Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н.Ульянова

 **Урок по изобразительному искусству в 6 классе**

 **Образ человека – главная тема искусства**

Педагог основного общего образования

 Фадеева Ульяна Алексеевна

МОУ "КСОШ № **1** им. С.Н. Ульянова"

г. Кириши

ИЗО 6 класс III четверть

Вглядываясь в человека. Портрет.

**Образ человека – главная тема искусства**

**Цели**:

- создание условий для знакомства с изображением человека в искусстве разных эпох, с историей возникновения портрета;

- развить понимание того, что в портретном изображении должен выражаться характер человека, его внутренний мир;

- формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека;

- активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу обучения.

**Формирование универсальных учебных действий**

**Личностные.**

- способности к эмоционально-нравственной и ценностно-смысловой ориентации в окружающем мире;

- потребностей в самостоятельной практической деятельности.

**Регулятивные.**

- умение определять цель своей работы, в том числе учебной;

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность;

- адекватно оценивать результат своей деятельности.

**Познавательные.**

- уметь строить художественный образ;

- осознано стремиться к новым знаниям и умениям;

- уметь сравнивать, выделять главное.

**Коммуникативные.**

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников.

**Предполагаемые результаты**

- Знать великие произведения портретного искусства разных эпох и иметь представление о месте и значении портретного образа человека в искусстве.

- Иметь представление об истории портрета в русском искусстве, называть имена нескольких великих художников-портретистов.

- Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника.

- Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет).

- Рассказывать о своих художественных впечатлениях.

- Уметь работать в технике коллаж, передавать стиль эпохи через костюм, прическу, украшения.

**Оборудование**: проектор и презентация к уроку (репродукции картин с изображением портретов разных эпох; репродукции картины Леонардо да Винчи “Джоконда”; Рембрандт Харменс ван Рейн; Илья Ефимович Репин “Торжественное заседание Государственного совета”).

Словарь: *портрет.*

**Ход урока**

**1. Организационный момент.**

Приветствие.

Учитель. Прослушайте стихотворение. Подберите к нему заголовок. Мы посмотрим, соответствует ли он тому названию, которое дал ему автор. *(Слайд)*

Портрет

Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас.

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас?

Её глаза – как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Её глаза – как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищенье смертных мук.

Когда потёмки наступают

И приближается гроза,

Со дна души моей мерцают

Её прекрасные глаза.

 *Н. Заболоцкий*

Сможете назвать тему нашего урока? *(Ответы учащихся.)*

1. **Проверка готовности учащихся к уроку.**
2. **Введение в тему урока.**

Учитель. Веками мыслители и художники пытались найти всеобщие критерии красоты и эстетической ценности, но все их поиски были тщетны. Правда, в современном мире эта проблема мало кого занимает. Сегодня на смену непререкаемым авторитетам пришёл дух терпимости, и никто больше не пытается свести всё многообразие форм к некоему единому идеалу, который искали древние. Многие выдающиеся представители современного искусства отказались от идеи «истинного» отображения действительности. Нас всё чаще подводят к мысли о том, что красота присутствует повсюду. Как это ни парадоксально, прекрасное утверждает свою целостность именно через многообразие и универсальность своих проявлений. Красоту не измерить научными методами, она дана нам в ощущениях. Чувство прекрасного родилось не сегодня, оно вечно будоражило воображение человека. *(По материалам журнала «Курьер ЮНЕСКО».)*

Сформулируйте главную мысль текста. Во всём ли вы согласны с мнением автора? *(Ответы учащихся.)*

Учитель. *(Слайд)*

*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.

**3. Изучение нового материала**. *(Слайд)*

Жанр, посвященный изображению человека или группы людей, называется портретом. *(Слайд)*

Само слово “портрет” произошло от латинского слова. Его можно перевести как “извлечение сущности”, т.е. выявление внутреннего содержания. Нарисовать его похоже – не единственная и далеко не главная задача портретиста. От него требуется передать также внутренний мир, душевное состояние человека, его положение в обществе. И, что самое важное, портретист должен выразить свое личное отношение к модели (так называют изображаемого человека). Художник имеет право на собственный взгляд, даже если портретируемый представляет себя иначе.

“Из истории возникновения портрета” *(Слайд)*

Искусство портрета родилось несколько тысяч лет назад. Самые ранние из сохранившихся произведений этого жанра – гигантские скульптурные изображения древнеегипетских правителей фараонов, высеченных из камня. Тысячи рабов трудились над их изготовлением. Эти огромные статуи должны были вознести фараонов на недосягаемую высоту, уподобить их богам. *(Слайд)*

Были в Древнем Египте скульптурные изображения и поменьше. Например, сделанные в мастерской скульптора Тутмеса портреты фараона Эхнатона, царицы Нефертити и их шестерых дочерей. Перед нами предстают обычные человеческие лица, но выполненные настолько мастерски, что с трудом верится в их нынешний “возраст” - три с половиной тысячи лет! *(Слайд)*

Жанр скульптурного портрета достиг совершенства в Древней Греции, где так высоко ценили человеческую личность. Моделями для скульпторов служили философы, поэты, политики, имевшие заслуги перед страной. Поэтому художник, изображая конкретного человека, вместе с тем создавал и образ идеального гражданина. *(Слайд)*

В истории искусства жанр портрета не только никогда не угасал, но, напротив, процветал во все времена – в первую очередь потому, что всегда находились заказчики.

В Древнем Риме ими были знатные горожане и члены их семей. Теперь мы можем многое узнать о том, как они одевались в те далекие времена, какие прически и украшения носили – насколько точно и правдиво работали римские скульпторы.

Наряду с обычным развивался и аллегорический (иносказательный) портрет. В Древнем Египте фараоны изображались в виде бога Осириса, царицы – богини Исиды. В Древней Греции царя Александра Македонского представляли в образе сказочного героя Геракла, облаченного в львиную шкуру и с палицей в руках. А в Древнем Риме императору придавали облик верховного божества Юпитера.

Жанр живописного портрета сложился позднее, в эпоху Возрождения. Тогда портрет стали разделять на парадный и камерный. *(Слайд)*

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. *(Слайд)*

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. *(Слайд)*

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. *(Слайд)*

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. *(Слайд)*

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. *(Слайд)*

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

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

“Торжественное заседание Государственного Совета” вмещает в себя 81 модель, и каждая написана с портретным сходством.

Учитель. Из всего огромного количества портретов в мире есть один, о котором знает практически каждый человек на земле, но хранящий даже по прошествии многих лет, свою загадку. Как вы думаете, что это за портрет?

Джоконда! *(Слайд)*

Джоконда! Это имя стало нарицательным.

Почему этот портрет Леонардо да Винчи до сих пор поражает людей? Почему загадку этой картины пытается разгадать каждый, кто смотрит на портрет, но она так и остаётся неразгаданной?

В предисловии к изданию «Избранных произведений» Леонардо да Винчи искусствовед А. М. Эфрос писал, что Джоконда – это менее всего портрет супруги Франческо дель Джокондо, а изображение какого-то получеловеческого, полуземного существа, не то улыбающегося, не то хмурого. А ещё А. М. Эфрос отметил, что Леонардо да Винчи ничего не делал спроста. У каждого его шифра есть ключ и что вот уже пять столетий никто этот ключ не найдёт.

Некоторые авторы объясняют такое впечатление от лица Моны Лизы знаменитым леонардовским «сфумато». Крупный учёный, знаток истории и культуры итальянского Возрождения А. К. Дживигелов считает, что при помощи «сфумато» можно создать «живое лицо живого человека».

Что же такое «сфумато»?

Это итальянское слово означает: мягкий, неясный, растворяющийся, исчезающий. В данном случае это приём светотени, введённый в живопись Леонардо.

Но «сфумато» присутствует почти во всех картинах Леонардо да Винчи, да и в картинах других художников и, видимо, этого недостаточно, чтобы объяснить столь необычное, «то улыбающееся, то хмурое», выражение лица Моны Лизы.

Крупный исследователь творчества Леонардо да Винчи М. А. Гуковский писал о Джоконде, что она сама вглядывается в зрителя, а не только зритель в неё, и что зритель чувствует себя неловко и тревожно под этим взглядом и в то же время не в состоянии отвести глаз от замечательного портрета.

Итак, в лице Джоконды не только необычайное выражение, но это выражение всё время меняется!

Следовательно, в лице Джоконды – движение. Но ведь всякое движение происходит во времени. А живописная картина статична – она запечатлела какое-то мгновение!

Незадолго до смерти очень больной и почти парализованный Леонардо да Винчи с мучительными усилиями накладывал всё новые и новые мазки на свою великую картину, ища, как придать лицу Джоконды всё новые и новые противоречивые выражения, как достичь изменчивости выражения лица на одном и том же портрете, то есть изменчивости во времени.

И он нигде не написал про своё последнее открытие – чудо, как на неподвижном лице портрета выражение всё время меняется!

Вот так один портрет занимает уже многие и многие годы умы большого числа землян, пытающихся разгадать открытие великого учёного, художника, восхищает, изумляет зрителей, кого-то беспокоит, тревожит.

А какое чувство вызывает у вас этот портрет? *(Ответы учащихся.)*

 **Задачи, стоящие перед художником.** *(Слайд)*

Художник должен уметь изображать человека в различных положениях, в движении. В человеке самое главное, самое выразительное – это его внешний облик и лицо. Поэтому художник начинает изучать человека с рисования головы.

Изучение анатомии даёт художнику представление о том, что является общим для всякой человеческой головы. Это служит основой, эталоном для сравнения, для выявления того характерного, индивидуального, что выделяет каждую отдельную человеческую голову из миллиона других. А головы, действительно, все очень разные. Тут сказывается и возраст, и пол, и особенности строения черепа.

У ребёнка, например, лицевая часть по сравнению со всем черепом относительно мала, кости черепа слабо развиты, личико пухлое, гладкое, кожа нежна. С годами лицо удлиняется, чётко определяются выступы подбородка, у глазных впадин появляются складки. В старческом возрасте костные выступы ещё более выделяются. Мышцы становятся дряблыми, кожа морщинистой. Кроме того, у каждого человека уши, нос, глаза, губы имеют свои характерные особенности. Это всё художник должен подметить. Конечно, сходство с оригиналом – первое и необходимое качество портрета. Но это, как говорят математики, условие необходимое, но недостаточное. За внешними чертами человека мы должны угадывать, чувствовать мысли, переживания, внутреннюю жизнь изображенного. Мы должны чувствовать и отношение художника к нему. Только всё это сделает изображение портретом, только это заставит нас вглядываться, вдумываться и волноваться, даже когда изображённые люди совершенно нам незнакомы.

Портрет – это художественный образ человека. В нём должна ощущаться конкретная личность с присущими ей, и только ей, особенностями внешности, психологии, нравственного облика.

Портрет должен увековечить в истинном, правдивом, неискажённом виде облик определённого реального человека. А как этого добиться? Копируя его? Нет, дело не в том, чтобы точно скопировать внешность. Главное – передать сущность портретируемого.

Причём надо передать объект верно, но не «идеально», для чего можно раскрыть лишь определяющие черты оригинала.

Портрет не должен льстить оригиналу, «улучшать» его, а лишь стремиться изобразить его во всём многообразии подлинных черт. 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.

**Физкультминутка**

1. Упражнение для шеи.

Скрестив пальцы кистей, положить их сзади на шею (голову слегка наклонить вперёд) и стараться разогнуть голову назад небольшими покачивающимися движениями. Руки, лежащие на шее, должны оказывать некоторое сопротивление. Таких движений следует сделать 15-20, темп средний.

1. Самомассаж области плеч.

Правой ладонью круговыми движениями произвести растирание области левого плеча. Аналогичное растирание произвести левой ладонью правого плеча. Вначале движения лёгкие, поверхностные, а затем с некоторым нажимом. Произвести 20 круговых движений на одном плече и столько же на другом.

1. Упражнение для рук.

Качающиеся движения полусогнутыми в локтях руками. Одна рука идёт вперёд, а другая назад, то есть примерно так же, как при беге. Сделать 20-30 движений, темп средний.

**4. Практическая работа.**

**Задание.** Выполнить женский портрет, используя технику коллаж.

**Материалы и инструменты**: фотография из журнала, разные виды ткани и кружево, фактурные обои, тесьма, бисер и бусы, перья, мех, калька, тушь, клей, ножницы, кисть.

**Этапы выполнения работы.**

1. Вырезать фотографию головы женского портрета, приклеить и составить композицию на листе бумаги.
2. Покрыть фон черным цветом.
3. Выбрать стиль костюма, соответствующей эпохи.
4. Продумать костюм, выполнить выкройку из кальки и детали костюма, используя материал и фактурные обои.
5. Приклеить все детали на лист, сформировать прическу, головной убор. Украсить кружевами, тесьмой, бусами и др.

*Во время практической работы учитель делает целевые обходы: 1) контроль организации рабочего места; 2) контроль правильности выполнения приёмов работы; 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 4) контроль объёма и качества выполненной работы.*

**Итог урока.**

Выставка работ «Прекрасные дамы»

**Заключительное слово.**

Учитель. В лучших ваших работах вы сумели выразить своё личное отношение к портрету. Выразительные композиции, оригинальные колористические находки придали неповторимость вашим произведениям.

**Дай Бог нам прадедов наследие сберечь,**

**Не притупить свой слух там, где ему всё ново,**

**И, выплавив строку, дождаться светлых встреч**

**С прозреньем Пушкина и красками Рублёва**. *В. Рождественский*

**Домашнее задание:** подобрать картинки-иллюстрации с изображением различных образов человека, попытаться описать состояние, внутренний мир, особенности, переживания изображённого на портрете.

**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.