

Тема № 20 «Материнство». Портрет.

Программа «Разноцветная палитра»

Автор-составитель: Тютрина Д.С.

Портрет (фр. *portrait*, — «воспроизводить что-либо черта в черту — изображение или какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии).

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека». Портрет — это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация

Внимание художника полностью сосредотачивается на человеке. Смыслом работы живописца становится как минимум отображение на холсте внешности модели (до появления авангардных стилей — реалистичной), а как максимум — раскрытие души, характера. Следует заметить, что в современном искусстве на первый план выходит не портретное сходство, а погружение во внутренний мир человека. А вот классический портрет подразумевает ещё и высокую точность в изображении человека.



Портрет в живописи — это всегда изображение реального человека. Недаром в старину на Руси портреты назывались парсунами — от латинского слова *persona*, что означает «личность». Как видим, парсуна и персона — родственные слова. Что же касается современного термина для обозначения данного жанра живописи, то в его основе лежит старофранцузское слово *portraire*. Оно означает воспроизведение чего-либо очень точно, «черта в черту». Но, что интересно, портретный жанр стал самостоятельным раньше, чем у него появилось отдельное название.





Портрет в европейской живописи обособился от других жанров ещё в раннеренессансную эпоху.

Однако применять термин *portrait* исключительно по отношению к изображению конкретного человека стали только в XVII столетии. Первоначально слова *portrait*, *portraiture* могли относиться к любым картинам.

Классификация — какими бывают портреты?

По характеру их делят на две большие группы: парадный (репрезентативный) и камерный. Первый, обычно, представляет достаточно важную персону и подаётся художником в торжественном антураже.





Брюллов Карл Павлович. Портрет И.А. Бека. Холст, масло. 67х58. 1830-е.

Камерный портрет - это портрет, который использует поясное, погрудное или поплечное изображение человека. Обычно в камерном портрете человеческая фигура изображается на нейтральном фоне.

В камерном портрете художник создаёт изображение не только максимально похожим на оригинальную модель, но и подробно раскрывает моральные качества и человеческие чувства без присутствия каких-либо атрибутов, указывающих на социальную принадлежность портретируемого.

Камерные портреты исполняются художниками издавна, заказчики на такой портретный поджанр были и будут всегда. Высшие слои общества и особенно средний класс постоянно заказывают такие портреты.

Портреты камерного типа украшают множество жилых и общественных интерьеров всего мира. Все музеи мира имеют в своих экспозициях камерные портреты разных известных и неизвестных личностей.

Среди парадных выделяют:

- коронационные и их разновидность — тронные;
- придворные;
- конные;
- военные (они тоже могут быть конными).





Также иногда называют промежуточный вид
— полупарадный. Такие работы часто
делались для семейных галерей.

Парадные картины писались, как правило, в
полный рост. Полупарадные могли быть и
ростовыми, и поколенными, и поясными.
Камерные — поясными, погрудными,
оплечными.

Виды портрета (поджанры)

Портретный жанр включает с десяток поджанров, выделившихся в различные эпохи.

Давайте познакомимся с основными из них: Костюмированный — на нём герой предстаёт в образе исторического, литературного, театрального героя или в каком-либо особом наряде — охотничьем, маскарадном.



Исторический (portrait historié), на котором человек изображён в мифологическом или аллегорическом антураже. В терминологии имеются разночтения: так, в России portrait historié чаще объединяется с костюмированным, а под историческим портретом нередко понимается изображение известной личности, написанное в более позднюю эпоху.



Религиозный (его также называют ктиторским или донаторским), где реальный человек или целая семья изображены рядом с Мадонной или на одной из алтарных створок. Как правило, это был даритель, совершивший пожертвование храму. В названии картины обычно упоминается его фамилия.





• **Групповой** —
на нём может быть изображено двое и
более лиц.



• **Семейный** — разновидность группового.
Герои на нём связаны
родственными узами.

Парный — две картины, взаимодополняющие друг друга. Как правило, на них изображают супругов. (Не путать с одним полотном, на котором изображено два человека).
Такие пары — написанные в любом жанре — называются панданами.



- **Фамильный** — изображает одного из представителей рода. Аристократия создавала из них целые галереи. Опять же, есть некоторые терминологические расхождения: фамильным может называться и общий семейный портрет.

Портрет-картина — изображаемая персона является частью сюжета, жанровой сцены или полноценного пейзажа (то есть ландшафт выступает не просто фоном, а играет важную художественную роль).

- **Портрет-прогулка** — разновидность предыдущего подвида. Представляет прогуливающегося на фоне природы.
- **Портрет-тип** — представляет собой обобщающий, собирательный образ.



Как особый жанр выделяется автопортрет — изображение художником самого себя.

Автопортреты могут быть костюмированными, как у Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, аллегорическими (например, Караваджо написал себя в образе Бахуса) и носить черты других поджанров.

Женский портрет можно выделить как отдельный вид портретного искусства. За каждым человеком, живущим на планете, стоит женщина-мать – выносившая, вскормившая и воспитавшая его. А материнство – это первая профессия на земле, в которой женщина реализовалась как личность в творении Человека и не только в физическом плане, а и духовном, профессиональном и социальном





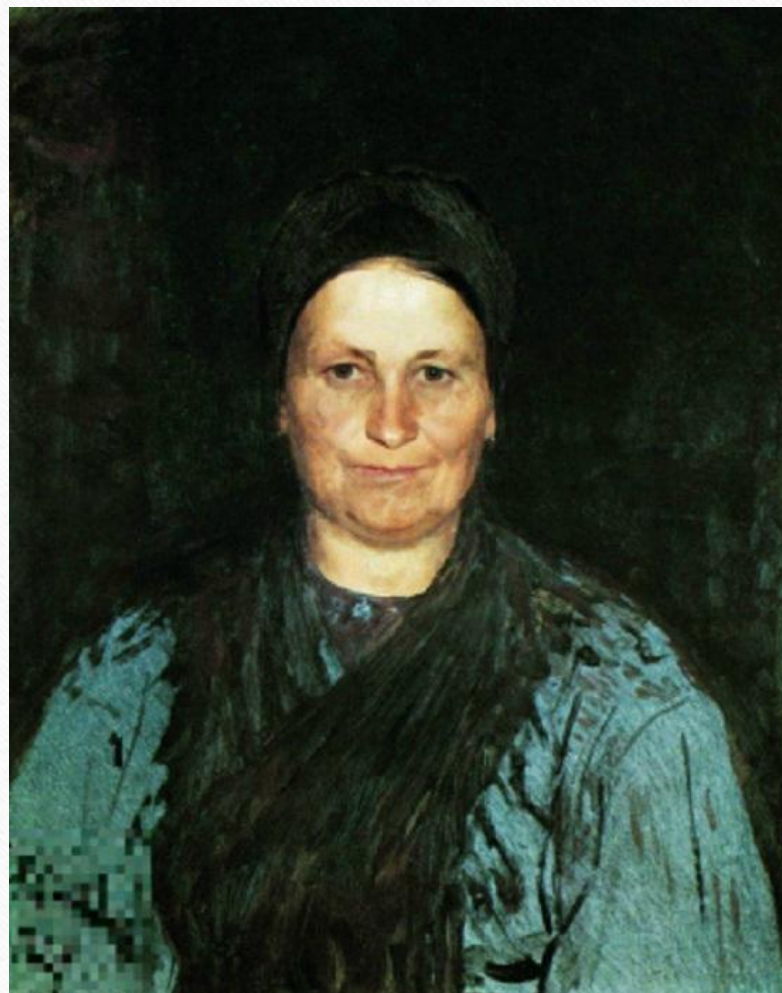
**Акулина Ивановна Иванова – мать художника
Василия Григорьевича Перова**



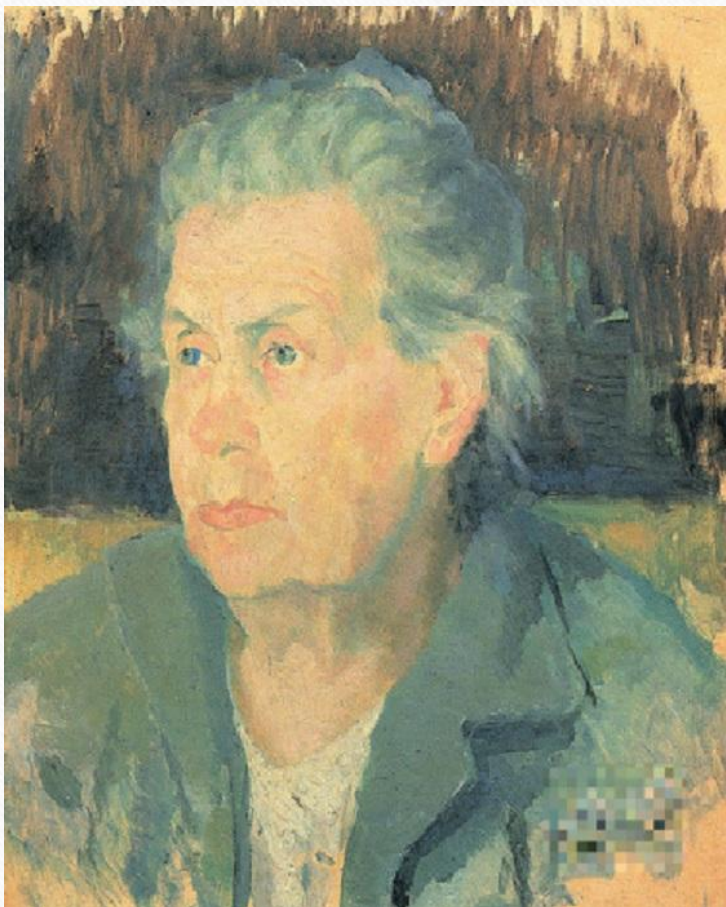
Любовь Корниловна Маковская



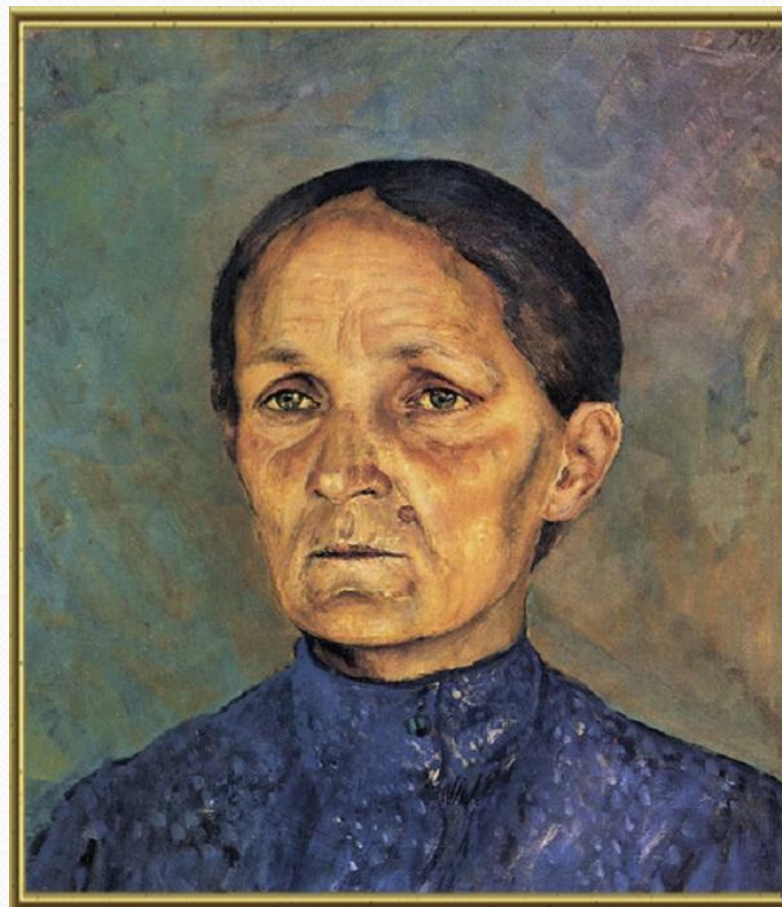
Прасковья Федоровна Сурикова



Татьяна Степановна Репина



Людвига Александровна Малевич



Анна Пантелеевна Петрова-Водкина



Мария Пикассо Лопес



Анна Ван Гог (Корбентус)



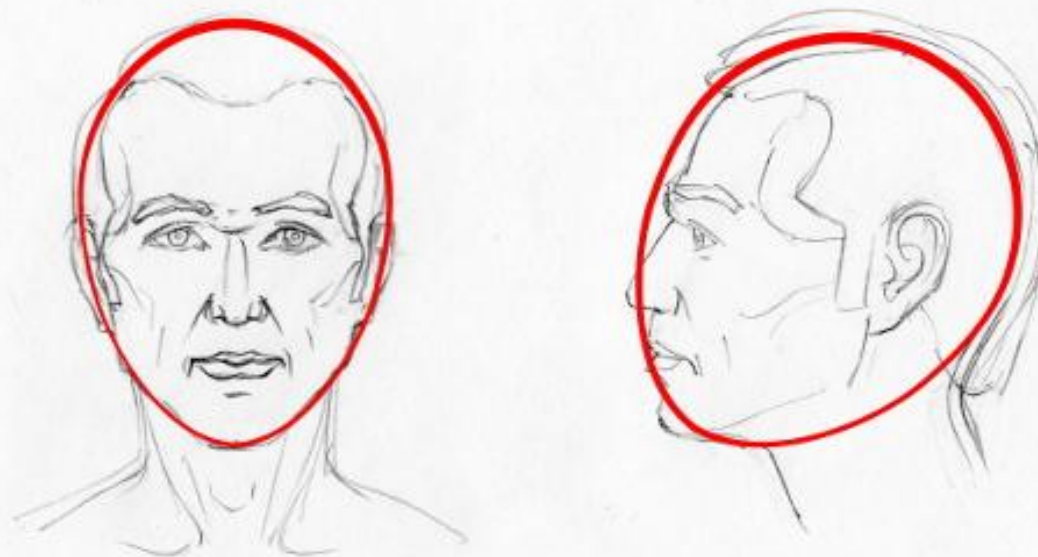
Людмила Сергеевна Шилова

Авторами всех этих прекрасных портретов являются знаменитые художники, чьими матерями и являются эти женщины. Только ребенок может в полной мере передать в портрете красоту и характер женщины, истинную любовь к ней.

Прежде чем приступить к изображению портрета своей мамы, предлагаем Вам вспомнить основные пропорции человеческого лица и выполнить зарисовки карандашом.

Когда люди впервые начинают рисовать портрет, то, зачастую, они сосредотачиваются на глазах, носе, губах, и не видят общего — овала лица, всей массы головы. А это основа. С неё начинается рисунок. Поэтому сначала рассмотрим на что похожа форма головы. Она похожа на форму куриного яйца.

ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА



ФОРМА ГОЛОВЫ ПОХОЖА НА ФОРМУ КУРИНОГО ЯЙЦА

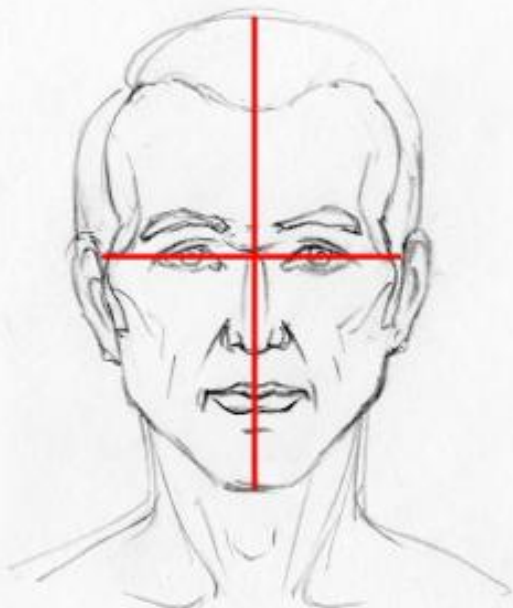
ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Однако, даже при таком упрощённом подходе не забудьте, что ещё существуют индивидуальные особенности человека. У каких-то людей скулы шире, чем лоб и нижняя челюсть. У каких-то людей нижняя челюсть шире лба. А у других лоб крупнее. Также встречаются и такие, у которых верхняя и нижняя части головы примерно одинаковые. Но если смотреть в целом, то подбородок всегда меньше затылка. Поэтому аналогия с яйцом справедлива во всех случаях.



ОВАЛ ЛИЦА: 4 ОСНОВНЫХ ТИПА

ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА



ОСЬ СИММЕТРИИ И УРОВЕНЬ ГЛАЗ
ЯВЛЯЮТСЯ БАЗОВЫМИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ С
КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА



Художник Алексей Епшин

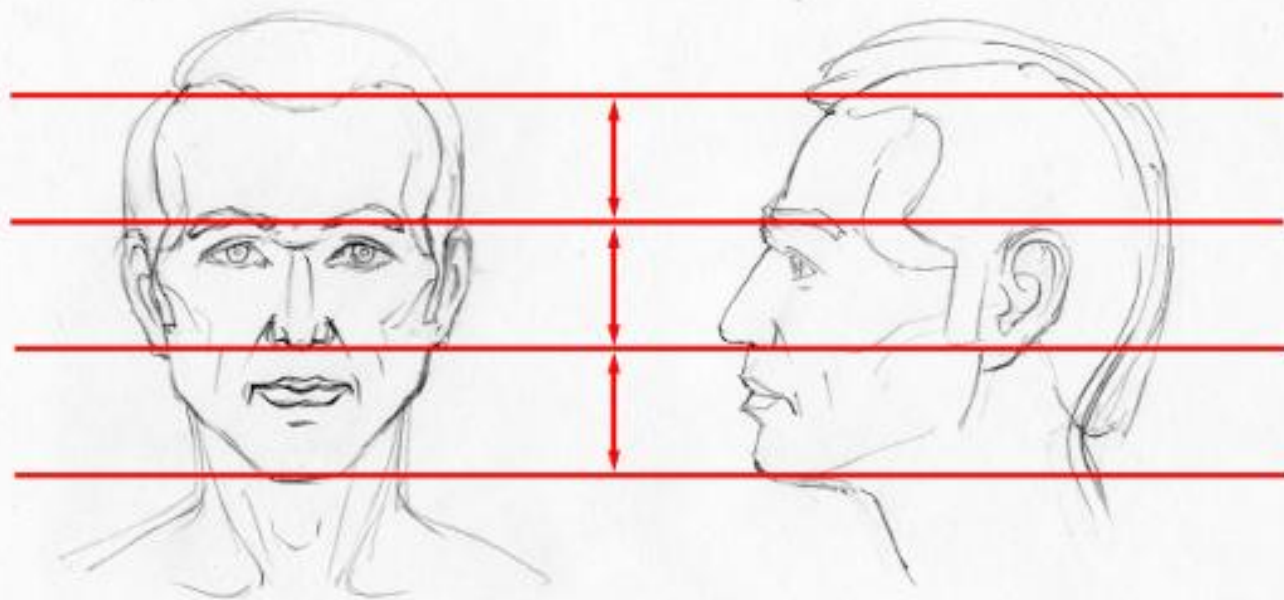
zaholstom.ru

ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА



УРОВЕНЬ ГЛАЗ НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО ПОСЕРЕДИНЕ ГОЛОВЫ

ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА



**РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КРАЕМ ПОДБОРОДКА, КОНЧИКОМ НОСА,
ЛИНИЕЙ БРОВЕЙ И ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛБА
РАВНЫ**

ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

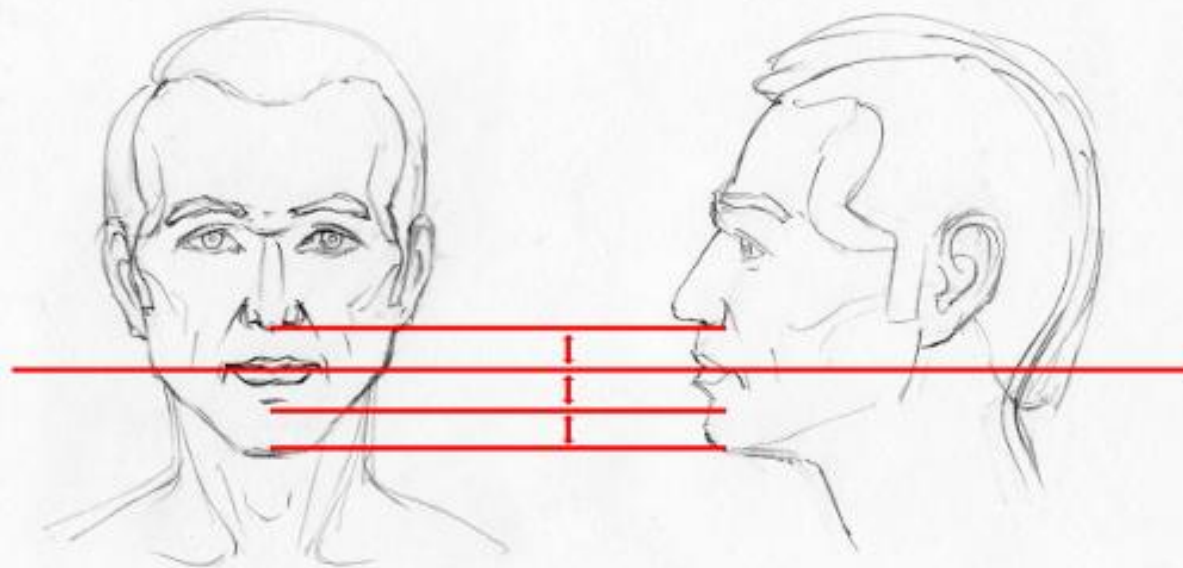


ВЕРХНИЙ КРАЙ УХА СОВПАДАЕТ С
УРОВНЕМ БРОВЕЙ. НИЖНИЙ КРАЙ УХА
НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ КОНЧИКА НОСА
ИЛИ УРОВНЕ ГУБ



ЕСЛИ ПРОФИЛЬ ПОДЕЛИТЬ НА ТРИ
РАВНЫЕ ЧАСТИ, ТО УХО БУДЕТ
РАСПОЛАГАТЬСЯ НА УРОВНЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ

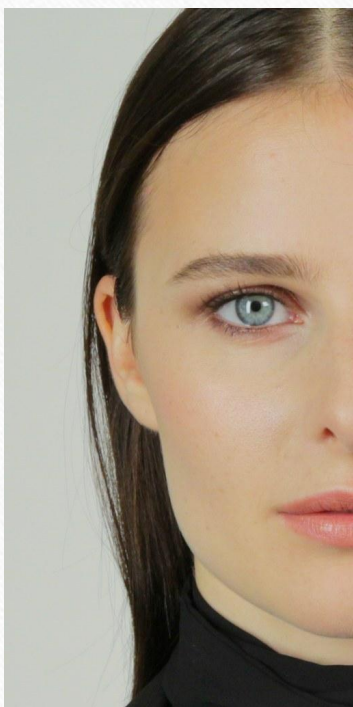
ПРОПОРЦИИ В РИСУНКЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА



**В СРЕДНЕМ, ЛИНИЯ ГУБ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ 2/3
ОТ ПОДБОРОДКА ДО КОНЧИКА НОСА**

- **Развивающая игра «Дорисуй портрет»:**

- 1) Приклеить половину портрета на лист бумаги
 - 2) Выполнить построение второй половины лица, соблюдая пропорции
 - 3) Потренироваться в смешивании «цвета кожи»
-



Учитывая тот факт, что не существует абсолютно симметричного лица, уместно раздавать две половины одного портрета на одну парту.

Основы рисования портрета. Пропорции и ракурсы.

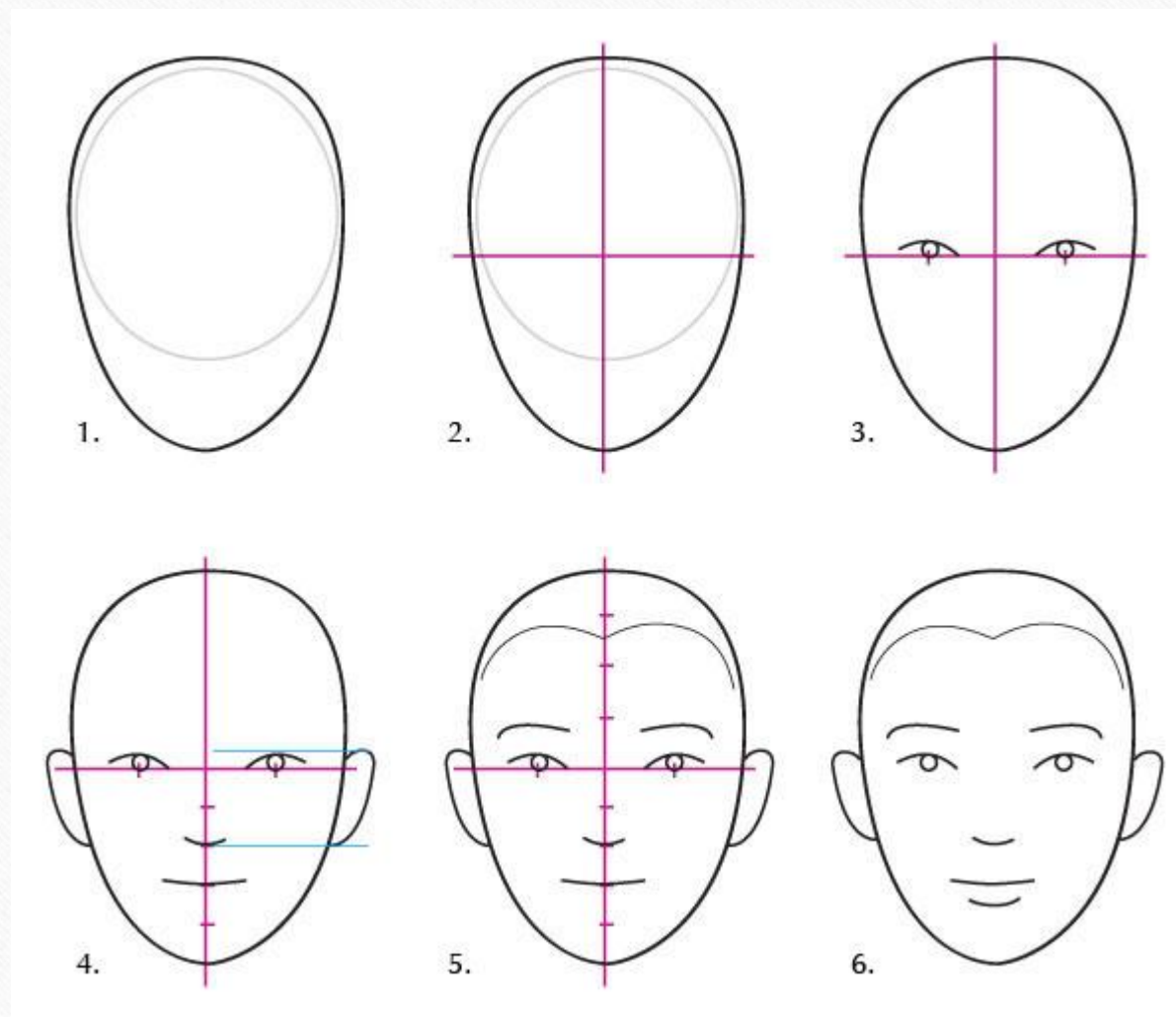
Очень часто начинающие художники пренебрегают изучением человеческого скелета и мускулатуры, ошибочно полагая, что “и так нормально получится”. Но незнание человеческой анатомии приводит к тому, что нарисованный человек получается неубедительным, а его мимика и движения выглядят неестественно. Поэтому сегодня мы рассмотрим базовые принципы, которыми вы должны руководствоваться, если хотите нарисовать хороший и качественный портрет.



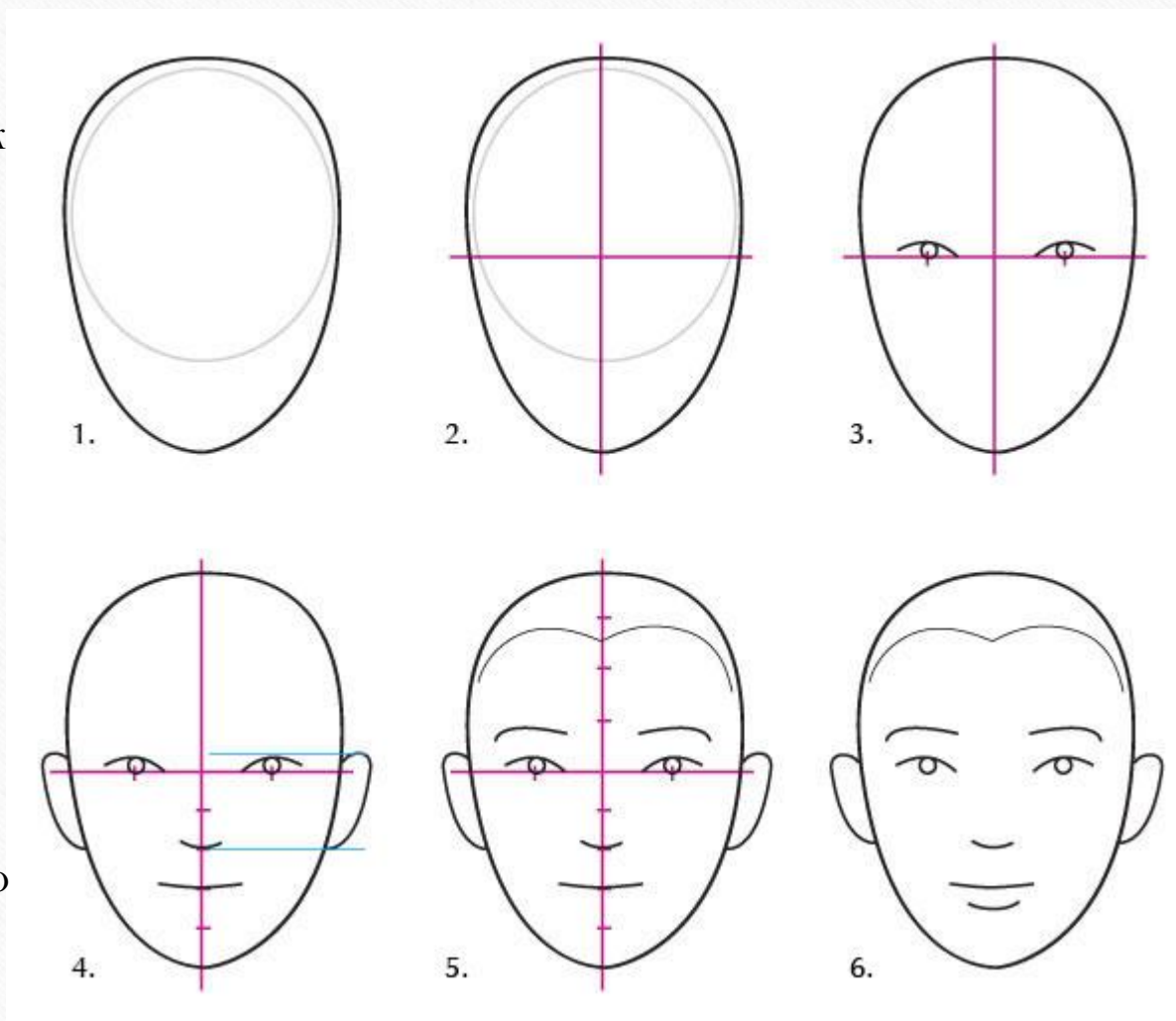
1. Пропорции лица

Анфас

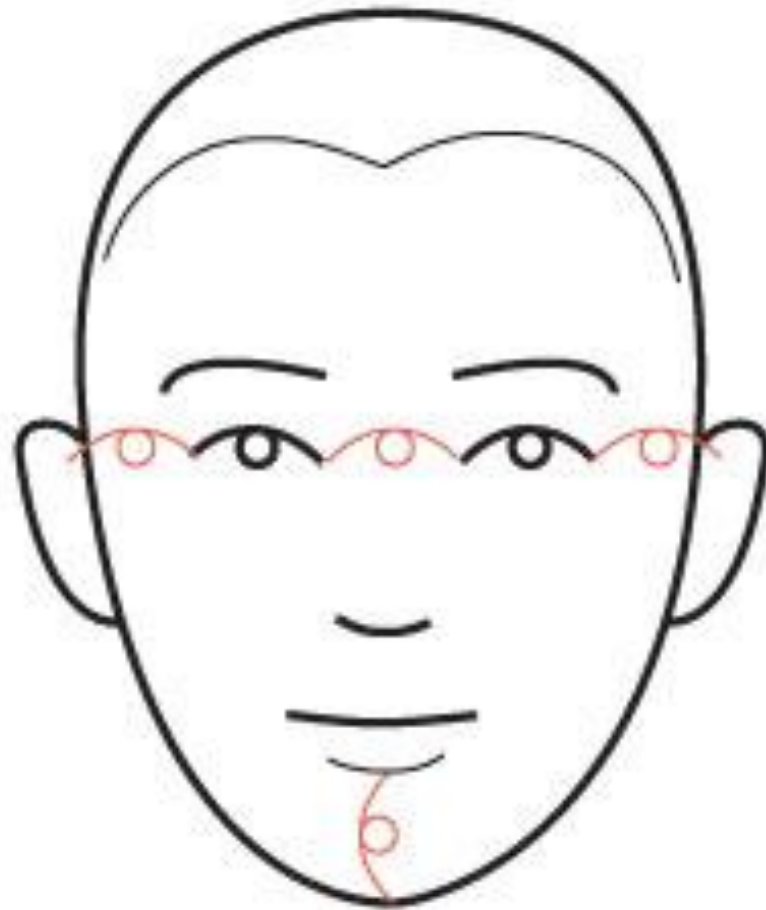
Череп с челюстью представляют собой слегка сплюснутую сферу, поэтому глядя на человеческое лицо в анфас мы видим что-то вроде перевернутого узкой стороной вниз яйца. Две перпендикулярные линии, проходящие посередине, делят это яйцо на четыре части. Давайте рассмотрим подробности:



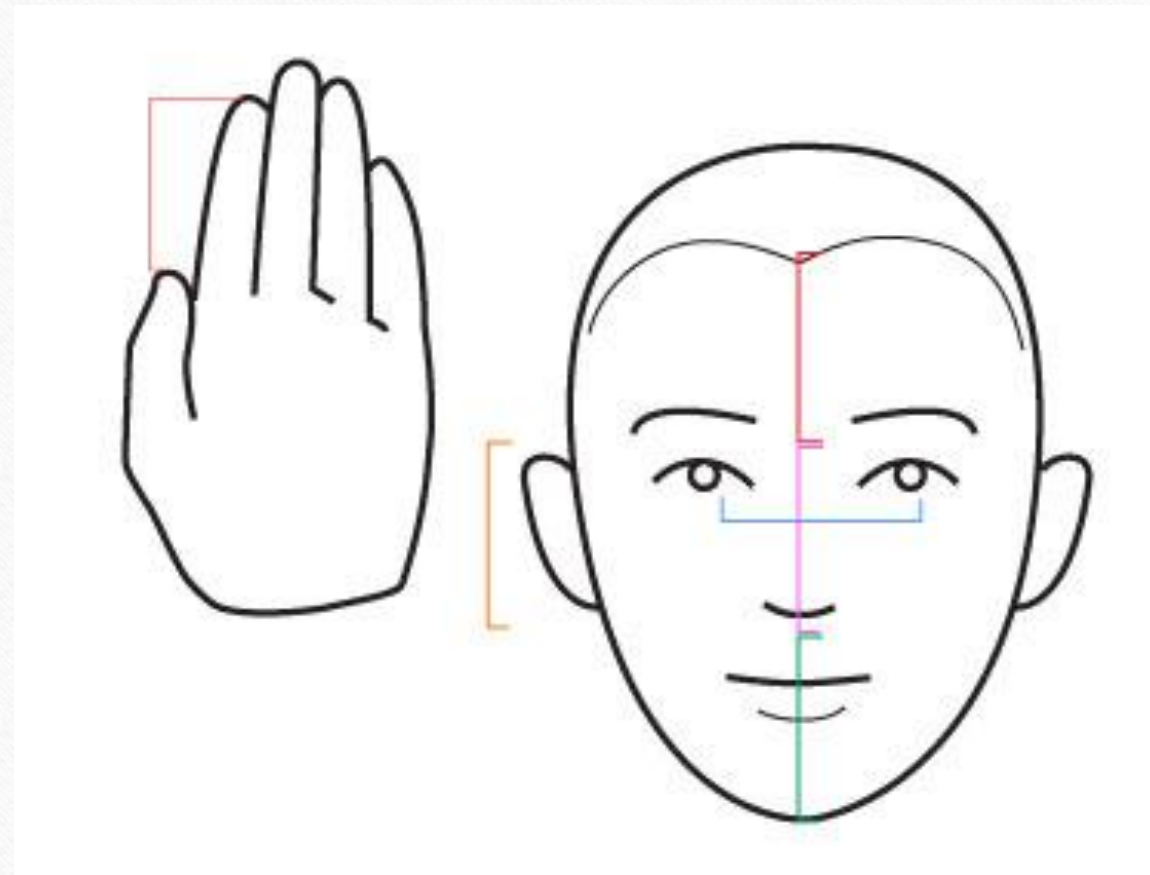
- Отметьте середины правой и левой половинок горизонтальной линии. Глаза будут располагаться именно в этих точках.
- Разделите нижнюю половину вертикальной линии на пять частей. Нижняя часть носа будет располагаться на второй отметине сверху, а линия, на которой смыкаются губы, расположится на одну точку ниже.
- Разделите верхнюю половину вертикальной линии на четыре части. Линия роста волос будет располагаться на второй или третьей отметке, эта особенность варьируется. Уши находятся между верхним веком и кончиком носа, но это правило верно только когда лицо не опущено вниз или не поднято вверх.



Полезная подсказка: ширина лица обычно составляет ширину пяти глаз или немногим меньше. Размер расстояния между глазами равен ширине одного глаза. Очень редко у людей это расстояние очень сильно отличается от стандартного, но эту особенность будет достаточно легко заметить. Расстояние между нижней губой и подбородком также равняется длине одного глаза.

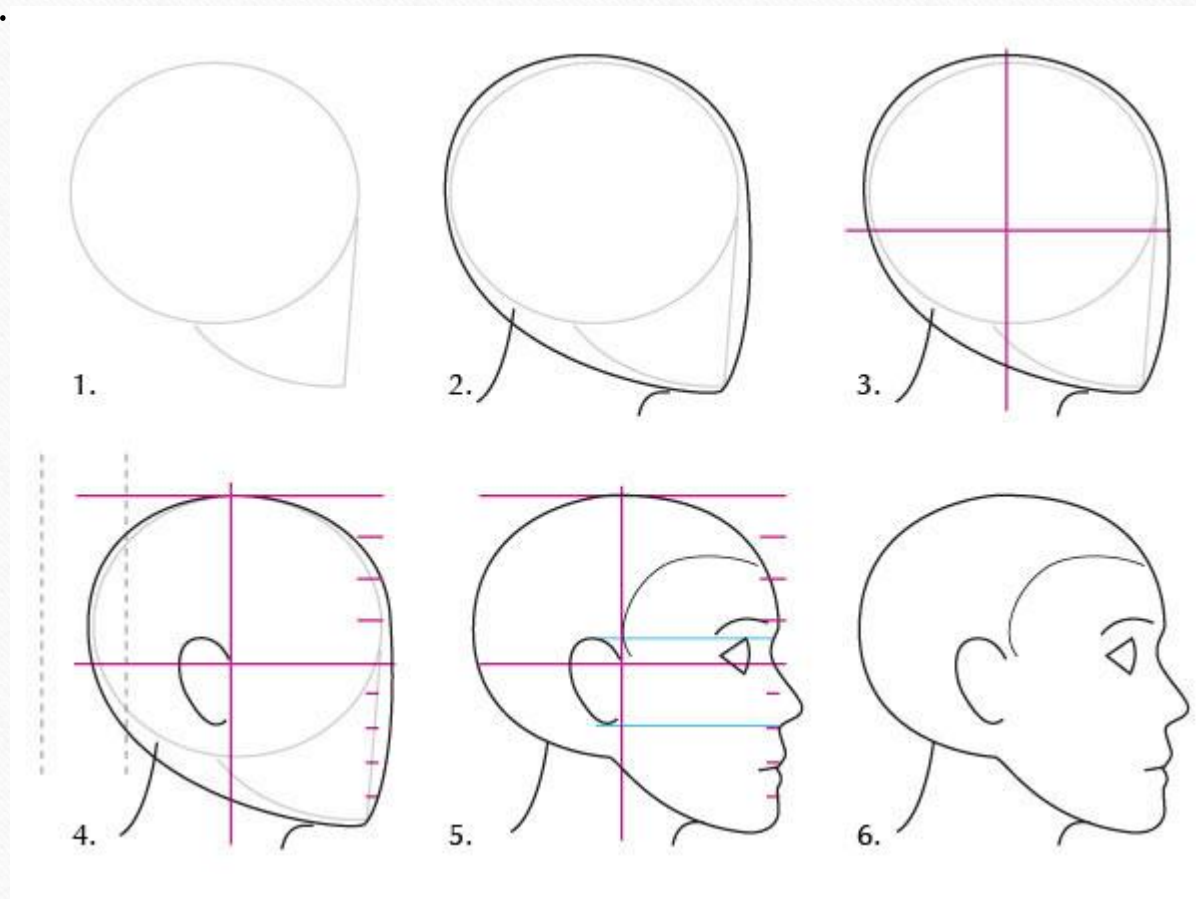


Еще одним способом измерения является использования расстояние между кончиком большого и указательного пальца. На рисунке ниже показано, какие расстояния можно мерить таким образом: высота уха, расстояние от линии роста волос до бровей, от брови до носа, от носа до подбородка и от зрачка до зрачка.



Профиль

В профиль мы все еще видим форму яйца, но острая сторона его смотрит в угол. Линии теперь разделяют голову на лицо и череп.

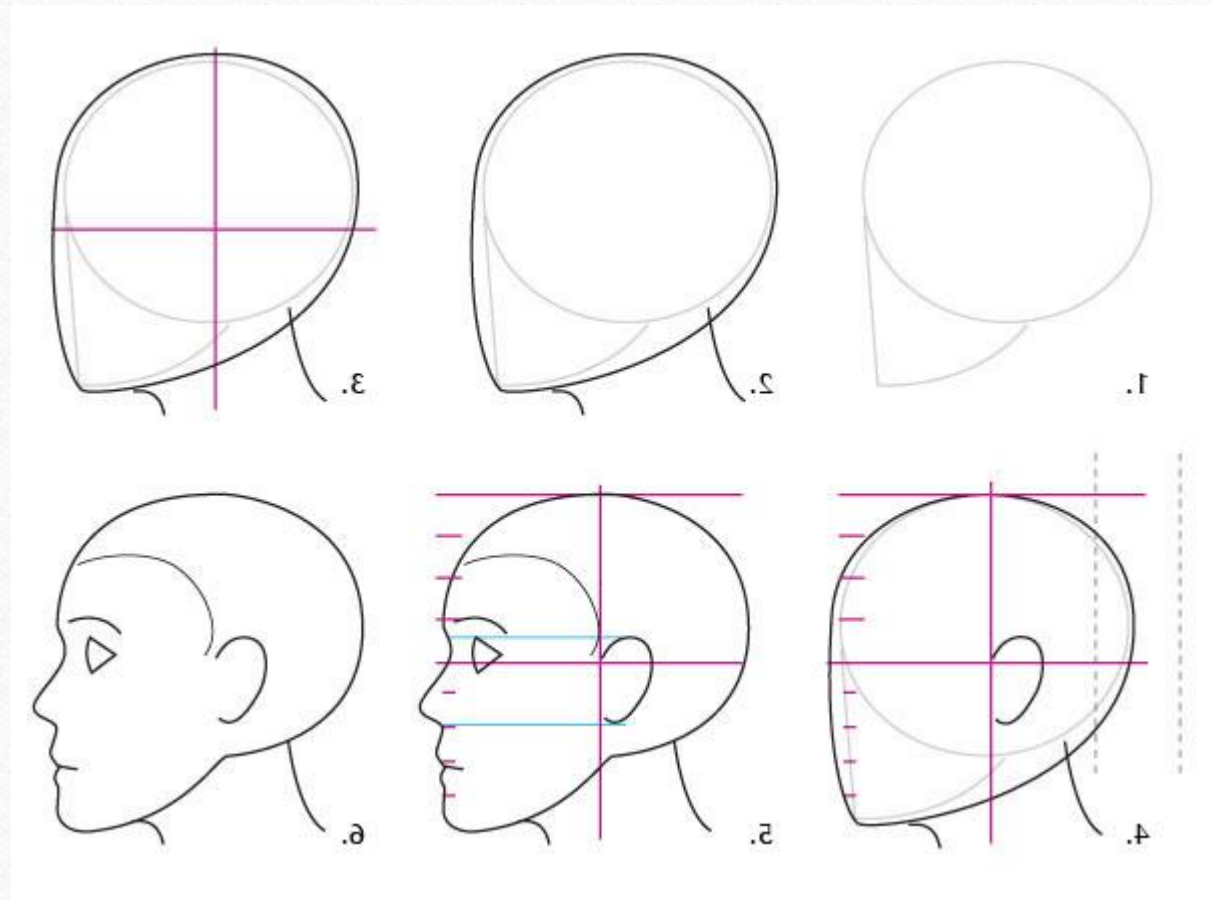


На черепе:

- Ухо находится сразу за вертикальной линией. По размеру и местоположению оно все еще располагается между верхним веком и кончиком носа.
- Глубина черепа варьируется в рамках, указанных на картинке ниже в пункте 4 пунктирными линиями.

На лице:

- Все располагается так, как было указано выше.
- Корень носа совпадает с горизонтальной линией или находится немного выше
- Самая выпуклая часть – это первая точка над горизонтальной линией, которая отмечает линию бровей.

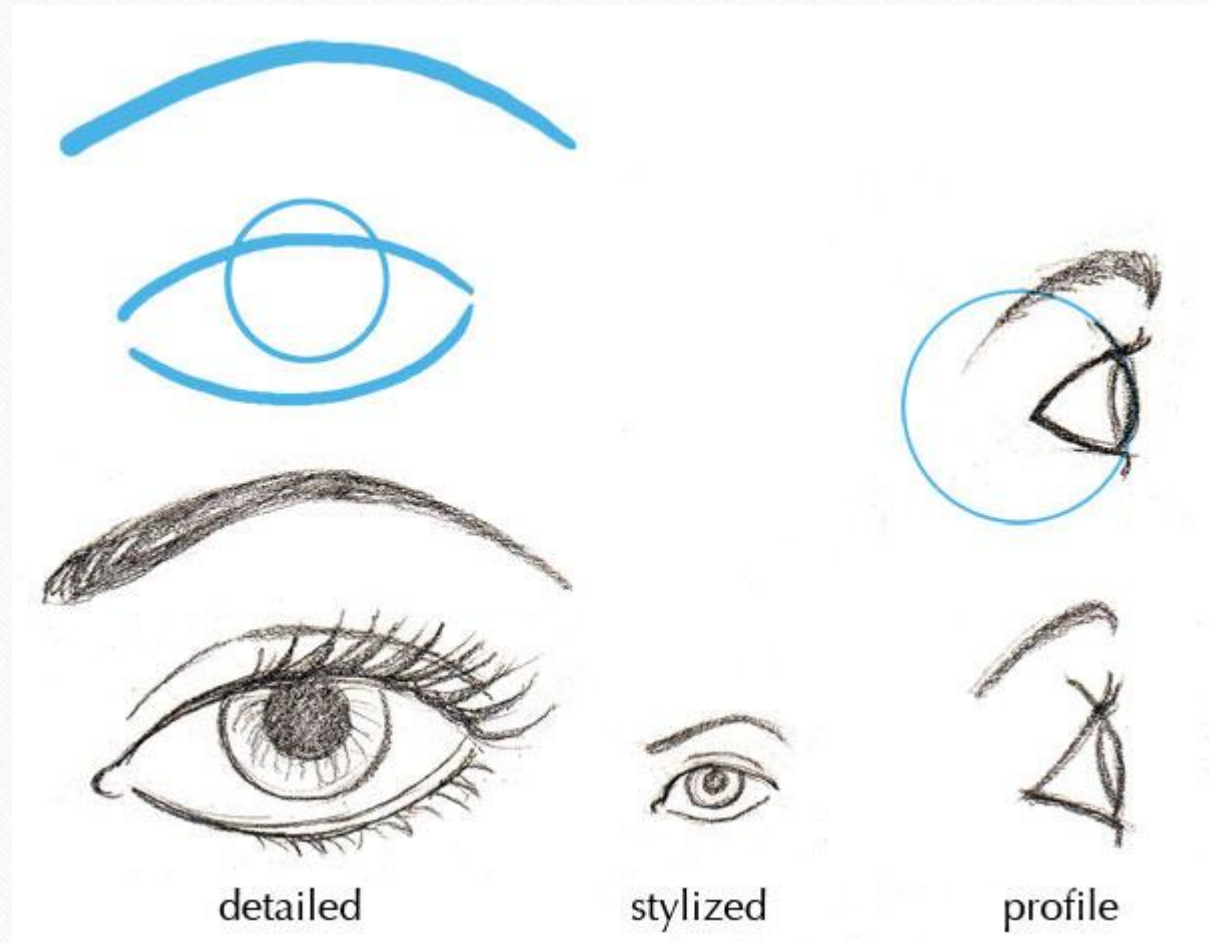


2. Особенности

Глаза и брови

Глаз – это просто две дуги, соединенные в миндальную форму. Нет определенного правила в рисовании глаз, потому что форма глаз может быть разная, и таких форм существует очень много, но мы можем подметить следующие тенденции:

- Внешний угол глаза может быть выше, чем внутренний, но не наоборот.
- Если форма глаза миндальная, то округленная часть глаза будет ближе ко внутреннему уголку, а вытянутая – ко внешнему.



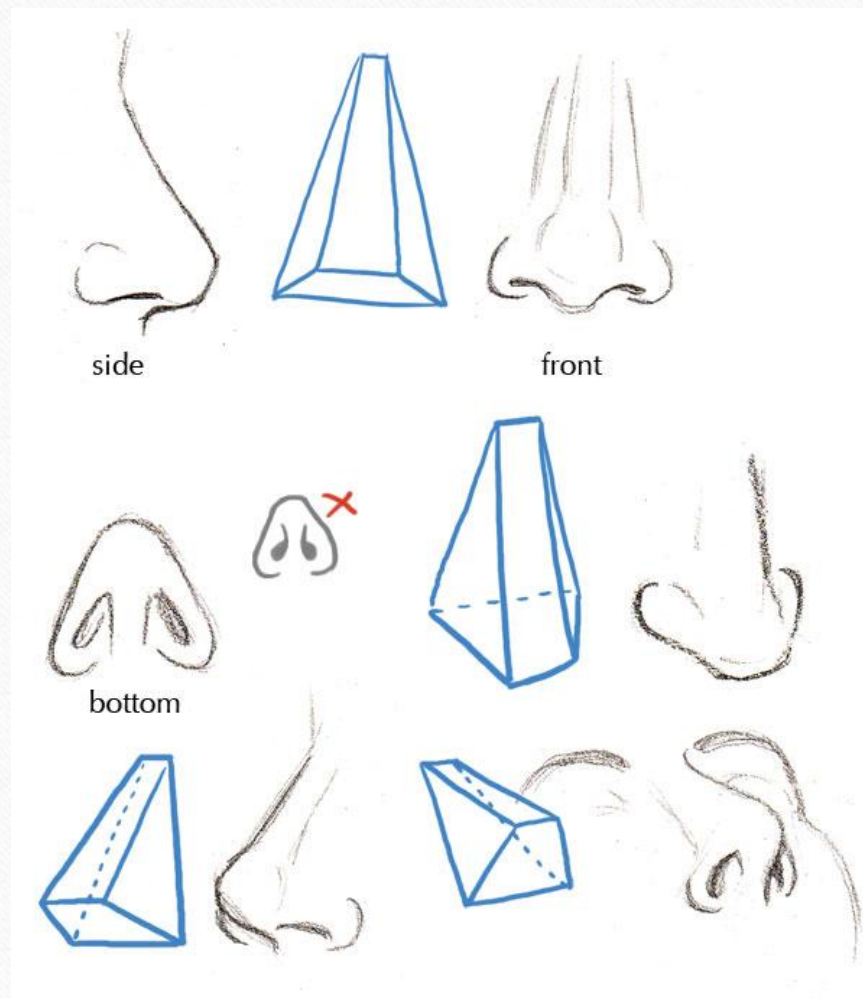
Детали глаза

- Радужная оболочка частично спрятана под внешним веком. Она касается нижнего века, только если человек смотрит вниз, или если глаз построен так, что нижнее веко находится выше, чем обычно.
- Ресницы растут изнутри наружу, а не наоборот, и это очень важно при рисовании, чтобы они выглядели естественно. Ресницы на нижнем веке короче.
- Пытаясь прорисовать все мелочи (слезные протоки, нижнее веко и т.д.), помните, что детальная прорисовка не всегда означает, что результат будет красивым.

В профиль глаз принимает форму наконечника стрелы (с выпуклыми или вогнутыми сторонами), с небольшим намеком на верхнее и, возможно, на нижнее веко. В реальной жизни вы не увидите радужную оболочку сбоку, вы будете видеть лишь белок глаза. Но глаз без радужной оболочки выглядит странно, поэтому рисуйте хотя бы намек на него. Что касается бровей, то проще всего нарисовать их, следуя дуге верхнего века. Зачастую самая широкая часть брови находится ближе к внутренней части, а “хвост”, стремящийся ко внешней части глаза, постепенно становится тоньше.

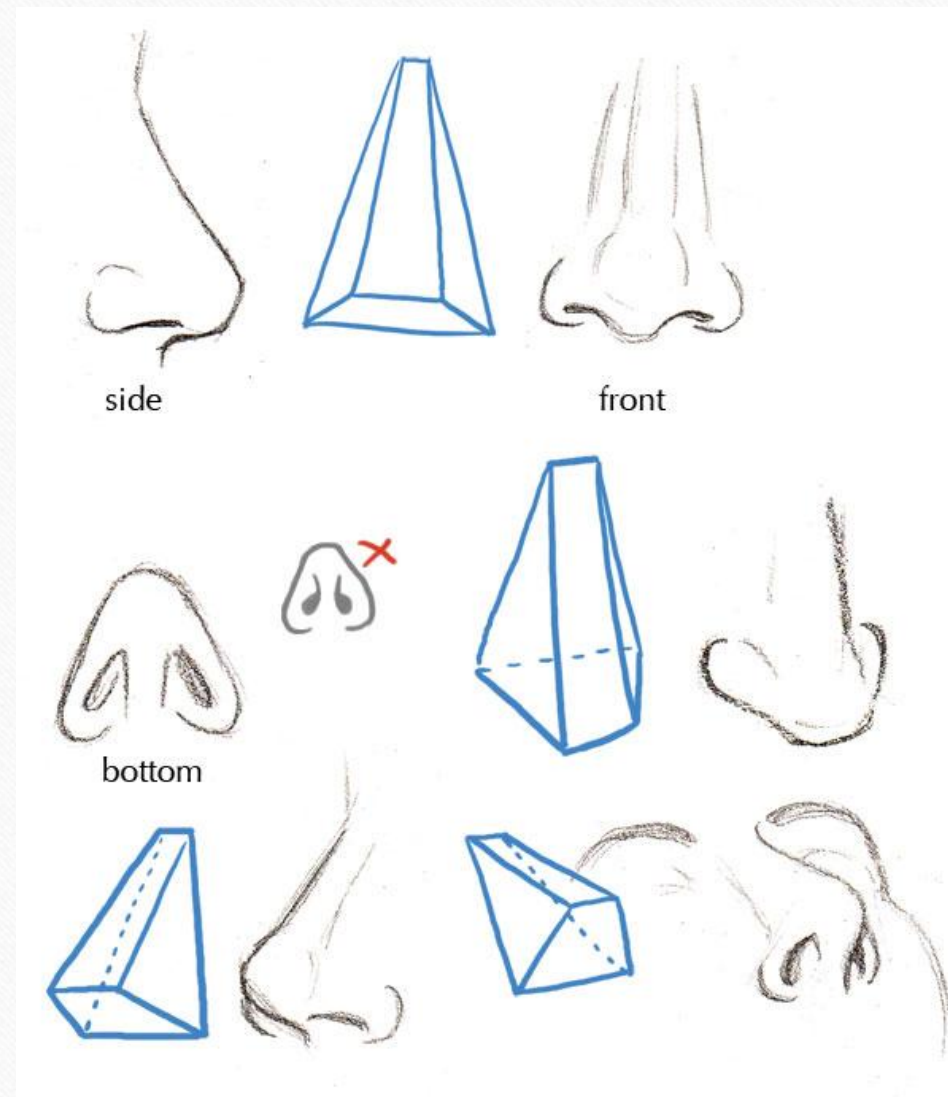
Нос

Нос человека примерно клиновидной формы, ее достаточно просто представить себе и нарисовать в объемном виде, прежде чем прорисовать детали.



Спинка и крылья носа являются плоскими поверхностями, которые очерчиваются лишь в конце, но все равно очень важно учесть эти поверхности во время построения наброска, чтобы правильно рассчитать пропорции.

Нижняя плоская часть нашего клина в виде усеченного треугольника соединяется с крыльями и кончиком носа. Крылья сворачиваются внутрь к перегородке, образуя ноздри – обратите внимание, что вид снизу показывает, как перегородка начинается раньше крыльев и соединяется с лицом. Она выступает ниже, чем крылья, когда мы смотрим на нос в профиль, и это означает, что при виде в 3/4 дальняя ноздря скрыта перегородкой.

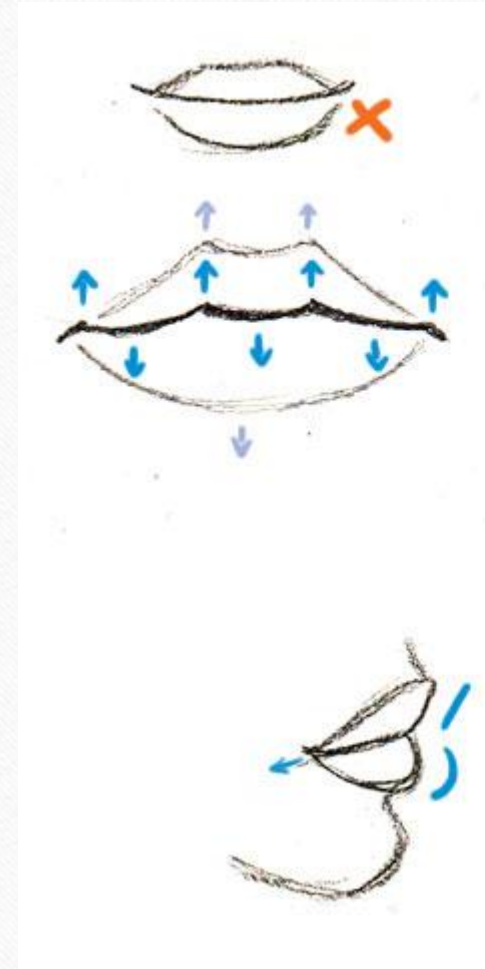


Так же, как и в случае с глазами, детализация не всегда дает хороший результат. Поэтому важнее проработать пропорции, чем корпеть над деталями, которые в итоге могут изуродовать рисунок. При рисунке в анфас нос выглядит лучше, если нарисовать только нижнюю его часть. Если вы рисуете вид в 3/4, то, скорее всего, вам лучше будет прорисовать линию спинки носа. Вам придется осмотреть и изучить массу носов, чтобы понять, как и когда его изображать.

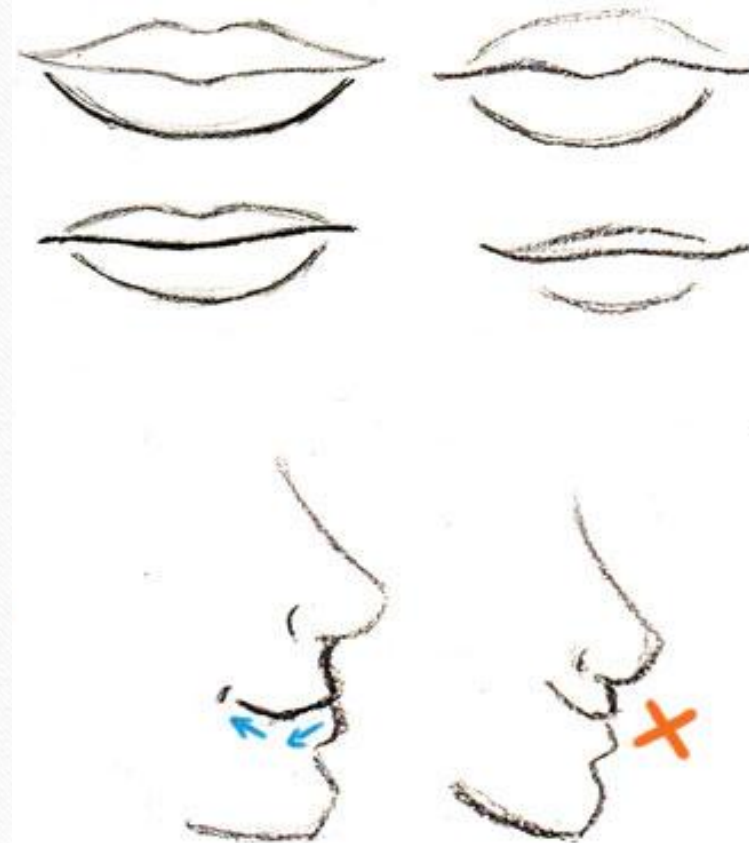


Губы

- Линия, на которой смыкаются губы, должна быть нарисована в первую очередь, так как это самая длинная и темная линия из трех, формирующих рот. Это не просто волнистая линия, а целая серия тонких кривых. На рисунке ниже вы можете увидеть утрированный пример, который объяснит вам движение линии рта. Обратите внимание, что есть разные формы губ, и что основная линия может отражать нижнюю или верхнюю губу. Губы можно смягчить разными способами. Линия посередине может быть очень прямой, чтобы отразить острый взгляд, или очень смазанной, чтобы ослабить губы. Все зависит от формы губ, того, насколько они пухлые. Если вы хотите добиться симметрии, начинайте от центра и рисуйте одну половину губы, а затем вторую.

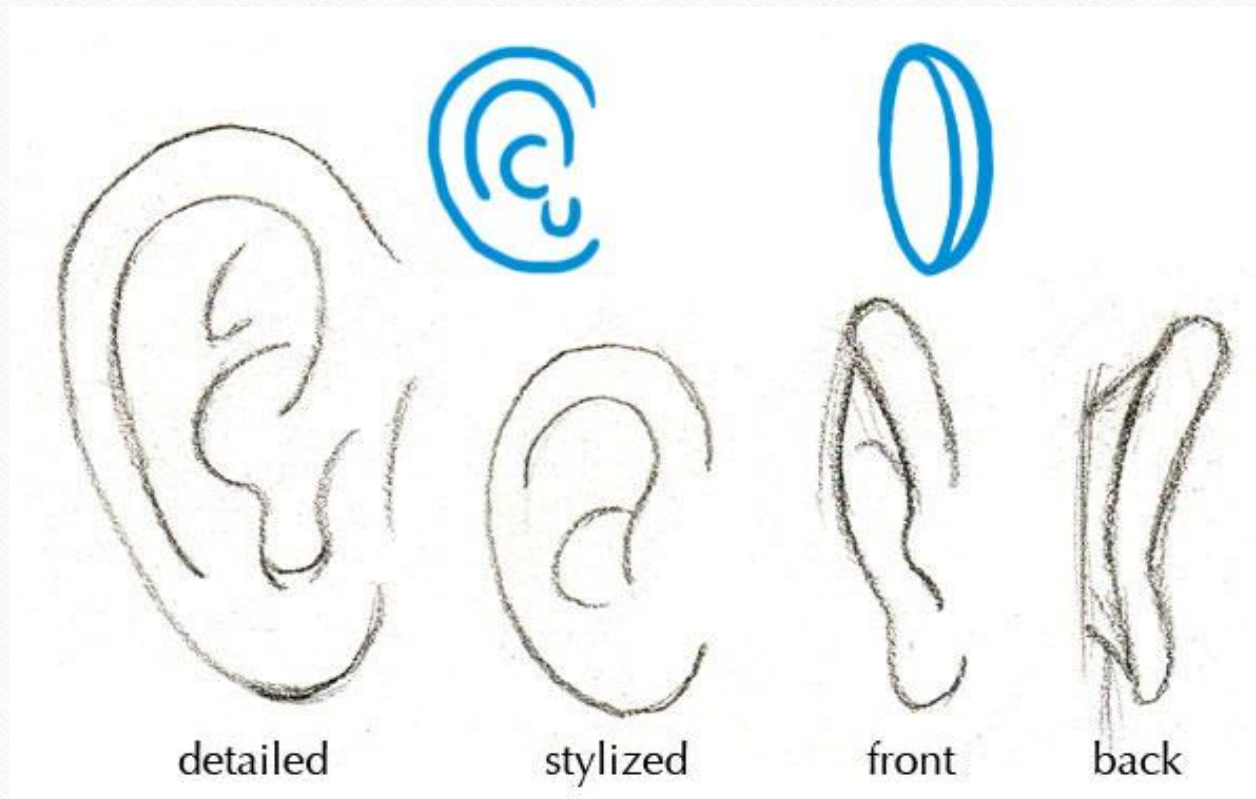


- Два верхних кончика верхней губы – самые очевидные части рта, но они так же могут быть как ярко выраженными, так и практически идти одной линией.
- Нижняя губа является собой мягкую дугу, но так же может варьироваться от почти прямой до очень скругленной.
- Верхняя губа обычно тоньше нижней и выпирает из общего рельефа лица меньше, чем нижняя. Старайтесь оттенять штрихами верхнюю губу.
- По сторонам губы имеют форму наконечника стрелы и то, что верхняя губа немного выступает в этом месте вперед, видно очень хорошо.
- Средняя линия рта на концах отклоняется вниз от губ. Даже если человек улыбается, она закругляется вниз прежде чем подняться снова вверх. Никогда не рисуйте эту линию прямо вверх, если рисуете лицо в профиль.



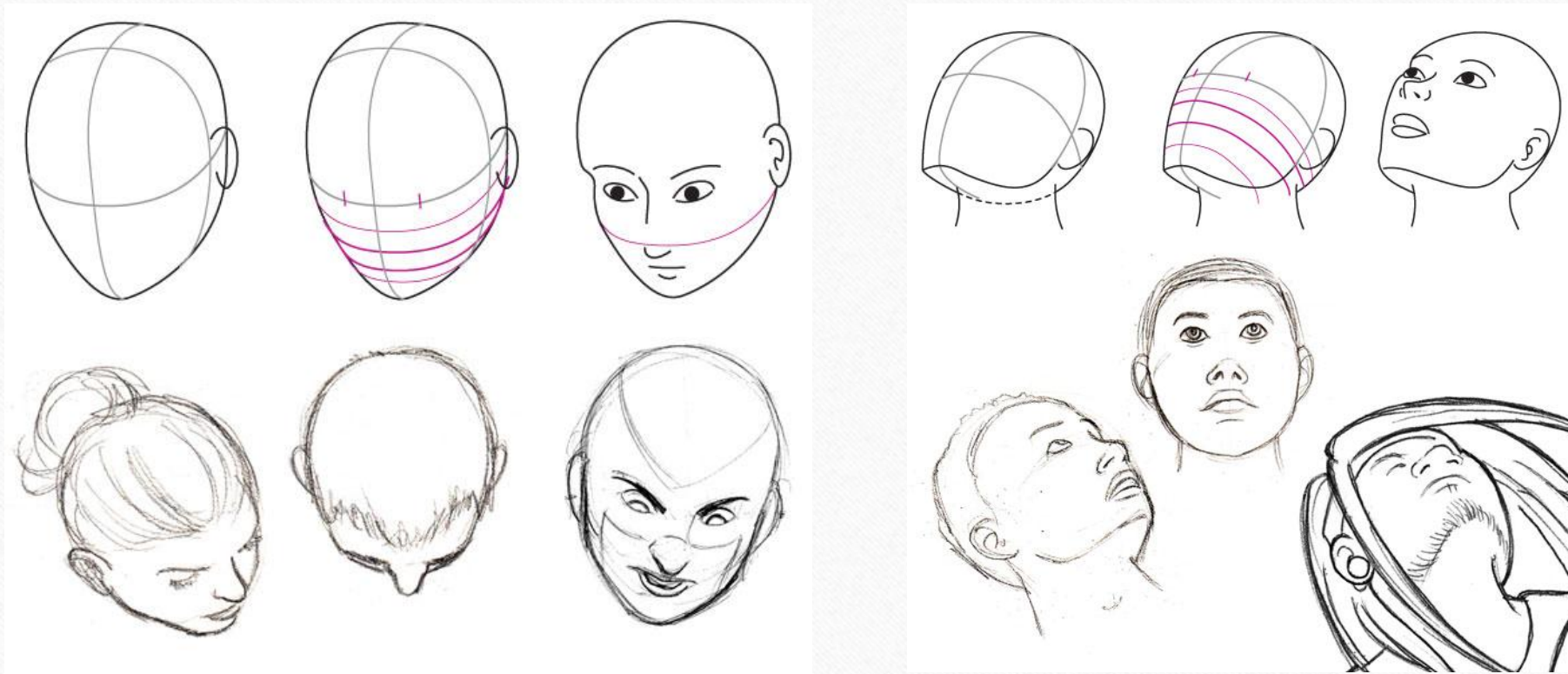
Уши

Самая важная часть уха – это длинная С-подобная форма внешней линии. Внутренняя часть уха подобна перевернутой букве U. Также есть подобная кривая сразу над мочкой уха, соединенная с маленькой С-подобной дугой. В целом форма уха тоже варьируется.



3. Ракурс

Имея форму мяча с небольшими изменениями, голова рисуется проще, чем ожидалось. Но, несмотря на это, нужно изучить то, как она выглядит под разными углами. Конечно, меняется вид носа в первую очередь, но и брови, скулы, центральная часть рта и подбородок меняются тоже.



В изображении портрета важно знать не только основные пропорции, но и индивидуальные особенности внешности каждого человека.

Для этого необходимо внимательно рассмотреть черты лица портретируемого, и даже поговорить с ним, чтобы узнать его характер и настроение.

Все это поможет наиболее точно изобразить портрет человека.



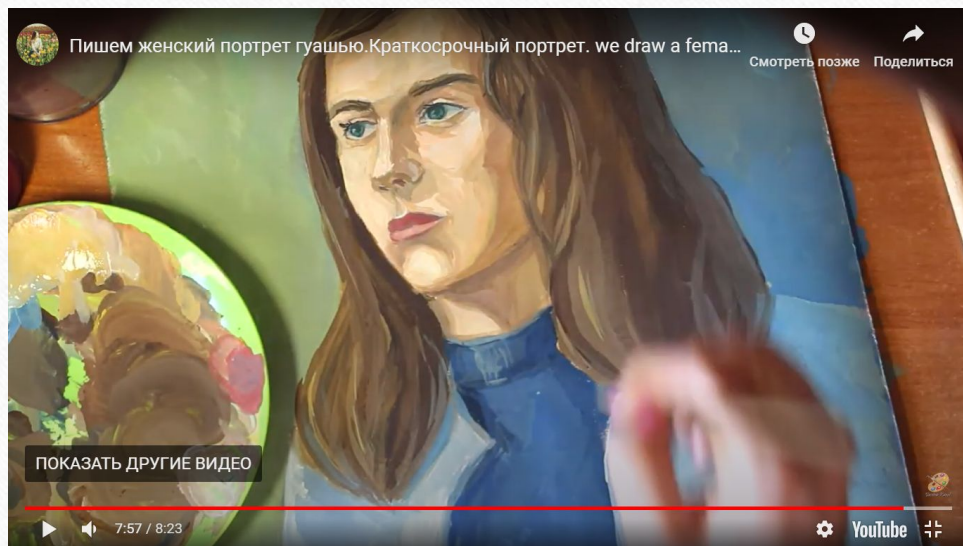
Задание 1

- Выполните зарисовку портретов нескольких человек из своей учебной группы
- Соблюдайте основные пропорции, но не забывайте об индивидуальных особенностях
- Постарайтесь добиться портретного сходства

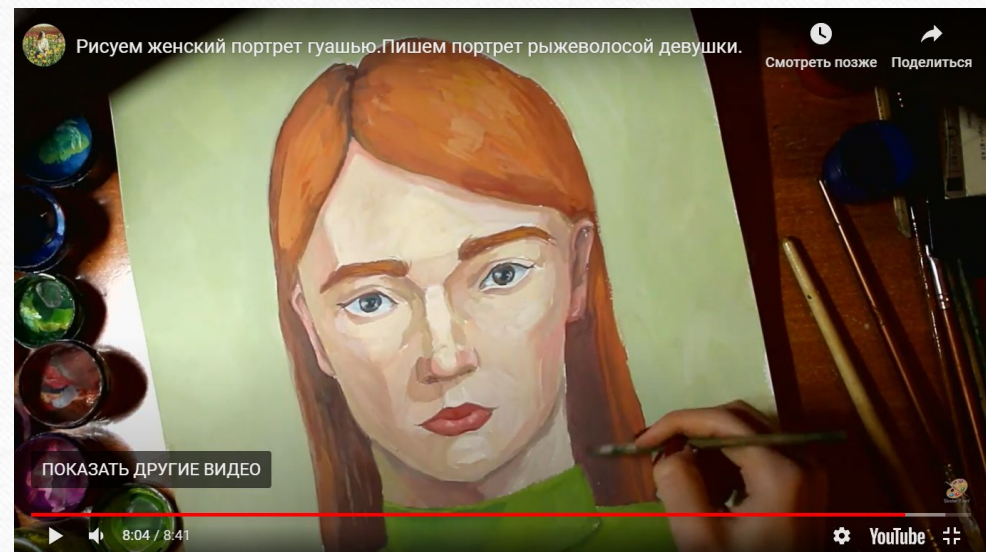
Задание 2

- Подготовьтесь к следующему заданию
- Подготовьте любимое фото своей мамы или сделайте новое на телефон
- Выберите наиболее простой для Вас ракурс (прямо, в пол оборота или боком)
- Рассмотрите внимательно маму дома, запомните основные черты характера и особенности внешности
- Принесите фото на занятие и будьте готовы сделать для мамы лучший подарок – её портрет

- Выполните карандашный набросок портрета
- Согласуйте набросок с педагогом
- Перед началом работы в цвете ознакомьтесь с представленными видео-уроками
- Обращайте особое внимание на передачу объёма, света и тени



<https://youtu.be/nqNcCZTVDzg>



<https://youtu.be/JvNywTclC5Q>