

XVI городские Педагогические чтения
педагогов дополнительного образования

**Тема: «Формирование общечеловеческих ценностей у учащихся через
ознакомление с жанром женского портрета в истории России 20 века»**

Автор работы: Тарасова Н.Ю.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»

nata.natasha.1969.tarasova@mail.ru

Актуальность выбранной темы

Искусство является неотъемлемой частью жизни каждого государства, города и человека. Слово "искусство" имеет множество определений, характеристик и особенностей, но каждый человек представляет его по – своему. Для нас преподавателей МБУ ДО «Детская школа искусств» художественного отделения стоит не простая задача показать огромную роль искусства в жизни человека, заставить будущее поколение задуматься над важными проблемами и вещами, происходящими вокруг нас. И самым действенным способом является конечно же знакомство с искусством, так как искусство волнует сознание еще молодого человека и не оставляет его быть равнодушным.

Самым главным для писателей, художников и музыкантов является человек. В своем творчестве каждый из них стремится раскрыть самое важное, сокровенное для человека. И каждый, по - своему, раскрывает его красоту...

Если говорить о чувстве прекрасного, развитии вкуса, то этому соответствует искусство портрета. Через портрет автор выражает внутренний мир человека. На портретах мы видим стиль, вкус, взгляд на жизнь портретируемого, и тем самым можем пересмотреть свои ценности, и иногда использовать их мировоззрения для самосовершенствования.

При знакомстве с темой «Автопортрет или семейный портрет в определенной исторической эпохе» по предмету «Композиция станковая», помимо учебной цели: «Изучение способов создания оригинальной творческой композиции», решаются задачи по формированию общечеловеческих ценностей у учащихся через ознакомление с жанром женского портрета художников России 20 века.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с жанром портрета через урочную и внеурочную деятельность.
2. Воспитывать у учащихся интерес к творчеству русских и Российских художников.
3. Развивать высокие духовно - нравственные качества учащихся через раскрытие духовной сущности человека в единстве индивидуально - неповторимых и типических черт, присущих ему как представителю определённой исторической эпохи, национальности, социальной среды.

Методы:

- знакомство с работами художников – портретистов;
- статьи искусствоведов;
- посещение музеев;
- учебные работы учащихся;
- наблюдение;
- опрос;
- собеседование;
- сравнение – анализ;
- исторический;

- изучение и обобщение.

Результат: творческие работы учащихся 7-х классов и выставка работ.

Основная часть

Каждое поколение определяло свой идеал красоты, и в первую очередь это касалось женщин.

В основе жанра портрета - мемориальное начало, увековечивание облика конкретного человека. Сходство в портрете - результат не только верной передачи внешнего облика портретируемого, но и правдивого раскрытия его духовной сущности в единстве индивидуально-неповторимых и типических черт, присущих ему как представителю определённой исторической эпохи, национальности, социальной среды.

Не много, расскажем о близком нам искусстве русских художников. В России усиленный интерес к портрету проявляется в 17 в. в связи с экономическим, политическим и культурным ростом страны. Широкое распространение получает парсуна. В 18 в. происходит интенсивное развитие светского русского портрета (полотна И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, А. П. Антропова, И. П. Аргунова, И. Я. Вишнякова), в конце столетия ставшего вровень с высшими достижениями современного мирового портрета (живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского).

В короткие годы, прошедшие от 1917 года Октябрьской революции в России и завершения первой мировой войны в 1918 году до 1939-1945 годов, когда разразилась вторая мировая война, история искусства пережила чрезвычайные события. Социальные движения тех лет вызывают революционные течения художественного творчества. Национальные движения возбуждают новые идеи и формы искусства. Высокоразвитая художественная культура сталкивается в эти годы с элементарным идеологизмом и грубым популизмом.

Б. М. Кустодиев «Купчиха за чаем». Картина «Купчиха за чаем» включает в себе все своеобразие творческого метода художника Бориса Михайловича Кустодиева.

Казалось бы, в этой обычной бытовой зарисовке нет ничего загадочного, однако это не так. Образ купчихи является глубоко символичным, ведь художник написал эту картину в переломный для истории нашей страны 1918 год, когда некоторым казалось, что Россия погибла и никогда больше не возродится.

А русская купчиха с налаженным бытом, обилием продуктов, большим котом, изогнувшим спину в ожидании ласки, простой размеренной жизнью представлялась автору образом будущего страны, которая, пережив все треволения, вернется к традиционному порядку бытия.

К.С. Петров-Водкин «1918 год в Петрограде» или «Петроградская мадонна». Наряду со многими деятелями искусства К.С. Петров-Водкин воспринял революцию как грандиозное событие, которое даст возможность «люду» ощутить себя «человечеством». Это настроение художник выразил в картине «1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна)».

В произведениях Петрова-Водкина всегда сочетались принципы классического искусства и новаторские поиски. Художник пишет фигуру женщины, думая об иконных образах Богоматери, о мадоннах с младенцем в европейской живописи, превращая юную работницу в символический образ материнства.

Его творчество периода 1920-х годов связывают с направлением неоклассицизма. Художник был особенно внимателен и чуток к древнерусскому искусству и живописи раннего итальянского Возрождения. Петров-Водкин занимался теорией искусства и разработал систему так называемой сферической перспективы.

К.Ф. Юон «Возвращение с работы». Творчество Юона Константина Федоровича – примечательная страница в истории русского дореволюционного и советского искусства. Характер картин более позднего, советского, периода, сильно меняется. Теперь это большие люди, занятые работой. Женский образ - это образ работницы, строительницы нового общества.

Б. М. Неменский «Мать». Борис Михайлович Неменский советский педагог и живописец. Едва успев окончить училище в 1942 году, Борис отправляется на фронт. За время службы ему удалось создать несколько эскизов на военную тематику. Одной из таких работ является картина «Мать».

Во время войны люди помогали друг другу, как могли, и понятия «чужой сын» не существовало. Работа является неким символом страшной и беспощадной войны, в то же время показывая сплоченность русского народа и глубину души обычных людей, которым приходится выживать в такое страшное время.

Картина наполнена переживаниями и надеждами на спасение, о чем только и думала вся Россия в те непростые годы.

В.А. Игошев «Девушка манси».

Портреты Мастера, особенно изображения детей и женщин, поражают огромной человеческой теплотой и художественной красотой.

Заключение

На занятиях по предмету «Станковая композиция» через знакомство с жанром портрета XX века раскрывается тема глубины внутреннего мира человека. Детальное изучение творчества художников позволило внедрить новые знания в практику ДШИ в 7-х классах. Учащиеся проявили огромный интерес к жанру портрета, выполнили творческие работы с использованием схем построения композиции, отдельных элементов костюма и интерьера, цветовой гаммы. Были сформированы такие понятия у учащихся как: патриотизм к своей Родине; доброта и уважение к женщине, гордость за творчество русских художников.

Учащимися был сделан вывод, что через изучение жанра портрета можно выделить общечеловеческое отношение к женщине, ее роли в развитии общества.

У каждой эпохи свой идеал женщины, вся история человечества отражается в том, как люди видели женщину.