

Co-funded by the
AMIF Programme
of the European Union

Модуль 3: Зображення людей. Тема 3А: Портрети

Підготовлено от Bath Spa University

Проект «ArtsTogether» фінансується за підтримки Європейської Комісії, програми «Union Actions» FUMI (Фонд «Притулок, міграція та інтеграція»). Ця публікація відображає виключно погляди автора, і Комісія не несе відповідальності за використання інформації, що міститься в ній..

Тема 3А Фокус: портрети

Тема 3А Навчальна діяльність досліджує "Я" та ідентичність через:

► Візуальне мистецтво:

Дослідження та створення портретів, що виражають особисту та культурну ідентичність у різні часи, місця та контексти.

► Грамотність:

Використання портретів як фокус для дослідження та обговорення значень візуального образу та ідентичності в історії та зараз.

► Виконання:

Розробка виразного виступу в рамках теми 3С.

Вступ до всіх рівнів: глобальні портрети

- ▶ Люди в різні часи, місця та контексти створюють образи себе та інших, висловлюючи свої почуття щодо себе та світу, в якому вони живуть.
- ▶ Що особливого в цих портретах? Що ви дізналися про людей, зображених на них?

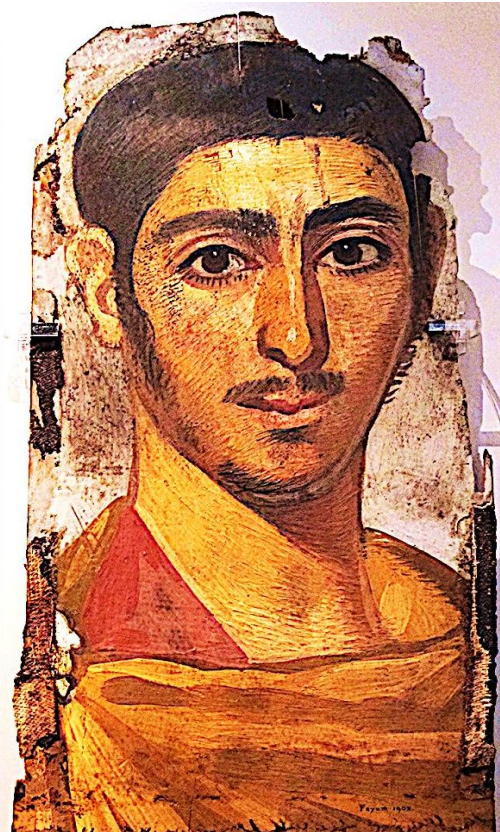

Єгиптянка, 1000 років до
нашої ери.

Фото: Джун Б'янкі

Сирійська жінка,
1000 рік нашої ери.

Римлян, 2000 рік
нашої ери.

Індієць, 19 ст.

Вступ до всіх рівнів: глобальні портрети

- ▶ Що особливого в цих портретах?
- ▶ Що ви знаєте про людей, які на них зображені?
- ▶ Який стиль тобі подобається і чому?

Грецький горщик 500 р
З фотографії: Джун Б'янкі

Мадонна з немовлям, 15 ст.

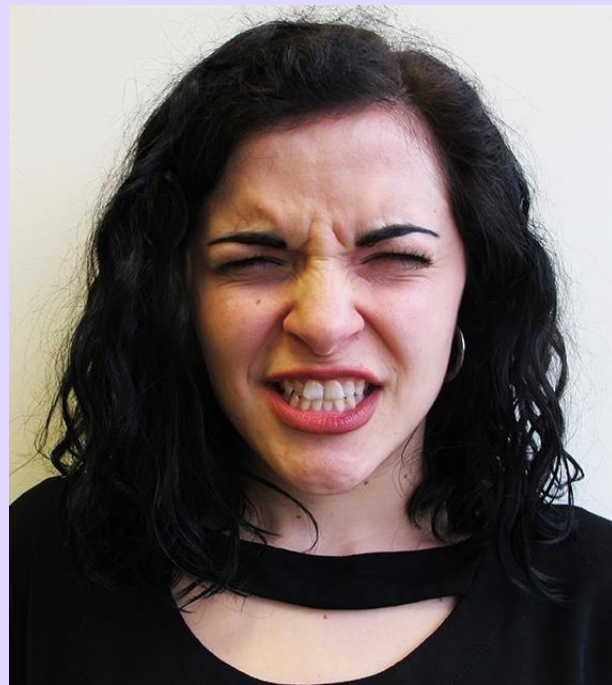
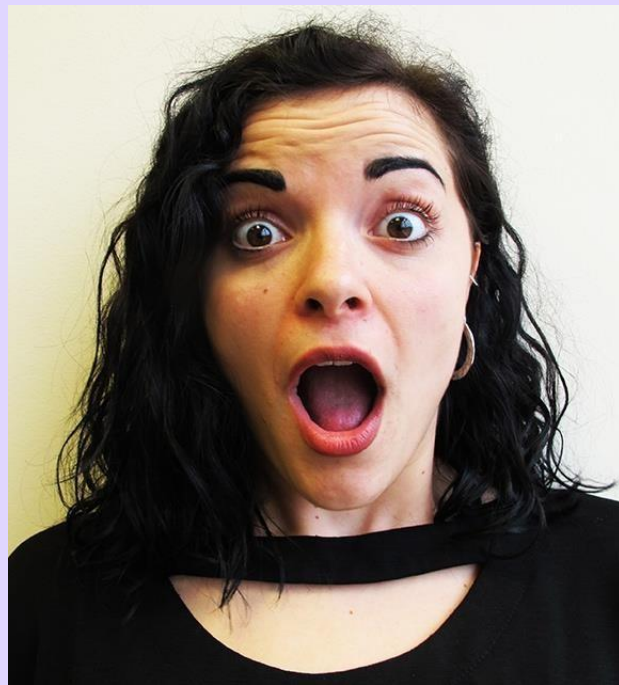
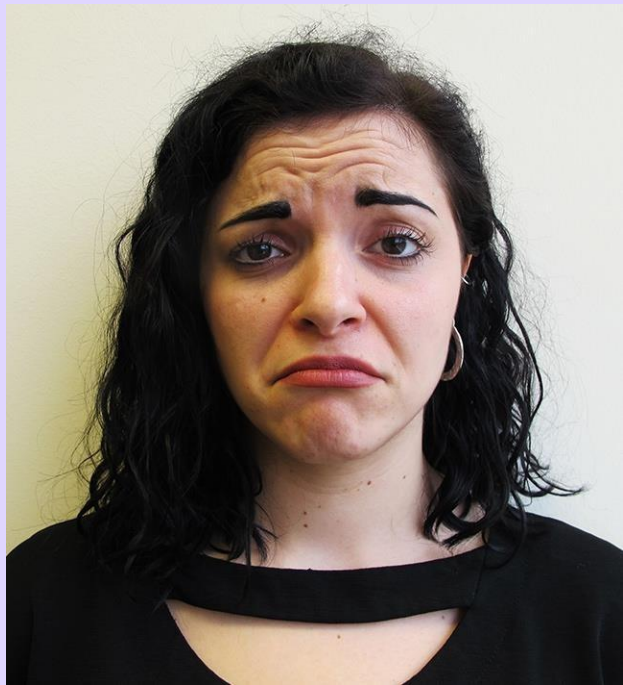
Корейський сільський охоронець, 18С.

Японка, 17С.
Тойохара Кунічіка.
Rawpixel CC BY 4.0

Усі рівні: Виразні обличчя.

- ▶ Ми всі гримасуємо, щоб висловити свої почуття.
- ▶ Зробіть ці гримаси й подивіться, що ви відчуваєте.
- ▶ Що виражають ці обличчя?

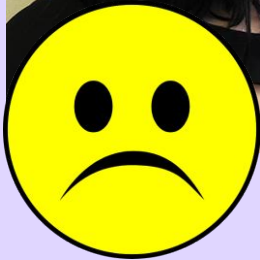
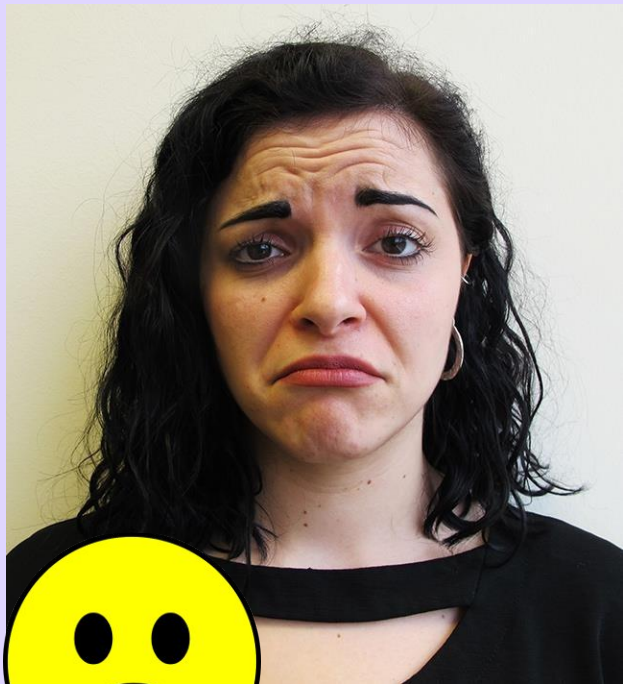
(Photographs: June Bianchi)

Усі рівні: Виразні обличчя.

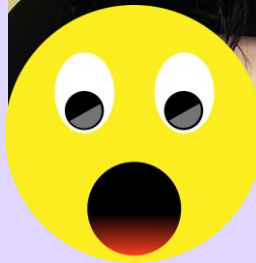
- ▶ Ви правильно вгадали? Що у виразах допомогло вам здогадатися?
- ▶ Наскільки точні емодзі?
- ▶ Сфотографуйте себе та інших людей із різними виразними обличчями.
- ▶ Вгадайте обличчя інших - знайдіть смайлик або створіть його.

РАДІСТЬ

ПЕЧАЛЬ

ЗДИВОВАНИЙ

ЛЮТЬ

Навчальна діяльність 1 рівня: портрет з виразними лініями пензлем

- ▶ Виразна лінія Щасливий портрет тушшю та пензлем - натхненний японським художником Хокусаєм.

Хокусай, «4 обличчя», 18-19 ст. ССПД

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Sketch_of_Four_Faces_-_Katsushika_Hokusai.jpg

Веб-сайт :

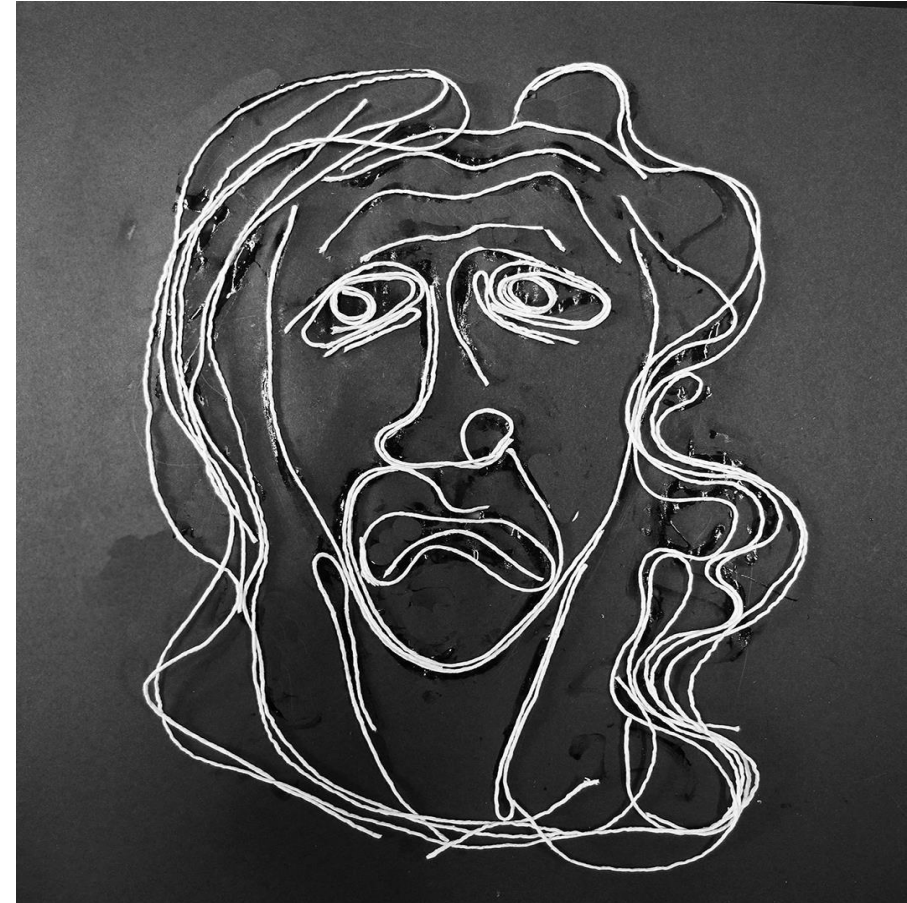
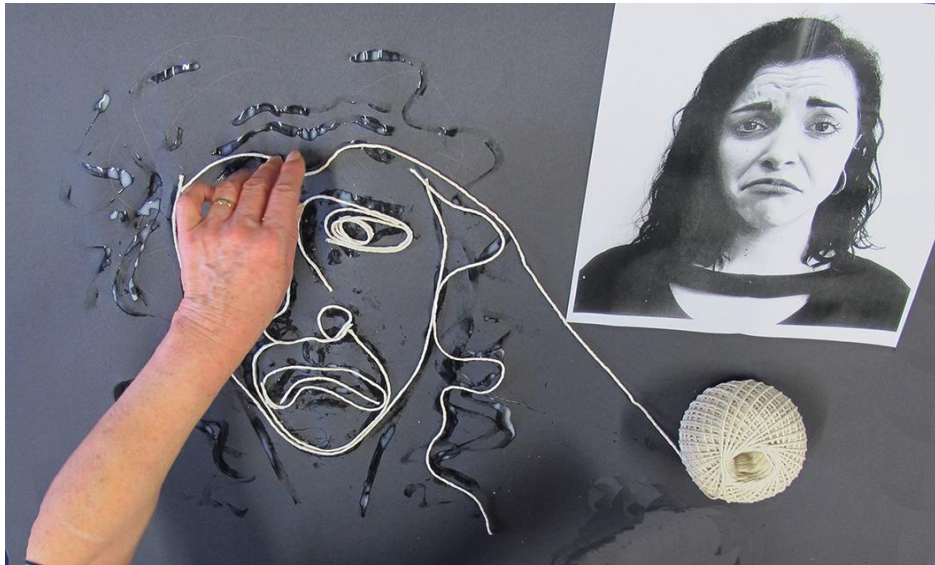
<https://www.katsushikahokusai.org/>

*Ресурси для портретів пензлем:
папір, туш/фарби, пензель
(Художнє оформлення та фото:
Джун Б'янкі)*

Навчальна діяльність 2 рівня: портрет з виразними лініями через шпагат

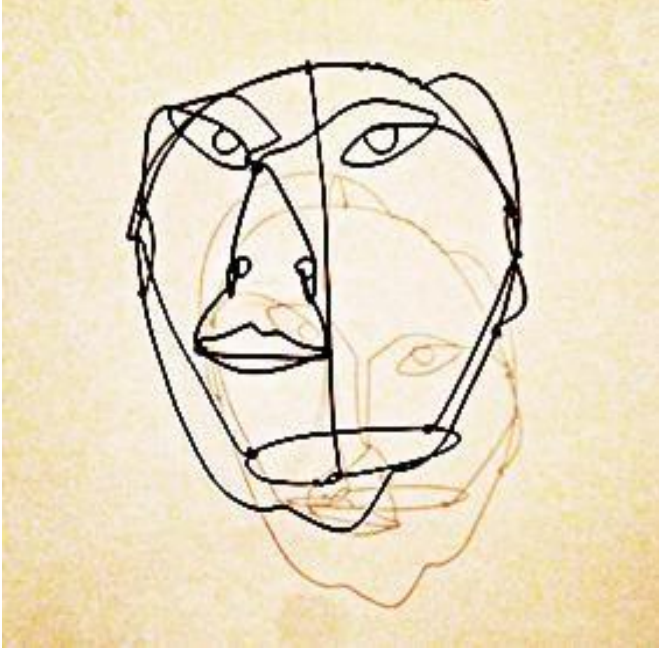
Виразна лінія Сумний портрет - намальований ниткою.

Ресурси для портрета ниткою:
папір, клей, шпагат, пензлик, ножиці.
Намалюйте лінії на обличчі клеєм і додайте
шпагат.
(Художнє оформлення та фото: Джун Б'янкі)

Навчальна діяльність на 3 рівні: Портрет виразною лінією за ДОПОМОГОЮ ДРОТУ

- ▶ Виразна лінія Щасливий/Сумний портрет - дротяна мобільна скульптура, натхненна Олександром Колдером

Портрет Джованні Каранденте 1920 р., СС
BY-SA3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Calder_Ritratto_di_Giovanni_Carandente_Museo_Carandente_Spoleto.jpg

Олександр Колдер: мобільні телефони-портрети

<http://www.calder.org/work/by-category/wire-sculpture>

Ресурси для мобільних дротяних портретів:

креслення, дрід, плоскогубці, кусачки.

Зігніть дрід руками та плоскогубцями, використовуючи малюнок як шаблон.

(Художнє оформлення та фото: Джун Б'янкі)

Навчальна діяльність на 3 рівні: Портрет виразною лінією через за допомогою дроту

- Зігніть дріт руками та плоскогубцями, щоб додати різні шари та розміри.
- Повісьте щасливий/сумний портрет світлом, щоб створити тіні. (Художнє оформлення та фото: Джун Б'янкі)

Рівні 1 і 2: виразні кольорові портрети

- ▶ Художники використовують колір і форму для створення виразних портретів.
- ▶ Як художники використовували колір і форму в цих портретах?

Пол Клеє Сенеціо, 1922 г. ССРД
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Se_necio2.JPG

Ріхабай Кольорове обличчя
дівчинки ССРД
<https://pixabay.com/en/girl-face-colorful-colors-artistic-2696947/>

Йойой Кусама, Японський художник.
СС BY4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama#/media/File:Yayoi_Kusama_cropped_1_Yayoi_Kusama_201611.jpg

Рівні 1 і 2: виразні кольорові портрети

- Виразний кольоровий портрет-сюрприз за допомогою кольорового колажу з цигаркового паперу

(Художнє оформлення та фото: Джун Б'янкі)

Здивоване обличчя Ресурси: цигарковий папір, клей, пензлик, ножиці.

Розірвіть/розріжте папір і приклейте його до аркуша. Які кольори та форми ви б використали для сердитого обличчя? Спробуйте також зробити інші обличчя.

Рівень 3: виразні кольорові портрети

Проект Humanæ Анжеліки Дас (2019, у розробці): колекція портретів, що розкривають різноманітну красу кольору людської шкіри. Humanæ кидає виклик хибним уявленням і стереотипам про расу (яка є соціальною структурою: біологічно всі люди мають понад 99% однакової ДНК!) і відзначає нашу унікальність. ((Фотографії: June Bianchi @ Migration Museum)

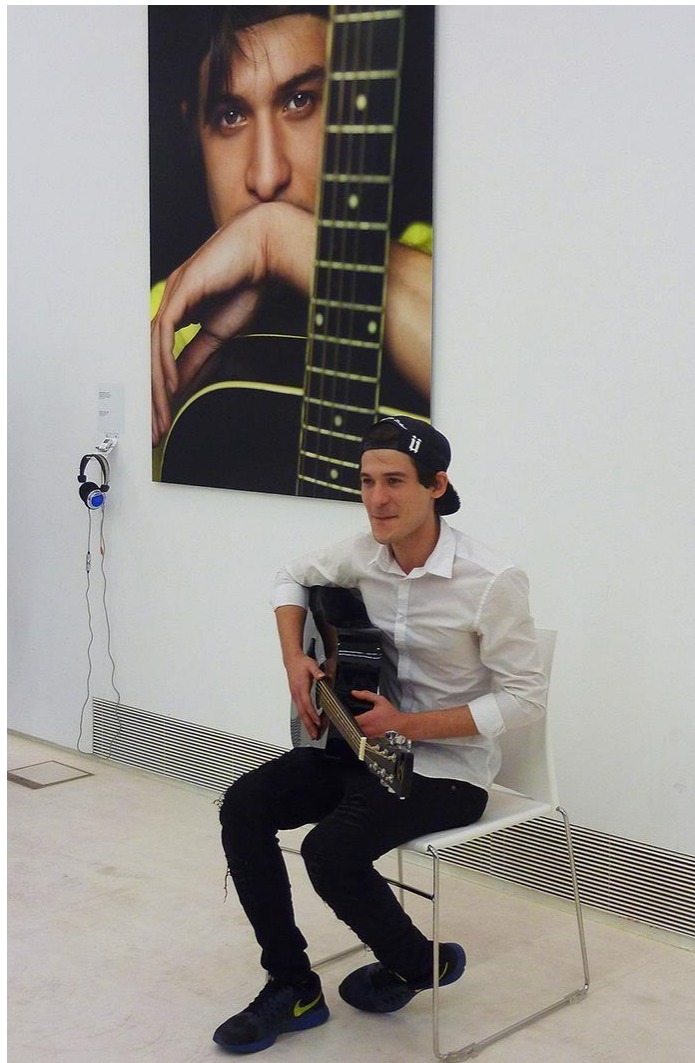
- ▶ Як митець використовував колір для дослідження різноманітності людей?
- ▶ Зверніться до <https://angelicadass.com/photography/humanae/>, щоб створити свій Humanæ автопортрет.

Рівні 2 і 3: портрети особистості

Портрет Йоанніса Вастардіса: Джон (Зімбабве)

Фото: Джуні Б'янкі

Амин (Іран)

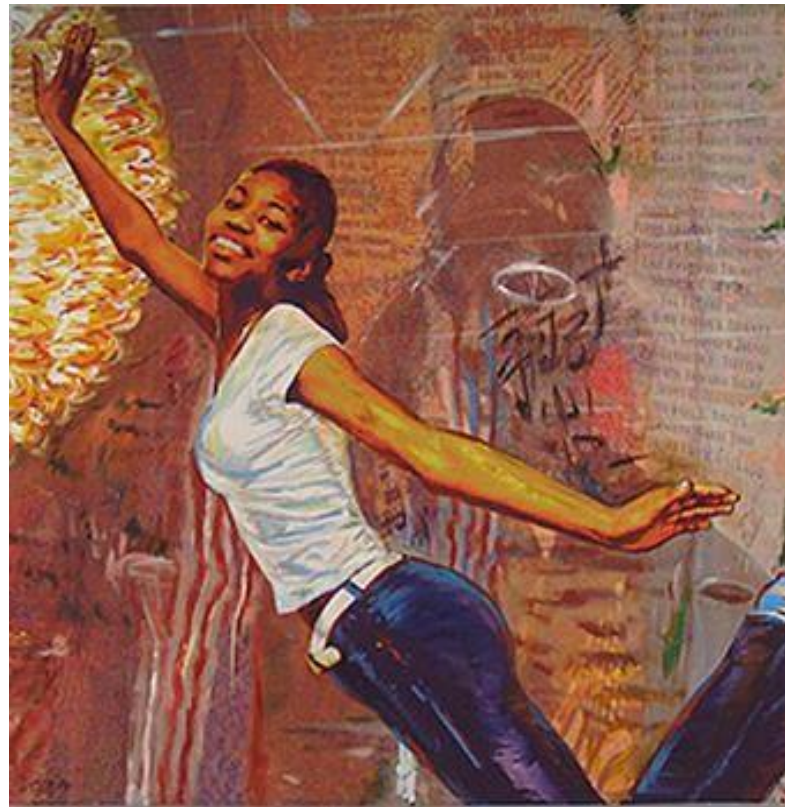
- ▶ Інтерактивний мистецький проект *Face Forward...into my home* досліджує історії людей, які були змушені залишити свої місця народження та заново будувати своє життя в Греції.
- ▶ Він включає виставку оповідань і фотографій Йоанніса Вастардіса з біженцями та шукачами притулку, які зараз проживають у Греції.
<http://www.faceforward.gr/en/>
- ▶ Ресурси: використовуйте телефони/камери, щоб робити знімки, які відображають вашу уяву про себе.

Рівень 3: портрети особистості

- ▶ Художниця Джун Б'янкі працює зі своїми моделями, щоб виразити їхню індивідуальність.
- ▶ Як вони виявляють свою ідентичність на цих портретах? Наскільки важливі одяг, поза, місце?
- ▶ Як би я висловив свою особистість?

Іспанський шарф
(Великобританія)

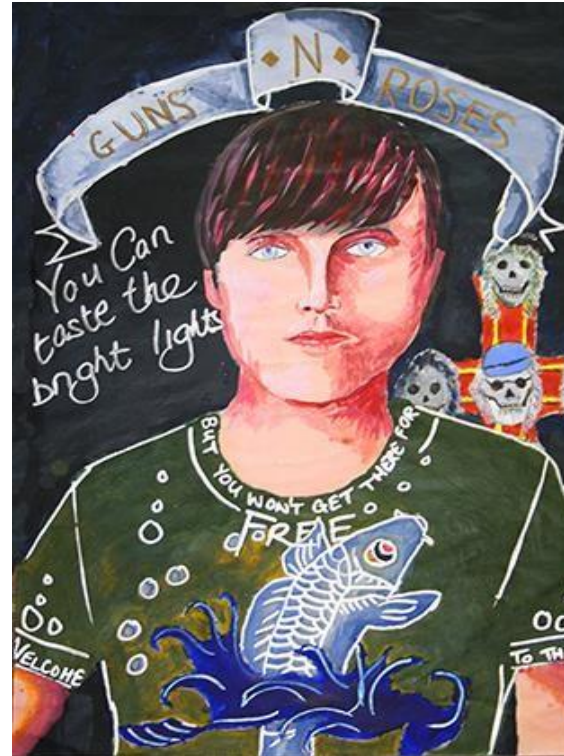
Збільште кількість секунд (США)

Harlem Boys (США) Джун Б'янкі: цифровий/живопис
на полотні 2008

Рівень 3 Навчальна діяльність: Автопортрет особистості

- ▶ Ці молоді люди створили автопортрети, які виражають їх особистість.
 - ▶ Це їхній улюблений одяг, зачіски, кольори та музика. Що б ви включили?
 - ▶ **Ресурси:** використовуйте фарби, папір, полотно, фотографії, ручки, олівці, щоб створити свій власний автопортрет, який виражає вашу особистість.
- (Фото: Джуні Б'янкі)

Навчальна діяльність на всіх рівнях: Колаж ідентичності

- ▶ Молоді люди створюють групові колажі, щоб виразити різні аспекти своєї ідентичності.
- ▶ **Ресурси:** Використовуйте газети, журнали, скрап-матеріали, щоб створити груповий колаж, щоб висловити свій стиль, ідеї та переконання. Додайте текст і зображення. (Фото: Джуні Б'янкі)

Додаткові навчальні ресурси

- ▶ Мистецькі портрети Tate UK

<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait>

- ▶ Сучасні портрети в МОМА

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/what-is-modern-art/modern-portraits/

- ▶ Британський музей: ресурси ідентифікації

<https://www.britishmuseum.org/docs/07%20Identity%20FINAL.doc>

- ▶ Face Forward into... My Home

<http://www.faceforward.gr/en/>