

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»

**«Артист Сергей Степанович»
Жанровый портрет артиста и его линия жизни в искусстве**

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»

Допущен к защите _____
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Артист Сергей Степанович»
Жанровый портрет артиста и его линия жизни в искусстве

- 1. Живописная работа**
- 2. Учебное задание для детей**

Дипломник: Линдер С.А., АФ 13-31
Руководитель: доцент Хвастунов А.В.

Красноярск, 2017

Содержание

Введение	4
Разработка концепции живописного дипломного проекта	6
Раздел 1. Живописная работа «Артист Сергей Степанович». От замысла к воплощению	
1.1. Линия жизни Сергея Степановича в искусстве	7-11
1.2. Эскизирование	12-13
1.3. Выполнение живописной работы в соответствии с замыслом	14-15
1.4. Представление живописной работы	16
Раздел 2. «Автопортрет в стиле шарж». Учебное задание для детей 9-12 лет (3-6 классы)	
2.1. Методическая мотивация учебного задания	18
2.2. Структура учебного задания	23-36
2.3. Представление детских работ	37-45
Заключение	47
Библиографический список	48
Приложение	49

Введение

"Жить надо даже тогда, когда жизнь становится невыносимой!
Жизнь даётся один раз и пройти её надо так, чтобы потом не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"

(Н. А. Островский - автор книги "Как закалялась сталь")

Все мы в той или иной степени стараемся следовать этой мудрости. Для человека нет ничего ценней собственной жизни. Полноценная жизнь - это слагаемые многих аспектов: здоровье, благосостояние, семейное счастье, трудовой и творческий успех. Редко, у кого все вышеперечисленное сплетаются в единое целое. У некоторых и в жизни, и в судьбе вовсе тот или иной аспект отсутствует, или утрачивается по собственной глупости. А бывает, что в процессе жизненного пути, к финалу утрачивается все. Одни при таких ситуациях продолжают упорно бороться и восстанавливать потерянное, другие плывут по течению, принимая все удары судьбы, как должное.

К этой теме я обратилась неспроста. Была цель правдиво перенести на холст судьбу человека, обласканного славой в начале карьеры и утратившего все, к её завершению, передать внутренние переживания героя на портрете. Личное знакомство с героем портрета было большим подспорьем. Так же в помощь при создании работы была совместная театральная работа с героем.

Из личного многолетнего опыта и театральной практики могу сказать, что жизнь актёра по-своему привлекательна, интересна, насыщена событиями и в то же время психологически напряжённая. Театральное творчество — это та стезя, которая требует полной отдачи себя, иногда даже в ущерб себе, своего эмоционального состояния, иначе нельзя.

«Весь мир театр, все люди в нем актёры». Индивидуумы театрального мира актёры вдвойне. И не важно, актёры они театра на Таганке или маленького провинциального театра, они так же проживают свою жизнь, и жизнь героев предложенных автором пьес, перевоплощаются в образы, предложенные режиссёром. Если долго играешь образ героя, и если он тебе близок по переживаниям, по истории, то можно в нем остаться, перепутать реальность с выдуманным миром. Можно заиграться... Но это не так страшно по сравнению с выходом в тираж. С ситуацией, когда становишься ненужным, лишним в актёрской профессии. Это как заболеть и не найти панацеи от недуга. Не многие вылечиваются и находят себя в другом деле. В большинстве остаются со своей проблемой один на один. И единственное что ещё держит на плаву, это место и среда, которой отдал лучшую часть своей жизни, свои лучшие годы.

Основная задача дипломного проекта «Артист Сергей Степанович» - создание живописной работы, которая является портретом артиста Стасюка Сергея Степановича.

Раздел 1. Живописная работа «Артист Сергей Степанович». От замысла к воплощению

- 1.1.** Линия жизни Сергея Степановича в искусстве
- 1.2.** Эскизирование
- 1.3.** Выполнение живописной работы в соответствии с замыслом
- 1.4.** Представление живописной работы

Разработка концепции живописного дипломного проекта

К этой теме я обратилась неспроста, потому, как была частым свидетелем непочтительного, а зачастую и грубого отношения молодых сотрудников учреждения культуры, работающих в этой сфере случайно, без образования, призвания и таланта, к более взрослым коллегам, которые, проработали, и посвятили культуре себя, свой талант всю свою жизнь. Юношеский максимализм прёт со всех сторон, им не интересно, кем раньше был этот человек, почему теперь в таком положении. Им не интересно после брошенного дерзкого оскорбления в адрес справиться ли он с обидой. Простит их или будет жить с болью, разрушая себя изнутри. Нет должного уважения к человеку, нет сострадания. Мне приходилось быть свидетелем, того как тяжело психологически выходят люди старшего поколения из скандалов и оскорблений, теряются в суровом современном мире, и окончательно утрачивают веру в себя. Гораздо тяжелее процесс восстановления даётся людям творческих профессий, людям, живущим в своём иллюзорном мире добра и человечности, в мире розового цвета и радости.

Объектом моей работы стал как раз такой человек, рабочий байкитского клуба ... Сергей Стасюк, в прошлом личность известная, популярная, интересная в творчестве и влащущая жалкий образ существования в настоящем, сегодняшнем дне. Но, несмотря на гримасы судьбы человек не озлобленный на жизнь и общество. Моей целью было правдиво перенести на холст его теперешнее душевное состояние. Обласканного славой в начале карьеры и утратившего все, к её завершению, передать внутренние переживания человека на портрете и своим творческим вмешательством попытаться обратить ваше внимание на его персону и чрез сопереживание ему защитить честь и достоинство талантливому актёра и доброго человека.

Дипломный проект представляет собой живописную работу формата 100x120, в техники письма маслом.

В рамках дипломного проекта было разработано учебное задание для детей в общеобразовательной или в художественной школе для того, чтобы дети познакомились с портретом в стиле шарж и получили навык его создания.

Цели и задачи дипломного проекта:

Цели:

- Создание художественного образа артиста
- Разработка учебного задания для детей

Задачи:

- Разработка концепции живописной работы, создание композиционных решений, создание эскизов, поиск цветового решения, воплощение в материале, оформление в раму
- Разработка структуры учебного задания, углубить знания детей в области рисования портретов
- Представление детских работ

Раздел 1. Живописная работа «Артист Сергей Степанович». От замысла к воплощению

1.1. Линия жизни Сергея Степановича в искусстве

Несколько слов о жизни моего героя на портрете. Сколько себя помню, столько его и знаю, практически с самого моего рождения. Сергей Степанович Стасюк приятель и коллега по работе моей мамы, и в какой – то период и мой коллега по театральной деятельности. Я его помню с двухлетнего возраста. В те времена Сергей Степанович был красив, молод, беспредельно талантлив и счастлив в профессии и в семье.

Трудился он по призванию в районном Доме культуры п. Байкит, в котором с семи лет был участником Театра Юного зрителя. В театре у него был успех, были интересные роли, было признание его актерского таланта одноклассниками и взрослым населением поселка. По окончанию средней школы пошел работать сотрудником АКБ.. Районной агиткультбригаде по зарез нужны были мобильные бойцы культурного фронта. Легкие на подъем, умеющие и спеть и сплясать и сказать слово художественно и убедительно. Все это было у юного Сережи Стасюка и кроме этого природное и актерское обаяние. Трудовой путь его повел по нарастающей, «в гору». Три года веселой, увлекательной гастрольной жизни: концерты в оленеводческих бригадах, на буровых у нефтяников, в маленьких северных поселках. Потом, два года армейской службы, где его талант так же был замечен и отмечен. Казалось, бы: карты в руки, ступай, получай образование. Поступил, но образоваться не успел, потому как влюбился на первом курсе, и поспешил, надо заметить, как не многие, а единицы, поспешил создать семью с избранницей. Отзвучали свадебные фанфары, и задравные тосты и начались, тяжелые, рутинные семейные будни. И городская новобрачная оказалась «еще той штучкой». Но пелена феерии застилала глаза влюбленному Сережи, который в то время служил режиссером ТЮЗа, делал первые шаги в любимой профессии. По капризу молодой жены он широким жестом уступил ей свое место работы, ушел на менее оплачиваемую работу методиста, и весь семейный быт взвалил на свои мужественные плечи, оставаясь при этом веселым, общительным и востребованным в обществе и профессии.

Но семейное счастье длилось недолго. Молодая требовала огромного внимания к своей персоне не только от мужа, но и от его окружения, его друзей. Устраивала частые

застолья у себя дома, сама активно принимала участие во всех увеселительных мероприятиях небольшого поселка, частенько оставляя молодого супруга дома. В конце концов семейная лодка счастья вдребезги разбилась о крутые рифы супружеской измены. «Ласточка» выпорхнула из гнезда, оставив после себя, шлейф сплетен, грязных пересудов и тяжелые долговые обязательства. Тяжелым было расставание с мечтой о счастливой семье, а тут еще и на должность режиссера театра приняли молодого специалиста с образованием. Но молодость не позволяет долго унывать, и новое место работы заведующим автоклубом сулит новые творческие перспективы.

С приходом нового руководителя в Народный театр п. Байкит, возобновилась работа театра и Сергей принял приглашение в основной взрослый актерский состав. Период беззаботной, интересной актерской и гастрольной жизни, длиною в шесть лет, пролетел, как один день. В это время, как актер Сергей создал десяток интересных драматургических образов в театре. Самым запоминающимся и любимым ему, был старик кузнец в спектакле «Выходили бабки замуж». Одиноким человеком, прожившим всю жизнь в труде и к ее закату ставший неожиданно востребованным и счастливым. В свои двадцать восемь лет Сергей Степанович убедительно сыграл характерного шестидесятилетнего летнего Абдулу.

Сергей Степанович один из первых внедрил в концертный репертуар Дома культуры монологи, с успехом их читал. Является автором многих юмористических образов, с которыми он успешно выступал перед зрителем, это Оперная Дива, Мачо в сомбреро, Одинокая заумная девушка, грустный цыган и другие герои любившиеся поселковой публике. Причем как мужские, так и женские образы Сергей Степанович создает с удивительной точностью и легкостью. В этот творческий период в личной жизни ничего серьезного не планировалось да и не требовалось нашему герою, он и так любим и обласкан, мимолетные романы его не обременяют. Эта легкость и беззаботность начинает ему нравиться. Как говорит современная народная мудрость: «обжегся на молоке, дуешь на пиво в кабаке». Сергей стал в переносном и прямом смысле дуть на пиво и дуть пиво. Хорошо понимая, что он незаменим и неотразим, и ему все простится. А тут открылась еще одна сторона его таланта, он пластичен, хорошо двигается, и вот новая волна сценического увлечения – танцы.

Долго танцевать не пришлось. Как для любого беспечного человека новость о том, что скоро он станет отцом, стала неожиданной. Эту новость, как и рождение сына,

принимает с честью и радостью. Опять возникает желание свить семейное гнездо. Вместе с гражданской женой, Светланой, она музыкант, растят и воспитывают сына Никиту, приобщая его к прекрасному миру искусства и культуры. И вновь неожиданный поворот судьбы - семья распадается. Прожив совместно шесть лет, жена уезжает и увозит сына. Этого не ожидал никто, а уж Сергей и подавно. Что послужило распадом семьи остаться только гадать. На почве переживаний резко пошатнулось здоровье. Были две сложные операции. Все чаще и чаще стал искать утешение в спиртном и в праздничных застольях, которые ему часто выходят боком.

Чтобы вывести его из этого затянувшегося состояния ему доверяют художественное руководство национального песенного коллектива. Он принимает эту должность с охотой и творческим рвением, учит песни на эвенкийском национальном языке, изучает культуру и быт эвенкийского народа, его историю. Коллектив часто гастролирует по Эвенкии, и за ее пределами. При руководстве Стасюка Сергея Степановича национальный пенный коллектив был неоднократным участником фестиваля «Эвенкийские Зори», международного этнического фестиваля «Саянское кольцо», Международного эвенкийского фестиваля «Болдер» в Бурятии, международного фестиваля «Сокровища Севера» в Москве.

Успех коллектива стал восприниматься, как личностный успех, и часто сопровождается изобильными возлияниями, которые в конечном итоге, завершились тем, что карьера успешного, талантливого человека и неплохого руководителя сошла практически к нулю.

Не верна пословица «Талант не пропьешь». Еще как пропьешь. Герой моей работы был талантлив. С Сергеем Степановичем мы работали вместе в спектакле по пьесе Флорида Булякова «Святое дело, или: любишь, не любишь». Я наблюдала, как работает над ролью главного героя Сергей Степанович, как легко он перевоплощается в образ, как беспрекословно выполняет все рекомендации режиссера, как тщательно гримирует себя, как трепетно обращается с реквизитом спектакля. Во всем этом прослеживается любовь к творчеству, к ремеслу, рождая огромное уважение к актеру. Несмотря на его теперешнее положение, я, как и прежде уважаю его как профессионала и доброго человека. За всю свою жизнь, пожалуй, умышленно он не сделал ничего плохого ни одному человеку, ни одному, кроме себя. Теперь Сергей Степанович работает рабочим по обслуживанию здания в Доме культуры п. Байкит. Иногда его приглашают поучаствовать в незначительных ролях на детские утренники, иногда ему удается попасть в концерт, но это происходит все реже и реже. От прошлой жизни у него остался гримерный стол, несколько афиш с его именем воспоминания и постоянные ожидания чуда. Но в душе он остается артистом и все чаще и чаще обращается к воспоминаниям, ища в них ответ, где и когда он свернул с правильного пути?

Сергею Степановичу всего лишь пятьдесят два года. Для мужчины его возраста это только рассвет творческого пути. Неужели для Сергея Стасюка это уже закат? Забвение... Он не может с этим смириться и продолжает жить в своем выдуманном мире. По большому счету он обманывает себя, и рад обманываться. Ежедневно перед людьми, рядом с которыми он работает и жителями поселка он разыгрывает спектакль одного актера, в котором он благополучный, уважаемый и значимый герой. Под воздействием алкогольного гнета его реальность искажена, сам себе он кажется величественным. Но иногда приходит прозрение, и он может дать оценку настоящему. Наблюдая за ним в таком состоянии, у меня возникло щемящее чувство сопереживания к нему и огромное желание перенести это на полотно. Портрет Сергея Степановича, как раз передает момент истины, переосмысления.

Уходят на заслуженный отдых бывшие сотрудники дома культуры п. Байкит, в котором до сих пор трудиться Сергей Степанович, многих уже нет рядом. Их места занимают молодые, дерзкие и талантливые ребята. Для них мой герой всего лишь простой, вечно «навеселе» рабочий сцены Стасюк. Юношеский максимализм прет со всех сторон, им не интересно, кем раньше был этот человек, почему теперь в таком положении. Нет должного уважения к человеку, нет сострадания.

Вглядитесь в глаза героя на портрете, прочтите его усталость в позе, в руках. Изучите интерьер окружающий его, и может быть, вам захочется узнать о нем больше. Не всем суждено прожить героическую жизнь, как настаивают мудрые, но прожитая жизнь актёра, человека, дарящего радость и сопереживания со сцены, жизнь, прожитая без подлости и злости, тоже достойна внимания и уважения.

1.2. Эскизирование

Параллельно с поисками концепции моего дипломного проекта шел процесс постоянного эскизирования. Мною было создано около 15 эскизов, в которых я хотела отобразить артиста после изнеможенного после выступления. Было важно, не отходя от темы, как можно разнообразнее построить композицию.

Илл. 1,2.

Илл. 3,4,5,6.

Илл.7,8,9,10.

Илл.11,12.

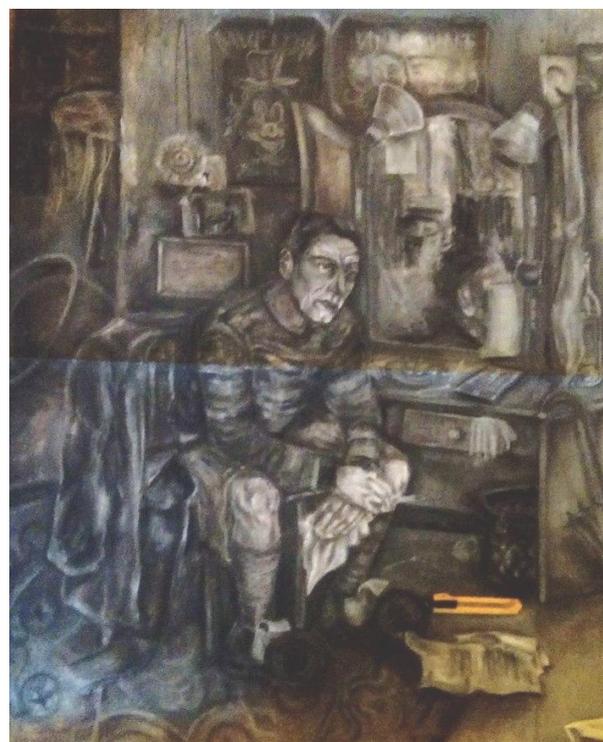
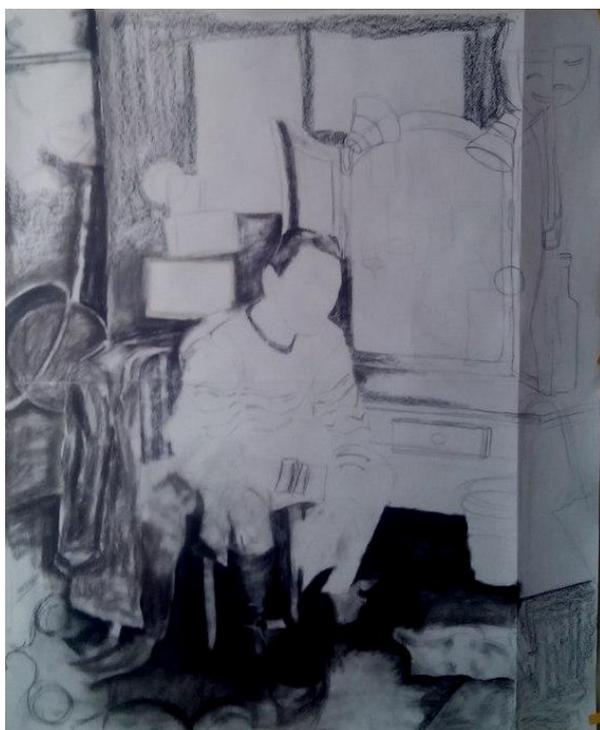
Илл.(1-12) эскизы к дипломному проекту.

1.3. Выполнение живописной работы в соответствии с замыслом

В итоге был утвержден эскиз, который и стал отправным пунктом в создании живописного полотна.

Илл. 13 линейный перенос эскиза на кальку.

Илл. 14,15 картон, выполненный углем.

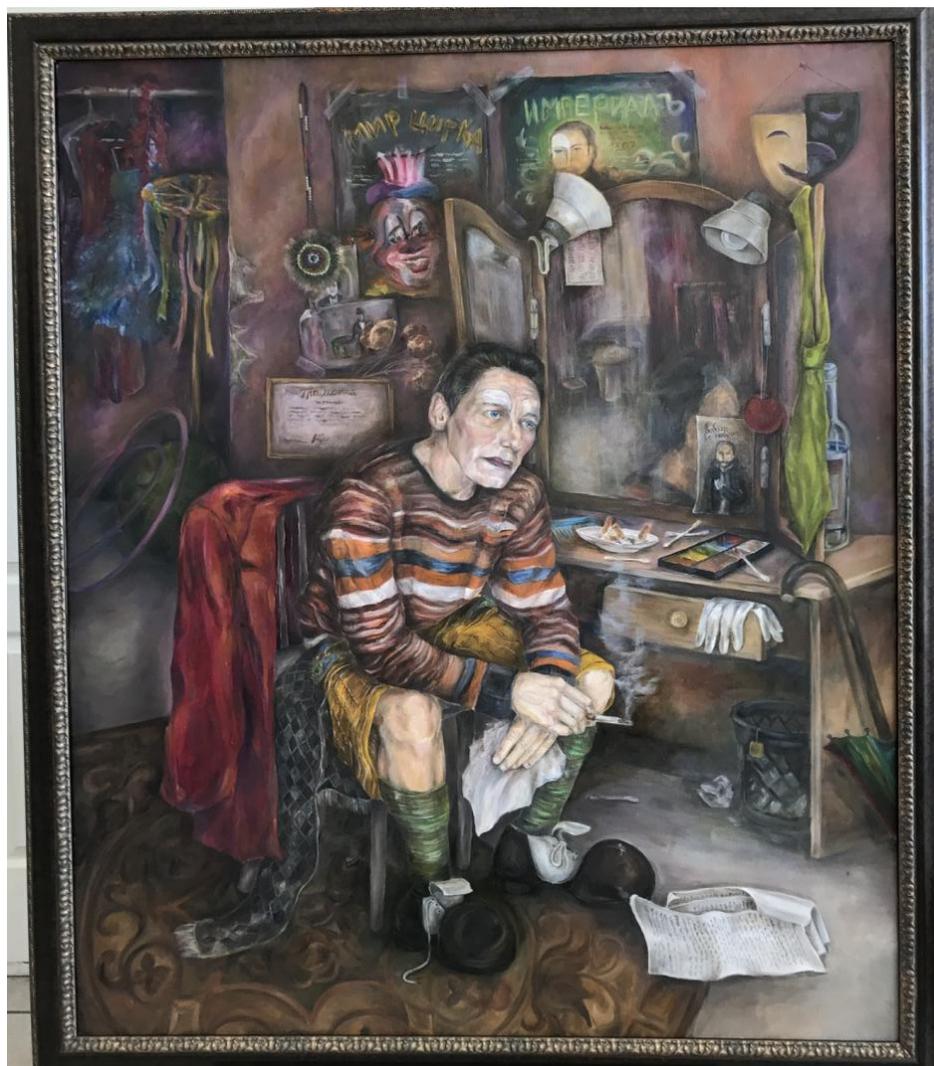

Илл. 15 эскиз в цвете, выполненный акварелью.

Илл. 16 первый этап работы на холсте.

1.4. Представление живописной работы

Раздел 2. «Автопортрет в стиле шарж». Учебное задание для детей 9-12 лет (3-6 классы)

2.1. Методическая мотивация учебного задания

2.2. Структура учебного задания

2.3. Представление детских работ

2.1. Методическая мотивация учебного задания

Тема: «Автопортрет в стиле шарж».

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме «Автопортрет в стиле шарж». Сначала моей целью является познакомить детей с принципами построения лица. Это знакомство будет осуществляться в работе с классической гипсовой головой.

Далее я познакомлю детей с понятием «эмоция». Рассмотрим построение основных частей лица. Закреплением материала будет ряд зарисовок лиц в разных эмоциях, а также создание своего героя с выбранной эмоцией.

Затем ознакомление с понятием шарж. И будет выполнена срисовка с готового шаржа.

Ученики узнают о разновидностях шаржа. Выполняют работу в стиле дружеский шарж.

Дети познакомятся с таким понятием как портрет, через который открывают для себя много нового. Дети познают себя через автопортрет, изучают пластику своего лица, выявляют характерные особенности, присущие лично ему.

Учебное задание, состоящее из 5 уроков, предназначено для детей 9-12 лет. Окончанием курса будет создание автопортрета в стиле шарж. Основными задачами этого учебного проекта являются научить детей различать эмоции, понять анатомию эмоций, научиться анализировать лицо, выявлять характерные черты, а так же, знакомство и работа со стилем шарж.

Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового материала. Выполнения ряда творческих заданий, с последующим их усложнением, способствует высоким результатам в создании итоговой работы.

Отправной точкой становится вводный урок, включающий в себя беседу с учениками и выполнение заданий, чтоб ввести в суть программы. Последующие уроки включают в себя теоретические блоки и самостоятельную творческую деятельность учащихся. Это позволяет ученикам осознанно использовать полученные знания и, в практической деятельности, закреплять полученный новый материал.

Часть моих уроков включает в себя показ наглядного материала. Метод использования демонстрации наглядного материала весьма эффективен для создания творческого настроения у детей и наталкивает их на интересные идеи и мысли.

Используются следующие методы:

1. Словесный;
2. Наглядный;
3. Практический;

Цели и задачи учебного задания

Цели:

1. Изучение построения лица, пропорций головы
2. Изучений анатомии эмоций, изображение эмоций
3. Знакомство со стилем «шарж»

Задачи:

1. Дать понятие «шарж»
2. Вспомнить понятие «портрет», «автопортрет»
3. Изучить анатомию эмоций
4. Научить уметь выделять в лице характерные черты, присущие тому или иному человек

2.2. Структура учебного задания

План уроков:

Разработаны и проведены в МБУ ДО «Байкитская детская школа искусств»

- 1. «Пропорции головы»** - Знакомство с принципами построения головы. Строим пропорции лица классической гипсовой головы.
- 2. «Эмоции»** - Знакомство с понятием эмоции человека. Построение основных частей лица. Зарисовка лица с выбранными эмоциями. Создание героя с выбранной эмоцией.
- 3. «Срисовка шаржа»** - Введение в понятие шарж. Попробовать срисовать шарж с готовой работы.
- 4. «Портрет в дружеском шарже»** - Знакомство с разновидностями шаржа. Выполнение работы в стиле дружеского шаржа.
- 5. «Автопортрет в стиле шарж»** - Знакомство с понятием автопортрет. Создание своего автопортрета в стиле шарж.

Информационная часть

Дата — 24 апреля - 4 июня

Время — 45 мин.

Возраст — 9-12 лет.

Содержательная часть

Тема – Пропорции головы

Цель – Построение пропорций лица

Задачи:

1. Знакомство с принципами построения головы.
2. Знакомство с пропорциями головы.
3. Зарисовка классической гипсовой головы с учетом пропорций.

Вспомогательная часть:

Материалы — Бумага, простой карандаш, ластик

ТСО — Проектор, модель гипсовой головы

Наглядные пособия — Принципы построения головы (в электронном варианте для слайд-шоу).

Ход урока.

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывающий слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 1 мин.

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. Портрет — это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация.

Чтобы правильно располагать на бумаге те самые линии, формы и оттенки, нужно прежде всего изучить пропорции лица человека (при рисовании портрета их необходимо соблюдать в обязательном порядке) и их зависимость от движений, направления и формы головы.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Начать стоит с вопроса: «Знаете ли вы, что такое пропорции головы человека?». Выслушай предположения и мнения, начать рассказ.

Пропорции нужны для того, чтобы понять, как объекты расположены относительно друг друга в размерном, плоскостном и промежуточном соотношении. Если для портрета важна хоть небольшая доля реализма, без знания пропорций этого не добиться. С другой стороны, абстрактные портреты никто не отменял.

Знание пропорций помогает передавать не только черты лица, но и эмоции и мимику человека. Зная зависимость изменения внешнего вида от положения головы, эмоционального состояния модели и освещения, художник может перенести на холст характер и настроение человека, тем самым создавая предмет искусства. Но для этого необходимо знать правильные пропорции лица и уметь строить композицию в соответствии с правилами.

4. Задание для практической работы 2 мин.

После краткого рассказа, ученики делают построение пропорций и зарисовку гипсовой головы.

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных изображений.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь.

6. Подведение итогов 5 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются на полу. Начинается просмотр.

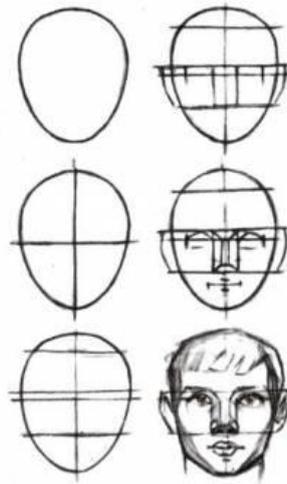
Происходит оценка работ самими учащимися по критериям:

- 1- анализ удачных и менее удачных элементов в работе
- 2- аккуратность
- 3- общий вид.

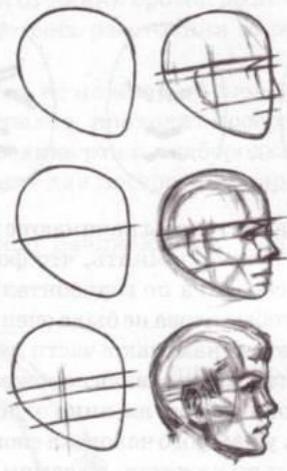
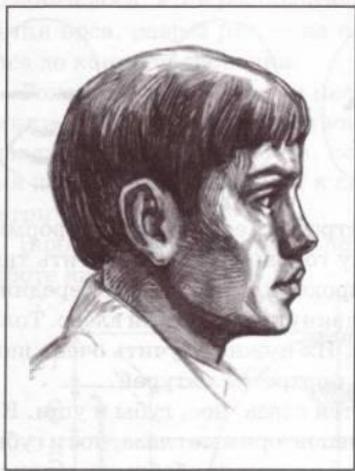
7. Задание на дом 2 мин.

В качестве домашнего задания для второго урока- просмотр различных мультиков. Наблюдение за эмоциями мультяшных персонажей.

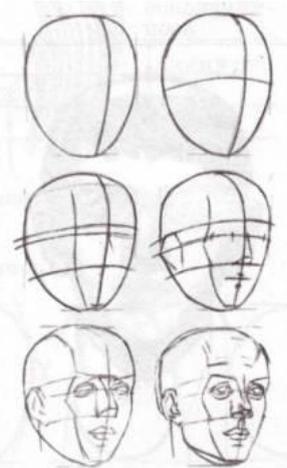
Техническая карта.

Построение пропорций (анфас)

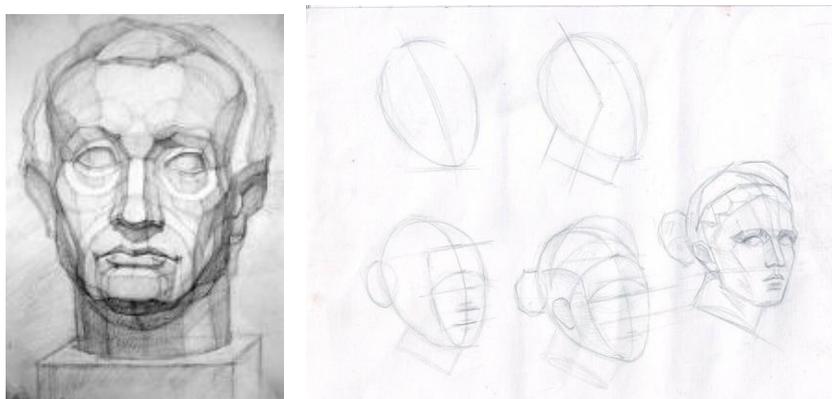
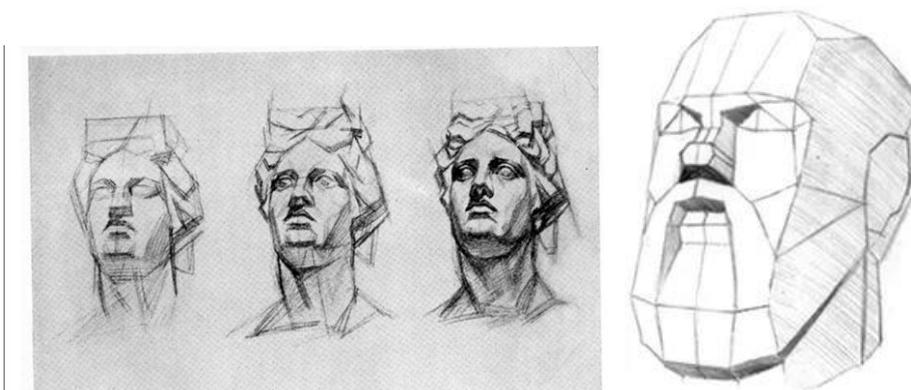
Построение пропорций (профиль)

Построение пропорций (полуоборот)

**Приложение к уроку
(Изображения для слайд-шоу)**

Построение пропорций гипсовой головы.

Урок №2.

Информационная часть

Дата — 24 апреля-4 июня

Время — 45 мин.

Возраст — 9-12 лет

Содержательная часть

Тема – Эмоции.

Цель –Зарисовка частей лица в различных эмоциях. Создание героя с выбранной эмоцией.

Задачи:

1. Знакомство с понятием эмоция, с пластическими характеристиками эмоций;
2. Построение основных частей лица в различных эмоциях
3. Выбор эмоции и создание героя

Вспомогательная часть

Материалы — Листы бумаги (А4), простой карандаш, ластик;

ТСО — Проектор;

Наглядные пособия — Саморучно изготовленные листы примеров стилизованных портретов под мультики, а также большее количество примеров в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока.

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. На доске висят подготовленные примеры на магнитах, которые можно в любой момент снять и рассмотреть. Приготовленный проектор готов к использованию, но ещё не показывающий слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин.

Лицо человека – очень непростая вещь. Особенно, это понимаешь, когда берёшься его рисовать. Нередко в голове все эмоции, формы выглядят очень красиво, но стоит делу дойти до практики, и результат получается более, чем удручающий. Причина этому обычно – недостаток знаний.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Для вступления звучит вопрос: «Знаете ли вы, что такое эмоции? Какие примеры человеческих эмоций вы можете назвать. Выслушав ответы, начать вступительную, небольшую речь.

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – особый вид психических процессов или состояний человека, которые проявляются в переживании каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и событий в течение жизни. Эмоции выступают в качестве главных регуляторов психической жизни и возникают в процессе практически любой активности человека. Эмоции возникли в процессе эволюции: с их помощью животные могли оценивать биологическую значимость явлений окружающего мира и внутреннего состояния организма.

Классификация эмоций

Можно выделить три группы:

- Положительные.
- Отрицательные.
- Нейтральные.

Нейтральные эмоции:

Любопытство, изумление, безразличие, созерцание, удивление.

Положительные эмоции:

Радость, восторг, гордость, доверие, уверенность, восхищение, нежность, благодарность, ликование, блаженство, спокойствие, любовь, симпатия, предвкушение, уважение.

Отрицательные эмоции:

Горе, печаль, гнев, отчаяние, тревога, жалость, злоба, ненависть, скука, страх, обида, испуг, стыд, недоверие, отвращение, неуверенность, раскаяние, угрызения совести, растерянность, ужас, негодование, отчаяние, досада.

Построение частей лица.

- Рисуем овал яйцевидной формы в пределах прямоугольника.
- Намечаем глаза, зрачки, верхнее и нижнее веко.
- Над глазами рисуем брови.
- Рисуем нос.
- На линии рта (красный цвет на рисунке) рисуем губы.
- От середины каждого глаза можно провести вертикальную линию, между этими линиями располагаются уголки рта.
- Форма губ разная. Но верхняя всегда темнее, нижняя светлее, на нее падает свет.
- Рисуем уши. Уши располагаются между линиями переносицы и кончика носа.
- Рисуем шею.
- Выделяем мягким карандашом: брови, ресницы, зрачок, ноздри, линию рта.
- Рисуем волосы и создаем мужской или женский образ.

Стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, произведение фигур в удобную для орнамента форму. Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности. Стилизованный портрет

Стилизация портрета может использоваться также в создании натуры, а также в частично или полностью вымышленном портрете. Крайний случай стилизации представляют абстрактные портреты и изображения фигур.

На первом этапе стилизации делается портретный набросок с большей или меньшей степенью детализации черт лица. Если стилизация ограничивается портретным наброском, то возникает упрощенный стилизованный портрет. Главным отличием здесь является отсутствия второстепенных деталей лица и одежды, которые нужны не для портретного сходства, а нужны лишь для расширенного описания.

Портрет с утрированными характерными чертами и особенностями модели, так называемый шарж, так же можно считать стилизованным портретом.

В искусстве анимации и мультипликации также широко применяется стилизованный портрет.

Кроме того, стилизацией в портретном жанре можно считать подражание художественному направлению (течению, стилю) либо стилю определенного художника.

В живописи авангарда художники стилизовали портреты, доводя изображения до абсолютной абстракции.

4. Задание для практической работы 3 мин.

1. Сначала ученики выбирают несколько эмоций (4-5), которые будут зарисовывать. 2. Затем делают отдельные зарисовки частей лица в разных эмоциональных состояниях. (15 мин.). 3. В конце ученик делает зарисовку героя с выбранной эмоцией.

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных изображений.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками.

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются на полу и начинают обсуждаться.

Происходит оценка работ учащимися по критериям:

- 1- оригинальность
- 2- аккуратность
- 3- общий вид

7. Задание на дом 2 мин.

Зарисовка портретов в разных эмоциях.

Техническая карта Приложение к уроку (Изображения для слайд-шоу)

	уверенный		удивленный		любопытный		неуверенный
	взволнованный		спокойный		потрясенный		счастливый
	испуганный		тревожный		счастливый		гордый

	застенчивый		храбрый
	разочарованный		взволнованный
	сердитый		дерзкий

рифтал

Эмоции

Эмоции в стилизованных портретах.

Урок №3.

Информационная часть

Дата — 24 апреля - 4 июня

Время — 45 мин.

Возраст — 9-12 лет

Содержательная часть.

Тема –Срисовка шаржа

Цель – Анализ шаржа

Задачи:

1. Введение в понятие шарж

2. Анализ готового шаржа.

3. Попробовать срисовать шарж с готовой работы

4. Просмотр и рекомендации к работам, выявление интересных примеров композиции.

Вспомогательная часть:

Материалы — Листы (А4), простые карандаши, ластик

ТСО — Проектор;

Наглядные пособия — распечатанные листы с готовыми шаржами для задания, примеры работ в

Ход урока.

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывающий слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин.

Вводная часть начинается с вопроса: «Знаете ли вы, что такое шарж?». Выслушав ответы, дать понятие жанра шарж, начать вступительную, небольшую речь об истории шаржа.

Шарж (фр. charge) – юмористический портрет, изображающий человека с элементами сатиры.

Шарж это

не просто плохо нарисованный портрет с длинным носом. Это сумма знаний о человеке, предмете, явлении,

выраженная в их отрицательных качествах через нарушение пропорций так, чтобы в конечном счете постройка рисунка стройна и гармонична в своих искажениях.

Шарж отличается от обычного рисунка тем, что главные узнаваемые черты лица и достоинства персонажа намного преувеличены, чем есть на самом деле.

История возникновения шаржа

Забавные дружеские шаржи, преследующие цель развеселить или приятно удивить появились довольно давно. Однако первыми появились политические пародии, первая из которых имеет дату 1360 год до нашей эры. Именно тогда неизвестный художник сделал на известковой плите сатирическое изображение правящего фараона Эхнатона. Этот первый сатирический шарж до сих пор хранится в Берлине, в экспозиции Египетского музея.

С тех пор минуло много лет, сатирические рисунки стали пользоваться большой популярностью среди жителей многих стран мира. Но свое название пародийные картины получили в 18 веке от французского слова «charger». Именно во Франции этот вид искусства на рубеже 18 и 19 века получил наибольшее распространение. Мягко, с юмором художники подчеркивали индивидуальность светских модников и модниц, помещая их в эпицентр оригинального веселого сюжета.

Чуть позже появились дружеские пародии и в России, которые стали пользоваться большой популярностью в различных направлениях творчества, портретном, сюжетном и групповом изображении, которых объединяла общая идея.

3. Объяснение нового материала 5 мин.

Учимся рисовать шарж

Каждый, кто интересуется искусством, хотя бы раз задавался вопросом о том, как рисовать шаржи. Поэтому, если есть желание самостоятельно научиться этому делу, то самое основное - это тщательно изучить лицо человека, которого вы собрались изобразить. Оценить его достоинства и недостатки, обратить внимание на губы, уши, глаза, нос и даже волосы. Если этот человек - мужчина, и у него на лице есть растительность в виде усов или бороды, то не забудьте это нарисовать. Такие элементы дают возможность лучше узнать изображенного человека. Женщин рисовать намного сложнее, нежели мужчин. Сложность заключается даже не в чертах лица, а в большей обидчивости. Легко теряется грань между доброй шуткой и издевательской насмешкой. Ведь женщины часто скрывают свои недостатки. А если изобразить преувеличенными какие-то черты лица, из-за которых дама чувствует себя неловко, можно сильно ее обидеть. Каждый человек по-своему уникален, и задачей художника является уловить эту неповторимую черту и сделать акцент именно на ней. Это может быть улыбка или мимика, фигура или даже положение рук.

Когда найдены, а потом и нарисованы основные особенности и характерные признаки человека, на этом можно остановиться. В этом и заключается прелесть шаржей. Необязательно придумывать сюжет и трудиться над вторым планом. Главное, поймать те самые элементы - и портрет готов. Раньше всегда шаржи рисовались лишь карандашом на бумаге. Рисовать цветной шарж – это значит уметь правильно подбирать и сочетать цвета, а иначе, как и на бумаге, можно полностью испортить свою работу.

4. Задание для практической работы 3 мин.

Ученики делятся на две группы, каждой группе даётся рисунок с готовым нарисованным шаржем. Ученики срисовывают его.

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных рисунков, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь (наталкивает как найти интересные формы, композицию).

6. Подведение итогов 8 мин.

После завершения практической части, все работы раскладываются на полу и, начинают просматриваться.

Происходит оценка работ по критериям:

- 1- анализ построения композиции;
- 2- оригинальность.

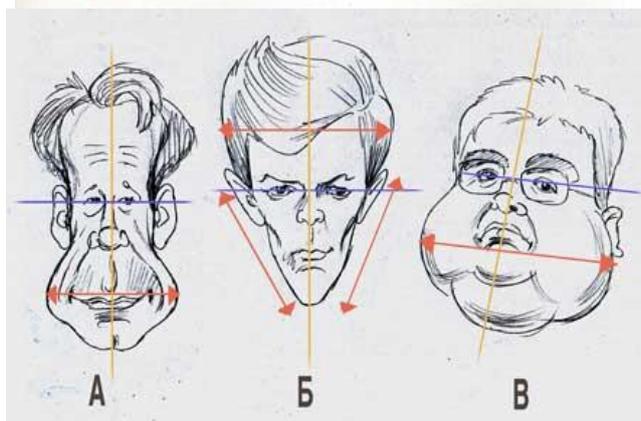
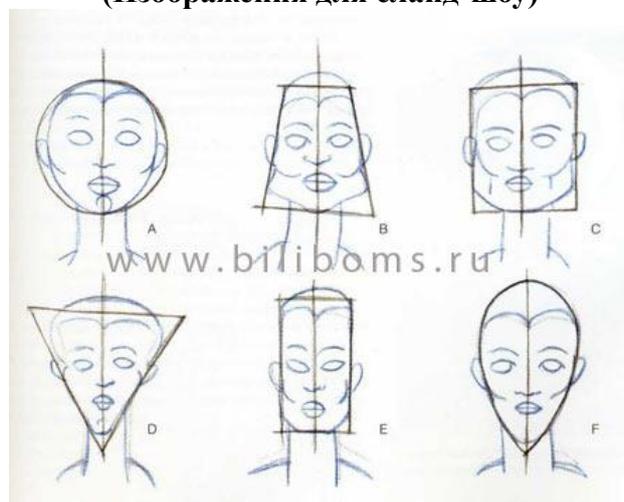
7. Задание на дом 2 мин.

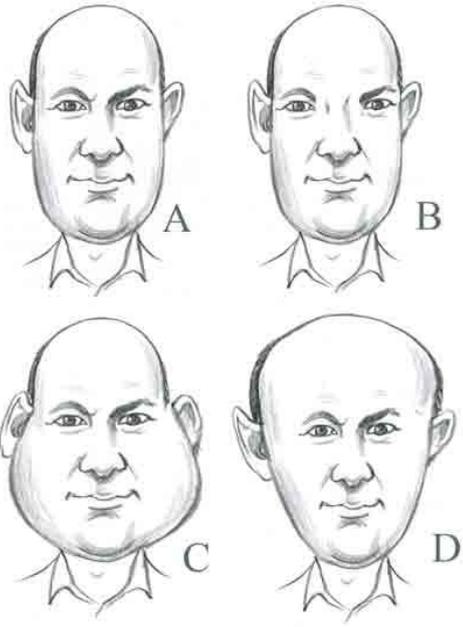
Подготовка к следующему занятию. Ученики определяются с моделью для будущего шаржа, это могут быть члены семьи, друзья, знакомые. Делаются фотографии, для дальнейшей работы с ними.

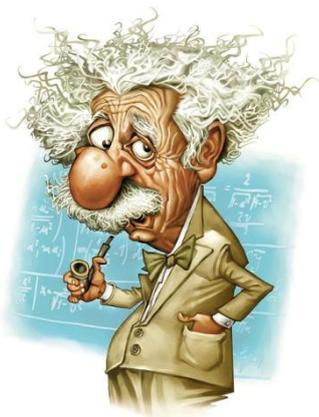
этапы рисования Шаржа.

Приложение к уроку
(Изображения для слайд-шоу)

WWW.OV-GRAPHICS.RU

Информационная часть

Дата — 24 апреля - 4 июня

Время — 45 мин.

Возраст — 9-12 лет

Содержательная часть

Тема – Портрет в дружеском шарже

Цель – Выполнить работу в стиле дружеского шаржа

Задачи:

1. Рассказать о разновидностях шаржа;
2. Выполнить работу в стиле дружеского шаржа;
3. Просмотр и рекомендации к работам.

Вспомогательная часть:

Материалы — Бумага (А4), простые карандаши, ластик.

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — примеры разновидностей шаржей в электронном варианте

Ход урока

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. Приготовленный проектор готов к использованию, но ещё не показывающий слайд-шоу из примеров.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 мин

Сегодня мы продолжаем знакомиться с стилем шарж.

1. Объяснение нового материала 5 мин.

Существуют различные виды шаржей:

- портретный – на изображении имеется только портрет модели
- сюжетный – имеется определённый сюжет, описывающий поступки, увлечения разного типа
- групповой – на изображении находятся несколько человек, объединённых общей идеей
- предметный – на рисунке юмористически изображается любой предмет
- шаржи с животными – на рисунке юмористически изображены домашние питомцы

Дружеский шарж.

Все шаржи, по сути, дружеские, так как они не несут негативной нагрузки. В них присутствует нотка юмора, но не сарказма. А именно дружеский шарж выделяется лишь тем, что рисунок не должен высмеивать недостатки нарисованного персонажа, а вызывать легкую улыбку.

4. Задание для практической работы 3 мин.

Используя заранее подготовленными фотографии, ученики создают дружеский шарж.

5. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных работ, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Переходим к практической части. После всех разъяснений, ученики приступают к выполнению задания.

Во время работы учеников, учитель перемещается по аудитории, взаимодействуя с учениками. Кому необходимо приходит на помощь (наталкивает на необычные решения, формы).

6. Подведение итогов 8 мин.

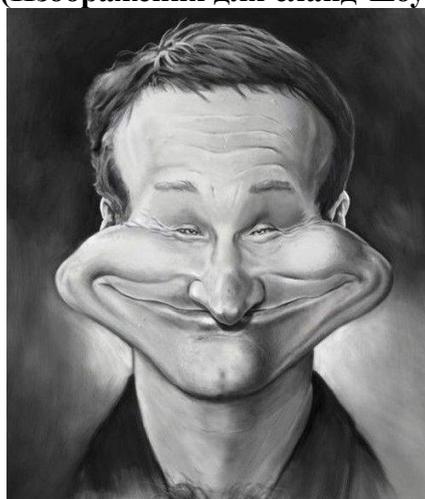
После завершения практической части, работы раскладываются на полу, для предварительного просмотра и получением комментариев.

7. Задание на дом 2 мин.

Подготовка к следующему уроку. Ученики дома изучают своё лицо. Выделяют характерные черты, присущие именно ему. Делают 3-4 наброска своего портрета с разными эмоциями. Это поможет в создании автопортрета в стиле шарж. Наследующем занятии важно иметь фотографирующие приборы и/ или зеркало.

Техническая карта

Приложение к уроку (Изображения для слайд-шоу)

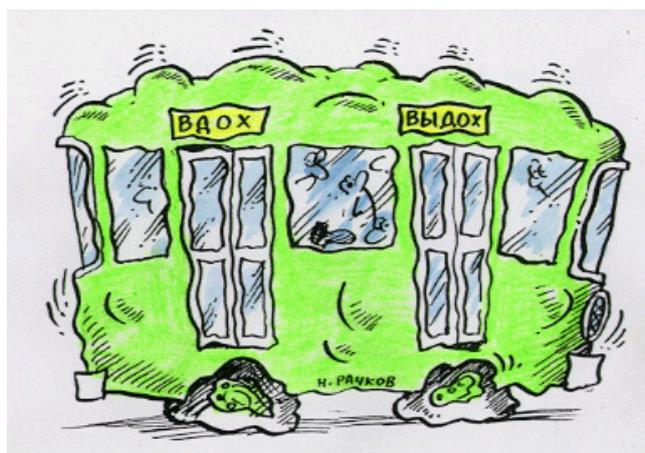
Портретный шарж

Сюжетный шарж

Групповой шарж

Предметный шарж

Шарж с животным

Информационная часть

Дата — 24 апреля-4 июня

Время — 45 мин.

Возраст – 9-12 лет

Содержательная часть

Тема – Автопортрет в стиле шарж

Цель – Выполнение итоговой работы- автопортрет в стиле шарж

Задачи:

1. Создание своего автопортрета в стиле шарж
2. Просмотр и оценка работ.

Вспомогательная часть:

Материалы — Бумага (А4), простые и цветные карандаши (по желанию), ластик

ТСО — Проектор

Наглядные пособия — Саморучно изготовленный лист автопортрета в стиле шарж, а также примеры работ в электронном варианте для слайд-шоу.

Ход урока.

1. Организационная часть 2 мин.

Организация рабочего места, т. е. разложение материалов. Проверка домашнего задания. Приготовленный проектор готов к использованию, но еще не показывающий слайд-шоу из примеров.

3. Объяснение нового материала 3 мин.

Автопортрет – произведение изобразительного искусства, для которого в качестве модели художник избрал самого себя.

Существует несколько видов автопортрета:

- вставной автопортрет — художник изображен в группе персонажей какого-либо сюжета,
- представительский (символический) автопортрет — художник изображает себя в образе исторического лица или религиозного персонажа,
- групповой портрет — художник изображен с членами своей семьи или другими реальными лицами.
- отдельный или естественный автопортрет — художник изображен один.

Естественный автопортрет в свою очередь может быть:

- профессиональный — художник изображен за работой,
- личностный — раскрывающим моральные и психологические черты автора

Большинство автопортретов было исполнено при помощи одного или нескольких зеркал, что диктует их основную технологическую особенность - перевернутость изображения.

Характерная особенность автопортрета заключается, прежде всего, в том, что художник «говорит» со зрителем от первого лица. Это своего рода его живописный монолог.

Возникновения автопортрета непосредственно связано с развитием портретной живописи как таковой.

Древнейшими из сохранившихся автопортретов можно считать изображения художников в древнеегипетской живописи и скульптуре. Считается, что портретное изображение скульптора фараона Эхнатона, датированное приблизительно 1365 годом до нашей эры, является автопортретом.

3. Задание для практической работы 3 мин.

Выбираем из зарисовок учеников наиболее удачно запечатлённую эмоцию. Ученики делают фото себя с этой эмоцией, либо пользуются зеркалом.

4. Практическая часть 30 мин.

После этого включить слайд-шоу из заготовленных работ, чтобы вдохновить учеников наиболее разнообразными примерами.

Ученики начинают работу над автопортретом.

5. Подведение итогов 8 мин.

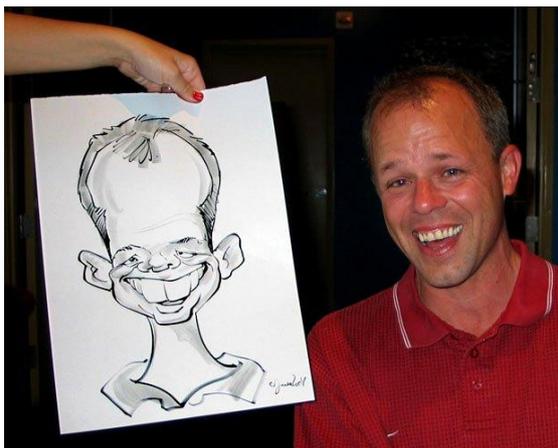
Все работы раскладываются на полу. Проходит просмотр.

6. Задание на дом 2 мин.

Закончить работу над автопортретом.

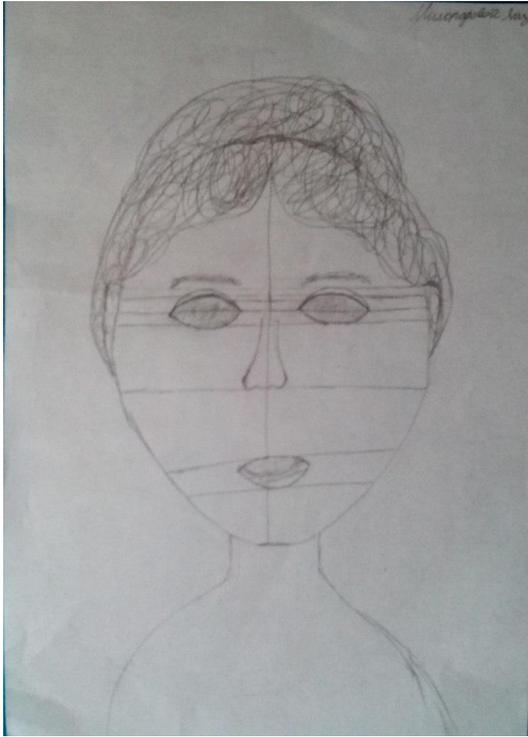
Техническая карта

Приложение к уроку (Изображения для слайд-шоу)

2.3. Представление детских работ

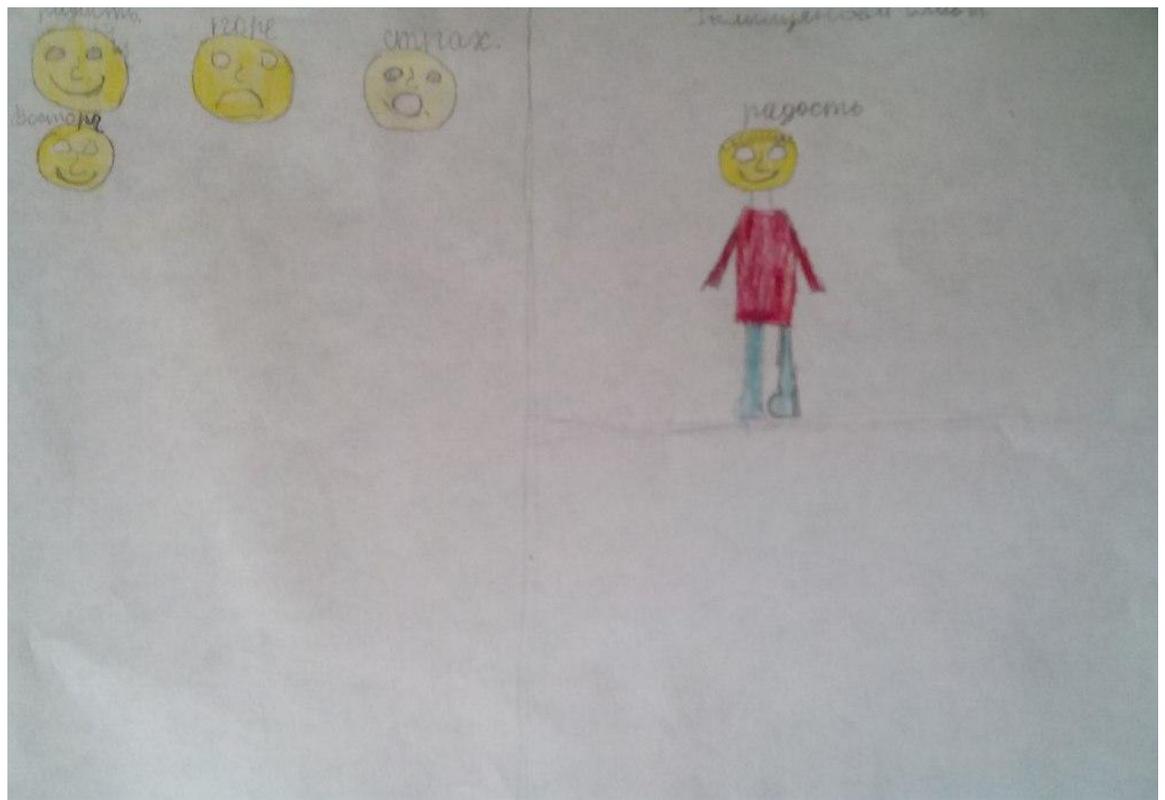
1. «Пропорции головы»

2. «Эмоции. Мультипликационная стилизация»

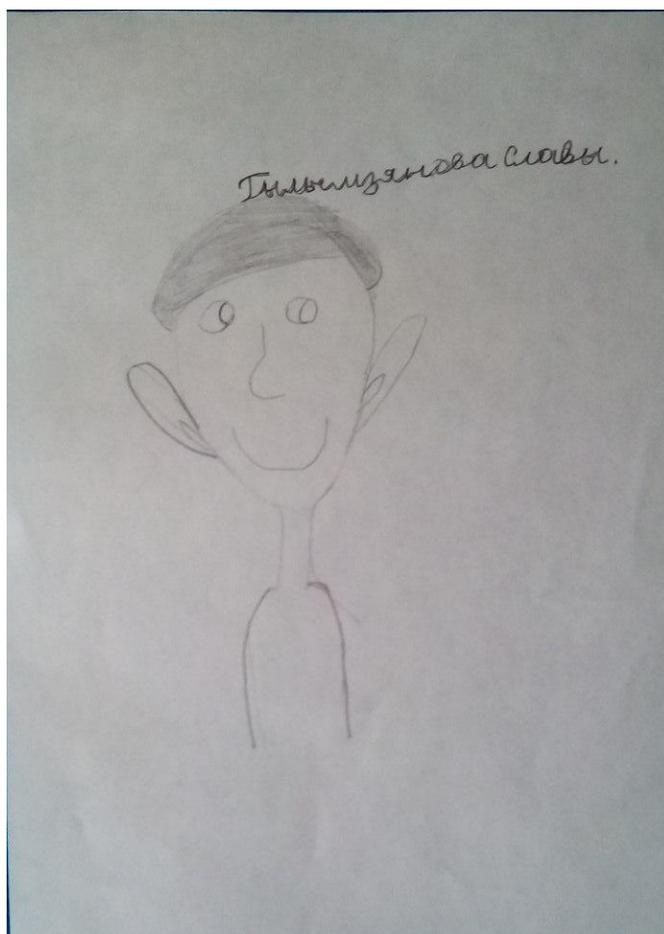

3. «Срисовка шаржа»

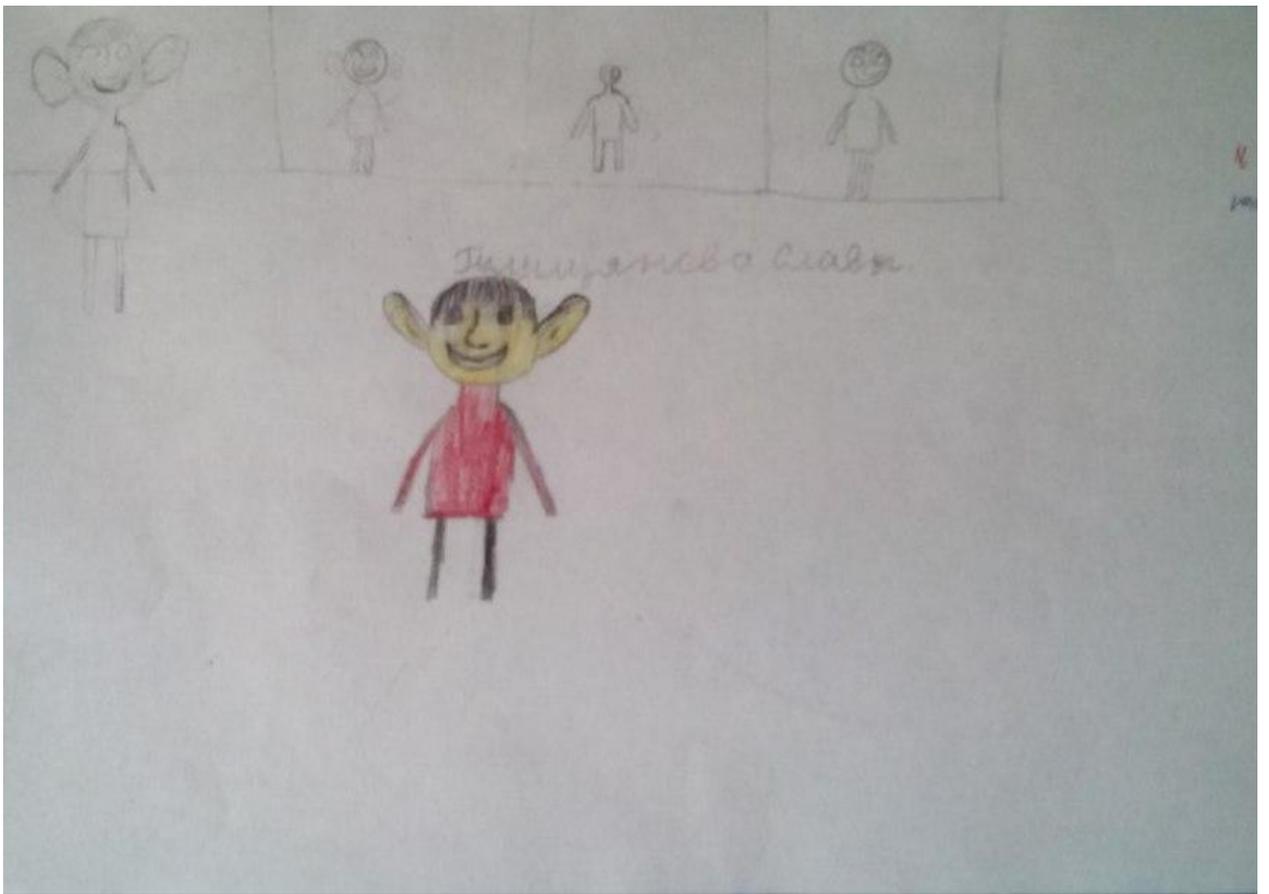
4. «Портрет в дружеском шарже»

5. «Автопортрет в стиле шарж»

Заключение

Была цель правдиво перенести на холст судьбу человека, обласканного славой в начале карьеры и утратившего все, к её завершению, передать внутренние переживания героя на портрете. Объектом моей работы стал как раз такой человек, рабочий клуба Сергей Стасюк, в прошлом личность известная, популярная, интересная в творчестве и влачащая жалкий образ существования в настоящем, сегодняшнем дне. Сложись его профессиональная карьера в самом начале творческого пути иначе, пойдись его жизнь по другому, более счастливому сценарию, возможно сегодня, я могла бы с гордостью констатировать факт, что родилась и имела счастье жить в одном поселке: родине знаменитого Сергея Стасюка. Талант его был велик, актерский дар разножанровым. Им Сергей Степанович делился ранее (и сегодня изредка), с радостью, беззаветно, не прося ничего взамен.

За время педагогической и преддипломной практики я познакомилась с устройством школы изнутри. Это был бесценный опыт, мое знакомство с педагогической деятельностью. На время практики мне были созданы хорошие условия, поэтому переход от теории к действию произошел очень легко. Через стиль шарж, дети прочувствовали характерные черты своего лица. научились выделять достоинства, а так же, попробовали изображать эмоции. Все задуманные темы в уроках были отработаны.

Библиографический список

1. Учебно-методическое пособие «Преддипломная подготовка» Ампилогов О.К. Красноярск «СФУ» 2012.
2. Учебно-методическое пособие «Теория и методика преподавания изобразительно искусства» Вотякова Е.Е. Красноярск «СФУ» 2012
3. «Педагогическая практика по изобразительной деятельности: методические рекомендации для студентов педвуза» И. Н. Карнаева. Бийск, Бийский педагогический гос. университет им. В. М. Шукшина, 2006.
4. Информационные ресурсы
5. Фёдорова, К. Л. Проект «Дружеский шарж»// Журнал «Очевидец XXI век». – Екатеринбург: ООО «Очевидец промо», 2014, № 44, май-июнь.
6. Фёдорова, К. Л. Создание художественного образа в шарже. Из опыта художника-педагога/ К. Л. Фёдорова. – Курган: ООО «Типография «Дамми», 2014.

Приложение

1. Текстовая часть дипломного проекта;
2. Иллюстрации к дипломному проекту
3. Коллекция детских работ по итогам учебного задания;
4. Презентация дипломного проекта;
5. Копии документов.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»

**«Артист Сергей Степанович»
Жанровый портрет артиста и его линия жизни в искусстве**

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Линдер С.А.; АФ 13-31
Руководитель: доцент кафедры РЖиС Хвастунов А.В.

Красноярск 2017