Класс 6

Тема урока: Образ человека – главная тема искусства

Цель урока: познакомить с изображением человека в изобразительном искусстве, историей возникновения портрета, его видами; формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека;

развивать творческие способности учащихся, совершенствовать технику работы художественными материалами; воспитывать нравственные и эстетические качества личности.

Основные термины и понятия: *портрет, образ.*

Оборудование: краски, карандаш, фломастеры, альбом

Зрительный ряд*:* презентация «Портрет", работы учащихся по теме.

Ход урока

1.Организационный момент

Приветствие

- Проверьте как организованно ваше рабочее место.

- Перед вами репродукции произведений искусства, выполненных в разных жанрах. Какие жанры здесь представлены?

(ответы учащихся)

- Когда мы посещаем музей, то видим множество картин с изображением лиц различных людей. О каком жанре живописи, графики, скульптуры идет речь?

(Портрет)

- Какая же главная тема в искусстве?

Сформулируйте тему нашего урока.

2. Объяснение нового материала

- Портрет – это образ определенного человека, а образ человека – главная тема в искусстве.

История возникновения портрета

Искусство портрета зародилось несколько тысячелетий тому назад. Первые портреты был созданы египтянами. Они выполняли религиозно-магическую функцию: душа умершего должна была покинуть тело, а затем вернуться после судилища богов к мумии своего владельца и поселиться в нем навечно. Необходимо было соблюдать портретное сходство, чтобы душа могла отыскать то тело, из которого она вылетела.

Конечно, огромные величественные изваяния создавались для увековечивания облика не простых людей, а правителей - фараонов, наместников бога на земле. Одним из известных портретов того времени является портрет Нефертити (около 1360 года до нашей эры).

Традиция возвеличивания выдающихся людей была распространена и в Древней Греции, где в период классики создавались идеализированные скульптурные портреты поэтов, философов общественных деятелей. Авторы стремились подчеркнуть круг занятий портретируемого, его общественную функцию, но не заботились о сохранении индивидуальных черт изображаемого человека (Гомер как поэт, Перикл как стратег). Портреты с ярко выраженной индивидуальностью для того времени были скорее исключением, чем правилом (портрет Фемистокла).

Только в IV веке в портрете начинает отражаться вся полнота индивидуальности личности (Платон, Аристотель, Софокл и др.).

Мастера высокого Возрождения - Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан - не просто создали образы современников, но отразили целый мир чувств, переживаний, настроений.

Жанр живописного портрета сложился позднее, в эпоху Возрождения. Тогда портрет стали разделять на парадный и камерный. Парадный портрет изображает человека в момент его торжества. Об этом красноречиво говорит весь его вид: пышная одежда со знаками отличия и украшениями, вычурная горделивая поза. Кажется, что модель откровенно позирует художнику.

Полная противоположность парадному – камерный портрет. Само название говорит о том, что он предназначен не для парадных залов, а для небольших помещений (слово “камера” означает на латыни “комната”). Камерный портрет вводит нас во внутренний мир человека, часто неизвестного. Поза модели непринужденна. Создает впечатление, что портретируемый даже не подозревает о том, что его рисуют.

Своего величайшего расцвета портретная живопись достигла в 17 веке. Из этой эпохи дошли до нас образы господ и крестьян, детей и стариков, королей и шутов… Невероятно, но все это людское разнообразие воплотил в своем творчестве испанский художник – Диего Веласкес.

Долгие годы он был живописцем при дворе испанских королей. Его парадные портреты очень торжественны и пышны. Они представляют королевскую семью и придворную знать во всем их внешнем великолепии: изысканные костюмы из бархата и парчи, усыпанные драгоценностями и расшитые золотом и кружевами, способны поразить самое богатое воображение.

Но позы моделей слишком напоминают позы манекенов, а за показной роскошью не видно человеческой души.

Эти картины художник писал на заказ, а для себя рисовал королевских шутов. Уродцы, над которыми окружающие постоянно издевались, вызывали у Веласкеса глубокое сострадание и сочувствие, что отчетливо видно по многочисленным портретам.

Художник открыл для нас, что за скромной одеждой и физическими недостатками скрывались внутренняя красота и благородство этих людей.

Блестящим мастером камерного портрета был голландский художник Рембрандт Харменс ванн Рейн. Созданные им образы пронизаны самыми разными чувствами: радостью, грустью, глубокой задумчивостью, усталостью, достоинством, любопытством. Модели Рембранта словно говорят с нами. Мы ясно слышим каждую их историю, “рассказанную” движениями глаз, красноречивыми жестами рук, выразительной осанкой… Великий Рембрандт писал автопортреты на протяжении всей своей жизни. Их насчитывается около ста, и по ним мы сегодня можем проследить его сложную судьбу.

В Россию жанр портрета пришел только в 18 веке вместе с европейскими художниками, приглашенными Петром Первым. Сначала на портретах, называвшихся тогда “парсунами” или “персонами”, изображали самого царя и его приближенных.

Позднее, в первой половине 19 века, главной моделью становится герой, романтическая личность. Отечественная война 1812 года выдвинула на первый план людей активных, решительных. Именно таким предстает перед нами написанный кистью Кипренского гусарский полковник Е.В. Давыдов: ярко – красный парадный мундир, твердый взгляд, уверенная поза.

Во второй половине 19 века романтизм уступает место реализму, а парадный портрет – камерному.

Большую роль в этом сыграли передвижники. Так сокращенно называли себя члены Товарищества передвижных выставок. Его вдохновителем был блестящий портретист Иван Николаевич Крамской.

В XX веке русский портрет отличается жанровым и стилевым разнообразием. Среди его авторов - живописцы М. Нестеров, И. Бродский и др.

Портрет должен увековечить в истинном, правдивом, неискаженном виде облик определенного реального человека. А как этого добиться? Копируя его? Нет, дело не в том, чтобы точно скопировать внешность. Главное - передать сущность портретируемого. Причем надо передать объект верно, но не «идеально», для чего можно раскрыть лишь определяющие черты оригинала.

Выдающийся художественный критик В. Стасов писал: «Задача портретиста - не красоты и идеальности отыскивать, а представлять существующее, жизнь и природу, каковы они ни есть, со всей правдой и глубиной».

Поэтому великие художники в портретных произведениях при всей любви и уважении к тем, кого они изображали, не могли не увековечить их слабости, их отрицательные черты.

О красоте человеческих лиц

«*Есть лица, подобные пышным порталам, Где всюду великое чудится в малом. Есть лица - подобия жалких лачуг, Где варится печень и мокнет сычуг. Иные холодные, мертвые лица Закрыты решетками, словно темница. Другие - как башни, в которых давно Никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то, Была неказиста она, небогата. Зато из окошка ее на меня Струилось дыханье весеннего дня. Поистине мир и велик и чудесен! Есть лица - подобья ликующих песен. Из этих, как солнце, сияющих нот Составлена песня небесных высот…»*

Николай Заболоцкий

*Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит…* - написал Александр Сергеевич Пушкин, увидев свой портрет, написанный Орестом Адамовичем Кипренским. Поэт, без сомнения, походил на себя: то же вытянутое лицо, те же курчавые волосы и живые глаза, бакенбарды, обрамляющие четкие и тонкие черты. Но куда же подевались присущие ему озорство и ирония? Перед Пушкиным предстал величественный мудрец, немного усталый и печальный. Таким увидел поэта художник. Именно таким, через сто семьдесят лет, представляем Пушкина и мы.

Физкультминутка

3. **Практическая часть урока**

Задание: Выполнить рисунок на свободную тему.

4. Рефлексия

Выставка работ учащихся

- Что нового вы узнали сегодня?

- Что особенно запомнилось, понравилось?

Проходят года, ручейками стекающие в реку времени, а музыка, стихи и картины неизменно волнуют сердца, потому что у искусства нет возраста... а есть Душа.

Список используемой литературы.

1. Энциклопедический словарь юного художника. Составитель Н.И. Платонова, В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983. - 416 с., илл.

2. Диккинс Р. Маккаферти Я. Как научиться рисовать лица. Перевод с английского Н. Веденеевой. - М.: ООО “Издательство РОСМЭН-ПРЕСС”, 2002. – 64, 64 с.

3. И.Г. Мосин. Рисование. Виды и жанры. ООО – “У – Фактория”, 1999 г.