

Портрет в искусстве России

XVII - XVIII-XIX вв.

8 классы

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Портрет»

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой;
Холодный взор не видит, но глядит
И всякого не нравясь удивит;
В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло
От полотна, - и бледное чело
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей
Ему дала болезненный тот цвет,
И что в груди сей чувств и сердца
нет...

Портреты :

И.Н. Никитин – Напольный гетман, Петр 1 на смертном ложе

А.М. Матвеев – Автопортрет с женой

И.П. Аргунов – портрет Екатерины 2 для Сената

Исторический жанр :

А.П. Лосенко - Прощание Гектора с Андромахой

Г.И. Угрюмов – Взятие Казани,

Торжественный въезд Александра Невского в Псков

Бытовой жанр:

Крупнейшим художником XVII столетия был **Симон Ушаков**. В его широко известной иконе «**Спас Нерукотворный**» («**Троица**») хорошо заметны новые реалистические черты живописи: объемность в изображении лица, элементы прямой перспективы.

Симон Федорович Ушаков (Пимен), русский живописец и гравер. (1626-1686)

С 1664 года Ушаков – иконописец Оружейной палаты, руководитель иконописной мастерской. Он писал портреты, парсуны, миниатюры, фрески. Под руководством Ушакова были расписаны Архангельский и Успенский соборы, Грановитая палата

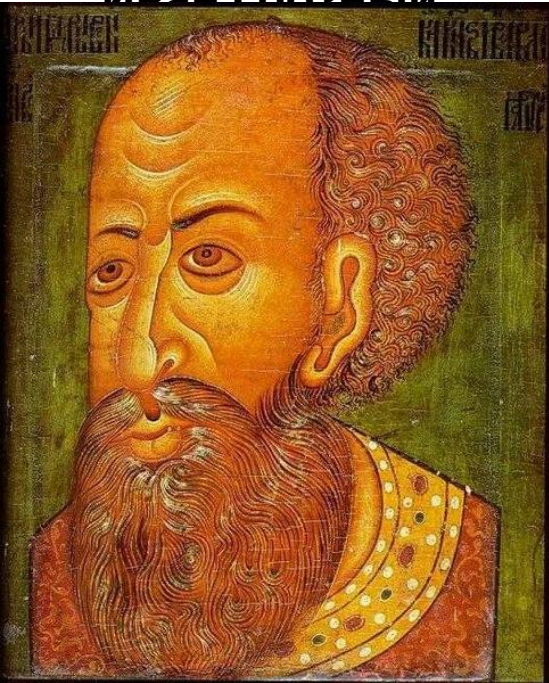
Тенденция к реалистическому изображению человека и обмирщению иконописи, характерная для школы С. Ушакова (1626 – 1686), тесно связана с распространением в России **портретной живописи — парсуны (персоны), изображавшей реальных персонажей, например, царя Федора Ивановича, М. В. Скопина-Шуйского и др.**

Однако техника художников была еще аналогична иконописной, т. е. писали на досках яичными красками. В конце XVII в. появились первые парсуны, написанные маслом на холсте, предвосхитившие расцвет русского портретного искусства в XVIII в.

Парсуна («личность», «особа») — ранний «примитивный» жанр портрета в Русском царстве, в своих живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи.

Первоначально синоним современного понятия *портрет* вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания, искажение слова «персона», которым в XVII веке назывались светские портреты.

Иван Грозный

Александр Муравьев в «большом наряде»,

Надгробный портрет Скопина-Шуйского (1670-е)

• Портрет
в ретн
ау
живо
пису
втор
• оио
одно
внри
китр
всв
оло

• Портрет
в ретн
ау
живо
пису
втор
• оио
одно

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

Основные признаки:

- Светская живопись проявилась более всего в портрете.
- Работы выполнены в реалистическом духе, проникнуты психологизмом.

ЖИВОПИСЬ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

Портрет Напольного Гетмана.

Дата создания: начало
XVIII в.

Автор: И.Никитин.

**Образец
психологического
портрета.**

- С помощью изобразительных средств автор сумел передать особенности душевного состояния модели.

Парадный портрет Петра I

Дата создания: 1717 г.
Автор: И.Никитин.

**Первый опыт
парадной
живописи.**

- Изображение лица с признаками социального статуса.
- В торжественной обстановке, парадной позе и нарядной одежде

Портрет Екатерины I
Дата создания: 1720-е гг.
Автор: И.Никитин.

**Портрет
канцлера Г.И.
Головкина.
Дата создания:
1720-е гг.
Автор: И.Никитин.**

Особенности портрета:

- Сложность позы модели свидетельствует о высоком мастерстве художника.

ВЕК ПОРТРЕТА

Никитин Иван Никитич (1685(8)-1742)

Талант Никитина заметил Петр I и отправил его учиться в Италию, так как считал, что есть великие мастера и из русского народа.

Портрет Петра Великого

Портрет Петра I.

Дата создания: б.г. Автор: А. Матвеев.

Художник неизвестного происхождения.

- Был отправлен Петром I пенсионером за границу для обучения живописи.
- Европейской манере письма талантливый самородок придавал национальное своеобразие.

женой.

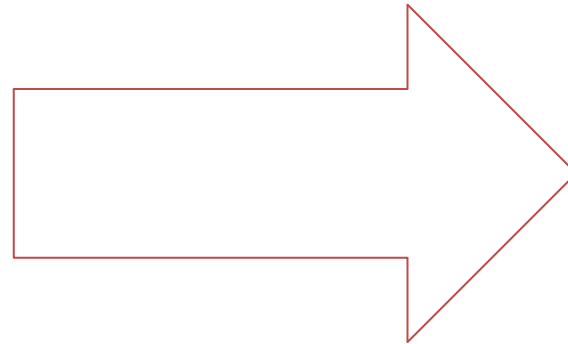
Дата создания: 1729 ?

Автор: Матвеев А.

Классицизм –
художественный

стиль. Важнейшая
черта классицизма -
обращение к
формам античного
искусства как к
идеальному

эстетическому
эталону.

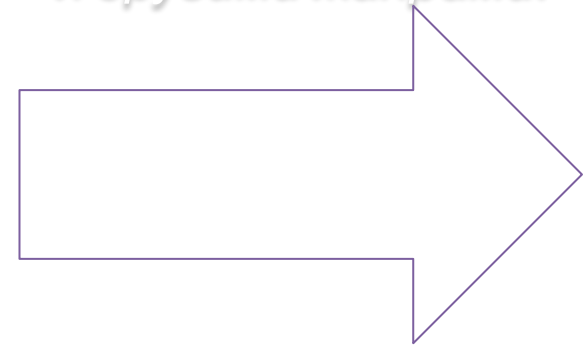

**Уравновешенность
и симметрия,**
состояние покоя –
статика, четкие
геометрические
формы – типичные
черты классицизма.

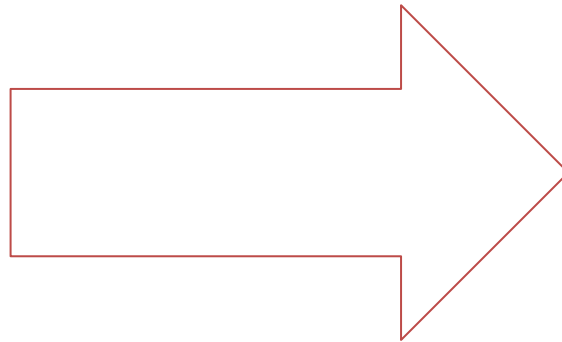
А.П.Лосенко, Г.И.
Угрюмов, И.А.
Акимов, А.И.Иванов,
А.Е.Егоров.

В искусстве

**классицизма
главенствует
установка на
строгую систему:**
граница между
высшим искусством
и другими жанрами.

Живопись начала XVIII в. носит **сугубо светский характер**, что отличает ее от предшествующего этапа.

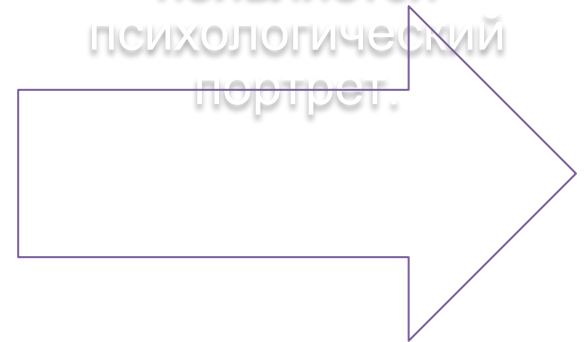

Наиболее интенсивно развивается жанр

портрета.

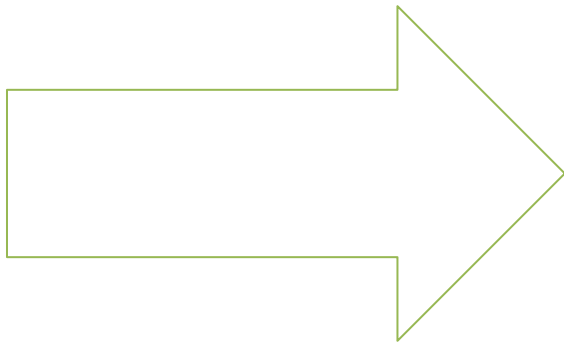
Художники прежде всего делают акцент на внешнем сходстве, в то же время постепенно

появляется психологический портрет.

Широкое распространение получает **гравюра**, с помощью которой изображаются пейзажи и батальные сцены.

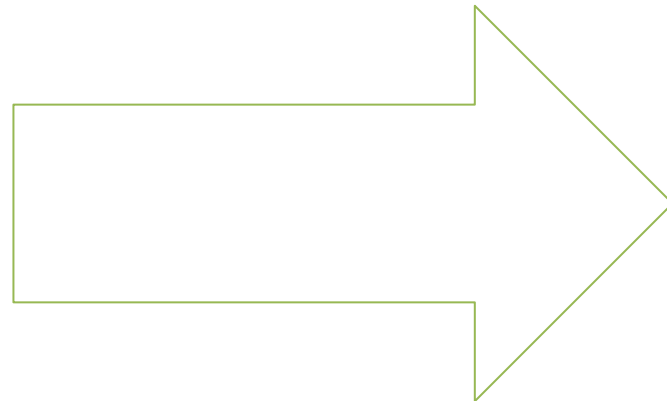
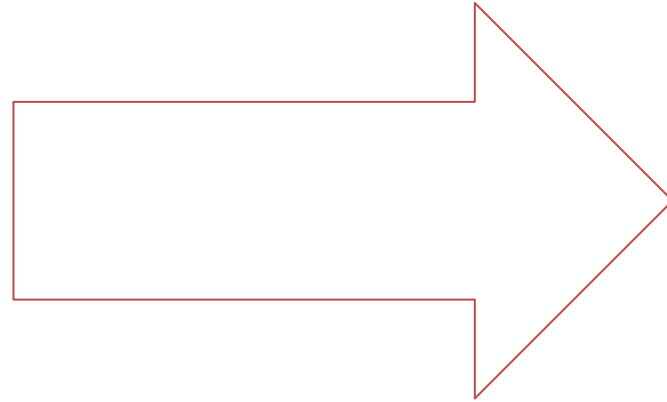
Античные, библейские и летописные сюжеты получают выражение уже в светской живописи.

В живописи XVIII в. развивается прежде всего портретная живопись, так называемый **интимный портрет**. Художников интересует внутренние переживания человека.

С Петровского времени идет процесс европеизации российской культуры и живописи в частности. **Утверждается направление классицизм.**

Не смотря на сословный характер живописи, к концу XVIII века наметилась ее **социальная направленность**

Основные тенденции развития живописи:

- Продолжает развиваться портретный жанр.
- С помощью разных выразительных средств художники создают разные типы портрета.

ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА.

Антропов Алексей Петрович (1719-1795)

Портрет
Ф.Я. Дубянского

Портрет
императора
Петра I

Расцвет русского портрета падает на вторую половину XVIII в.
А. П. Антропов- одна из самых примечательных фигур
ломосовской поры в русской художественной культуре

ВЕК ПОРТРЕТА

Антропов Алексей Петрович (1719-1795)

Портрет атамана Ф.
Краснощекова. 1761

Портрет А.М.Измайловой. 1759

Портрет статс-дамы

Измайловой А.М.

Дата создания: 1759 г.

Автор: А.П.Антропов.

Портреты Антропова А. П.

- отличались правдивостью характеристик, выделялись волевые качества людей, достоинство, уверенность в себе

Портрет гр. А.П.

Воронцовой

Дата создания: 1763г.

Автор: А.П.Антропов

Портрет императора

Петра III.

Дата создания: 1762 г.

Автор: А.П.Антропов.

**Ива́н Петро́вич
Аргуно́в
(1729—1802) —
русский
живописец-
портретист,
находившийся
в крепостной
зависимости от
графов
Шереметевых**

Портрет императрицы
Екатерины II.

Дата создания: б.г. 1762

Автор: И.П.Аргунов

Аргунов И.П. -

- мастер парадного портрета, подчеркивается статус и величие персонажа.

крестьянки в русском
костюме.

Дата создания: бл. 1784

Автор: Аргунов И.П.

В то же время И.П.
Аргунову

- принадлежат
мастерские портреты
крепостных

Через всю свою жизнь И. Аргунов пронес веру в человека и его возможности, в своих моделях он искал и находил светлое положительное начало. В изображениях И. Аргунова выступает живой интерес художника к личности, вне ее сословной принадлежности и общественного положения.

Портрет актрисы
П.И. Ковалевой- Жемчуговой

Великие портретисты России

**Фёдор Степа́нович
Ро́котов
(1735? -1808)**

***русский художник,
портретист,
представитель
стиля **рококо**.***

Портрет Екатерины II (1780г.)

Изображена владычица империи и женщина в расцвете лет. Работа исполнена в серебристой гамме, градации цвета подчеркивают белизну и свежесть лица, выделяющегося на темном фоне. Портьеры торжественно-красного цвета указывают на особый

**Граф Г.Г.
Орлов
(1762-1763)**

**Портрет
румяного
красавца
(фаворита
Екатерины II)
в эффектном
парадном
мундире**

Портрет А.П.

Струйской, 1772 г.

Образ прекрасной женщины, овал лица, тонкие брови... глаза – гордость и чистота.

Переливы цвета и света создают легкую дымку загадки.

Портреты отличаются проникновенностью, поэтичностью, особым живописным

почерком, легкостью мазков,

прозрачностью красочного слоя.

Ее называют

русской

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.

Н. Заболоцкий

ВЕК ПОРТРЕТА

Рокотов Федор Степанович (1735-1808)

Портрет Е.Орловой

Портрет графа Орлова

Портрет князя
И.Барятинского

Ф.Рокотов- один из самых изысканных и тонких живописцев в европейском искусстве XVIII в. Это художник самобытного дарования , необычайно поэтический и лирический.

В.Л.

Боровиковский
(1757 — 1825) —

русский

художник ,

мастер портрета,

академик

Императорской

академии

художеств,

работавший в

стиле

сентиментализм

а

В.Л. Боровиковский
Портрет М.И. Лопухиной
(1797г.)

**Окружена предметами,
пытается передать личные
стороны характера**

*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.
Так часть души ее от нас не
улетела,
И будет этот взгляд и эта
прелесть тела
К ней равнодушное потомство
привлекать,
Уча его любить, страдать,
прощать, молчать.*

Владимир Лукич Боровиковский

Какое чудо — живопись! Все
давным-давно забыли бы эту
прекрасную Лопухину, если
бы не кисть живописца...

Я.П.Полонский

~~Она давно прошла — и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви и мысли — тень
печали.~~

Но красоту ее Боровиковский спас.
Так, часть души ее от нас не улетела.
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство
привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать,
мечтать...

Я.П.Полонский

Жанр в изобразительном искусстве, воссоздающий облик человека, называется портретом. Портрет должен быть похож на человека, позирующего художнику, и отражать время, в которое он был написан: оно в деталях одежды и в предметах интерьера. Главная задача художника-раскрыть внутренний мир человека.

В. Боровиковский. Екатерина II в Царскосельском парке

ВЕК ПОРТРЕТА

Боровиковский Владимир Лукич (1757-1825)

Портрет княгини
Барятинской

Портрет
Г.А.Державина

В. Л. Боровиковский внес в русское портретное искусство новые черты: возросший интерес к миру человеческих чувств и настроений, утверждение морального долга человека перед обществом и семьей. Он обладал поистине виртуозной живописной техникой и по праву считался одним из лучших русских портретистов.

Портрет Г.Державина.
Дата создания: б.г.
Автор: В.Л.Боровиковский

Характерные черты творчества:

- картинам художника свойственна удивительная свежесть красок, сохранившаяся до наших дней.
- Технология приготовления таких красок утрачена.

**Дмитрий
Григорьевич
Левицкий
(1735 - 1822)**

**Мастер
парадного и
камерного
портрета,
представитель
классицизма**

**Автопортрет (1783
г.)**

Портрет А.Ф.Кокоринова.
Дата создания: 1769 г. Автор:
Д.Г.Левицкий

Характерные черты творчества:

- Для работ художника характерны внимание к фактурности аксессуаров и значимость деталей для раскрытия личности.
- Кисти художника свойственны нежность, сочность красок, тщательность письма.

**Средина картины
представляет
внутренность храма
богини Правосудия, пред
которою, в виде
Законодательницы, Ея
Императорское
Величество, сжигая на
алтаре маковые цветы,
жертвует драгоценным
своим покоем для общего
покоя. Вместо
обыкновенной
императорской короны
увенчана она лавровым
венцом, украшающим
гражданскую корону,
возложенную на главе**

**Екатерина II –
Законодательница**

**Портрет М. А.
Дьяковой (1778 г.)**

Почти неуловимыми различиями в наклоне головы, изгибе шеи, движении плеч он придавал каждому персонажу самостоятельную позу, сохраняя при этом ее живость и естественность; то же происходило с костюмом, прической, украшениями, деталями — всегда неповторимыми. Художник, мобилизуя свою изобретательность и ресурсы живописца, добивался в каждом случае новых комбинаций, сходных только своей жизненной

Д.Левицкий выразил стиль эпохи, образ мышления и чувствования своих современников. Художник мастерски изображает материальную красоту вещей.

**Портрет Агафьи
Левицкой,
дочери художника**

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735-1822)

Портрет Анны Воронцовой
в детстве

Портрет Н.И.Новикова

**Дмитрий Левицкий создал целую портретную галерею людей
своего времени.**

Художник избрал форму самого торжественного портрета – парадного, однако по - новому осмыслил его: изображено как бы выступление на сцене перед зрителями

**Ф. С. Ржевская и
Н. М. Давыдова.
1772**

**Е. Нелидова в
«пастушеском
платье», 1773**

Портрет Е.И.Немировой
Дата создания: 1773 г.
Автор: Д.Г.Левицкий.

Задания.

- 1. Объясните причины развития жанра портрета в России 18 в.
- 2. Подготовьте сообщение о серии портретов воспитанниц Смольного института кисти Д.Левицкого.
- 3. Расскажите об особенностях парадного портрета на примере работ одного из портретистов 18 века.