

Русский живописный
портрет первой половины 18
века.

Традиции русской парсуны

- ПАРСУНА – мемориальное (памятное) изображение конкретной личности (так называемой «персоны») в русской истории, исполненное в традициях древнерусской церковной живописи (иконописи).
- При этом понятие «традиция» следует трактовать как совокупность художественных средств выразительности и материальных технико-технологических приёмов создания изображения.

Князь Скопин-Шуйский.
Конец 17 века.

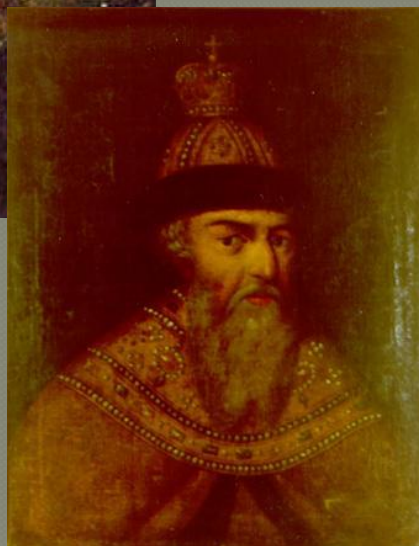
«Парсуны» получили широкое распространение в русской средневековой живописи конца 17 века

Ермак Тимофеевич

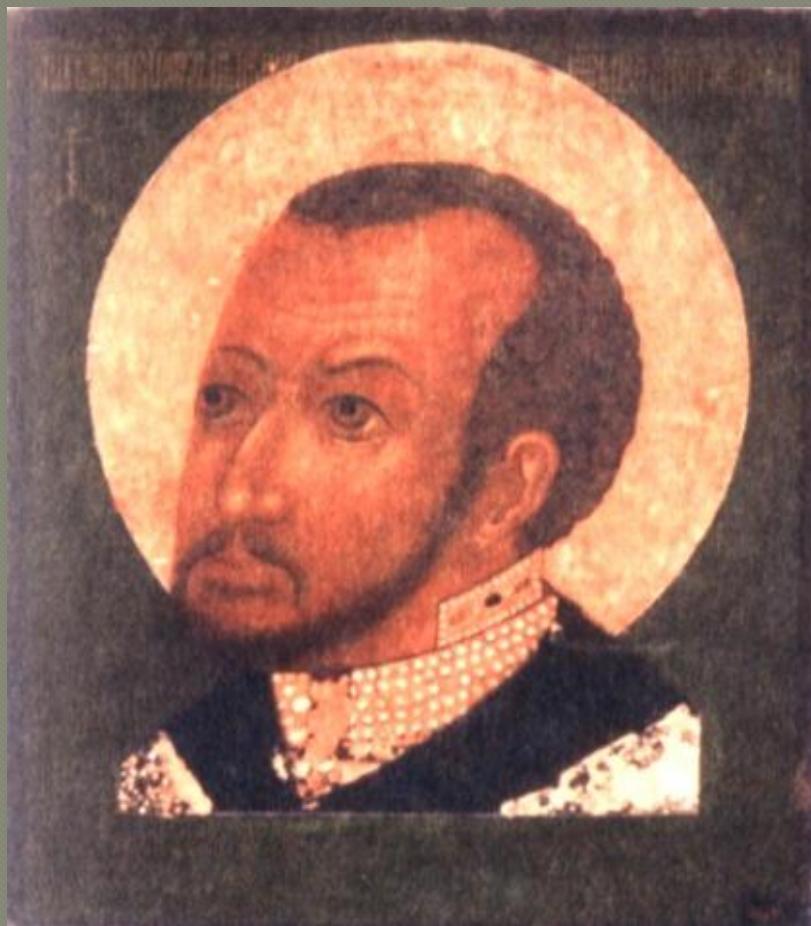
Царь Михаил Фёдорович

Особенно большое количество «парсун» посвящалось знаменитому русскому самодержцу Иоанну Васильевичу Грозному

Сравнение портретов XVII и первой половины XVIII в.

XVII век: Царь Фёдор Иоаннович

XVIII век: А. Матвеев.
Портрет И.А. Голицына

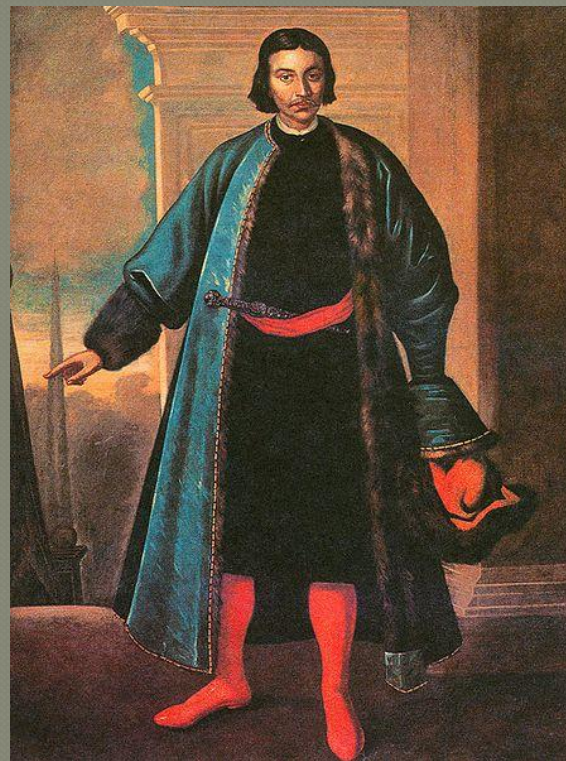
Живопись первой половины XVIII века

В русской живописи Петровской эпохи наиболее значительную роль играл портрет. Портрет «фактически взял на себя основное бремя освоения художественных принципов Нового времени». В нем были еще сильны влияния старой парсуны. Статичность позы портретируемой модели, плоскостная трактовка формы, интерес к орнаменту давали себя знать в подобных произведениях.

Развитие портрета

- Магистральная линия развития уверенно идет вперед, а парсуна теряет свою привлекательность в глазах высокопоставленных заказчиков. Особенность этой «парсунной» линии портрета — в её причастности к иконописи (которая и сама в этот период, утрачивая средневековую духовность, становится компромиссной, светлой и нарядной). Она будет влиять на некоторых художников, близких к Петербургской Канцелярии от строений.

Прорыв в портретном жанре в России

- Прорыв в портретном жанре, как и в многих других отраслях культуры России, случился в петровское время.
- Пётр I как приглашал зарубежных мастеров, так и способствовал обучению талантливых отечественных мастеров (т.н. «выученников гнезда Петрова») за границей.
- Мастером, приглашённым работать в Россию, был французский живописец Луи Каравакк. В петровское время европейское художественное образование получили Иван Никитин и Андрей Матвеев.

И. Никитин.
Портрет напольного гетмана. 1720-е.

- Постепенно портрет начинал все глубже передавать внутреннее содержание человека. Уже в первой четверти XVIII века появились портреты, в которых правдиво запечатлены образы многих выдающихся современников.

- Сынник и русский иконописец, художник и портретист первой четверти XVIII века. Он и его современники, Никитин и А. Матвеев. Они скорее других преодолели старые иконописные влияния и создали произведения реалистического характера.

Луи Каравакк (1684-1754)

- Заметный след в русском искусстве оставил француз Луи Каравакк — родился в 1684 году .
13 ноября 1715 года в Париже он заключил с П. Лефортом контракт на три года о поступлении на русскую службу живописцем «исторических картин, портретов, лесов, деревень, цветов и зверей в большом, малом и миниатюрном виде», с обязательством взять в помощники русских учеников.
- В 1716 году художник приехал в Петербург, где прожил до конца своих дней. В России Каравакк завоевал себе исключительное положение, что свидетельствует не только о личной ловкости художника, но и о том, что он попал в Петербург как раз в тот момент, когда начали изменяться запросы русского общества, когда в России распространилось увлечение «придворным стилем», который представлял своим творчеством Луи Каравакк.

Л. Каравакк.
Парадный коронационный
портрет Анны Иоановны.

Иван Никитин (1680 – 1742)

- Иван Никитич Никитин был одним из первых русских портретистов. Его портреты, выполненные до 1716 года ещё сохраняют некоторые черты старинных «парсун».
- Вернувшись в Петербург после четырёхлетнего пребывания в Италии, Иван Никитин создал лучшие свои портреты.
- Иван Никитин был любимым живописцем Петра I. Он неоднократно писал его портреты. Трагичен портрет Петра I на смертном ложе.

И. Никитин.
Петр I на смертном ложе.

Ранние портреты

И. Никитин.
Портрет цесаревны
Анны Петровны. 1716.

И. Никитин.
Портрет царевны
Прасковьи Иоанновны. 1714.

И. Никитин.
Портрет царевны
Натальи Алексеевны. 1716.

Портреты зрелого периода

И. Никитин.
Портрет графа
канцлера Г.И. Головкина.
1720-е.

И. Никитин.

Портрет барона С.Г. Строганов. 1726.
Портрет напольного гетмана. 1720-е.

Портреты Петра I

И. Никитин.

Портрет Петра I. 1725.

Портрет Петра I на смертном ложе. 1725.

Портрет Петра I в круге. 1720-е.

Андрей Матвеев (1702 - 1739)

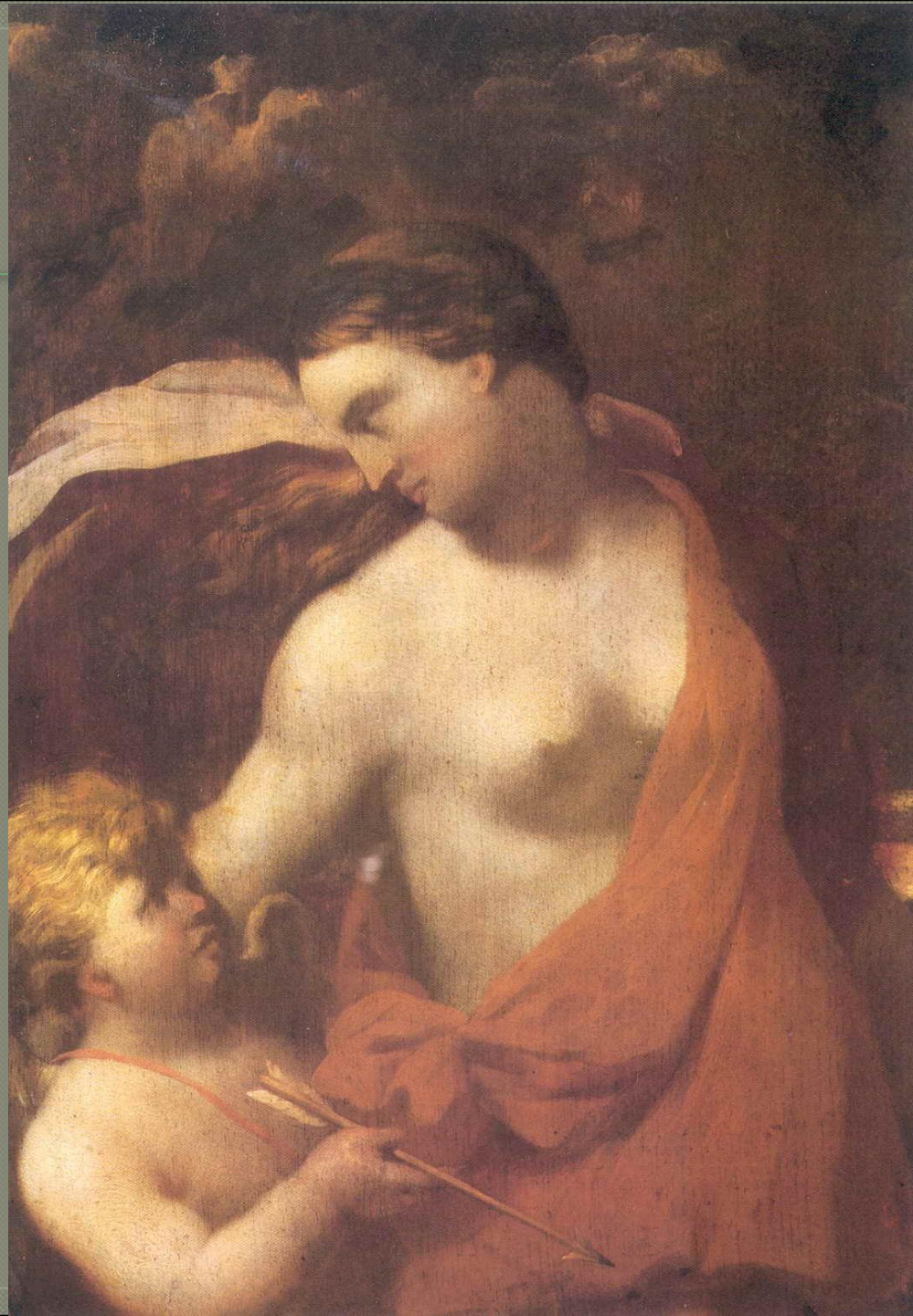
- К концу 20-30-х годов относится творчество Андрея Матвеева.
- Андрей Матвеевич Матвеев — знаменитый русский художник-портретист, один из основоположников русской светской живописи, мастер монументально-декоративного искусства. Первый русский заграничный пенсионер, получивший полное академическое образование в Голландии, умевший писать «истории и персоны». С 1727 года руководил Живописной командой в Петербургской Канцелярии от строений.

А. Матвеев.

Портрет супругов (?). 1729.

А. Матвеев. Венера и Амур. 1726.

А. Матвеев.
Аллегория живописи. 1725.

А. Матвеев.
Портрет врача
И.А. Ацарети.
1725.

А. Матвеев.
Портрет А.И. Голицына.
Портрет А.П. Голицыной.
1728.

Заключение

- На протяжении первой половины XVIII века русское портретное искусство прошло большой путь становления от средневековой традиции к созданию портретной картины по законам живописи Нового времени.
- Обучаясь за границей, а также у иностранных мастеров, работающих в России, русские художники овладели европейской художественной традицией.
- От довольно примитивного изображения человеческого лица (иконописного лика «парсун») они довели свое мастерство до реалистического совершенства.

И. Никитин. Портрет
напольного гетмана. 1720-е.

Чаще всего это реалистическое мастерство подразумевало умение художника, овладевшего приёмами нового пластического языка, передавать:

- объём;
- пространство;
- освещённость;
- материальность.

Однако некоторые примеры русской портретной живописи первой половины 18 века демонстрируют глубокое проникновение во внутренний мир изображённого на портрете человека.

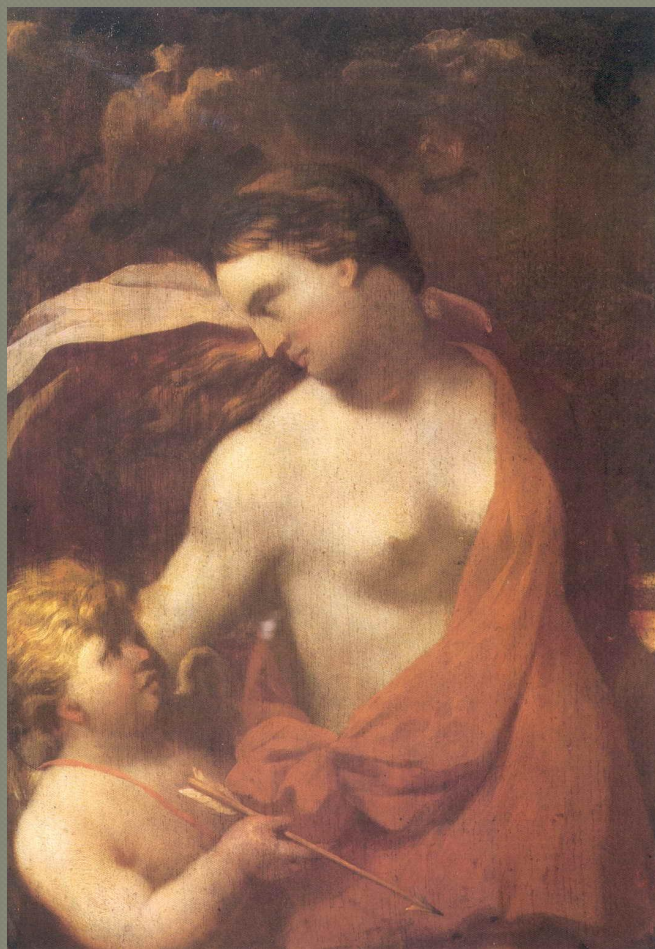
Изменение подачи портрета

- Портреты первой половины 18 века передают преимущественно социальную принадлежность своей модели. Изображая человека, они стремятся найти внешнюю красоту – будь то красота внешности самого человека либо помпезность его позы и красота облачения.
- Однако на протяжении всего столетия будет меняться государство и общество, а так же и отношение художника к изображаемому человеку. К концу 18 века живописцы научатся передавать внутренний мир своих моделей – тончайшие перемены их настроения и особенности характера.

И. Никитин. Портрет графа канцлера Г.И. Головкина. 1720-е.

Приобщение к традициям европейской станковой картины в послепетровской России шло трудно. Художникам было необходимо было не только овладеть новым пониманием содержательной части, но и научиться грамотно выстраивать картинную плоскость по законам прямой перспективы, анатомически верно передавать человеческое тело, а также научиться основам технологии и техники масляной живописи и законам колорита. Отрицательную роль сыграла отмена при Анне Иоановне государственной поддержки в процессе обучения русских художников.

Список информационных ИСТОЧНИКОВ

- 1. Бартенев И.А., Власова Р.И. История русского искусства. Издание 3-е. М.: Искусство, 1987.
- 2. Горький А.М. О русском искусстве. Собрание сочинений. Том 24. М., 1953.
- 3. Криворотов В. Вехи. Взлеты и падения особого пути России. – В журн.: Знание — сила, 1990, №№ 8, 9.
- 4. Рыбаков Б.А. Очерки русской культуры. – М.: Высшая школа МГУ, 1990.
- 5. Энциклопедический словарь русского художника. – М.: Педагогика, 1983.
- 6. <http://ru.wikipedia.org>

© Л.И. Евтушенко. 2013.

**Презентация выполнена с участием
ученицы 3 класса художественного
отделения ДШИ № 4 Самковой Юлии**