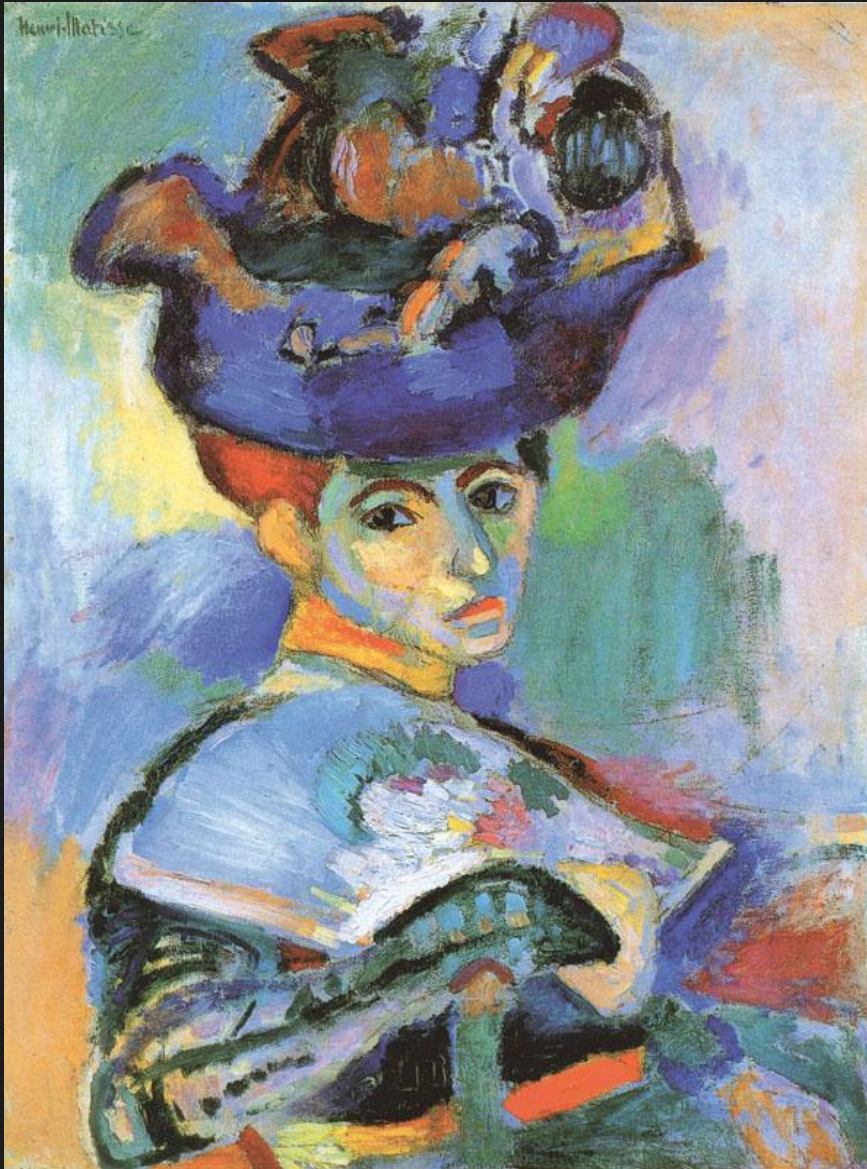

Портрет

Спецвыпуск

XX век

С. Дали. Исчезающие образы. 1938

А. Матисс. Женщина в шляпе (Мадам Матисс). 1905

Искусство XX века, желая передать свое послание миру, часто избирает для этого путь непонимания.

Художники-портретисты XX в., отвергая язык реалистического изображения (перспективу, ощущение трехмерности, тональные и светотеневые градации и пр.), изобретали новый язык.

Начиная с фовистов, живописцы пишут картины в основном ради живописи, не думая ни о сюжете, ни об идее, творят мир чистых и яростных цветов, ищут гармонию только с плоскостью холста, а не с идеей и персонажами.

Анри Матисс, портретист-новатор – представитель «диких» (фовистов).

Донген

Портрет Фернанды. 1905

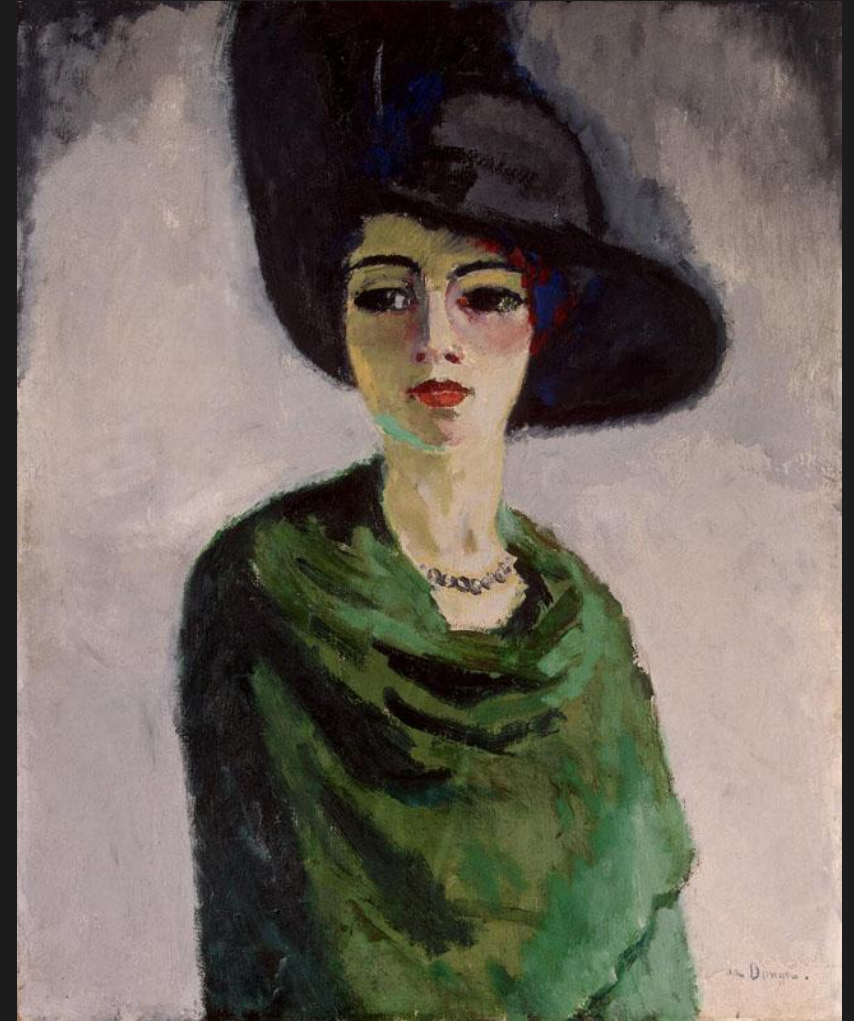

Красная танцовщица. 1907

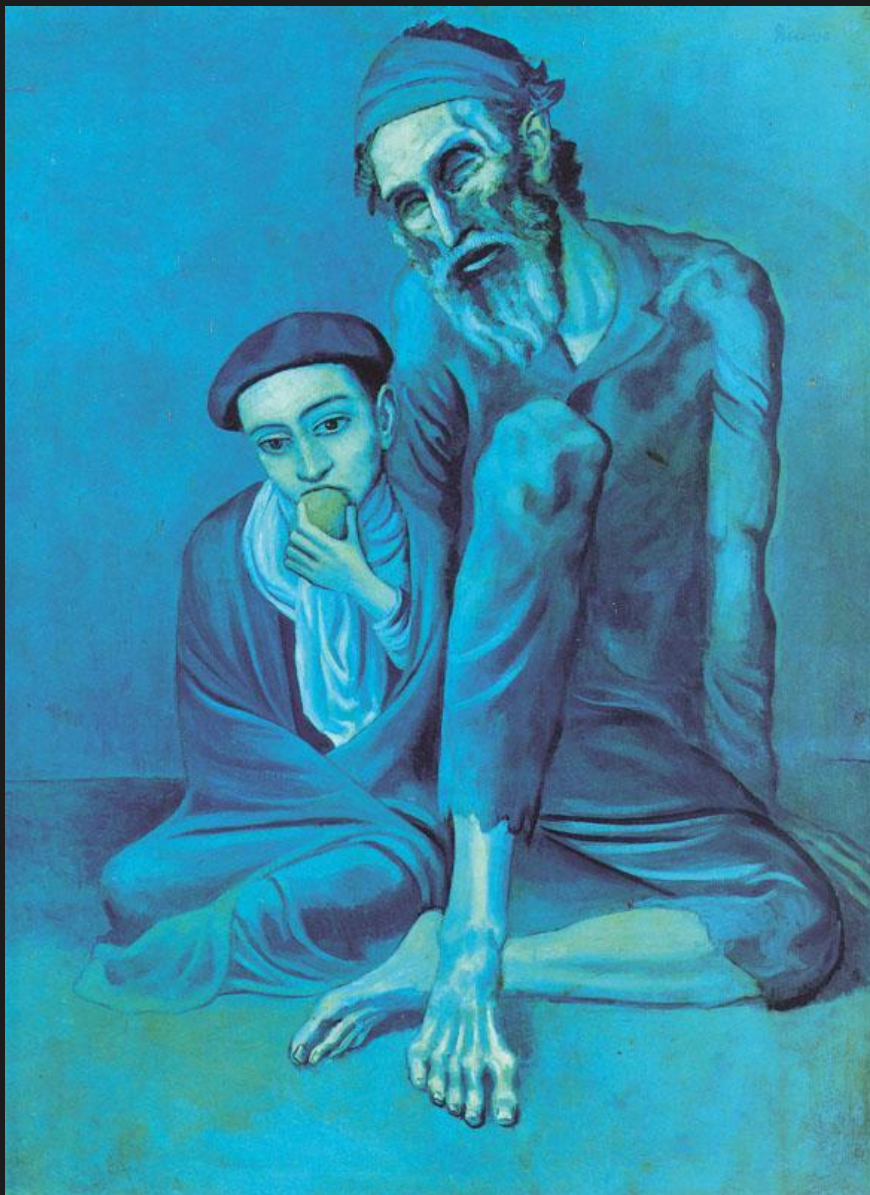

Женщина на софе. 1930

Фовист Кес ван Донген завоевал известность картинами, посвященными современной женщине, погруженной в мир домашней неги, моды и развлечений.

Портрет дамы в черной шляпе. 1906

П. Пикассо. Слепой еврей с мальчиком. 1903

Эстетика Пикассо основана более на мысли, чем на ощущении. Определяющие мотивы его творчества – социальная трагедия, сопричастность боли мира. «Художник – это приемник впечатлений отовсюду: от неба, от земли, от кусочка бумаги, от прошедшего мимо человека. Поэтому не надо делать различия между вещами, среди них нет благородных и неблагородных. Надо брать свое добро, где его находишь, но только не в своих работах» (Пикассо).

Выразительность полотна «Слепой еврей с мальчиком» достигается именно пластическими средствами: аскетичные линии точно резонируют со страданием и объединяют персонажи в целое, где одна фигура теряет смысл без другой. В таких картинах художник создает новую эстетику, существующую в синкопированных ритмах, реализуемую в изломанных, сумрачных соцветиях.

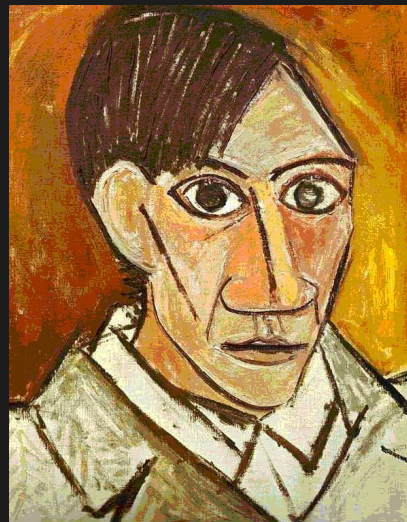
Пикассо

Кубизм помог Пабло Пикассо обрести тот инструментарий, которым он научился расчленять и синтезировать мир.

Если импрессионисты писали кипение цвета на поверхности каменных стен, Ван Гог заставлял кипеть камень, то Пикассо превращает мир в торжественную и призрачную окаменелость, в тускло-прозрачное вещество, как пыльные стекла готических витражей.

Дама с веером. 1909

Автопортрет. 1907

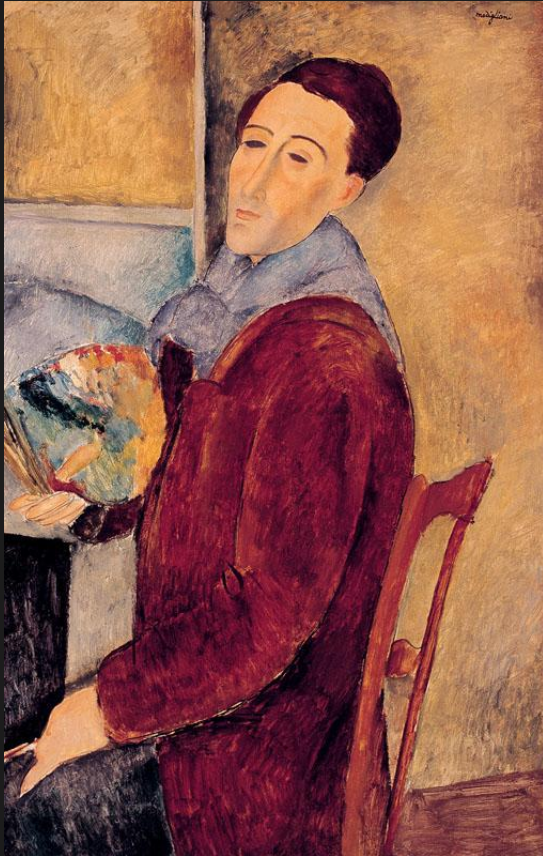
Голова мужчины. 1971

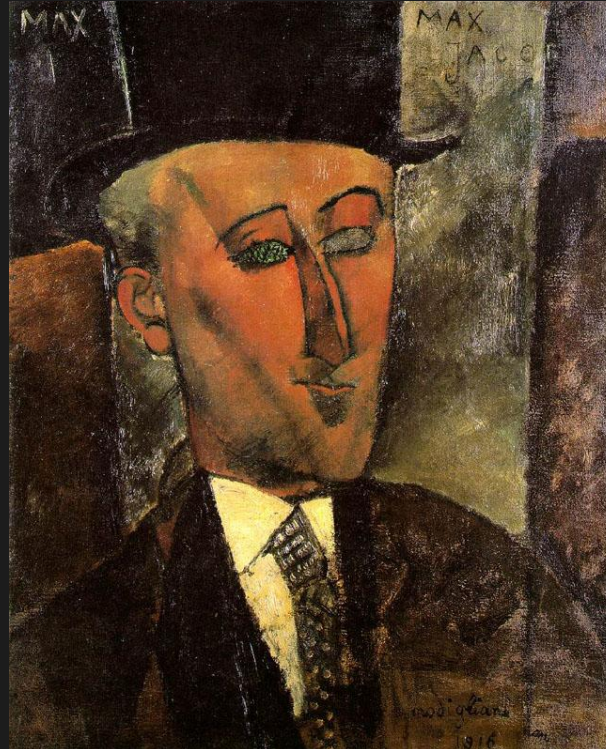
Модильяни

Человек – вот что меня интересует. Человеческое лицо – наивысшее создание природы. Для меня это неисчерпаемый источник.

Амедео Модильяни

Автопортрет. 1919

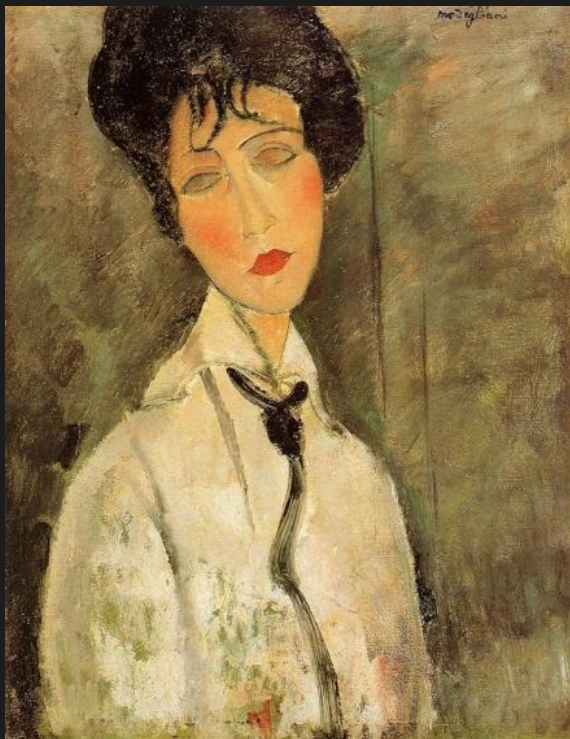

Портрет Макса Жакоба. 1916

Модильяни никогда не делал портреты на заказ, писал только людей, которых хорошо знал. Он словно воссоздавал свой образ модели. «Портрет Макса Жакоба» – один из самых интеллектуальных портретов эпохи – отличается сочетанием дендизма, холодного ума и скрытой душевной боли.

Портреты Модильяни полны особой, то угловатой, то плавной грации, острохарактерны при полном бездействии и отсутствии мимики у персонажей.

Портреты Модильяни

Женщина в черном галстуке. 1917

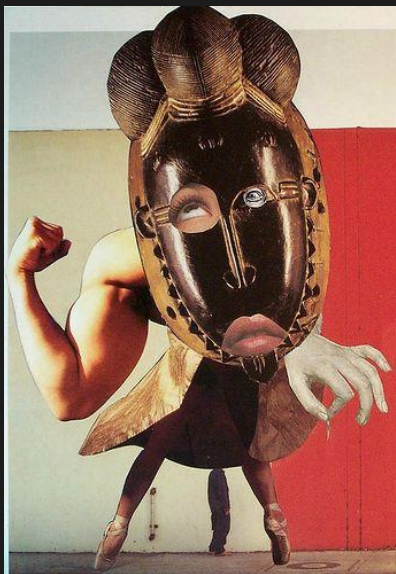

Портрет Магериты. 1917

Портрет Хаима Сутина. 1917

А. Хех. Автопортрет

А. Хех. Полукровка

Дадаисты внесли свою лепту в портретное искусство XX в., сделали возможным помещение в художественный контекст обычных предметов и их сочетаний, а также спонтанных действий и высказываний.

Художница Анна Хех (Германия) одной из первых применила в своих работах технику коллажа и фотомонтажа.

А. Хех. Индийская танцовщица

А. Хех. Дада-коллаж

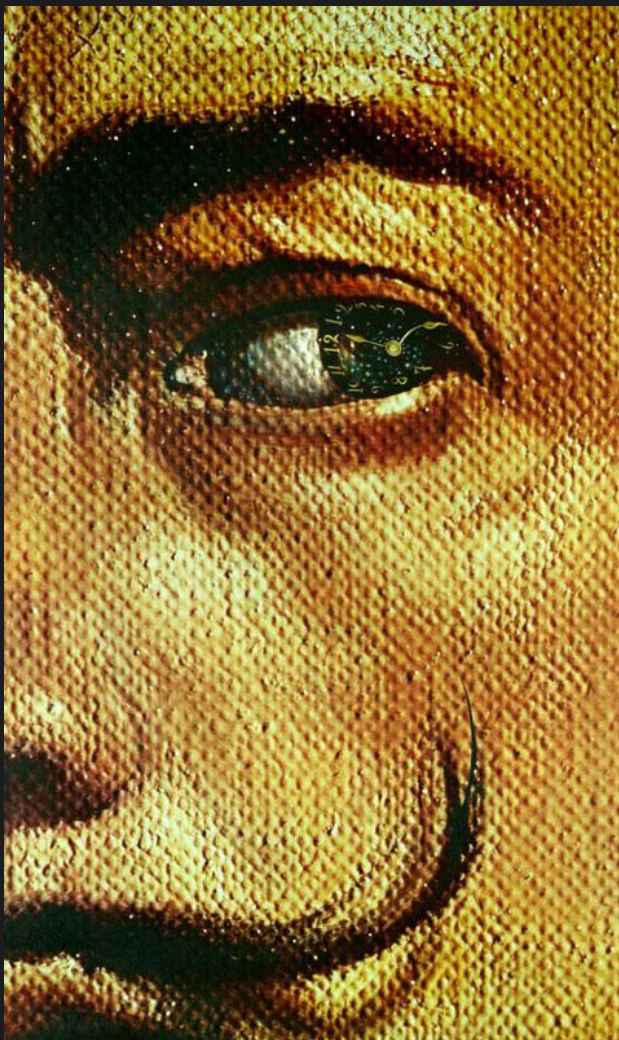

Анна Хех с дада-куклой
Начало 1920-х

Дали

Лицо
Мэй Уэст
1935

Макрографический портрет
с образом Галы. 1962

Огромное влияние на художников оказал Зигмунд Фрейд, создавший психоанализ. Постигание истинных глубин художественного творчества посредством проникновения в мир снов и бессознательного стало задачей сюрреализма.

Самым известным сюрреалистом был Сальвадор Дали. В навязчиво иллюзионистической манере, призванной убедить зрителя в реальности бредового мира, Дали с необыкновенно изощренной фантазией совмещал разнородные объекты в противоестественных ситуациях.

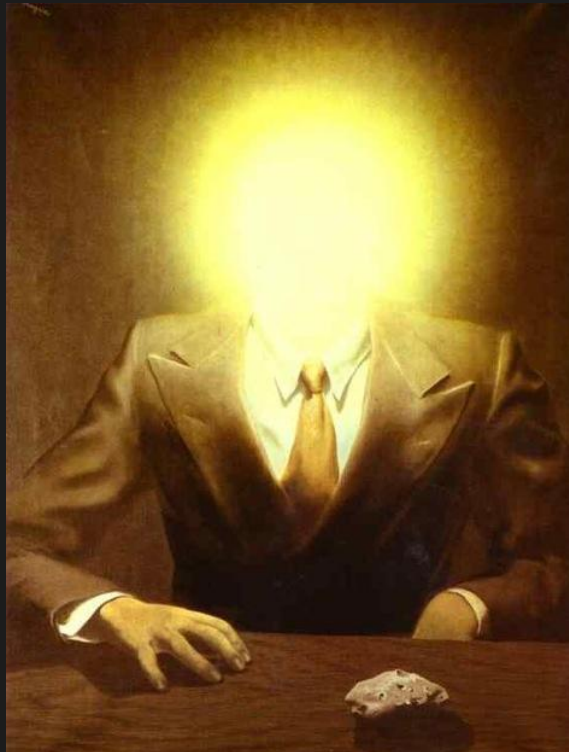

Мягкий автопортрет
с жареным беконом. 1941

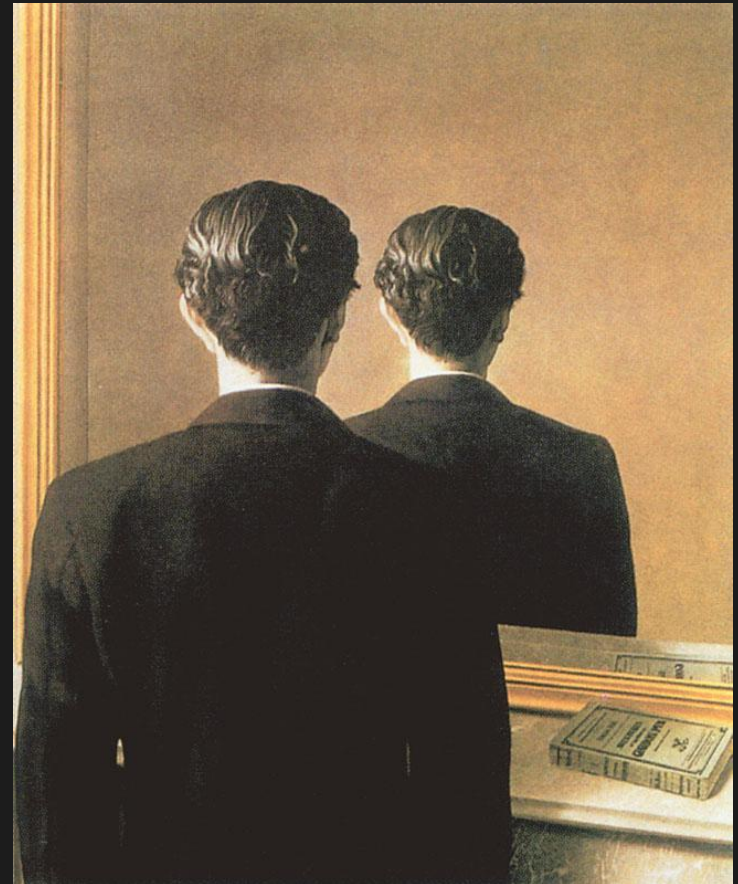

Р. Магритт. Маг
(Автопортрет
с четырьмя руками)
1952

Сюрреалист Рене Магритт предлагает мысль увидеть. «Искусство позволяет с помощью живописи описывать мысль, готовую проявиться. Эта мысль состоит исключительно из тех фигур, которые мы застаем в видимом мире, – из мебели, оружия, людей, созвездий» (Магритт). Художник до предела реалистически увязывает предметы в абсурдных сочетаниях.

Р. Магритт.
Принцип удовольствия
(Портрет Эдварда
Джеймса)
1937

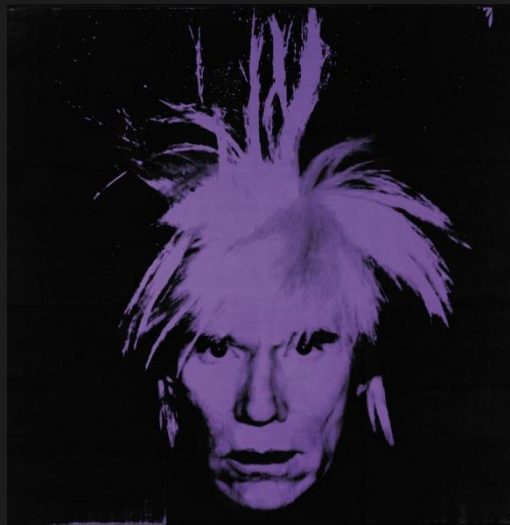
Р. Магритт. Не для воспроизведения
(портрет Эдварда Джеймса). 1937

Уорхол

Автопортрет. 1965

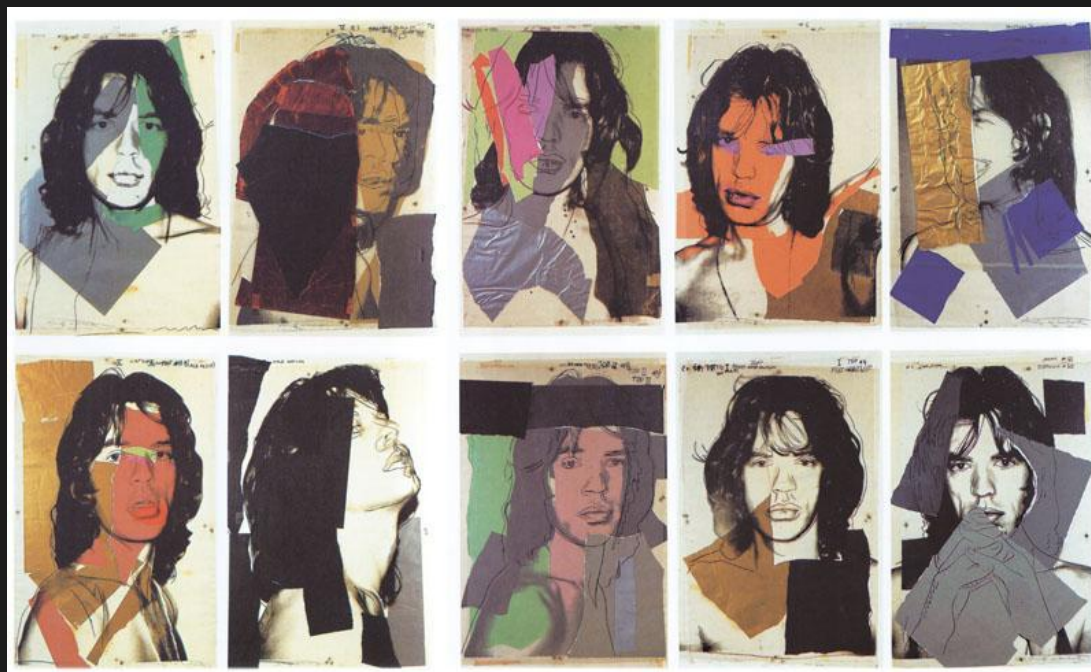

Автопортрет. 1986

Оригинальна концепция портрета звезды поп-арта Энди Уорхола: его портреты не написаны, а воссозданы по фотографиям путем перевода моментального снимка фототехническим способом на холст.

Мэрилин Монро. 1964

Мик Джаггер. 1975

Рой Лихтенштейн

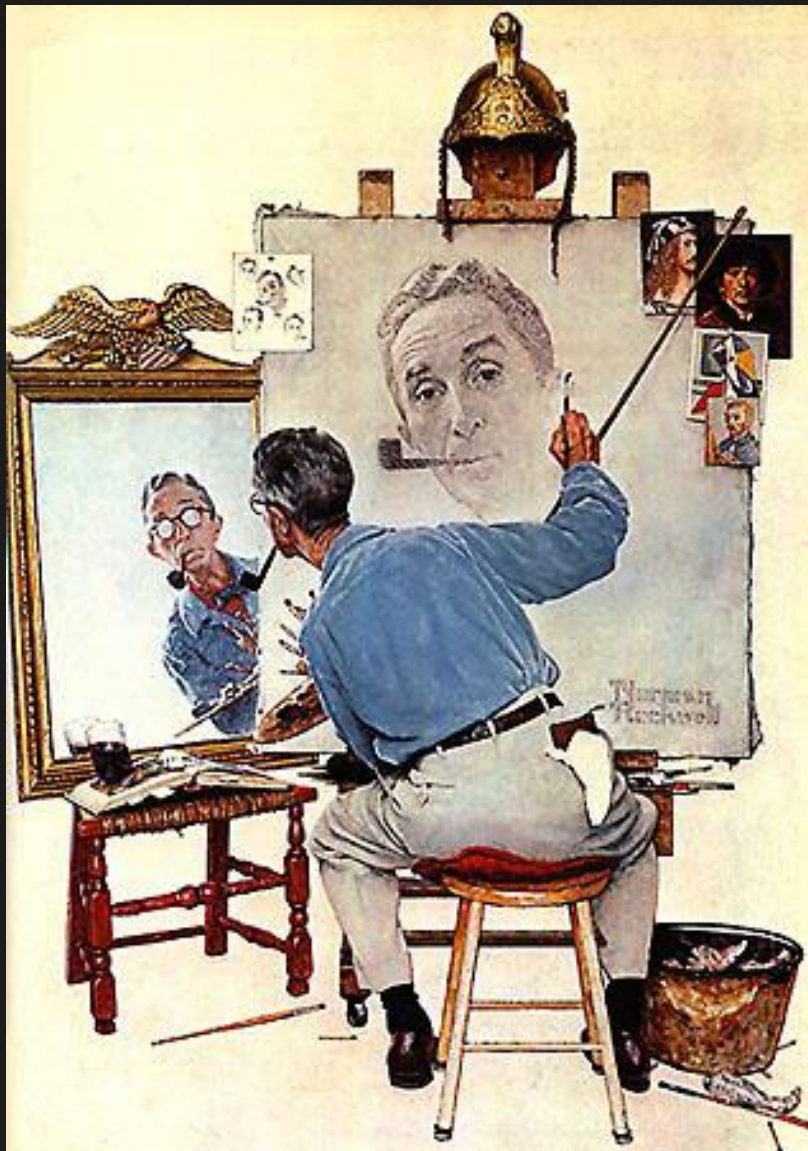
Р. Лихтенштейн. Плачущая девушка. 1963

Работы Роя Лихтенштейна в стиле комиксов произвели фурор в поп-арт-культуре.

Р. Лихтенштейн. Эм-Мэйби (М-может быть). 1965

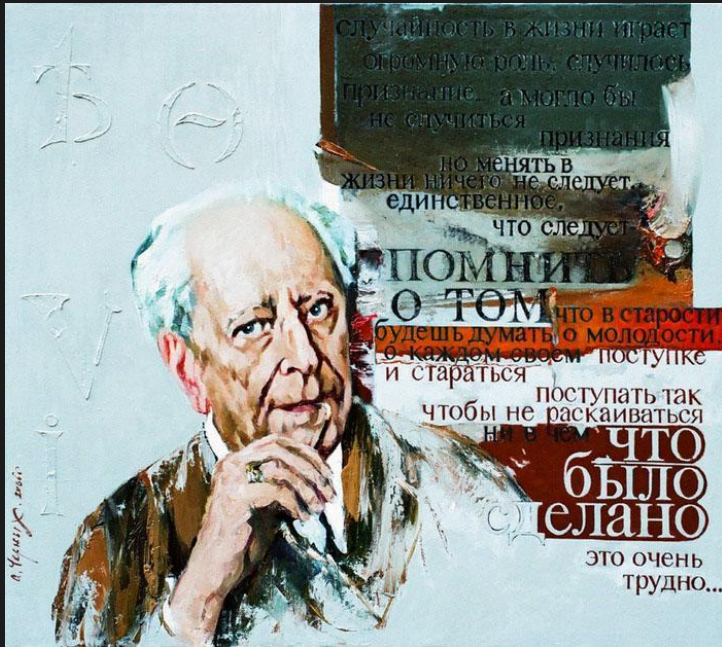

Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но она – создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале он увидит свой облик.

Жан-Поль Сартр

Н. Роквелл. Тройной автопортрет. 1960

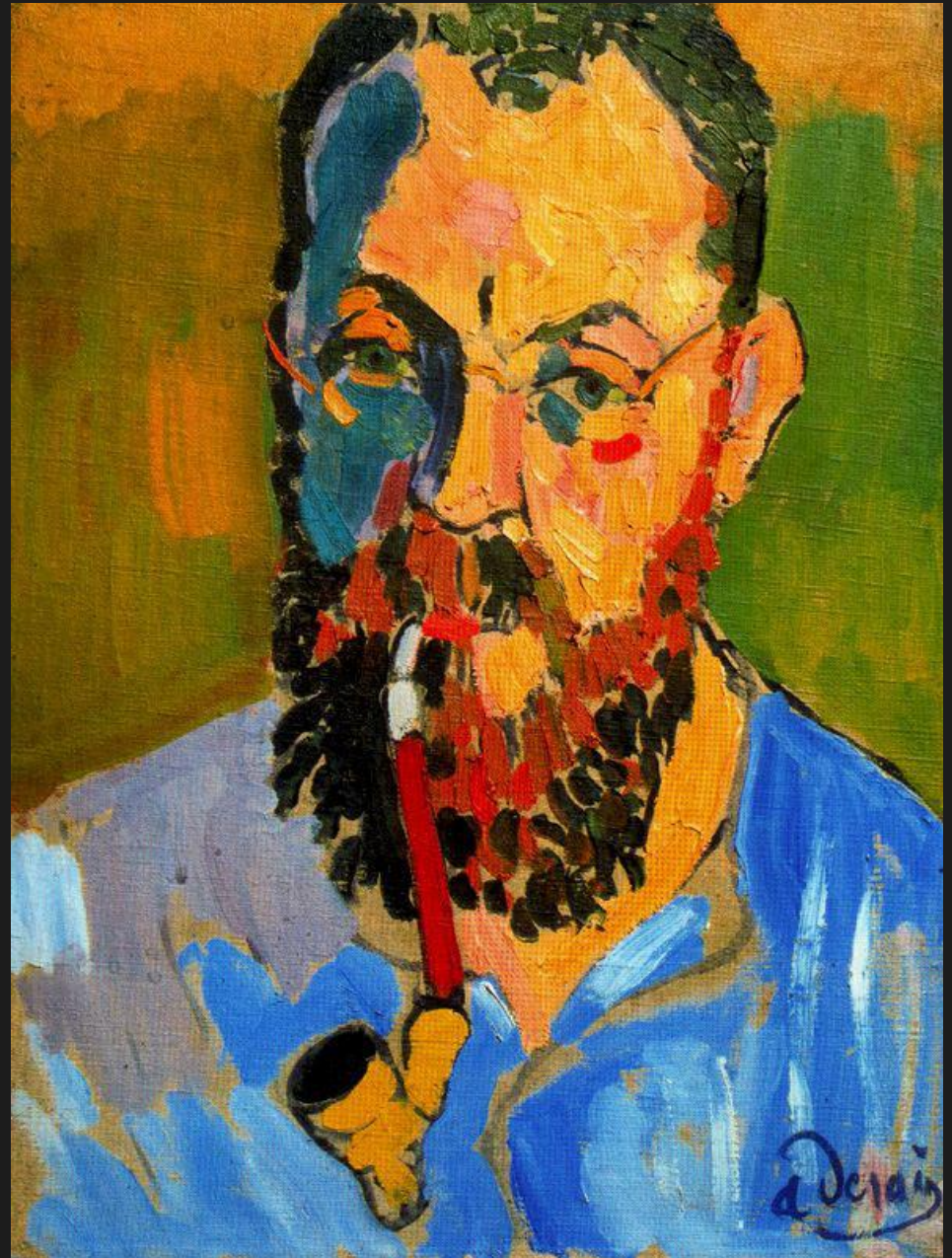
А. Черных. Портрет Дмитрия Сергеевича Лихачева. 1990-е

Иногда точка зрения, с которой подходят к произведению искусства, бывает явно недостаточна: портрет рассматривают только так: «похож» он или не «похож» на оригинал. Достаточно ли этого? Ведь искать похожести лучше всего в фотографии: все морщинки и прыщики на месте. Что же нужно в портрете, чтобы он был произведением искусства, кроме простой похожести? Во-первых, сама похожесть может быть разной глубины проникновения в духовную суть человека. Это знают и хорошие фотографы, стремящиеся ухватить подходящий момент для съемки, чтобы не было в лице напряженности, связанной обычно с ожиданием съемки, чтобы выражение лица было характерное, чтобы положение тела было свободным и индивидуальным, свойственным данному человеку. От такой «внутренней похожести» многое зависит в том, чтобы портрет или фотография стали произведениями искусства. Но дело еще и в другой красоте: в красоте цвета, линий, композиции.

Д.С. Лихачёв

А. Дерен
Портрет Анри Матисса
1905

Презентация подготовлена Е. Князевой
на основе материала И. Поляковой.
Газета «Искусство» № 7/2011