культуры человечества в целом, создатель автопортрета выбирает ту эпоху или культуру, в которой находит черты, близкие к его характеру, мироощущению, творческим установкам. Решение задач на этом этапе совершается на основе укрепления мировоззренческих представлений о себе и

мире, в котором предстоит работать. При этом при выборе стиля мастер руководствуется не только своими предпочтениями, как личности, но и как представитель профессионального цеха.

Далее происходит работа по решению задачи - как достичь максимального результата минимумом изобразительных средств. Здесь возникает необходимость стилизации, упрощения содержательных особенностей рисунка. Это происходит не только на основе эмоций или интуиции, но и тех аналитических выводов, которые были сделаны на предыдущих этапах, что приводит к не случайности выбора выразительных средств и стилизационных приемов.

Таким образом, создание художественного образа в автопортрете представляет собой сложную многоступенчатую задачу, которую каждый автор решает путём поиска стиля, направления, самоанализа, применяя свои профессиональные навыки используя средства света, колорита.

Автопортрет привлекает внимание и современных художников. Масляная живопись в автопортретах современных художников представлена достаточно широко. Большое внимание современники уделяют передаче личности в автопортрете. Усматривается глубокий самоанализ, самопознание и самопрезентация личности художника (К. Лупанов, К. Керри и др.). Однако, как показало исследование, парадный автопортрет в работах художников последних лет встречается не часто. И всё же, что-то привлекает художников писать свой собственный образ в манере классического парадного портрета с присущими ему атрибутами.

Так, на рубеже XX-XXI вв. парадный автопортрет усматривается в работе Эдуарда Евгеньевича Улана. Улан, будучи учеником Нестерова, продолжает его идею пейзажного фона в автопортрете. Работа «Автопортрет на фоне Питера» является ярким примером взаимодействия фона и фигуры в создании целостного образа в парадном портрете (прил.А, рис.17) . На фоне набережной изображается фигура художника в позе стоя в полуоборота, голова слегка

повёрнута к зрителю, взгляд смотрит прямо. В причёске и костюме улавливается присущий парадному портрету классицизм. В ладони художник держит букет полевых цветов в центре которого кисть. Свет падает справа, освещая волнистые волосы и делая акцент на лице фигуры. Фон детально проработан. Городской архитектурный пейзаж так же свидетельствует о том, что перед нами парадный автопортрет.

Особого внимания заслуживает присущий работам Улана тёплый колорит: оранжевые, коричневые, жёлтые оттенки в одежде и небольшие холодные лиловые и белые акценты на волосах. Несмотря на то, что картина исполнена практически в одной цветовой гамме, искусное чередование оттенков, едва уловимая игра цвета и тени делает изображение ярким, целостным и выразительным. Фон практически не выделяется цветом и светом, но, тем не менее, органично вписывается в общую композицию. Несмотря на простоту сюжета, образ не лишён особой торжественности, что также является свидетельством парадности портрета. Техника однонаправленных коротких и длинных мазков, ярких насыщенных красок в масляной живописи также придаёт теплоту изображению. Отдельного внимания заслуживают почти изумрудные глаза художника, которые смотрят на зрителя. В целом образ утончённой натуры подчёркивается тонкими пальцами, аккуратно держащими хрупкие цветы. Слегка сдвинутые брови создают ощущение задумчивости, рассудительности. В отличие от автопортрета Нестерова в образе Улана нет тяжелого смыслового посыла.

Одним из представителей классического парадного автопортрета в современной России является Никос Сафронов. Тема автопортрета довольно часто встречается у мастера. В рамках данного исследования проведён анализ парадного портрета (прил.А,рис.16).

Формат картины прямоугольный, вытянутый вертикально. Фигура занимает практически всё пространство. Модель изображена стоя, повёрнута левым плечом. Лицо слегка откинута назад и повернуто к плечу. Лицо вписано

в треугольник. Взгляд отстранён, не смотрит на зрителя, а направлен вдаль, вверх. У зрителя создаётся ощущение, что он находится снизу. Парадный стиль автопортрета подчеркивается одеждой и головным убором художника. В этом же выборе одежды усматривается стиль романтизма. Длинные спадающие волнистые волосы, задумчивый взгляд художника, мягкие черты лица создают романтический образ. Так представляет свою личность художник. Такая романтичность и сентиментальность в автопортрете не свойственна для героя нашего времени, возможно тем самым автор противопоставляет свою личность окружающей его действительности.

Свет падает снизу из левого угла. Световые акценты на воротнике, рюшах одежды. Колорит тёплый, по цвету одежды и фона фигура органично вписывается в общий фон. Преобладают оливковые оттенки и в то же время делается контраст чёрного и белого.

Таким образом, проведя анализ современных парадных автопортретов художников, можно говорить о том, что данная тема парадного автопортрета достаточно актуальна в настоящее время. В автопортрете проявляется индивидуальность автора в выборе форм, средств и стиля. Современный автопортрет (парадный) отличается своеобразной свободой выражения.

Выводы по первой главе.

Портретная живопись насчитывает многолетнюю историю и не утратила своей актуальности в современности. Портрет – один из сложнейших жанров живописи, имеющий свою специфику. В отдельный поджанр искусствоведами выделен автопортрет, который имеет некоторые специфические особенности. В частности, эти особенности связаны с потребностью глубокого самоанализа, в процессе самопознания автором своего Я, своей личности. В остальном для автопортрета закономерны те же особенности, что и для портретной живописи, за исключением того, что художник является и моделью, что приносит

определённые сложности. Для решения поставленных задач в автопортрете используются зеркала, а благодаря техническому прогрессу - фотографии.

В портретной живописи выделяются несколько видов, в рамках данной работы рассматривается парадный портрет и автопортрет. Парадный портрет в России получил развитие в XVIII веке. Одними из лучших портретистов того времени были В.Л. Боровиковский и О.А. Кипренский.

На основе сравнительного анализа работ мастеров, можно выделить основные средства выразительности в парадном портрете: положение фигуры вписано в геометрическую фигуру: треугольник, прямоугольник. Модель располагается в позе стоя или сидя, в полный рост. Источник освещения не всегда можно точно определить, светом делается акцент на лице и груди модели, фон менее подсвечивается, или вообще не выделяется светом. Колорит картины зависит от художественного замысла. Стилистически парадный портрет схож с сентиментализмом, романтизмом.

Анализ техник исполнения парадного портрета позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффектной техникой является техника масляной живописи. При написании парадного портрета маслом целесообразнее использовать технику небольшого однонаправленного мазка, избегая резких движений и грубых переходов. Техника масляной живописи позволяет получить более стойкие и яркие краски.

Исследование парадного автопортрета проводилось на основе анализа автопортретов мастеров прошлого: XVIII -XX вв. в России и современных авторов. XX век назван рассветом автопортрета в работах русских художников. Яркими представителями этого жанра были М.В. Нестеров и В.А. Серов, в работах которых отмечается образность и проработанность изображения.

Анализ работ Э.Е. Улана и Н. Сафронова показал, что в обеих работах представлена яркая индивидуальность личности, при этом каждый противопоставляет себя окружающей действительности и, в то же время, органично вписывает себя в среду.

Вся эта образность и яркость изображения в автопортрете была достигнута мастерами прошлого и использована современниками, благодаря технике масляной живописи.

Глава 2. ХОД РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы

Тема автопортрета в мировом искусстве достаточно развита, она всегда интересовала художников, начиная с XVI века, когда был подъем, когда художники изучали и пытались изобразить себя.

Многие современники работают в жанре портрета. Это работа совсем не из легких.

Изучая мировое художественное наследие, в частности, жанр портрета (автопортрет) всегда поражало мастерство авторов, которые с детальной точностью передавали черты модели, создавая глубоко психологические образы. Передача портретного сходства является сложной и интересной задачей, которая для начинающего художника служит тем ориентиром и на который следует равняться.

По учебному плану при обучении по направлению педагогического образования, профиль изобразительного искусства, тема портрета начинает изучаться с третьего курса и постепенно переходя от более простых изображений к более сложным.

Будущий художник – педагог должен обладать знаниями по пластической анатомии, пропорционального соотношения в изображении человека, чтобы суметь научить детей, объяснить им строение фигуры, в частности, головы. Кроме этого, изображение портрета требует колористических навыков, умения смешивать необходимые цвета, оттенки, создавать нюансы и тончайшие переходы при моделировке формы, написании человеческого тела. Обладая всеми этими качествами, учитель сможет с легкостью обучить школьников особенностям выполнения портрета (автопортрета).

Поэтому тема «Парадный автопортрет в технике масляной живописи», стала актуальной для будущей профессии.

Кроме того, сам художник-тот объект, на котором можно упражняться до бесконечности, осваивать азы академического рисунка, законы перспективы, способы передачи светотени при разном освещении и тд. Так же стремление оставить будущим поколениям память о своем внешнем облике. Ведь раньше не было искусства фотографии, и единственным способом оставить о себе память был портрет нарисованный художником, он садился перед зеркалом и рисовал сам себя.

Стремление выразить свое отношение к миру, передать свое видение возможно через призму автопортрета. Можно передать не только свой облик, но и некоторые свои черты, скрытые от посторонних глаз, изучить себя, составить психологический портрет. Способ узнать и увидеть себя с другой стороны, провести самоанализ, сфокусироваться, абстрагироваться от проблем, излить на холст свои чувства и эмоции.

В процессе работы над автопортретом существует возможность перемещаться во времени и пространстве. Можно окружить себя предметами, которых в реальной жизни нет и не будет. Переселиться в другой мир или эпоху, представить себя княгиней или простой крестьянкой, существует возможность поместить себя в необычный интерьер или пейзаж и увидеть как это будет выглядеть.

Вдохновившись работами З.Е. Серебряковой появилось желание выполнить автопортрет в историческом костюме, так как плавные линии платья, шляпа придают женственности образу. Несмотря на всю сложность процесса создания портрета, он издавна пользуется большой популярностью. Большой интерес как к самостоятельному жанру возникает еще в эпоху Возрождения. Особым интересом пользуется масляная техника старых мастеров – имприматура. Это цветная тонировка поверхности состоящая из тонкой, прозрачной пленки краски, нанесенная уже на готовый белый грунт, вошедшая в практику художников с XVI века. Это простой способ сразу же сформировать цветовую гармонию картины и ее палитру.

Особенность выбранной темы заключается, прежде всего, в том, что в настоящее время, к сожалению, немногие художники берутся создавать автопортреты в историческом костюме, при этом используя метод старых мастеров. Сейчас в век постмодернизма, где главной особенностью этого направления является отказ от реализма, отрицание норм, применение готовых форм. Этот стиль не создает какие-либо каноны. Единственная ценность этого направления - это свобода творца и отсутствие ограничений для самовыражения. А ведь имприматура в живописи имеет огромное значение и преимущество перед чисто-белыми грунтами. Тонированный грунт дает максимальный эффект при использовании не открытых, а сложных, многослойных, цветовых слоев в процессе живописного построения колорита. Например, художник применяя имприматуру достигает в построении своего колорита не только одинаковой цветовой выраженности света и теней, но и равной силы холодных и теплых тонов. Именно поэтому для выпускной квалификационной работы была выбрана тема масляной живописи и в исполнении парадного автопортрета.

2.2. Ход работы над «Парадным автопортретом»

Творческий процесс представляет собой создание произведения от начала до конца, со всеми подготовительными и завершающими этапами. Работа над композицией проходит через весь творческий процесс.

В изобразительном искусстве композиция является средоточием идейно-творческого начала художника. Портрет также немислим вне композиции, которая выражается в первую очередь в выборе точки зрения, размещении портретируемого, в принципе отбора деталей. Через композицию выражается отношение художника к своей модели, эстетическая оценка модели художником.

Композиция – это своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, служащих наиболее полному, целостному и выразительному решению замысла.

К портрету применимы те же принципы композиции, что и к натюрморту или пейзажу. На композицию влияет идея, возникшая у художника. В понятие «замысел» портрета входит также общий характер портрета, то есть мягкий или резкий по движению и контрастам, интимно-лирический или парадный, спокойный или взволнованный, ритмический строй изображения и т.д.

После того как была выбрана идея, прошла большая подготовительная работа: наброски, эскизы (линейные и тоновые), этюды, цветовые разработки.

Перед тем как начать основную работу над картиной, была проведена работа по созданию образа, поиски платья в историческом стиле, была проведена фотосессия в результате которой был отобран лучший вариант костюма, на основе которого выполнялись композиционные поиски на бумаге формата 10x15см. и 15x20см., карандашом и углем.

В композиции портрета особое внимание было уделено рисунку, в частности, построению головы, так как она завершает движение всей фигуры. Использование такого аксессуара, как шляпа, позволило выявить, показать характер формы головы в целом. Ажурный светлый воротник, перо на шляпе придали образу выразительности и экспрессии. В автопортрете хотелось подчеркнуть особую пластику, анатомическую особенность - хрупкость, направление взгляда, что придало бы ему динамический характер.

Из нескольких вариантов эскизов был выбран наиболее удачный, он стал основой для цветового решения будущей выпускной квалификационной работы. Итоговый тональный эскиз показывал модель в свободном пространстве с учётом освещения (Прил. В, рис.20). Автопортрет был компонован в вертикальный формат, близкий к квадрату, стараясь, чтобы модель не была зажата в рамки листа, чтобы легкое движение головы и рук

были естественными, подчеркивая индивидуальность и природную пластику. В компоновке учитывалась некая золотая середина между специальной позой и живой подвижностью, использовалось фронтальное построение, применение нормальной по высоте точки зрения, использование темного тонального диапазона с введением контрастных пятен.

В работе над цветовыми этюдами стремились к индивидуализации, максимальному выражению личных качеств, через цветовое единство и мягкий теплый колорит. Тонкость соотношения формы и цвета в автопортрете являлось особенностью работы над ним.

Для лучшего понимания тональных отношений, углем был сделан картон 70x80 см. (Прил В.,рис.20). Карандаш или уголь легко стирается резинкой, поэтому рисунок углем можно править и изменять. Когда идет поиск композиции, уголь незаменим, но работать углем надо осторожно, так как он осыпается и пачкается. Контур рисунка лучше выполнять тонкими линиями, световую часть не перегружать плотными наслоениями угля.

После выполнения картона приступили к следующему этапу - работе на холсте. За основу был взят холст форматом 70x80 см., натянутый на подрамник. В начале на холст был нанесен рисунок, а затем обведен умброй жженой, разведенной до состояния жидкой сметаны (прил В.рис.13). После того, как рисунок высох, этим же цветом обозначали, светотень на фигуре и закрыли фон, работая в имприматуре (умбра жженая и марс коричневый) среднего тона и тонким слоем так, чтобы был виден уже нанесенный рисунок. Когда слой полностью высох, приступили к цветовой прописке работы (Прил В.рис.15).

Предварительный рисунок выполняла очень скрупулёзно, чтобы последующие слои краски хорошо легли на холст.

Работа выполнялась масляными красками фирмы «Мастер класс» и белила марки «Ладога». В качестве разбавителя использовался тройник.

На первом этапе работы цветом было важно закрыть весь холст, определить тональные отношения. Полутона на данном этапе не существует, лишь мягкие переходы в растирку от тени.

Следующим этапом был выполнен подмалевок, и прописывались только света. Освещение работы холодное, а тени теплые. В портрете прописывались освещенные части лица, рук и одежды. Особое внимание в автопортрете было уделено написанию лица и рук. Глаза имеют особую природу: в то время как остальные черты неподвижны. Именно контраст между динамичностью глаз и статичностью других частей лица хотелось передать в автопортрете. Руки – это второй портрет человека. Испуг, радость, удивление, грусть – руки, если они свободны, всегда действуют согласно с лицом. И чтобы лицо не выражало одного, а руки другого, необходимо было передать это согласие. Лицо и руки передают зрителям практически всю информацию о человеке. При этом в лице мы сосредотачиваем свой взгляд, прежде всего, на глазах, а в руках — на пальцах. Недаром говорят, что глаза — зеркало души человека, а руки — зеркало его тела»

Третий этап - лессировка. Здесь было важно передать локальный и обусловленный цвет постановки, добиться материальности формы, её моделировки. На этом этапе шла работа с цветом и прописывалась сама фигура, руки, лицо, платье, шляпа. Одной из сложных задач было написание лица и рук. Затем появился и цветной фон. Здесь приступили к более детальной проработке отдельных частей изображения, подчиняя их общему. Первый план прорабатывался более тщательно, чем задний. В качестве фона использовались переливы различных оттенков и мягкие переходы, создавалось подобие сфумато.

Для написания лица были использованы следующие краски: белила, охра светлая, кадмий красный, краплак, араратская зеленая, ультрамарин. Для написания рук также использовалась стронциановая желтая, марс коричневый, кадмий желтый средний. А для написания платья, шляпы и фона

использовались: белила, араратская зеленая, ультрамарин, голубая ФЦ, индийская желтая, краплак, марс коричневый, охра и кадмий красный. Одной из задач являлось обогащение работы новыми слоями и при этом не утратить целостность. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому, как части целого. Поэтому детали платья и шляпы объединялись в единое пятно или силуэт, частично растворяясь с фоном. Затем прописывались детали: локоны волос, блики в глазах, пальчики рук, складки на платье, изгибы деталей.

На последнем завершающем этапе приводилась самая сложная и основная работа, обобщение, расстановка акцентов, придание работе завершенность. Если сначала работа писалась широкой кистью, большими отношениями, то в конце использовались маленькие кисти для проработки деталей.

Анализируя композицию и следуя советам руководителя, возникающие проблемы благополучно решались по ходу работы.

В практической работе были использованы традиционные методы написания портрета: нейтральный фон, позволяющий выделить фигуру, сосредоточенность на главном (руки и лицо). В результате было максимально достигнуто портретное сходство, переданы индивидуальные черты и учтены особенности характера. По замыслу внимание зрителя должно было сосредотачиваться на лице портретируемого, так как главное в портрете – это лицо, его выражение. Именно в нем проявляется внутренняя жизнь человека. Поэтому второстепенные детали лишь дополняли и усиливали главное. Большое внимание в автопортрете было уделено написанию глаз и губ. В их выражении – ключ к разгадке внутреннего содержания человека. Таким образом, замысел был осуществлен в материале.

Последним этапом стало оформление работы в багет. Проблема подбора рамы к завершенной работе сводится к выбору ее ширины, цвету и характеру профиля. Если коснуться общих правил оформления работ в раму, то своим

цветом и декоративной отделкой она не должна выделяться и отвлекать внимание зрителя от картины, которую обрамляет. Рама завершила композицию, придала ей единство, собрала и направила внимание зрителя на произведение.

2.3. Методика проведения урока по изобразительному искусству на тему «Автопортрет» у школьников 6 класса общеобразовательной школы

Проблема портретного искусства постоянно привлекала внимание художников, философов-эстетиков, историков искусства от Аристотеля до наших дней. В педагогической психологии к настоящему времени имеет место ряд исследований, свидетельствующих о единых для человека особенностях художественного восприятия и условиях его целенаправленного формирования. Портретные задачи в живописи дают большие возможности для художественного творчества, так как изображение разных по своему характеру и внешним данным людей требует своеобразного цветового и тонального решений, использования различных изобразительных и композиционных средств.

Для развития образного видения школьников предметным является совершенствование методов обучения живописи портрета. Анализ современных методик преподавания живописи, в частности, живописи портрета, показал, что теория и методика преподавания художественных дисциплин постоянно развивается. Различные аспекты методики обучения портретной живописи и композиции рассматриваются в диссертационных работах Л.И. Рындиной, В.П. Климович, Д.З. Колчиной, Е.А. Хижняк, Н.Н. Ломаевой и др.

В некоторых программах по изобразительному искусству в школе, изучению портретной живописи не уделено должного внимания. Например, в программе Б.Н. Неменского предполагается, что знакомство с жанрами в

искусстве может предшествовать знаниям о последовательности и смене эпох и соответственно специфике того или иного жанра в данную эпоху [20]. Это делается без учёта того, что само существование того или иного жанра в разные эпохи проблематично, т.к. жанровая специализация довольно позднее явление в истории искусства и, например, любое изображение человека нельзя назвать портретом. При таком подходе в портрете могут с одинаковым успехом называться как верные реальной действительности изображения - реалистический портрет И.Е. Репина, так и фаюмский портрет.

В статье педагога – психолога Лепиховой М.А. «Как воспитать интерес к учебному предмету» говорится о такой остро стоящей воспитательной проблеме общества как развитие эмоциональной культуры, чуткости и внимательности людей друг к другу [31]. В этом аспекте портретная живопись обладает исключительно сильным воспитательным потенциалом. Она учит чувствовать другого человека, видеть в глазах изображённого человека страдание, смятение, одиночество. Вспомним, например, портрет Федора Михайловича Достоевского кисти Ильи Глазунова (1992 г.) или картину-портрет кисти Александра Шилова «Зацвел багульник», где пожилая женщина, прообразом которой является московская учительница начальных классов Г. А. Лачинова, с надеждой и какой-то тоской в глазах смотрит на первые весенние лепестки багульника. Зацвел багульник – жизнь продолжается! Как показала беседа со школьниками этот портрет им нравится, они понимают душевное состояние пожилой женщины, и почти каждый из них вспоминает при этом свою бабушку. Тем самым мы воспитываем сочувствие и уважение к старости.

А разве можно равнодушно смотреть на портрет Мики Морозова, созданный В. Серовым? Поэтическое обаяние малыша, изумление, горящие нетерпением глаза, несомненно, привлекают учащихся и создают условия для речевого общения, пробуждая у детей добрые чувства.

Воспитательный потенциал портретной живописи связан, прежде всего, с мировоззренческим характером, со спецификой искусства создавать целостную

картину мира в ярких чувственных образах, напрямую обращённых к чувствам и эмоциям человека. В результате освоения данного раздела мировой художественной культуры происходит приобщение учащихся к этическим и эстетическим ценностям национальной и мировой культуры, формируются высшие эстетические ценности, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость.

Развивающий потенциал портретной живописи напрямую связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения методов анализа, в частности культурно-исторического сравнительного анализа, который позволяет решать задачи развития у школьников системного взгляда на мировую художественную культуру; даёт представление о её единстве и многообразии; бесконечности и многовекторности её развития и множественности личных интерпретаций её феноменов. Проблемное поле мировой художественной культуры является идеальным для продуктивной, поисковой и творческой деятельности подростка.

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Для каждого урока по разделу «Портретная живопись» необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму, композицию в целом.

Наряду с уроком в учебном процессе используются внеурочные формы работы: экскурсии в художественные галереи и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. С этой целью был разработан урок по теме «Портрет в искусстве России.» для 8 класса общеобразовательной школы (прил.Г.). В рамках данного исследования был проведен урок с учащимися 6 а класса в

ГБОУ СОШ с.Васильевка по изобразительному искусству на тему «Автопортрет», конспект урока и фото работ учащихся представлены в прил.Г.

При отборе художественного материала для урока на тему «Портретная живопись» необходима опора на такие критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его интерпретаций учителем и учащимися.

В структурировании теоретического материала для урока должен использоваться принцип концентричности, т. е. неоднократного обращения к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников.

Так, например, при знакомстве с портретной живописью Б.М. Кустодиева «Портрет Федора Шаляпина» нельзя обойтись без фоновых знаний о великом певце, о народных традициях, праздниках. Межпредметные связи очень важны для целостного восприятия и понимания школьником художественных процессов и исторического наследия.

Содержание урока на тему «Портрет» должно помочь освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к портретной живописи мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. Так, на конкретных художественных произведениях (портретах исторических деятелей) раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.

Знания учащихся об основных видах портретной живописи, о роли портрета в культурном становлении человечества помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.

Изучение портретной живописи предоставляет учащимся возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека третьего тысячелетия, возрождения и расцвета культурных традиций России.

Изучение портретной живописи, на уроках ИЗО в общеобразовательной школе позволяет современному школьнику ощутить себя наследником мировой и, в частности, русской культуры, увидеть современный мир как средоточие различных культурных пластов, доступных освоению, почувствовать себя гражданином страны, у которой богатейшее культурное наследие. Важно вызвать у детей понимание и ощущение того, что искусство – непростое развлечение, а важная часть самой жизни каждого человека. Главное – увлечь детей, развить их мышление и способности, расширить кругозор, показать связь между музыкой, литературой, живописью, историей, выработать в них потребность каждодневного общения с искусством.

Выводы по 2 главе:

В процессе работы над выпускной квалификационной работе было установлено, что масляная живопись является оптимальной для передачи автопортрета, для создания необходимого образа согласно цели данной бакалаврской работы. Данная тема интересна, поскольку она изучается в школе и для этого была разработана методика урока по изобразительному искусству и МХК в целях проведения в общеобразовательной школе. Практическая

значимость заключается, в том что материалы ВКР могут быть использованы при разработке уроков по МХК и ИЗО.

Автопортрет как феномен культуры есть изобразительная форма саморефлексии творческой личности, репрезентирующая современную ей эпоху.

Автопортрет в изобразительном искусстве как любое художественное произведение есть «отражение лица создавшей его творческой индивидуальности», так и в искусстве в целом, структурно упорядочивая себя как целое, культура создает для себя самой собственную «образную модель». То, что, неизменно одухотворяя каждый вид и жанр искусства, обычно проявляется в них лишь косвенным путем (как внутренняя направляющая энергия художественного образа, как «автопортретный» импульс художнического видения) является главной темой автопортрета. В автопортретном образе постигается сам процесс отражения художником мира и мира в художнике, то, как осознает, «портретирует» себя культура в художественном образе.

Комплексное культурологическое осмысление феномена автопортрета позволяет выявить следующие неизбывные и универсальные качества, специфические черты, которыми он характеризуется в сфере художественного опыта человека. Как художественная форма познания и изображения самой себя конкретной творческой личностью в целостности собственных своеобразных и типичных проявлений, в которой образно, целостно и структурно упорядочивая себя, раскрывается, ценностно осмысливается мир культуры, автопортрет есть опыт самосознания Лица светом, цветом, пластикой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы не вызывает сомнений, так как изображение человека является неотъемлемой частью профессиональной подготовки педагога, а тема автопортрета - предметом пристального внимания искусствоведов, художников, так как особую важность обретает вопрос личностной и культурной самоидентификации человека в современном мире, проблема способов самоосознания личности.

Кроме того, чтобы педагогу научить детей, развить их творческие способности, ему необходимо самому обладать широким спектром теоретических знаний и практических навыков в области создания портрета, в частности, уметь видеть и грамотно передавать пропорции, портретное сходство. Решение подобных задач, несомненно, придает всей работе практико-ориентированный характер, что в дальнейшем найдет отражение в профессиональной деятельности.

В искусство портрета особый вклад внесли в России такие художники как Боровиковский В.Л., Серов В.А., Кипренский О.А., Нестеров М.В., в их творчестве максимально выразительно раскрылась тема автопортрета. На современном этапе многие художники обращаются к этому жанру, поскольку происходят изменения в социуме, идентификация личности происходит через автопортрет, когда человек видит себя со стороны, пытается изобразить, он проникает в свою внутреннюю суть, пытается показать это окружающим.

Живописный автопортрет сыграл важную роль в развитии изобразительного искусства различных исторических эпох. Используемые художниками для самовыражения широкие возможности автопортрета с наибольшей свободой и силой, по сравнению с другими жанрами, позволили характеризовать его как целостное явление в изобразительном искусстве. Жанр автопортрета является специфической формой эмоционально-художественного анализа художником самого себя. Происходит это в широком контексте,

включающем разветвленную связь отношений художника с социокультурным и природным окружением.

Жанр автопортрета, меняясь и эволюционируя в соответствии со сменой исторических эпох, продолжает выполнять свою главную задачу – отображать не только внешнее сходство, но и раскрывать внутренний мир художника, его характер, осознание своего общественного предназначения.

Главной целью является выполнение парадного автопортрета в технике масляной живописи и использование данного материала в работе с детьми на уроках изобразительного искусства и МХК. Поставленная цель была выполнена.

Была изучена специальная литература, на основании которой произведен анализ работ художников XVIII-XX вв. в жанре портрета и автопортрета. Отобрана необходимая информация по теории изобразительного искусства и МХК. Составлены и проведены уроки в школе по данной теме.

В процессе работы нам удалось достичь поставленной цели и решить задачи в выпускной квалификационной работе.

Данная тема сегодня актуальна, оригинальна, интересна и привлекает внимание студентов и искусствоведов. Тема ВКР раскрыта, может дополняться, совершенствоваться и может быть использован как методический материал, дидактический материал для уроков изобразительного искусства, так и уроках МХК в общеобразовательных школах, при работе с детьми, в кружках и внеурочной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамчик, В. В., Адамчик М. В., Русское искусство. — Мн.: ООО «Харвест», 2005.
2. Андреев, А.Н., Живопись. мастера и шедевры / А.Н. Андреев. - М.: Эксмо, 2015. - 228 с.
3. Бадин, Р. Г., Адольф Гугель. Альбом. — М.: Беларусь, 1990.
4. Бойтман, Ю. Венецианская живопись XVI-XVIII веков / ред. Бойтман, Ю.. - М.: Изогиз, 2011. - 246 с.
5. Болтон, Живопись: от первобытного искусства до XXI века / Болтон, Рой. - М.: Эксмо, 2009. - 320 с.
6. Большая энциклопедия психологических тестов: автор сост. А. Карелин. - М.: Изд-во Эксмо, 2006 – 416 с
7. Визер, В.В. Живописная грамота : Система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 191 с.
8. Виппер, Б.В. Венецианская живопись эпохи Возрождения / ред. Виппер, Б.В.. - М.: Советский художник, 2016. - 120 с.
9. Вишне夫斯基, А.А. Шилов Александр, Живопись. Графика / ред. Вишне夫斯基, А.А. - М.: Изобразительное искусство, 2015. - 256 с.
10. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы : полный курс / Х. Гаррисон. - М. : ЭКСМО, 2011. - 253 с.
11. Жабинский, В. И., Винтовой А. В. Рисунок: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006.
12. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - Гриф МО. - М. : Владос, 2007. - 223 с.
13. Кеменов, В.С., В.И. Суриков. Историческая живопись. 1870-1890 / В.С. Кеменов. - М.: Искусство, 2012. - 568 с.

14. Киплик, Д.И. .Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования/ Д.И.Киплик.- М.:Юрайт, 2019. – 472 с.
15. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. - Изд. 7-е, стер. - М. : Высш. шк., 2007. - 271 с.
16. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и др. / Н. Г. Ли. - Гриф МО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 479 с.
17. Лойко, Г. В., Жабцев В. М. Школа изобразительного искусства. — Мн.: ООО «Харвест», 2004.
18. Лушников, Б.В. Рисунок. Портрет : учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников. - Гриф УМО. - М. : Владос, 2008. - 143 с. : ил. - (Учеб. пособие для вузов). - Библиогр.: с. 143. - ISBN 978-5-691-01224-2: 177-00
19. Некрасова, Е. А., Томас Гейнсборо. — М.: Изобраз. искусство, 1990.
20. Б.М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011.
21. Никодеми, Г.Б. Техника живописи : Инструменты, материалы, методы : Практ. советы / Г. Б. Никодеми ; пер. с ит. Г. Семеновой. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 143 с.
22. Новоуспенский, Н.Н., Государственный Русский музей. Живопись / Н.Н. Новоуспенский. - М.: Аврора, 2017. - 396 с.
23. Отрошко, О., Живопись и графика / Отрошко Олег. - М.: Айрис-пресс, 2009. - 208 с.
24. Панксенов, Г.И. Живопись : Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для вузов / Г. И. Панксенов. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2007. - 144 с.

25. Райдер, Э. Полное руководство по рисованию фигуры человека / Э. Райдер ; [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, 2004. - 159 с.
26. Ракша, Ю., Живопись, графика / Ракша Ю. - М.: Советский художник, 2012. - 160 с.
27. Соколова, О. Ю. Секреты композиции : для начинающих художников / О. Ю. Соколова. - М. : АСТ : Астрель, 2005. - 125 с.
28. Трошичев, А., Живопись. Практическое руководство для начинающих и самодеятельных художников / А. Трошичев, Б. Йогансон, и др.. - М.: Искусство, 2013. - 400 с.
29. ФГОС ООО (5-9 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897. [Электронный ресурс] URL: <https://fgos.ru/>
30. Ляшко, А.В. Диссертация и автореферат, 2001. [Электронный ресурс] URL:<https://www.dissercat.com/content/avtoportret-kak-fenomen-samosoznaniya-kultury>
31. Лепихова М.А. Как воспитать интерес к учебному предмету? [Электронный ресурс] // Методическая лаборатория информационной поддержки развития образования / Моск. ин-т открытого образования : [сайт]. – М., 2006. – URL: <http://schools.keldysh.ru/labmro/lib/2006/lepihova.htm>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис.1 Пармиджанино Ф. «Автопортрет»

Рис.2 Мазаччо «Автопортрет»

Рис.3 Гирландайло Д. «Автопортрет»

Рис.4 Боттичелли «Автопортрет»

Рис.5 Рафаэль Санти «Автопортрет»

Рис.6 Леонардо да Винчи «Автопортрет»

Рис.7 Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини»

Рис.9 Рембрандт «Автопортрет»

Рис.8 Дюрер «Автопортрет»

Рис.10 Т.Жерико «Автопортрет»

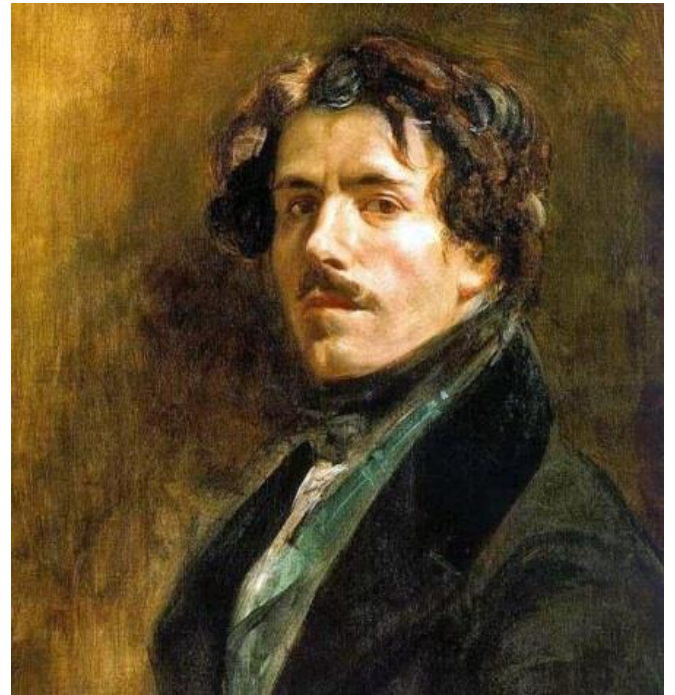

Рис.11 Э.Делакруа «Автопортрет»

Рис.12 О.Кипренский «Автопортрет»

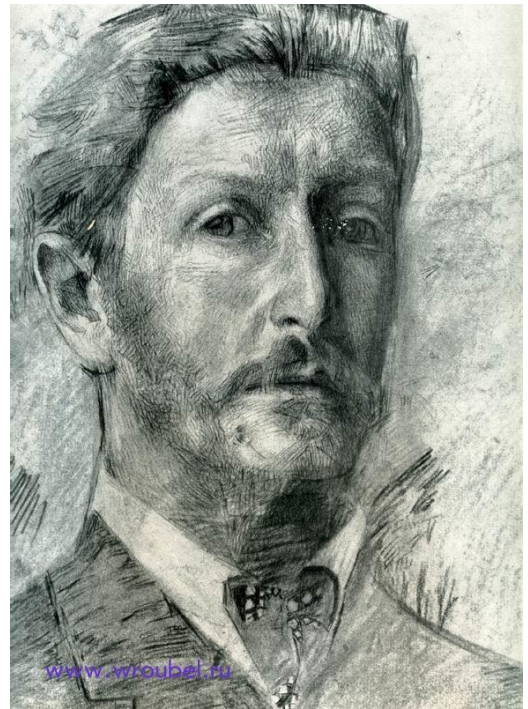

Рис.13 М.А.Врубель «Автопортрет»

Рис. 14 З.Серебрякова «Автопортрет»

Рис.15 Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Рис.16 Н.Сафронов «Автопортрет в костюме капитана Блада»

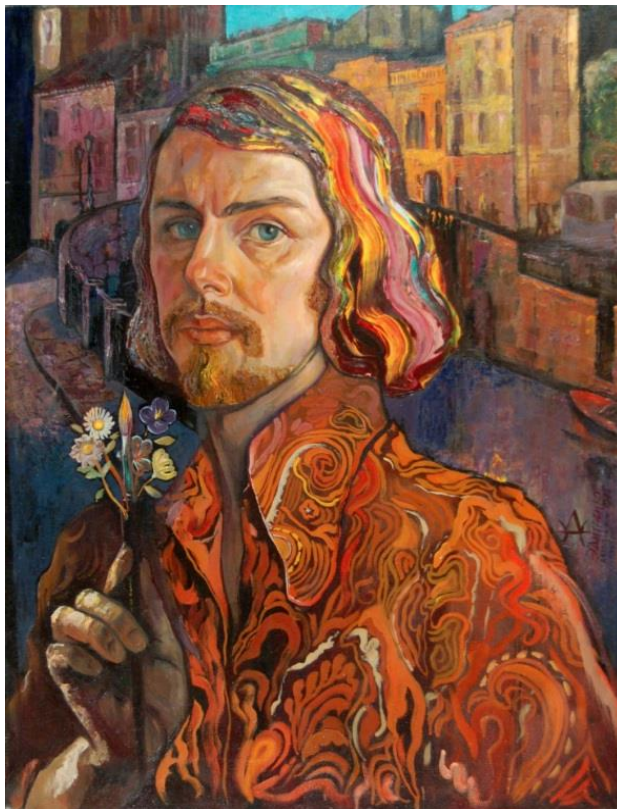

Рис.17 Э.Е.Улан «Автопортрет на фоне Питера»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

1. Сравнительный анализ работ О.А. Кипренского и В.Л. Боровиского

Сравнительный анализ парадных портретов художников в технике масляной живописи позволил выделить противоречия и ряд схожих черт.

Рис.1

Рис.2

Таблица 1 – Сравнительный анализ портретной живописи В.Л. Боровиковского и О.А. Кипренского

Параметр	В.Л. Боровиский	О.А. Кипренский
Жанр. Техника.	Парадный портрет М.И. Лопухиной, масло, холст.	Парадный портрет Е.П. Ростопчиной, масло, холст.
Композиция.	Модель изображена стоя, поза расслаблена, голова в пол.оборота, модель смотрит на зрителя «свысока».	Модель в положении сидя, не смотрит на зрителя, взгляд направлен вдаль.

	Формат картины прямоугольный, вытянутый вертикально.	
	Фигура вписана в треугольник.	Фигура и лицо вписаны в треугольник.
Свет.	Свет падает на лицо и грудь модели.	
	Свет падает сверху.	Свет падает снизу.
	Фон менее освещён, но есть светлое пятно вдали.	Фон не освещается.
Колорит.	Холодные цвета – белый, синий, серый, фиолетовый. Тёплые акценты – золотой.	Холодные цвета – чёрный, коричневый, белый, серый. Бордовые акценты.
Техника масляной живописи.	Однонаправленный небольшой мазок, без резких движений и грубых переходов.	
Образ.	Сентиментальный, лёгкий, расслабленный, кокетливый.	Глубокий, вдумчивый.
Замысел.	Гармоничное соотношение женской красоты с красотой окружающей природы.	Богатый внутренний мир, яркая личность на фоне тёмной окружающей действительности.
Стиль.	Признаки сентиментализма.	Признаки романтизма.
Описание.	Восемнадцатилетняя Мария Ивановна представлена в	Портрет Е. П. Ростопчиной кисти О.А.Кипренского

	<p>мечтательной позе, слегка горделиво небрежной изящной, уединение героини и окружающий ее пейзаж создают впечатление естественности, непосредственности. Необычен фон картины: здесь и лесные деревья, и колосья, и садовые цветы - розы и лилии. Это не конкретный уголок природы, а обобщенный ее образ, как и легкая грусть девушки - не печаль по какому - то определенному поводу, а просто мечтательное состояние души. Она находит в природе убежище от условностей светской жизни. Замечательны цветовые сочетания и сопоставления: белое платье Лопухиной - и березовые стволы и</p>	<p>принадлежит к числу обаятельных женских портретов XVIII века. Ее фигура выглядит несколько застылой, глаза остановившимися. Таким неподвижным становится взгляд человека, когда его душевные силы сосредоточены на одной мысли, на одном чувстве. Серое платье, кружевной чепец и ворот выполнены очень тщательно. Но подробности не отвлекают внимания от ее широко раскрытых, как бы остановившихся глаз. По выполнению портрет Кипренского, конечно, уступает изысканному виртуозному портрету мадам Ривьер Энгра, в котором французский мастер с бесподобной изобретательностью в</p>
--	---	--

	<p>цветы лилии; голубой с золотом шарф, опоясывающий стан героини, - и васильки среди золотистых колосьев; бледно - розовая шаль - и такого же оттенка розы на мраморной подставке, как бы случайно оказавшиеся у нее под рукой. Все построено на сложнейших цветовых нюансах, в основном голубого и зеленого, на прихотливой игре сиреневых тонов, на перетекании одного тона в другой, строящий форму, на тончайших светотеневых градациях, из которых складывается гармоническая соподчиненность всех частей, на плавности линии. В результате возникает чарующий образ девушки, напоенный тишиной и</p>	<p>змеящихся локонах, в подчеркнутом контрасте черных волос и глаз и фарфорового лица выразил темперамент и интеллект своей модели. И все же простота и наивность Кипренского, скромность и сдержанность его кисти полны своего очарования.</p> <p>На данной работе модель изображена сидящей в кресле. Взгляд отстранённый, направлен вдаль, что создаёт ощущение глубокой, охваченной раздумьями личности. Картина имеет прямоугольный, вертикально вытянутый формат. Фигура играет главную роль, так как изображена на чёрном фоне. Фигура заключена в треугольную форму, органично вписанную в</p>
--	---	--

	<p>томностью. Пейзаж несет огромную эмоциональную и смысловую нагрузку.</p> <p>Картина вертикального формата, вытянута вертикально, что позволяет детально рассмотреть изображение. Поза модели расслабленная и задумчивая, девушка облокотилась на едва заметный парапет. Линии силуэта гибкие, мягкие. В таком изображении прослеживается параллель с античными скульптурами, что подчёркивает так же платье, характерное для моды того времени. Сентиментальный образ Лопухиной дополняют черты лица. Практически весь первый план занимает фигура модели.</p>	<p>общий прямоугольный вертикальный формат картины. Такое композиционное решение придаёт образу устойчивости и равновесия.</p> <p>Лицо модели является самой акцентируемой светом частей. Также акцент сделан на чепец и верхнюю часть платья. В целом платье освещено не так интенсивно, таким образом, что выделяются лишь отдельные его части. Особого внимания заслуживает контраст в освещённой коже модели и тёмного фона. Художник как будто «вытаскивает» модель из темноты. Такой приём подчёркивает психологию личности, делая образ светлым на</p>
--	--	--

	<p>Улавливается соотношение деталей композиции, связь с целым. Ощущается контакт девушки со зрителем, засчёт расположения фигуры. Парадность портрета подчёркивается ощущением, что девушка смотрит на зрителя свысока.</p> <p>В данной работе фигура выделена светом. Засчёт затененности окружающего фона и светлого пятна вдали на втором плане, картина наполнена глубиной. Более всего мастер освещает лицо и грудь модели, свет скользит сверху вниз, так что источник освещения сложно определить. Такое световое решение дополняет психологический</p>	<p>фоне окружающей темноты.</p> <p>Колорит в работе Кипренского приглушенный, тона довольно тёмные, оттенков ни так много. Основные цвета холодные – чёрный, белый, коричневый с небольшим бордовым акцентом.</p> <p>Автор работал в технике небольшого однонаправленного мазка. Фактура «выглажена», что скорее отпечаток портретизма того времени.</p>
--	--	--

	<p> портрет Лопухиной. Молодая женщина изображена на фоне пейзажа, при этом художник добавляет в рожь, васильки, подчёркивая сельскую простоту. Поза расслабленная, исполнена неги: девушка опирается на мраморную подставку, создаётся ощущение, что она не может стоять ровно самостоятельно. Особого внимания заслуживает мимика. Изображение лица создаёт ощущение томной задумчивости: веки едва приподняты, губы улыбаются, в противоположном повороте головы читается кокетство. Колорит портрета составили светлые и даже блеклые тона, тонко </p>	
--	--	--

	<p>сгормонированные, что так же подчёркивает образ мечтательности и задумчивости.</p> <p>Боровиковский использует цвета, близкие к локальным, тем самым мастерски выстраивая колорит на хроматическом принципе, выбирая оттенки близкие друг к другу [7].</p>	
--	---	--

2.Сравнительный анализ автопортретов В.М. Нестерова и В.А. Серова

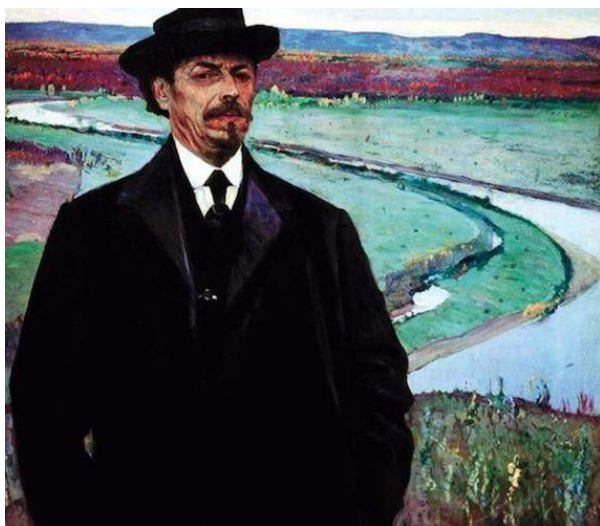

Рис.3

Рис.4

Критерий	В.М.Нестеров	В.А. Серов
Техника	Холст, масло.	

Формат	Прямоугольный, горизонтальный.	Прямоугольный, вертикальный.
Композиция	Фигура на фоне пейзажа, смещена влево, вписана в прямоугольник. Модель в позе стоя, изображена по пояс. Голова повернута вправо.	На тёмном фоне лицо и плечи художника. Лицо вписано в прямоугольник.
Свет	Рассеянный. Источник света определить сложно.	Из правого угла.
Колорит	Контрасты тёплых и холодных цветов, контрасты чёрного на фоне лилового и зелёного. Белые пятна. Преобладание чёрного, зелёного, лилового, жёлтого и коричневого.	Тёплый колорит. Преобладание коричневого, желтого. В то же время присутствие серого. Акцент на изумрудном (глаза художника).
Образ	Личность в резанансе с окружающей действительностью. Неприятие художника по отношению к окружающим событиям. Образ России в пейзаже на фоне.	Вдумчивый, противоречивый, гипнотический взгляд. Личность сложная, глубокая.

Акценты	Пейзаж, контраст фигуры на нём.	Глаза, линия носа.
Техника	Отсутствие чётких линий, изображение состоит из штрихов.	Мазок широкий
Стиль		Реалистический,
Описание	<p>Формат картины прямоугольный, вытянутый горизонтально. Фигура мастера располагается по левому краю, вписана в прямоугольник. Поза стоя, руки спрятаны в карманы, Лицо слегка приподнято и отведено вправо. У зрителя создается впечатление, что модель смотрит как бы свысока.</p> <p>Фигура расположена на фоне пейзажа. Стоит отметить, что автор акцентирует внимание на фон. Лента тихой, светлой реки, вольно изгибаясь, пересекает</p>	<p>Картина, на которой изображен молодой живописец, написана маслом на холсте. На ней нет четких линий, изображение состоит из штрихов. Зеленовато-серые и светло-коричневые оттенки доминируют в цветовой композиции. Художник владел поразительной способностью выразить нрав и душевное состояние человека, может быть, поэтому его называли мастером в написании портретов.</p> <p>Формат картины прямоугольный, вытянутый вертикально. Изображается лицо и плечи. Лицо вписано в</p>

	<p>широкие равнину. Вдали лиловеют багряные осенние леса, синее высокая гряда холмов. Такой выбор фона и внимание к пейзажу не случайно: это часть художественного замысла автора в создании образа. Художник среди эпически раздольного и лирически чистого пейзажа выступает как представитель России, как ее сын и глашатай. Она — Россия — расстилается за его плечами в своей неоглядной и нетленной прелести. Но, в отличие от других нестеровских произведений, здесь нет гармонии человека с пейзажем.</p>	<p>прямоугольник. На полотне зритель видит глубокие, изумрудного цвета, глаза Серова, которые обладают притягательным и даже, в чем-то, гипнотическим эффектом. Взгляд его внимательный и сосредоточенный. Глаза, как известно, способны отражать суть человека, а у художника был весьма сложный и противоречивый характер. Его слегка волнистые русые волосы ложатся на лоб непослушными прядами. Лицо художника обрамляет небольшая борода и линия усов над губами того же цвета, что волосы и брови. Свет падает на полотно из правого угла картины, это</p>
--	---	--

		<p>подчеркивает прямую и правильную линию его носа. Губы</p> <p>Серова плотно сжаты, что характерно для сложной и задумчивой творческой личности.</p> <p>Написание собственного автопортрета было для Серова, в своем роде, личным экзаменом на мастерство. Он сделал глубокий анализ своей внешности и отнесся к нему с критикой. В результате этого художник перенес на полотно свое точное отражение в зеркале.</p> <p>У Нестерова, признанного мастера пейзажной живописи, фон не просто выгодно выделяет фигуру художника, а является частью художественного</p>
--	--	---

		<p>образа. У Серова представлен классический автопортрет, в котором с точностью переданы все черты, но в то же время, акцент искусно исполненный автором приковывает внимание зрителя на взгляде, буквально гипнотизируя его. Это тот случай, когда не зритель смотрит на картину, а картина смотрит на своего зрителя.</p>
--	--	---

Целью анализа являлось: выявить особенности передачи образа в автопортрете и особенности исполнения автопортрета в технике масляной живописи. В процессе достижения поставленной цели решался ряд частных задач:

1. Проанализировать особенности передачи образа и выявить художественный замысел автора;
2. Выявить особенности изобразительных средств: светопередачи, колорирования, композиции;
3. Определить приёмы исполнения автопортрета в технике масляной живописи.

Таким образом, предметом анализа выступали: образ, стиль, композиция картины, свет, цвет, характер и направление мазка.

Приложение В

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Приложение Г

1. План-конспект урока по изобразительному искусству

Класс: 6

Тема урока: «Автопортрет».

Тип урока: Комбинированный (ученики самостоятельно должны создать автопортрет, на основе полученных на уроке знаний. Работа ведется графическим материалом)

Вид урока: тематическое рисование

Цель урока: выполнить графический автопортрет (форма, пропорции, композиция, конструкция), передача характерных черт в автопортрете

Задачи:

- познакомить с жанром портрет и его разновидностью - автопортретом;
- развить эмоциональное, эстетическое, образное восприятия и творческие способности;
- изучить пропорции и анатомию лица;
- сформировать эстетическое отношение к действительности;
- сформировать художественный вкус;
- активизировать творческое воображение.

Оборудование для учителя: репродукции портретов и автопортретов, наглядные пособия, ПК, проектор.

Оборудование для учащихся: альбом (бумага), карандаши простые (мягкие и твердые), ластик.

Литература используемая при подготовке к уроку

1. Адамчик, В. В., Адамчик М. В., Русское искусство. — Мн.: ООО «Харвест», 2005.
2. Бадин, Р. Г., Адольф Гугель. Альбом. — М.: Беларусь, 1990.
3. Жабинский, В. И., Винтовой А. В. Рисунок: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006.

4. Лойко, Г. В., Жабцев В. М. Школа изобразительного искусства. — Мн.: ООО «Харвест», 2004.
5. Некрасова, Е. А., Томас Гейнсборо. — М.: Изобраз. искусство, 1990.

План урока:

Организационный момент: 2-3 мин.

Объяснение темы: 10 мин.

Самостоятельная работа: 20 мин.

Просмотр и анализ работ: 5 мин.

Подведение итогов: 5 мин.

Объяснение домашнего задания: 2 мин.

Ход урока:

I. Организационный момент.

Вхожу в класс, здороваюсь, проверяю готовность к уроку, отмечаю отсутствующих, устанавливаю дисциплину.

II. Объяснение темы:

Учитель: Ребята, начнем наш урок с загадки.

Вот мольберт, а вот треножник —

Напиши меня, художник,

Если вышла не похоже,

Не печалься, ну и что же.

Красный глаз над синим ухом,

Все равно не падай духом,

Значит, поработал мало,

Начинай свой труд с начала. (*Портрет*)

А вы никогда не задумывались над тем, что люди должны быть очень похожи друг на друга. Действительно, ведь у всех людей на лице есть нос, рот, два глаза, над ними брови, лоб, волосы, и лицо по вертикали делится примерно на три равные части. Но, тем не менее, вы сидите передо мной 30 человек и все

вы совершенно разные. Почему? У вас разные формы и размеры глаз, губ, носов, вы все непохожи друг на друга, поэтому я различаю вас. Давайте внимательно всмотримся, друг в друга и постараемся увидеть многообразие и неповторимость черт и их сочетаний.

А) Беседа о жанре портрета.

В изобразительном искусстве портрет представляет собой самостоятельный жанр живописи, в котором отображаются визуальные характеристики модели. Впервые термин «портрет» употребил Андре Фелибьен, который предложил применять отдельные термины для изображения людей, животных и неограниченных форм.

Стоит отметить, что портретом можно считать лишь живописное изображение с натуры, то есть реально существующих людей. Таким образом, изображения лиц Иисуса Христа или Богоматери и других святых не являются портретами [8].

Различают следующие виды портрета:

1. По способу исполнения: масляный, карандашный, пастельный, акварельный, сухой кистью, гравированный, миниатюрный, фотографический и т.д.

2. По способу написания (в различных стилях): академизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм, модерн, абстракционизм т.д.

3. В зависимости от размера изображения в живописных портретах различают: головные (когда изображена только голова по плечи), погрудные, поясные, поколенные, портрет во весь рост.

4. В отношении позы представленной фигуры различают профильные, «с лица» (enface), в три четверти поворота направо или налево (entrosquarts) и так называемые anprofilperdu, изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля.

5. По числу персонажей:

- Индивидуальный портрет - портрет, включающий одного персонажа.

- Парные (двойные)- изображение двух персонажей.
- Групповой портрет - портрет, включающий не менее трех персонажей.

Зрительный ряд:

1. Адольф Гугель «Песни родного края» Триптих. Централ., часть.
2. Ф. Гальс «Регенты Богадельни в Амстердаме».
3. М. Шибанов «Свадебный договор».

6. По характеру изображения:

- Аллегорический портрет - разновидность костюмированного портрета, в котором образ портретируемого представлен в форме аллегии.
- Детский портрет - изображение какого-либо ребенка.
- Донаторский портрет - разновидность религиозного портрета, на котором человек сделавший пожертвование изображался на картине (например, рядом с Иисусом). Донатор (от лат. donator - даритель) - заказчик, организатор и покровитель строительства католического храма либо заказчик и даритель украшающего храм произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства.
- Интимный портрет - камерный портрет с нейтральным фоном, выражающий доверительные отношения между художником и портретируемым.

Зрительный ряд:

1. В. Стельмашонок «Портрет Я. Колоса».
2. Адольф Гугель «Песни родного края» Триптих. Левая и правая часть.
3. Натан Исаевич Альтман «Портрет Анны Ахматовой».
4. В. А. Тропинин «Портрет А. С. Пушкина».
5. Томас Гейнсборо «Принцесса Елизавета».
6. Владимир Боровиковский. Портрет М. И. Лопухиной.

- Исторический портрет - портрет какого-либо исторического деятеля.
- Камерный портрет– портрет, использующий поясное, погрудное или поплечное изображение человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне.
- Карикатура - (произошло от итал.caricare - преувеличивать) - сатирический или юмористический портрет.
- Конный портрет - разновидность парадного портрета.
- Костюмированный портрет - портрет, в котором человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. Обычно в наименования таких портретов включаются слова «в виде» или «в образе».
- Мифологический портрет- разновидность костюмированного портрета, в котором человек представлен в виде мифологического персонажа [7].
- Охотничий портрет примыкает к парадному, но может быть и камерным.
- Парадный (репрезентативный) портрет - портрет, показывающий человека в полный рост, на коне, стоящим или сидящим. Обычно в парадном портрете фигура дается на архитектурном или пейзажном фоне.

Зрительный ряд:

1. А. Боголюбов «Парадный портрет императрицы ЕкатериныII».
2. К. Брюллов «Всадница».
3. Томас Гейнсборо «Виконт Лигонье», «Виконтесса Лигонье».

В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает: коронационный, тронный, конный, военный в образе полководца.

- Полупарадный портрет - разновидность парадного портрета, на котором портретируемый обычно изображен по пояс и с большим количеством аксессуаров.

Специфический тип портрета — автопортрет. Автопортрет - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала. [12]

Феномен автопортрета заключается в том, что художник обращается к зрителям от первого лица. Кроме технических изобразительных навыков, от автора требуются навыки рефлексии, самопознания, самосознания.

Автопортрет выполнялся при помощи зеркал. При этом могло использоваться ни одно зеркало. А некоторые художники, такие, как например Франческо Пармиджанино – итальянский художник эпохи Возрождения, использовали для автопортрета кривые зеркала (в частности художник изобразил собственное отражение в выпуклом зеркале (прил.А, рис.1). Художники античности, как и в портрете, в автопортрете отличались точностью, сходством, но при этом духовный, внутренний мир оставался недоступным как для зрителя, так и для самого автора.

Итак, автопортрет – это поджанр портрета, включающий в себя изображение самого автора, способствующий пониманию художника самого себя и передачу образа своего (профессионального или личного) изобразительными техниками.

Зрительный ряд:

1. Томас Гейнсборо «Автопортрет».
2. О. Кипренский «Автопортрет».
3. И. Е. Репин «Автопортрет».

Б) Беседа о пропорциях, конструктивно-анатомическом строении головы человека.

Ребята, сегодня на уроке Вам необходимо нарисовать автопортрет. Располагать лицо будем в фас (спереди). В работе вам поможет знание основных особенностей анатомии лица и последовательности работы над портретом.

Учитель поясняет пособие «**Конструктивная форма частей лица**». Все этапы работы учитель постепенно рисует на доске.

1. Композиция рисунка должна занимать весь формат листа. Так как голова человека имеет вытянутую форму, лист бумаги положите перед собой вертикально. Нарисуйте овал лица.

2. При построении рисунка головы важная роль принадлежит **вспомогательным линиям**, позволяющим соблюдать положение и соотношение частей лица.

Средняя вертикальная вспомогательная линия проходит от затылочного бугра, посередине лобной кости, к основанию носа, по середине челюстей. И делит лицо на две равные части.

Высота лицевой части головы делится на три равные части (горизонтальные вспомогательные линии).

- первая — от основания кончика подбородка до основания носа;
- вторая — от основания носа до бровей (надбровных дуг);
- третья — от бровей до середины лба (лобных костей).

3. **Форма** глаз овальная, расстояние между ними примерно равно глазу. (Преподаватель продолжает рисовать). Сам глаз состоит из глазного яблока прикрытого верхним и нижним веками, которые образуют глазную щель.

В центре находится зрачок, черная точка, уменьшающаяся или увеличивающаяся от величины света. Вокруг него рисуем радужную (цветную)

оболочку, и блик (белый отсвет), появляющийся на шарообразной “блестящей” поверхности роговицы.

Глаза бывают маленькие и большие, узкие и широкие, по цвету — голубые, серые, карие, зеленые.

4. **Брови** находятся над глазами и располагаются на вспомогательной горизонтальной линии. Брови тоже бывают широкие и узкие, прямые и изогнутые.

5. Нижняя часть лица делится на две части вспомогательной горизонтальной линией. На ней располагается кончик носа с симметричным правым и левым крылом. **Нос** имеет форму четырехсторонней пирамиды. Нос так же может быть коротким длинным, курносый, “орлиным”, “картошкой”, прямым или “греческим”.

6. Далее рисуем **губы**, верхнюю и нижнюю. Они располагаются ниже носа и имеют волнообразный контур. Длина губ составляет размер от середины зрачка одного глаза до середины зрачка другого глаза. Губы могут быть узкими, средними, толстыми и вздутыми.

7. **Уши** располагаются по высоте от продолжения линий брови (сверху) и рта (снизу).

8. **Шея** в два раза уже ширины головы. Прически самые разнообразные.

9. Затем при помощи тона уточняем теневую и освещенную части головы. Общая форма головы напоминает шар, яйцо, эту же форму повторяем и в рисунке. Наносим падающую и собственную тень, обычно в области основания носа, глазниц и губ.

III. Самостоятельная художественно-творческая деятельность учащихся.

По плану:

1. Учащимся предлагается изобразить «**Автопортрет**».
2. Обдумывание замысла, создание эскиза компоновки.

3. Определение величины композиционного центра и второстепенных элементов композиции.
4. Легкая разметка — компоновка рисунка в выбранном формате.
5. Работа графическим материалом. Светотеневая моделировка головы человека.

Репродукции и педагогический рисунок конструктивного строения головы человека остаются на классной доске

Работа учителя:

- следить за последовательностью ведения работы;
- воспитывать аккуратность при выполнении рисунка;
- индивидуальная помощь учащимся в решении возникающих вопросов.

IV. Подведение итогов урока.

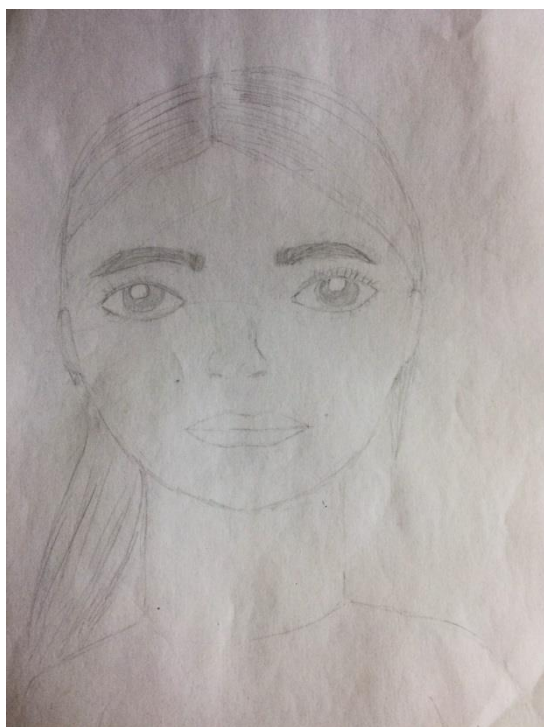
Рефлексия, анализ и оценка результатов художественно-творческой деятельности (2-3 минуты).

— Ребята как будет называться вид портрета, где мы будем изображены все вместе? (*Групповой*).

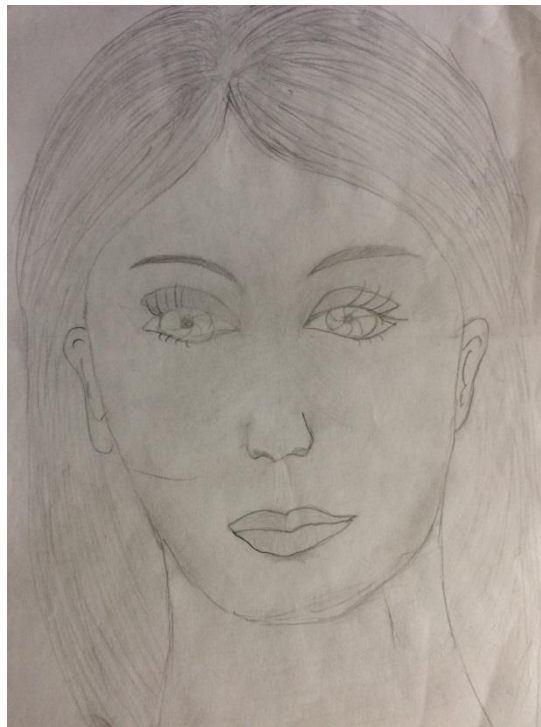
Кто не успел или хочет доработать автопортрет, возьмите домой. Дома сделать 2-3 эскиза 10х15 см. портрета с натуры.

На классном часу, мы наклеим нашу композицию на большой лист бумаги, пусть групповой портрет класса сохраниться Вам на долгую память!

Фото работ учащихся 6 а класса ГБОУ СОШ с.Васильевка

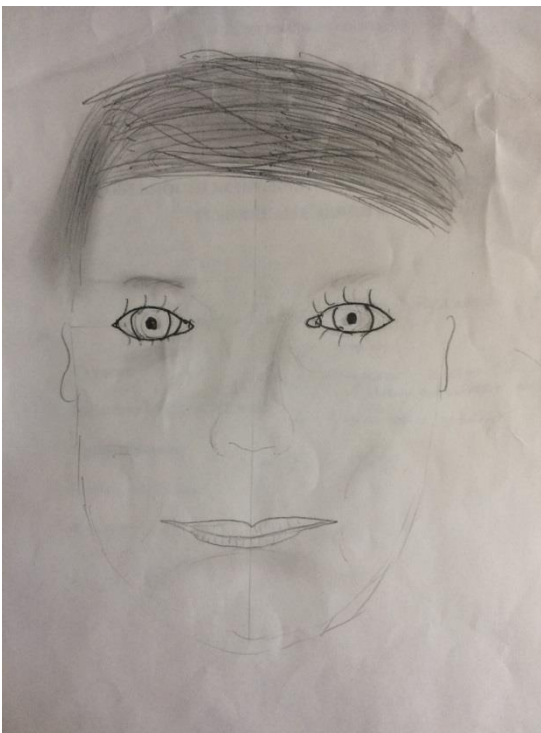
Габидуллина Карина

Федорова Ксения

Бикбаева Ксения

Донецков Дмитрий

Хлебалина Полина

1. План-конспект урока по МХК

Класс: 8

Тема урока. «Портрет в искусстве России.»

Тип урока. комбинированный.

Цель урока.

1. Образовательная. (Глубже изучить представление о портретном жанре. Рассмотреть портреты наших великих соотечественников)
2. Развивающая. (Уметь размышлять о знакомых произведениях искусства, формировать умение слушать музыку, анализировать произведения искусств, сопоставлять их)
3. Воспитательная. (Воспитывать любовь к искусству, чувство сопереживания к героям произведений, прекрасного у обучающихся)

Ресурсы. Произведения художников И. Вишнякова,, В. Серова., Ф. Рокотова, В. Боровиковского. Произведения музыкальные «Лунная соната» Бетховена, мордовские песни.

Ход урока:

1.Проверка знаний обучающихся.

1. *Что такое портрет?* (Портрет — изображение определенного человека или группы людей) .
2. *Когда и где портрет как жанр искусства получил распространение?* (Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике).
3. *Какие бывают портреты?* (Различают парадный и камерный портреты. Бывают портреты парные и групповые. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определенных персон, и для сохранения памяти о людях, объединенных профессиональными, духовными, семейными узами. Особую категорию составляет автопортрет, на котором художник изображает самого себя.)
4. *Назовите художников портретистов и их произведения?*

2.Изучение нового материала.

Сегодня мы продолжим изучать тему портрета и рассмотрим портрет как достижение национальной школы, изучим портреты наших соотечественников, поработаем с произведениями художников и композиторов, приобщимся к творчеству мордовских художников и скульпторов.

Портрет - достижение национальной школы. Считается, что портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной школы, именно благодаря ему русская живопись достигла уровня европейской. XVIII в. в России называют веком портрета. В жанре портрета писали лучшие русские художники: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. В середине XVIII в. портрет становится частью быта, связанной с архитектурой, мебелью, утварью, самими обитателями жилища, их костюмами, привычками.

Обратим внимание на портреты художников:

1. К. Брюллова. «Всадница»
2. В. Серова. «Девочка с персиками»
3. И. Крамского. «Портрет художника Шишкина»
4. О. Кипренского. «Портрет А.С. Пушкина»

2.Портреты наших великих соотечественников

Портретный жанр занимает значительное место в творчестве русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844—1930). Обращение к портретной галерее этого художника дает возможность современным зрителям узнать о его многочисленных творческих связях с деятелями отечественной науки, культуры, искусства — учеными, писателями, живописцами, музыкантами, меценатами, которые внесли свой вклад в культурное наследие России.

Знаменитые люди на портретах изображены Репиным в разных душевных состояниях:

-мечтательного созерцания (композитор А. Бородин), активного действия (композитор, пианист, дирижер, основатель Петербургской консерватории А. Рубинштейн) .

- глубокого раздумья (коллекционер картин, меценат, создатель собрания Государственной Третьяковской галереи П. Третьяков) .

- спокойного размышления (писатель Л. Толстой). Портрет Толстого производит яркое и сильное впечатление. Высокий лоб, окладистая борода, грубоватые черты лица. Русский боярин, уверенно сидящий в старинном кресле. Взгляд отрешенный, нейтральный, устремленный вдаль, он словно пронзает зрителя, проходит сквозь него. Глаза ясные и добрые. Простая черная одежда, сливаясь с таким же черным креслом, визуальнo увеличивает фигуру героя.

Светлый и чистый фон усиливает впечатление. Книга в руках, деталь символичная, неслучайная. Перед нами писатель в момент размышления о прочитанном, в момент зарождения новой, гениальной идеи. Глядя на портрет, любой способен почувствовать величие и духовную монументальность Толстого.

Многие молодые живописцы того времени мечтали учиться в мастерской Репина, одним из них был мордовский художник Ф.В. Сычков.

3. Портрет в творчестве мордовских художников. Ф.В. Сычкова и С.Д. Эрьзи.

1.Портрет в творчестве Сычкова. Звучит Лунная соната Бетховена.

Важную роль в творчестве Ф.В. Сычкова, имела его встреча с И. Е. Репиным, состоявшаяся в 1892 году. В течение всех ученических лет живописец из Кочелаева не терял с ним связи, пользовался советами и указаниями великого художника во время вступительных экзаменов и занятий в Академии художеств и на квартире Репина, куда приносил свои работы. Сам Репин настолько доверял Сычкову, как художнику, что разрешил ему копировать портрет своей работы, назвав Сычкова в собственноручной записке “хорошим

художником». Художник пробует свои силы в области большого парадного портрета-картины, жанра сложного и интересного, в котором тогда много работал ведущий живописец России В.А.Серов.

Наиболее показательным произведением этого плана у Сычкова является «Портрет Лидии Васильевны Сычковой»(1904).

Среди портретных работ Сычкова необходимо отметить изображения известных советских художников И. И. Бродского и И. С. Горюшкина-Сорокопудова. В портрете И. И. Бродского, который в 1937 году приезжал в Саранск с сотрудниками Академии художеств, Сычкову удалось создать яркий, запоминающийся образ выдающегося советского художника и общественного деятеля. Живописец представил Бродского в мастерской, сидящим перед мольбертом. На лацкане строгого костюма выделяются два ордена. Одухотворенное лицо, выражение глаз, пристально смотрящих на холст, передают состояние человека тонкой и чуткой души, всецело погруженного в творчество.

Портрет И. И. Бродского носит парадный характер. Совсем иначе, более камерно изображает Сычков своего друга, преподавателя Пензенского художественного училища И. С. Горюшкина-Сорокопудова. От всей фигуры пожилого человека, в глубоком раздумье сидящего на садовой скамье, веет задушевностью и теплом. Это состояние подчеркивается пейзажем, передающим очарование летнего солнечного дня.

2. Портрет в творчестве С. Д. Эрзя.

Мордовский скульптор Степан Нефедов во всем мире известен под именем Эрзя. Боготворивший своих предков-крестьян, Эрзя вобрал в себя культуру всей земли и поистине стал художником мира. В середине 20-х годов скульптор выезжает с выставкой своих произведений в Европу, затем судьба забрасывает его в Южную Америку. В 1927-1950 годах он живет в Аргентине. Здесь Эрзя находит новый скульптурный материал - прочные и выразительные породы

субтропических деревьев. В Аргентине он создал портреты Льва Толстого, Сократа, Микеланджело.

3. Работа с произведениями художников и композиторов.

Задание 1. Послушайте два фрагмента из произведений А. Бородина — «Ноктюрн» из Струнного квартета № 2, экспозицию Симфонии № 2 («Богатырская»). Какому из этих фрагментов созвучен портрет композитора? Найдите общие средства выразительности портрета и музыки.

Задание 2. Рассмотрите портрет А. Рубинштейна. Выскажите предположение, каким знакомым вам сочинением он дирижирует.

Задание 3. Вглядитесь в портрет писателя Л. Толстого. Какое эмоциональное состояние передано в нем художником?

Задание 4. Вы прочитали отрывок из романа Л. Толстого «Война и мир» (сцена Сони и Наташи). Какие черты характера героинь раскрывает писатель? Какую из сфер жизни общества начала XIX в. (война? мир?) описывает? Какими знаниями обогащает вас знакомство с различными произведениями искусства — живописным портретом, литературным текстом?

4. Художественно-творческое задание

Нарисуйте эскизы костюмов, декораций, подберите музыкальный фон для этой сцены.

5. Итог урока. Рефлексия.