Методическая разработка урока ИЗО в 6 классе

Учителя ИЗО МОУ «СОШ №35» г.о. Саранск

Дружевецкой Е.Н.

Тема урока: «Соединенье двух загадок»

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА - ГЛАВНАЯ ТЕМА ИСКУССТВА

Ц е л и: познакомить с изображением человека в искусстве разных эпох, с историей возникновения портрета; развивать понимание того, что в портретном изображении должен выражаться характер человека, его внутренний мир; формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу обучения, познакомить учащихся с закономерностями в конструкции головы человека, пропорциями лица человека; дать понятие средней линии и симметрии лица; учить изображать голову человека с различно соотнесёнными деталями лица; развивать наблюдательность; воспитывать эстетический вкус; формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека.

Демонстрационный материал и оборудование : репродукции картин с изображением портретов разных эпох; методические таблицы «Пропори лица», мультимедийная презентация, компьютер, проектор, альбом с рисунками-помощниками.

Ход урока

I. Организационный момент.

1. Приветствие.

2. Учитель.

Слайд 1. Прослушайте стихотворение. Подберите к нему заголовок. Объясните, о каком «следе» говорит поэт. А какой свой след вы хотели бы оставить на земле?

Говорят: талант от Бога

Этим дан, а этим нет…

Всем зато дана дорога –

Кто какой оставит след?

С. Викулов

3. Ответы учащихся.

II. Сообщение темы урока.

1. Учитель. Слайд 2. Для художников человек всегда был и остаётся главным объектом изображения. Если вы посещали музей или рассматривали альбом с репродукциями картин, то обязательно встречали лица далеких и незнакомых вам людей. Возможно, в своей реальной жизни вам не приходилось так глубоко, проникновенно вглядываться в окружающих, даже близких людей.

А художник заставляет нас по-новому увидеть человека, открыть его для себя и для него тем самым тоже. Как удивительно не похожи люди друг на друга! Вроде устроены все одинаково — глаза, нос, губы, а всматриваясь в лица, поражаешься человеческой индивидуальности! Особый путь жизни каждого человека оставляет след в его облике.

О чем бы ни говорило искусство, оно говорит о человеке, о его жизни, о среде, в которой она проходит, о радости и печали, о его вере и надежде, о его гордости и желании быть понятым, любимым. И люди смотрятся в свое изображение как в зеркало, но не в то, которое отражает внешние черты, они всматриваются вглубь, желая понять себя.

Слайд 3. Портрет - изображение человека или группы людей в произведении живописи или скульптуры. Портрет является одним из основных жанров живописи, скульптуры, графики.

1. Р а с с к а з «Из истории возникновения портрета».

У ч и т е ль. Искусство портрета зародилось несколько тысячелетий тому назад. Первые портреты был 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 нем навечно. В созданных величественных статуях она чувствовала себя спокойно. 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 нашей эры).

Слайд 4. Беседа п о к а р т и н е 1. «Нефертити»

Наталья Гребенко

Нефертити

Верны, задумчивы черты…

Она — художника создание…

Царица вечной красоты…

А очи в нежном ожидании…

Она прекрасна без прикрас…

Она — цветок любви, желанья…

Не надо сотен пышных фраз…

А очи в нежном ожидании…

А может быть с небес она,

Приходит к людям на свидание?..

Все знает, все постичь смогла…

А очи в нежном ожидании…

Чего ты ждёшь? Какого зова?

И каково твоё призванье?

В ответ всё тихо… нет ни слова…

А очи в нежном ожидании…

Главная супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона, время правления которого ознаменовалось крупномасштабной религиозной реформой. Возможно, дочь одного из сподвижников Эхнатона, вельможи Эйе, впоследствии — царя. От Эхнатона она родила шесть дочерей. Отсутствие у царицы сына — наследника царского престола, могло сказаться на ухудшении взаимоотношений внутри царской семьи, любовь которой стала одним из основных сюжетов для художников Ахетатона — столицы Эхнатона и Нефертити. Никогда еще в египетском искусстве не появлялись произведения, столь живо демонстрирующие чувства царственных супругов. Нефертити не египтянка, как принято считать. Она происходила из Месопотамского государства Митанни, страны ариев. Можно сказать, что она явилась в Египет от самого Солнца. Арии — народ Нефертити — поклонялись солнцу. И с появлением на египетской земле 15-летней принцессы по имени Тадучепа пришёл и новый бог — Атон. Брак Нефертити с фараоном Аменхотепом III был чисто политическим. Юную красавицу обменяли на тонну украшений, золота, серебра и слоновой кости и привезли в египетский город Фивы. Там назвали её новым именем Нефертити , что означает «красавица грядёт» и отдали в гарем фараону Аменхотепу III.

После смерти отца юный Аменхотеп IV получил иноземную красавицу по наследству. Любовь фараона вспыхнула не сразу, но она вспыхнула. В результате молодой фараон распустил огромный гарем отца и объявил жену своей соправительницей. Принимая иноземных послов и заключая важные договоры, он клялся духом бога Солнца и любовью к жене.

В историю Египта супруг Нефертити вошёл как один из самых гуманных правителей. Иногда Аменхотепа изображают слабым, странным, болезненным юношей, одержимым идеями общего равенства, мира и дружбы между людьми и разными народами. Однако именно Аменхотеп IV провёл смелую религиозную реформу. На это не решался до него ни один из 350 правителей, занимавших египетский престол. Французские археологи восстановили облик египетской царицы: чёрные брови, волевой подбородок, полные, изящно изогнутые губы. Её фигура — хрупкая, миниатюрная, но прекрасно сложённая — сравнивается с выточенной статуэткой. Царица носила строгие одежды, чаще всего это были белые прозрачные платья из тонкого полотна. По легенде и по многим расшифрованным иероглифам, солнечная красота Нефертити распространялась и на её душу. Она воспевалась как нежная красавица, любимица Солнца, умиротворявшая всех своим милосердием. Иероглифические надписи восхваляют не только красоту царицы, но и её божественную способность внушать к себе уважение. Нефертити называли «владычицей приятностей», «умиротворяющей небо и землю сладостным голосом и добротой».

Сам Эхнатон называл свою жену «усладой своего сердца» и желал ей жить «вечно-вековечно». В папирусе, где записано поучение о семье мудрого фараона, повествуется об идеальном семейном счастье царственной четы до самой смерти. Этот миф кочевал во времени от античных греков к римлянам и стал всемирным. Сердечные отношения царя и царицы были запечатлены в десятках и сотнях рисунков и барельефов. Но в 1931 году в Амарне французы нашли таблички с иероглифами, на которых имя Нефер-Нефер-Атон кто-то тщательно соскрёб, оставив лишь имя фараона. Затем появились и более удивительные находки. Известковая фигура дочери Нефертити с уничтоженным именем матери, профиль самой царицы с залепленным краской царским головным убором. Это могло быть совершено только по указу фараона. Египтологи пришли к выводу, что в счастливом доме фараонов произошла драма. За несколько лет до смерти Эхнатона семья распалась. Нефертити изгнали из дворца, она жила теперь в загородном доме и воспитывала мальчика, предназначенного в мужья её дочери — будущего фараона Тутанхамона. Нефертити прожила в опале до восшествия на престол Тутанхамона. Умерла она в Фивах. Захоронение Нефертити остаётся тайной, видимо, оно было скромным. Но образ царицы остался жить в сказках и легендах её народа. Народ оставил в них только красоту, согласие и счастье.

Традиция возвеличивания выдающихся людей была распространена и в Древней Греции, где в период классики 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). Портреты с ярко выраженной индивидуальностью для того времени были скорее исключением, чем правилом.

Чем больше человек стремился познать мир и самого себя, тем более он стремился внести и в искусство контроль разума, рациональное начало. Рационализм в искусстве был связан с желанием художника как-то управлять стихией эмоций, направлять их действие в необходимое русло. На определённом этапе развития, в эпоху итальянского Возрождения, он совпал с попыткой опереться в изобразительном искусстве на строго научные оптические начала. Художник начинает последовательно, как исследователь, изучать перспективу и анатомию. Многие мастера ренессансной Италии строили свои картины чрезвычайно рационально. Они строго определяли перспективное сокращение предметов на первом плане и в глубине картины, строго соблюдали верность анатомическим пропорциям, фигуры выступали как бы своего рода объёмным рельефом.

Слайд 5. Беседа п о к а р т и н е 2. «Джаконда»

Джоконда

Ольга Огланова

В твоих глазах ум и лукавость,

Прекрасен тихий образ твой.

Есть в нём и трепет, и покой,

И простота, и величавость.

Проникновенный, чистый, нежный,

Столетья излучаешь свет,

И женственность твоя безбрежна,

И ею дышит твой портрет.

А таинство твоей улыбки

Никто не может разгадать.

В ней вся любовь и все ошибки.

В ней счастье, скорбь и благодать!

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.

В предисловии к изданию «Избранных произведений» Леонардо да Винчи искусствовед А. М. Эфрос писал, что Джоконда - это менее всего портрет супруги Франческо дель ДЖокондо, а изображение какого-то получеловеческого, полуземного существа, не то улыбающегося, но то хмурого. А еще А. М. Эфрос отметил, что Леонардо да Винчи ничего не делал спроста. У каждого его шифра есть ключ и что вот уже пять столетий никто этот ключ не найдет. 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. В данном случае это прием светотени, введенный в живопись Леонардо.

Но «сфумато» присутствует почти во всех картинах Леонардо да Винчи, да и в картинах других художников и, видимо, этого не­достаточно, чтобы объяснить столь необычное, «то улыбающееся, то хмурое», выражение лица Моны Лизы.

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.

Итак, в лице Джоконды не только необычайное выражение, но это выражение все время меняется!

Следовательно, в лице Джоконды - движение. Но ведь всякое движение происходит во времени. А живописная картина статична ­она запечатлела какое-то мгновение!

Незадолго до смерти очень большой и почти парализованный Леонардо да Винчи с мучительными усилиями накладывал все новые и новые мазки на свою великую картину, ища, как придать лицу Джоконды все новые и новые противоречивые выражения, как достичь изменчивости выражения лица на одном и том же портрете, то есть изменчивости во времени.

И он нигде не написал про свое последнее открытие - чуда, как не неподвижном лице портрета выражение все время меняется!

Вот так один портрет занимает уже многие и многие годы умы большого числа землян, пытающихся разгадать открытие великого ученого, художника, восхищает, изумляет зрителей, кого-то беспокоит, тревожит.

А какое чувство вызывает у вас этот портрет? (Ответы учащuxся.)

Прорыв в портретном жанре в России, как и в многих других отраслях, случился в петровское время. „Открытие характера“ происходит постепенно во всех видах изобразительного искусства. В произведениях именно этого жанра апробируются неизвестные раньше творческие ходы — композиционные схемы, колористические приемы, стилевые установки.

Слайд 6. Беседа п о к а р т и н е «Струйская»

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.

Предвосхищенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищенье смертных мук…

…Когда потемки наступают

И приближается гроза,

Со дна души моей мерцают

Ее прекрасные глаза…

«Портрет Струйской» — один из самых удивительных в истории русской живописи, один из самых реалистичных, и в то же время один из самых загадочных портретов. Уже много веков исследователи пытаются разгадать «полуулыбку, полуплач» этой русской Джоконды, и каждый неизменно видит в ней что-то свое — то затаенное страдание, то нежность, то удивление. Кажется, эта поразительная женщина меняет выражение лица при встрече с каждым новым зрителем.

Александра Петровна Струйская, о портрете которой идет речь в замечательном стихотворении Николая Заболоцкого, была второй женой пензенского помещика Николая Струйского (друга и почитателя Рокотова), господина весьма странного. Страстный графоман, он сочинял стихи, над которыми потешались все, кому доводилось их слышать. Самого же автора это ничуть не смущало. чтобы публиковать свои творения, он даже организовал у себя в имении типографию, которая стала едва ли не лучшей в России. И в то же время сохранились свидетельства о необычайной жестокости просвещенного помещика, проводившего над своими крепостными судебные следствия с применением самых изощренных пыток и даже построившего в своих владениях тюрьму, где заключенных содержали в кандалах.

В отношении его к жене заметна такая же двойственность. С одной стороны, известно множество стихов, ей посвященных: «Почтить твои красы, как смертный, я немею. Теряюсь я в тебе… Тобой я пламенею». Казалось бы, такие строки мог написать только страстно влюбленный человек, но есть и другие свидетельства — что на супругу он особого внимания не обращал, что обращался с ней порой как с крепостной девкой, и даже как-то проиграл ее в карты соседу-помещику.

Кто знает, как все было на самом деле? Жила ли Александра Петровна в атмосфере красоты и покоя, окруженная заботой и вниманием, или же мучилась под властью супруга-тирана — этого нам узнать не дано. Известно только, что, хорошо или плохо, прожила она с мужем 24 года до внезапной его смерти, родила за это время восемнадцать детей — но выжили из них только две пары близнецов, остальные умерли в младенчестве. Мужа своего Александра Петровна пережила на 44 года, вырастила детей и многих внуков. Современники, даже те, кто Николая Струйского недолюбливал, отзывались о ней с неизменной симпатией и уважением, отмечая ее очарование, ум, доброту, любезные манеры и верность друзьям.

Рубеж ХIX-начала ХХ века, на первый взгляд, привел к отказу от создаваемых веками принципов портретной живописи: разрушались пропорции модели, вводились геометрические фигуры. Внимание сосредоточивалось на раскрытии сложной гаммы человеческих переживаний, поэтому внешнее подобие оказывалось вторичным (творчество импрессионистов, кубистов, авангардистов и т. п.). Среди выдающихся мастеров этого периода - Э. Дега, А. Тулуз­Лотрен, М. Шагал, П. Пикассо.

В ХХ веке русский портрет отличается жанровым и стилевым разнообразием. Среди его авторов - живописцы М. Нестеров, И. Бродский и др.

III. Рассмотрение задач, стоящих перед художником при работе над портретом.

У ч и т е ль. Каждый художник-реалист обязательно должен уметь изображать человека в различных положениях, поворотах, движениях. Человек - главный объект интереса и изображения у художников.

В человеке же самое главное, самое выразительное - это его внешний облик и особенно лицо. Поэтому изучение художником человека традиционно начинается с рисования головы.

Изучение анатомии дает художнику предсталение о том, что является общим для всякой человеческой головы. Это служит основой, эталоном для сравнения, для выявления того характерного, индивидуального, что выделяет каждую отдельную человеческую голову из миллиона других. А головы, действительно, все очень разные. Портрет не должен льстить оригиналу, «улучшать» его, а лишь стремиться изобразить его во всем многообразии подлинных черт. Выдающийся художественный критик В. Стасов писал: «Задача портретиста - не красоты и идеальности отыскивать, а представлять существующее, жизнь и природу, каковы они ни есть, со всей правдой и глубиной».

Поэтому великие художники в портретных произведениях при всей любви и уважении к тем, кого они изображали, не могли не увековечить их слабости, их отрицательные черты. **Пропорция — это гармонизация формы художественного произведения, соразмерность частей образует красоту формы, пропорциональность — ее эстетическое качество.**

Все эти свойства лежат и в основе грамотного рисунка. В художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый визированием и метод сравнения. Однако никакие механические способы определения пропорций не могут заменить развитого глазомера. Именно эту способность необходимо развивать в себе тренировкой.

Установлены идеальные пропорции для головы человека, согласно которым она по горизонтали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин. Каждую из этих половин можно, в свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю — линией волос, а нижнюю — основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа (или глаза). Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей. В действительности редко встречаются у людей такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции живой натуры.

Пока общая форма головы не решена, не найдены ее пропорции, нельзя переходить к отделке деталей. Портретное сходство зависит во многом от правильно выдержанных общих пропорций.

Учитель: Рассмотрим индивидуальные особенности деталей лица. Откройте альбомы с рисунками-помощниками.

Характер глаз, их посадка бывают разнообразными: встречаются глаза большие и маленькие, более или менее выпуклые; они могут быть посажены так, что внутренние и внешние углы их располагаются по горизонтальной прямой; иногда внутренние углы значительно ниже наружных и т. п.

Губы, как и глаза, являются наиболее выразительными частями лица. Они бывают очень разнообразны по форме, поэтому необходимо уловить и стремиться передавать их характерную особенность: их размер, полноту; нижняя губа может сильно выступать, а верхняя нависать над ней и т. п.

Физкультминутка

Упражнение для тренировки мышц глаз: медленно переводить взгляд справа налево и обратно; повторить 8-10 раз.

Исходное положение – сидя на стуле, ноги согнуты, стопы параллельны. Приподнимать пятки одновременно и поочередно, разведение стоп в стороны.

Исходное положение – стоя. «Замочек» – вести одну руку за голову, вторую – за лопатки. «Попилить» несколько раз, меняя положение рук.

III. Практическая работа.

Слайд 7 (Порядок выполнения рисунка. Учащиеся выполняют рисунок на альбомных листах. Учитель выполняет рисунок на доске с комментированием, организует наблюдение за расположением частей лица)

Нарисуем прямоугольник 10 см на 14 см. Разделим пополам прямоугольник по горизонтали и вертикали (дать понятия: симметрия лица, средняя линия – линия глаз).

Голова имеет яйцевидную форму. Рисуем в прямоугольнике.

Делим линию глаз на 5 равных частей. Рисуем глаза двумя дугообразными линиями.

Расстояние между глаз равно глазу. Проверяем.

Рисуем глаза: глаз имеет два зрачка. Один большой – цветной, а второй маленький – чёрный. Закрашиваем зрачки. Чтобы глаза не были вытаращенными, прикроем зрачки веком.

Рисуем верхнее веко, на котором располагаются ресницы. Ресницы рисуем в направлении от носа. Рисуем нижнее веко. Рисуем ресницы.

Над глазами находятся брови, нарисуем их. Форму придумайте сами. Закрасим их в направлении от носа.

Рисуем нос. Если научишься рисовать нос – научишься рисовать человека.

Делим нижнюю часть головы пополам, проводим горизонтальную линию – линия носа (кончик). От бровей ведем две параллельные линии переносицы, слегка расходящиеся к кончику носа. Рисуем крылья носа дугообразными линиями. Дугообразными линиями рисуем ноздри.

Часть лица от линии кончика носа до подбородка делим пополам – линия рта. Уголки рта находятся под зрачками. Проводим линии от зрачков вниз. Форма губ разная. От середины двумя дугообразными линиями влево и вправо рисуем верхнюю губу. Дугообразной линией рисуем нижнюю губу. Закрашиваем. Верхняя губа темнее, нижняя – светлее, т.к. на неё падает свет.

Рисуем надгубные складки.

Рисуем уши. Уши располагаются между линиями переносицы и кончика носа. Рисуем уши ближе к голове, прорисовываем мочку уха, обозначаем ямки.

Выделяем мягким карандашом: брови, ресницы, зрачок, ноздри, линию рта.

Обозначаем дугообразной линией лицо. Рисуем волосы. Создайте образ мальчика или девочки.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы: 1) контроль организации рабочего места; 2) контроль правильности выполнения приемов работы; 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 4) контроль объема и качества выполненной работы.

V. Итог урока.

1. Выставка работ учащихся. Обсуждение. Оценка.

Учитель: По вашим работам видно, что сегодня вы сделали первый шаг в освоении техники изображения человека. И хотя не все сразу у вас получилось достаточно четко и пропорционально, но, только пробуя, постоянно зарисовывая какие-либо индивидуальные черты лица людей, вы сможете научиться правильно изображать человека, добиваться сходства в портретах

Хотелось бы закончить наш урок стихотворением А. Дементьева.

И не тем ли дорого искусство,

Что с былым не порывает нить,

Говоря то радостно, то грустно

Обо всём, что не дано забыть?

И о том, как мучился художник

Возле молчаливого холста,

Чтобы, пересилив невозможность,

Восходила к людям красота.

V. Домашняя работа.

Подготовить сообщение о мимике; выполнить аппликацию по изображению головы с различно соотнесенными деталями лица (по желанию, задание повышенного уровня).

Слайд 10

Спасибо за урок.

Список литературы:

Н.Г.Ли «Основы учебного академического рисунка» – Москва. Эксмо, 2009 – 480 с.: ил.

Дж. Хамм «Как рисовать голову и фигуру человека»; пер. с англ. А.В. Жабцев. – Минск: «Попурри», 2008 – 128 с.: ил.