

Жанр портрета

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА

ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

*Нефертити.
Древний Египет*

Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять его сущность, характер, настроение и др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь его главная цель — узнаваемость изображенного на нем человека.

ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Леонардо да Винчи.

Эскиз

Важным является все то, что выражает эмоции, отношение к жизни, к людям: мимика изображенного лица, выражение глаз, линия губ, поворот головы, осанка, жест.

ЖАНР ПОРТРЕТА

Портрет (франц. *portrait*) — изображение определенного человека или группы людей. Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике. Различают парадный парадный и камерный портреты. Бывают портреты парные парные и групповые. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определенных персон, и для сохранения памяти о людях.

ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ

Гиацинт Риго
(1659-1743).

**Портрет
Людовика XIV.**

1701,

Париж, Лувр.

КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ

Питер Пауль
Рубенс
(1577—1640)

**Портрет
камеристки
инфанта
Изабеллы.**

Около 1625.
Эрмитаж. Санкт-
Петербург.

ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ

Франческо Хайес
(1791—1882)

**Ромео и
Джульетта.**

1823. Вилла
Карлотта,
Тремеццо,
Италия.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Рембрандт
Харменс ван
Рейн
(1606—1669)

***Ночной
дозор.***

1642.

Государственный
музей,
Амстердам.

ЖАНР ПОРТРЕТА

Рафаэль Санти. (1483—1520).

Автопортрет.

1500. Галерея Уффици,
Флоренция, Италия.

Особую категорию составляет автопортрет, на котором художник изображает самого себя. Любой из портретов можно отнести или к психологическому художник изображает самого себя. Любой из портретов можно отнести или к

АВТОПОРТРЕТ

Альбрехт Дюрер
(1471–1528)

Автопортрет.
1500.

Старая
пинакотека,
Мюнхен,
Германия.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ Й ПОРТРЕТ

Рембрандт Харменс
ван Рейн
(1606—1669)

**Портрет пожилой
женщины.
1654.**

Эрмитаж,
Санкт-Петербург.

ПОРТРЕТ- ХАРАКТЕР

ФРАНС ХАЛС
(1580/1585-1666)

**Шут, играющий
на лютне.
1623.**

Лувр, Париж,
Франция.

ПОРТРЕТ- БИОГРАФИЯ

Богородский
Федор Семенович
(1895– 1959)

Братишка.
1932.

Государственная
Третьяковская
галерея. Москва.

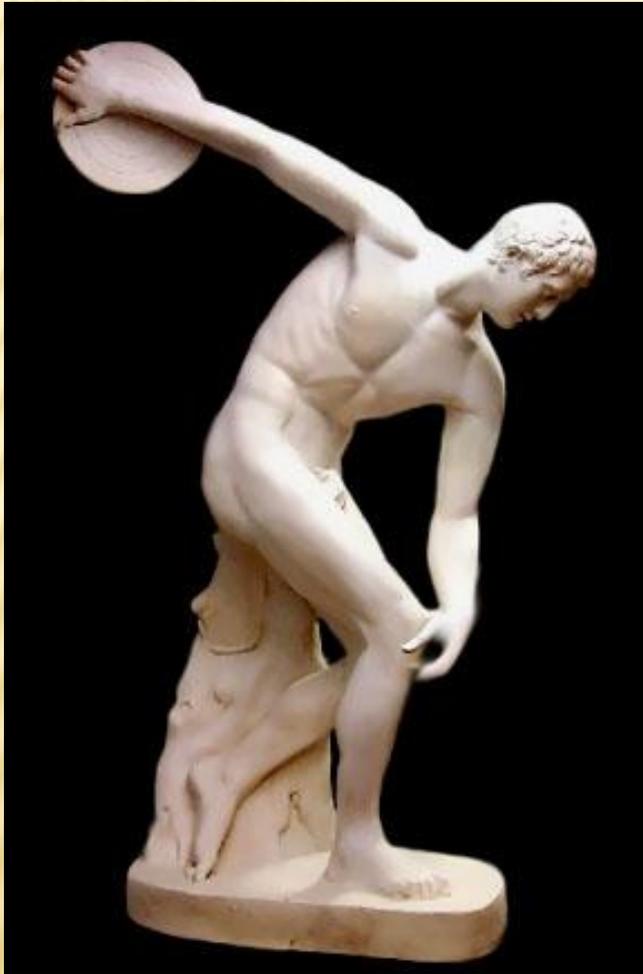
ПОРТРЕТ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Золотая маска Тутанхамона.
Каир, Египет

Религиозные представления в Древнем Египте, связанные с культом мертвых, определили стремление к передаче портретного сходства в скульптурном изображении человека: душа умершего должна была найти свое вместилище.

ПОРТРЕТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Мирон. Дискобол. V в. до н. э.
Рим.

В искусстве Древней Греции особое место занимают обобщенные, идеализированные образы героев или богов. В слиянии духовного и физического художники и скульпторы видели воплощение красоты и гармонии человека.

В своем знаменитом «Дискоболе» скульптор V в. до н. э. Мирон стремится в первую очередь передать ощущение движения при устойчивости и монументальности линий тела, не заостряя внимания зрителей на особенностях лица.

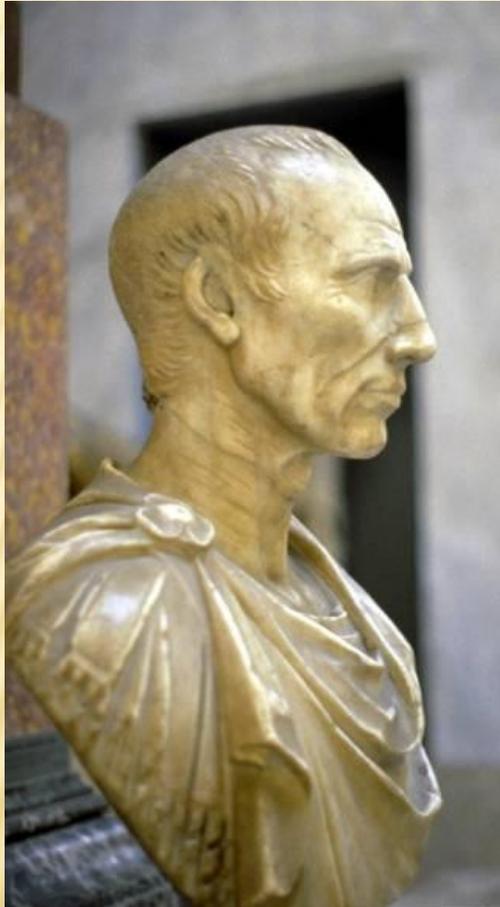
ПОРТРЕТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Пракситель.
Афродита Книдская. IV в. до н.э.

Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в IV в. до н.э. для храма на острове Крит. В этом изображении нет божественного величия, образ дышит удивительным покоем и целомудрием.

ПОРТРЕТ ДРЕВНЕГО РИМА

Пракситель.
Афродита Книдская. IV в. до н.э.

Римский портрет связан с культом предков, со стремлением сохранить их облик для потомков. Это способствовало развитию реалистического портрета. Его отличают индивидуальные характеристики человека: величие, сдержанность или жестокость и деспотизм, одухотворенность или

ПОРТРЕТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Леонардо да Винчи
"Мадонна с младенцем
(Мадонна Лита)"

Портретное искусство эпохи Возрождения словно объединяет в себе заветы Античности и Средневековья. В нем снова звучит торжественный гимн могучему человеку с его неповторимым физическим обликом, духовным миром, индивидуальными чертами характера и темперамента.

Образы универсальных гениев XVI в., мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти — олицетворяют идеального человека того времени.

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА

В XVII в. главным критерием художественности становится материальный мир, воспринимаемый через чувства. Подражание действительности заменило в портрете непонятность и необъяснимость психических проявлений человека, его многообразных душевных порывов. Очарование мягкого бархата и воздушного шелка, пушистого меха и хрупкого стекла, нежной, матовой кожи и сверкающего жесткого металла передается в это время с высочайшим мастерством.

Среди известных портретных шедевров того времени «Лютнист» Микеланджело да Караваджо (1573—1610), в котором художник развивает мотив, взятый из реальной повседневной жизни.

ПОРТРЕТ 17 ВЕКА

Караваджо.
Лютнист.
Около 1595.
Музей
Метрополитен,
Нью-Йорк.

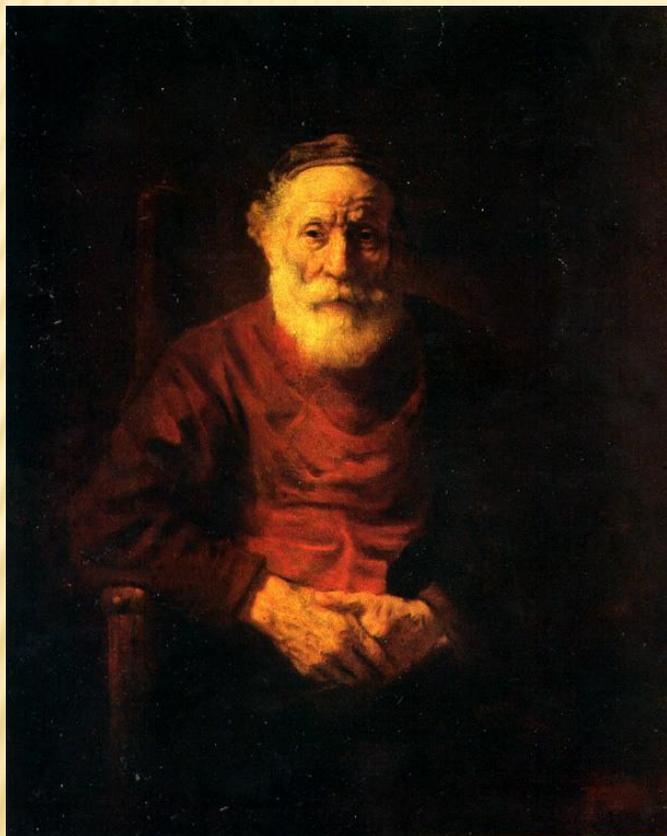
ПОРТРЕТ 17 ВЕКА

Э. Греко.
Мужской портрет с рукой на груди.
1577-1579, Прадо, Мадрид,
Испания.

На закате XVI столетия в творчестве испанского художника *Эль Греко* (1541—1614) возникает новый тип портрета, в котором передается необычная внутренняя сосредоточенность человека, интенсивность его духовной жизни, погруженность в собственный внутренний мир. Для этого художник использует резкие контрасты освещения, оригинальный колорит, порывистые движения или застывшие позы. Одухотворенностью и неповторимой красотой отличаются запечатленные им бледные вытянутые лица с огромными темными, словно бездонными, глазами.

ПОРТРЕТ 17 ВЕКА

Рембрандт.
Портрет старика в красном.
1654. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Портреты великого голландца *Рембрандта (1606—1669)* не без основания считаются вершиной портретного искусства. Они по праву получили название портретов-биографий. Рембрандта называли поэтом страдания и сострадания. Люди скромные, нуждающиеся, всеми забытые ему близки и дороги. Художник с особой любовью относится к «униженным и оскорбленным». В его портретах-биографиях отражены сложные, полные тягот и лишений судьбы простых людей, которые несмотря на выпавшие на их долю суровые испытания, не утратили человеческого достоинства и

ПОРТРЕТ 17-18 ВЕКОВ

Едва переступив порог, отделяющий XVII в. от XVIII, увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников.

Придворноаристократическая культура вывела на первый план стиль рококо с его утонченно-обольстительными, задумчиво-томными, мечтательно-рассеянными образами. Рисунок портретов художников Антуана Ватто Антуана Ватто (1684—1721), Франсуа Буше (1703—1770) и др. легкий, подвижный, их колорит полон изящных переливов, для него характерно сочетание изысканных полутонов.

ПОРТРЕТ 17-18 ВЕКА

Антуан Ватто. Общество в парке. Ок. 1719-21. Дрезденская галерея.
Дрезден, Германия

ПОРТРЕТ 17-18 ВЕКА

Франсуа Буше.
Сборщицы вишен.
1768
Музей Кенвуд Хаус,
Лондон.

ПОРТРЕТ 18 ВЕКА

Поиски героического, значительного, монументального в искусстве связаны в XVIII в. со временем революционных перемен. Одним из гениальных скульптурных портретов мирового искусства является памятник Петру I французского скульптора *Этьенна Мориса Фальконе (1716—1791)*, воздвигнутый в *Петербурге* в 1765—1782 гг. Он задуман как образ гения и создателя. Неукротимая энергия, подчеркнутая стремительным движением коня и всадника, выражается во властном жесте вытянутой руки, в мужественном открытом лице, на котором бесстрашие, воля, ясность духа.

ПОРТРЕТ 19 ВЕКА

XIX в. привнес в искусство портрета изменчивость художественных вкусов, относительность понятия красоты. Новаторские искания в живописи обращены теперь к сближению с действительностью, к поиску многоликости образов.

В период романтизма портрет воспринимается как изображение внутреннего «я» человека, наделенного свободой воли. Настоящий романтический пафос выступает в портрете Ф. Шопена кисти французского художника-романтика *Эжена Делакруа (1798—1863)*. Перед нами настоящий психологический портрет, передающий страстность, пылкость натуры композитора, его внутреннюю суть. Картина наполнена стремительным, драматичным движением. Этот эффект достигается поворотом фигуры Шопена, напряженным колоритом картины, контрастными светотенями, быстрыми, интенсивными мазками, столкновением теплых и холодных тонов.

ПОРТРЕТ 19 ВЕКА

Художественному строю портрета Делакруа созвучна музыка Этюда ми мажор для фортепиано Шопена. За ней стоит реальный образ — образ Родины. Ведь однажды, когда его любимый ученик играл этот этюд, Шопен поднял вверх руки с восклицанием: «О, моя Родина!»

Фредерик Шопен.
Этюд ми мажор
для фортепиано.

Эжен Делакруа. **Фредерик Шопен.** 1838, Лувр, Париж, Франция.

ПОРТРЕТ 20-21 ВЕКА

В портретном искусстве XX—XXI вв. условно можно выделить два направления. Одно из них продолжает классические традиции реалистического искусства. В портретном искусстве XX—XXI вв. условно можно выделить два направления. Одно из них продолжает классические традиции реалистического искусства, воспевая красоту и величие Человека, другое — ищет новые абстрактные формы и способы выражения его внутреннего мира.

ПОРТРЕТ 20-21 ВЕКА

Корин Павел
Дмитриевич (1892-1967)

Александр Невский.

1942.

Государственная
Третьяковская галерея,
Москва.

ПОРТРЕТ 20-21 ВЕКА

Пабло Пикассо
(1881-1973)

**Майя, дочь
Пикассо, с
куклой. 1955.**

Особняка Дианы
Видмайер Пикассо
(внучки), Париж,
Франция.

