

ГОО ДО ТО "Центр дополнительного образования детей"

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему:
«Портрет
как жанр изобразительного искусства»**

Выполнила: обучающийся детского
объединения "Изостудия "Цвета радуги"
Ткачева Екатерина Александровна,
14 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2023

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Портрет как жанр изобразительного искусства» состоит из трех работ формата А2.

Понимать людей, разбираться в их чувствах и эмоциях для меня очень интересно. Более того, мне нравится на себе ощущать их эмоциональное состояние.

Портрет - это жанр в живописи, полностью пропитанный эмоциями, помогает проникнуться ими тем, кто начинает с ним работать.

Цель проекта: написать работы в жанре портрета.

Задачи:

- углубить знания по жанру портрета;
- нарисовать портреты в разных видах и разными изобразительными материалами;
- передать в рисунке характер и настроение определенного человека.

Портрет (от французского *portrait*) – это один из жанров изобразительного искусства, центром которого является человек.

Виды портретов (типы):

Парадный - один из самых величественных типов портрета. Он был доступен только для высоко поставленных чинов, статусных людей, императоров, императриц, монархов или графов. Главная функция изображения заключалась в видимом возвышении человека, намеренном пафосе. Обстановка должна быть пышной, богатой и роскошной, но не отвлекать от значимой фигуры. Человек размещается строго по центру в полный рост. При этом расположение может быть сидя или стоя. Одежда подчеркивает стилевое направление эпохи, обязательно присутствует атрибутика власти. Важно выдерживать цветовую гамму. Эмоциональное состояние спокойное,

уравновешенное.

Камерный. В отличие от парадного, камерный портрет должен был передавать не статус человека, а его духовное, эмоциональное состояние. В нем самое главное – личность, а не регалии. Исторически сформировались каноны написания. Темный фон создавал атмосферу таинственности и помогал выделить человека, при этом мы не найдем картин, изображающих фигуру в полный рост, так как выбирался крупный кадр, где можно рассмотреть глаза. Одежда скромная, но элегантная. В этой простоте есть и лоск, и совершенство.

Лирический портрет - один из видов портрета, который передаёт тонкие душевные эмоции человека, показывает его на лоне поэтической природы или с дорогими его сердцу предметами домашней обстановки.

Костюмированный - этот вид позволяет представить личность в различных обликах от русского народного одеяния до торжественного парадного. Главный акцент создается на стилизацию образа, на характерные атрибуты.

Исторический портрет - живописный портрет какого-либо знаменитого политического, общественного или военного деятеля прошлого, написанный художником на основе исторических, литературных описаний личности и характера портретируемого.

Коллективный - при изображении более чем двух персон можно считать, что это коллективный тип. Здесь важно правильно составить композицию, чтобы все изображаемые люди исполняли определенную роль. Одной из особых разновидностей коллективного портрета является семейный. Главным героем является семья. Художник или фотограф должен подметить особенности семейного или бытового уклада и создать максимально идеальную обстановку для реализации задуманного.

Миниатюрный - это небольшая картинка с изображением лица человека. Размеры составляют от 10 до 20 сантиметров, именно поэтому так называется. Портрет легко брать с собой в дорогу. Прекрасно подходит в качестве подарка.

Исторический. Представляет наиболее обширный вариант для творчества. Разнообразные эпохи с их стилистическими чертами. Для мужчин – это изображение на вздыбленном коне. Для женщин – это роскошные креналиновые платья. Часто изображается на фоне исторических событий, что создает подлинную обстановку.

Портрет-прогулка. Главной особенностью является запечатление человека на лоне природы, где окружающая обстановка описывает состояние души человека. Подобная живопись была характерна для эпохи рококо. Оттенки обычно светлые, пастельные и нежные.

Семейный - это жанр портрета, изображающий двух или нескольких членов одной семьи.

Религиозный. Пишется по канонам, обычно использовался для

изображения монахов, святых. Был популярен в эпоху Возрождения. Цветовая гамма спокойная или нейтральная. Выражение лица умиротворенное, воодушевленное.

Автопортрет. Техника изображения человека самим собой. Человек смотрит в зеркало и пытается зарисовать собственные очертания. Обычно люди старались запечатлеть свое лицо, реже создавались рисунки в полный рост. Не существовало определенных канонов рисунка, поэтому творец мог проявлять собственную фантазию. Часто художники просто делали зарисовки карандашом. В современном мире автопортретами можно назвать классическое селфи.

История портрета

Первым появлением портрета можно считать женские лики, изображенные на фресках XVI века до н.э., найденные археологами на острове Крит. В Древнем Риме и Древней Греции искусство портрета можно рассмотреть в скульптуре.

Мастерами были воссозданы идеализированные пластические образы элиты: политиков, военачальников, философов и поэтов.

Живописные портреты Древнего Египта служили для выполнения магических ритуалов. Изображения людей писались на холсте или деревянных досках и отправлялись вместе в гробницу. Римляне-завоеватели принесли свои обычаи в дома, где хранили портреты хозяев. Портретная живопись в Древнем Египте была в технике темперы или энкаустики — живописи красками с использованием воска.

Искусство Средневековья под влиянием церкви создавало религиозные образы.

Портрет в живописи осмеливались делать немногие художники. Профиль дарителя часто изображали, как обращенный к святому, Мадонне или Богу, с оформлением картины по церковным канонам, но образ дарителя имел второстепенное значение в композиции.

Расцвет портретного жанра начался в эпоху Возрождения, когда активная и сильная личность являлась важнейшим элементом эпохи. Художники создавали портреты, на которых люди и общий фон были отделены друг от друга. Только в XVI веке возникает гармония в живописи лица. Художники начинают использовать в живописи портреты маслом на холсте.

Взгляд живописи в эпоху Возрождения разделил портретный жанр на разные формы. Появились портреты в полный рост, по грудь, по пояс и по колени. Знать заказывала не только одиночные, но и парные супружеские портреты. Таким образом, возникает много групповых портретов. Популярным становится парадный портрет, который прославляет царственных особ, членов их семей, придворную знать или церковников, занимающих высокие посты.

На мужском портрете изображали человека в шикарном мундире,

обязательно расшитом золотом. Женский образ изображали в роскошных платьях и драгоценностях. В качестве фона выбирали красивые пейзажи, пышные драпировки, арки или колонны.

Первооткрывателем портретного искусства считается парсуна – произведение портретной живописи, выполненное по традициям иконописи.

Настоящий портрет, передающий сходство с изображаемым, появился в XVIII веке. В советский период портрет-тип получил дальнейшее развитие, отражая народный характер в образах крестьян.

Меня заинтересовали своим творчеством три художника- портетиста: А. Дюрер, И.Е. Репин и А. Шилов, я решила изучить их искусство подробнее.

Альбрехт Дюрер (21 мая 1471 – 6 апреля 1528 гг.)

А. Дюрер – график и живописец из Германии, один из известнейших представителей западноевропейского Ренессанса, оставил после себя не только картины, но и трактаты, гравюры.

Альбрехт Дюрер занимался усовершенствованием искусства ксилографии. Жил в Италии, изучал творческие методы итальянских художников.

А.Дюрер создал много автопортретов, особенно ему нравилось рисовать себя в молодости. Его творчество пронизывает стремление познать законы природы, а также влечение к идеалу, гармоничной красоте. Оно проникнуто высоким накалом чувств, бунтарским духом.

Илья Ефимович Репин (1844–1930 гг.).

И.Е. Репин - величайший русский художник, профессор, академик русской Академии художеств, создатель русского реализма в живописи, педагог, который был наставником для таких художников, как Б. Кустодиев, И. Грабарь, И. Куликов, В. Серов. Биография Репина уникальна. Он прожил долгую и насыщенную событиями жизнь.

Первый большой успех: в 1870 году Репин начинает работу над первой своей большой картиной «Бурлаки на Волге». Это произведение произвело фурор в международном художественном сообществе.

Интересен факт, что для картины «Царевна Софья» жена художника Вера своими руками сшила платье, ориентируясь на наряды, принесенные из Оружейной палаты.

Художник два раза брался за написание портрета И. Тургенева (по просьбе друга, галериста П. Третьякова) и оба раза неудачно. Он до конца жизни считал, что портрет писателя – худшая его работа.

Художника связывала крепкая дружба с писателем Л. Толстым. Он написал около 10 портретов и картин с его участием. Самая знаменитая – «Лев

Толстой на пашне».

Александр Шилов (род. 6 октября 1943 г., 79 лет).

Александр Шилов - знаменитый российский и советский художник-живописец и портретист. Отличается невероятной работоспособностью, им созданы сотни картин, многие из которых могут быть причислены к категории «высокое искусство».

Художник родился в 1943 году, 6 октября, в интеллигентной московской семье. В четырнадцатилетнем возрасте поступил в изобразительную студию Тимирязевского округа Москвы. Способности к рисованию у юного Шилова обнаружились сразу. Однажды он познакомился с художником Александром Ивановичем Лактионовым, который решил развить молодое дарование, а поскольку сам был великолепным портретистом, впоследствии оказал заметное влияние на творчество своего друга.

Виолетта с кошкой, 1980г.

Цветочек розмарин. 1980

Описание и этапы работ

Первая работа «Портрет мамы». Лирический портрет. Акварель.

Этапы выполнения работы.

1. Выбор фотографии.

В процессе просмотра маминих фотографий, мой взгляд остановился на этой.

Выбор техники написания работы.

Выбор техники написания работы тоже стал очевиден - акварель. Акварель - это нежный материал, на первый взгляд, очень прозрачен, но на самом деле эта прозрачность дает возможность увидеть множество ошибок.

2. Выполнение рисунка в карандаше.

Я перенесла изображение с фотографии на лист. Карандашом нанесла очертания лица, передавая основные формы и расположение. Затем прорабатывала контуры, шаг за шагом вырисовывая менее очевидные детали.

3. Написание работы акварелью: задний план, лицо мамы, проработка деталей (черты лица).

Этап написания работы в цвете. Я начала писать фон с заднего плана, постепенно переходя к переднему. Затем приступила расписывать лицо, стараясь передать как можно достовернее объемное изображение.

Вторая работа «Солдат». Патриотический портрет. Гуашь.

Вторая работа оказалась для меня самой сложной, так как мне не совсем близка патриотическая тема, она кажется мне тяжелой в эмоциональном плане. При написании работ у меня есть одна особенность: все, изображенное на картине, я в эмоциональном плане переношу на себя. Может, это и плохо, но такова я.

Долго думала, чей портрет можно нарисовать. Так как приближается праздник Победы-9 мая, я решила выбрать героя Великой Отечественной войны.

Этапы выполнения работы.

1. Поиск героя в интернете.

Так как я не знаю, как выглядели по-настоящему исторические лица, я решила основываться на реальном портрете художника Шегедина Владимира Александровича. Меня поразили портреты Героя Советского Союза Рябушко Григория Максимовича - старшего лётчика, 828-го штурмового авиационного полка, 260-й штурмовой авиационной дивизии, 4-й армии, 2-го Белорусского фронта, лейтенанта.

2. Сделала наброски карандашом.

3. Более точно прорисовала детали.

Принялась за работу краской, начала с фона, затем нарисовала крыло самолета, далее лицо и форму, периодически переходя с одного на другое.

Закончила работу прорисовкой мелких, но важных деталей (глаза, губы, награды: медали и ордена на форме).

Работу выполнила в технике гуаши, так как для исторического портрета подходит тяжелая и мощная краска гуашь или масло.

Третья работа «Детство». Парный семейный портрет. Сухая пастель.

Третья работа, по-моему мнению, получилась очень теплой и домашней. Для ее написания я выбрала пастель - один из тактильных материалов. Детей решила нарисовать потому, что для меня ребенок - это всегда, что-то светлое, излучающее добро, он открыт, без масок. Я бы сказала, что это белый лист, а у меня появилась возможность его заполнить. Решила придать ребенку те черты, какие бы мне хотелось в нем увидеть.

Для этой работы я выбрала, на мой взгляд, самый нежный материал - сухую пастель.

Этапы выполнения работы.

1. Сделала наброски карандашом.

2. Приступила к работе пастелью.

Начала с заднего плана, по окончанию работы он получился самой светлой частью декора во всей картине, остальные части работы писала не по порядку, а переходила с детали на деталь.

3. Завершила работу в цвете.

Заключение

Мне было интересно работать над проектом. Я прочитала множество интересных статей, познакомилась с разновидностями портретов.

Работа над проектом помогла мне понять, что именно жанр портрета способен окунуть художника в чувства людей, любовь и бережное отношение не только к близким, но и ко совсем незнакомым людям. Через свои работы я,

возможно передала свое виденье людей, изображенных на них. Я постаралась передать эмоции, ощущения, состояние людей. Может быть, не все задуманное получилось, и кому-то захочется дополнить мои работы, я разрешу.

Остаюсь довольна своим результатом труда, но понимаю, что есть еще то, к чему стремиться. Жаль покидать изостудию. В моем сердце навсегда останутся дни, часы, проведенные за написанием интереснейших работ. Впечатления неизгладимы...

Список используемых интернет- ресурсов

1. Рассказ об истории развития жанра портрета // <https://needlewoman.ru> : сайт. - [Б. м.], 2023. - URL: <https://needlewoman.ru/pravoobladatelayam.html> (дата обращения: 13.04.2023).

4. Известные портретисты 20 века самые художники // <https://topreytings.ru> : сайт. - [Б. м.], 2022. - URL: <https://topreytings.ru/izvestnyye-portretisty-20-veka-samyye-khudozhniki/> (дата обращения 13.03.2023).

2. Жанр портрета в искусстве // <https://masterkrasok.ru> : сайт. - [Б. м.], 2013-2023. - URL: <https://masterkrasok.ru/posts/zhanr-portretov-v-iskusstve> (дата обращения: 10.04.2023).

3. Репин Илья. Биография, названия, описание картин. Описания картин художников русских и зарубежных художников // <https://opisanie-kartin.ru> : сайт. – [Б. м.], 2014-2023. - URL: <https://opisanie-kartin.ru/category/repin-ilya> (дата обращения: 10.03. 2022).