

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова"

Открытый урок

Тема: «Портрет в живописи. Роль цвета в портрете»
по курсу «Изобразительное искусство»

6 класс

Составитель: учитель изобразительного искусства
МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. Климова»
Крячко Маргарита Анатольевна

Тема урока: «Портрет в живописи. Роль цвета в портрете»

Цели: познакомить учащихся с ролью и местом живописного портрета в истории искусства, обобщенным образом человека в живописи Возрождения, в XVI-XIX и XX веках; учить составлять композицию в портрете; совершенствовать технику работы карандашом, красками; развивать приемы изображения человека, наблюдательность; воспитывать интерес к человеку, творчеству, созиданию.

Оборудование: репродукции картин Рафаэля «Сикстинская мадонна», «Мадонна Конестабиле», скульптуры Микеланджело «Давид»; образец педагогического рисунка.

План урока.

- I. Организационный момент.
- II. Сообщение темы урока.
- III. Повторение изученного материала.
- IV. Изучение нового материала.
- V. Актуализация знаний.
- VI. Практическая работа.
- VII. Итог урока.

Ход урока

I. Организационный момент.

1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.

II. Сообщение темы урока.

Учитель. Сегодня мы сделаем еще один шаг к освоению техники работы над живописным портретом. Вы познакомитесь с историей изображения образа человека в живописи, научитесь решать композиционные задачи.

III. Повторение изученного материала

1. Беседа по вопросам:

Учитель. Что такое автопортрет?

Ученики. *Автопортрет* – это портрет, на котором художник написал самого себя. Написал, всматриваясь в зеркале в черты своего лица, изучая его. Внимательно присматриваясь к своей модели, художник отражает на полотне то, что ему представляется самым главным в ней. Поэтому автопортрет – это не только внешнее сходство с оригиналом.

Учитель. Великий голландский мастер XVII века Рембрандт ван Рейн написал много автопортретов. Смотря на них, как будто читаешь историю его жизни.

Писали себя почти все художники. Карл Брюллов, автор картины «Последний день Помпеи», создал автопортрет, будучи тяжело больным. В изнеможении он полулежит в кресле, рука его бессильно упала, на красном фоне четко выделяется бледное лицо. Всматриваясь в картину, понимаешь, что человек этот болен, надломлен.

Валентин Серов, замечательный художник, необыкновенно честный человек и в жизни и в искусстве, в автопортрете изобразил вдумчивое лицо молодого человека. И самое значительное в лице – глаза. Они смотрят зорко и внимательно.

Кто такой анималист?

Ученики. *Анималист* (от латинского *animal*, что значит «животное») – это художник, изображающий животных.

Животный мир бесконечно разнообразен и красочен. Но рисовать животных не так просто – позировать они не станут. Анималисту приходится усердно наблюдать и изучать их повадки, характер.

Учитель. Чудесные рисунки к басням И. А. Крылова сделал известный нам художник Валентин Серов. Тут и доверчивая ворона с сыром в клюве, и хитрая лиса, и нескладный квартет. Из современных мастеров кисти можно отметить и Василия Алексеевича Ватагина – он не только рисовал животных, но и вырезал их изображения из дерева или из камня, и Евгения Ивановича Чарушина. Кто из нас не помнит его пушистого медвежонка, его по-детски раскрытые и немного удивленные глаза!

Что такое бюст?

Ученики. *Бюст* – изображение людей по грудь, в мраморе, бронзе или дереве.

Учитель. Объясните понятие «жанр в живописи».

Ученики. Художники пишут разные картины. На одних мы видим природу, на других – людей, третьи рассказывают о самых повседневных, обыденных вещах. И вот по содержанию картин их стали делить на жанры.

Василий Иванович Суриков увлекался русской историей. Его произведения – «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и другие – посвящены событиям прошедших веков. Поэтому мы говорим, что это картины исторического жанра.

Художников, которые любят рисовать море, называют маринистами – от латинского «*marinus*», что значит «морской». Самым крупным из русских маринистов был И. К. Айвазовский. всю свою жизнь он изображал море, то бурное в пене волн, то тихое и безмятежное.

Произведения, на которых изображены военные эпизоды, относятся к особому жанру – батальному. Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом. Баталистами были русские художники В. В. Верещагин, М. Б. Греков.

Существуют еще и другие жанры – натюрморт, пейзаж, портрет.

Учитель. Что представляют собой зарисовки?

Ученики. Где бы ни был художник: среди природы, в колхозе, на заводе – повсюду он старается запомнить, запечатлеть все увиденное. Как писатель записывает поразившее его слово, выражение, мысль, так художник зарисовывает на листе бумаги или в альбоме то, на чем остановился его внимательный глаз. Эти рисунки с натуры называются зарисовками.

Учитель. Объясните значение слова «палитра».

Ученики. Каждый художник видит мир по-своему и по-своему изображает его. У многих есть излюбленные краски и их сочетания.

Иногда про художника говорят: «Какая у него богатая палитра», – это значит, что живопись этого художника отличается богатым цветом. А про другого говорят: «У него содержательная палитра». Такой художник предпочитает вводить в свои картины небольшое количество цветов. А вообще-то *палитра* – это тонкая доска прямоугольной или овальной формы с вырезом для большого пальца. Палитрой художник пользуется, работая масляными красками. Палитру держат на левой руке. По внешнему краю ее художник выдавливает краски из тюбиков, а в середине палитры он смешивает их.

Учитель. В поселке Репино под Санкт-Петербургом есть «Пенаты» – музей великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. В этом доме он жил и работал в течение многих лет. В музее можно увидеть и его палитру. Писатель Корней Иванович Чуковский, большой друг Репина, рассказывал, что художник питал к краскам особую любовь. Каждый день рано утром Репин приходил в свою мастерскую, радуясь при мысли, что сейчас возьмет в руки кисти, палитру и начнет писать красками.

Когда родилось искусство портрета и как оно развивалось?

Ученики. Искусство портрета родилось несколько тысячелетий назад. Первые изображения человека не были написаны красками. Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов.

Изображение лица человека в скульптуре или живописи всегда увлекало художников, но в некоторые эпохи жанр портрета расцветал особенно. Так было в Древнем Риме и в эпоху Возрождения. Но величайший расцвет портретной живописи приходится на XVII век, подаривший миру таких великих мастеров, как голландцы Рембрандт Харменс ван Рейн и Франс Гальс, фламандец Антонис ван Дейк или испанский художник Диего Веласкес.

В России расцвет портретного искусства начался в XVIII веке. Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский создавали изысканные и утонченные портреты блестящих аристократов. К портретам людей, прославившихся не знатностью, а талантом, любовью к народу, обратились русские художники XIX века. Их портреты поражают не внешним блеском, а правдивым обликом человека.

Много великолепных портретов создали И. Репин, В. Серов. Они создали для нас образы современников.

2. Проверка домашнего задания.

Учащиеся зачитывают (рассказывают) подготовленные сообщения, рефераты о жизни и творчестве И. Е. Репина.

IV. Изучение нового материала.

1. Рассказ учителя.

Поговорим о роли и месте живописного портрета в истории искусства.

Античная система, творчески переосмысленная итальянскими архитекторами и художниками, внесла в архитектуру и изобразительное искусство соразмерность, ясность композиции.

Героем античных мастеров являлся прекрасный человек, величие духа которого вызывало восхищение. И итальянские художники подхватили и развили это отношение. Их героем стал не средневековый аскет и не христианский мученик, а жизнелюбивый и мужественный человек, стремившийся не к райскому блаженству, а к земному счастью. И хотя художники продолжали писать произведения на библейские и религиозные сюжеты, картины их теперь были скорее похожи на сцены из реальной жизни.

Знаменитый итальянский художник Рафаэль Санти (1483-1520 гг.) написал картину «Сикстинская мадонна».

В образе пресвятой богородицы он изобразил совсем юную женщину с ребенком на руках. В ее глазах столько тревоги, она так бережно прижимает к груди сына, что традиционную для его предшественников библейскую сцену и образ богородицы мы воспринимаем как гимн, прославляющий прекрасное чувство материнской любви.

Близка по изображению, проникновенна и нежна «Сикстинской мадонне» другая картина Рафаэля «Мадонна Конестабиле» (около 1504 года).

Другой крупнейший художник эпохи Возрождения – Микеланджело Буонаротти (1475-1564 гг.) в 1504 году создал статую Давида. Скульптор изобразил библейского персонажа как борца за свободу. Но его сильная, мужественная фигура лишь внешне напоминает греческих атлетов. В статуе Микеланджело есть то, что было недоступно античным художникам, - внутреннее напряжение. Давид не скрывает своих чувств, его лицо дышит гневом.

Мастера Возрождения умели передавать тончайшие нюансы переживаний своих героев. Не случайно, что многие художники пытались передать улыбку «Джоконды», модели Леонардо да Винчи. Отличающее мастеров Возрождения чувство гармонии и естественной простоты также стало образом для мастеров более позднего времени.

V. Актуализация знаний.

Учитель. Сегодня на уроке вы будете экспериментировать, делая зарисовки различных композиций портретов, добиваясь при этом большей выразительности.

Как вы будете изображать человека – в полный рост, погрудно или только голову – решать вам самим, то есть я предоставляю вам право выбора, как изображать портрет, какой его вид использовать, а также полную самостоятельность в количественном отношении зарисовок. Главная ваша задача - приблизиться к максимальному образному выражению в своих рисунках.

Физкультминутка

Формулы психомышечной тренировки:

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь.
2. Мои руки расслабляются и теплеют.
3. Мои руки полностью расслабленные... теплые... неподвижные.
4. Мои ноги расслабляются и теплеют.
5. Мои ноги полностью расслабленные... теплые... неподвижные.
6. Мое туловище расслабляется и теплеет.
7. Мое туловище полностью расслабленное... теплое... неподвижное.
8. Моя шея расслабляется и теплеет.
9. Моя шея полностью расслабленная... теплая... неподвижная.
10. Мое лицо расслабляется и теплеет.
11. Мое лицо полностью расслабленное... теплое... неподвижное.
12. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя.

В процессе овладения методом психомышечной тренировки каждую предварительную формулу, вызывающую два ощущения -расслабленности и тепла, можно осмысливать по два, четыре, шесть раз подряд. Причем делать это надо очень неторопливо, даже в специальном замедленном темпе и, конечно, с соответствующими интонациями.

VI. Практическая работа.

Задание. Выполнить зарисовки композиций портретов с натуры (работа карандашом).

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

VII. Итог урока.

1. Выставка работ учащихся.
2. Заключительное слово.

Учитель. Выполняя сегодняшнее задание, вы учились решать композиционные задачи при рисовании портретов. По вашим рисункам видно, что тема урока вами усвоена, вы хорошо соблюдаете пропорции при рисовании головы человека, а некоторые из вас ищут свои средства выражения образности, выразительности, оригинальности.

3. Решение кроссворда с ключевым словом «портрет».

Задание к кроссворду:

- 1) В изобразительном искусстве соразмерность всех частей тела человека.
- 2) Один из самых известных портретов Леонардо да Винчи.
- 3) Автор известного портрета «Девочка с персиками».
- 4) Автор портрета А. С. Пушкина, на который поэт откликнулся следующими стихотворными строками:

Себя как в зеркале я вижу,
 Но это зеркало мне льстит.
 Оно гласит, что не унижу
 Пристрастья важных аонид.

5) Человек, позирующий художнику при работе над произведением.

6) Портрет художника, выполненный им самим.

		¹ П	Р	О	П	О	Р	Ц	И	И	
² Д	Ж	О	К	О	Н	Д	А				
³ С	Е	Р	О	В							
		Т									
⁴ К	И	П	Р	Е	Н	С	К	И	Й		
⁵ М	О	Д	Е	Л	Ь						
	⁶ А	В	Т	О	П	О	Р	Т	Р	Е	Т

Домашняя работа: подобрать информацию по теме урока; по желанию подготовить рассказ об одном портрете (сведения о модели, анализ картины, сведения об ее создании, личные впечатления и др.) любого художника, который наиболее привлек ваше внимание и вызвал к нему интерес.

Д о п о л н и т е л ь н ы й м а т е р и а л к у р о к у
 В ы с к а з ы в а н и я х у д о ж н и к о в о п о р т р е т е:

Похожий портрет – это такой портрет, который внутренне похож, который дает представление о душевной сути данного человека. И тут нужно представить художнику право отражать свое понимание этой сути. Иначе незачем обращаться к живописцу, а нужно идти к фотографу. *Б. М. Кустодиев*

Любое человеческое лицо так сложно и своеобразно, что в нем всегда можно найти черты, достойные художественного воспроизведения – иногда положительные, иногда отрицательные. *В. А. Серов*

Можно ли уловить душу человека, пришедшего именно с той целью, чтобы с него писали портрет? Что такое выражает лицо его во время сеанса? Чем он занят? Чем развлечен? Сидит, не смея шевельнуться. Великие художники имеют способность прозирать и улавливать душу даже в такие глупые моменты бессмысленной неподвижности. Впрочем, я все-таки полагаю, что портрет должен быть исторической картиной, в которой изображаемое лицо было бы действователем: тогда только в нем будет смысл, жизнь, виден характер того, с кого пишут. *П. А. Федотов*