

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 74 Кировского района Санкт-Петербурга

Консультация для педагогов ДОУ

Тема: «Образы детей в изобразительном искусстве»

Воспитатель
Исмоилова Оксана Сергеевна

Санкт-Петербург
2022г.

Консультация для педагогов

Тема: «Образы детей в изобразительном искусстве»

Цель: Расширение представлений педагогов ДООУ о том, как художники различных исторических эпох решали задачи определения образа ребенка в изобразительном искусстве.

Дети - это счастье, дети - это радость,
Дети - это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог!

«Дети — это цветы жизни! Дети – это наше будущее!» - эти слова привычны для нас. Мир детства – неотъемлемая сторона образа и культуры любого народа.

Сейчас мы осознаем детство как золотую пору жизни, желаем удлинить этот период, ценим многие черты в характере ребенка и стремимся сохранить их на протяжении своей жизни. Но 200–300 лет назад все было наоборот! Детский портрет – это самостоятельный в своем развитии тип портретного жанра. Изображения детей всегда привлекали зрителя своей непосредственностью, искренностью и чистотой. Детский портрет связан с укладом жизни семьи, в нем как в зеркале отражаются общая атмосфера дома, отношения поколений. Очаровательные кудряшки, застенчивая улыбка, блестящие глазки, выглядывающие с портрета, привносят в интерьер дома уют и гармонию. Но так было не всегда. Большую часть своей истории человечество не замечало своих детей.

Слайд 2. В древнерусском искусстве изображение детей непосредственно связано с религиозной тематикой. Русская церковь настойчиво требовала изгонять из духовной живописи все земное. Поэтому детский образ отличается определенной условностью. Перед иконописцем стояла задача создания образа, созвучного христианскому пониманию. Персонажи иконы вне возраста – дети условны, они не обладают чертами детскости.

Наиболее известные иконы с изображениями младенцев на Руси:

- 1) Владимирская Богоматерь,
- 2) Богоматерь Великая Панагия

На иконах изображена дева Мария с младенцем Иисусом, где Иисус — не ребенок, а образ маленького святого, который написан, как уменьшенный взрослый. Собственно, дитя в древнерусском обществе — это ребенок младенческого возраста. Отнятый от груди, он уже входит в сообщество взрослых, разделяя их заботы.

Условный образ младенца используется иконописцем и при изображении души: художник писал спеленутого младенца. Ему было необходимо напомнить зрителю о детской чистоте, безгрешности, невинности, как например, на иконе – 3) Успение Богоматери .

Слайд 3. История Руси до XVII века во многом безличной — это не была история лиц, отдельных персонажей. Жизнь средневековой Руси была общественной, в которой не находилось места индивидуальности. А где нет осознания себя как человеческой личности, нет понимания себя как взрослого, не будет и адекватного отношения к детству. Путь человеку задавался изначально при рождении, и отклонений практически не было. Дети в те времена в точности воспроизводили путь своих родителей: они наследовали их социальный статус, уровень достатка и образованности.

И все же в живописи появляются новые черты: художников начинают интересоваться реальными лицами. Сначала это лишь важные “персоны”. Именно от этого слова ведет происхождение “парсуна” — портрет личности, не являющейся святым. Парсун с изображением детей немного. Они по-прежнему лишь “уменьшенные” взрослые, черт детскости в них не найдешь. Одежда подчеркивает их достаток, принадлежность к определенному социальному кругу.

Например: картина неизвестного художника «Нарышкина с девочками», и портреты голландских художников 1599-1678 г. портрет Девочки и мальчика.

Слайд 4. Первая половина XVIII века.

В первой половине XVIII века детский портрет фигурирует исключительно в придворных кругах. Интерес к миру детства еще не проявлял себя в изобразительном искусстве. Детей, конечно, изображали, но как взрослых. Теперь нам кажется несуразным изображение ребенка во взрослой одежде, принявшего позу, как у взрослого, но с кукольным застывшим лицом. В портретах русских портретистов выявляется сложность, неопределенность отношения к детству на переломе средневековых традиций «Домостроя» и новых правил «Юности честного зеркала...», введенных Петром I.

Наступает время новой светской культуры. Русский художник выступает как ученик иностранного мастера. Портрет этой эпохи отчасти еще сохраняет статичность парсуны. Краски тоже отсылают к прошлому: цвета локальные, открытые, нет их градации.

Появление первых детских портретов связано с западноевропейской модой изображения детей в образе мифологических персонажей. Известны портреты детей кисти французского художника-портретиста Луи Каравакка, например,

1) портрет в карнавальных костюмах внуков Петра

2) портрет мальчика – двухлетнего царевича Петра Петровича в виде Купидона,

3) царевны Елизаветы Петровны в образе Венеры.

Слайд 5. Живопись XVIII в. приобретает европейские черты: художники осваивали перспективу, объемы предметов, изучали анатомию. Тема детства в русской культуре приобретает самостоятельное звучание. Художник пытается показать ребенка таким, как он есть. Пропорции тела, выражение лица на портрете этого времени принадлежат ребенку. Портрет, как правило, парадный — но это детский портрет. Этот одетый по-взрослому ребенок пытается играть роль взрослого, торопится повзрослеть. Тщательно выписанные детали лица: глаза, ресницы, ручки и ножки — принадлежат ребенку, а не тому маленькому взрослому, карлику, каким представлялся ребенок раньше. Дети изображались как маленькие дамы и кавалеры, мальчики – обязательно в военных мундирчиках с деревянными ружьями, барабанами, ведь военное будущее было предопределено для всех дворянских детей.

Например: 1) Портрет цесаревны Анна Петровна в Детстве, художник Никитин И.Н., (не позднее 1716г.)

В портрете ощущается некоторая скованность в изображении фигуры, плоскостность в трактовке костюма и фона, но живой образ девочки полон обаяния. Чувствуется стремление художника к передаче не только внешнего сходства, но и настроения, к раскрытию внутреннего мира портретируемой. Пышный парадный костюм ребенка, тяжелое платье с большим декольте, горностаевая мантия на плечах, высокая прическа взрослой дамы – дань требованиям времени.

2) Портрет Сары Элеоноры Фермор (1750г.), художник Вишняков И.Я.

Десятилетняя девочка изображена, как взрослая дама. Она представлена в торжественной позе, ее жесты немного манерны, а на губах «светская» улыбка. Фон придает портрету репрезентативную пышность. Трогательным контрастом парадности выглядят тонкие руки девочки и ее бледное худенькое лицо с неправильными чертами, исполненное живости и эмоциональности.

3) Портрет князя Ф.Н. Голицына в детстве. (1760г.) последнее произведение Вишнякова И.Я. в портретном жанре.

Слайд 6. Вторая половина XVIII века.

Происходит открытие детства, детского тела, манер, речи — в жизни, в литературе, в искусстве. Детство начинает осознается как особое время в жизни человека, которое имеет периоды: младенчество, детство, подростковый возраст, юность. Само время детства удлиняется (впрочем, в 16 лет юный дворянин вступал во взрослую службу). В семье ребенок становится более значительным лицом. Он не просто наследует честь и имущество семьи, он должен воспитать в себе качества и умения, которые

поддерживают социальный статус. Налицо интерес к воспитанию, появляется представление о том, что детей надо специально учить и уделять этому громадное внимание. Семья начинает заниматься этим всерьез.

1) Семейный портрет Салтыков с семьей, гувернер, предметы образования, художник Иоганн Фридрих Август.

В искусстве, наряду с элементами барокко и рококо, царит классицизм. На создание идеального образа нацелена работа художника, в портрете подчеркиваются идеальные черты.

2) Портрет великого князя Александра Павловича в детстве (1787 г.), художник Левицкий Д.Г.

3) Портрет Анны Артемьевны Воронцовой в детстве (1780 г.), художник Левицкий Д.Г.

4) Портрет Ф.С. Ржевской и кн. Н.М. Давыдовой (1772г.) художник Левицкий Д.Г., Смоленки

В эту эпоху особую роль в усложнявшейся культуре играл театр. Это был способ привыкнуть к новым ролям, отточить манеры, речь. Спектакли ставили везде — от императорского дворца до небогатого помещичьего дома. Учебные заведения непременно имели свои театры — от Сухопутного Шляхетного корпуса до Московского университета.

5) Портрет Фавста Петровича Макеровского в маскарадном костюме (1789г.) художник Левицкий Д.Г.

Слайд 7. Развитие жанровой живописи в России в XVIII веке шло замедленным темпом. Она почти не имела спроса среди заказчиков и не пользовалась покровительством Академии художеств. Появляется и бытовой жанр.

1) Картина Ивана Фирсова «Юный художник» (1765 г.) — одно из первых произведений русской жанровой живописи, по своему содержанию, замыслу и изобразительной форме не имеющее аналогий в русском искусстве XVIII столетия.

В конце века наступает эпоха сентиментализма, когда человек новой культуры открывает для себя мир чувств, некогда для него весьма смутных. Возникает культ семьи, дружбы, романтической любви, природы. Художника привлекает камерная жизнь, слитая с природой. Ребенок этой эпохи одет в соответствии со своим возрастом.

2) Картина «Вертер, рисующий детей» (1796г.) художник М.Ф.Квадаль,

Слайд 8. Первая половина XIX века.

Наступает “золотой век” русской культуры, период романтизма. Пространство жизни человека александровской эпохи становится более сложным, многообразным. Художник этого времени оперирует яркими, насыщенными, звонкими красками. Мир предстает нарядным, жизнерадостным, это мир счастья, красоты и гармонии происходит открытие мира детской души. Другой становится семья: воспитание осознается как

важнейшая задача, ребенок уже не смешивается со взрослыми. Ребенок отныне, прежде чем присоединиться к миру взрослых, проходит специальную образовательную программу.

В картинах Карла Брюллова переданы идеальные образы: возвышенные, безмятежные, благовоспитанные, мир предстает нарядным, жизнерадостным. Это мир счастья, красоты и гармонии.

1) Картина «Всадница» (1832г.) изображает молодую даму на прекрасном коне и встречающую ее маленькую девочку, – воспитанниц Юлии Павловны Самойловой – Джованину и Амацилию.

1) Портрет Самойлова Ю.П. (графиня, удаляющаяся с бала с воспитанницей Амацилией Пачини) (1842г.)

3) Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью.(1830г.)

Слайд 9. Как чудо воспринимает ребенка В.А. Тропинин, он любит его милым обликом, детской непосредственностью, ангелообразностью.

1) Портрет князя Михаила Александровича Оболенского ребенком, (1812 г.), художник Тропинин В.А.

2) Девочка с канарейкой (1810 г.) художник Тропинин В.А.

3) Голова мальчика (Портрет Арсения Васильевича Тропинина) 1818г.

Слайд 10. Впервые появляются на полотнах А.Г.Венецианова простые люди: крестьянка с ребенком, пастушок... Но мы видим, насколько идеальны эти образы: чистенькие, благовоспитанные, безмятежные. Венецианов,

1) Сенокос (1820-е г.)

2) Спящий пастушок (1823-24г.)

Слайд 11. В русском искусстве **второй половины XIX века**, детская тема разрабатывается в остро социальном ключе. Портрет постепенно уступает место бытовому жанру и главными героями живописи становятся дети из беднейших сословий. Наступает эпоха критического реализма. Образы прекрасного детства сменяются трагическими образами, демонстрацией страданий ребенка в жестоком мире. Это не случайные, подсмотренные со стороны «сценки из жизни», как это бывало в живописи начала столетия, но широкая панорама жизни деревенской детворы, отображенная любовно и с глубоким пониманием.

В XIX веке внимание к социальным вопросам, в том числе жизни детей низших сословий, утверждали в своем искусстве передвижники, в первую очередь Василий Григорьевич Перов. Дети являются активными участниками действия в большинстве его произведений. В ряде своих работ Перов повествует о жизни крестьянских и городских детей, уделом которых были холод, голод, непосильный труд, жалкое нищенское существование.

1) «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду»,(1866г.), художник Перов В.Г.

Драматизм произведения подчёркивается изображением густого утреннего тумана, тающих в нём силуэтов городских зданий, и небольшой стаи чёрных птиц, летящей вслед «тройке».

2) «Возвращение из города», (1870г.) художник Корзухин А.И.

3) «Маленькие шарманщики у забора зимой»,(1868г.), художник Маковский К.Е.

4) «Мальчик, продающий квас» (1861г.) художник Маковский К.Е.

Как мы видим на протяжении столетий мир детства изучали и по-своему отображали художники разных эпох. В этом «мифе о детстве» живут мечты, не всегда полностью воплотившиеся в жизни взрослых людей, детские воспоминания и размышления, не всегда соответствовавшие действительности, но впитавшие в себя мудрость и надежды многих поколений. Глядя на лица детей, мы с любопытством и надеждой пытаемся увидеть открывающиеся перед ними возможности, задатки, которые в дальнейшем воплотятся в единственный в жизни путь каждого из них. Судьбы детей, запечатлённых на многих портретах русских художников, уже состоялись; некоторые из них известны в подробностях, о других можно догадываться исходя из сословной принадлежности или исторического контекста. Загадка их будущего разгадана во времени и может отчасти раскрыть перед нами важность детства в становлении человеческой личности.

Используемые интернет ресурсы:

<http://webstarco.narod.ru/19vek.html>

<http://artiana.ru/painting/levicky-dg/33>

<https://schematix.ru/rpg/portraits/27/27862.htm>

<http://allwantsimg.com/portret-17-vek>

<http://www.narodrusi.ru/photo/41-1-0-0-2>

<http://webstarco.narod.ru/19vek.html>

<http://artiana.ru/painter/karavakk-lui>

<http://art-assorty.ru/6949-tropinin-vasiliy-andreevich-kartiny.html>