

**План-конспект урока по изобразительному искусству
для учащихся 6-го класса
Преподаватель изобразительного искусства МХУ при МГАТТ «Гжель»:
Шарипова Е.В.**

Тема урока: «Портрет в живописи. Творчество И.Е. Репина».

Цель урока: познакомить учащихся с ролью и местом живописного портрета в творчестве И.Е.Репина

Задачи:

- актуализировать и расширить приобретенные знания о роли и месте живописного портрета в истории искусства;
- прививать интерес к искусству через самостоятельное извлечение информации о творчестве художника;
- воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и любовь к искусству через знакомство с особенностями живописного портрета И.Е.Репина;
- развивать у обучающихся умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать, формулировать выводы;
- развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную активность через использование нетрадиционной формы проведения урока, развивать умение объяснять особенности, закономерности.

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Тип урока: урок-исследование.

Оборудование и материалы: РС, проектор, художественные материалы, презентация, учебник для 6-го класса Л.А.Неменская «Искусство в жизни человека».

Зрительный ряд: презентация.

ХОД УРОКА

1. Вступительное слово учителя.

- Ребята, сегодня мы сделаем ещё один шаг к освоению техники работы над живописным портретом. Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством одного из великих русских художников, научитесь решать композиционные задачи, создавая свой живописный портрет.

2. Презентация

Слайды №№ 1-2.

Илья Ефимович Репин – один из основоположников русской живописи XIX века. Его можно назвать летописцем русской истории. Он прожил долгую жизнь (с 1844 г. по 1930 г.) И, как видно по датам, художник родился на рубеже XIX и XX веков, во времена больших перемен. За свою долгую жизнь И.Репин застал четырех российских императоров, Октябрьскую революцию и Первую мировую войну. Все эти события нашли отражение в картинах И.Репина.

Он всегда был интересным собеседником, поражающим и увлекающим тонкостью ума, широтой познаний, остротой суждений, способностью к самокритике. К нему тянулись художники, писатели, ученые, в круг его общения входили члены царской семьи и представители самых знатных аристократических семей. Создавая их портреты, И.Е.Репин проявил себя как тонкий психолог, умеющий проникнуть в состояние героя, его чувства и переживания.

На слайде мы видим несколько автопортретов художника, сделанные в разное время.

***

Ребята, прежде чем продолжить беседу о портрете, мне хотелось бы вспомнить самые крупные монументальные полотна И.Е.Репина.

Давайте проверим, знаете ли вы названия этих картин?

Слайд № 3 «Бурлаки на Волге».

Это одна из самых известных картин И.Е.Репина. История ее создания подробно описана самим художником в книге «Далекое близкое». Первоначальный замысел произведения был таков: нищие, ободранные бурлаки в сопоставлении с нарядной толпой дачников (такую сцену увидел И.Репин во время прогулки на Неве). С целью осуществления этой идеи художник в 1870 г. предпринял поездку по Волге, где выполнил множество портретных зарисовок бурлаков.

Когда картина была написана, она потрясла всех – и друзей художника, и критиков. Но для этого Репину потребовалось несколько лет напряженного труда, повседневное общение с героями будущей картины, долгие часы в мастерской. Со временем замысел картины поменялся, и сцена была перенесена на Волгу, под летнее небо, затянутое легкими облаками, на песчаную отмель, раскаленную палящим солнцем.

В своей картине художник мастерски показывает тяжелый труд бурлаков, каждый из которых-самостоятельная портретная индивидуальность.

Слайд № 4 «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Сюжетом картины послужил легендарный эпизод из жизни Запорожской Сечи: в 1675 году в ответ на предложение султана Махмуда IV перейти к нему в подчинение, запорожцы направили в ответ пересыпанное крепкими словечками письмо с отказом: «Ты – шайтан турецкий, проклятого чорта брат и товарищ и самого люципера секретарь!»

Ключевой идеей «Запорожцев» стала идея выражения вольного духа людей, объединенных «братскими узами», сообща и воюющих, и веселящихся.

В картине И.Е.Репину удалось то, что очень редко удается в живописи – передать смеющиеся лица. Художник представил едва ли не все оттенки веселья, для определения которых в русском языке существует множество синонимов.

Слайд № 5 «Крестный ход в Курской губернии».

Тема крестного хода – одна из популярнейших в русской живописи. Однако И.Е.Репин не имеет соперников в изображении толпы, шествия. В «Крестном ходе» толпа показана как единый массив. Но когда взгляд начинает выхватывать отдельные фигуры, создается впечатление, что художник буквально каждое лицо увидел в жизни.

В картине И.Репин показал общественные взаимоотношения в России в восьмидесятые годы XIX века, когда после крестьянской реформы страна быстро капитализировалась.

Мы видим, с одной стороны, народ – забитый и угнетенный, а с другой стороны – угнетателей этого народа (представители власти: урядник с нагайкой, множество царских слуг, помещики).

***

А теперь давайте вернемся к портретной живописи Ильи Репина и проанализируем его творчество.

Сам Илья Ефимович говорил о себе так: «Мой главный принцип в живописи: материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков и виртуозности кисти, я всегда преследовал суть: тело как тело».

Репин И.Е. был художником реалистического направления. Он создал такую огромную и по количеству и по качеству портретную галерею своих современников, что едва ли можно сравнить с ним кого-либо из крупнейших художников мира. Репинская портретная галерея замечательна не только отображением определенных исторических лиц, но и является отражением жизни его времени. Художник создал бессмертную портретную галерею лучших сынов русского народа - писателей, художников, музыкантов, актеров, ученых, общественных деятелей.

В портретах И.Е.Репина есть одна удивительная характерная черта: умение в каждом человеке найти нечто глубоко интересное, то есть объективный подход к изображаемой натуре.

Давайте внимательно рассмотрим эти портреты и попробуем определить характеры персонажей, представленные художником.

Слайд № 6: Портрет Льва Толстого.

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Каков характер героя?

На картине изображен Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель. Всмотритесь в лицо пожилого человека. Он держит в руках книгу и как будто оторвался от чтения, чтобы поразмышлять о прочитанном. Наверное, мы можем сказать, что взгляд его обращён внутрь себя, а поза – не мягкая и спокойная, а скорее напряжённая.

Выбранный художником формат портрета, цветовой и тоновый контрасты тёмной одежды и светлого фона, резкие отношения света и тени на лице Л.Н.Толстого, внимательный, вдумчивый взгляд – всё свидетельствует о большом жизненном пути писателя, его мудрости.

Слайд № 7: Портрет писателя А.Ф. Писемского

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Каков характер героя?

Образ Алексея Феофлактовича Писемского, созданный И.Е.Репиным, представляет собой великолепный пример реалистического мастерства в портрете. Оно не в том, чтобы, усадив модель, затем воспроизвести ее на холсте, следуя натуре во всех деталях. Требование реализма в портретном искусстве заключается в том, чтобы путем наблюдений над человеком уловить главное, определяющее в его характере. Вот почему портрет может рассказать о человеке яснее, определеннее, ярче, чем непосредственное впечатление от него в действительности.

Основной чертой характера А.Ф.Писемского И.Е.Репин считал его саркастичность, язвительность. Это свойство писателя было известно каждому. Оно определяло мировосприятие А.Писемского и, в известной степени, скептический, язвительный тон его произведений.

В портрете И.Репин намеренно подчеркивает злую насмешливость, недружелюбность писателя. Раскрытию этого замысла подчинены и композиция портрета, и освещение модели, и выбор аксессуаров. Писатель изображен сидящим, опершись на палку, в повороте три четверти к зрителю, но с глазами, устремленными прямо на него. Таким образом, художник дал нам почувствовать живую подвижность взгляда, как бы за кем-то следящего.

Освещением модели сбоку художник выявил наиболее важные для характеристики А.Писемского черты его внешнего облика: высокий умный лоб, резкие мешки у глаз, глубокие складки кожи болезненно-желтого лица, плотно сжатый неулыбающийся рот. Особую роль выполняют и такие

детали, как упрямо торчащие надо лбом волосы, всклокоченная борода, широкий не по моде бант под воротничком, мешковатый пиджак, суковатая палка.

Слайд № 8: Портрет пианистки Софии Ментер.

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Какой может быть эта женщина?

На картине мы видим красивую и уверенную в себе женщину с требовательным взглядом.

Ментер – известные музыканты, отец и дочь. София Ментер была талантливой пианисткой, композитором и педагогом. В 15 лет она совершила свое первое артистическое турне. В дальнейшем много гастролировала по миру. Ее игра славилась эмоциональностью и тонкостью художественной передачи.

П.И.Чайковский высоко ценил талант Софии и в 1884 г. посвятил ей партию «Концертной фантазии» для фортепиано с оркестром.

Слайд № 9: Портрет Мусоргского.

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Что вы слышали о Модесте Петровиче Мусоргском?

Среди портретов И.Е.Репина, эта работа занимает особое место. Она написана за десять дней до смерти композитора, в госпитале, за четыре сеанса и, как писал один из очевидцев, «со всякими неудобствами: у живописца даже не было мольберта, и он должен был кое-как примоститься у столика, перед которым сидел в больничном кресле Мусоргский».

С необычайной деликатностью художник изображает смертельно больного человека. В красноватом лице и блестящих глазах композитора чувствуется действие недуга. В глазах его читается тоска и печаль. Но в то же время, это - глаза сильного человека. Особый поворот головы, в котором чувствуется вызов, помогает нам ощутить, что композитор не сдавался и до последнего боролся с болезнью.

Неопределенность заднего плана рождает иллюзию открытого пространства. Мусоргский будто изображен на фоне неба, взгляд его отрешен.

По завершению работы над картиной, И.Е.Репин отказался от платы за работу, пожертвовав деньги на памятник композитору.

Слайд № 10: «Стрекоза»

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Какой вам видится девочка?

Необычная композиция отличает портрет дочери художника, названный им «Стрекоза». Художник изображает дочь Веру с нижней точки зрения (снизу), и девочка как бы парит в небе, раскачиваясь на перекладине изгороди. Впечатление усиливает контраст света и тени на лице, платье, ногах шалуньи.

Композиция полотна простая – фон составляет летнее солнечное небо, которое практически сливается с зеленью луга. Пора года, изображенная И.Е. Репиным – это лето, пора стрекоз. Вот и Вера напоминает это насекомое, которое присело на яркий цветок.

В первую очередь, в картине привлекает естественность и изящество фигуры девочки, от которой веет не только обаянием, но и беззаботной непосредственностью. Кажется, что ничто не тревожит ее, и в мире нет никаких дел, кроме как радоваться сегодняшнему дню.

Этот портрет настолько не похож на остальные и по стилистике изображения, и по технике письма, и по сиюминутности происходящего, что он вполне может считаться импрессионистическим (с художниками-импрессионистами И.Репин познакомился в Париже и многие его картины в дальнейшем были написаны под впечатлением импрессионизма).

Слайд № 11: Портрет Дмитрия Менделеева.

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Каков характер героя?

С Ильей Репиным ученого связывала многолетняя дружба: Дмитрий Иванович Менделеев следил за его творчеством и обучением в Академии художеств (1864-1868 гг.), а художник, бывало, обращался к ученому за советом. Д.И.Менделеев коллекционировал фотографии и пейзажи тех мест, которые посетил в своих научных поездках, неплохо рисовал, консультировал художников по поводу составов и свойств красок, и даже читал им лекции по химии.

И.Репин был постоянным гостем Д.Менделеева – по средам в доме ученого собиралось общество из его друзей.

На данной картине художник запечатлел Дмитрия Ивановича в мантии доктора Эдинбургского университета. Эта почетная степень была присуждена ученому в 1884 году, когда он участвовал в торжествах по случаю 300-летия университета.

Мантия, толстые фолианты на столике и книга в руке сразу дают понять зрителю, что на картине изображен ученый. Главная черта портретов И.Репина – попытка изобразить внутреннюю работу мысли, а не только внешность человека, как нельзя лучше нашла применение на этой картине: гениальность Менделеева - ученого изображена на полотне.

Слайд № 12: Портрет Третьякова

Учитель: Ребята, что вы думаете об этом портрете? Каков характер героя?

На картине изображен Павел Михайлович Третьяков, русский коллекционер и основатель знаменитой галереи. Лицо его кажется идеальным: ровный нос, безупречно подстриженная борода; лишь глаза его передают печаль и тревогу философа, размышляющего о судьбах человечества.

Весь образ Третьякова выражает характерные для него аскетизм и мудрость. Кажется, что Третьяков сконфужен, его поза говорит о том, что он стесняется прекрасных картин, которые мы видим на стенах позади его. Таким образом, художник хотел изобразить скромность этого великого и благородного человека.

Черная одежда так же контрастирует с золотом рам, обрамляющих картины. Отсутствием ярких красок в образе коллекционера И.Е.Репин хотел показать природную сдержанность его характера и все глубину его личности.

Художник изобразил человека не только умного, но и способного бороться со своими желаниями во имя благой цели. Те, кто лично были знакомы с Третьяковым, говорили, что И.Репин в одном портрете невероятно точно передал не только внешность мецената, но и сложный характер этого благородного человека.

На протяжении многих лет П.М.Третьяков не только собирал уникальную коллекцию картин русских художников, но так же оказывал финансовую помощь самим художникам. «Да, я трачу на картины, - говорил он, - но деньги идут художникам, которых жизнь не особенно балует...» Академия художеств присвоила Третьякову почетный диплом, в котором ему выражалась признательность за эту помощь.

Величайшей заслугой Павла Михайловича было создание портретной галереи деятелей русской культуры. Воплотить этот замысел ему помогали лучшие русские художники: В.Г.Перов, И.Н.Крамской, Н.Н.Ге, и, конечно, И.Е.Репин.

***

Ребята, мы с вами познакомились лишь с крошечной частью художественного наследия великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина. Сегодня многие его картины находятся в Третьяковской галерее, и вы можете самостоятельно ознакомиться с этими прекрасными произведениями искусства.

3. Самостоятельная работа (слайд № 13)

Выполнение портретных зарисовок любимых литературных героев.

Используемая литература

1. Репин И. Е. Далекое близкое. Под ред. К.Чуковского. М-Л., Искусство, 1937 г.
2. Илья Репин / Галина Чурак. - М.: Гос. Третьяковская галерея, 2014.
3. Илья Репин и русская художественная культура второй половины XIX века//лекции ГАОУ ДПО ЦПМ – М., 2019.