

Беседа в 6 классе

Учитель изобразительного
искусства Малюкова Елена
Александровна

Образ человека – главная тема в искусстве

ЦЕЛЬ

- Познакомить учащихся с портретным жанром.

Задачи

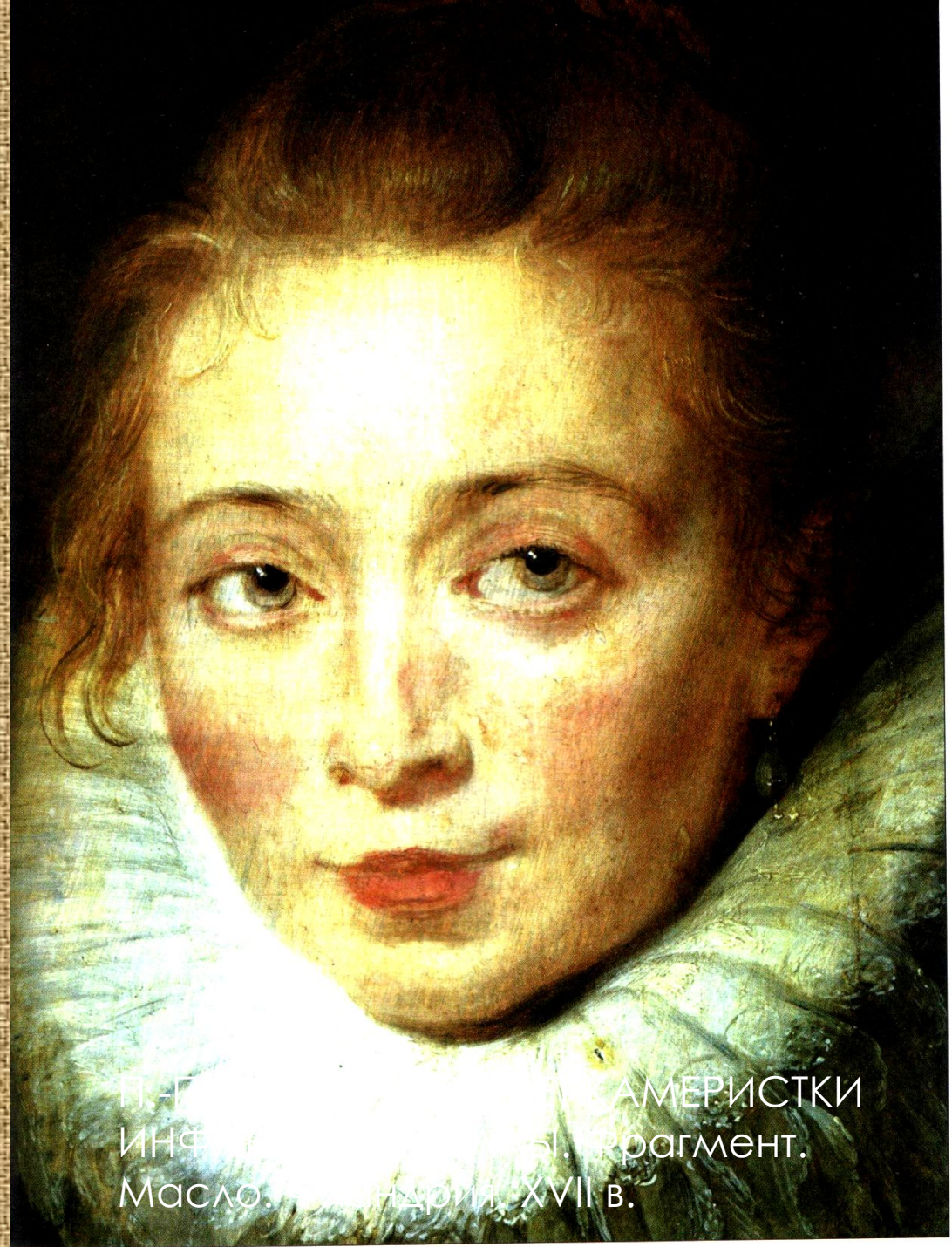
- Закрепление знаний о жанрах изобразительного искусства.
- Знакомство с историей портрета
- Знакомство с видами портретов
- Развитие умений анализировать произведения изобразительного искусства.
- Воспитание чувства прекрасного.

Задача создания портрета заставляет нас по-новому увидеть человека, открыть его для себя. Как удивительно люди не похожи друг на друга! Вроде устроены все одинаково – глаза, нос, губы, а всматриваясь в лица, поражаешься человеческой индивидуальности! Особый путь жизни каждого человека оставляет след в его облике.

Портрет – образ
определённого реального
человека. Смысл
портрета – в интересе
именно к его личности,
наделённой
индивидуальными
качествами.

Для нас всегда
существует
радость узнавания.
Но что
значит «похож» или
«не похож»?
Соответственно
форме и
пропорциям
воспроизведены
детали лица –
достаточно ли
этого?

Не менее важно
передать
особенности его
поведения, манеру
держаться,
темперамент.

П. П. ПУШКИН. КАМЕРИСТКИ
ИНТЕРЬЕР. Фрагмент.
Масло. Лондон, XVII в.

Искусство донесло до нас лица разных эпох и народов. Мы видим их такими, какими они представляли себя, но каждое изображение для нас – нечто большее, чем сходство с одним человеком. В каждом образе можно увидеть идеалы эпохи, понимание окружающего мира, характер жизни. И это именно то, что мы особенно ценим в портретах. Понимание жизни художником обогащает наше понимание самих себя.

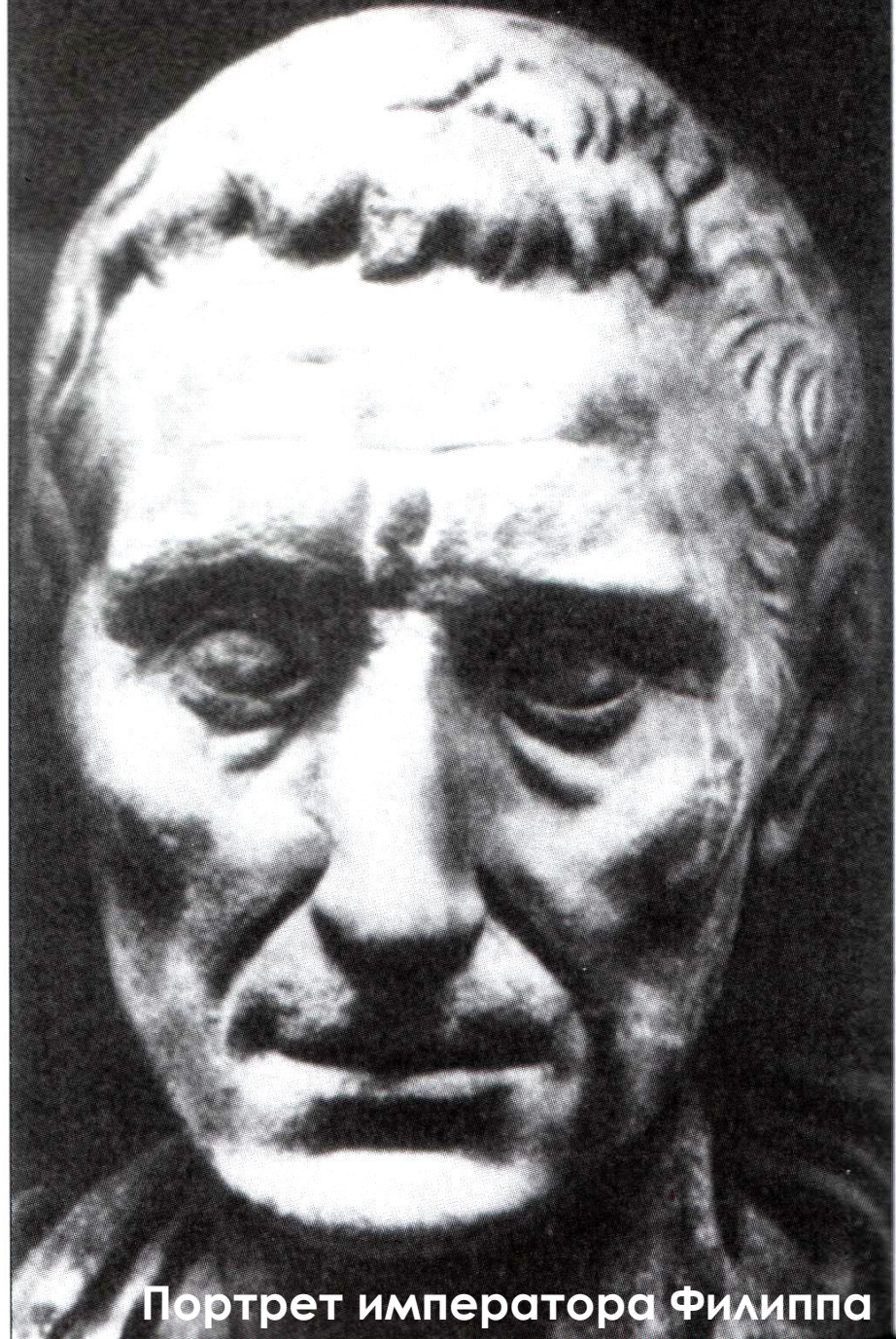
Ф. Липпи. Фрагмент храмовой Росписи. Фреска. Италия. XV в.

При раскопках в Фаюме, около Каира, были найдены дощечки с портретами, выполненными восковыми красками. Перед поражёнными исследователями предстали ошеломляющие реалистичные образы людей, живших две тысячи лет тому назад. Их взор обращён к нам, в их образах явно преобладание духовного начала над телесным.

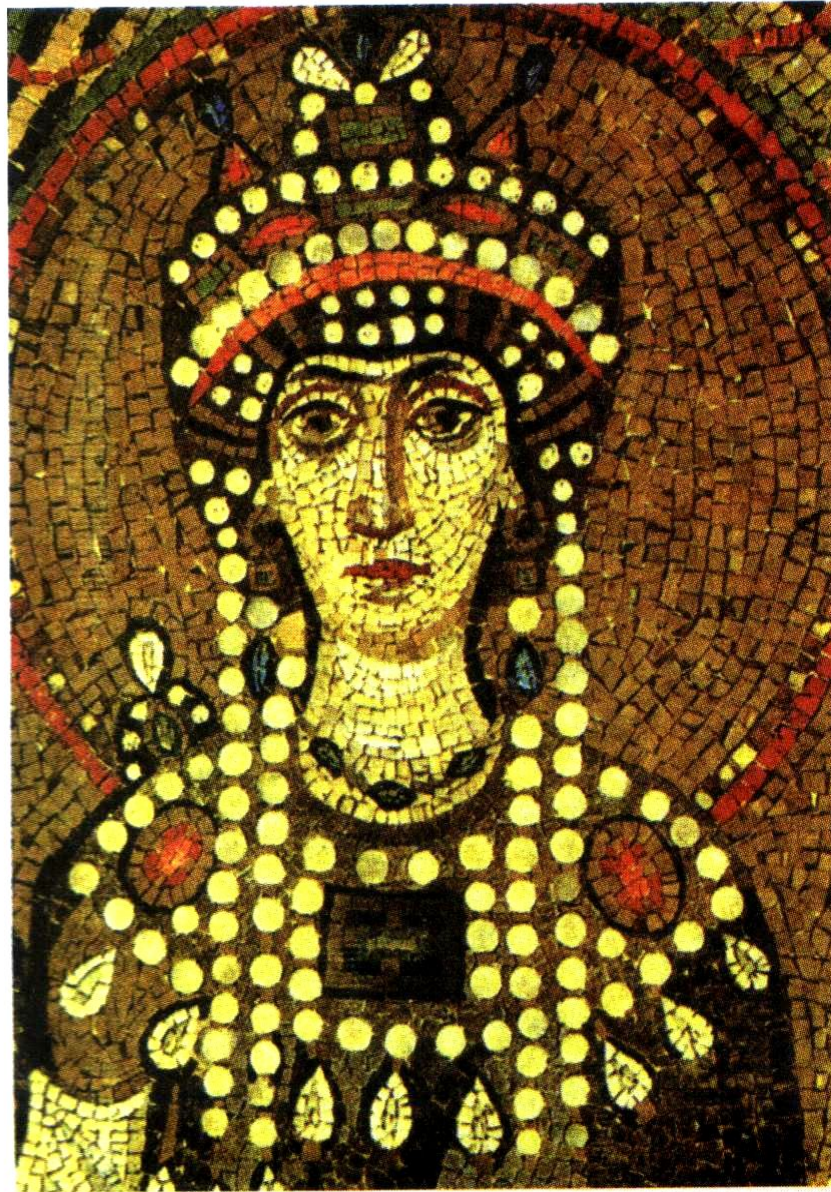
ПОРТРЕТ ЮНОШИ. Фаюмский портрет. Темпера. Древний Рим. I в.

В Древнем Риме внимание художников сосредотачивалось на особенностях лица – каждая складка, морщина или шрам, выявляли жизненный путь человека, его натуру,. Здесь не заботились о внешней красоте, но в каждом портрете подчёркивали силу духа, суровую уверенность и волю к действию.

Портрет императора Филиппа
Мрамор. Древний Рим. I в.

Византийская императрица Феодора явлена в мерцании мозаики из кубиков разноцветного стекла – смальты. Она изображена на стене храма во главе процессии. Эта женщина имела противоречивый, яркий характер и насыщенную событиями судьбу, но её личные качества нельзя усмотреть в отрешенном выражении царственного лица, застывшей позы.

ИМПЕРАТРИЦА ФЕОДОРА.
Фрагмент мозаики. Византия. VI в.

Само слово «портрет» произошло от латинского слова. Его можно перевести как «извлечение сущности», то есть выявление внутреннего содержания. Это и есть основная задача создания художественного образа, только значение этого внутреннего содержания изменчиво, и потому всё время идёт поиск новых художественных средств, нового изобразительного языка.

В работе художника Жана Клуэ подробно разработанный костюм не мешает увидеть лицо короля Франциска I. Благородная сдержанность и бесстрастная величавость сочетаются с изяществом и недобрым, упрямым взглядом.

Ж. Клуэ. Франциск I. Масло. Франция. XVI в.

Утверждение, что через внешний облик можно передать духовную сущность, стало особенно важным в Средние века. С эпохой Возрождения приходит новый интерес к реальному человеку, к самобытности его личности. Художники севера Европы научились изображать конкретных людей с особенным вниманием к своеобразию их индивидуальности.

В русском искусстве художники впервые обратились к созданию портретов в XVII в. И вначале писали их точно таким же методом как иконы, - на доске темперными красками. Такие портреты называли парсунами, от слова «персона».

Со времени Петра I портретное искусство в России стало развиваться стремительно.

КНЯЗЬ М.В. СКОПИН-ШУЙСКИЙ.
Парсуна. Темпера. Россия. XVII в.

Г. Островский. ПОРТРЕТ Е.П. ЧЕРЕВИНОЙ. Масло. Россия. XVIII в.

Фамильные портреты часто украшали кабинеты и гостиные в дворянских усадьбах

Подключников. КАБИНЕТ В УСАДЬБЕ. Масло. Россия. XIX в.

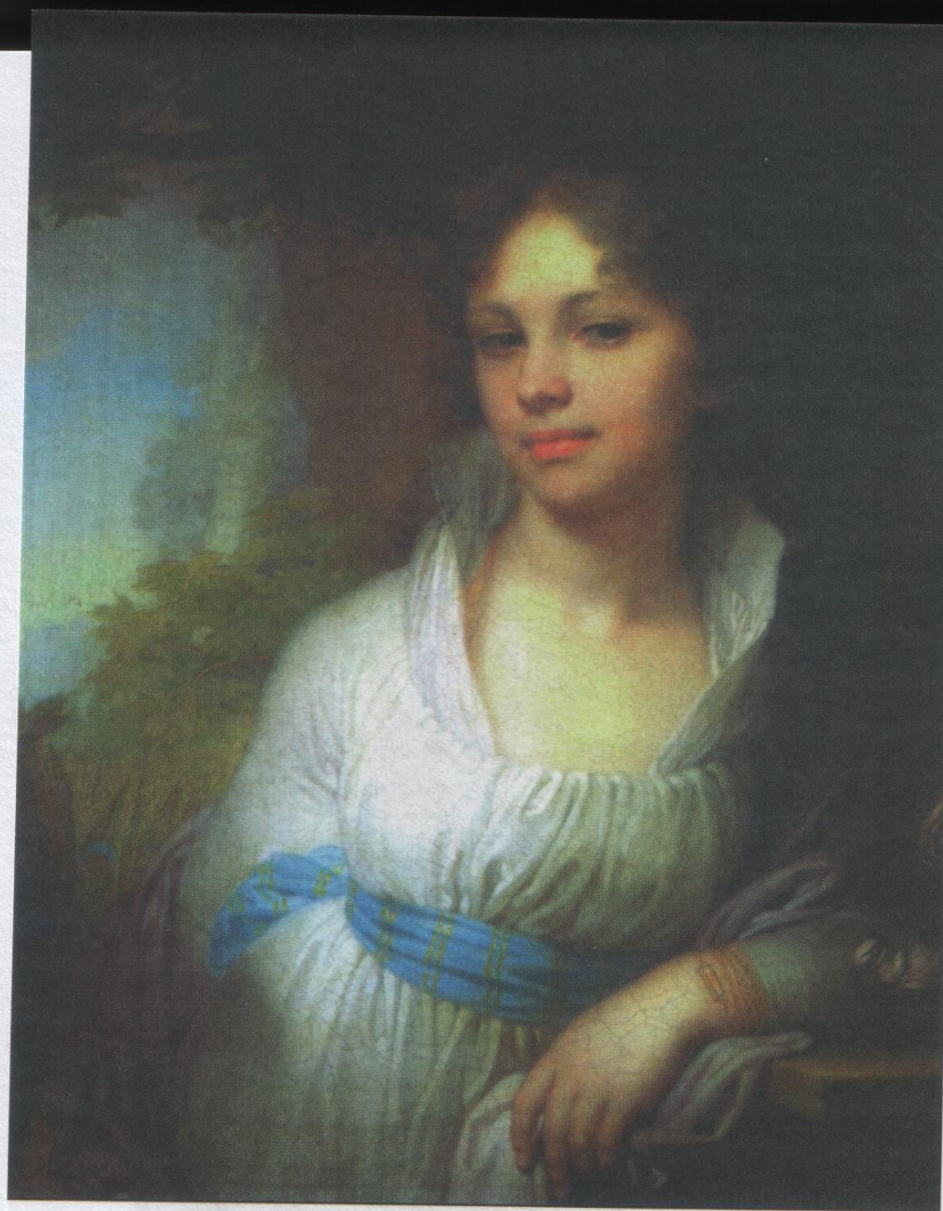
- К концу XVIII в. Русские живописцы достигли совершенного мастерства.
- Портреты было принято делить на парадные и камерные.

Парадный портрет
обычно имел целью
показать
общественное
положение героя.
Такие картины
носят приподнятый,
торжественный
характер.

О. А. Кипренский.
Портрет Е. В. Давыдова. Масло.
Россия. XIX в.

Не меньшее значение имел камерный портрет, в котором большое внимание уделялось индивидуальным особенностям человека. Его лицо обычно приближено к зрителю, достоверно раскрывая внутренний мир героя. В это время особенно ценилось очень сложное и тонкое умение передавать едва уловимые трепетные оттенки переживаний. Портрет Марии Лопухиной – самый знаменитый из портретов – образов юности, задумчивой и одновременно чуть шаловливой девушки в белом платье на фоне пейзажа

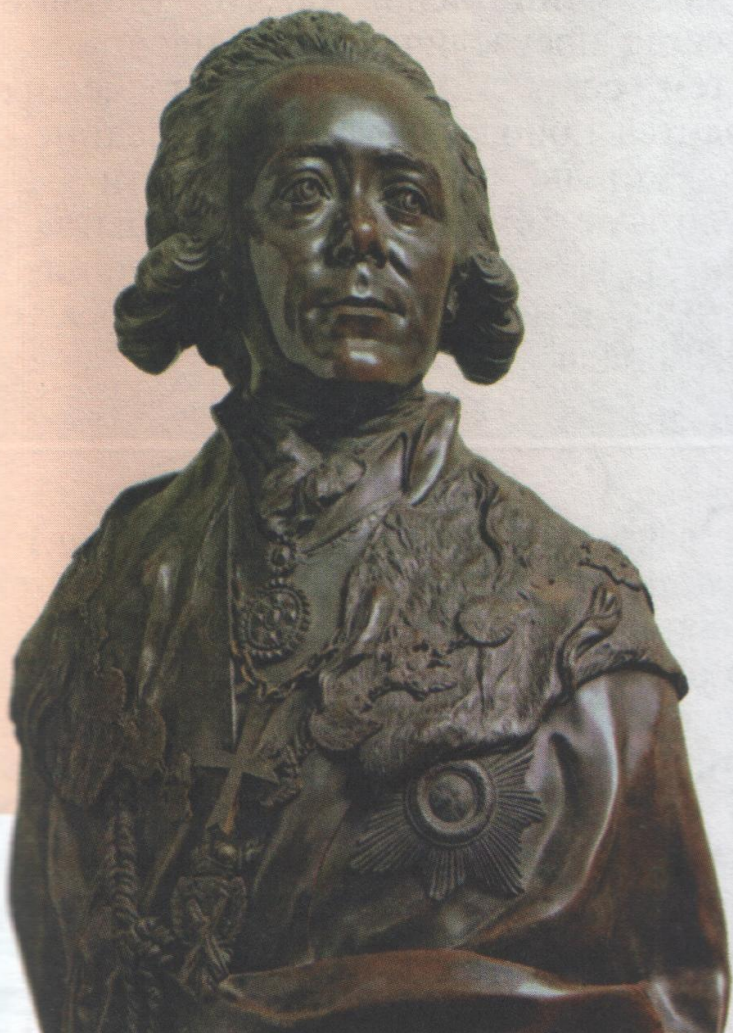
В.Л. Боровиковский.
ПОРТРЕТ М.И. ЛОПУХИНОЙ. *Масло.*
Россия. XVIII в.

А. Г. Венецианов. Автопортрет. Масло. Россия. XIX в.

Выдающиеся портретные произведения были созданы и в скульптуре. Вначале скульптура развивалась медленнее, потому что в России не было традиции ставить скульптурные памятники (в честь знаменательных событий закладывали храмы), но постепенно появились свои мастера.

Самым ярким стал Ф. И. Шубин.

Ф.И. Шубин. ПОРТРЕТ КНЯЗЯ А.М. ГОЛИЦЫНА.
Мрамор. Россия. XVIII в.

Ф.И. Шубин. ПАВЕЛ I. *Бронза*

Вопросы

1. Почему не всякое изображение человека можно назвать портретом?
2. Как можно объяснить, что в художественном портрете проступает авторская позиция художника? Как она соотносится с задачей портретного сходства?
3. Как ты объяснишь, чем отличаются друг от друга парадный портрет и лирический камерный портрет?

П.- п. Рубенс Портрет камеристки
Инфранты Изабеллы

Императрица Елизавета
Петровна. Портрет работы
К. Г. Преннера. 1754 г. ГТГ