

РУССКИЙ ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА

Составил: Тураева Светлана Юрьевна, учитель ИЗО, МБОУ «СОШ№ 1 им. М. Горького»

« Одним из самых главных факторов, решивших судьбу русской живописи, было появление портрета... Портрет – единственная область живописи, в которой Россия ... временами шла в уровень с Европой».

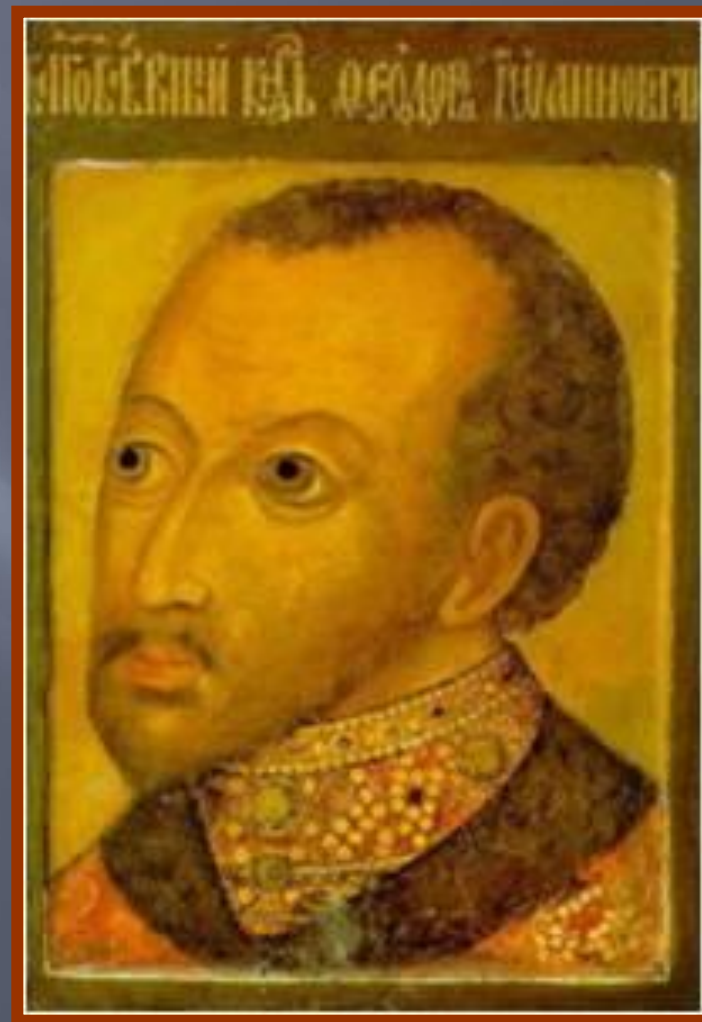
Художник и искусствовед И.Э. Грабарь

Век портрета

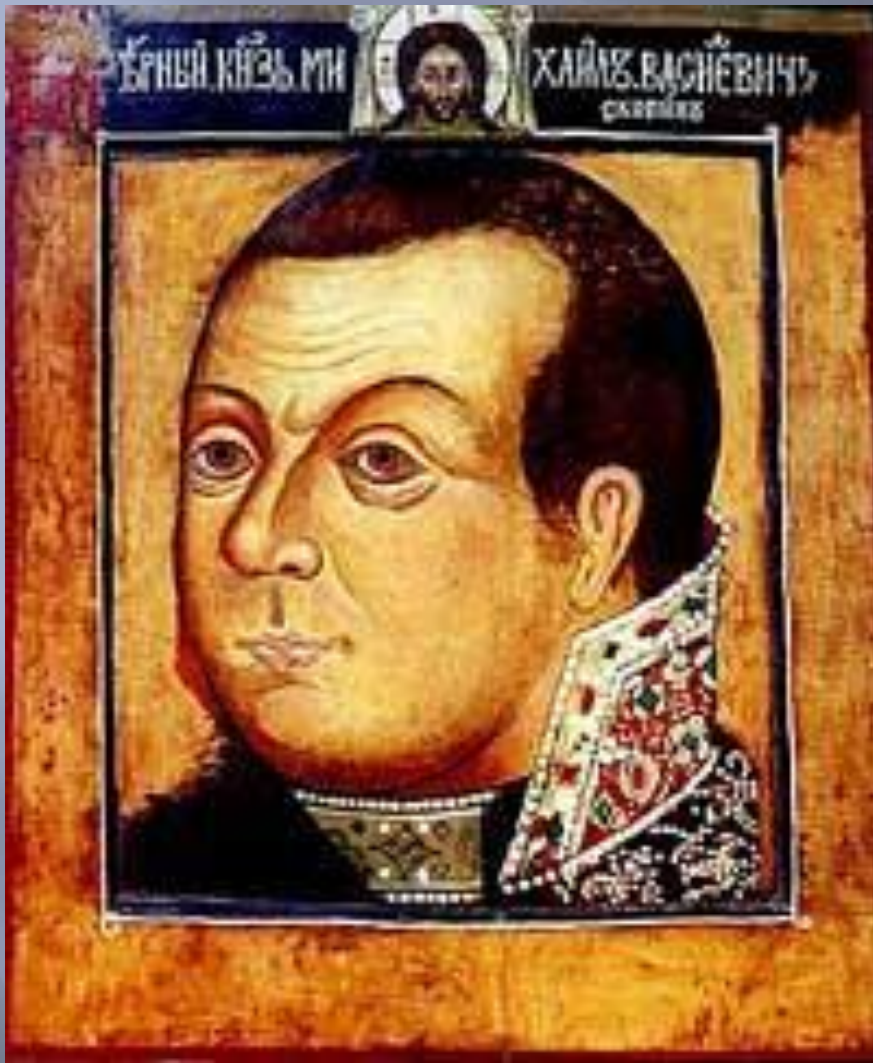
- ▣ В живописи XVIII века важное место занимает портрет. Именно по портрету можно судить об этом столетии. В этой области русские художники по праву заняли свое место среди крупнейших портретистов Европы. Важно отметить внутренне единство и цельность русского портрета XVIII века как искусства гуманистического, правдивого.
- ▣ Лучшие художники исходили из концепции человека XVIII века: ценность человеческой личности определяется её интеллектуальными и душевными качествами, а не местом в социальной иерархии. Отсюда та трезвая и нелюбезная сдержанность во многих произведениях, даже в портретах августейших особ. Конечно, художники не были совершенно независимы от своих заказчиков, которым они, по словам Г.Державина высказывали «истину с улыбкой».

Парсуна

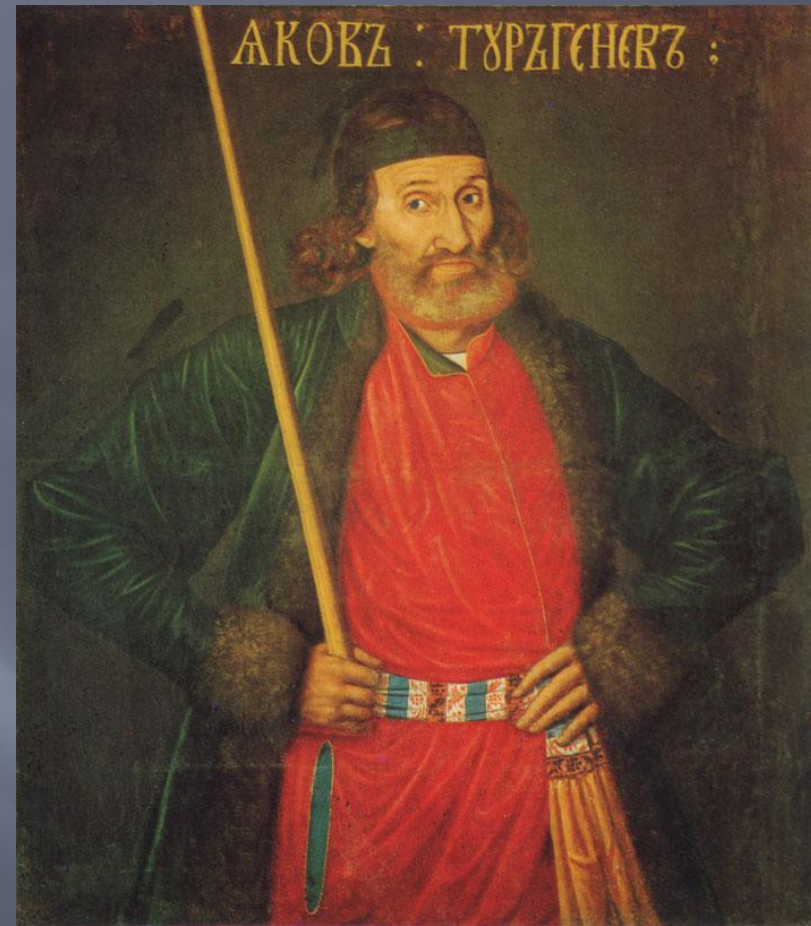
- ▣ **“Парсуна”** — искаженное слово *persona*, произведение, сочетающее приемы иконописи с реалистической образной трактовкой.
- ▣ При Петре Великом портрет назывался “персоной”, и только к середине 18-го века окончательно вошел в обиход термин “портрет”.

Царь Федор Иоаннович

Неизвестный художник
Портрет воеводы князя
М. В. Скопина – Шуйского

Неизвестный художник
Портрет Якова Тургенева

- ▣ **Портрет царицы Марфы Матвеевны»**
представляет собой парсуну в ее чистом виде. Изображению свойственна статичность и наивность формы, но присутствует уже попытка светотеневой моделировки. По способу претворения портрет близок к иконе, но несет определенное портретное сходство.

И. Никитин

«Портрет наполеоновского гетмана»

В портретах, написанных И. Никитиным интересно его мастерство, но и та нравственная позиция, которая проступает в них. Художник не льстит моделям, на какой бы ступени социальной иерархии они не стояли, не унижает своего искусства.

В облике старого гетмана нет ничего парадного, показного, художник подводит зрителя вплотную к этому интересному, много испытавшему и повидавшему на своем веку, человеку, дает почувствовать его волевою, закаленную превратностями судьбы натуру. В то же время художник не скрывает властного и несколько мрачноватого характера гетмана, затаенные в его глазах настороженность и недоверие. Яркая характерность достигается и колоритом, основанным на сочетаниях теплых золотисто-желтых, красных, розовых тонов.

Портрет Петра I

Никитин сохранил главные свои особенности: общий реализм живописи и прямоту живописных характеристик.

У истоков портретной живописи стоит *И.Н.Никитин (1680 – 1742)*. Он ярко воплощает силу человеческих возможностей, открытых петровской эпохой.

Портрет царевны Натальи
Алексеевны

- ▣ Русский художник реализует свои собственные представления о мире, красоте и индивидуальных особенностях модели.
- ▣ Так возникает свой вариант портрета- общепонятный и вполне неповторимый.
- ▣ Художник передает величественность и душевный покой царственной особы. Одна из самых образованных женщин своего времени: писала пьесы, занималась режиссурой, способствовала созданию театра. Нездоровая полнота, замеченная художником, выдает физическое недомогание.

■ Середина XVIII века в России связана с именами таких крупных и значительных художников И. Аргунов
И. Вишняков,
А. Антропов.

Вишняков Иван Яковлевич (1699-1761)

- ▣ Иван Яковлевич Вишняков — знаменитый русский художник-портретист, монументалист, декоратор, один из представителей светского портрета в стиле рококо, руководитель Живописной команды Канцелярии от строений (1739-1761).
- ▣ Вишняков получил признание, главным образом, как портретист. Утонченность образа, теплота настроения, отсутствие манерности, серебристый колорит — таковы характерные черты его художественной манеры.

И. Вишняков
портрет Сары Фермор

- И.Вишняков – художник своеобычный и во многом загадочный . Его портретные образы привлекают к себе хрупкой изысканностью. Пробиваясь сквозь условности парадного портрета, Вишняков наделяет свои модели , теплотой затаенных чувств, какой-то трогательной незащищенностью, соединенной с несколько наивной торжественностью композиции. Сложная гамма чувств находит воплощение в красивых оттенках словно вибрирующего цвета. Сара Фермор покоряет трогательной хрупкостью, чистотой и одухотворенностью. Серьезно и чуть напряженно лицо девушки.

Алексей Петрович Антропов

Алексей Петрович Антропов (1716 – 1795) — выдающийся русский живописец-портретист, автор монументальных росписей, академик Императорской Академии Художеств.

Представитель стиля барокко, один из первых в стране художников, начавших писать светские портреты.

автопортрет

Портрет графини М. А.
Румянцевой, 1764

Портрет А.И. Измайловой

Портрет Петра I. 1770 г.

Портрет Петра III, 1762 г.

Семья художников Аргуновых

- ▣ Семья Аргуновых, бывшая собственностью князей Черкасских , а с 1743 года графов Шереметевых, - явление необычное даже в России, где из среды крепостных вышло столько замечательных художников, зодчих, музыкантов, актеров. Один брат И.Аргунова был архитектором, другой – живописцем, сын Николай стал крупным портретистом, другой рисовальщиком, третий архитектором, но эта незаурядная одаренность не смогла избавить их до самой смерти от унижительной крепостной зависимости. Через всю свою трудную жизнь крепостного художника И. Аргунов пронес веру в человека и его возможности и в своих моделях искал и находил светлое положительное начало. В портретах И.Аргунова выступает живой интерес к человеческой личности как к таковой, вне зависимости от её сословной принадлежности и общественного положения.

И. Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»

Этот портрет написан в 1784 году и принадлежит к числу самых совершенных совершений художника. Увиденная и воссозданная очень просто и скромно, без всякой манерности, молодая русская крестьянка, исполненная чувства собственного достоинства и словно излучающая ласковую доброту, в изображении крепостного живописца олицетворяет физическую и нравственную красоту народа

Н. Аргунов «Портрет графини Шереметевой»

- Талантливые от рождения, трое сыновей И.П. Аргунова обучались искусству под руководством своего отца. Но именно про Николая Аргунова можно было сказать словами известной пословицы о яблоке и яблоне. "Крепостной сын" (Николай) по своему таланту не уступал "крепостному отцу". Действительно, портреты Николая равновелики по мастерству исполнения большинству произведений этого жанра конца XVIII века.
- Его портреты графини Шереметевой, бывшей крепостной актрисы графа Н.П. Шереметева Параша Ковалевой (в театре Жемчуговой) вызвали в России всеобщий интерес не только из-за чрезвычайной любви богатейшего российского вельможи и его крепостной, но и талантом художника, запечатлевшим незаурядность и обаяние одаренной русской женщины

Федор Степанович Рокотов

Крупнейший русский портретист XVIII века. Происходил из семьи крепостных князей Репниных, рано получил вольную и в середине 1750-х годов оказался в Петербурге. Большую роль в его судьбе сыграл И.И. Шувалов, куратор Московского университета и основатель российской Академии художеств. Живя в Петербурге, имел свою мастерскую, где с помощью учеников исполнял многочисленные заказы.

Около 1766-1767 года портретист переехал в Москву, где жил "вольным живописцем", то есть работал по частным заказам и выполнял отдельные поручения Академии художеств. Его работы относятся к лучшим достижениям русской портретной живописи XVIII века. Художник, пользовавшийся огромной славой при жизни, после смерти был забыт на целое столетие.

Ф. Рокотов стал родоначальником «Времени психологического» в русском портрете.

- В 60е годы Рокотов пишет ряд интимных портретов, чаще всего мужских. В них ощущается большой интерес к своеобразию внешнего облика человека, индивидуальности характера. Особенно выделяется портрет В. И. Майкова (ок. 1765), в облике которого за томной изнеженностью угадываются пронизательность, иронический ум талантливого поэта. Это произведение одно из самых значительных в искусстве XVIII века.

Ф. Рокотов портрет И. Майкова

В пору своего творческого расцвета живописец создает галерею прекрасных женских образов: А. П. Струйской (1772), В. Е. Новосильцевой (1780), В. Н. Суровцевой (1780), Е. В. Санти (1785).

В женских образах Рокотова есть нечто общее - это богатство и красота внутреннего мира, возвышенный строй человеческих чувств. Раскрывая сокровенное в человеческой душе, художник всегда что-то оставляет недосказанным. Это придает рокотовским портретам очарование тайны, особую поэтичность.

Портер В. И. Новосильцевой

- На полотне обаятельная юная женщина, полная пленительной грации. Изящный овал лица, тонкие летящие брови, легкий румянец и задумчиво отсутствующий взгляд. В глазах ее – гордость и душевная чистота. Портрет написан переливами цветов, света и тени. Тени неувлимо переходят в свет, пепельно-серые тона перетекают в голубые, а розоватые — в бледно-золотые
- Слово чарующее видение возникает, возникает из дымки жемчужно-розовых тонов лицо Струйской с огромными печально-здумчивыми глазами. Ее образ исполнен светящейся чистоты, непреходящей красоты юности. Завораживает игра овалов - лица, нежных, женственных линий декольте и высокой напудренной прически с вольно змеящейся прядью... Но самое притягательное в Александре - ее глаза, такие глубокие и темные, что зрачок почти сливается с роговицей.. Весь ее образ таит какую-то загадку, тайну..

Портрет Александры Струйской

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822)

- ▣ Д. Левицкий – крупнейший портретист второй половины XVIII века. Левицкий – художник прочно стоявший на реальной почве и в то же время чуткий к истинной поэзии, способный к возвышенным порывам. Ему близок интерес к внутреннему миру, к портрету психологическому. В творчестве Левицкого поражает не только охвата действительности, но и та сила таланта, с которой художник выразил стиль эпохи, богатство эстетических устремлений, образ мышления чувствований своих современников

- История России в лицах — так можно коротко сказать о творческом наследии Д. Г. Левицкого, живописца редкого дара, чья кисть отразила на полотнах эпоху XVIII века. Цари и царедворцы, философы и светские львы, холодные красавицы и писатели, промышленники и дипломаты, аристократы и купцы, чиновники и военные, родители и дети — их портреты говорят о прошлом гораздо значимей любых слов. Сотни лиц умных и глупых, злых и добрых, чувственных и холодных, лица так называемого галантного века. Что ни лицо — характер. Что ни лицо — биография.

Портрет А.Д. Ланского

Портрет П.А.Демидова 1773 г.

Портрет Алимовой Г.И. 1775 г

Д. Левицкий. Портреты «СМОЛЬНЯНОК»

«Портрет Е.Н. Хованской и Е.Н. Хрущевой»

Портрет Нелидовой.

Владимир Боровиковский

- ▣ Боровиковский Владимир Лукич(1757–1825) , русский художник исторической, церковной и портретной живописи.
- ▣ Родился в Миргороде 24 июля 1757, в семье казака Луки Боровика. Отец и два брата, Василий и Иван, были иконописцами, работавшими в храмах.

- ▣ **Один из самых известный русских художников-портретистов.**
- ▣ **Его работы обладают чисто российским ароматом, непроизвольно затягивающим и завораживающим любого зрителя. На картины можно смотреть часами, находя всё новые и новые нюансы.**

Портрет графини Анны Ивановны Безбородко с дочерьми Любовью и Клеопатрой»

- ▣ *Портрет М. И. Лопухиной нередко называют самым поэтичным созданием В. Л. Боровиковского.*
- ▣ *В портрете все в согласии, в гармонии друг с другом: тенистый уголок парка, васильки среди колосьев спелой ржи, увядающие розы, непринужденная поза молодой женщины, простое платье, свободно облегающее ее стан, и, конечно, исполненное удивительного очарования прелестное лицо. В утренней свежести кожи, в томности взгляда, в мечтательной улыбке, даже в некоторой неправильности черт Лопухиной есть подлинная красота, красота душевная и лирическая, присущая русским женщинам*

Портрет Марии Ивановны Лопухиной [1797]

- ▣ *Атмосфера портретов переносит нас в идеализированный мир России конца 18, начала 19веков. Его женские портреты также чисты и прозрачны, как и весь окружающий антураж.*

«Портрет великой княжны Александры Павловны»

- *Героини портретов не только дамы высшего Российского общества того времени, но и простые русские крестьянки, изображённые в традиционных русских нарядах.*

Портрет торжковской крестьянки
Аксиньи

Портрет генерал-майора
Федора Артемьевича
Боровского»

Портрет Павла I в белом
далматике»

Портрет Елены Александровны
Нарышкиной»

Портрет Н. А. Толстого»

Русские художники XVIII века сумели воплотить в красках облик, характеры, духовный мир своих современников. Именно в портрете создало искусство этого времени свои лучшие произведения.

Мастера скульптурного портрета

Б.К. Растрелли 1675-1744

- ▣ Творчество Бартоломео Карло Растрелли — одно из самых значительных явлений русского, искусства первой половины XVIII века. В эпоху петровских реформ Растрелли выступил основоположником светской скульптуры в России.
- ▣ Подлинной удачей Растрелли является бронзовый бюст Петра I (1723-1729,): образ, исполненный неукротимой энергии, правдивый и живой, очень динамичный по форме.
- ▣ Б. К. Растрелли выполнил еще два бюста Петра: один в дереве - для военного корабля, другой - из позолоченного свинца (Копенгагенский музей).

Федот Иванович Шубин

- ▣ Портрет является непарадным, интимным. Скульптор изобразил Ломоносова без парика, подчеркнув огромный открытый лоб мыслителя. Взгляд пристальный, пронизательный, сосредоточенный; как бы устремленный на какой-то очень интересный предмет полностью завладевший вниманием Ломоносова. На губах еле заметная улыбка. Нижняя губа чуть-чуть выступает вперед, что придает лицу волевое, энергичное и в то же время добродушное выражение.

Перед нами вдохновенный образ человека смелого, сильного, настойчивого и в то же время скромного, простого, доступного.

Портрет М. В. Ломоносова
1792 г.

Портрет Павла I . 1800 г.

- ▣ Портрет, выполненный в парадном жанре, по традиции изобилует звездами, орденами и прочими знаками отличия. Однако Шубин, что намного важнее, всегда цепко схватывал неповторимые особенности внешнего облика человека, стремясь выразить его духовные свойства.
- ▣ Скульптор раскрывает в Павле I сложность его характера: надменность, холодную гордость, болезненное самолюбие и вместе с тем скрытое страдание и незащищенность его «Я».

Портрет М. Р. Паниной.
Середина 1770-х гг. Мрамор.

Портрет Е. М. Чулкова.
Мрамор. 1792.