

**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:

Портрет «Духовный отец», холст, масло

Выполнил(а) студент(ка)
5 курса группы ИЗОз-501
заочной формы обучения
Дюжакина Татьяна
Викторовна
(Ф.И.О.)

_____
(подпись)

Научный руководитель
Козляков А. Я., доцент, к.п.н.
(Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание)

_____
(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
изобразительного искусства

_____
(подпись)

А. Я. Козляков
(И.О.Ф.)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Тольятти
2020 г.

**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»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А. Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студент(ка) Дюжакина Татьяна Викторовна

1. Тема: Портрет «Духовный отец», холст, масло

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы 20 июня 2020 г.

3. Исходные данные: интернет источники, научная, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы.

4. Содержание работы:

Структура выпускной квалификационной работы:

Глава 1. Портрет как жанр изобразительного искусства

1.1 Жанр портрета: особенности и виды

1.2 Духовный портрет в творчестве мастеров прошлого и современных художников

Глава 2. Художественно-творческая часть выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

2.2 Сбор теоретического материала и работа над эскизами дипломной работы

2.3 Последовательность выполнения итоговой работы – портрет «Духовный отец», холст, масло

Глава 3. Портрет на уроках изобразительного искусства

3.1 Знакомство учеников с жанром портрет

3.2 Проведение практических занятий на тему «Портрет»

3.3 План-конспект уроков

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): Иллюстрации всех разделов бакалаврской работы (фото работ художников, эскизы, композиционные поиски, фото итоговой работы, фото с уроков), схема рисования портрета.

6. Дата выдачи задания «15» ноября 2019 г.

Научный руководитель

_____

(подпись)

А. Я. Козляков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____

(подпись)

Т. В. Дюжакина

(И.О.Ф.)

**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»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А. Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

«_____» _____ 2020 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: Портрет «Духовный отец», холст, масло
студента(ки): Дюжакиной Татьяны Викторовны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактиче- ский срок выполне- ния раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководи- теля
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников	25.11.2019	25.11.2019	выполнено	
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры	2.12.2019	2.12.2019	выполнено	
3.	Написание разделов ВКР: Введение	16.12.2019	23.12.2019	выполнено	
	1 глава (Портрет как жанр изобразительного искусства)	20.01.2020	20.01.2020	выполнено	
	2 глава (Художественно-творческая часть выпускной квалификационной работы)	24.02.2020	24.02.2020	выполнено	
	3 глава (Портрет на уроках	23.03.2020	23.03.2020	выполнено	

	изобразительного искусства)				
4.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения	27.04.2020	27.04.2020	выполнено	
5.	Оформление работы. Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты	05.06.2020	09.06.2020	выполнено	
6.	Предзащита дипломной работы	10.06.2020	10.06.2020	выполнено	
7.	Исправление замечаний. Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания	15.06.2020	15.06.2020	выполнено	
8.	Представление бакалаврской работы на кафедру	20.06.2020	20.06.2020	выполнено	

Научный руководитель

_____

(подпись)

А. Я. Козляков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____

(подпись)

Т.В. Дюжакина

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Портрет как жанр изобразительного искусства	8
1.1 Жанр портрета: особенности и виды.....	8
1.2 Духовный портрет в творчестве мастеров прошлого и современных художников.....	15
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.....	24
Глава 2. Художественно-творческая часть выпускной квалификационной работы	26
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	26
2.2 Сбор теоретического материала и работа над эскизами дипломной работы	28
2.3 Последовательность выполнения итоговой работы – портрет «Духовный отец», холст, масло.....	31
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.....	36
Глава 3. Портрет на уроках изобразительного искусства	38
3.1 Знакомство учеников с жанром портрет	38
3.2 Проведение практических занятий на тему «Портрет».	42
3.3 План-конспект уроков	43
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	56
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	60

ВВЕДЕНИЕ

Портрет является одним из основных, наиболее востребованных жанров живописи. Через жанр портрета, обозначающего особенности взаимосвязей человека и мира, художник способен не только изобразить человека, передавая его внешний анатомический облик, но прежде всего его внутренний духовный, эмоционально-чувственный мир, меняющийся, развивающийся и всегда личностно индивидуализированный. Многообразие видов, типов и живописных техник для изображения портрета свидетельствует о нем как о потенциально неисчерпаемом жанре изобразительного искусства.

Особенностью духовного портрета является эмоциональное духовно-нравственное воздействие на зрителя. Помимо присущего этому виду портрета реализму основная задача духовного портрета состоит в транслировании праведного образа жизни, демонстрации красоты православной веры, раскрытию человеческой души для принятия Бога и прихода в храм.

Специфика портрета как жанра изобразительного искусства, история его становления, развития, проблема схожести рассматриваются в трудах В. Ветцольд, Н.М. Молевой, Э.М. Белютина и др.

Вопросы теории и методики обучения изобразительному искусству решали выдающиеся художники и педагоги: К.Ф. Юон, А.М. Лаптев, А.А. Дейнека и другие, что позволило значительно конкретизировать многие понятия и представления, связанные с природой портретного жанра, учитывая специфические особенности портретного искусства.

Актуальность исследования заключается в необходимости формирования нравственного идеала у молодежи средствами изобразительного искусства, в частности через транслируемый духовным портретом положительный образ священника, проявления интереса к православной церкви и истории своего народа.

Объектом исследования дипломной работы является духовный портрет как вид портретного жанра в изобразительном искусстве

Предмет исследования – особенности работы над созданием портрета духовного отца.

Цель – исследование религиозного портрета как вида портретного жанра в изобразительном искусстве.

Задачи:

1. Познакомиться с историей развития духовного портрета в творчестве мастеров прошлого и современных художников;
2. Определить изобразительные и выразительные особенности духовного портрета;
3. Выполнить эскизы композиции и зарисовки с натуры для работы над портретом;
4. Написать портрет духовного отца в технике масляной живописи;
5. Провести опытно-экспериментальные занятия по теме «Портрет» на уроках изобразительного искусства в школе.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ изобразительных работ, проектные разработки.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства.

Структура выпускной квалификационной работы:

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснован выбор темы и ее актуальность, сформулированы цель и задачи работы, изложена ее структура.

Первая глава содержит теоретический анализ особенностей, видов и истории развития духовного портрета.

Во второй главе изложена последовательность выполнения итоговой живописной работы – портрета «Духовный отец», выполненной масляными красками на холсте.

В третьей главе были проанализированы методики по ознакомлению учеников с изобразительным жанром «портрет», разработаны планы-конспекты уроков и проведены в творческом клубе «Горница» на тему «Автопортрет» и «Портрет мамы».

Глава 1. Портрет как жанр изобразительного искусства

1.1 Жанр портрета: особенности и виды

«...Прогресс живописи, — писал Гегель, — начиная с ее несовершенных опытов, заключается в том, чтобы доработаться до портрета».

Портрет (франц. *portrait*, от устаревшего *portraire* – изображать), изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности [1].

В изобразительном искусстве портрет на протяжении многих веков рассматривается как один из основных, наиболее востребованных жанров живописи, скульптуры, графики, он является особенно важным и востребованным жанром и в становлении возникшего позже фотоискусства.

Утилитарной основой появления и развития портретного жанра стала определенная мемориальность, отражающая потребность людей запомнить и увековечить образ конкретного человека. Поэтому важнейшим критерием профессионализма в портретном искусстве всегда являлось сходство изображения с портретируемым человеком.

Воспроизведение в портрете сходства с конкретной натурой являлось основополагающим принципом данного жанра на протяжении веков. Но в разные периоды развития изобразительного искусства существовали разные трактовки самого понятия «сходство». Эволюция процесса восприятия природы от копирования, подражания ей к анализу, осмыслению и созданию на её основе самостоятельного художественного образа зависит от многих исторических и социальных факторов: идеологических, религиозных, нравственных, этических и эстетических, характерных для конкретного периода и определяющих специфику творческих методов, стилей и художественной практики [1].

Первые портреты появились в древневосточной и древнеегипетской культуре, и имели утилитарный смысл, обусловленный культовыми, религиозно-магическими целями.

Ранние образцы станковой портретной живописи представляют фаюмские портреты, исполнявшие функцию погребальных масок. Яркий пример фаюмского портрета «Портрет юноши в золотом венке» (Прил. А, рис. 1). За этим следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а затем дальнейшее развитие в последующие века.

В русском искусстве жанр «портрет» был неразрывно связан с парсунной живописью, которая получила распространение на Руси в XVII столетии. Парсунной (от искаженного «персона») условно называли портрет, который сочетал в себе иконописные черты и традиции с переходом к светскому портрету где стали появляться и более реалистичные мотивы. Пример парсуны – портрет неизвестного автора «Алексей Михайлович в «большом наряде»» (Прил. А, рис. 2).

Портретный жанр унаследовал многообразие художественнообразных подходов, выразительных средств и изобразительных технологий, накопленных художниками различных эпох. Специфика портретного жанра, сформировавшаяся в многовековой истории его развития, постоянно совершенствовалась, модернизировалась и видоизменялась. На каждом новом этапе развития жанра возникали новые подходы и образные решения, расширялись его общественные, художественные и образовательные функции, связанные с познанием основ взаимодействия человека с многообразием мира и основ психологического и духовного становления личности самого человека [19].

С развитием цифровой фотографии, дающей неограниченные возможности в получении достоверных изображений, утилитарность живописного портрета постепенно утрачивается, однако ценность

индивидуализации, характерности, художественно-образной выразительности чрезвычайно возрастает, что делает портрет в настоящее время все более актуальным и востребованным.

Портрет может сочетаться с элементами других жанров, не нарушая целостную структуру произведения. Тематическая портретная картина характеризуется изображением портретируемого в определенной смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми. В сочетании портрета с бытовым или историческим жанром модель может взаимодействовать с вымышленными персонажами. Иногда портрет выступает как правдивое, беспощадное выявление индивидуальных положительных и негативных свойств модели (с последним, в частности, связана портретная карикатура-шарж, сатирический портрет).

Через жанр портрета, обозначающего особенности взаимосвязей человека и мира, художник может отражать важнейшие общественные явления в сложном переплетении их противоречий и выявлении безусловной значимости человека в историческом развитии. Комбинаторика богатого арсенала художественных средств помогает всесторонне познать и изобразить человека, не только передавая его внешний анатомический облик, но прежде всего его внутренний духовный, эмоционально-чувственный мир, меняющийся, развивающийся и всегда лично индивидуализированный.

Как всякий подлинный художник, портретист одухотворяет создаваемый образ своим творческим воображением, своими сокровенными мыслями и чувствами, своим особым отношением к оригиналу, в конечном счете, отражающему его, портретиста, взгляд на мир и человека вообще. Таким образом, настоящий портретист, не вымышляя своего героя, сочиняет художественный образ.

Портрет может быть изысканно реалистичен, раскрывая высокие духовно-нравственные качества человека, ассоциативно символичен в многоплановости художественно-образной трактовки, а может являться очень

обобщенным, полуабстрактным, декоративным выражением эмоциональной характеристики модели через цвет [16].

Художественно-образная основа портрета во многом зависит от авторских предпочтений, стиля, техники, комплекса изобразительных и выразительных средств, что позволяет самому жанру во многом видоизменяться, модернизироваться и синтезироваться различными элементами других видов искусства [1].

Истинное художественно-образное сходство в портрете достигается через синтез изображения внешнего облика человека с передачей анатомических особенностей и сюжетно-выразительного раскрытия его психологических характеристик, духовной сущности на основе выявления единства индивидуально-неповторимых и типических черт, присущих ему как представителю определённой исторической эпохи, национальности, социальной среды.

Степень индивидуализации в портрете – есть мера художественного обобщения. Чтобы написать портрет с такой силой одного таланта не хватает. Надо хорошо знать человека и понимать, чего хочет сказать художник. В характере надо найти свое, национальное, тогда можно сделать портрет с большой творческой отдачей. Если художник сумеет верно понять характер человека, проникнуть в его глубины, тогда он будет знать, что рисовать и как рисовать, тогда это станет интересно и ему и всем остальным [12].

Не смотря на то, что портрет богат и многообразен, его всё же можно подразделить на два основных типа: портрет психологический, он особенно сложный (когда внутренний мир человека раскрывается через его внешность, почти без атрибутов), и портрет-картина, то есть обстановочный (в советском изобразительном искусстве такой портрет называли производственным). Оба типа портрета имеют одну общую большую задачу: раскрыть внутренний духовный облик человека

В портретной живописи выделяют множество видов изображения, основанных на выявлении содержательной доминанты, рассмотрим основные из них:

- исторический портрет посвящен какому-либо деятелю прошлого. Чаще всего исторические портреты – это изображения царей, главнокомандующих, выдающихся людей, прославившихся в истории. Исторические портреты сочетают в себе роскошь, помпезность и чувство уважения к герою, модели. Исторический портрет может сочетать в себе сцены батального и военного жанра. Создается по воспоминаниям или воображению мастера, на основе вспомогательного материала. Ярким представителем исторического портрета является работа В.М. Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный» (Прил. А, рис. 3);

- парадный, который предполагает, как правило, показ человека в полный рост, изображая его стоящим или сидящим. В данном виде портрета часто акцентируется и передается общественное положение человека. Торжественность и значимость изображаемого подчеркивают замысловатые драпировки, архитектурный или пейзажный фон, иногда в композиции используются дополнительные выразительные атрибуты интерьера – арки, колонны и другие [15]. В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает: коронационный (тронный), конный, в образе полководца (военный), охотничий. Пример парадного портрета – картина С. Торелли «Портрет императрицы Екатерины II» (Прил. А, рис. 4);

- камерный, в котором обычно используется поясное, погрудное, поплечное изображение на нейтральном или цветном фоне. Особое внимание в таких портретах уделяется индивидуальным качествам изображаемого человека, выразительности позы, поворота головы, жестам рук, направленности взгляда. Подчеркивается не столько общественная, сколько личностная, индивидуальная значимость конкретного человека; - парные портреты, обычно написанные на разных холстах, но взаимосвязанные и согласованные между собой по замыслу, композиции, формату и колориту. В качестве примера

можно рассмотреть произведение Ф.С. Рокотова «Портрет А.П. Струйской» (Прил. А, рис. 5);

- интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. В интимном портрете важна психологическая взаимосвязь портрета, построенная на доверии натуры и художника, это необходимо, чтобы передать и отразить глубинные чувства и душевные порывы портретируемого. В качестве яркого примера интимного портрета может служить образ «Девушки с жемчужной серёжкой», созданной Яном Вермеером (Прил. А, рис. 6);

- карикатурный вид портрета – это сатирическое или юмористическое изображение образа конкретного человека или людей, часто носит политический характер [15]. Пример карикатурного портрета – работа К. Дюарта «Карикатурный портрет мужчины с трубкой на шляпе» (Прил. А, рис. 7);

- аллегорический портрет, чаще всего это яркий костюмированный образ конкретного человека несущий определенный посыл и смысл. Аллегория переводится как иносказание или с древнегреческого - говорить иначе. Иоганн Лампи Старший нарисовал портрет «Екатерины II с аллегорическими фигурами», то есть с атрибутикой, символизирующей власть (Прил. А, рис.8);

- мифологический – один из видов костюмированного портрета, где человек представлен в образе мифологического героя и персонажа. Например, картина Зинаиды Серебряковой «Портрет Г.М. Баланчивадзе в образе Вакха (Бахуса)» (Прил. А, рис. 9). Либо тема картины имеет мифологический сюжет, например, как в картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» (Прил. А, рис. 10);

- групповые портреты – всегда сложны по своей трактовке, изображение разных людей на одной картинной плоскости с сохранением индивидуальных характеристик и выявлением обусловленных взаимосвязей очень трудная художественная задача. Единство и портретное разнообразие как основа образной целостности портретируемой группы предполагают поиск

первоначального общего композиционного решения, выражающего основную идею и последующее подчинение ей многообразных выразительных деталей [21]. Выдающимся примером является портрет-картина Рембрандта «Ночной дозор» (Прил. А, рис. 11);

- автопортрет – это специфический вид портрета, на котором художник изображает самого себя. Исполняя автопортрет, художник отражает главную свою сущность, изображая себя таким, каким хотел бы видеть. Поэтому внимательное изучение автопортрета дает представление не только о художественном мастерстве автора, но и о самой личности художника, особенностях его внутреннего мира. В качестве примера можно рассмотреть «Автопортрет» Рембрандта (Прил. А, рис. 12);

- социальный портрет не только передает образ человека, но и его положение в обществе статус, занимаемую должность, то есть отражает принадлежность человека к определенному классу общества исходя из характеристики среды в которой он проживает и работает [20]. Один разновидностей социального портрета – крестьянский портрет, работа И.П. Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» (Прил. А, рис. 13).

Во все времена человеку хотелось видеть свое изображение, а также изображение близких ему людей, поэтому искусство портрета имеет большую историю и очень давние традиции, сохраняет в настоящее время свою востребованность в обществе, и можно смело сказать, что портретный жанр в современном искусстве до сих пор продолжает занимать особое место

Портрет даёт представление об образе жизни людей прошлых эпох, их идеалах и представлениях о человеке. В талантливо исполненном портрете важнейшие социальные явления раскрываются художником не только с позиций народа, но и в его интересах.

1.2 Духовный портрет в творчестве мастеров прошлого и современных художников

Церковные деятели и священнослужители были первыми, кого начали увековечивать на портретах древние живописцы. Даже в наскальных рисунках можно увидеть изображения религиозных руководителей племен.

Множество картин с изображением церковнослужителей хранятся как в музеях по всему миру, так и в частных коллекционных собраниях. Они обладают немалой исторической ценностью

Первые портреты с изображением православного духовенства сочетают в себе иконописные черты и традиции парсунной живописи [36].

Наиболее ранним известным живописным портретом, созданным в 1660-х годах XVII века, является «Портрет патриарха Никона с клиром», создан при жизни патриарха. Автор картины неизвестен (Прил. А, рис. 14).

Композиция портрета разделена на две части. На правой стороне изображен стоящий на кафедре Святейший Патриарх Никон, правой рукой он касается книги, которую держит иподиакон Герман, его левая рука опирается на двурогий посох. Взгляд устремлен на зрителя. Облачение патриарха серебристо-жемчужное, на омофоре располагаются красные четырехконечные кресты. На главе Патриарха Никона — митра, на груди — золотая панагия и наперсный крест-мощевик. Вверху, за главой Патриарха Никона, — икона Божией Матери с Богомладенцем Христом. Патриаршее место, устланное красным восточным ковром. В подножии — фрагмент бархатной темно-вишневой подушки с кистью на углу. Завышенный уровень пола, на котором находится кафедра Святейшего иерархически выделяет Патриарха. Правая часть картины имеет прямую перспективу и глубину.

В левой части композиции перед Патриархом — группа монахов из восьми человек. Внизу на первом плане — поясное изображение архимандрита Герасима, облаченного в желтую фелонь с голубым цветочным орнаментом. Справа от отца Герасима — подьяк Серафим, держащий белые коралловые

четки Патриарха Никона и его окуляры. Далее в нижнем ряду (слева направо) — диакон Иосия в темном стихаре, подьяк Илиодор и иеромонах Иов. Во втором ряду — архидиакон Евфимий, иеромонах Леонид, духовник Патриарха Никона, и иподиакон Герман, держащий в руках раскрытую книгу без текста. На фоне вверху — бордовая драпировка с золотой каймой. Имена монахов известны из подписей, выполненных белой краской. Левая часть парсуны построена по законам обратной перспективы, объемные изображения лиц расположены в три ряда на одной плоскости, иерархически выделена полуфигура архимандрита Герасима на первом плане.

В картине сочетается своеобразный натурализм в передаче фактуры всех предметов с условностью, восходящей к иконописи. Произведение служит нам изобразительной энциклопедией патриаршего и церковно-монастырского обихода того времени.

Одним из выдающихся портретов, созданных в XVIII веке, изображающих священнослужителей, является картина Алексея Петровича Антропова (1716 – 1795) «Портрет архиепископа Тверского Платона (Левшина)», написана в 1760-е гг. (Прил. А, рис. 15). На портрете изображен автор богословских и литературных сочинений, ректор семинарии Троице-Сергиевой Лавры, выделявшийся ученостью, светскими манерами и красноречием [34]. Портреты Антропова созданы в традициях европейского парадного портрета, продолжают традиции парсуны, развивают стилистическую линию отечественного примитива с его яркой непосредственностью и правдивостью образов. Художник охотно писал также и портреты по старым образцам, оттачивая свое живописное мастерство [2].

Утвердившаяся в начале XVIII в. светская живопись произвела решительный перелом в развитии русского искусства, определив для художников новый круг тем и образов [25]. На ведущее место среди других жанров, особенно во второй половине века, выдвинулся парадный и интимный портрет. К ряду блестящих мастеров, развивших этот жанр, принадлежит и имя талантливого, своеобразного художника В. Л. Боровиковского [3]. Работавший

на рубеже веков, он внес в русское портретное искусство внимательное отношение к миру человеческих чувств и элегическое настроение, столь характерное для процветающего символизма.

Владимир Лукич Боровиковский (1757 – 1825) являлся не только талантливым портретистом, но и глубоко религиозным человеком. Мастер получал заказы на картины и от церкви, относился к ним с величайшей ответственностью. Ему не раз приходилось создавать портреты высоких церковных иерархов. Так, трижды живописец изображал Матвея Десницкого: в 1803 как Черниговского епископа, затем в 1816 – в качестве архиепископа в черном клобуке и, наконец, незадолго до смерти Десницкого – в белом клобуке, что свидетельствовало о митрополичьем сане модели (Прил. А, рис. 16).

Рассматривая произведение, следует иметь в виду определенные особенности русской религиозной живописи начала XIX века. Распространение светской живописи способствовало восприятию людьми иконы как реалистического портрета святого, и, наоборот, портрет святого стал расцениваться как икона. Такое положение дел подкреплялось тем, что некоторые прижизненные портреты XVIII–XIX веков после канонизации изображенных на них подвижников начинали функционировать в качестве икон и ложились в основу иконографии святого.

Михаил Васильевич Нестеров (1862 – 1942) тяготел к высоким сюжетам, он рано заинтересовался европейской классикой религиозного жанра – от византийских мозаик и древнерусских фресок до новейших «идеалистов» Бастьен-Лепажа и Пюви де Шаванна. Своих героев Нестеров искал вне обыденности и повседневности, возвышенность устремлений он увидел в молитвенной сосредоточенности монахов схимников и «христовых невест» [10]. Тему ухода от мирской суеты, идеала чистой подвижнической жизни с полной убедительностью Нестеров впервые раскрывает в картине «Пустынный» (1889) (Прил. А, рис. 17). Затем тема «тихого приюта» надолго становится основной для живописца. Его интересовал поэтический мир людей, обретших внутренний покой и светлую радость в душе.

«Видение отроку Варфоломею» (1889–1890) (Прил. А, рис. 18). Первая и самая значительная работа из цикла, посвящённого Сергию Радонежскому, написана Нестеровым на сюжет, взятый из «Жития преподобного Сергия» авторства Епифания Премудрого. Не венчик над головой святого, а именно пейзаж воплощает чудесное. Тонкая фигура мальчика в центре, полного недетской печальной внимательности, кажется органичной частью пейзажа. Через образ отрока и пейзаж дается идеальное представление о чистоте, которая должна царить на земле.

Образ Сергия был душевно близок художнику с раннего детства. Он знал его по семейной иконе и лубочной картинке, где Сергей – пустынножитель кормил хлебом медведя. Здесь Нестеров приблизился к осуществлению своей постоянной мечты – создать образ совершенного человека, близкого родной земле, человеколюбивого, всей своей жизнью утверждающего силу добра и нравственного совершенствования.

«Благословение Христом отрока» (1926), близкое по композиции к «Видению отроку Варфоломею», носит иную смысловую окраску, иное звучание. Как и там, здесь запечатлен мотив молитвенного предстояния перед чудом, момент высокого духовного озарения (Прил. А, рис. 19). Но если в «Видении» все пронизано удивительной гармонией и благодатью, а одухотворенная природа словно вторит молитвенному восторгу Варфоломея, то в «Благословении» ощущается тревожное напряжение, а хрупкая беззащитность отрока выявлена особенно остро.

Уже в первый период у Нестерова сложилось два типа портрета. Один – аналитический, во многом похожий на портретный этюд. В нем художник всматривается в лицо человека, пытается разгадать сущность его характера. Такой портрет строится традиционно: лицо и фигура модели обращены к зрителю. Другой тип портрета – это портрет-обобщение, портрет-биография, иногда – портрет-символ. Часто он решается художником как картина, с включением нестеровского пейзажа-настроения или интерьера, заполненного вещами, способствующими постижению образа. Иногда Нестеров пишет

двойной портрет, портрет-диалог, в котором два полярных характера, как две мелодии в музыке, находятся в контрапунктическом единстве.

Для художника будущее России отождествлялось прежде всего с религиозным возрождением народа, с принятием Христа высшим идеалом и стремлением каждого через нравственное совершенствование приблизиться к этому идеалу. С поразительной последовательностью он разрабатывал религиознонравственную тематику на протяжении всей своей жизни.

В творчестве Бориса Михайловича Кустодиева (1878 – 1927) центральное место занимал портретный жанр, к которому художник начал обращаться еще во время обучения в Академиих. С 1901 года по 1920 год художник создает портреты изображающие русское духовенство. Произведения отличаются живописностью, насыщенными цветами и тоном, приближены к декоративности. Облачения черного цвета художник решает через многогранные оттенки зеленого, голубого, лилового. В то время как большинство художников изображали мантию, рясу или клобук глухим, вбирающим в себя весь свет черным цветом, превращающим объемное в плоское пятно. Еще одна особенность изображения портретов духовных лиц Кустодиевым – монументальность. Художник максимально приближает модель к краям картины, широко компонуется фигуры, заполняя ими весь холст без ощущения тесноты. Свет в портретах живописца всегда ощутим и конкретен, выявляет форму и цвет. Композиционное расположение фигуры преимущественно фронтально, взгляд натуры направлен на зрителя [9].

Первым портретом Кустодиева, изображающим духовное лицо является «Монахиня с книгой», написан в 1901 году (Прил. А, рис. 20). Имеется предположение, что картина имела постановочный характер, так как в то время художник еще проходил обучение в академии. Однако портрет воспринимается достаточно убедительно. Монахиня изображена в фас за чтением книги, ее лицо слегка наклонено и вытянуто, черты лица крупные. Не смотря на темную гамму, ее уравновешивает белый плат, из под которого надо лбом выбиваются кудрявые темные волосы. Правая рука поддерживает книгу, а левая находится в

петле ленты, которая является закладкой для книги. Фоном служит драпировка с несколькими складками. Техника письма плотная, фактурная, с явными мазками, расположенными по форме. Цвета сложные, насыщенные оттенки зелено-оливкового заднего плана, сине-голубые складки одежды, зелено-красная закладка книги, тепло-холодные мазки телесного, белый решен через молочные, кремовые и серебристые цветовые нюансы. Благодаря легкой улыбке, ярких губ и кокетливо выбивающихся кудрей, портрет не создает впечатления печального монашеского образа, подкупая изнутри звучащей молодостью.

В 1907 году Борис Михайлович написал заказной портрет священника и дьякона «На приеме» (Прил. А, рис. 21). Из воспоминаний дочери художника Ирины мы узнаем: «Изображенный на картине справа отец Павел — дьякон огромного роста, с громоподобным басом и фиолетовым носом — был всегда «подвыпивши». Отец Петр, рыжий, невысокий, елеинно говорил тенорком; он служил в церкви села Богородица, куда мы по воскресеньям ездили, так как там были похоронены старушки Грек, воспитавшие мою мать. Жил он бедно, в маленьком доме около церкви, и работал в поле, как крестьянин. После церкви, где всегда было очень жарко, утомительно и скучно стоять, мы обычно пили в его доме чай из огромного медного самовара. У него была целая орава детей всех возрастов, рыжих, говоривших сильно на о — по-костромски, и толстая, вечно беременная жена....» [9].

Портрет приближен к жанровой картине. Художник выделяет индивидуальные особенности, вместо статусных. Священники предстают в роли понятного и близкого русского народа, с обыкновенными живыми лицами: крупные сидящие фигуры с почти по-наивному параллельно сложенными на коленях руками, и открыто смотрящим вперед взглядом. Живописец подмечает характер каждого из портретируемых, не переходя грани иронии и сатиры. Окружающее пространство вполне конкретно, но при всей подробности несет в себе черты декоративности и плоскостности. Тени за спинами священнослужителей плотные. Активные по цвету обои привлекают к

себе внимание не меньшее, чем изображенные лица. Такими же насыщенными акцентами являются ярко-синие отвороты на рукавах. Академический скрупулёзный мазок молодой монахини сменяется смелым и широким, но неизменно выявляющим форму и фактуру.

В последующие годы художник создает 3 портрета монахинь в полный рост и несколько этюдов. Один из портретов изображает величественную матушку Олимпиаду – игуменью Староладожского монастыря (Прил. А, рис. 22). На втором портрете изображена почти бестелесная 106-летняя монахиня из Старой Ладogi с искренним и чистым взглядом ее светлых глаз в овале покрасневших усталых век (Прил. А, рис. 23). Третья работа, по всей видимости, так же вдохновлена 106-летней монахиней (Прил. А, рис. 24). Жизнерадостность и открытость парного портрета сменяется сдержанностью и спокойствием образа.

Александр Максович Шилов (род. 1943) народный художник СССР, более чем за 30 лет творчества написал множество портретов русского православного духовенства. Чтобы лучше проникнуть во все аспекты затрагиваемой темы А. Шилов не просто посещал монастыри в поисках героев для будущих картин, он жил и работал там. В образно-художественном решении портретов представителей церкви мастер сопоставляет разные характеры и внутренний мир своих героев.

Полотно «Митрополит Филарет» (1987) излучает мудрость и суровую уверенность митрополита (Прил. А, рис. 25). В его строгих чертах мы улавливаем, честность, бескомпромиссность, в его образе – достоинство, мудрость прожитых лет. Мастеру удалось показать главное в образе: понимание той огромной ответственности, возложенной на плечи священнослужителя.

В 1988 году художник написал портрет «В келье. Матушка Паисия», когда жил в Пюхтицком Успенском монастыре в Эстонии (Прил. А, рис. 26). Портрет рассказывает об истории матушки Паисии, которая оставила светскую жизнь и поселилась в монастыре, долгие годы неся смиренную службу Богу.

Художник старался показать через полотно свет души матушки, ее доброту и любовь к Творцу. Облик нерушимой веры автор передал со всей силой реалистической школы живописи.

На картине «Заутреня» (1991) раскрывается образ молодой монахини во время длинной церковной службы, время которой приходится на вечер перед Пасхой (Прил. А, рис. 27). Позади молодой монахини усталые лица, молитвенное стояние дается непросто даже привычным монахам. За спиной девушки мы можем уловить пытливый взгляд более старшего монаха в клобуке – он наблюдает за юной монахиней. Героиня словно светится изнутри, она спокойна и смиренна – мы видим это по легкой улыбке на её лице – она будто пребывает в другом мире. Чистота монахини передается через взгляд, белизну кожи. Образ молодой женщины контрастирует с фигурами на заднем плане.

Художник старается не идеализировать людей Церкви, он демонстрирует в своих героях прежде всего людей со своими мыслями и чувствами. Благодаря этому образы духовенства, запечатленные мастером, отличаются строгой достоверностью и живостью повествования. В этом их художественная ценность.

Еще один выдающийся живописец XXI века, писавший портреты духовных отцов – Павел Викторович Рыженко (1970 – 2014). Источником его вдохновения служила история русской земли, поэтому главной темой его творчества является историческая живопись. Художник писал в реалистичном стиле, отталкиваясь от парсуны. Основной задачей ставил передать зрителю духовный и нравственный смысл картины, чем портретное сходство изображенных.

Его картина «Пустынник» написана в 2006 году, на портрете изображен преподобный Серафим Саровский, жалеющий и кормящий хлебом медведя (Прил. А, рис. 28). Медведь по замыслу автора является аллегорией грешного, голодного русского человека. Преподобный Серафим является аллегорией жалеющего Бога.

В триптихе «Покаяние», написанном в 2004 году, раскрывается история большевика, который через горе утрат переосмысливает свою жизнь. В последней картине «Муравейник» герой предстает в образе старца-инока, сидящем в молитве на пеньке, с любовью и печалью смотрящем на муравейник, размышляя о том, как бессмысленна суeta (Прил. А, рис. 29).

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Изучив историю возникновения художественного жанра портрета и проанализировав картины художников, запечатлевших образы духовенства в разные эпохи, можно сделать вывод, что духовный портрет имеет глубокие корни, особенно в русском искусстве, так как почву для портретного жанра подготовили иконописцы Руси. Постепенно икона эволюционировала в парсуну, а с XVIII века произошел переход к камерному и парадному портретам, постепенно формировались новые направления жанров портретов.

Портрет является одним из основных, наиболее востребованных жанров живописи. В настоящее время в живописи существует великое множество разновидностей портрета, они сильно отличаются от тех, что были популярны ранее. Можно выделить такие жанры как: общественные, интимные, индивидуальные, камерные, а также селфи – наиболее распространенный портрет нашего времени. Среди неизменных видов портретов остаются: камерный, психологический, социальный, парадный, индивидуальный, двойной, групповой и автопортрет. Многообразие видов, типов и живописных техник для изображения портрета свидетельствует о его непрекращающемся развитии как специфического и потенциально неисчерпаемого жанра изобразительного искусства.

Первыми, кого начали увековечивать на портретах были церковные деятели и священнослужители. Эти произведения обладают немалой исторической ценностью. Первые портреты с изображением православного духовенства сочетали в себе иконописные черты, вместе с развитием жанра, духовные портреты так же претерпевали изменения и становились более реалистичными. Некоторые прижизненные портреты ложились в основу иконографии святых.

На основе исследования живописных портретов духовенства, можно сделать вывод, что важной задачей живописца является передача нравственных черт изображаемого, одухотворенности его лица, светящегося и мудрого взгляда. Портреты изображаются в реалистичном стиле, уделяется внимание

деталюм священнического облачения. Модель располагается в позе стоя или сидя, в полный рост. Световой акцент на лице модели, фон менее подсвечивается или вообще не выделяется светом.

Яркость и эффектность образов священнослужителей в духовном портрете достигается техниками масляной живописи.

Исследование и анализ портретов, изображающих священнослужителей помогли в работе над художественно-практической частью ВКР.

Глава 2. Художественно-творческая часть выпускной квалификационной работы

2.1. Обоснование выбора темы ВКР

Тема дипломной работы – портрет «Духовный отец» была выбрана не случайно, после утверждения с руководителем живописного жанра «портрет» для практической работы ВКР, встала задача выбора темы портрета. Поскольку наш институт является православным, посоветовавшись с преподавателями, было решено изобразить портрет православного священнослужителя.

В качестве материала были выбраны масляные краски, так как их преимущества по сравнению с другими художественными материалами очевидны – цвета масляной живописи более яркие и насыщенные, а произведения написанные маслом долговечны.

Духовным отцом, или сокращенно – духовником в православии считается священник, который помогает своим духовным чадам жить по заповедям Христа и идти к спасению – вечной жизни души в раю после телесной смерти. У духовного отца и его чад родство не является кровным, но духовным – скрепленным общей верой. Задача пастыря заключается в исповедовании прихожан, психологической и моральной помощи, духовных и нравственных наставлениях, советах. Священник регулярно молится Богу о спасении своих духовных чад, переживает и заботится о них как о родных детях.

Благодаря общению и духовному окормлению у отца Сергия, попросили у него благословение и получили разрешение на его изображение. В силу занятости и личных предпочтений батюшки, было решено использовать для портрета его фотографии (Прил. б, рис. 1, 2, 3, 5, 6).

Отец Сергий является настоятелем храма в честь святой благоверной Царицы Тамары в Комсомольском районе города Тольятти. Батюшка является протоиереем – старшим священником.

Данная художественная работа направлена на появление интереса к православной культуре у подрастающего поколения с помощью изобразительного искусства.

В настоящее время в сети-интернет существует негативное отношение к русской православной церкви и ее служителям, поэтому так важно показать подрастающему поколению настоящее светлое православие через знакомство с образами истинных добрых пастырей церкви, посвящающих всю свою жизнь помощи людям. Осязание живописных произведений, демонстрирующих положительный образ священника, останется приятным впечатлением в душе ребят.

Сейчас в обществе происходит активная работа по восстановлению русских православных традиций: возводятся храмы, транслируются православные телепередачи, в школах преподают уроки православного вероучения. Эти средства направлены на формирование у молодого поколения представление о духовных ценностях, нравственных идеалов, истории и культуры своего народа. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, передача нравственных ценностей, в том числе посредством образования — это залог формирования благополучного общества.

Важным аспектом духовно-нравственного формирования личности ребенка является пример нравственного идеала, которым может стать священник. Поэтому, портрет «Духовный отец» поможет созданию нравственного идеала у молодежи, проявлению интереса к православной церкви и истории своего народа.

Эскизы и описание хода работы над портретом также пригодятся на уроках изобразительного искусства как наглядный материал. Материал ВКР может быть использован на уроках изобразительного искусства, МХК и ОПК, так как познакомит учеников с жизнью русской православной церкви.

Выбранная тема ВКР интересна и необычна. Она затрагивает историю развития русского духовного портрета, рассказывает об особенностях и традициях православной веры.

2.2 Сбор теоретического материала и работа над эскизами дипломной работы

Работа над созданием портрета включает в себя несколько этапов, позволяющих вести работу последовательно от идеи до воплощения замысла.

Для передачи на холсте образа духовного отца, решено было отразить какую-либо из его деятельств в храме: исповедь, молитву, проведение церковных служб, общение с паствой. Для того чтобы определиться было решено создать несколько эскизов, изображающих отца Сергия в разных образах (Прил. Б, рис. 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Важную роль в создании живописного образа духовного отца играет удачное нахождение композиции и расположение композиционных элементов в формате полотна. Композиционным центром является священник. Такие элементы композиции как действие, поза жесты способствуют раскрытию характера и состояния человека. Правильно подобранные и скоординированные фон и предметы декора, а также сама композиция влияют на эмоциональное состояние, подчеркивают роль модели и придают красочность.

Композиция – это сочинение расположение, объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором наиболее ярко раскрывается содержание, композиционное построение художественного произведения, обусловленное особенностями выявления и передачи его оригинального содержания как важнейшего организующего элемента определенной художественной формы. Композиция служит основополагающим средством выражения замысла автора, и именно от нее часто зависит образность и художественная выразительность произведения, влияющая на эстетическое восприятие зрителя. Композиция портрета, как и другого художественного изображения строится на взаимосвязи различных компонентов. Доминантой и первоосновой композиции является определение сюжетно-тематического центра, отражающего главную идею и смысл всей работы. Художественное произведение всегда строится на соподчинении

главному художественно-содержательному центру всех менее значительных элементов композиции. Для создания гармоничной выразительной композиции недостаточно только создать некое похожее изображение, необходимо целесообразно разместить все изображаемые объекты и важные детали на грамотно организованной картинной плоскости, наполнив их единство художественно-образным смыслом. В практике это означает закомпоновать в плоскости определенного формата.

При создании портрета, внимание художника должно быть направлено на раскрытие характерных качеств и свойств натуры священника. Портретное сходство достигается сложным путем. Художник не копирует натуру на холст, его задача намного сложнее, с помощью анализа и обобщения ощутить и запечатлеть черты свойственные только этому человеку.

Необходимо соединить в живописном портрете воедино то, что увидел в модели, придумал и прочувствовал. Это результат долгого творческого анализа и воображения. В художественном замысле сочетаются сложные элементы портрета, а в будущем они составляют часть художественного образа.

Запечатлеть в живописи образ, значит правильно передать изображаемую натуру, в первую очередь необходимо увидеть и постараться передать его характерные черты и глубинные чувства. Очень важен психологический анализ натуры. В портрете должна быть найдена и раскрыта точная индивидуальная характеристика человека [1].

Перед тем как приступить к созданию эскизов портрета, были собраны и сделаны фотоснимки с отцом Сергием во время службы, а так же фото интерьера храма (Прил. Б, рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Занимаясь композиционными поисками портрета, мы отталкивались от работ М.В. Нестерова, А. М. Шилова и П. В. Рыженко.

Было нарисовано несколько эскизов портрета отца Сергия в различных ракурсах: профиль, анфас, три четверти (Прил. Б, рис. 9, 10, 11, 12, 13, 14). Рассматривались варианты подгрудного портрета и во весь рост. На некоторых эскизах батюшка облачен в красную пасхальную одежду, на других

изображался черный подрясник, а так же белое праздничное облачение. Главным композиционным центром на всех эскизах является батюшка. Фоном священника на эскизах служат различные ракурсы интерьера храма, нейтральная драпировка и сосновый пейзаж, окружающий храм. Эскизы были выполнены на небольших форматах 15x21 см гуашью и простым карандашом.

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

В компоновке учитывалось применение нормальной по высоте точки зрения, использование темного тонального диапазона с введением контрастных пятен.

Лучшая композиция была утверждена руководителем кафедры, ее эскиз был подробно разработан в цвете и тоне с детальной проработкой композиции на формате 21x30 см (Прил. Б, рис. 15, 16).

Эскиз имеет вертикальный формат, отец Сергей изображен в 3/4 роста в левой части композиции, повернут к зрителю профилем. Батюшка находится на церковной службе в процессе молитвы и каждения – процесс сожжения ладана, при котором выделяющийся дым распространяется по храму, об этом свидетельствует кадило в правой руке. Кадило – металлический сосуд на цепочке, внутри которого помещаются и зажигаются ладан с углем. На священнике надето белое праздничное облачение, состоящее из верхней ризы – фелони, под ним виднеется епитрахиль – широкая лента под поясом, а так же виднеется угол палица – ромбовидный плат и подрясник. На рукавах надеты поручи. Облачение украшено крестами, имеет серебристые отблески. Благодаря светлому цвету одежды, на ней хорошо видны все рефлексy теплого и холодного света. Из под фелони на шее священника выглядывает черный воротник подрясника – нижнего облачения. На груди батюшки виднеется серебряная цепь наперсного креста, который скрывается за складками ризы.

Выражение лица отца Сергия передает задумчивость и озабоченность молитвой, взгляд направлен вниз «в себя».

Справа на фоне располагается главная икона храма в деревянном киоте – икона св.блгв. Царицы Тамары. Над иконой висит лампада, а перед киотом находится золотистый подсвечник с горящими на нем свечами и лампадой.

С левой стороны видно бревенчатую стену храма, на которой висят две среднего размера иконы – Казанская икона Божией Матери и икона святого Великомученика Пантелеимона.

Фигура священника немного смещена влево, чтобы не перекрывать главную икону св. блгв. царицы Тамары, тем самым подчеркивается ее значимость и трепетное отношение к ней отца Сергия.

Композиция имеет два источника света – холодный естественный свет из окна напротив и теплый свет от свечей и лампад.

Портрет рассказывает нам о настоятеле храма, который находится в молитве покровительнице храма – св.блгв. царице Тамары о своих прихожанах и всем мире.

2.3 Последовательность выполнения итоговой работы – портрет «Духовный отец», холст, масло

Перед тем как начать основную работу над портретом, для лучшего понимания тональных отношений был создан «картон» в натуральную величину портрета 70х90 см (Прил. Б, рис. 17). Для этого был использован лист для пастели в цвете слоновой кости. Материалом для рисунка был выбран художественный соус коричневого оттенка, поскольку он легко растушевывается и стирается ластиком, поэтому рисунок соусом можно править и изменять. Работать соусом надо аккуратно, так как он пачкается. Бумажный лист натягивался на деревянный планшет, после чего наносился контур карандашом, далее шла работа соусом. Так как размер будущего холста

большой, он подразумевает тональную проработку формы и освещения изображения на картине. Контур рисунка лучше выполнять тонкими линиями, световую часть не перегружать плотными наслоениями. Фигура отца Сергия является самой светлой по тону, таким образом выделяется центр композиции, фон отведен в тень, икона св. блгв. Царицы Тамары средняя по тону, так же как и подсвечник.

После выполнения картона приступили к следующему этапу - работе на холсте. За основу был взят грунтованный холст форматом 70x90 см., натянутый на подрамник. Было выбрано полотно с крупным зерном, что придает фактуру наносимым мазкам. Необходимо было проверить конструкцию холста на крепость и надежность каркаса. Убедившись, что холст натянут хорошо и не провисает, приступили к работе. Вначале на холст был нанесен рисунок, а затем обведен марсом коричневым, разведенным до жидкого состояния (Прил. Б, рис. 18).

Масляная живопись имеет свою специфику, которую необходимо учитывать в процессе работы. Для достижения хороших результатов важно с самого начала соблюдать технические и технологические правила. Процесс создания живописной композиции может распадаться на несколько стадий.

При работе над портретом нужно начинать с обозначения правильных пропорций, затем намечать основные светотени, рельеф головы, а затем изображать все тонкости цвета. Сходство портрета с моделью достигается уже на последних стадиях рисунка.

Процесс живописи начинается с выяснения двух вопросов из области колорита. Во-первых, надо определить, что преобладает в общей гамме — теплые или холодные тона. Во-вторых, в этом общем выяснить взаимоотношение освещенных и теневых областей изображаемого, определяя, что теплей и что холодней. Немалое значение имеет техника нанесения мазка, по-разному касаясь кистью холста, можно выявить различие качеств изображаемой природы: ее формы, освещенности, окрашенности, фактуры [30].

Синтез композиции и колорита создает неповторимый художественный образ при выполнении портрета, являясь основой как организации картинной плоскости, так и способом выявления и передачи различных характеристик портретируемого.

Работа выполнялась масляными красками фирмы «Мастер класс», «Ладога», «Сонет». В качестве разбавителя использовался тройник, сочетающий в себе лак, пинен и масло. Преимущество разбавителя тройника заключается в том, что он помогает быстро скрепить тонкий слой подмалевка с последующими пастозными слоями, а также делает краску прозрачней.

На первом этапе работы было важно создать полупрозрачный цветной слой разбавленными растворителем масляными красками, без использования белил и плотных слоев, так чтобы нанесенный ранее контур просвечивал.

Для этого разобрали изображение по локальным цветам. У нас преобладают коричневый, золотистый, белый и красный. Нанесли цвет предметов. Определились, где находятся основные цветовые пятна, прописали их большой кистью (Прил. Б, рис. 19).

В работе над портретом использовались кисти из щетины и синтетики разных размеров.

Следующим этапом шло создание плотного цветного слоя маслом. Было важно закрыть весь холст, определить тональные отношения. Прописали локальные цвета портрета, полутени и тени на фигуре и предметах (Прил. Б, рис. 20).

Особое внимание в портрете было уделено написанию лица и рук. Считается, что руки – второе лицо человека, они должны рассматриваться как важный элемент пластического образа. Их форма, анатомия, размер, цвет, жестикация могут многое рассказать о характере человека, его профессиональной деятельности и душевных переживаниях [1]. При изображении рук постарались добиваться такого же «портретного» сходства, как и в живописи головы, лица.

При этом мягко изобразили иконы и лампаду на дальнем плане. Когда закончили с цветовыми пятнами, начали создавать объем, свет, тени. Чтобы оценить результат не только вблизи, отходили от полотна. Прописали основные блики и отражения на подсвечнике, иконах, лампаде.

Для написания были использованы следующие краски: белила, сиена натуральная, желтая средняя, красная светлая, краплак красный, оранжевая, марс коричневый темный, синяя средняя, кобальт синий светлый, зеленая темная, зеленая светлая, сажа газовая.

Третьим этапом была лессировка. Необходимо было передать локальный и обусловленный цвет постановки, добиться материальности формы, её моделировки. Постепенно усиливался контраст, появлялась глубина. От общего перешли к частному и прописали детали. Первый план прорабатывался тщательнее заднего. Прописали черты лица, орнамент на облачении священника с полутонами (Прил. Б, рис. 21).

Завершающим этапом работы было обобщение композиции, расставление акцентов, придание работе завершенности. При необходимости некоторые участки объединялись (Прил. Б, рис. 22).

Следуя советам руководителя и анализируя композицию, по ходу работы устранялись ошибки.

После завершения работы, она была оформлена в багет.

При выборе багета отталкивались от следующих правил: картина и рама должны дополнять друг друга, но при этом доминировать должна картина, рама является лишь связующим звеном с интерьером. Рама должна сочетаться с картиной по цветовой гамме и тону. Орнамент и фактура багета должны дополнять или повторять изображенный на картине мотив. Так же важно учитывать ширину и глубину багета. Рама должна завершить композицию и придать ей единство, собрать и направить внимание зрителя на произведение [15].

В результате работы над картиной, была достигнута гармония в соотношении общего и частного. Правильно найдено цветовое решение,

соответствующее творческой задумке. Было достигнуто портретное сходство священника, переданы его индивидуальные черты и учтены особенности характера.

Главным в портрете является лицо батюшки и его выражение, по замыслу внимание зрителя должно было сосредоточиваться на нем. Именно в нем проявляется внутренняя жизнь человека. Большое внимание в было уделено написанию глаз и губ, так как через их выражения читается внутреннее содержание портретируемого. Таким образом, замысел был осуществлен в материале.

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Приступая к работе над художественно-творческой частью диплома, была поставлена задача написать портрет духовного отца. Актуальность этой темы заключается в необходимости формирования нравственного идеала у молодежи, проявлению интереса к православной церкви и истории своего народа.

В роли духовного отца на портрете изображается настоятель храма в честь святой благоверной Царицы Тамары отец Сергей, для этого у него было взято благословение.

На основе собранного фотоматериала, были сделаны эскизы с композиционными поисками. Эскизы были выполнены в цвете и в графике. Необходимо было сделать как можно больше набросков, среди которых был отобран лучший и подробно прописан.

Прежде чем приступать к работе на холсте, был проработан «картон» в натуральную величину для лучшего понимания тональных отношений.

Итоговая картина выполнялась масляными красками на грунтованном холсте, натянутым на подрамник. Работа над композицией проходила в несколько этапов. Сначала был нарисован контур одной краской, после его высыхания был создан цветной полупрозрачный слой, определены основные цветовые отношения. Далее приступили к пастозному письму толстым красочным слоем, были решены тональные отношения, прописаны локальные цвета. С помощью лессировки передали свето-теневые отношения, контраст, глубину. От общего перешли к частному и прописали детали. Первый план проработали тщательнее заднего. Композиционным центром на картине является священник, поэтому больше всего было уделено внимание прописыванию его лица и рук, а так же его облачения. Завершая работу, обобщили композицию, расставив акценты, придали работе завершенность.

Дипломная работа была оформлена в подобранный багет. Поисковые эскизы были распечатаны на планшете.

Выполнение портрета «Духовный отец» позволило более глубоко подойти к изучению вопроса и подготовить теоретический и практический материал для уроков изобразительного искусства в художественной школе.

Глава 3. Портрет на уроках изобразительного искусства

3.1 Знакомство учеников с жанром портрет

Федеральный Государственный Стандарт предусматривает изучение жанра портрет на уроках по изобразительному искусству в средней образовательной и художественной школах [37]. Поскольку это развивает у учеников образное видение. Тему «Портрет» проходят в 6 классе общей образовательной школы по рабочей программе Б.М. Неменского.

Урок изобразительного искусства активизирует творческие, духовные и интеллектуальные ресурсы школьников, является одним из условий их нравственно-эстетического развития.

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности [28].

Обучение портретной живописи помогает ученикам развивать образное видение. Методики преподавания портретной живописи на уроках художественных дисциплин постоянно развиваются.

Изучение специальной педагогической и методической литературы показывает, что проблемы обучения живописи и композиции портрета привлекают повышенное внимание исследователей. В.П. Климович, Д.З. Колчина, Л.И. Рындина посвятили этому вопросу свои диссертационные работы.

Для полноценного знакомства учеников с жанром портрет, необходимо провести цикл уроков посвященных этому жанру.

На первом занятии проводится беседа с учениками о портрете как жанре живописи, ученики знакомятся с историей и видами портрета. Обязательно

следует подчеркнуть в беседе с учащимися, что необходимым признаком портрета, как и любой другой картины, является живописная красота и индивидуальность творческой манеры автора. В процессе занятия нужно несколько раз продемонстрировать детям все репродукции, не останавливаясь подробно на каком-либо одном портрете — каждому из них будет посвящено отдельное занятие [14].

Каждое занятие посвящается одному портрету, но в начале занятия стоит просмотреть последовательно те портреты, с которыми дети познакомились на предыдущих занятиях.

Очень важно рассадить учеников таким образом, чтобы каждому была хорошо видна репродукция (она должна постоянно находиться в поле зрения детей).

При обсуждении портрета с учениками, особое внимание нужно уделить целостному эмоциональному восприятию портрета, красоте картины в общем и в деталях, личному отношению учащегося к портретируемому (нравится ли портрет и портретируемый; хотелось бы поговорить с этим человеком, о чем его можно спросить; если не нравится — то почему и т. д.).

Кроме вышперечисленного, нужно обсудить с учащимися отношение автора к своей модели, психологическую и социальную характеристику модели, сравнить этот портрет с рассмотренными ранее картинами (сходство и различия), рассмотреть и сравнить художественные средства, использованные автором.

Рекомендуется обсуждение портрета на каждом занятии дополнять активными действиями учеников, связанными с данным портретом. Например, попросить ученика принять позу и попытаться повторить выражение лица портретируемого, нарисовать портрет по памяти (фломастером, гуашью), обсудить рисунки (не касаясь темы портретного сходства). Для облегчения восприятия живописи занятия включают и собственную практику учащихся в этом виде искусства — первые шаги в обучении рисунку, композиции и живописи путем свободного копирования обсуждаемых портретов. Это усилит

интерес школьников к живописи, а у некоторых вызовет желание рисовать или учиться живописи [14].

Нужно рассказать ученикам, что при рисовании портрета необходимо выделить что-то главное у натуры и сосредоточится на передаче этой особенности, это могут быть глаза или курносый нос, пухлые щеки, форма головы, изгиб бровей и т.д.

Проводя цикл занятий на тему портрета, учитель может продемонстрировать мастер-класс, нарисовав быстрый этюд портрета одного из учеников. Это будет хорошим наглядным материалом для учащихся и поднимет авторитет учителя в их глазах [28].

Завершая знакомство с портретной живописью, нужно подвести итоги того, что узнали ученики. Лучше всего это сделать в форме вопросов и ответов, но сначала стоит еще раз просмотреть с учащимися все репродукции.

Приведем примерные вопросы к учащимся: что такое портрет, чем он отличается от других жанров живописи — пейзажа, натюрморта? Какая главная задача стоит перед художником, когда он пишет портрет? Нет, не изображение внешнего, так называемого портретного сходства — это техническая задача, требующая умения, мастерства, но не таланта. Даже бездушный фотоаппарат прекрасно справляется с такой задачей, а художники, тем не менее, продолжают, почему-то писать портреты. Главная задача художника, — выразить с помощью цвета и линий те чувства и мысли, которые возникают у автора в связи с портретируемым. Похожи ли портреты, которые вы видели, друг на друга? Чем они различаются, что у них общего? Можно спросить у каждого ученика, какой портрет понравился ему больше всех и почему.

Необходимо рассказать ученикам, что самому рисовать портрет еще интереснее, чем рассматривать его на репродукции или в музее. Нужно отметить, что репродукция (то есть уменьшенная и искаженная копия) не может создать такое же впечатление, как портрет, написанный художником, на холсте, масляными красками, оформленный в красивую раму, выставленный на хорошо освещенной стене музейного зала [14].

Созданные учениками рисунки можно разложить или выставить, но не рядом с репродукциями, и кратко разобрать рисунки по схеме: соответствие задаче — портрет, композиция (как портрет вписан в лист), рисунок (можно ли считать, что нарисована именно та модель), цвет (гармонично ли выбраны основные цвета на рисунке). При этом нельзя критиковать, нужно в каждом рисунке ученика найти что-то хорошее и похвалить автора, неудачи обсуждать не нужно.

После завершения занятий желательно посетить с учениками музей, чтобы рассмотреть и обсудить прямо перед холстами ряд заранее выбранных картин.

Систематическое ознакомление учащихся с произведениями художников является одним из средств эстетического воспитания.

Главная задача учителя, ведущего уроки изобразительного искусства в школе, – поддержать интерес детей к изобразительному творчеству, научить использовать в своей художественно-творческой деятельности те средства художественной выразительности, с помощью которых художники создают окружающий их мир художественной культуры. От творческой позиции педагога зависит, сохранится ли к концу обучения в начальной школе креативный (и художественно-творческий) потенциал ребенка, заложенный в нем природой.

Для продуктивного обучения школьников основам изобразительного искусства необходимо учитывать особенности восприятия учениками объектов окружающей действительности в зависимости от их возраста. По данным В.И. Киреенко, способность к обобщающему и целостному видению объекта восприятия для целей изображения приобретает устойчивые формы к 6 годам; оценка пропорций в изображении формируется к 7 годам; восприятие светотени в изображении появляется с 12, чаще с 13 лет; оценка перспективных отношений – с 9 лет; опознание одинаковых хроматических цветов – с 8 лет, возможно и в более раннем возрасте; в зрительной памяти некоторые дети 3 - 5 лет не уступают и взрослым [28].

Выполняя этюды портрета с натуры и по памяти, ученики изучают жизнь, получают новые впечатления, развиваются эстетически. В результате чего накапливают «изобразительный багаж», который обогащает их творческие возможности и открывает перед ними новые горизонты искусства.

3.2 Проведение практических занятий на тему «Портрет»

В рамках ВКР было проведено 2 урока по теме «Автопортрет» и «Портрет мамы» в Творческом клубе «Горница», а так же урок в художественной школе имени И.Е. Репина на тему «Портрет с натуры», во время педагогической практики (Прил. В).

Разрабатывая планы конспектов уроков, руководствовались методическими пособиями Е.В. Краснушкина и Д.Н. Колдиной [14].

В начале уроков учащиеся познакомились с понятием жанра «портрет», историей его развития, видами портрета и техниками исполнения. Ученики внимательно слушали и задавали вопросы.

Они были ознакомлены с художественными инструментами, которыми в дальнейшем выполняли работы, а так же с методами построения фигуры человека.

После теоритической части урока, учащиеся приступили к наброскам карандашами, старались рисовать аккуратно и тщательно, отмечали и передавали портретные сходства.

Автопортреты ученики выполняли акварелью, используя зеркало, фото и воображение. Портрет мамы изображали гуашью по памяти, по фото и его запоминанию. Портрет с натуры рисовали гуашью с сидящей напротив модели.

В результате практической работы, все ученики успешно нарисовали портреты. В конце урока была проведена выставка работ, где учащиеся смогли рассмотреть все работы, и поделились своими впечатлениями.

3.3 План-конспект урока

План-конспект урока по изобразительному искусству №1

Тема урока: «Автопортрет»

Тип урока: комбинированный

Вид урока: тематическое рисование

Цель урока: выполнить автопортрет акварелью, передать портретное сходство в автопортрете.

Задачи:

- дать представление о жанре портрета и его разновидностью - автопортретом;
- развивать художественное восприятие образа человека;
- научиться анализировать пропорциональные отношения, анатомию лица;
- активизировать творческое воображение, развитие моторно-двигательной координации руки;
- формировать умение видеть красоту, гармонию, прекрасное во внешнем и внутреннем облике человека;

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

Оборудование для учеников: акварельная бумага, простые карандаши (НВ), ластик, кисти (круглые, разных размеров), акварель, пластиковая палитра, стакан-непроливайка, тряпочка, зеркало.

План урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию: 2-3 мин.
2. Объяснение темы урока: 10 мин.
3. Самостоятельная работа: 20 мин.
4. Просмотр и анализ работ: 5 мин.
5. Подведение итогов: 2-3 мин.

6. Уборка рабочего места: 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию.

Приветствие. Знакомство с детьми. Подготовка рабочего места.

2. Объяснение темы урока.

Учитель: Ребята, послушайте отрывок из песни Гладкова и вы узнаете над чем мы будем работать.

(Играет куплет из песни Гладкова «Песня о картинах»)

Если видишь, что с картины

Смотрит кто-нибудь на нас-

Или принц в плаще старинном,

Или в робе верхолаз,

Летчик или балерина,

Или Колька, твой сосед,-

Обязательно картина называется портрет!

Учитель: Что же будем рисовать? (ответ учеников)

Учитель: Верно, сегодня мы с вами познакомимся с жанром изобразительного искусства - «портрет», узнаем историю его развития, а так же с разновидностью этого жанра – автопортретом.

Портретом называют картину, изображающую человека или группу людей. В портретах художники стремятся не только передать внешнее сходство, но и характер, настроение человека.

Искусству портрета насчитывается уже несколько тысячелетий! Первые изображения портретов найдены в наскальной живописи, в Древнем Египте скульпторы уже довольно точно передавали внешней облик человека. Первыми живописными портретами были фаюмские портреты. Однако первые портреты создавались для утилитарного использования, они выполняли религиозно-магическую функцию. Только в IV веке в портрете начинает отражаться индивидуальность личности.

Постепенно в искусстве стали выделяться разные виды портрета:

Парадный портрет – передает важное общественное положение человека, часто изображается в полный рост. Торжественный, богато украшенный драпировками, фон архитектурный или пейзажный, иногда в композиции используются дополнительные выразительные атрибуты интерьера – арки, колонны и др.

Камерный портрет – подчеркивает моральные качества человека, духовное, эмоциональное состояние. Изображается по пояс, по грудь или по плечи. Фон нейтральный.

Одиночный и групповой портрет различаются по количеству изображаемых. Групповой портрет подразумевает изображение трех и более человек.

Костюмированный портрет – представляет личность в различных образах, от русского народного костюма до торжественного, парадного.

Исторический портрет – изображает какого-либо деятеля прошлого. Сочетает в себе роскошь, помпезность и чувство уважения к герою. Может сочетать в себе сцены батального и военного жанра. Создается по воспоминаниям или воображению мастера.

Сегодня мы уделим особое внимание разновидности портрета – автопортрету, то есть портрету самого себя. Многие художники-портретисты создавали автопортреты. Важная особенность автопортрета, в том что художник обращается к зрителям от первого лица. Автопортрет изображается при помощи зеркала.

Зрительный ряд:

1. Фаюмский портрет юноши в золотом венке.
2. Парадный портрет (Рокотов Ф.С. «Портрет Екатерины II»).
3. Камерный портрет (Левицкий Д.Г. «Портрет Дьяковой М.А.(Львовой)»).
4. Костюмированный портрет (Левицкий Д.Г. «Портрет Хрущовой Е.Н. и Хованской Е.Н.»).
5. Исторический портрет (Деларош П. «Портрет Петра Великого»)
6. Автопортрет (Рембрандт «Автопортрет Рембрандта»)

Учитель: Ребята, сегодня мы нарисуем свои автопортреты, используя зеркала, фотографии и воображение.

Располагать лицо будем в фас, портрет должен занимать весь формат листа. Расположим лист вертикально.

Объяснение учителя, педагогический рисунок на доске (Прил. В, рис 1):

1. Намечаем форму головы – круг и полуовал.
2. Проводим вертикальную линию посередине лица и по горизонтали. Горизонтальная линия – уровень глаз. Расстояние между глазами – 1 глаз. Глаз состоит из глазного яблока, прикрытого веками, они образуют форму овала. В центре глазного яблока находится зрачок- черная точка, вокруг него изображаем цветную радужную оболочку.
3. Над глазами рисуем полуовалом брови.
4. Делим расстояние от глаз до подбородка пополам – находим нос. Нос имеет форму четырехсторонней пирамиды.
5. Между носом и подбородком проводим прямую линию – губы. Верхняя часть губы – волнообразная, напоминает форму птицы, нижняя – полуовал. Длина губ составляет размер от середины зрачка одного глаза до середины зрачка второго глаза.
6. Уши изображаются в форме полуовала, находятся на расстоянии от линии бровей до уровня носа.
7. Изображаем шею от окончания ушей.
8. Рисуем волосы.

Учитель: Автопортрет мы будем выполнять акварельными красками, для этого нам нужно ознакомиться с техникой рисования акварелью.

Сначала нужно продумать цветовую основу портрета – цвета, выбранные для рисования, должны гармонично сочетаться друг с другом и подчеркивать основную эмоциональную задачу портрета.

Для работы с акварельными красками требуется большое количество воды. Акварельный рисунок должен быть наполнен воздухом и прозрачностью,

поэтому краски должны просвечивать сквозь друг друга. Белила не используются – их роль играет белая бумага.

В начале постарайтесь использовать способ ала-прима, то есть сразу сочно, в полную силу взять цвета, начиная с наиболее плотных. От того, какой силы взяты самые темные оттенки в вашем рисунке, зависит плотность и цветовая насыщенность будущего акварельного портрета.

Не забудьте о световых бликах и затененных местах. Наносите краску кистью легкими движениями, не переусердствуйте с количеством краски – она должна быть прозрачной.

В конце работы более подробно прорисуйте детали.

3. Самостоятельная работа.

Учитель: Ребята, мы ознакомились с техникой рисования портрета акварелью, теперь вы можете приступать к самостоятельной работе.

Ученики приступают к самостоятельному рисованию автопортрета карандашом, затем прописывают их акварелью (Прил. В, рис 2).

4. Просмотр и анализ работ.

Учитель: Мы закончили наши работы, теперь можно разложить их на просмотр.

Осуществляется просмотр работ, учитель подмечает хорошие стороны каждого портрета. (Прил. В, рис 3)

5. Подведение итогов.

Учитель: Сегодня мы с вами изучили изобразительный жанр – портрет, какие виды портрета вы запомнили? (ученики отвечают)

Все хорошо справились с задачей нарисовать свой автопортрет. Работа каждого получилась уникальной, со своим настроением.

Понравилось ли вам занятие?

Какие виды портрета вы бы хотели нарисовать?

6. Уборка рабочего места.

В конце урока каждый ученик убирает за собой рабочее место

План-конспект урока по изобразительному искусству №2

Тема урока: «Портрет мамы»

Тип урока: комбинированный

Вид урока: тематическое рисование

Цель урока: выполнить портрет мамы гуашью, передать портретное сходство в портрете.

Задачи:

- закрепить знания о жанре портрет;
- развивать художественное восприятие образа человека;
- научиться анализировать пропорциональные отношения, анатомию лица;
- активизировать творческое воображение, развитие моторно-двигательной координации руки;
- формировать умение видеть красоту, гармонию, прекрасное во внешнем и внутреннем облике человека;

Оборудование для учителя: наглядные пособия, репродукции живописных женских портретов, ПК.

Оборудование для учеников: ватман (альбомные листы), простые карандаши (НВ), ластик, кисти (круглые, разных размеров), гуашь, пластиковая палитра, стакан-непроливайка, тряпочка, фотография мамы.

План урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию: 2-3 мин.
2. Объяснение темы урока: 10 мин.
3. Самостоятельная работа: 20 мин.
4. Просмотр и анализ работ: 5 мин.
5. Подведение итогов: 2-3 мин.
6. Уборка рабочего места: 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию.

Приветствие. Проверка отсутствующих. Подготовка рабочего места.

2. Объяснение темы урока.

Учитель читает детям стихотворение В. Берестова «Праздник мам»:

Восьмое марта, праздник мам, —

Тук-тук! — стучится в двери к нам.

Он только в тот приходит дом,

Где помогают маме.

Мы пол для мамы подметем,

На стол накроем сами.

Мы сварим для нее обед,

Мы с ней споем, станцуем.

Мы красками ее портрет

В подарок нарисуем.

— Их не узнать! Вот это да! —

Тут скажет мама людям.

А мы всегда,

А мы всегда,

Всегда такими будем!

Уберите фотографии и предложите детям нарисовать своих мам по памяти.

Учитель: Ребята, вы догадались, что же мы будем сегодня с вами рисовать?

(ответ учеников)

Учитель: Верно, сегодня мы с вами нарисуем портрет самого дорогого и любимого для всех человека – мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы глаза, цвет волос, какая прическа, какое любимое платье?

Для того чтобы портрет получился интересным, можно изобразить маму за ее любимым занятием, или в кругу семьи. Тогда, как мы узнали на нашем прошлом занятии, это будет групповой портрет. Можно изобразить маму в полный рост в красивом, богато украшенном наряде, тогда это будет костюмированный портрет.

Помните ли вы что такое камерный портрет? (дети отвечают)

Камерный портрет направлен на передачу настроения человека, его моральных качеств. Можно изобразить маму по плечи и постараться передать ее эмоциональное состояние.

Зрительный ряд:

1. Боровиковский В.Л. «Портрет М.И. Лопухиной»
2. Тропинин В.А. «Круженица»
3. Кипренский О.А. «Бедная Лиза»
4. Серебрякова З.Е. «За туалетом»

Учитель: Перед началом работы, мы должны определиться с композицией наших работ, в зависимости от этого мы будем располагать лист вертикально или горизонтально.

Мы уже изучали, как рисовать лицо в фас, повторим снова последовательность.

Объяснение учителя, педагогический рисунок на доске (Прил. В, рис 1):

1. Намечаем форму головы – круг и полуовал.
2. Проводим вертикальную линию посередине лица и по горизонтали. Горизонтальная линия – уровень глаз. Расстояние между глазами – 1 глаз. Глаз состоит из глазного яблока, прикрытого веками, они образуют форму овала. В центре глазного яблока находится зрачок- черная точка, вокруг него изображаем цветную радужную оболочку.
3. Над глазами рисуем полуовалом брови.
4. Делим расстояние от глаз до подбородка пополам – находим нос. Нос имеет форму четырехсторонней пирамиды.
5. Между носом и подбородком проводим прямую линию – губы. Верхняя часть губы – волнообразная, напоминает форму птицы, нижняя – полуовал. Длина губ составляет размер от середины зрачка одного глаза до середины зрачка второго глаза.
6. Уши изображаются в форме полуовала, находятся на расстоянии от линии бровей до уровня носа.
7. Изображаем шею от окончания ушей.

8. Рисуем волосы.

Учитель: Портрет мы будем выполнять гуашью. Для этого вам нужно будет внимательно изучить фотографии мам, которые вы принесли и запомнить их.

Рисовать гуашью намного проще, чем акварелью, поскольку всегда можно исправить ошибки, разрешается использовать белила. Вода нам потребуется только для промывания кистей.

Для получения телесного цвета потребуется смешать белый цвет с маленьким количеством красного и добавлять в него охру, пока не достигнем нужного результата.

Сначала мы закрашиваем все лицо и открытые части тела, далее основные цвета фона, одежды, волос, и лишь в конце работы по высохшему слою прописываем черты лица маленькой кистью.

3. Самостоятельная работа.

Учитель: Ребята, каждый из вас придумал композицию портрета мамы, теперь вы можете приступить к самостоятельной работе.

Ученики приступают к самостоятельному рисованию портрета карандашом.

Учитель подходит, проверяет каждую работу, в случае необходимости помогает улучшить композицию.

После одобрения учителя, ученики приступают к рисованию гуашью (Прил. В, рис 4, 5, 6, 7, 8).

4. Просмотр и анализ работ.

Учитель: Мы закончили наши работы, теперь можно разложить их на просмотр.

Осуществляется просмотр работ, учитель подмечает хорошие стороны каждого портрета (Прил. В, рис 9).

5. Подведение итогов.

Учитель: Сегодня мы с вами продолжили изучение изобразительный жанр – портрет, а так же нарисовали портрет мамы к празднику, который вы сможете подарить своей маме и порадовать ее.

Вы все отлично справились с задачами. Скажите, понравилось ли вам занятие? Какие виды портрета вы бы еще хотели нарисовать?

6. Уборка рабочего места.

В конце урока каждый ученик убирает за собой рабочее место.

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ

Главной целью всех уроков по изобразительному искусству является умение изображать фигуру человека. Благодаря изучению рисования портрета учащиеся формируют эмоционально-образное, художественное мышление, что помогает становлению интеллектуальной и духовной личности.

Методики преподавания портретной живописи на уроках художественных дисциплин постоянно развиваются.

Уроки изобразительного искусства, посвященные изучению портретного жанра активизируют творческие, духовные и интеллектуальные ресурсы учеников.

Обучение портретной живописи помогает ученикам развивать образное видение. Методики преподавания портретной живописи на уроках художественных дисциплин постоянно развиваются.

Рисуя портрет, ученики не только отрабатывают свои художественные навыки, но и учатся замечать индивидуальные черты каждой личности, акцентировать на них внимание в портрете.

В рамках практической части ВКР было проведено три урока с учащимися художественных школ по темам: «Автопортрет», «Портрет мамы», «Портрет с натуры». Ученики познакомились с изобразительным жанром «портрет», узнали историю развития жанра, его разновидности и техники изображения. Полученные знания учащиеся применили на практике, успешно справились с заданиями нарисовать живописные портреты.

В результате проведенных уроков ученики стали более наблюдательными, научились осознанно подходить к работе.

Уроки изобразительного искусства, и в частности процесс обучения изображению человека являются важными условиями нравственно-эстетического развития школьников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломной работы было определено, что изобразительный жанр «портрет» — это изображение какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности.

Было установлено, что первые портреты появились в древневосточной и древнеегипетской культуре, а жанр «портрет» продолжает развиваться, приобретая новые формы выражения. Многообразие видов, типов и живописных техник для изображения портрета свидетельствует о нем как о потенциально неисчерпаемом жанре изобразительного искусства.

Проанализированы картины художников, запечатлевших образы духовенства в разные эпохи, можно сделать вывод, что духовный портрет имеет глубокие корни, особенно в русском искусстве, так как почву для портретного жанра подготовили иконописцы Руси. Постепенно икона эволюционировала в парсуну, а с XVIII века произошел переход к камерному и парадному портретам.

Большой вклад в развитие духовного вида изобразительного портрета внесли русские художники: Михаил Васильевич Нестеров, Александр Максович Шилов, Павел Викторович Рыженко и другие. Эти мастера посвятили всю свою жизнь живописи на православную тему.

Определены изобразительные и выразительные особенности духовного портрета. На основе исследования сделан вывод, что главной задачей живописца является передача нравственных черт изображаемого, одухотворенности его лица, передачи светящегося и мудрого взгляда. Портреты изображаются в реалистичном стиле, уделяется внимание деталям священнического облачения. Световой акцент на лице модели, фон менее подсвечивается, или вообще не выделяется светом. Яркость и эффектность образов священнослужителей в духовном портрете достигается с помощью масляной живописи.

Исследование и анализ портретов изображающих священнослужителей помогли в работе над художественно-практической частью ВКР.

Был написан портрет духовного отца в технике масляной живописи, в процессе которого были созданы эскизы и зарисовки натуры для поиска композиции, а так же картон в натуральную величину холста, выполненный графическим материалом. Дипломная работа оформлена в багет. Поисковые эскизы распечатаны на планшете.

Данная тема является актуальной, поскольку помогает формированию положительных нравственных идеалов у молодежи, а так же проявлению интереса к православной церкви и истории своего народа.

Выполнение портрета «Духовный отец» позволило более глубоко подойти к изучению вопроса и подготовить теоретический и практический материал для уроков изобразительного искусства в художественной школе.

Проведены опытно-экспериментальные занятия по теме «Портрет» на уроках изобразительного искусства в школе, в результате которых ученики познакомились с изобразительным жанром «портрет», узнали историю развития жанра, его разновидности и техники изображения. Полученные знания учащиеся применили на практике, успешно справились с заданиями нарисовать живописные портреты. Кроме того, учащиеся развили образное видение, приобрели новые художественные навыки, стали более наблюдательными.

Было установлено, что эмоционально-образное, художественное мышление, помогает становлению интеллектуальной и духовной личности. А уроки изобразительного искусства, и в частности процесс обучения изображению человека являются важными условиями нравственно-эстетического развития школьников.

Созданные планы-конспекты уроков по теме «Автопортрет», «Портрет мамы» могут быть использованы на уроках изобразительного искусства и МХК.

Можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрамова, В.В. Портретная живопись : учебно-методическое пособие : [16+] / В.В. Абрамова ; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 67 с. : ил. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576770>
2. Акимова, Л.И. Аксёнова, Г.В., Андронова, М.Н., Русская живопись. -М.: АСТ,2015. – 1008 с.
3. Астахов, А. Шедевры русской живописи. – М.: Белый город, 2014.- 352 с.
4. Б.М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. – 142 с.
5. Баммес, Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников // Die gestalt des menschen: Lehr – und handbuch der kunstleranatomie. - М.: AUE – Verlag GmbH, 2011. - 512 с.
6. Булкин, В. Русская икона. – М.: Аврора, 2008. – 424 с.
7. Визер, В.В. Живописная грамота : Система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 191 с.
8. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы : полный курс / Х. Гаррисон. - М. : ЭКСМО, 2011. - 253 с.
9. Гордеева, М. Т. 28. Кустодиев Борис Михайлович / М. Гордеева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2010. – 49 с. : ил. – (Великие художники). – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101350>
10. Евстратова, Е.Н. Русская живопись. От Рублёва до Малевича.– М.: Абрис/ОЛМА, 2017. – 360 с.
11. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - Гриф МО. - М. : Владос, 2007. - 223 с.
12. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-практическая конференция (20 ноября 2017 г.) /

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 428 с. : ил. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153>

13. Кеменов, В.С., В.И. Суриков. Историческая живопись. 1870-1890 / В.С. Кеменов. - М.: Искусство, 2012. - 568 с.

14. Красновская, О., Щадрина, И., Цыпилева, Е., Левин, В., История живописи в полотнах великих художников // Le petit Larousse des grandes chefs-d'oeuvre de la peinture. - М.: Machaon, Азбука-Аттикус, 2017 – 320 с.

15. Краснушкин, Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4–9 лет. : методическое пособие / Е.В. Краснушкин. – Москва : Мозаика-Синтез, 2012. – 112 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211890>

16. Кройц, Г. Живопись маслом. Натюрморт, портрет, пейзаж, обнаженная натура и сюжетная композиция. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 160 с.

17. Кузнецов, Н.Г. Живопись: учебное пособие : [14+] / Н.Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528>

18. Лихачев Д.С. Русская культура. — М.: Искусство, 2000. 440 с : илл., портр.

19. 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.

20. Майорова, Н., Соколов, Г. Шедевры русской иконописи. - М.: Белый город, 2015. – 416 с.

21. Матвеева, Е. Русская живопись. 1860-1870. – М.: Белый город, 2015. – 128 с.

22. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебное пособие / М.В. Москалюк ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036>
23. Никодеми, Г.Б. Техника живописи : Инструменты, материалы, методы : Практик. советы / Г. Б. Никодеми ; пер. с ит. Г. Семеновй. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 143 с.
24. Новоуспенский, Н.Н., Государственный Русский музей. Живопись / Н.Н. Новоуспенский. - М.: Аврора, 2017. - 396 с.
25. Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. М.: Родник, 1999. — 520 с.: ил.
26. Панксенов, Г.И. Живопись : Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для вузов / Г. И. Панксенов. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2007. - 144 с.
27. Райдер, Э. Полное руководство по рисованию фигуры человека / Э. Райдер ; [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, 2004. - 159 с.
28. Русакова, Т.Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: рекомендации по педагогической практике студентов ПИМНО / Т.Г. Русакова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 116 с. : ил., табл. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482624>
29. Сидоров А.Ю. Н.А. Мухин // Русская живопись: энциклопедия. М., 2002.-522 с.
30. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский ; ред. А.Б. Зернов ; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241317>
31. Соколова, О. Ю. Секреты композиции : для начинающих художников / О. Ю. Соколова. - М. : АСТ : Астрель, 2005. - 125 с.

32. Ученые записки Орловского государственного университета : журнал / гл. науч. ред. Ф.С. Авдеев ; учред. ГОУ ВПО «Орловский государственный университет». – Орел : Орловский государственный университет, 2008. – № 3. – 262 с. : табл., схем. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353500>

33. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479>

34. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина.- М.: Прогресс, 1993.- 400 с.

35. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) / Л.М. Шамагин ; ред. Г.Б. Смирнов. – Л. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830>

36. Шилов В.С. Влияние реформы церкви на русское изобразительное искусство II половины XVII века // Искусство и религия (история и современность). СПб., 1996. С. 3- 14.

Интернет-ресурсы

37. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) [Электронный ресурс] : сайт. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/#dst0

38. ФГОС основного общего образования (5 - 9 кл.). Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 [Электронный ресурс] : сайт. – URL : <https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

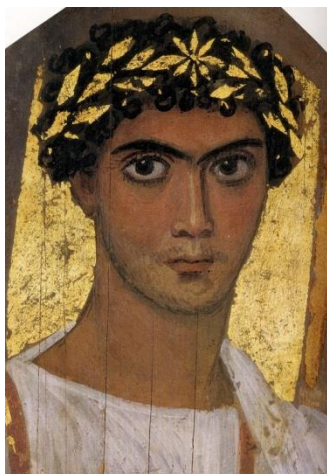

Рисунок 1 – Фаюмский портрет «Портрет юноши в золотом венке»

Рисунок 2 – Парсуна «Алексей Михайлович в «большом наряде»»

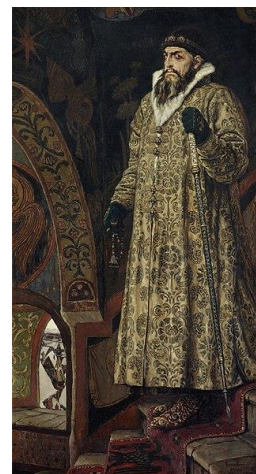

Рисунок 3 – В.М. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный»

Рисунок 4 – С. Торелли «Портрет императрицы Екатерины II»

Рисунок 5 – Ф.С. Рокотова «Портрет А.П. Струйской»

Рисунок 6 – Я. Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Рисунок 7 – К. Дюсарт «Карикатурный портрет мужчины с трубкой на шляпе»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 8 – И.Б. Лампи старший
«Екатерина II с аллегорическими
фигурами»

Рисунок 9 – З.Е. Серебрякова
«Портрет Г.М. Баланчивадзе в образе
Вакха (Бахуса)»

Рисунок 10 – К. П. Брюллов
«Последний день Помпеи»

Рисунок 11 – Рембрандт
«Ночной дозор»

Рисунок 12 – Рембрандт
«Автопортрет»

Рисунок 13 – И.П. Аргунов
«Портрет неизвестной
крестьянки в русском костюме»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 14 – Неизвестный автор
«Портрет патриарха Никона с клиром»

Рисунок 15 – А.П. Антропов
«Портрет архиепископа Тверского
Платона (Левшина)»

Рисунок 16 – В.Л. Боровиковский
«Портрет М. Десницкого»

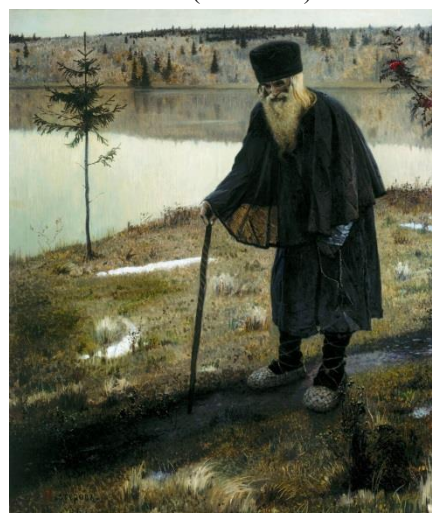

Рисунок 17 – М.В. Нестеров
«Пустынный»

Рисунок 18 – М.В. Нестеров
«Видение отроку Варфоломею»

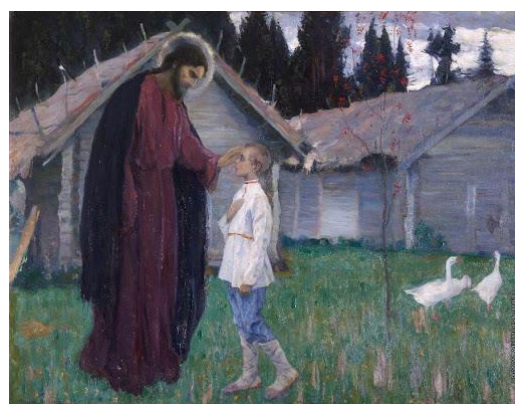

Рисунок 19 – М.В. Нестеров
«Благословение Христом отрока»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 20 – Б.М. Кустодиев
«Монахиня с книгой»

Рисунок 21 – Б.М. Кустодиев
«На приеме»

Рисунок 22 – Б.М. Кустодиев
«Монахиня. Изображена игуменья
Староладожского Успенского
монастыря Олимпиада»

Рисунок 23 –
Б.М. Кустодиев
«Старая монахиня»

Рисунок 24 – Б.М. Кустодиев
«Монахиня»

Рисунок 25 – А.М. Шилов
«Митрополит Филарет»

Рисунок 26 – А.М. Шилов
«В келье. Матушка Паисия»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 27 – А.М. Шилов
«Завтрак»

Рисунок 28 – П.В. Рыженко
«Пустынник»

Рисунок 29 – П.В. Рыженко «Муравейник»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – Отец Сергей

Рисунок 2 – Отец Сергей

Рисунок 3 – Отец Сергей

Рисунок 4 – Отец Сергей

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 5 – Отец Сергей

Рисунок 6 – Отец Сергей

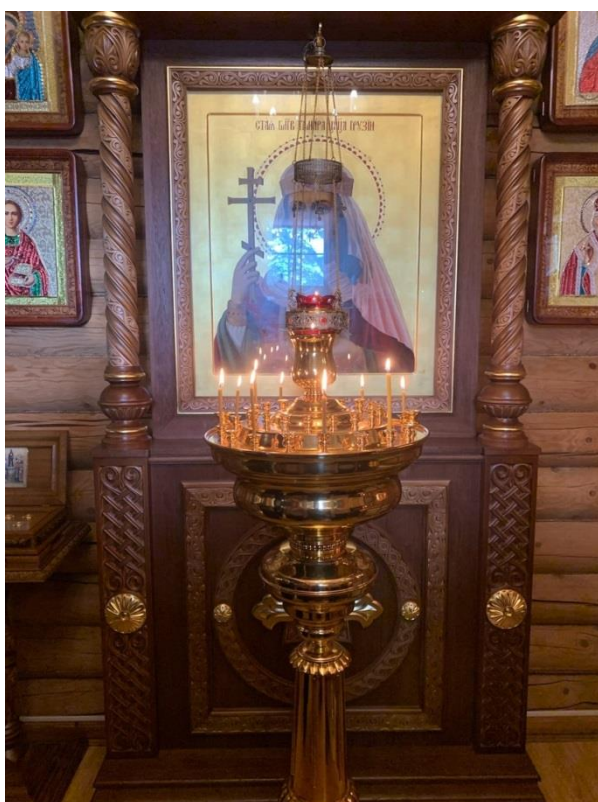

Рисунок 7 – Интерьер храма

Рисунок 8 – Интерьер храма

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 9 – Эскиз портрета гуашью

Рисунок 10 – Эскиз портрета гуашью

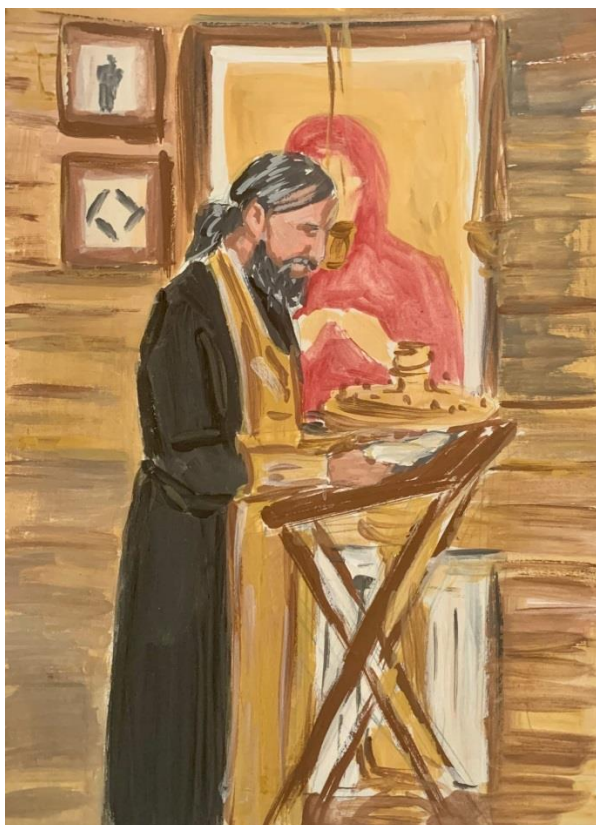

Рисунок 11 – Эскиз портрета гуашью

Рисунок 12 – Эскиз портрета гуашью

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 13 – Эскиз портрета гуашью

Рисунок 14 – Эскиз портрета гуашью

Рисунок 15 – Итоговый эскиз портрета карандашом

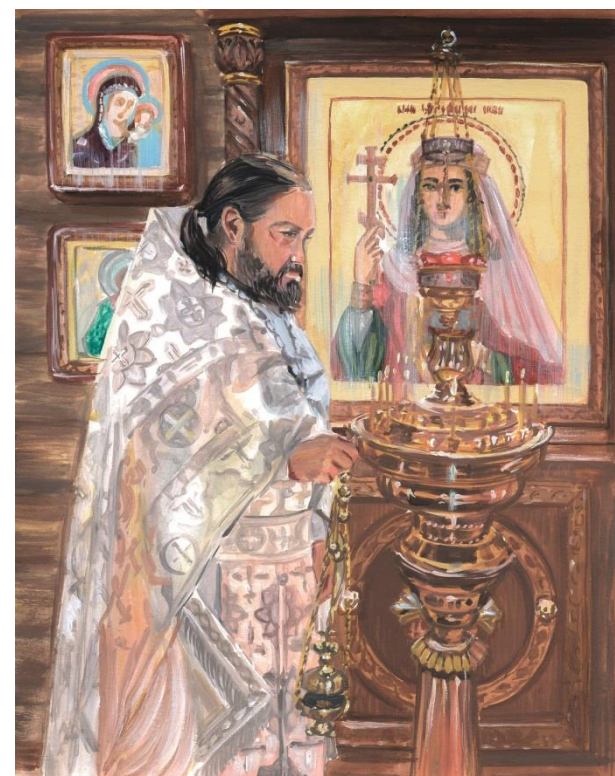

Рисунок 16 – Итоговый эскиз портрета гуашью

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 17 – «Картон» портрета соусом

Рисунок 18 – Контур маслом на холсте

Рисунок 19 – Первый цветной слой маслом

Рисунок 20 – Второй цветной слой маслом

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 21 – Третий цветной слой маслом

Рисунок 22 – Законченный портрет

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 – Схема рисования портрета

Рисунок 2 – Урок «Автопортрет»

Рисунок 3 – Урок «Автопортрет»

Рисунок 4 – Урок «Портрет мамы»

Рисунок 5 – Урок «Портрет мамы»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 5 – Урок «Портрет мамы»

Рисунок 6 – Урок «Портрет мамы»

Рисунок 7 – Урок «Портрет мамы»

Рисунок 8 – Урок «Портрет мамы»

Рисунок 9 – Урок «Портрет с натуры»

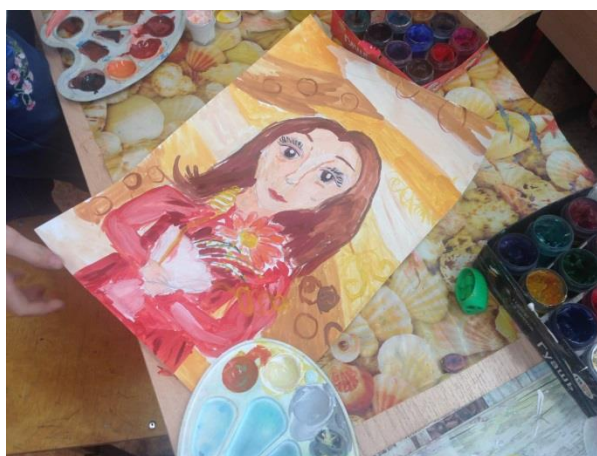

Рисунок 10 – Урок «Портрет с натуры»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 11 – Урок «Портрет с натуры»