Отчет по теме самообразования.

ФИО педагога:

Климова Галина Андреевна

Содержание	2019/2020 учебный год	2020/2021 учебный год	2021/2022 учебный год	2022/2023 учебный год
Название темы	«Портрет в изобразительном искусстве»	«Портрет в изобразительном искусстве»	«Портрет в изобразительном искусстве»	«Портрет в изобразительном искусстве»
Год работы над темой	1 год	2 год	3 год	4 год
Образование	«Новые модели дополнительного образования на основе современного законодательства» 31.01.2017			
Этапы работы над темой	1-2	3	4	5
	1. Определение цели и задачи работы. 2. Сбор материала, изучение специальной литературы и наглядных материалов.	1. Анализ теоретического материала. Изучение разнообразия жанров и видов портрета в изобразительном искусстве. 2. Возникновение жанров портрета в изобразительном искусстве в историческом, религиозном и культурном контексте. 3. Изучение особенностей автопортрета. 4. Комплектование УМК (учебно-методический комплекс).	Изучение материала о новых художественных и композиционных приемах в жанре портрета 19-20 вв.	1. Сравнительный анализ портретов эпохи Ренессанса и нового времени (19-20 вв.) 2. Изучение особенностей восприятия и художественных интерпретаций образа в автопортретах детей и подростков (сравнительный анализ понятий «психологический потрет» и «селфи»). Практические занятия.
Результаты				
	1. Получение новых теоретических знаний.	1. Изучение особенностей различных жанров и видов портрета. Стилевое и композиционное разнообразие в жанре автопортрета. Применение художественных приемов и создание образа в автопортрете. 2. Завершение комплектации УМК.	Получение знаний о творчестве известных художников 19-20вв в жанре портрета (автопортрета). Выставка репродукций художественных произведений.	Комплектация работ учащихся для пополнения методического фонда.

Муниципальная бюджетная образовательная организация

дополнительного образования

«Дом детства и юношества пгт Тымовское»

Отчет по самообразованию

на тему:

«Портрет и автопортрет в изобразительном искусстве

и творчестве детей и подростков»

Педагог дополнительного образования

Климова Г.А.

2022 г.

Жанр портрета – один из древнейших в истории искусств. Фигуры и лица людей рисовали на камнях даже пещерные жители. Далее человеческие изображения в основном становились частью культа. Известны древние петроглифы (рисунки на камнях), деревянные и костяные статуэтки, рисунки на керамике. Фигуры людей с лицами и без них дошли до нас с различных эпох.

Древние египтяне изображали людей различными способами. Их рисовали на фресках, рельефах, посуде, делали фигурки и статуи. Считалось, что душа умершего человека должна была войти в его изображение, в противном случае она исчезала. Поэтому художники старались добиться максимального сходства. Если же душа не найдет своего места – она вселялась в такой рисунок, который был ей ближе всего. Поэтому скульптур и рисунков в Древнем Египте было действительно много.

В Риме портрет также становится обязательным атрибутом, связанным как с жизнью, так и со смертью. Изображения императора участвовали в судебных процессах, словно он сам выносил приговор преступнику. В знатных домах хранились посмертные маски представителей рода.

В античности существовал культ личности. Здесь возвеличивали выдающихся людей – правителей, общественных деятелей, поэтов, ученых и философов. При этом авторы старались подчеркнуть значимость человека, его сферу деятельности доступными художественными приемами.

В средние века человеческому телу отводилась особая роль. Изображения человека канонизируются, обрастают традициями и правилами. Личность унифицируется, при этом художники стараются уделить место самым мелким деталям.

Надо прояснить, что Изображения Бога Иисуса Христа, Девы Марии нельзя считать портретами. Они написаны не с живых людей, являются обобщенными образами. Поэтому существует отдельный жанр – иконопись. Хотя есть предания о том, что апостол Лука рисовал образ Богоматери с натуры. Также исключения составляют изображения святых, созданные при их жизни или после нее.

В это время развивается восточная живопись. Здесь также следуют канонам, но создаются очень индивидуализированные портреты. Особенно этим отличались портретные миниатюры мастеров Китая, Средней Азии. Азербайджана, Ирака, Индии.

Становление портрета как жанра произошло в эпоху Возрождения. С помощью изображения художники пытаются проникнуть во внутренний мир человека, показать его характер и настроение. Жанр портрета начинает жить и развиваться одновременно в нескольких странах. Леонардо да Винчи. Рафаэль, Тициан в Италии, А. Дюрер в Германии, Р.Кампен и Ян ван Эйк в Нидерландах – невозможно сказать, кто был первым и лучшим в развитии этого направления. Часто реальные персонажи приравниваются к вымышленным, большую роль здесь играет сравнение великих людей с мифическими образами.

Большинство портретов – символы власти и богатства. Их заказывают знатные особы в свои дома и как подарки другим представителям сословия. Распространены брачные и семейные портреты. Обязательны изображения правителей любого времени и эпохи, вплоть до современности. Картины и фотографии лидеров страны у обычных и знаменитых людей, при важных встречах стали необходимым атрибутом и традицией во всех странах. Лица правителей изображались на монетах и банкнотах, такая символика сохранилась до сих пор во многих странах.

В 17-18 веках в искусстве совместились художество и психология. Внутренний мир человека раскрывается и через натюрморты, и через городские пейзажи. Но главным жанром остается портрет. Именно в это время Андре Фелибьен (придворный историк Людовика 14-го) предложил выделить портрет в отдельный жанр, как изображение существующих людей.

В России складывался свой путь развития портрета. Кроме того, он отличается большим жанровым разнообразием. Именно русская художественная школа стала началом для изображения разных социальных типов.

Фламандская и голландская школы также обращают внимание на простых людей – служанок, рыбаков, охотников. Расцветает и парадный портрет.

19 век отмечен интересом к внутреннему миру человека, на первый план выходят сильные духом люди. Вводятся геометрические фигуры и планы, внимание останавливается на внутренних переживаниях человека, все остальное – лишь дополнение к образу.

20 век меняет видение художников. На первом плане – субъективное понимание живописца. Личность модели на полотне часто выступает в качестве дополнительного средства.

ВИДЫ ПОРТРЕТОВ.

Существует несколько видов портретов. Различают их по разным признакам. В зависимости от количества изображаемых людей, портрет может быть одиночным, двойным или групповым. Даже если выполнены две картины, и на каждой из них по одному человеку, в целом они составляют единое целое (диптих), то такие портреты тоже считаются парными. Среди групповых портретов также следует отметить портретные галерей. Это либо коллекции одного художника, изображающие разных людей, либо картины членов одной семьи – здравствующие и умершие.

В зависимости от размера портреты также разделяют на картины «в натуру», увеличенные, миниатюрные, малоформатные. Миниатюры часто изображали в медальонах, на геммах (ювелирных камнях), делали специальные маленькие работы в рамки для личного пользования. Портреты в натуральную величину, а также увеличенные огромные картины, которые заказывали знатные особы.

Изображение одного или нескольких людей в полный рост называется парадным портретом. Чаще всего изображают человека на архитектурном или природном фоне, знатных особ – в дорогих покоях и залах.

Камерный портрет – частичное изображение человека. Бывают поясные, погрудные и оплечные. Обычно пишут на нейтральном фоне, либо в домашней обстановке. К камерным относят и интимные портреты.

Станковый портрет имеет самостоятельное значение. Это картина человека, его бюст, статуя, графический рисунок или фотография. Главное здесь- сама модель.

К монументальным портретам относятся фрески, рельефы, статуи.

Также можно сказать о портретах, называемых костюмированными. В них модель должна быть представлена в непривычной одежде, с заимствованными аксессуарами, в окружении специально подобранных предметов или на нейтральном фоне. Обычно это люди в литературном, театральном, историческом образе, в виде аллегории, мифического или фантастического существа.

Сатирические портреты получили популярность в современный период, хотя карикатуры и шаржи возникли давно. Такие картины высмеивали негативные черты конкретной личности. Рисуют их и сейчас, чаще всего для развлечения или в качестве дружеского шаржа.

Также различают портреты в анфас и в профиль, вертикальные и горизонтальные, в зависимости от материала письма (акварельные, масляные, карандашные и пр.). Квалифицируют портреты и по другим особенностям –портреты исторические, религиозные, семейные, посмертные и др.

Следует отметить, что большинство таких полотен создавались не для музеев. Обычно это личные картины, предназначенные для семьи. Либо изображения для помещений – дворцов, государственных учреждений, с основной идеей – подчеркнуть власть и силу правителя .

В различные исторические эпохи появлялись и выделялись различные поджанры портрета, но особое место занимает автопортрет – изображение художником самого себя. Автопортрет, несомненно, один из сложнейших жанров. Если живописцы других направлений внимательно изучают и пытаются передать на полотне природу предметов внешних, то художнику, пишущему автопортреты, приходится направлять взгляд внутрь себя – заниматься глубоким самоисследованием.

Возможно, появление автопортрета как жанра относится к моменту, когда художник начал осознавать себя творцом, отделил себя от творения. Однако самое большое распространение автопортрет получил во времена Ренессанса. Причиной тому стали удешевление и массовость зеркального производства в 13-14 веках. Не все мастера рисовали себя, но те, кто практиковался в написании портретов и автопортретов, начинали, вероятно, в условиях, когда не могли позволить себе услуги моделей, и потому вынуждены были сами себе служить натурой. Интересны серии работ, которые писались мастерами на протяжении всей жизни. Самые известные серии таких произведений принадлежат Рембрандту и Дюреру – гениям автопортрета. Автопортрет – это не только жанр. Он доступен и музыкантам, и писателям, и поэтам. Феномен автопортрета заключен в стремлении к самопознанию, взгляду со стороны на собственное «я». Работа над автопортретом отличается от создания портрета другого человека. В портрете художник пишет натуру, зачастую руководствуясь пожеланиями заказчика. Изображая самого себя автор пробует передать то, что трудно передать словами. Нередко такие произведения говорят нам о муках творчества, сплетенными с внутренними переживаниями. Есть произведения, которые можно сравнить с исповедью художника. Таковы автопортреты Винсента Ван Гога, Фриды Кало, Казимира Малевича, Михаила Врубеля и многих других выдающихся личностей. Особое место занимают автопортреты писателей, поэтов, музыкантов: Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Хармса, Гофмана, Шаляпина и др.

Актуальность автопортрета как жанра возрастает с каждым поколением. Сейчас многие сравнивают живописный жанр автопортрета с современным увлечением селфи – мгновенным запечатлением себя на фотографии. Однако между этими способами самовыражения есть огромная разница. Автопортрет, как считают психологи, это ключ к практическому изучению особенностей самосознания, самоотношения и самооценки личности, чего нельзя сказать о популярном увлечении селфи. В наше время при наличии сотовых телефонов даже у детей младшего школьного возраста сделало доступным делать снимки самого себя в любые моменты жизни. Это увлечение заключает в себе опасность для эстетического развития ребенка, если превращается в пустое развлечение и даже зависимость. И в настоящее время все большее значение приобретает правильное эстетическое воспитание для формирования гуманной творческой личности ребенка. Для достижения этой цели важно как можно раньше приобщать детей к изобразительному искусству. Многие педагоги, психологи, физиологи считают изобразительное искусство особым видом деятельности, имеющим преимущества перед другими видами занятий, развивающими способности детей. Так, занятия музыкой, пением, танцами так или иначе предполагают определенную подготовку, освоение специальных навыков, в то время как изобразительное творчество предоставляет возможность выражать свои идеи сразу и разнообразными средствами.

В объединения художественной направленности приходят дети 5-6 лет. Это хорошие и благодарные ученики, они с увлечением выполняют задания на самые разные темы, знакомятся с новыми материалами, графическими и живописными приемами, постепенно освобождаясь от стереотипов и шаблонного мышления, если оно уже было навязано под давлением взрослых.

Детские рисунки убеждают нас в том, что ребенок способен выразить в них свое мироощущение, они вызывают нашу эмоциональную реакцию и именно поэтому их можно назвать выразительными. Выразительность – главный существенный признак художественного образа. Под выразительностью понимается способ художника передать человеческие эмоции. У детей 5-6 лет нередко наблюдается уже сознательное использование цвета, формы, построения рисунка как выразительных средств для отображения отдельного образа или сюжетной композиции. Пабло Пикассо говорил:» Каждый ребенок – художник. Трудность заключается в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». Детям интересно рисовать на самые различные темы, будь то мир животных или сказки, космос или цирк, семейные праздники или портреты. Так идет процесс изучения и познания окружающего мира и самого себя.

Портрет занимает особое место в детском изобразительном творчестве. Так, в образовательную программу обучения «Палитра» внесены задания «Портрет волшебника», «Портрет мамы», «Портрет друга», «Портрет учителя» и несколько автопортретов, которые ребята выполняют в разные годы обучения соответственно возрасту и уровню подготовленности.

Рисуя портреты, дети и подростки проходят своеобразный психологический тест. Педагог, влияющий на процесс творческого, мировоззренческого и психического развития учеников, должен изучать закономерности и внутреннюю структуру этого процесса, особенности детской психологии. Интересно, что на картинах старых мастеров, в том числе великих художников, дети, технически изображенные безукоризненно, часто лишены личностного своеобразия. Конечно, можно назвать исключения, но общая тенденция была такова – дети выглядели на картинах как уменьшенные копии взрослых. Также и в литературе – почти все самые интересные книги о детстве были созданы не раньше 19 века. Неслучайно, что во второй половине этого же века появились и первые научные исследования по детской психологии. Надо отметить, что и портреты детей на полотнах художников стали живыми и выразительными. Можно сказать, что пришло время изменить точку зрения на детство. Так, постепенно стало ясно, что у детей качественно своеобразный внутренний мир. Детство – это пора, наполненная такими сильными впечатлениями и стремлениями, влияние которых человек испытывает потом всю жизнь.

Миру детства свойственна своя структура ценностей, особенности образного, а не логического мышления. В наши объединения художественной направленности приходят мальчики и девочки, посещающие детские сады. Это означает, что они уже имеют опыт рисования и лепки под руководством воспитателя. Родители также влияют на своего ребенка, который рисует, лепит или конструирует дома. Хорошо, если это влияние благотворно, способствует творческому развитию, стимулирует интерес ребенка к самостоятельной художественной деятельности. Но, к сожалению, чаще приходится отмечать, что мало взрослых, понимающих важность первых попыток самовыражения, которые делают маленькие дети.

По портретам волшебников, выполненных детьми 5-6 лет, можно судить о наличии у ребенка воображения, способности фантазировать, увлеченности и индивидуальных художественных способностях. Это задание как своеобразный психологический тест часто помогает педагогу увидеть связь между созданным образом волшебника (страшный, злой или добрый, веселый) с внутренним душевным состоянием ученика.

В портрете мамы, который выполняют учащиеся 6-7 лет, перед ребятами стоят другие учебные и творческие задачи. В этой первой попытке передать по памяти портретное сходство с мамой чаще всего начинает превалировать эмоциональное отношение к образу, в результате чего ребенок стремится передать чувство любви к самому близкому человеку. Интересно наблюдать, как по-разному дети выражают это чувство изобразительными средствами. Одни стараются нарисовать маму красивой, нарядно одетой, используют яркие цвета. Другие выбирают нежные оттенки, мягкий колорит для создания образа мамы домашней, как бы в момент душевного покоя. Выполняя это задание, ребята, даже без объяснения педагога, понимают важность выбора цветовой гаммы для создания образа. И нередко в процессе работы ребенок забывает о грамоте построения лица, потому что он сосредоточен на главном – передаче своего отношения к любимому человеку. Благодаря непосредственности и эмоциональному отношению к выполнению творческой задачи образы на этих портретах иногда поражают своей выразительностью.

Портрет друга – первая работа с натуры. Ребята садятся напротив друг друга и делают этюд за один сеанс. Эта работа – полезное упражнение для передачи пропорций и характерных особенностей лица, для развития наблюдательности. Из-за непродолжительного времени работы над этюдом в результате портреты могут получится смешными, веселыми, экспрессивными, образными.

Ребята среднегошкольного возраста (10-12 лет) выполняют задание под условным названием «Барышня». Это композиционное задание по живописи. Учащиеся этого возраста уже обладают достаточной информацией о жанре портрета. На первом этапе они выполняют рисунок с натуры девочки, которая позирует перед группой. Затем каждый самостоятельно работает над образом соответственно замыслу: придумывает костюм, фон, детали композиции. В результате получаются портреты с натуры, преобразованные в различные образы.

Итак, за годы обучения учащиеся создают много различных портретов Это исторические личности, портреты мамы, друга, учителя, сказочного героя, исторической личности. Очень большой интерес вызывает работа над автопортретом. Ребята рисуют себя несколько раз, начиная с 9-10 летнего возраста, выполняя разные задачи, соответствующие их возрасту и уровню подготовленности. Например, автопортрет перед зеркалом как изучение своего лица и попытка передачи максимального сходства. Но, решая эту техническую задачу, дети часто нередко создают портрет, передающий свои индивидуальные психологические особенности. В подростковом возрасте учащиеся самостоятельно решают сложную творческую задачу – написать автопортрет, который передает настроение, характер, эмоциональное состояние. Внутренняя жизнь 13-15 летних авторов, как правило, предстает в автопортретах во всей сложности и своеобразии восприятия окружающего мира и ощущения себя в этом мире. Почти всегда ребята, продумывая композицию, используют такие элементы, которые помогают точнее передать идейный замысел. Многие из них, имея знания и умения построения композиции, рисунка и живописи, выполняют автопортреты на сложном фоне с фигурами и предметами, иногда на абстрактном фоне с включениями узнаваемых вещей – символов. Каждая деталь композиции, фон и, конечно, цветовое решение выбирается соответственно смысловому содержанию. В лучших работах подростков остро и отчетливо читаются проблемы этого сложного возраста. Сюжеты композиций часто наполнены странным сочетанием образов, предметов, символов. Сюрреалистические приемы – частый выбор в автопортретах 13-15 летних авторов. Он объясняется характерными возрастными особенностями: противоречивостью, эмоциональной нестабильностью, поисками собственной идентичности. Автопортреты подростков – настоящие творческие работы, интересные по замыслу, оригинальности композиционного решения и художественному воплощению образа. Многие из них пополняют выставочный и методический фонды объединений художественной направленности.

Осенью 2022 года в Москве в Музее русского импрессионизма была показана выставка под названием «Точка зрения». Она посвящена портретам одних и тех же людей, написанных ими самими, а также их друзьями-художниками. В этом проекте был использован новый принцип – не просто сравнение лиц одного и того же человека, написанных разными людьми, а нечто более сложное- сравнение автопортретов и портретов («Душа изнутри и душа снаружи»). Выставка вызвала большой интерес, потому что личность человека – самый сложный и содержательный объект не только в изобразительном искусстве, но в жизни каждого из нас. Показывая человека во всей его сложности, неоднозначности, противоречивости, искусство старается помочь человеку познать себя как человека, и потому познание в искусстве выступает как самопознание, что было всегда и остается до настоящего времени актуальным. Есть и будут появляться в искусстве новые технологии, в связи с чем возможно возникновение новых жанров, как это произошло с изобретением фотографии. В каждой семье хранятся альбомы с фотографиями-хроника жизни семьи, память поколений. В изобразительном искусстве 21 века свою достойную нишу уже заняла компьютерная графика.

Со временем меняется интеллектуальный и психологический мир человека, но потребность познания самого себя и своего места в жизненном пространстве остается неизменным. И в этом сложном процессе формирования, развития и становления личности огромное значение имеет эстетическое воспитание детей с самого раннего возраста, приобщение их к мировой художественной культуре и изобразительному искусству.

Список использованной литературы:

1.Ростовцев Н.Н., Москва «Изобразительное искусство», 2007 год

2.Комарова Т.С., Москва «Педагогика», «Дети в мире творчества», 1995 год

3.Бабаева Ю.Д., Лейтес Н.С.; «Психология одаренности детей и подростков»

Москва «Академия», 2000 год

4.Андронникова М.,»Портрет.От наскальных рисунков до звукового фильма»,Москва «Искусство», 1980 год

5.Эренгросс Б.А., «Удивительная наука эстетика», Москва Детская литература»,1977 год

6.Лисичкина О.Б.,» Мировая художественная культура», Москва АСТ, Санкт-Петербург СпецЛит, 2001 год