

Портрет в русской живописи *XVIII* века

8 класс

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 нелюбимая 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».

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

- 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.

Портрет царевны
Натальи Алексеевны

И. Никитин «Портрет наполеоновго 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.

И. Никитин «Портрет канцлера Г. Головкина».

- Гавриил Иванович Головкин легок, изящен, достаточно уверен в себе. Портрет не говорит, что перед нами дальний родственник Петра, человек с весьма скверным характером. Но видим мы, как стремится он упрочиться, оценить ситуацию и решить приспособливаться или противодействовать. Печать холодной приветливости лежит на устах. Вытянутое сглаженное лицо, обрамленное длинным французским париком, полно настороженного внимания. На портрете шестидесятилетний Высокопоставленный чиновник, аккуратист и педант, канцлер, дипломат.

А.Матвеев «Автопортрет с женой»

Матвеев буквально за руку вводит свою жену в новый мир. Делает он это с подобающим и своей юности, и юности представляемой им страны достоинством. Молодость персонажей в данном случае как бы является метафорой молодости новой России.. Свет юных лиц счастливых супругов, кажется, не замечает клубящуюся за ними тьму. Непривычное платье и жесты несколько стесняют персонажей автопортрета, но не сбивают с твердо избранного пути, о чем свидетельствует вся динамика диагонального движения композиции.

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

И.Вишняков «Портрет Сары Фермор»

- И.Вишняков – художник своеобразный 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.

Портрет Сары Фермор

- В этом портрете отразились характерные черты искусства середины XVIII столетия. Это и чисто русское понимание образа, где на первом плане – внимание к духовному миру человека. Это и особенности стиля: сплав европейского искусства рококо и традиций древнерусской живописи. Фронтальная постановка фигуры, плоскостное решение пространства – это от традиционного старого письма, а от рококо – утонченность пейзажа, изысканное сочетание голубого и жемчужно-серого цветов.

А. Антропов. Портрет А.И. Измайловой

Перед зрителем предстает своенравная и умная старая барыня с острым, властным и умным лицом, покрытым плотным слоем румян и белил. Это уже не просто статс-дама двора Елизаветы Петровны, цельный и яркий характер, типичный для русского общества той эпохи.

А. Антропов. Портрет А.И. Измайловой

Особенно показательна власть сословного статуса проявилась в «Портрете А.И. Измайловой», на котором модель горделиво демонстрирует портрет Елизаветы I — высшую награду придворной дамы. Дело даже не в награде, а в том, как она написана. Портрет императрицы «помещен совсем фронтально вопреки трехчетвертному повороту корпуса статс-дамы: художник не хочет ракурсом нарушать целостное представление о портрете царицы», к которому и модель, и Антропов относятся как к священному символу.

Семья художников Аргуновых

■ Семья Аргуновых, бывшая собственность 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 совершенней 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 поговорки 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 русского вельможи и его крепостной, но и талантом художника, запечатлевшим незаурядность и обаяние одаренной русской женщины.

Ф. Рокотов

- В середине 1760 годов завоевывает известность живописец, разительно непохожий ни на кого из своих современников. Ф.Рокотов родом из семьи крепостных князя И.Репнина стал одним из самых изысканных и тонких живописцев в европейском искусстве XVIII века. Творчество Ф.С.Рокотова составляет одну из самых обаятельных и труднообъяснимых страниц нашей культуры. Тайну выражения глаз и улыбки губ, отражающих жизнь и движение души, впервые в полную меру постиг Леонардо. В отечественном искусстве роль Леонардо сыграл Ф.С. Рокотов. Загадка и Леонардо и Рокотова кроется в том, что они воплотили в своих портретах не конкретные, а некие общие принципы трепета духовной жизни, духовных порывов и изменчивости психической жизни, которые трудно улавливаются и тем более поддаются словесному описанию. Именно Ф. Рокотов стал родоначальником «Времени

Ф.Рокотов. Портрет В.И. Майкова

- 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.

Федор Рокотов

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.

Портрет В. Суровцевой

Портрет В.Новосильцевой

Портрет Александры Струйской

- Любите живопись, поэты!
- Лишь ей, единственной, дано
- Души изменчивой приметы
- Переносить на полотно.
- Ты помнишь, как из тьмы
- былого,
- Едва закутана в атлас,
- С портрета Рокотова снова
- Смотрела Струйская на нас?
- Ее глаза - как два тумана,
- Полуулыбка, полуплач,
- Ее глаза - как два обмана,
- Покрытых мглою неудач.
- Соединенье двух загадок,
- Полувосторг, полуиспуг,
- Безумной нежности припадок,
- Предвосхищенье смертных
- мук.
- Когда потемки наступают
- И приближается гроза,
- Со дна души моей мерцают
- Ее прекрасные глаза.

Портрет Александры Струйской

- 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 неуловимо переходят в свет, пепельно-серые тона перетекают в голубые, а розоватые — в бледно-золотые

Словно чарующее видение возникает, возникает из дымки жемчужно-розовых тонов лицо Струйской с огромными печально-задумчивыми 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..

Д. Левицкий

- 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.

Д. Левицкий. «Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия»

Важное место в творчестве Левицкого занимает работа над портретом Екатерины II, получившим отражение в «Видении Мурзы» Г.Р. Державина. Возвышенная, мифологизированная интерпретация не могла не нравиться императрице, которая более чем внимательно относилась к своим изображениям.

Д. Левицкий. Портреты

«СМОЛЬНЯНОК»

- В систему воспитания дворянских девушек как обязательные входили занятия литературой, музыкой, танцами, живописью. Портреты воспитанниц Смольного института благородных девиц кисти Д.Г. Левицкого как бы отражают эту педагогику. Художник изображает девушек в театрально –праздничной приподнятости. По этим портретам можно одновременно изучать и воспитательную систему, и характер каждой изображенной, и костюм эпохи.

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

Игровая стихия, унаследованная рококо от барокко, высвобождает энергию юной прелести смолянок. В этих театрально-игровых портретах модели сознательно играют роль пасторальных пастушков и пастушек. Само осознание дистанции между маской и личностью человека знаменует огромный скачок в самосознании по сравнению с состоянием безраздельного владычества маски в портрете Измайловой.

Поэт А. Сумароков запечатлел «смольнянок» с своих стихах. Портрет Нелидовой.

- Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?
- Иль сами ангелы со небеси сошли
- Ко обители меж смертных на земли,
- Что взоры и сердца всех зрителей питали.
- Как солнечны лучи , так взоры их сияют.
- С красой небесною краса сих нимф равна
- С незлобием сердец невинность их явна
- Конечно, божество они в себе являют

Д. Левицкий. Портрет П. А. Демидова.

- Художник утверждает ценности частной жизни, которое демонстрирует баснословный богач и известный в XVIII веке чудака, умница и самодур, страстный садовод П.А. Демидов. В форме парадного портрета Демидов откровенно и иронически демонстрирует свое приватное увлечение садоводством. Домашний колпак, лейка, цветочные луковицы, горшки с кустами вместо алтарей, царских регалий, бюстов философов или правителей мира сего.

«Портрет Кокоринова»

- Д.Левицкий чувствует себя в парадном портрете уверенно, раскованно. В его Кокоринове — сила, напор, энергия, настоящая увлеченность и вдохновение. И ещё это великолепный портрет фигуры, а точнее портрет великолепнейшего наряда. С каким потрясающим блеском и виртуозным щегольском написан знаменитый костюм, пошитый ко дню инаугурации Академии.

В. Боровиковский

- Славу русского живописного портрета приумножил В.Боровиковский. Главной заслугой Боровиковского стало то, что он вывел душевные переживания человека из мрака барочной полутьмы в ровный полуденный свет классицистической картины. Творчество В. Боровиковского явилось важным этапом на пути становления реалистической живописи

В. Боровиковский. «Портрет. Е. Нарышкиной».

- Классицизм предписывал при изображении женщин величественно скромную одежду греческих богинь. Ткань естественно облегала стан, поэтому было легко придать изящество позы. Подчеркнутая простота одежды давала художникам возможность уделить особое внимание пластическому совершенству рук и шеи. На портретах художника В. Боровиковского женщины уже не носят пышных и обольстительных нарядов, одеты в простые одеяния античных богинь. Облик Е. Нарышкиной вполне соответствует идеалу своего времени.

В. Боровиковский «Портрет М.И. Лопухиной»

Она давно прошла – и нет уже тех
глаз ,
И той улыбки нет, что молча
выражали
Страданье – тень любви и мысли
– тень печали...
Но красоту её Боровиковский
спас
Та часть души от нас не улетела.
И будет этот взгляд прелесть тела
К ней равнодушное потомство
привлекать,
Уча его любить – страдать –
прощать – молчать ...

(Я.Полонский)

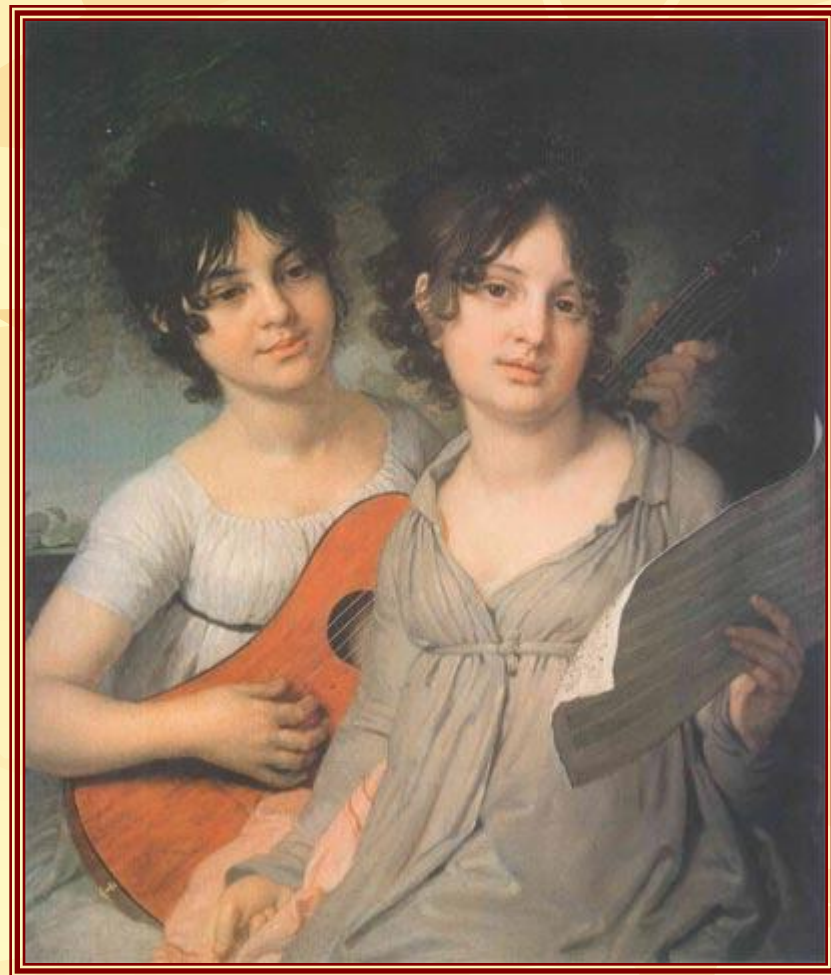
Чередование самых противоречивых
и тонких чувству Лопухиной отражено
нежной живописью, её мягкой и
светлой гаммой. Это создает особую

Значение В. Боровиковского в истории живописи и в том, что он создал галерею прекрасных женских образов.

Портрет Е.Арсеньевой

Портрет сестер Гагариных

В.Боровиковский «Портрет Екатерины II»

В. Боровиковский изобразил Екатерину в теплом салопе с собачкой на прогулке в царскосельском парке. Идею портрета подсказал Г.Р. Державин, - одно время он был секретарем императрицы. Портрет получился камерным, Екатерина здесь не более, чем пожилая дама приятной наружности. Очень внимательно относившейся к своим портретам императрице портрет не понравился. Зато как считается, именно им навеяно описание встречи в парке героини повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» с Екатериной II.

Вывод:

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