МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

«ХУДОЖНИК И ОТОБРАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ЖИВОПИСИ, ФОТОГРАФИИ И КИНЕМАТОГРАФЕ»

ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРОВОКАЦИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ УЧЕНИЦЫ 11 КЛАССА

ХОПТА АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР…

«Если вы хоть раз в жизни брали в руки
карандаш, краски, фотоаппарат или кинокамеру,
чтобы запечатлеть ускользающие моменты красоты
окружающего мира, значит вы точно понимаете,
как это сложно – быть мастером, быть творцом»

А.В. Хопта

В детстве мы все – творцы, но чем старше становимся, тем больше забываем о значении творчества как источника общения и удовольствия. Изобразительное искусство остается одним из самых эффективных способов прямой передачи визуальной информации, роль телевидения и фотографии только возрастает. Ученые, в частности археологи, зачастую предпочитают подробный рисунок, корреспонденты в «горячих точках» - фотографии. Мир мы все чаще видим через призму объектива, а о взаимоотношениях узнаем по кинофильмам (не всегда качественным).

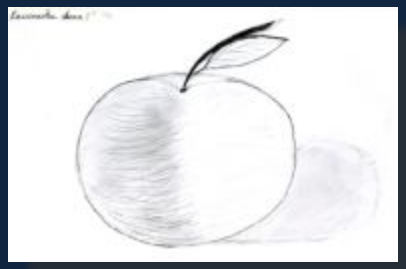
Повзрослев, мы воспринимаем мир совсем не так, как дети. С более зрелым взглядом на мир приходит и укоренившееся чувство того, что «верно», а что «неверно». Это ограничивает творческие способности и сбивает с толку. Часто с взрослением ребенок перестает делать то, что, по его мнению, у него не совсем получается. Но творить может каждый, а понимание процесса «творения», созерцание полотна художника, рассматривание фотографий или наслаждение фильмом, становится соразмерно сотворчеству.

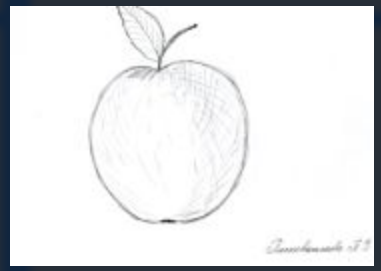
Личность художника в живописи, фотографии и кино играет практически одинаковую роль, поэтому мы отправимся в мир общения художника со зрителем. Вы готовы преодолеть время и пространство! Тогда в путь!

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ! ТЫ ПРЕКРАСНО!

Представь, что перед тобой белый лист бумаги. Что может так сильно впечатлить тебя, что ты возьмешься за карандаш? А если ты проведешь на листе линию, или две, или нарисуешь круг? Посмотри вокруг, и ты увидишь необыкновенный мир. Ты боишься, что у тебя не получиться создать шедевр? Кто знает… Пробуй, экспериментируй, твори, и тогда ты откроешь для себя мир, ты откроешь себя миру, ты откроешь мир в себе! Ведь этот мир в моменты творчества принадлежит только тебе! Почувствуй его!

Начни с простого!

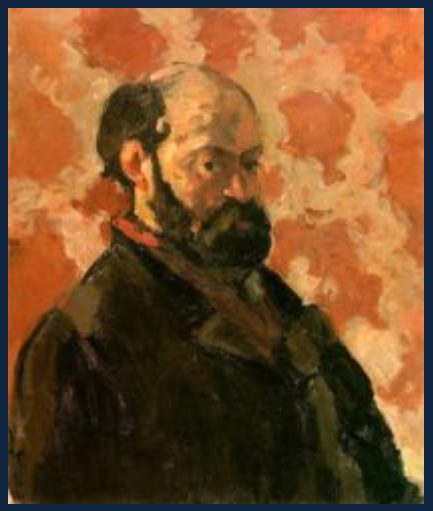




Попробуй нарисовать яблоко. Можно с натуры, а можно по памяти. Посмотри на представленные работы – кто-то уже успел нарисовать! Можешь оценить работы и сравнить с тем, что получилось у

Добавим цвет!

А теперь попробуем раскрасить наше яблочко! Краски возьмем самые яркие. Ведь у тебя хорошее настроение? Как у Поля Сезанна. Ты не знаком с ним? Не расстраивайся, сейчас познакомимся!



Поль Сезанн

Французский живописец, ведущий мастер постимпрессионизма. Писал портреты, пейзажи, натюрморты. Наследие Сезанна составляет около 900 картин и 400 акварелей.

Посмотри, как нарисованы фрукты на его натюрмортах? Почему у него получилось так «вкусно»? Может он и добивался такого впечатления? Один из молодых художников посетил мастера, когда тот работал над одной из картин, и позже вспоминал о том, с какой тщательностью раскладывал Сезанн отобранные для композиции предметы: "Сначала часть стола была прикрыта искусно сложенной скатертью. Затем Сезанн начал раскладывать фрукты, подбирая их так, чтобы они контрастировали друг с другом, и следя за проявлением дополнительных цветов: зеленого на красном и желтого на синем. Он до бесконечности передвигал и поворачивал фрукты, подкладывая для этого под них монетки в один и два су. Все это Сезанн проделывал неторопливо и аккуратно, и было видно, что это занятие доставляет ему **истинное наслаждение**".

А с каким чувством ты работал над своей картиной? Подумай!

Портрет – дело сложное

Каждый человек в течение дня то грустит,
то радуется. У художника также может
измениться настроение.
Посмотри на своих друзей. Они похожи на тебя? А какие
чувства они сейчас испытывают?
Нарисуй портрет своего друга, мамы или бабушки?
Рассмотри картины на этой страничке и подумай, что в

МОЖНО ЛИ НАРИСОВАТЬ ЧУВСТВА?

Выдающийся испанский художник Диего Веласкес, один из величайших представителей испанского золотого века, написал на заказ портрет папы римского Иннокентия X, который был довольно жестким политиком, стремился укрепить католицизм, боролся со взяточничеством в церковной казне. Когда Иннокентий X захотел присоединить к территории папского государства одно маленькое княжество, оно было уничтожено, стёрто с лица земли...

Когда художник закончил картину, папа воскликнул: «Слишком правдиво!» Современники отмечали, что образ папы отличает хитрость, властность, жестокость, Такая реалистичность достигнута скорее всего не внешним, а внутренним сходством с изображаемым.

Сравните портрет , выполненный Веласкесом , с портретом папы Иннокентия X, кисти неизвестного художника. Попробуйте найти отличия. Подумайте: как Диего Веласкес относился к папе римскому Иннокентию X. Повлияло ли отношение

И совсем не похож!!!

Интересно… Художник отображает на полотне портрет своего современника, значит спустя много лет мы будем судить о людях прошлого по портретам мастеров. А если художник пишет не внешность, а характер?

Вот, например, Амбруаз Воллар - торговец произведениями искусства в

Париже в к. XIX — нач. XX вв. на фотографии и трех портретах, написанных

его современниками П.Сезанном, О.Ренуаром и П.Пикассо.

Хорошо, что в конце XIX века уже существовала фотография!

А если никого нет дома?

Интерьер – это своеобразный «портрет» помещения. Интерьер – часть, которая может рассказать о человеке иногда больше, чем его портрет.

Главным в интерьере является мысль, которую преследует художник. Игра света и тени, предметы разной величины и назначения формируют представление у зрителя о жилом или нежилом помещении, его хозяевах, о предназначении помещения и его истории, и т.д. Если внимательно присмотреться к работам художников разного уровня подготовки, то мы увидим, что к изображению интерьера обращаются только тогда, когда он эмоционально наполнен для самого автора. Впечатление для творца имеет в данной ситуации огромное значение!

Вы никогда не заходили в нашу гимназию вечером? Не стесняйтесь, здесь, если присмотреться внимательно, можно увидеть… настроение.

Попробуйте нарисовать настроение любого помещения: свою комнату или кухню, бассейн или веранду деревенского дома.

Присмотритесь, стены и вещи поведают вам множество историй.

Создание интерьера требует навыков построения перспективы, знаний о проекциях, кривых, окружностях и прочем. Поэтому работа с интерьером сложна для начинающих художников.

Некоторые интерьеры формируют одно из направлений архитектурного рисунка, в то время как другие можно охарактеризовать как расширение работы с натюрмортом. Детализированный рисунок интерьера церкви, собора или великолепно декорированной и украшенной гостиной входят в первую категорию. Однако этюд стула в углу комнаты, стола в алькове или пространства кухни с полками и буфетами являются более “родственным”

ДРУГОЕ ДЕЛО!!!

В XX веке, когда техника фотографии достаточно усовершенствовалась, появились достаточно чувствительные фотографические материалы и удобные фотоаппараты, фотография превратилась из технического курьёза в один из типов изобразительного искусства, родственного живописи, но отличающегося от неё.

Чем же фотограф отличается от художника, а фотография от картины?

Возьми фотоаппарат и попробуй начать с простого – с яблока! Нет, мы не повторяемся, мы – сравниваем!

Можно сказать, что с фантазией мы дружим, а вот технической стороной создания фотографии еще надо овладеть!

«Осень, или мысли в дорогу» Вадим Хохлов

«Натюрморт с откушенным яблоком» Вадим Хохлов

«Натюрморт с яблоком» Сергей Торбик

СУПЕР ЯБЛОКО!

Чем же отличается любительская фотография от профессиональной?

Во-первых, профессиональная фотография делается качественной дорогой аппаратурой. При этом не важно, аналоговая камера это или цифровая.

Во-вторых, профессиональная фотография отличается высоким качеством изображения, так как фотограф при съёмке учитывает множество факторов, таких как освещенность, расстояние и многие другие. При этом мастер умело пользуется всевозможными настройками фотоаппарата.

В-третьих, профессиональная фотография, как правило, отличается выраженной сюжетной линией и художественностью. Любители чаще всего делают свои снимки спонтанно, а профессионалы тратят некоторое время на подготовку, обдумывая композицию и выставляя освещение.

Любительское фото, как правило, просматривается зрителем быстро и без особого интереса, а вот профессиональная фотография останавливает на себе взгляд. Впрочем, иногда качественно выполненное любительское фото трудно отличить от работы профессионала, но такое встречается редко.

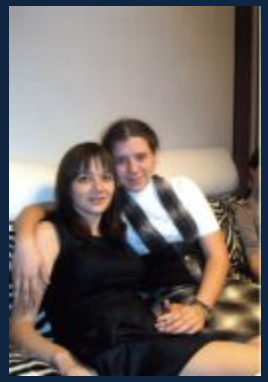


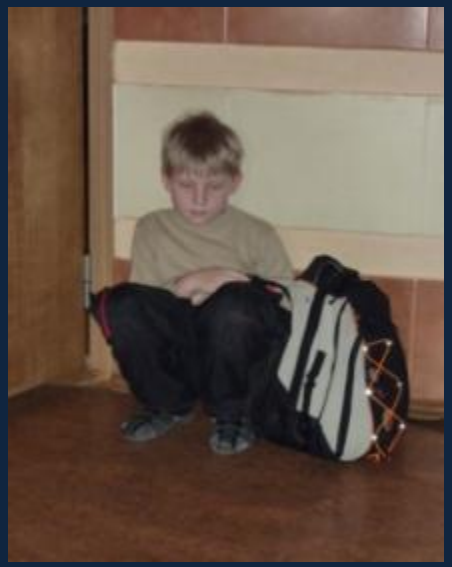
ФОТО на ПАМЯТЬ, или «сейчас вылетит птичка»!

Любительская фотография обладает своей изюминкой, от неё веет теплом, уютом. Такие фотографии есть в каждой семье, но всё чаще люди обращаются к профессиональным фотографам, чтобы сделать для домашнего архива что-то незабываемое, особенное.

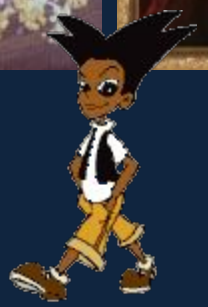
Посмотри на представленные фотографии. Правда, в них есть что-то общее? А чем они различаются? Подумай.

И невозможное возможно!

Если искусство фотографии не станет вашей будущей профессией, то это
вовсе не значит, что для своих родных и близких вы не сможете создать
свой маленький шедевр. Мастерами не рождаются, ими становятся!
Попробуйте сфотографировать любой объект с разных ракурсов,
пофантазируйте, почувствуйте настроение… А мы покажем
ых фотографий, в которых вы почувствуете и
в
и настроен



Художник всегда в поиске, всегда тренирует свой взгляд, оттачивает мастерство. Ребята детского театрального коллектива «Шанс» делали этюды-настроения. Интересно, а что ты можешь сказать о настроении героев фотографий?



Очень часто среди деятелей искусства, как и среди обыкновенной зрительской публики, возникают споры о сопоставимости фотографии и живописи. Большинство живописцев утверждает, что фотография неспособна в полной мере передать образ, а фотографы обвиняют живописцев в отсутствии «сходства» с натурой. Кто же прав: живописец или фотограф? И что такое «фотография на холсте»? Можем примирить стороны: в первую очередь любой художник ищет основу образа, а эта основа – внутренний , духовный мир человека и его настроение.

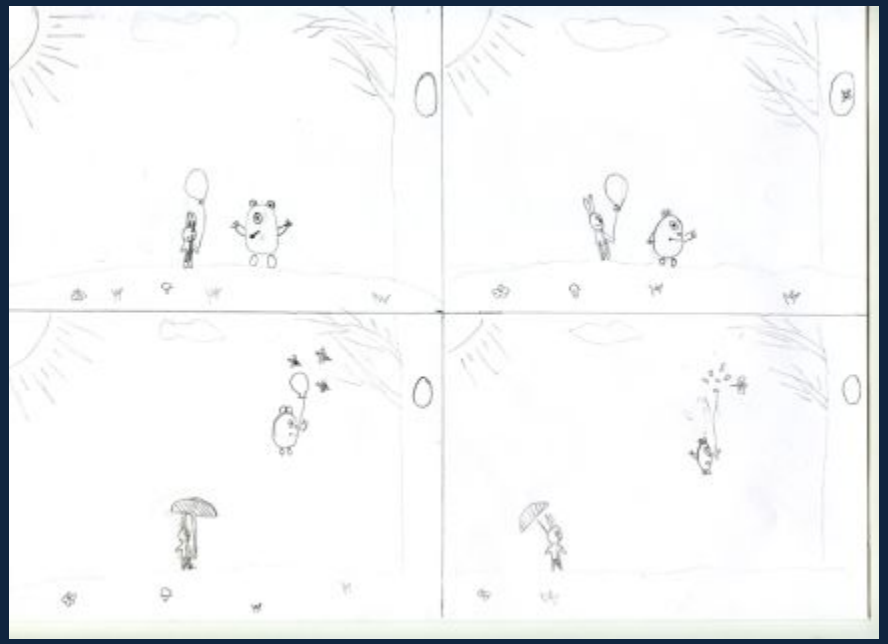
А как считаешь ты?

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!...

Движущиеся картинки стали фильмом.

Появился еще один зрительный ряд. Прошло не больше половины столетия. Кинематограф стал сферой профессиональной деятельности, но так же, как и фотография, видеосъемки все больше проникают в жизнь населения. Почти у всех теперь есть кассеты или диски с домашними съемками, запечатлевающими семейные праздники или торжества. Но так ли легко создать собственный качественный кинопродукт? Попробуем рассмотреть основы, связанные с созданием зрительного образа в кино. Итак, знакомимся, раскадровка!

Раскадровка — это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов. Она помогает визуально представить, видение режиссера, упростить съемку фильм.



Комикс в помощь?

Трудно представить, что у раскадровок есть «младший брат» - комикс. В нашем случае вещь известная и для объяснения поставленных задач подходящая. Пользуясь «кадрами» комиксов в какой-то мере все мы можем стать создателями своего маленького кино. Попробуй, у тебя получится!!!

Высший пилотаж

Всегда приятно посмотреть на отлично выполненную работу. Представляем профессиональные раскадровки, выполненные маститыми художниками-постановщиками и студентами ВГИКа

«Тихий Дон»

«Девятая рота»

Напутствие

Если ты прошел весь путь от начала до конца, если ты попробовал выполнить задания и попытался поразмышлять над поставленными вопросами, значит цель достигнута! Можно переходить на второй уровень: трудиться над усовершенствованием своего мастерства в изобразительном искусстве.

Трудись, мечтай, твори и мир станет ярче, добрее, светлей!