

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Тыгдинской средней общеобразовательной школы
с. Тыгда, Магдагачинского района, Амурской области

Творческий проект
«Портрет как
зеркало души»

Выполнила: **Козлова Татьяна**,
обучающаяся 9 «А» класса,
МОБУ Тыгдинская СОШ

Руководитель: Уткина Л.П.,
учитель ИЗО

**«Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.»**

Н.Заболоцкий

Цель и задачи проектной работы

Проблемный вопрос:

Почему портрет называют «зеркалом души»?

Цель проекта: Создание художественного образа портрета как «зеркало души».

Задачи:

1. Изучить и проанализировать информацию по теме творческого проекта;
2. Познакомимся с историей возникновения портрета;
3. Познакомимся с видами портретов;
4. Познакомиться с творчеством художников;
5. Показать средства выразительности, которые используют художники для создания образа;
6. Создать серию портретов, выражающих душевное состояние человека его внутренний мир;
7. Обобщить полученные результаты, подготовить презентацию.

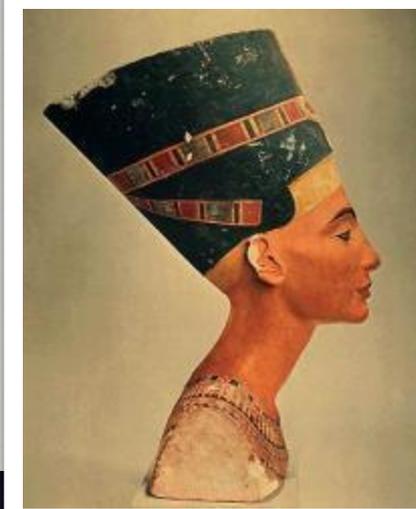
Историческая справка

Путешествуя во времени и знакомясь с произведениями искусства портретного жанра попробуем определить не только эпоху, но ответить на вопрос: Почему же портрет называют «зеркалом души»?

Древний Египет

Первые портреты были 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 нём навечно. Необходимо было соблюдать и портретное сходство, чтобы душа могла отыскать то тело, из которого она вылетела.

Одним из известных портретов того времени является портрет Нефертити (около 1360 года до н.э.).

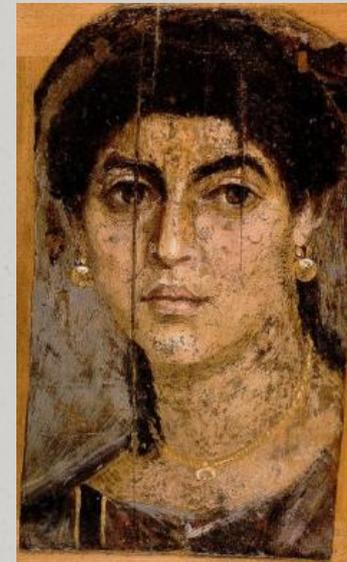
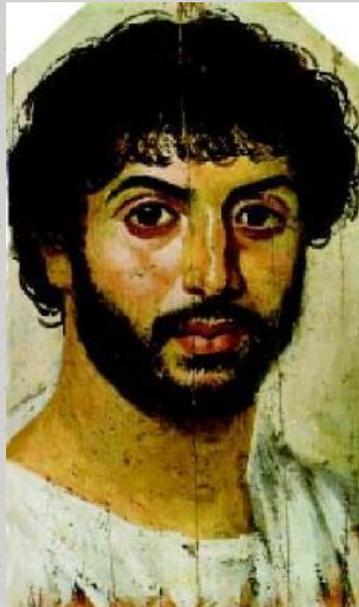
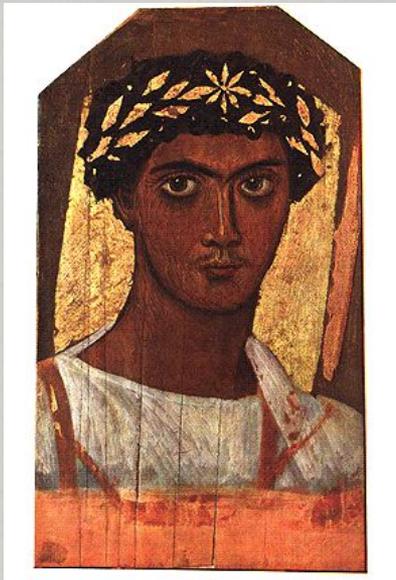

Фаюмские портреты —

созданные в технике энкастики погребальные портреты в
Римском Египте I—III веков н. э

Они представляли собой надгробные изображения,

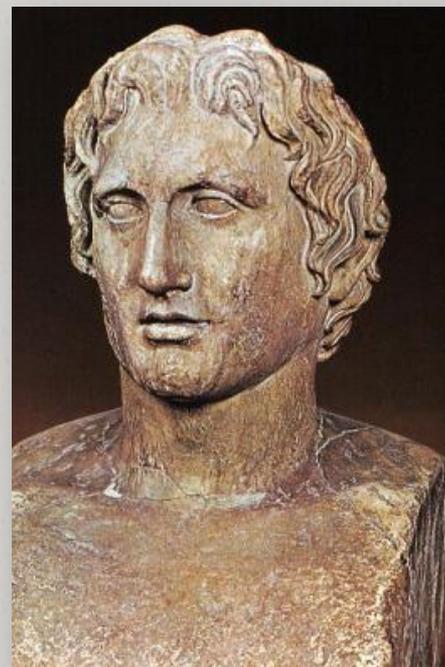
выполненные в технике *энкастики*

Древняя Греция

Древние греки тоже писали, но больше любили лепить портреты, но изображенные на них люди напоминали богов и героев из мифов. В Древней Греции 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).

Древний РИМ подарил нам первые психологические портреты.

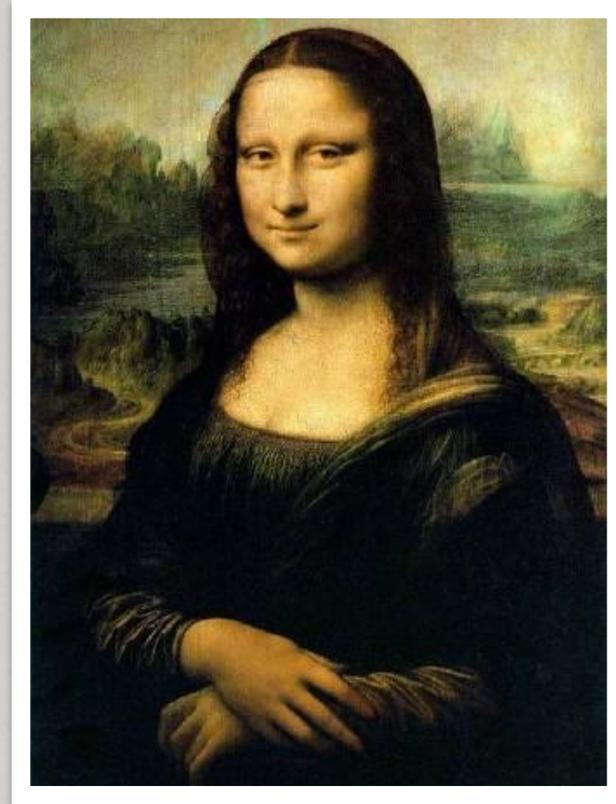
Возрождение

Только 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. Джоконда! Это имя стало нарицательным.

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

Некоторые авторы объясняют такое впечатление от лица Моны Лизы знаменитым леонардовским «сфумато». Крупный ученый, 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.

*Леонардо да Винчи
«Джоконда»*

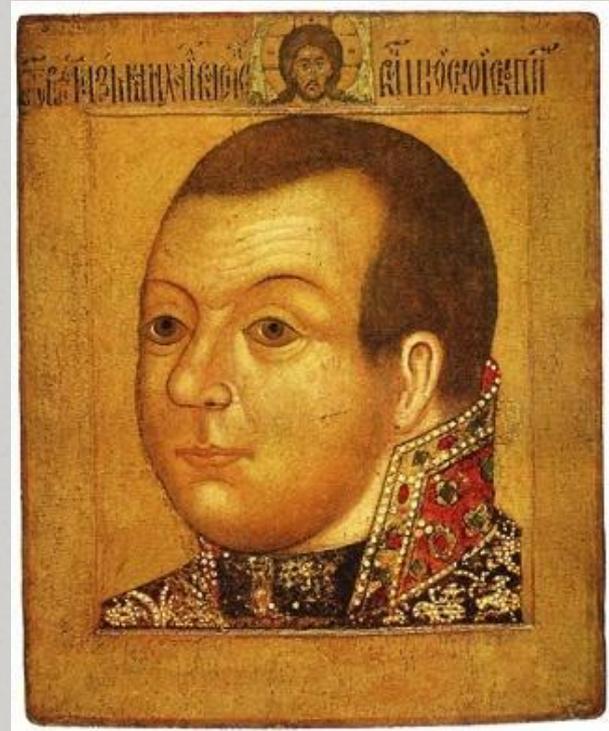
Средневековье

Парсуна

Русский портрет

Первые портреты в России назывались «ПАРСУНЫ».

Ну, а расцвет портретного искусства начался в XVIII веке.

Портрет, как обособленный жанр живописи, окончательно сформировался в период Ренессанса. В это время в обществе витали идеи гуманизма. Человек и его богатый внутренний мир интересовал живописцев все больше. Изображая образы на холстах, художники стремились передать не только внешние очертания, но и скрытые чувства.

В это время появляются парадные и камерные портреты.

И вот здесь мы с вами впервые начинаем понимать, что на портрете человек со своими мыслями, чувствами, характером.

Между художником и зрителем происходит самый настоящий разговор через века. Это ли не настоящая тайна?

**Картина Федора Рокотова «Портрет Струйской».
Внимательно рассмотрим ее, какой представляется нам эта женщина?**

.....

**Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.**

Н.Заболоцкий

Есть в русской живописи еще один женский портрет, который окутан дымкой таинственности и красоты (Д. Боровиковский «Портрет М. Лопухиной»). Поэт Я. Полонский был очарован образом молодой женщины и воспел ее в своих стихах:

Она давно прошла, и нет уже тех
глаз

И той улыбки нет, что молча
выражали

Страданье – тень любви. И мысли
– тень печали...

Но красоту ее Боровиковский спас.

А какие чувства вызывает этот образ?
Это удивление, восхищение, тишина,
изящество, мечтательность, задумчивость
и т.д.

Боровиковский Владимир
Лукич
Портрет М.И.Лопухиной
1797

**19 век – это сложнейшие характеры,
образы – запечатлённые на века**

**Художник не только передаёт внешний
облик человека, но и его
индивидуальность, он проникает внутрь
души человека, раскрывает его
характер, чувства, и взгляды на мир.**

Портрет - основные характеристики

Портрет— изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание.

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».**

Виды портретов

Разновидности портрета:

- исторический портрет;*
- портрет-картина, жанровый портрет;*
- портрет-тип ;*
- костюмированный портрет;*
- автопортрет;*
- парадный (репрезентативный) портрет ;*
- интимный портрет;*

Портрет ныне является прекрасным источником знаний о человеке, живущем в разное время, так же, как письма, дневники или записки историков. Но только ли исторические сведения нам важны и интересны, только ли портретное сходство с изображенным человеком нас привлекает? Каждый портрет хранит свою тайну о внутреннем мире человека.

Знакомство с техникой рисования

Что должен учитывать художник, создающий портрет, который действительно бы отображал внутренний мир человека?

Техника исполнения:

- выбор характерной позы;
- четкость рук и жестов;
- выражение лица и особенно глаз (глаза – зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор цвета.

Основными *средствами художественной выразительности* становятся: деталь, цвет, колорит, композиция, линия, штрих, тон, фон на котором располагается фигура портретируемого.

Типизация по живописному средству:

- карандашные ;
- акварельные;
- гравированные;
- живописные (масло, темпера, гуашь);
- рельефные (например, на медалях и монетах);
- скульптурные;
- фотопортреты

Рис. 4.

карандаш; акварель; гравюра; масло; рельеф; скульптура; фотопортрет.

Банк идей

Портрет акварелью

Портрет сангиной

Портрет карандашом

Материалы и инструменты для работы

1. Бумага формата А3 (акварельная) ;
2. Простой карандаш – НВ ;
3. Цветные карандаши;
4. Резинка

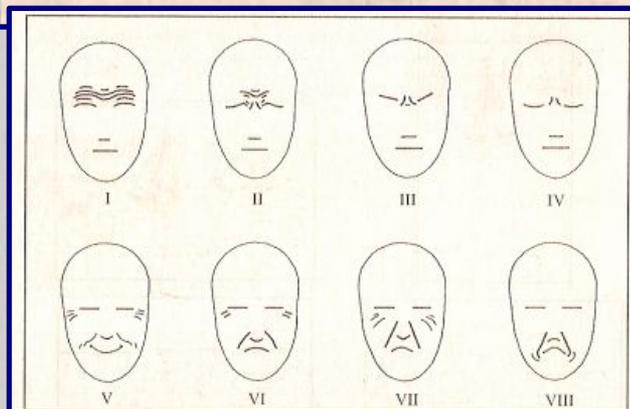
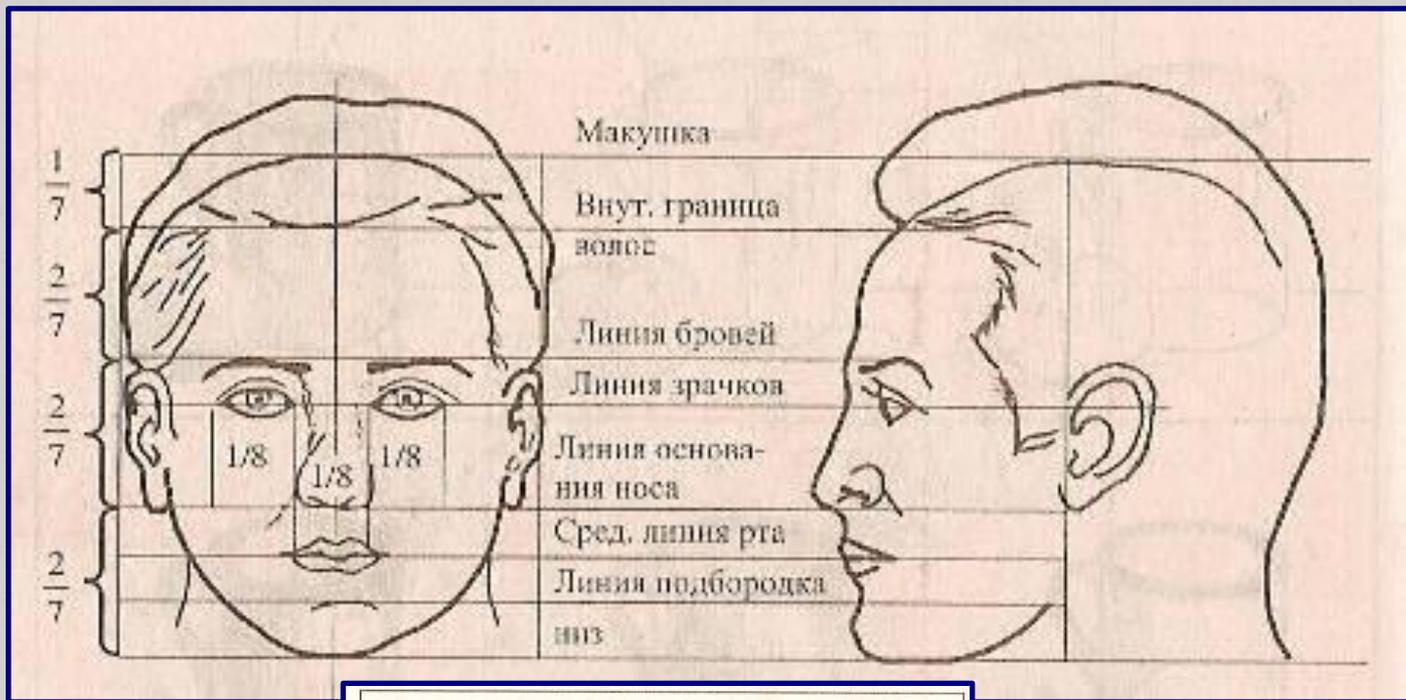

Пропорции

ПРОПОРЦИЯ пропорции, ж. (книжн.) (латин. proportio).

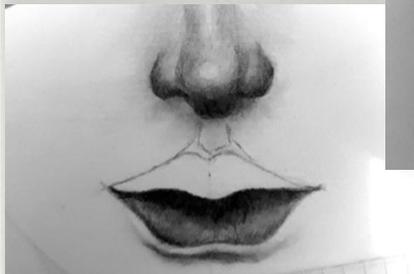
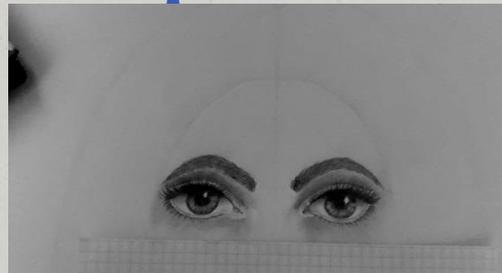
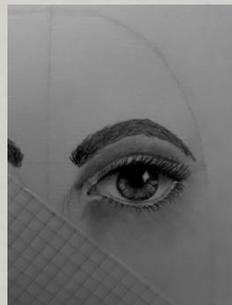
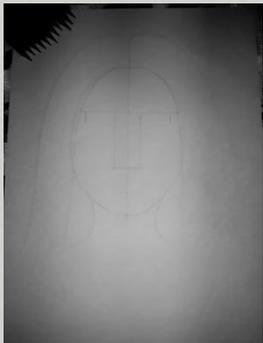
1. Соразмерность, определенное соотношение частей между собой. Правильные пропорции частей тела.

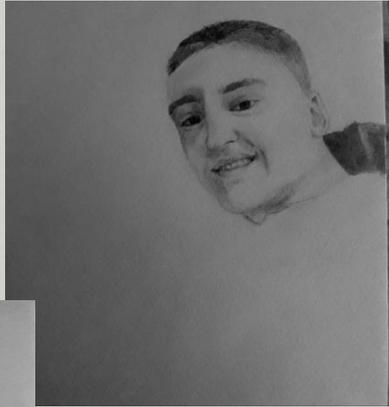

Этапы выполнения работы:

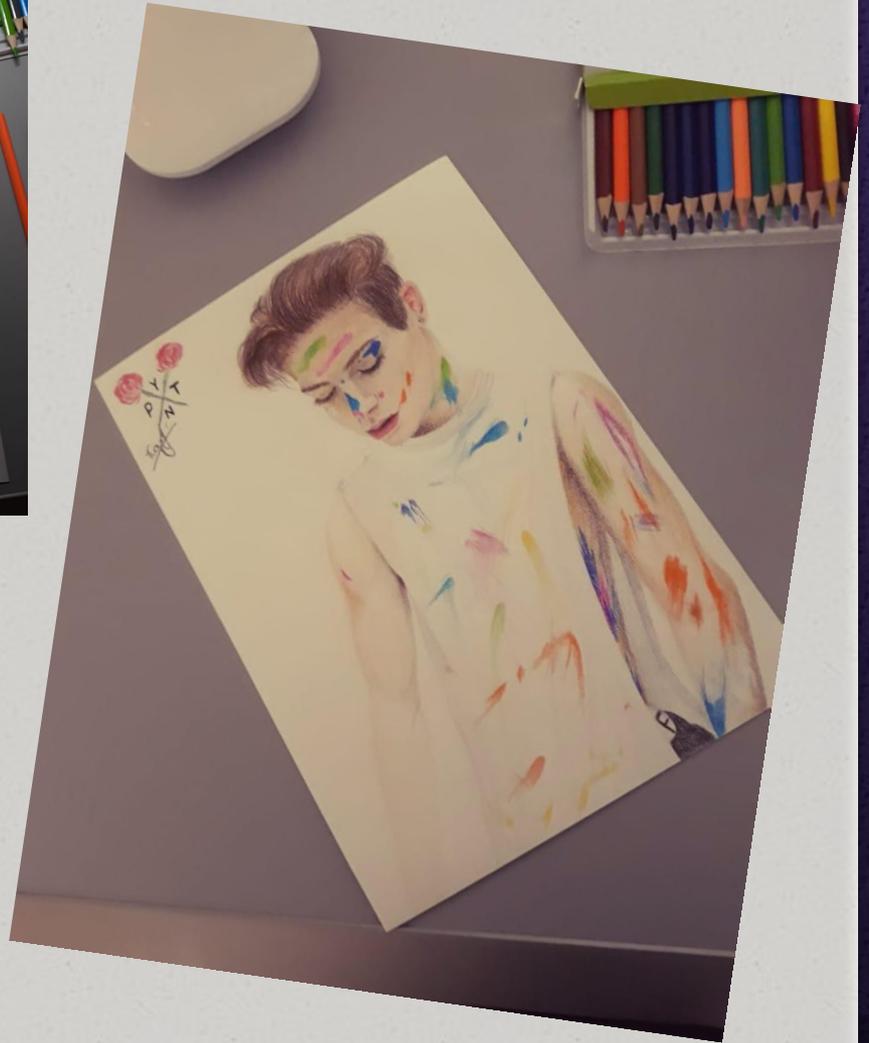
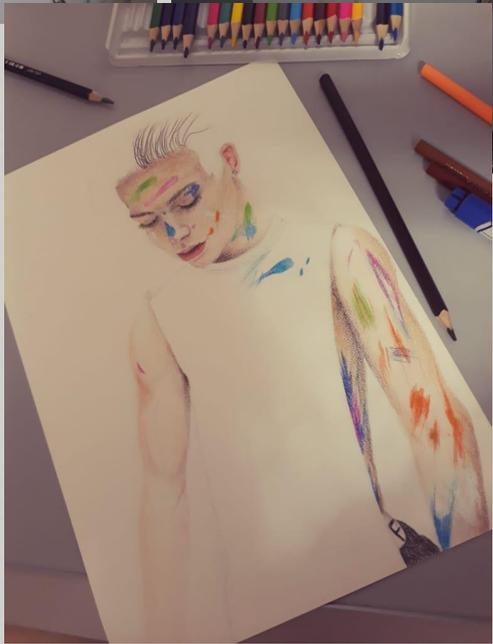
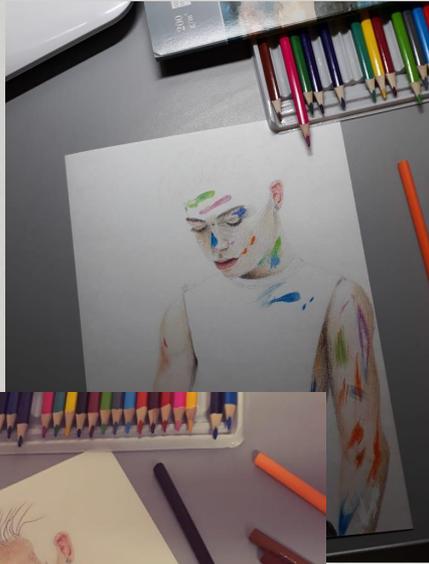
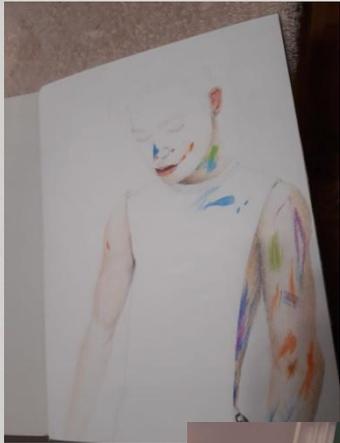
- 1) композиционное размещение изображения на листе бумаги, выявление общего характера формы головы, а также пропорционального соотношения частей и целого;
- 2) линейно-конструктивное изображение формы головы с выявлением характерных особенностей ее анатомического строения;
- 3) детальная прорисовка формы, частей с введением тона;
- 4) передача материальности

Описание полученных работ

Экологическое обоснование

В настоящее время много внимания уделяется использованию в быту материалов, выполненных из экологически чистого сырья или же не оказывающих вредного воздействия на человека и окружающую его среду, поэтому при разработке моих портретов, я использовал карандаш из чистого графита, и бумагу.

Экономическое обоснование

Для создания изделия мне понадобилось:

№	Наименование	Цвет	Кол-во	Стоимость
1.	Бумага акварельная А3	Белый	10 листов	80 руб.
2.	Простой карандаш	Графит НВ	1 шт.	10 руб.
3.	Акварельные карандаши	Цветные	18 шт.	132 руб.
4.	Резинка		1шт	8 руб.

Итого: 230 руб.

Вывод: Затраты на проект получились несильно значительные. Это экономично для моей семьи. Оставшиеся материалы пригодятся мне для других работ.

Эргономическое обоснование

Завершённый проект я показала своим близким, друзьям, учителям.

Области знаний, используемые при выполнении проекта:

Математика – расчет расхода материалов, денежных средств;

Материаловедение – изучение свойств материалов, для осуществления правильного выбора;

Рисование – разработка эскизов, набросков;

История искусств – изучение культуры разных эпох ;

Экология – безотходность и чистота материалов;

Экономика – расчет себестоимости, экономика семьи;

Эстетика – воплощение изделия желаемой эстетической идеи

Заключение

Вывод: Художник не только передаёт внешний облик человека, но и его индивидуальность, он проникает внутрь души человека, раскрывает его характер, чувства, и взгляды на мир. «Чужая душа - потемки», - гласит народная мудрость. Так ли это на самом деле? Состояние души отражается, как в зеркале, в наших глазах. В них отражаются все душевные переживания: испуг, досада, радость, горе, злость и далее.

Итак, получив знания о жанрах портрета, его видах и особенностях, я научилась давать эмоционально - личностную оценку произведению, понимать других людей, передавать их внутренний мир и выражать свое отношение к человеку, изображенному на портрете, понимать истинную красоту, которая, не всегда может быть тихой и спокойной, скромной и собранной, или яркой и громкой.

Когда я определилась с выбором предмета для выполнения проекта, то я сразу выбрала тему. Мне хотелось попробовать свои силы в рисовании графических портретов. Создание серии портретов оказалось более сложным, чем казалось вначале.

В ходе работы я познакомился с историей портрета, видами портретов и со средствами их выразительности.

Достоинствами работы являются:

1. Возможность подарить портреты кому-либо;
2. Выразительность образа, привлекающая наблюдателя с первого взгляда;
3. Такие картины в современном мире мы встречаем не часто.

Таким образом, я несколько месяцев работала над своей проектной работой и не смотря на некоторые недостатки считаю, что получился очень ценный опыт.

Мои источники информации:

- 1. Г.И. Данилова** **Мировая художественная культура 10 класс. От истоков до XVII века – М.: изд-во Дрофа, 2011.**
- 2. Живопись XIX – начала XX веков из собрания музея-заповедника «Абрамцево». Каталог выставки. – М.: изд-во «Феория», 2010.**
- 3. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л. А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 175с.: ил.**
- 4. <http://magisterikon.ru/istoriya-ikonopisi>**

**Спасибо за
внимание!**