

Предмет Композиция станковая

Класс 7

Тема урока: Создание художественного образа в композиции.

Композиционная организация портрета.

Примерный план портретной характеристики героя

- Общее представление о произведении и герое.
- Характеристика фрагмента текста, в котором встречается портрет героя, с определением её текстового объёма, места, роли, значения.
- Детальное аналитическое наблюдение над элементами портрета, рисующими психологический образ героя.
- Сопоставление данного портрета с другими (если они есть в произведении).
- раскрытие авторского отношения к персонажу через портретную характеристику.
- Дополнительные наблюдения,

Портрет - это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. На портрете изображается внешний облик (а через него внутренний мир человека). Портрет = это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ в искусстве (лат. interpretatio — толкование, разъяснение) — необходимый элемент процесса худож. творчества и восприятия произв. искусства. Художественное отражение действительности в искусстве обязательно включает

момент ее истолкования. Переосмысление художественного произведения (нередко многократное) в ходе наследования и развития духовной культуры всякий раз

становится его новой трактовкой. Как важнейшая составная часть ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

входит и в процесс восприятия искусства аудиторией и состоит в своеобразии понимания его тем или иным субъектом восприятия в зависимости от индивидуальности, социальной принадлежности, уровня развития последнего и т. д. и составляет одну из основных задач художественной критики, обеспечивающей общественный резонанс произведения искусства. В более узком смысле, является существенной характеристикой исполнения художественного произведения.

В изобразительном искусстве портрет - это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека. Техника, в которой выполнен портрет, является одним из важных факторов, влияющих на образ созданного портрета.

Композиционным инвариантом портрета выступает такое построение, в результате которого в центре композиции, в фокусе зрительского восприятия оказывается лицо модели. Исторические каноны в сфере композиции портрета предписывают определённую трактовку центрального положения лица по отношению к позе, одежде, окружению, фону и т. п.

Темой портрета является индивидуальная жизнь человека, индивидуальная форма его бытия. «Если темы теряют свою самостоятельность, портрет выходит за пределы своей жанровой специфики. Так, например, если темой выступает событие, перед нами не портрет, а картина, хотя её герои могут быть изображены портретно».

Границы жанра портрета очень подвижны, и часто собственно портрет может сочетаться в одном произведении с элементами других жанров.

Виды портретов:

Исторический портрет - изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемого по воспоминаниям или воображению мастера, на основе вспомогательного (литературно-художественного, документального и т. п.) материала. В сочетании портрета с бытовым или историческим жанром модель часто вступает во взаимодействие с вымышленными персонажами.

Картина художника: Васнецов Виктор Михайлович "Богатыри" - исторический жанр

Портрет- картина -- портретируемый представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми (последнее -- групповой портрет-картина).

Незнакомка. Картина художника: Брюллов Карл Павлович

Портрет - тип - собирательный образ, структурно близкий портрету.

Рачков Н. Е. "Девочка с ягодами"

Костюмированный портрет -- человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. (в наименования таких портретов обычно включаются слова «в виде» или «в образе», например, «Екатерина II в виде Минервы»).

Различают: Аллегорический, Мифологический, Исторический

· Семейный портрет

Константин Егорович Маковский Семейный портрет.

· Жанровый портрет

Картина художника: Серов Валентин Александрович "Портрет Мики Морозова"

· Автопортрет -- принято выделять в отдельный поджанр.

За туалетом. Автопортрет - Серебрякова, Зинаида Евгеньевна

По характеру изображения:

Парадный (репрезентативный) портрет, как правило, предполагает показ человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим). В парадном портрете фигура обычно даётся на архитектурном или пейзажном фоне; большая проработанность делает его близким к повествовательной картине, что подразумевает не только внушительные размеры, но и индивидуальный образный строй. В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает: Коронационный (реже встречается тронный), Конный в образе полководца (военный), Охотничий портрет примыкает к парадному, но может быть и камерным.

Репродукция Портрет Николая 2, Липгарт Эрнест,

Полупарадный - обладает той же концепцией, что и парадный портрет, но имеет обычно поясной или поколенный срез и достаточно развитые аксессуары

Портрет императрицы Екатерины II - Антропов А. П.

Камерный портрет - используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.

Портрет Е. Н. Арсеновой - Владимир Боровиковский

У каждого человека свои неповторимые черты лица, и нужно воссоздать их в портрете. Именно поэтому важно знать, какой может быть форма лица и как она влияет на построение пропорций при рисовании портрета.(см.таблицу Формы лица)

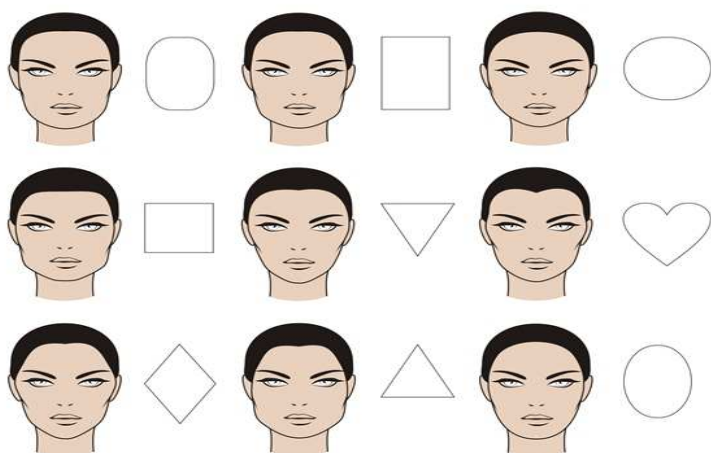

Таблица. Формы лица

Существует две категории лиц – округлые и угловатые, в свою очередь, эти категории подразделяются на восемь основных форм.

Округлые формы лица делятся на удлинённое лицо, обладающее закруглёнными формами линии роста волос и подбородка, вертикальная линия такого лица гораздо длиннее горизонтальной. Характеристикой такого лица является высокий лоб и большое расстояние между верхней губой и основанием носа. Обычно ширина лба такого лица примерно равна ширине скул.

Овальное лицо схоже по форме с перевёрнутым вниз яйцом и самой широкой частью его являются скулы, затем идёт чуть менее широкий лоб и сравнительно узкая челюсть. Длина овального лица немного больше его ширины.

Круглое лицо характеризуется практически равными средними линиями вертикального и горизонтального сечения лица (см. таблицу). Широкие скулы сглаживаются плавной округлой линией подбородка.

Следующие, это угловатые формы лиц к ним относятся: прямоугольное лицо, которое характеризуется широкой челюстью, подчёркнутым угловатым подбородком и прямой линией роста волос. Средняя линия такого лица намного длиннее горизонтальной, ширина лба человека с прямоугольным лицом примерно равна ширине скул.

Треугольное отличается от сердцевидного только линией роста волос, у треугольного она прямая. Характерной чертой таких лиц являются высокие скулы и очень узкий, острый подбородок, в то время когда скулы практически так же широки, как и лоб. Вертикальная линия сечения такого лица обычно чуть длиннее горизонтальной.

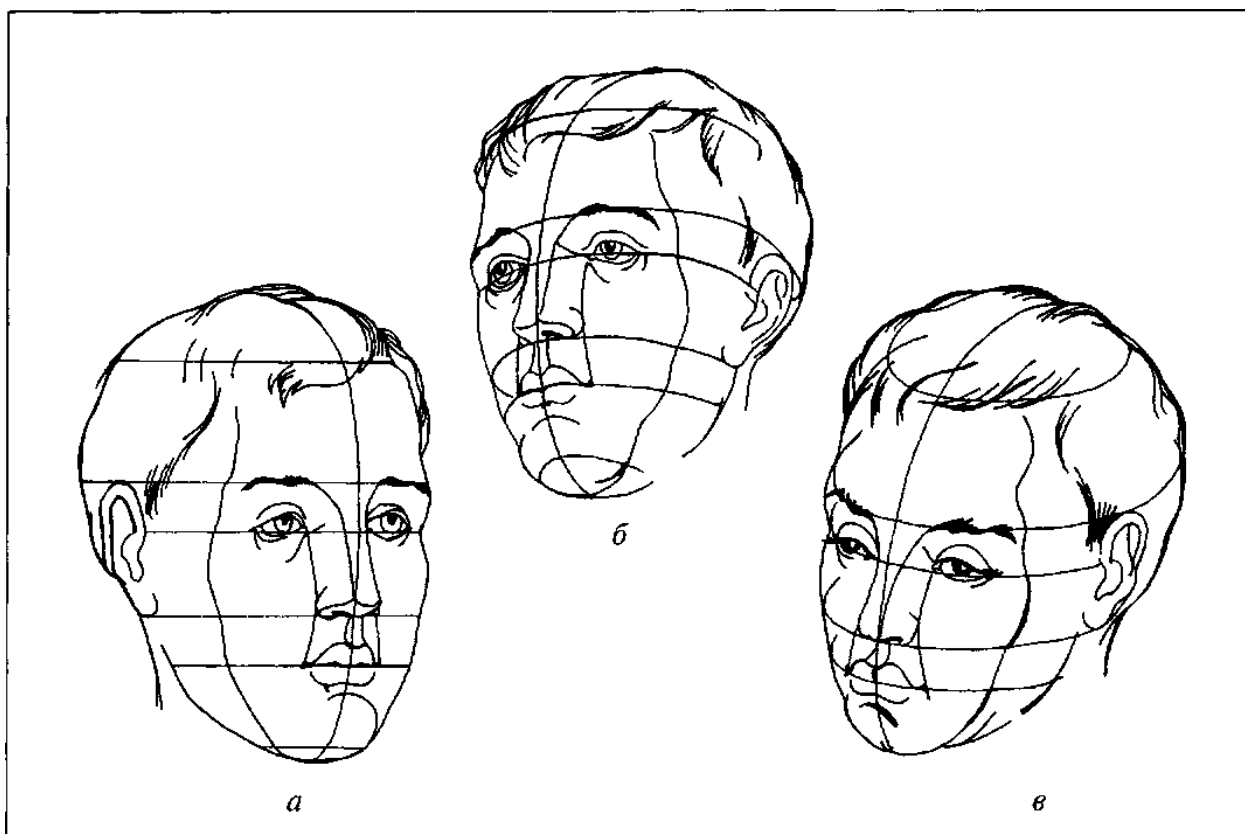
Квадратная форма лица свойственна лицам с низкими, широкими скулами и узким лбом. Обычно на таком лице подбородок угловат и широк, а скула намного шире лба.

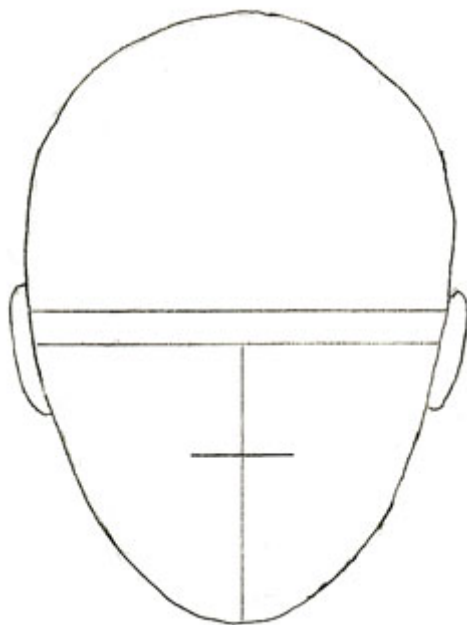
Ромбовидной форме лица присуще пропорционально узкий лоб и подбородок, причём последний, обычно заострён. Высокие скулы это самая широкая часть ромбовидного лица, а его горизонтальное сечение гораздо меньше вертикального.

Правильное построение лица основывается на измерении черт лица модели и расстояния между ними. Каждый портрет индивидуален, так же как и нет двух одинаковых лиц, за исключением близнецов.

Для создания собственных персонажей или рисования лиц по памяти крайне важно знать правильную передачу пропорций, что помогает рисующему не делать огромных глаз или маленького рта, а также узкой и непропорциональной шеи и узеньких плеч, от которых свисают ручки плети. С чего же начинать рисовать портрет?

Вначале с абриса лица, это оно раскрывает нам черты характера. Как известно, основные черты лица расположены именно в нём.

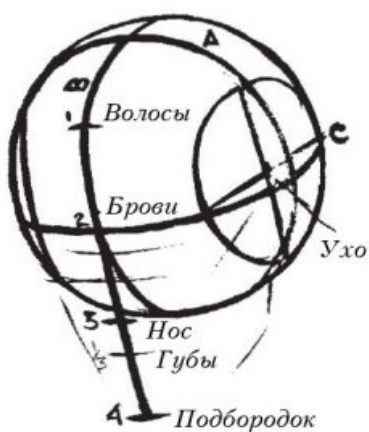

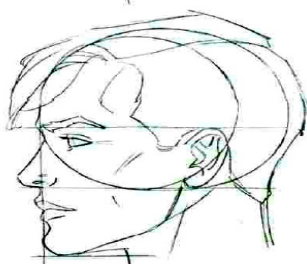
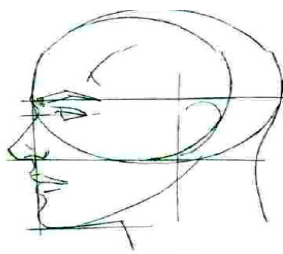
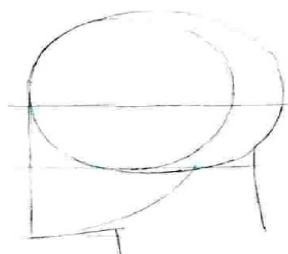
Делим круг пополам вертикально и линию продолжаем вниз так, чтоб нижнее очертание окружности делило её ровно пополам. Низ линии- подбородок. Затем проводим горизонтальные линии так, чтобы лицо разделилось на четыре равные части. Между второй и третьей линиями будет проходить граница волос (если они есть или нет залысины). Намечаем границы, они будут располагаться между верхним веком и кончиком носа, а для этого вначале надо провести во второй линии границы глаза, они будут располагаться в зависимости от того, как будут посажены по отношению к бровям, далеко ли от них или близко. Допустим, линия глаз будет проходить ровно посередине. А как же наметить ширину лица? В начале, надо разместить портрет так, чтобы он красиво читался, если лицо расположено в фас, портрет размещается, либо по центру, либо в одной из сторон в зависимости от задуманного тематического замысла. Если в профиль с правой или левой стороны (смотря, где располагается портрет) отступаем место от края, чтобы портрет не упирался в сам формат, от этого портрет проигрывает. Затем к нам на помощь приходит знание, что ширина лица это пять глаз или чуть меньше. Расстояние между глазами равняется ширине одного глаза, но, что мы говорили с вами о различной форме глаз, поэтому для художника важно знать, что при рисовании глаз надо учитывать эти особенности. Расстояние между нижней губой и подбородком также равняется ширине одного глаза. При построении ведём одновременно правую и левую часть, строим вместе, а так же линия надбровных дуг, основание носа, подбородок, разрез глаз и рта находится горизонтально. Линия разреза глаз проходит через слезники и уголки (наружного края) глаза. Линия разреза рта проходит по границе верхней и нижней губы, касаясь уголков губ. При построении головы в ракурсе (в сокращении) конструктивные линии надбровных дуг, основания носа и подбородка должны быть округлыми и своими вершинами обращены вверх.

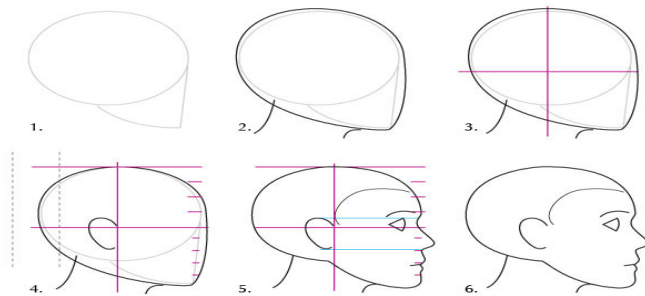
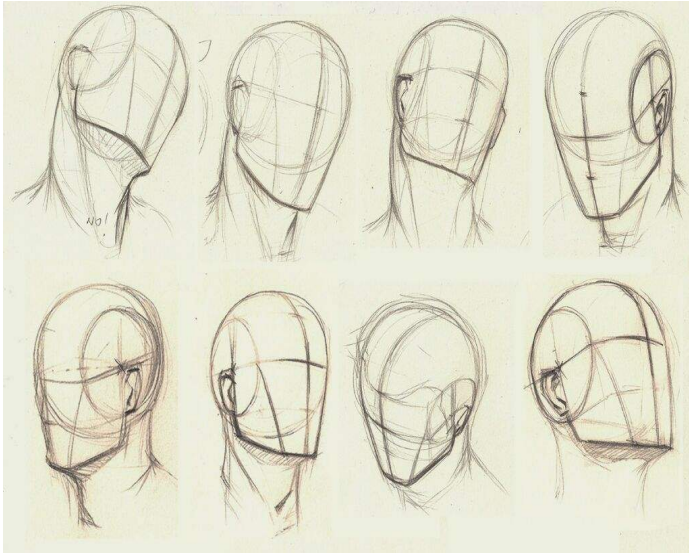
Профильное строение лица имеет тоже свои особенности при построении. Со стороны форма головы также напоминает яйцо, но заострённое в сторону. Центральные линии при этом делят голову на переднюю (лицо) и заднюю (череп) части. Со стороны черепа в этом положении ухо располагается прямо за центральной линией. По своим размерам и расположению оно также находится

между верхним веком и кончиком носа. Глубина черепа варьируется между двумя разделёнными точками линиями.

nicynok.ru

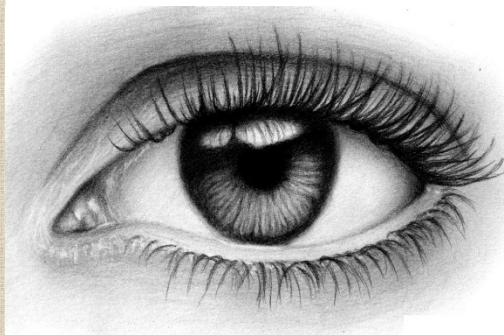

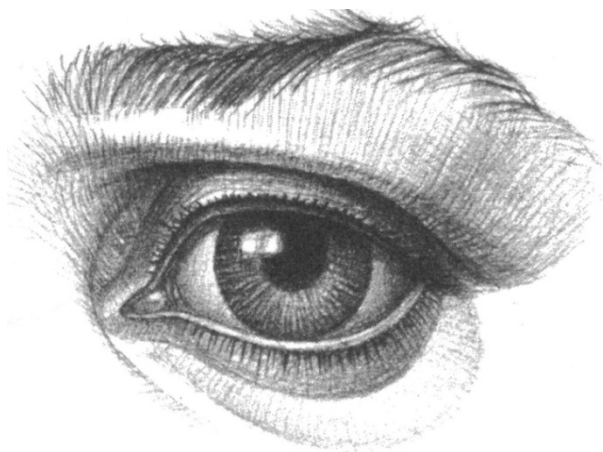
Со стороны черепа; ухо располагается прямо за центральной линией. По своим размерам и расположению оно также находится между верхним веком и кончиком носа. Глубина второй половины варьируется между двумя разделёнными точками линиями (Рис №4)

Со стороны лица: черты лица располагаются так же, как в анфас. Углубление переносицы либо совпадает с центральной линией, либо расположены чуть выше. Самой выдающейся точкой будет уровень брови (1 точка от центра)

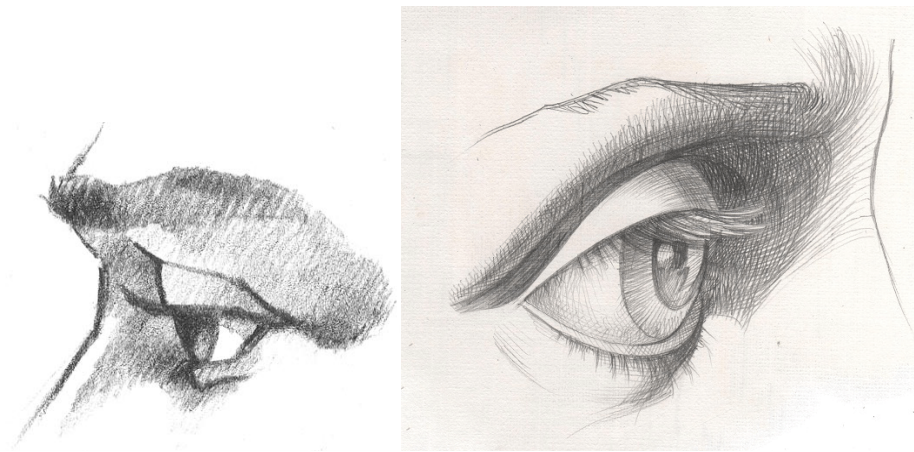
Общими рекомендациями будут в рисовании черт лица, так как мы с вами знаем, они очень различны, но рисуются по общему правилу. Глаз в своём построении напоминает форму рыбки, в котором располагаются глазное яблоко, зрачок и хрусталик.

При рисовании глаза внешний уголок глаз выше внутреннего, а не наоборот. Округлённая часть зрачка будет со стороны внутреннего уголка, уменьшающаяся к внешнему уголку. Радужка глаза частично спрятана за верхним веком. Она пересекает нижнее веко только в том случае, если человек смотрит вниз или щурится (поднимает нижнее веко). Ресницы изгибаются наружу, и они короче на нижнем веке (абсолютно их не надо прорисовывать, забывая о самом главном строении глаза) – ошибка в изображении. Надо не забывать и об изображении слёзного канала во внутреннем уголке глаза, а также показать толщину нижнего века. Но надо учитывать, что переизбыток деталей в портрете не всегда уместен. Так как мы с вами изображаем разных героев, с разновозрастным цензом. То думает о том, стоит ли нам изобразить складки века и не потеряют ли глаза при этом свою привлекательность. (Демонстрация рисунка)

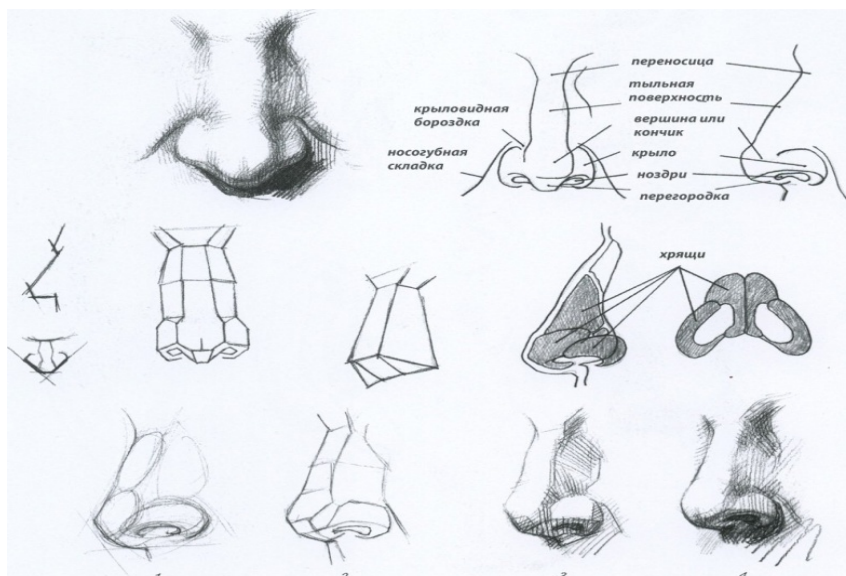
Рисуя глаза в профиль надо учитывать их форму, они нам напоминают кончик стрелы (стороны могут быть вогнутыми и выпуклыми) с небольшим обозначением верхнего века и выборочно нижнего. При этом ракурсе мы с вами не видим радужку глаза, а видим белок, но следует её обозначить.

Что касается бровей, проще всего рисовать их после глаз, чтобы повторить изгиб верхнего века. Большая часть длины брови смотрит вовнутрь, а её кончик всегда немного короче. В профиль форма брови меняется – она становится похожей на запятую. Эта «запятая» продолжает уровень ресниц (там где они изгибаются) Иногда брови кажется одним целым с ресницами

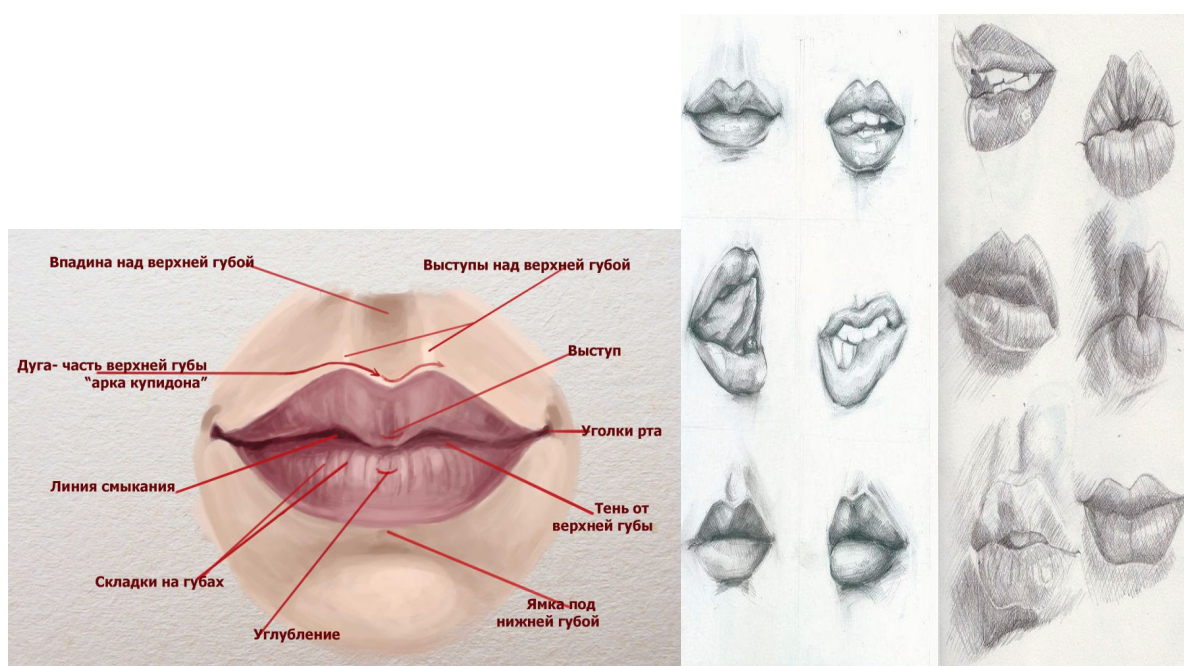
Нос обычно клинообразной формы – её проще визуализировать

(Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — общее название приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа) и придать трёх мерность, прежде чем дополнять деталями. Перегородка и боковые стороны носа плоские, что будет заметно на готовом рисунке, однако уже на этом этапе наброска необходимо обозначить их, чтобы впоследствии правильно распределить детали. В нашем клине нижняя плоская часть – усечённый треугольник, соединяющий крылья и кончик носа. Крылья изгибаются по направлению к перегородке, образуя ноздри.

Самым сложным моментом при рисовании носа может быть принятие решения, какие части носа легче не изображать для естественно выглядящего результата. Не всегда надо прорисовывать полностью крылья носа (там, где они соединяются с лицом) и в большинстве случаев рисунок выглядит лучше, если нарисовать нижнюю часть носа. То же самое касается четырёх линий перегородки носа, в том месте где они соединяются с лицом – в большинстве случаев будет лучше, если вы нарисуете только нижнюю часть носа (крылья ноздри, перегородка). Если голова повернута на $\frac{3}{4}$, появляется необходимость дорисовать линии переносицы.

Для того, чтобы изобразить губы, надо нарисовать губную складку, так как это наиболее длинная и тёмная из трёх почти параллельных линий, которые образуют рот. На самом деле, это не сплошная прямая – она состоит из нескольких неявных кривых.

Движение рта повторяют линию верхней губы. Эту линию можно «смягчить» несколькими способами: впадинка над губой может быть уже (для различных уголков) или настолько широкой, что она незаметна, а может и наоборот – нижняя губа настолько полная, что создаёт ощущение надутых губ. Губы начинают рисовать от центра по одной линии с каждой стороны.

Верхние губы более заметны, но можно и их смягчить, изобразив двумя широкими кривыми, или смягчить настолько, что они перестанут быть заметными. Нижняя губа безусловно, напоминает обычную кривую, но и она может быть почти плоской или довольно округлённой. Верхняя губа почти

всегда уже нижней, и она меньше выдаётся вперёд. Если её контур обведён, он должен быть ярче выражен, так как нижняя губа и так выделяется своей тенью (по размеру не должна превышать размеры губы)

В профиль губы напоминают по форме наконечник стрелы. По форме губы также разные – верхняя плоская и расположена диагонально, а нижняя более округлая.

Губная складка в профиль отклоняется вниз, начиная с пересечения губ. Даже если человек улыбается, линия опускается ниже и вновь поднимается в области уголков.

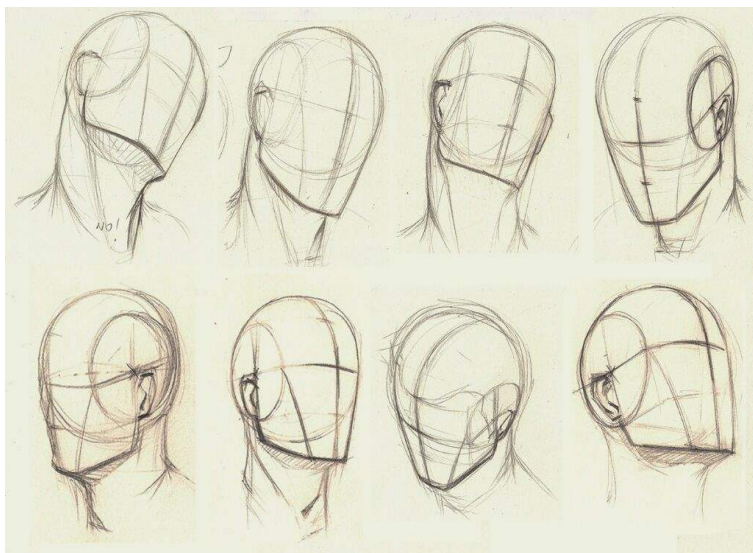
Уши. Основная часть уха (если она нарисована правильно) имеет форму буквы С с внешней стороны и перевёрнутой буквы U с внутренней стороны (граница верхнего хряща уха). Часто рисуют меньшую U над мочкой уха (вы можете приложить палец к своему уху) которая переходит дальше в меньшую букву С. Детали уха изображают вокруг самого ушного отверстия (но не всегда), и их формы могут быть совершенно разнообразными у разных людей.

Когда лицо повёрнуто в анфас, уши изображают в профиль соответственно. Мочка, прежде всего обозначенная в форме перевёрнутой буквы U теперь видна отдельно – то же самое, когда вы наблюдаете за тарелкой сбоку и затем видите её дно, как если бы оно было ближе к вам. По форме ушное отверстие напоминает каплю и выделяется на общем фоне уха. Толщина уха с этого ракурса зависит от близости к голове, это ещё один индивидуальный фактор. Тем не менее, ухо всегда выдаётся вперёд. Если смотреть сзади ухо кажется отдельным от тела, в основном это мочка, соединённая с головой с помощью канала. Не надо приуменьшать размеры канала – его функция в том, чтобы уши выступали вперёд. В этом ракурсе канал весомее мочки.

Теперь нам важно вспомнить, как же рисунок головы изменяется при разном ракурсе. Так как в основе головы лежит круг, где контурами обозначены черты лица, изменить ракурс головы проще, чем кажется на первый взгляд. Тем не

менее, ещё важнее наблюдать за положением голов людей в разных ракурсах в жизни, чтобы запомнить все выступы и впадины накладывающиеся друг на друга самым неожиданным образом. Нос несомненно, значительно отступает от головы (также выступают брови, скулы, центр губ и подбородок): в то же время глазницы и боковые стороны рта образуют некоторые впадины на нашем «круге». Если раньше было возможным на лице в профиль и фас представить себе плоские линии, которые делят лицо на определённые части, то здесь надо представить себе именно, что черты лица пересекаются подобно меридианам на глобусе, то есть, что они округлые.

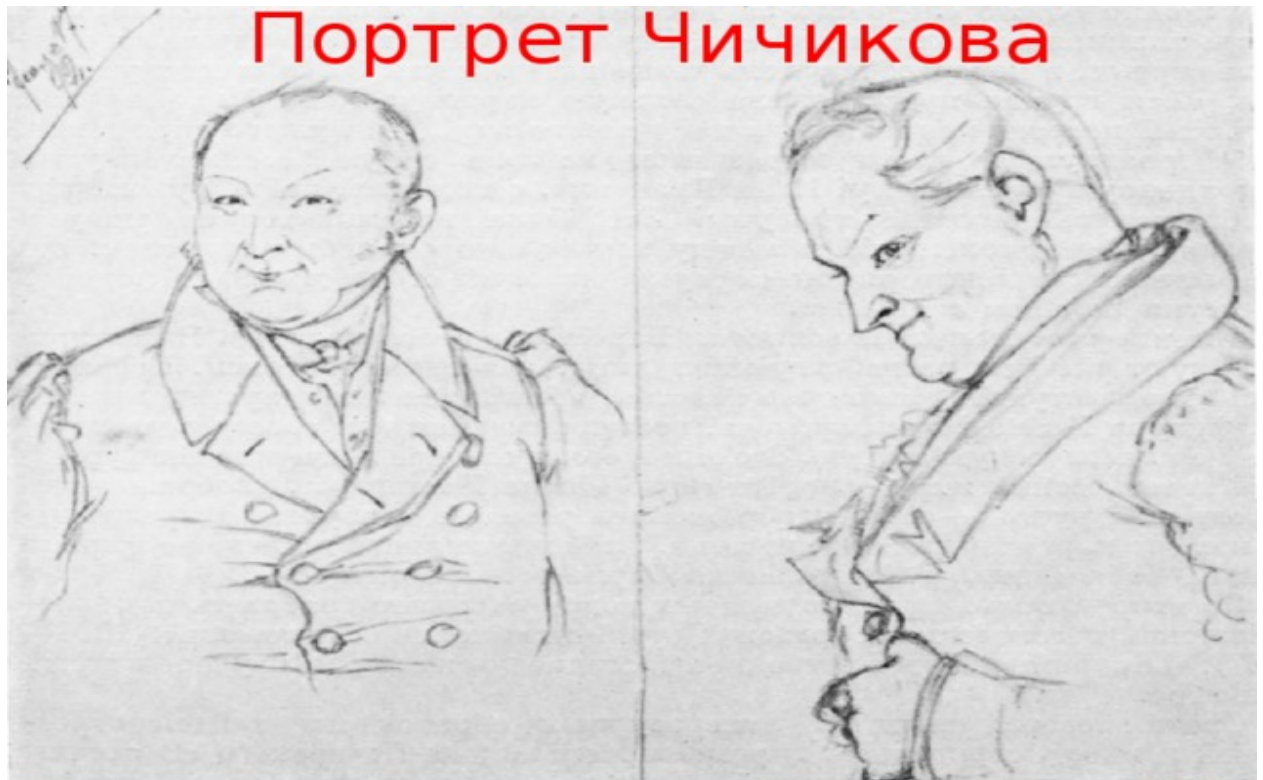
Вновь возвращаемся к этой таблице. Человек смотрит вниз, все черты лица при этом изгибаются по направлению вверх, а уши «поднимаются». Так как нос выдаётся вперёд, его кончик опускается ниже первоначальной отметки, поэтому кажется, что он теперь ближе к губам, а если человек опустит голову ещё ниже, то нос частично закроет губы. С этого ракурса не нужно рисовать дополнительные детали носа – достаточно будет переносицы крыльев. Дуги бровей достаточно плоские, но могут снова быть изогнутыми, если слишком наклонить голову. Верхнее веко становится более выразительным, и достаточно лишь немного изменить положение головы, чтобы они полностью скрыли орбиты глаз. Верхняя губа почти невидна а нижняя увеличивается, если мы с вами сохраним эту линию при рисовании человек начнёт улыбаться, но чтобы передать лицу естественное выражение надо эту линию изменить.

Если мы с вами хотим передать движение лица вверх, все черты при построении надо рисовать вниз, уши также перемещаются вниз. Верхняя губа видна в полном объёме (чего не случается при рисовании головы в анфас. Губы кажутся при этом надутыми, брови изгибаются сильнее, нижнее веко поднимается, из – за чего глаза кажутся сощуренными. Нижняя часть носа теперь полностью видна, обе ноздри явно отображены.

Когда человек поворачивается, мы видим из видимых черт остаются надбровные дуги и скулы. Линия шеи накладывается на линию подбородка и находится рядом с ухом. Когда человек поворачивается, мы также видим

ресницы. Так же при повороте мы можем видеть часть линии брови и выступ нижнего века, также появляется кончик носа из – за щеки. Когда человек поворачивается почти в профиль, появляются глазные яблоки и губы (хотя складка между губами небольшая), а линия шеи сливается с линией подбородка. Мы все ещё видим часть щеки, закрывающую крыло носа.

Вот мы и подошли к самостоятельной работе, повторив правила построения лица, вспомнив, что же такое тематические портрет, портрет картина, мы попытаемся воссоздать образ по описанию. Обращайте внимание на таблицы с построением лица и попытайтесь на формате А4 набросать эскизно портрет.

Обратите внимание на образ Чичикова , как удалось передать характер через выражение лица, эдакой проходимец и приспособленец, с хитровой и льстивой улыбкой и посмотрите на князя Олега. Совершенно два разных характера, два разных человека.

Используемая литература:

- Уроки рисунка и живописи: Рисуем голову и фигуру – Уильям Ф. Пауэлл
- Рисование полное руководство – Джованни Чиварди
- Школа рисования. Портрет Ли Хэммонд.
- Рисунок в средней художественной школе А. Барш
- Рисуем лица – Фриц Уиллис.

Домашнее задание

1.Выполнение эскизов литературного героя (по выбору) в карандаше и цвете, подборка техники выполнения.

Время выполнения 18 часов

2. Ответить письменно на вопросы:

1. Назовите этапы работы над портретом. В чём состоит отличие повседневного восприятия человека от восприятия художника?

2. Какие существуют виды художественного восприятия?

3. Какова роль воображения в творчестве художника-портретиста?