Лики женской красоты в русской живописи.

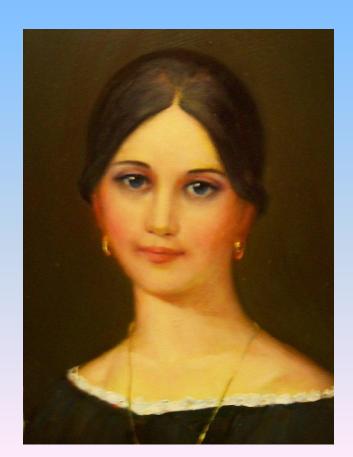
Пленительные образы русских женщин нашли отражение в произведениях русской живописи XVIII- XIX вв.

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

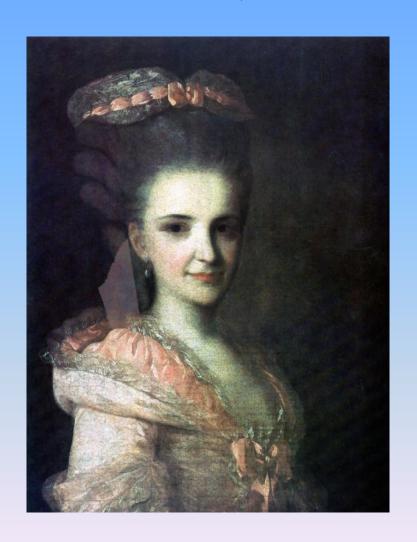
Женские портреты 18 столетия отличает стремление передать гармоническое единство внешности и внутренней красоты. Русские красавицы на полотнах Ф.С.Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского смотрят на мир открыто и спокойно. Выразительный взгляд, внутренняя сдержанность и кротость, естественная, природная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

Федор Степанович Рокотов (1735 – 1808)

Рокотов – один из самых изысканных и тонких живописцев в искусстве эпохи классицизма. Каждый его портрет тончайшие отличают 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 пудреных 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.

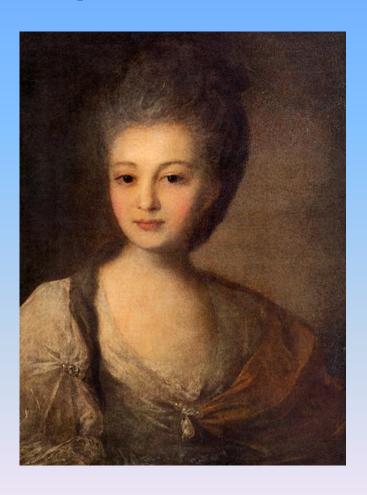
Портрет Александры Струйской, 1772г., ГТГ, Москва

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 ярки и составляют центр портрета. Говорят даже о "рокотовских глазах" как особенной черте творчества художника.

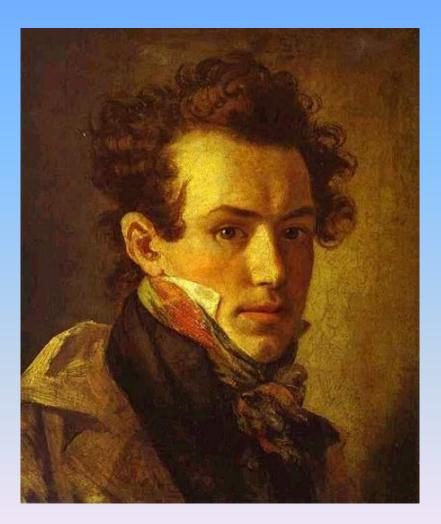
«Портрет»

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.

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 отличают необычность, подчас загадочность, 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.

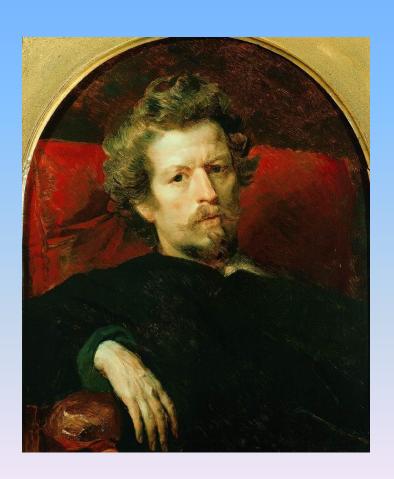

Портрет Ростопчиной, 1809г., ГТГ, Москва

Карл Павлович Брюллов (1799-1852гг.)

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

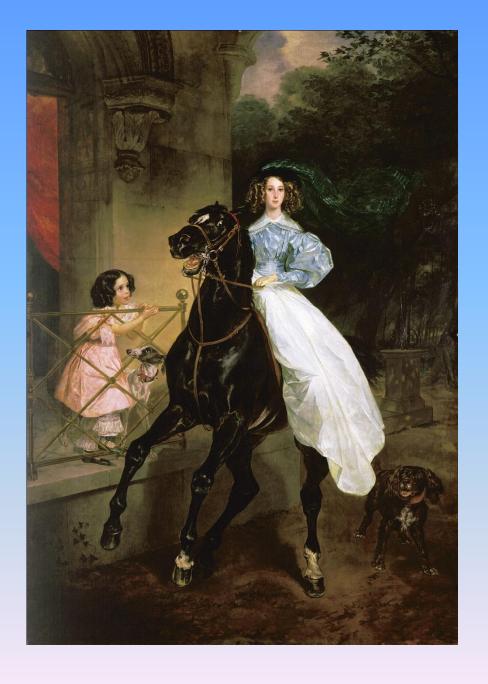
«Всадница», 1832г.,ГТГ,Москва

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.

Крестьянка с васильками, 1820-егг. ГТГ, Москва

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

