ПОРТРЕТ-
зеркало души

Это нечто прекрасное, рисовать человека, нечто живое, чертовски трудно, но прекрасно…

В.Ван Гог

цели:

- Познакомиться с историей возникновения портрета
- Сформировать свое отношение к портрету
- Формировать отношение к увиденному

задачи:

- проанализировать литературу по данной теме
- определить основные этапы работы над портретом

методы исследования:

- Теоретический
- экспериментальный

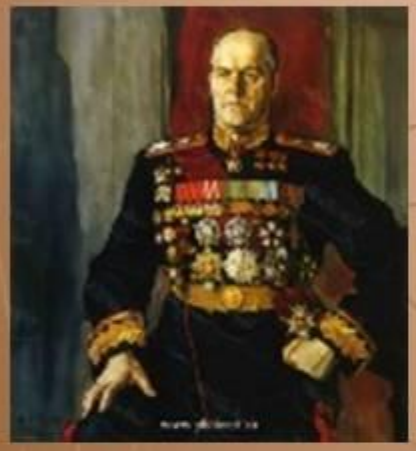
Многие великие умы человечества размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного.

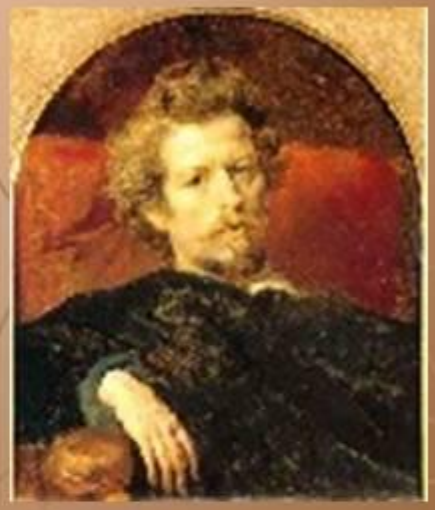
- **Портре́т (фр. *Portrait*) — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии).**

Характер изображения

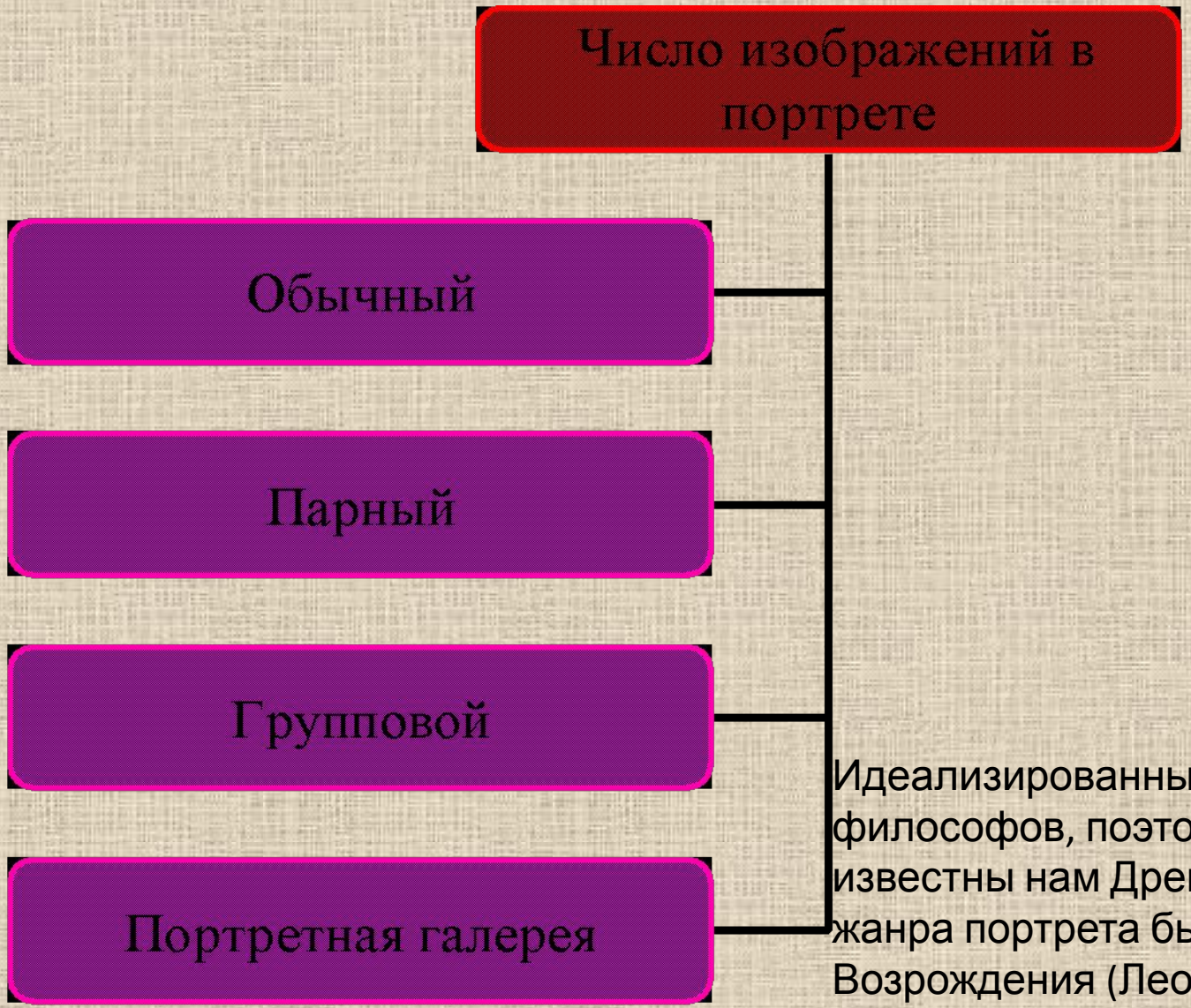
- Автопортрет
- Портрет – картина, жанровый портрет
- Парадный портрет
- Камерный (психологический портрет)
- Семейный портрет
- Исторический портрет
- ВИДЫ ИСКУССТВ :
- живопись, графика, скульптура

Разновидности портрета





Виды портретов
Поясной
Погрудной
На фоне пейзажа
Портрет в рост
Портрет в интерьере
Бюст в скульптуре



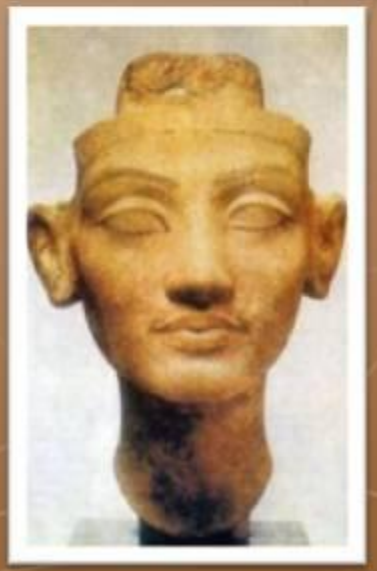
Идеализированные портреты философов, поэтов в скульптуре известны нам Древней Греции. Расцвет жанра портрета был в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан). В 17 веке в европейской живописи появляются жанры портрета: камерный, парадный.

Из истории развития портретного жанра.

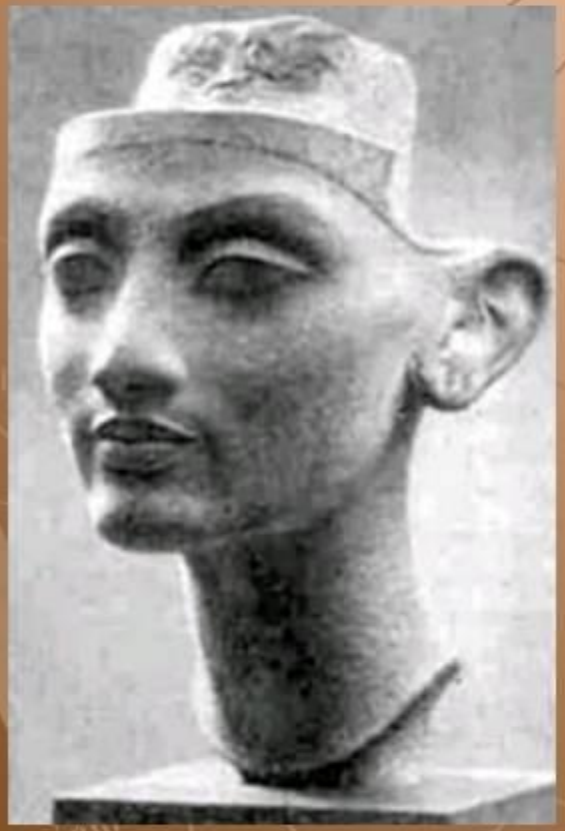
Древний Египет

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.

Конечно , огромные величественные изваяния создавались для увековечивания облика не простых людей, а правителей-фараонов, наместников бога на земле. Одним из известных портретов того времени является портрет Нефертити (около 1360 года до н.э.). Обыкновенные люди увековечивались в виде небольших скульптур.



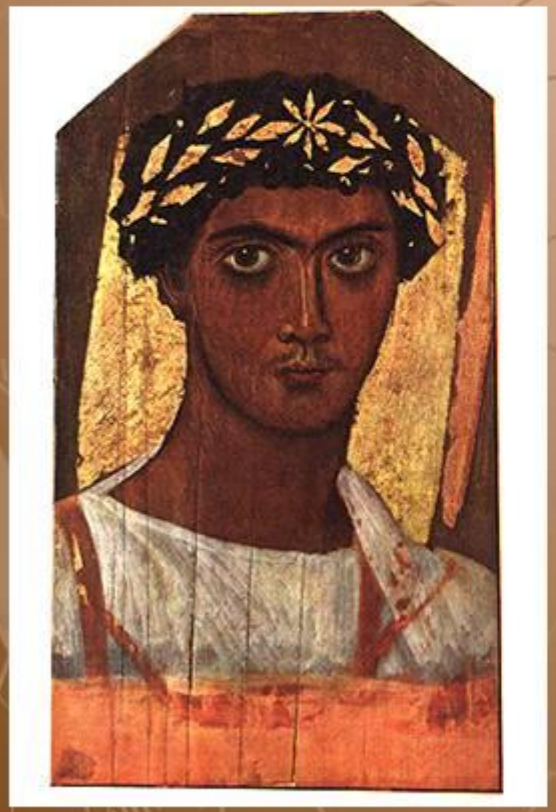
Без всякого сомнения, ее можно назвать одной из самых известных женщин древности, воплотившей в своем нетленном образе идеалы женственности. Она, почитавшаяся как живая богиня современниками, проклятая и забытая потомками, вновь "царствует" в нашем мире, напоминая о нескончаемой борьбе человека со временем и провозглашая неизменный идеал красоты. Ее звали Нефертити.

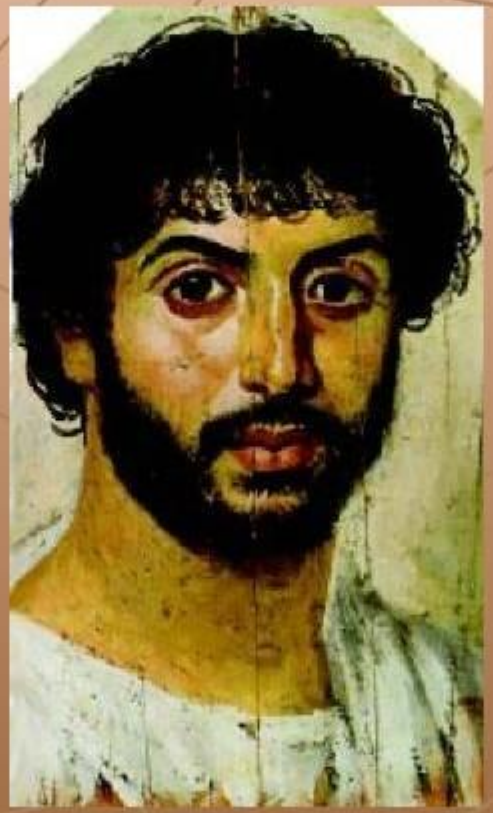


Фаюмские портреты — созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков н. э

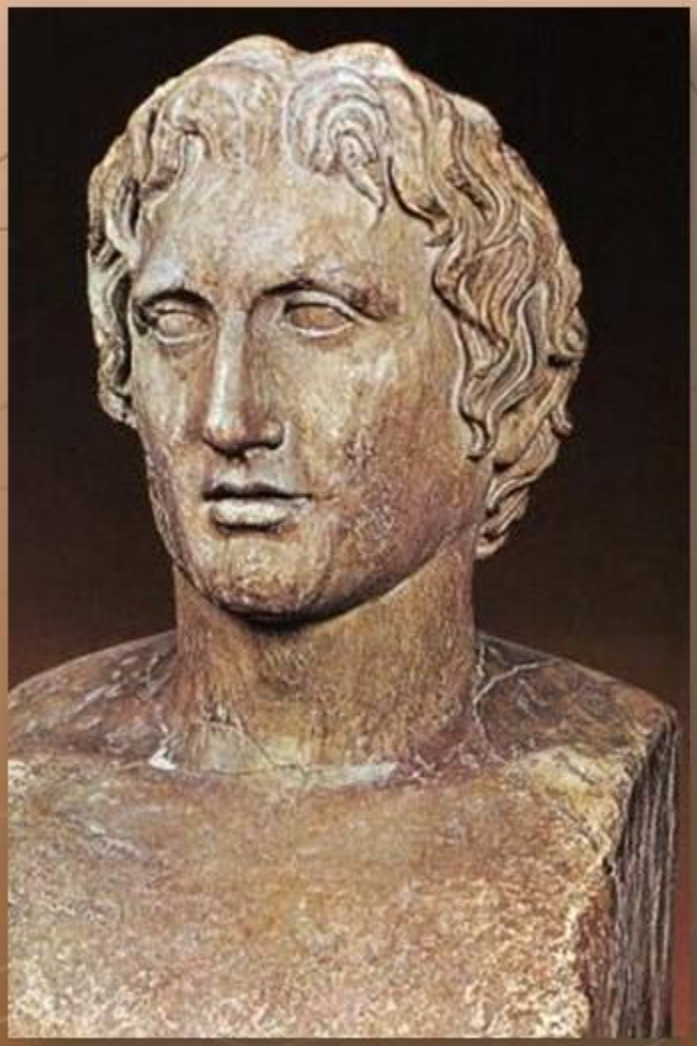
Они представляли собой надгробные изображения, выполненные в технике

энкаустики

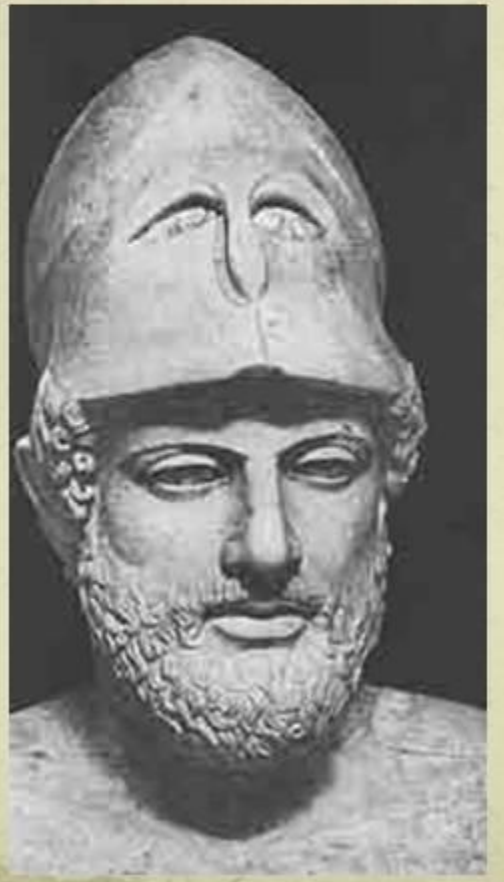




ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ



Жанр скульптурного портрета достиг совершенства в Древней Греции. Моделями для скульпторов служили философы, поэты, политики, имевшие заслуги перед страной.



Римский скульптурный портрет

Портрет Средневековья

Возрождение

Леонардо да Винчи
«Джоконда»

Западная Европа

Рембрандт 1654

Автопортрет с Изабеллой Брант, 1609 Питер Рубенс

Антонис Ван Дейк «Портрет Карла I»

Россия

Парсуна

Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме — одно из известнейших произведений русского художника Ивана Петровича Аргунова. Аргунов, сам происходивший из крепостных графа Шереметева, стремился показывать в портретах природную красоту и достоинство человека вне зависимости от его сословной принадлежности. Образ крестьянки в этой работе художника передан с пронзительной правдивостью и искренней симпатией. Наряд крестьянки Московской губернии (расшитый золотыми нитями кокошник, красный сарафан, тонкая белая рубаха, яркие украшения), а также бесхитростность и отсутствие всякой манерности говорят о крестьянском происхождении натурщицы. Её мягкие черты лица, приветливая чуть заметная улыбка и спокойная поза — всё подчёркивает скромность, открытость и доброту женщины из народа. Портрет отличается чёткостью рисунка, строгостью форм, продуманным соотношением цветов, характерными для классицизма, который явственно проявляется в зрелом творчестве Аргунова

- «Портрет торжковской крестьянки Аксиньи»

Боровиковский Владимир Лукич

Портрет М.И.Лопухиной
1797

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.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать

Николай Заболоцкий 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?

Ее глаза - как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза - как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Крамской И. «Христос в пустыне»

- "На сорок дней и ночей Христос удалился в пустыню от людей, от суеты мира с тем, чтобы в одиночестве и молчании подготовить себя для своего последнего Крестного пути -- собственным страданием искупить грехи людей.
- Так повествует Евангелие. Картину "Христос в пустыне" И.Н.Крамской считал главным своим произведением.
- Он поставил перед собой "дерзкую" задачу -- переосмыслить традиционное воззрение на образ Христа. "Это моя первая вещь. которую я работал серьезно, писал слезами и кровью... Она глубоко выстрадана"".

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ «ЦАРЕВНА – ЛЕБЕДЬ»

Вывод:

«В хорошем портрете, написанном талантливым художником, можно увидеть лик эпохи».

Одно из важнейших качеств портрета – сходство изображения с моделью. Однако художник передаёт не только внешний облик портретируемого, но и его индивидуальность, а также типичные черты, отражающие определённую социальную среду и эпоху. Портретист проникает внутрь души человека, раскрывает его характер, чувства и взгляды на мир.

«Они думают, что я схватываю только черты их лиц, но я без их ведома спускаюсь в глубину их души и овладеваю ею целиком»

Латур

Вывод по результатам исследования

Портрет является одним из жанров живописи, в котором наблюдательный глаз художника-портретиста в мимике лица , в выражении глаз, в жестах и позе, в манере ходить, сидеть, одеваться, в окружающей обстановке видит проявления тех или иных черт характера, привычек, переживаний, настроений и чувств, то есть внутреннего состояния человека.

Портрет – одна из главных тем в графике.

- *подготовительный рисунок
- * набросок
- * станковый портрет
- * контурный рисунок
- * силуэт

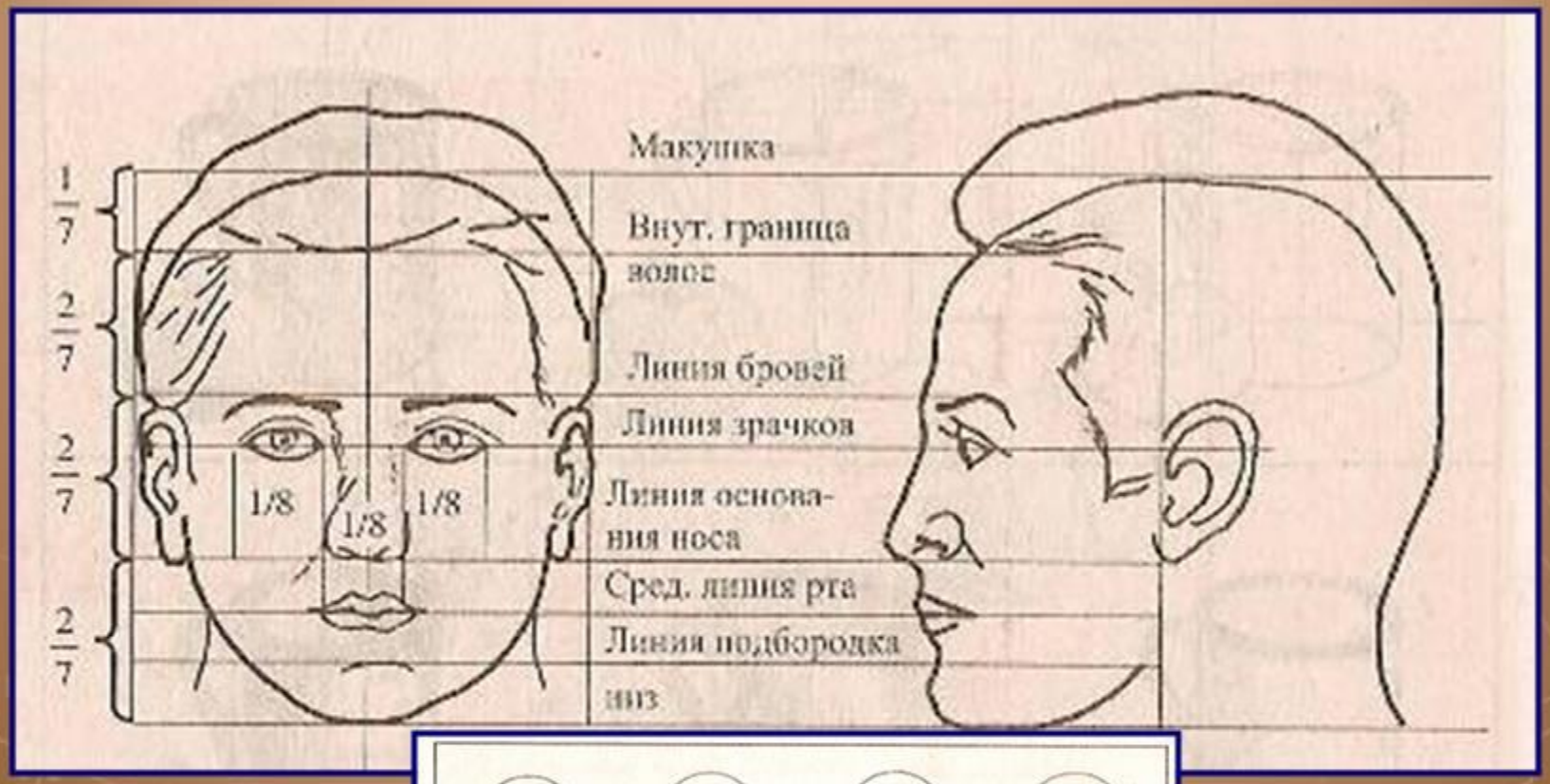
Средства художественной выразительности:

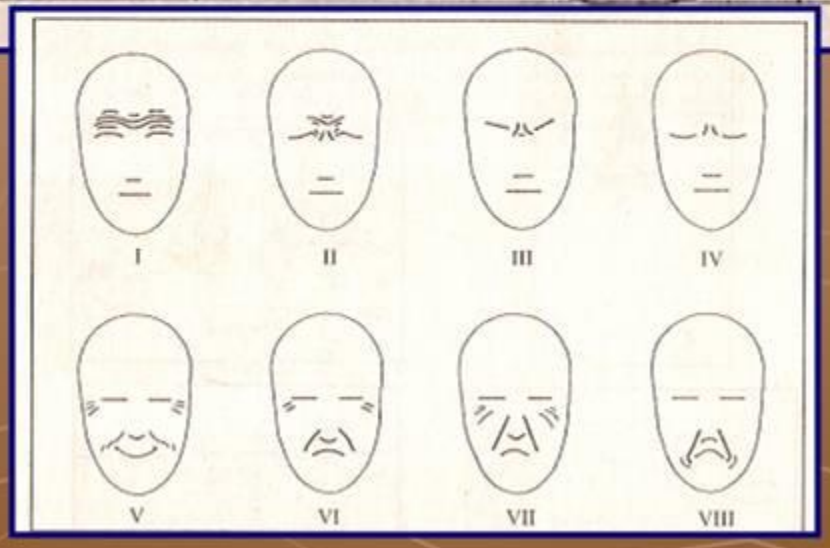
Линия **Штрих** **Тон**

МАТЕРИАЛЫ:

- **КАРАНДАШ ,УГОЛЬ, ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, МЕЛКИ, ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ, ГРАВЮРА**

7
6
5
4
3
2
1
линия волос
линия глаз
линия основания носа
линия рта
Ширина головы = 3/4 высоты головы


Макушка
1/7
Внут. граница волос
2/7
Линия бровей
Линия зрачков
2/7
1/8
1/8
1/8
Линия основания носа
Сред. линия рта
2/7
Линия подбородка
низ


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Есть лица –подобья
ликующих песен,
Из этих как СОЛНЦЕ ,
сияющих нот
Составлена песня небесных
высот!

пастель (фр. pastel, от лат. pasta — тесто) "сухая живопись" мягкими цветными мелками, которые изготовляются из пигментов, мела и связующих. В процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса выглядит как тесто, паста - отсюда и произошло название. У пастели множество нежных оттенков каждого цвета. Для пастели используется тонированная шероховатая бумага.