

**Человек в
зеркале
искусства:
жанр
портрета**

Портрет

*(от франц. – изображать,
передавать «черта в
черту»)*

– это изображение
человека
или группы людей,

реально существующих,
либо существовавших в прошлом.

- прогресс технических изобразительных навыков;
- и, что более важно, развитие представлений о значимости человеческой личности.

Основные принципы развития портретного жанра

Первые образцы портрета являются скульптурными и относятся к Древнему Египту. За этим следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а затем дальнейшее развитие в последующие века...

История портрета

Древнейшая известная попытка изобразить человеческое лицо насчитывает 27 тыс. лет. Оно обнаружено в пещере Вильонер близ города Ангулем (Франция). «Портрет» сделан мелом на естественных выпуклостях стены, напоминающих по форме лицо. Прочерчены горизонтальные линии глаз и рта и вертикальная полоса,

Самый древний портрет

Назначение портрета в египетском искусстве было обусловлено культовыми, религиозными, магическими задачами. Существовала необходимость «дублирования» модели (то есть портрет был двойником умершего в загробной жизни).

Древнеегипетский портрет

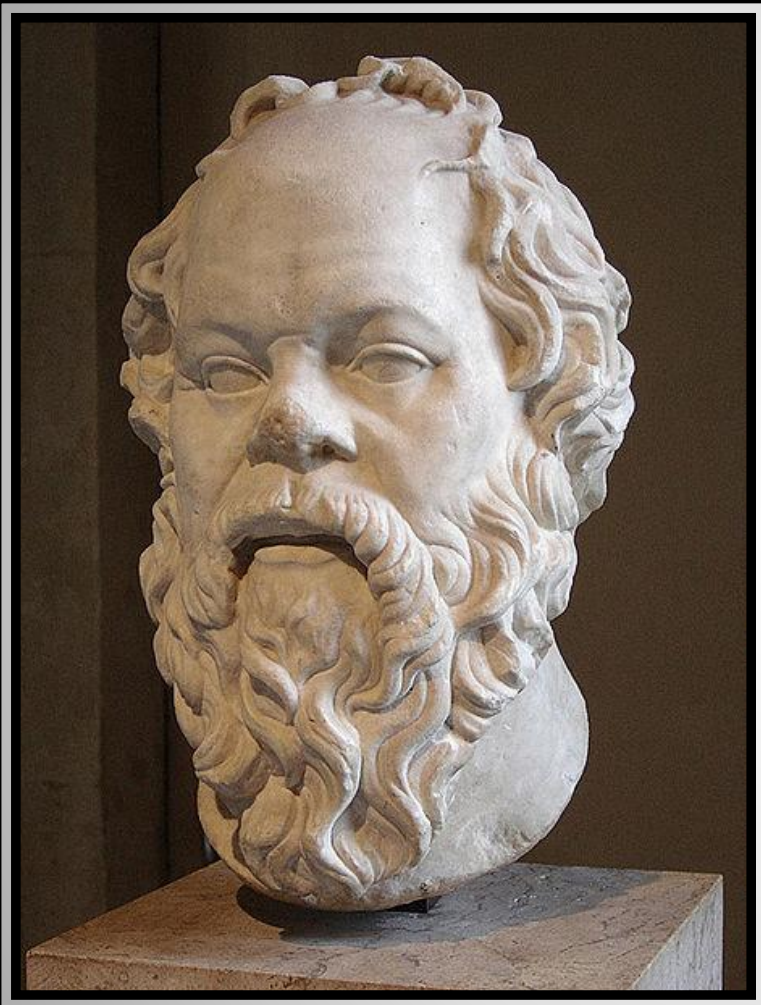

Древнегреческий портрет

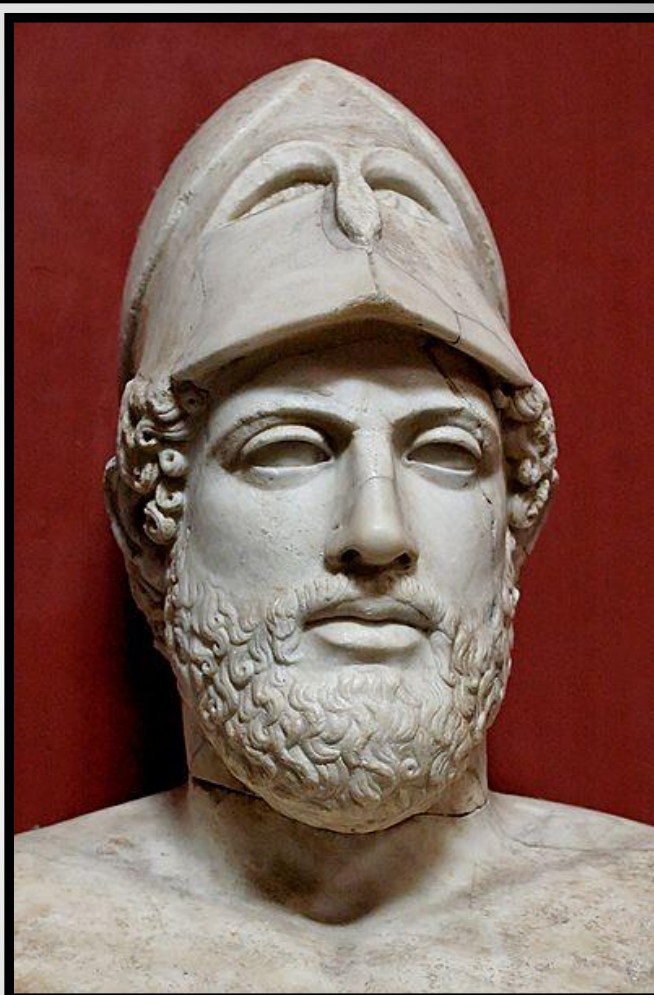

- У древних греков долгое время портрета в строгом смысле слова не существовало.
- У них был обычай награждать победителей спортивных игр постановкой их статуй в публичных местах, однако это были идеальные фигуры атлетов, которые изображали их лишь в общих чертах, идеализированно, и были выполнены по идеальному канону красоты.
- Эллинские республики даже запрещали общественным деятелям и частным лицам заказывать свои реалистические портреты, считая, что они могут развить в гражданах тщеславие и противоречат принципу равенства между ними.

●

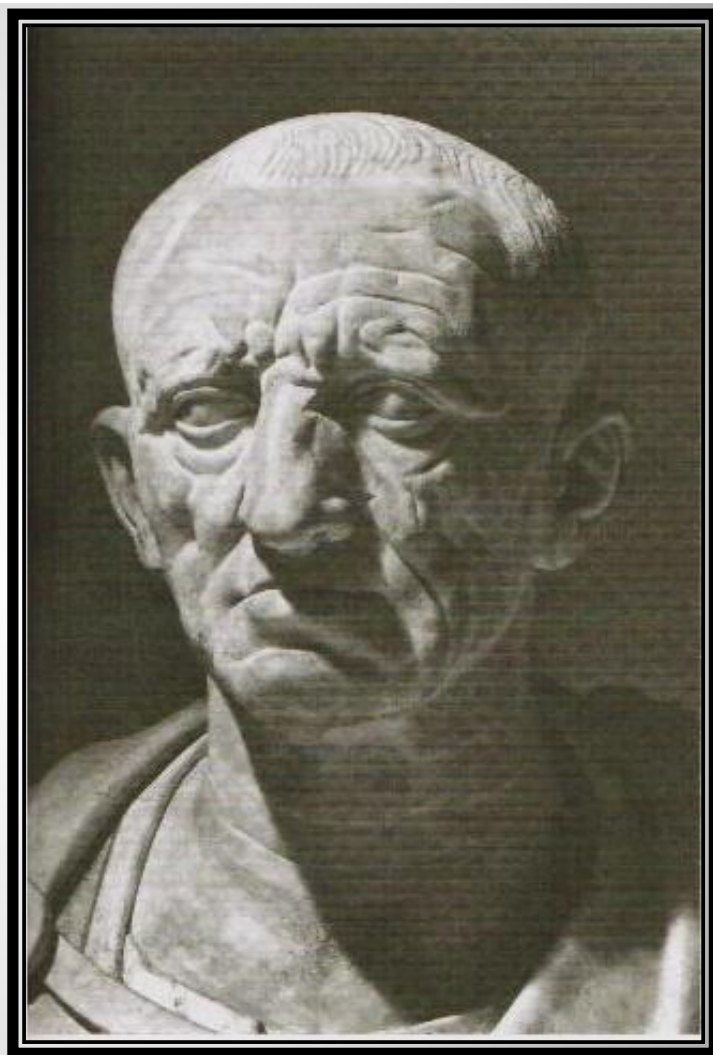

Сократ

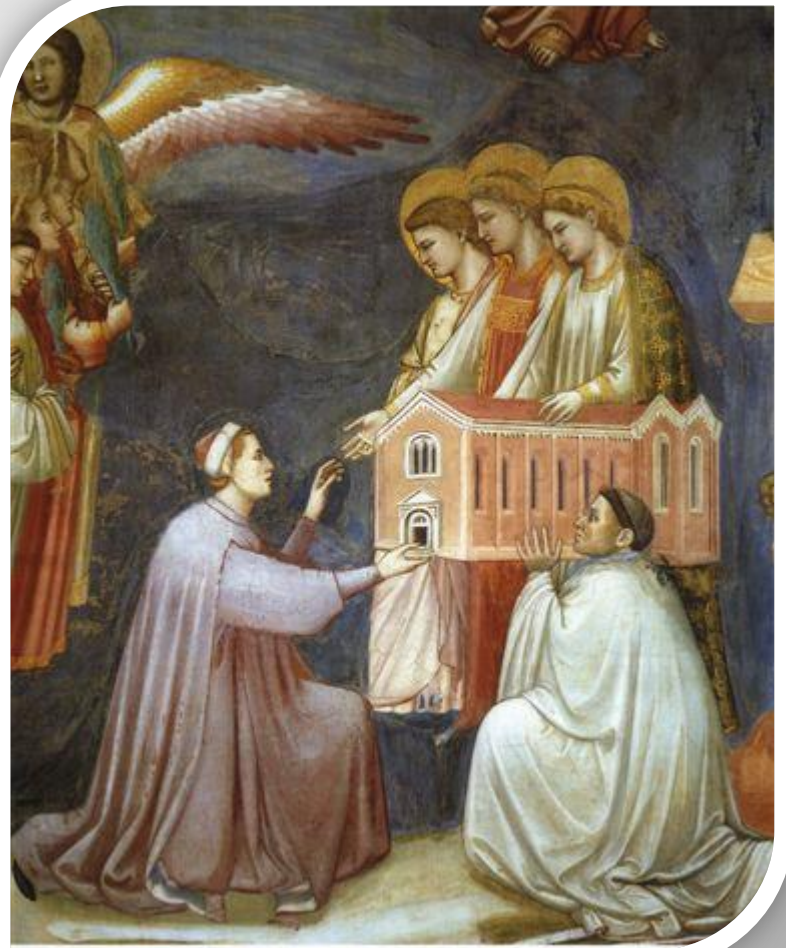
Перикл

- Только в V веке до н.э. впервые появились у греков настоящие портретные гермы и статуи.
- Реалистическое направление окончательно утвердилось в портретной скульптуре в эллинистическом искусстве — при Александре Македонском, благодаря Лисиппу и его брату Лисистрату, который первый стал формовать маски с натуры.
- Эллинистические портреты, сохраняя свойственный греческим художникам принцип типизации, несравненно более передают не только черты внешнего облика, но и различные оттенки душевного переживания модели.
- С конца V в. до н. э. древнегреческий портрет всё более индивидуализируется, в конце концов тяготея к драматизации образа.

Древнеримский портрет

- Развитие древнеримского портрета было связано с усилением интереса к индивидуальному человеку, с расширением круга портретируемых.
- В основе художественной структуры многих древнеримских портретов — чёткая и скрупулёзная передача неповторимых черт модели при соблюдении единства индивидуального и типического.

Портрет Средневековья

- Средневековый художник, ограниченный строгими церковными канонами, редко обращался к портрету. Личностное начало в его понимании растворялось в религиозной соборности.
- В период Средневековья реалистический, натуралистический портрет встречается очень редко. Упрощенные и стандартизованные черты изображенного персонажа позволяют идентифицировать его только с определенной общественной ролью.

Более или менее портрет начинает возвращаться в искусство начиная с X—XII века, оставаясь, тем не менее, на подчиненных ролях. Он является частью церковного архитектурно-художественного ансамбля, сохраняясь в надгробиях, на монетах и в книжной миниатюре (особенно в портретах заказчиков, которым подносились книги.

Портрет Средневековья

**Рафаэль «Портрет
Бальдассаре Кастильоне»»**

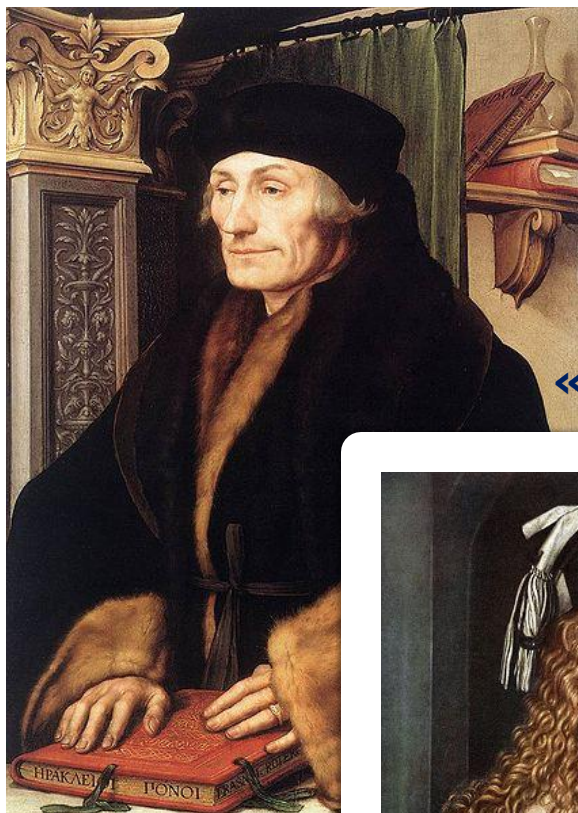

**Леонардо да Винчи
«Джоконда»»**

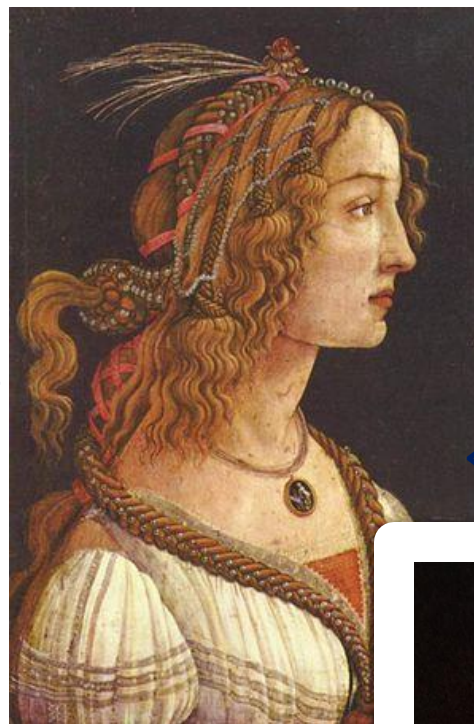

Портрет Возрождения

- Перелом в портретном искусстве, которое снова вышло на видные позиции, наступил в эпоху Ренессанса. Он был связано с изменением идеологии эпохи.
- Ренессансный человек был полон гуманистического реализма, то есть он ослабил путы религии и уверовал в силу личности, стал считать себя мерой всех вещей — и поэтому он вышел на первый план в искусстве

**А.Дюрер
«Автопортрет»**

**Рафаэль
«Донна Велата»**

**Г.Гольбейн Мл.
«Портрет Эразма
Роттердамского»**

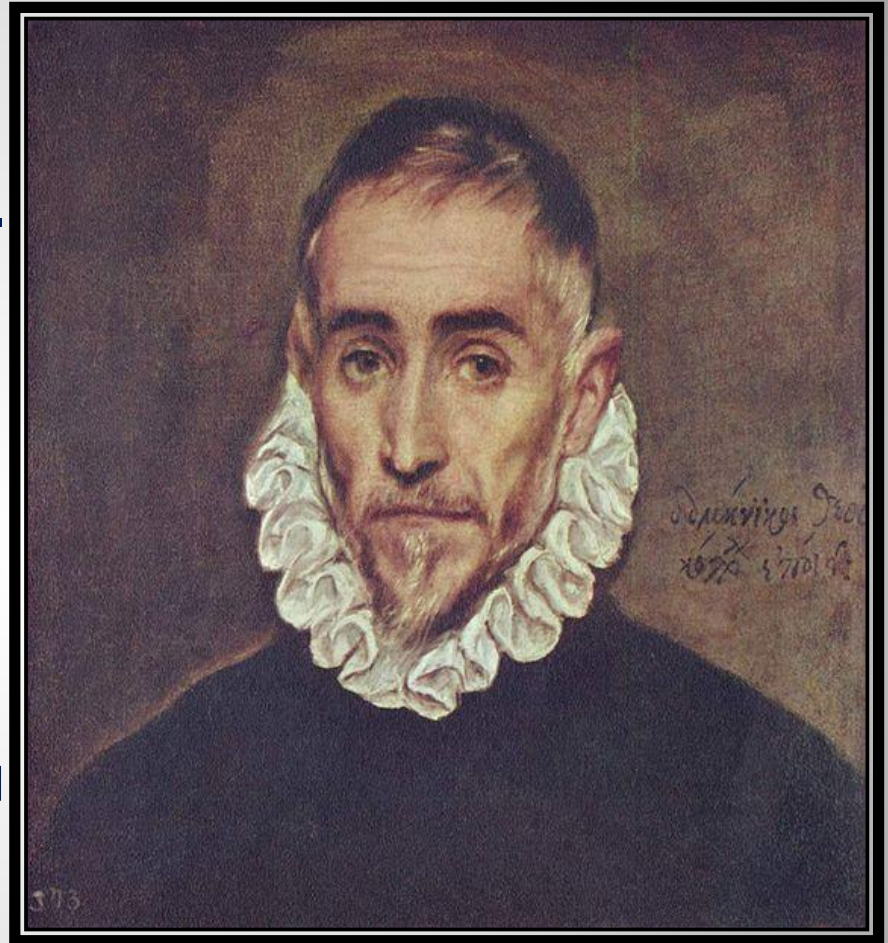
**С.Боттичелли
«Портрет молодой
женщины»**

- Маньеризм - (итальянское *manierismo*, от *maniera* — манера, стиль), течение в европейском искусстве 16 века, отражающее кризис гуманистической культуры Высокого Возрождения.
- Стиль в искусстве, основанный на усвоении манеры какого-нибудь большого мастера или определенной художественной школы.

Портрет маньеризма

- В искусстве маньеризма портрет утрачивает ясность ренессансных образов.
- В нём проявляются черты, отражающие драматически тревожное восприятие противоречий эпохи.
- Меняется композиционный строй портрета. Теперь ему присуща подчёркнутая острота и насыщенность духовного выражения.

Эль Греко

Э. Греко.
*Мужской портрет с
рукой на груди.*

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

- **В XVII веке** высшие достижения в жанре портрета были созданы наследниками нидерландской живописи.
- К этому времени она разделилась на две самостоятельные ветви — **фламандскую и голландскую** школы. Для художников этих школ портрет приобретал все большее и большее значение, а техника значительно совершенствовалась.

ПОРТРЕТ 17 век

В Голландии становится необычайно популярным групповой портрет. Также художники начинают создавать портреты-типы людей из народа (Диего Веласкес, Франц Хальс).

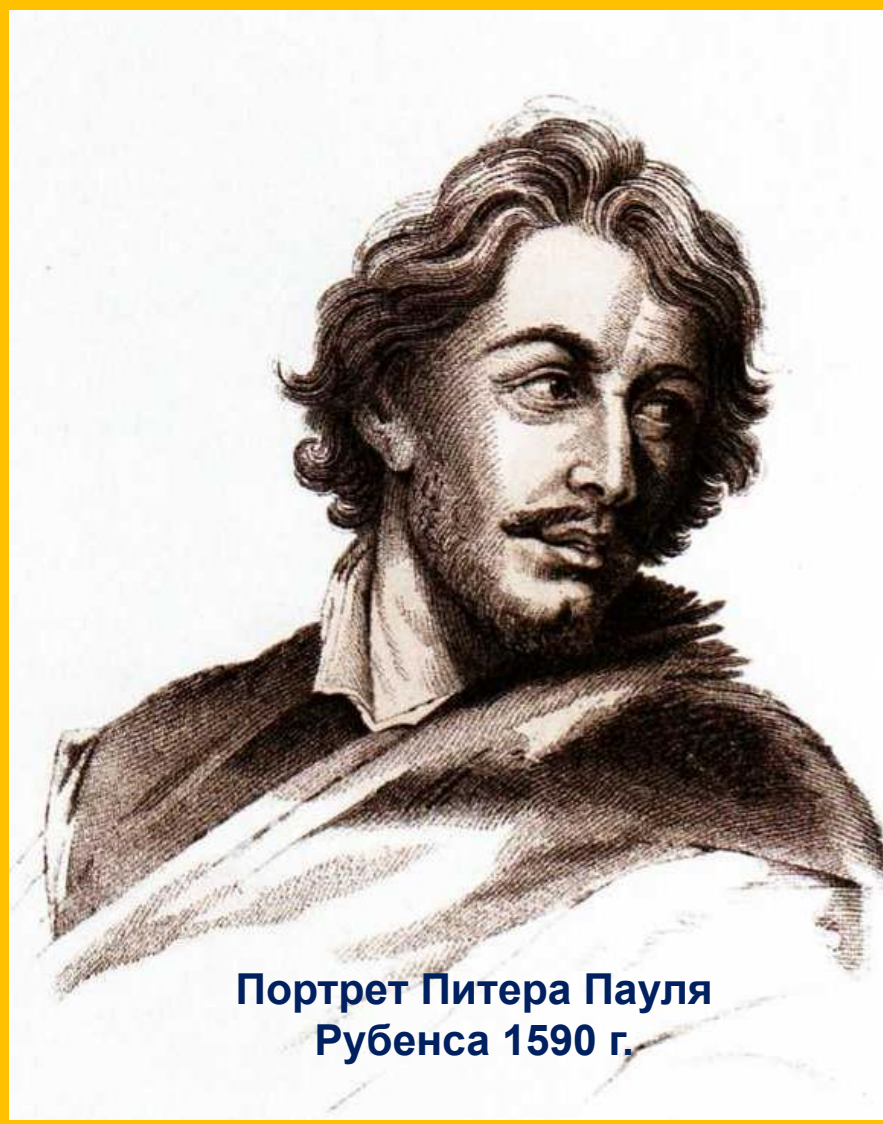
Франц Хальс «Цыганка»

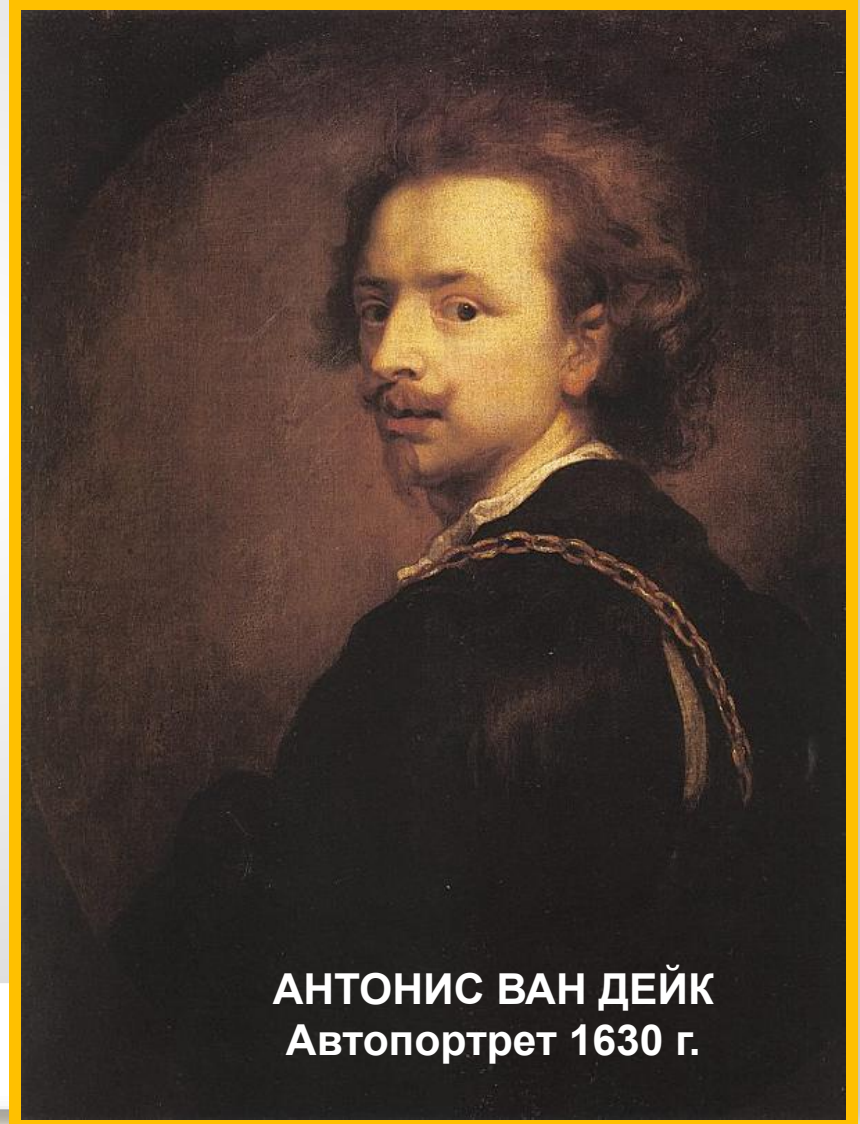
Испанский художник того периода Диего Веласкес считается одним из величайших портретистов за всю историю жанра.

Диего Веласкес «Пряхи»

Значение крупнейших портретистов XVII века выходит далеко за пределы эпохи.

**Портрет Питера Пауля
Рубенса 1590 г.**

**АНТОНИС ВАН ДЕЙК
Автопортрет 1630 г.**

Активизируется сюжетная взаимосвязь героев группового портретов, заметно обозначается его тенденция к перерастанию в групповой портрет-картину.

«Ночной дозор» Рембрандт

**Автопортрет с Изабеллой
Брант, 1609 Питер Рубенс**

**Антонис Ван Дейк
«Портрет Карла I»**

- **Едва переступив порог, отделяющий XVII в. от XVIII,** увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников.
- Рисунок портретов художников *Антуана Ватто* (1684—1721), *Франсуа Буше* (1703—1770) и др. легкий, подвижный, их колорит полон изящных переливов, для него характерно сочетание изысканных полутонов.

А. Ватто. Меццетен.

Ф. Буше. Концерт.

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.

- 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.

ПОРТРЕТ 19 век

Настоящий
романтический
пафос выступает в
портрете Ф. Шопена
кисти французского
художника-
романтика
Эжена Делакруа
(1798—1863).

