

Лики женской красоты в русской живописи.

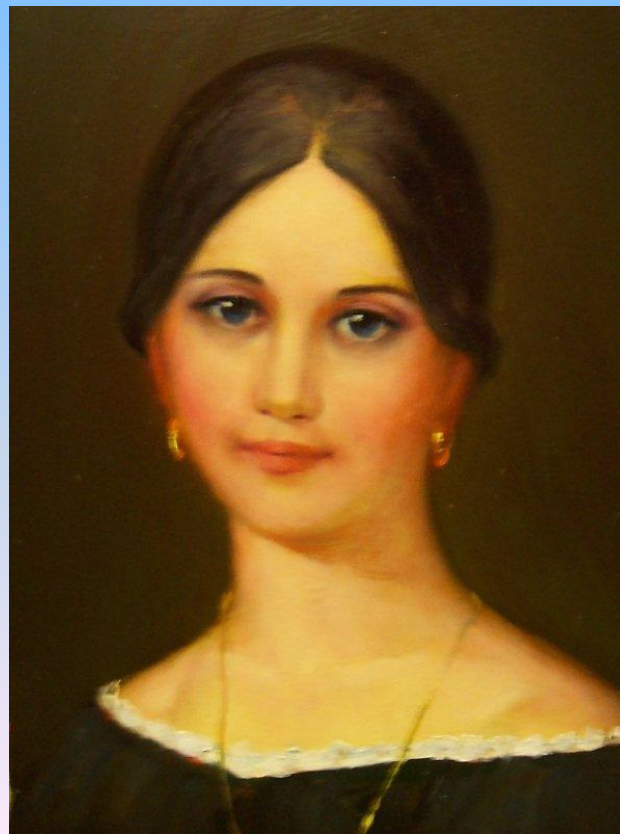
Пленительные образы русских женщин нашли отражение в произведениях русской живописи XVIII- XIX вв.

Шедевры русского женского портрета – это сокровенная исповедь души, искренний диалог художника со зрителем. Образ женщины в русской живописи имеет гораздо большее значение, чем замечательное проявление красоты неповторимости женского облика. Русский художник стремился найти женский идеал. Каждый пленительный женский образ, запечатленный в литературных и живописных произведениях, имеет интереснейшую историю.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Анна Петровна Керн

Женские портреты 18 столетия отличает стремление передать гармоническое единство внешности и внутренней красоты. Русские красавицы на полотнах Ф.С.Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского смотрят на мир открыто и спокойно. Выразительный взгляд, внутренняя сдержанность и кротость, естественная, природная красота отличают лучшие произведения.

Федор Степанович Рокотов (1735 – 1808)

Рокотов – один из самых изысканных и тонких живописцев в искусстве эпохи классицизма. Каждый его портрет отличают тончайшие душевные переживания, недосказанность, дающая простор нашему воображению. Портреты Федора Степановича отличались особой душевной тонкостью и многогранностью личности, интимностью, тонкостью и психологизмом, высоким мастерством: парадные портреты Екатерины II, его сына Павла, портрет В. Суровцевой. Выразительны были и камерные портреты. Таинственные полуулыбки героинь рокотовских портретов, их загадочные, удивлённые или слегка прищуренные глаза, легкая живописная дымка («сфумато»), сливающаяся с фоном изображения, из которого выступают неясные очертания пудренных париков и закутанных в атлас плеч, стали отличительными чертами манеры художника, по которой его произведения узнавались и современниками, и нынешним поколением любителей искусства.

«Портрет неизвестной в розовом платье» (1770-е гг., ГТГ, Москва

Фигура таинственной незнакомки то выступает из темноты, то вновь неожиданно сливается с ней. Лицо, освещенное неярким скользящим светом, отличают внутреннее достоинство и спокойствие. Незабываем «взор очей её прелестных», гордая осанка и сдержанность. Нежная и одновременно грустная улыбка предполагает откровенное общение. Особое очарование портрету придают разнообразные оттенки розового цвета: от прозрачного и яркого до жемчужного и пепельного. Тончайшие градации розового создают эффект мерцания, трепетания тончайшей световоздушной среды. Такая необычная цветовая гамма призвана усилить эмоциональное воздействие на зрителя.

Портрет Александры Струйской, 1772г., ГТГ, Москва

- Прозрачный, как будто сотканный из воздуха и света портрет Струйской – самая известная работа кисти Федора Степановича Рокотова. Женщина на портрете как будто выступает из темноты, она наполовину поглощена дымкой. Четко прописаны только выразительные глаза – яркие, приковывающие взгляд. Глаза всегда интересны на рокотовских портретах. Они выражают гамму чувств, они всегда особенно яркие и составляют центр портрета. Говорят даже о "рокотовских глазах" как особенной черте творчества художника.

«Портрет»

Именно прекрасные глаза героини портрета - живые, немного лукавые и загадочные. послужили источником вдохновения для создания известного стихотворения Николая Заболоцкого:

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.

1953 год.

Русская живопись начала 19 века сказала новое слово в истории развития женского портрета. Поистине замечательны женские портреты **Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836гг.)**

В каждом из них перед нами предстает яркая личность. Большинство лиц отличаются необычностью, подчас загадочностью, затаённая печаль сомнения и высокие благородные стремления.

Молодые дамы кокетливо милы, обаятельные старушки величаво спокойны и благородны.

Созданные Кипренским женские образы «вырастают» до символа нравственной чистоты, они полны романтической мечтательности, благородства и красоты.

**Портрет Е.С.Авдулиной, 1822-1823гг.
Гос. Русский музей, Санкт-Петербург.**

**Портрет Ростопчиной, 1809г., ГТГ,
Москва**

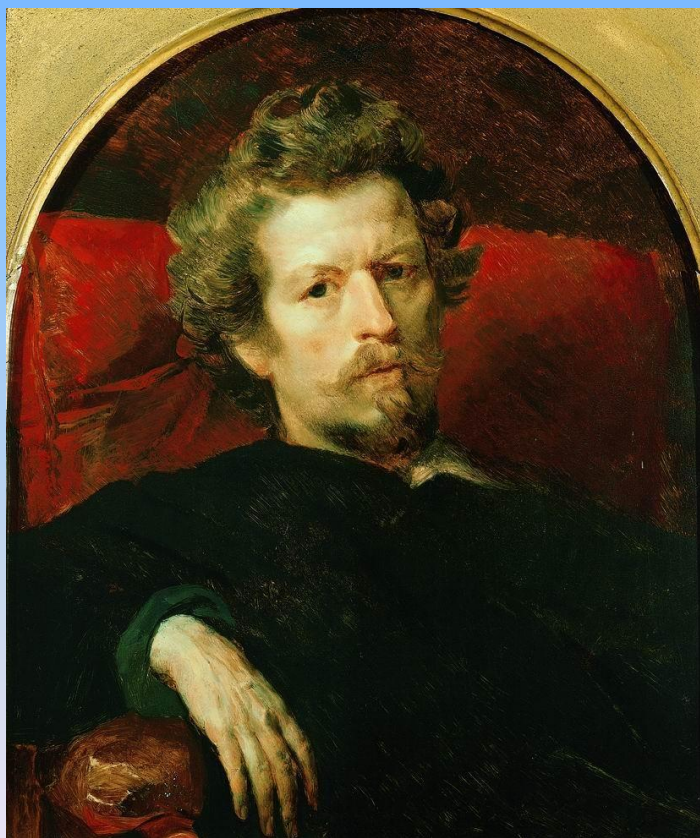

Карл Павлович Брюллов (1799-1852гг.)

Под его кистью рождаются возвышенно романтические характеры, способные откликнуться на малейшие движения души зрителя.

«Всадница», 1832г., ГТГ, Москва

В картине соединились величавость парадного портрета и поэтическая одухотворенность характеров двух героинь – Амацилии и Джованины Пачини.

В центре картины на горячем скакуне изображена Джованина, дочь композитора Джузеппе Пачини, автора оперы «Последний день Помпеи», вдохновившего художника на создание одноименной картины.

В горделивой позе восседает она на коне, вставшем на дыбы. Длинная вуаль образует вокруг головы своеобразный ореол. Слева от юной амазонки – её младшая сестра. Живые непосредственные чувства придают полотну особую привлекательность. Мастер смело сочетает сложную гамму контрастных цветов: розовое платье девочки, бархатисто-черный цвет гривы скакуна и белею юбку всадницы. Каждый тон разработан виртуозно, во множестве тончайших деталей

Если для О.А.Кипренского и К.П.Брюллова «крестьянский жанр» был исключением, то в творчестве А.Г.Венецианова и В.А.Тропинина он занимал основное место.

**Алексей Гаврилович Венецианов
(1780-1847гг.)**

**Василий Андреевич Тропинин
(1776 -1857гг.)**

С полотен Алексея Гавриловича Венецианова на нас смотрят простые русские женщины – крестьянки, занятые привычной работой.

В картинах художника передан образ величавой славянки, подчёркнуты её одухотворенность и индивидуальность.

В каждой картине чувствуется желание автора увидеть в русской женщине хранительницу традиций, представление об идеале женской красоты, отличного от принятых в то время норм.

Босая крестьянка в длинном розовом сарафане и кокошнике ведет под уздцы двух коней. От еще непрогретой земли идет легкий пар и кажется, что она не идет. А плывет в этой дымке, едва касаясь земли. А в стороне от пашни. На траве сидит ребенок, на него с любовью и нежностью смотрит молодая мать.

Позади женщины – необъятный простор полей, высокое небо. Подернутое легкими облаками, редкая прозрачная листва тоненьких деревьев – неоглядная русская даль.

**НА ПАШНЕ. ВЕСНА.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1820-Х ГГ.
ГТГ. МОСКВА**

Женские образы Венецианова отличаются «спокойной важностью лиц» и особым благородством. Каждый образ остается в нашей памяти навсегда: и застенчиво- доверчивая девушка и васильками, и воинственная Пелагея, и улыбчивая девушка в платке.

**Крестьянка с васильками, 1820-егг.
ГТГ, Москва**

**Девушка в платке,
1830, русский музей, Санкт-Петербург**

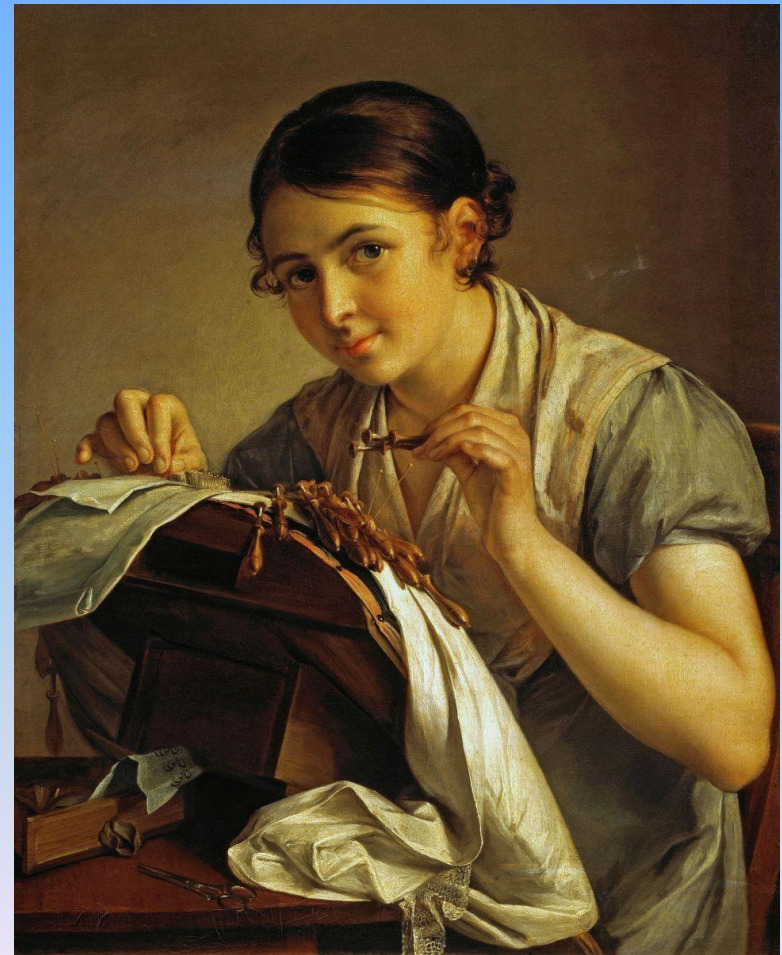
Около трех тысяч портретов насчитывает творческое наследие Василия Андреевича Тропинина. В его произведениях простые девушки – садовницы, золотошвейки, вышивальщицы и молочницы – являются воплощением истинной женской красоты.

«Золотошвейка»

«Кружевница». 1823г., ГТГ. Москва

Мечтательная девушка с кокетливой улыбкой и задорными искорками в глазах занята плетением кружева. Гибкие, привычные к труду пальчики перебирают коклюшки.. Мастер явно любит мастерицу. В цветовой гамме картины чувствуется стремление художника передать милость юной кружевницы, её скромность, застенчивость и робкое лукавство. Тончайшие переходы розовато-сиреневых и серых тонов подчёркивают нежность образа. Мастерски выполнен натюрморт с ножницами на переднем плане картины. Передана фактура кружева, ткани платья и кисейного платка на плечах девушки.

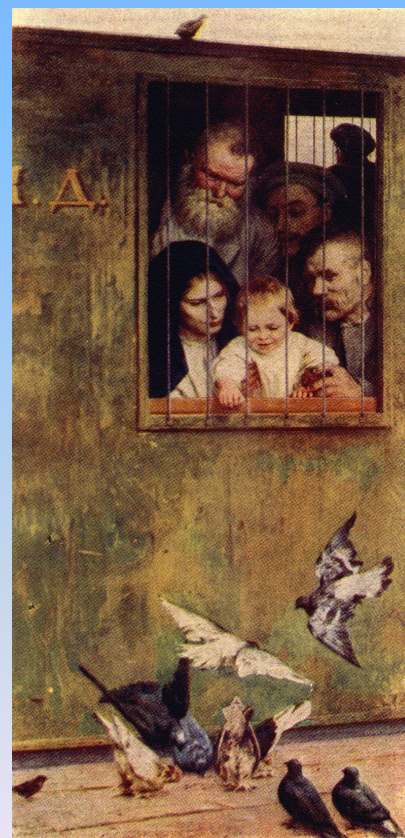

Нелегкая, порой трагическая судьба русской женщины нашла отражение в творчестве П.А.Федотова, И.Н.Крамского, В.Г. Перова. Каждое из их полотен – это проникновенный рассказ о тяжелой судьбе русской женщины.

**В.Г.Перов «Проводы покойника»,
1865г. ГТГ, Москва**

**Н.А.Ярошенко. «Всюду жизнь»,
1888г., ГТГ, Москва**

Картина Павла Андреевича Федотова «Вдовушка» была последним произведением художника. Несколько раз он писал и переписывал её, стремясь создать глубокий и проникновенный образ женщины.

Работая над картиной, Федотов признавался: « Мне нужно добыть себе мягкости, грации, неземной красоты в лицах...» О трагической судьбе женщины, ожидающей ребенка и внезапно оставшейся одной, без средств к существованию, здесь рассказано с безысходной, щемящей грустью и проникновенным лиризмом. Что ждет ее в будущем? Кто поддержит ее в трудную минуту?

Вещи описаны, разоренный дом она покинет лишь с маленьким узелком. В последние минуты перед уходом несчастная оперлась на комод. И лишь венчальный образ и портрет мужа в золоченой раме напоминают ей о прежней счастливой жизни.

Федотов использует эффект двойного освещения, когда теплый свет свечи мягко смешивается с холодным голубоватым светом дня. Каждая деталь призвана передать драматизм происходящего, подчеркнуть сочувствие художника трагической судьбе женщины.

