

Человек в зеркале искусства: жанр портрета

Нефертити. Древний Египет

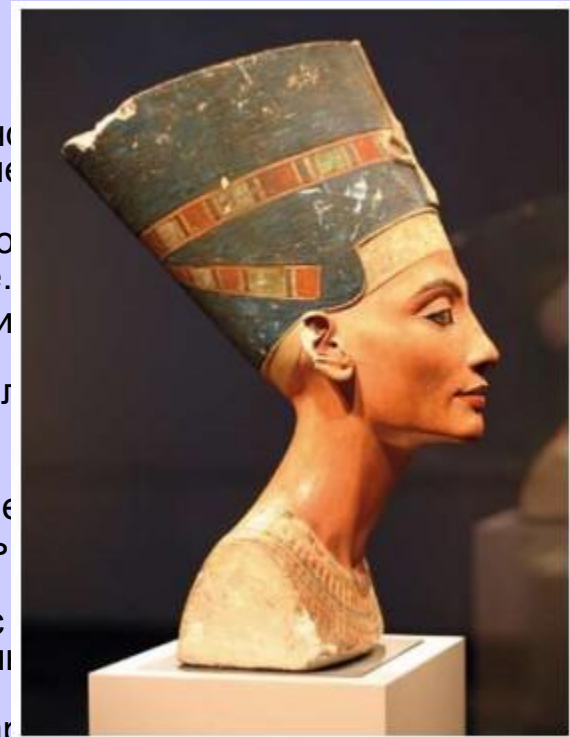
Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять его сущность, характер, и др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь его главная — узнаваемость изображенного на нем человека. Однако обычно является не точное копирование внешнего подражание природе, а «живописное пересоздание» образа человека. Не случайно возникает желание не просто узнать в портрете даже открыть что-то новое в себе.

Зрителю невольно передается отношение художника к модели. Важным является все то, что выражает эмоции, отношение к жизни, к людям: мимика изображенного лица, выражение глаз, линия головы, осанка, жест.

Нередко мы толкуем произведение с позиции человека сегодняшнего дня, приписываем персонажу черты, совершенно не свойственные времени, т. е. стремимся понять то, что было неизвестно.

Религиозные представления в Древнем Египте, связанные с загробной жизнью, определили стремление к передаче портретного сходства в скульптуре человека: душа умершего должна была найти свое местечко. Именно в IV в. до н. э. открыли всему миру замечательное портретное изображение царицы Нефертити. Этот образ поражает плавностью линий профиля, воздушной легкостью и текучими переходами неправильных, но прелестных черт женского лица.

В искусстве Древней Греции особое место занимают обобщенные, идеализированные образы героев или богов. В слиянии духовного и физического художники и скульпторы видели воплощение красоты и гармонии человека.

Нефертити. Древний Египет

Портрет (франц. portrait) — изображение определенного человека или группы людей.

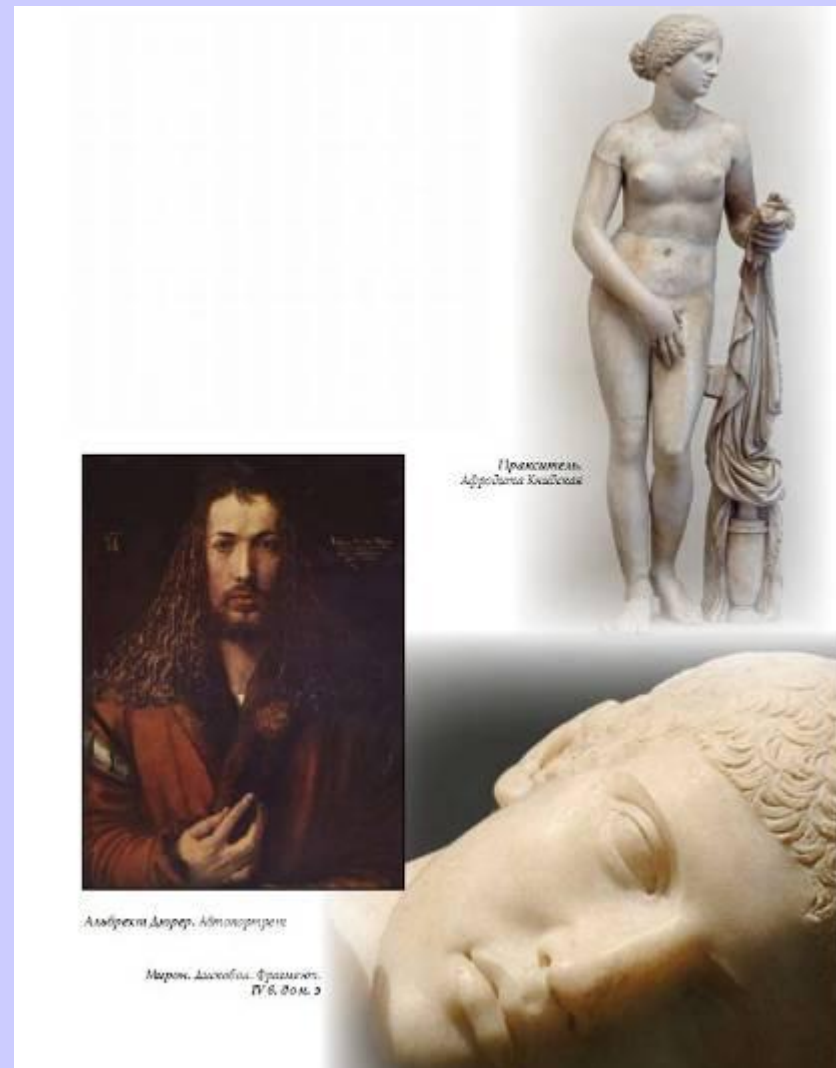
Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике. Различают парадный и камерный портреты. Бывают портреты парные и групповые. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определенных персон, и для сохранения памяти о людях, объединенных профессиональными, духовными, семейными узами. Особую категорию составляет автопортрет, на котором художник изображает самого себя.

Любой из портретов можно отнести или к психологическому портрету, или к портрету, характеру, или к портрету-биографии.

В своем знаменитом «Дискоболе» скульптор V в. до н. э. Мирон стремится в первую очередь передать ощущение движения при устойчивости и монументальности линий тела, не заостряя внимания зрителей на особенностях лица.

Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в IV в. до н.э. для храма на острове Крит. В этом изображении нет божественного величия, образ дышит удивительным покоем и целомудрием.

Римский портрет связан с культом предков, со стремлением сохранить их облик для потомков. Это способствовало развитию реалистического портрета. Его отличают индивидуальные характеристики человека: величие, сдержанность или жестокость и деспотизм, одухотворенность или высокомерие.

Пракситель.
Афродита Книосская

Альбрехт Дюрер. Римский портрет

Мирон. Дискобол. Фрагмент.
IV в. до н. э.

В Средние века чувственно-пластический язык скульптуры отвечает идее отвлеченности образа, его связи с божественным духом. Несмотря на ограничение религиозного искусства нормами и правилами, появляются образы, полные волнующей красоты и глубокого человеческого чувства.

Портретное искусство эпохи Возрождения словно объединяет в себе заветы Античности и Средневековья. В нем снова звучит торжественный гимн могучему человеку с его неповторимым физическим обликом, духовным миром, индивидуальными чертами характера и темперамента.

В «Автопортрете» Альбрехта Дюрера (1471–1528) угадывается стремление художника найти идеализированного героя. Образы универсальных гениев XVI в., мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти — олицетворяют идеального человека того времени.

XVII в. главным критерием художественности становится материальный мир, воспринимаемый через чувства. Подражание действительности заменило в портрете непонятность и необъяснимость психических проявлений человека, его многообразных душевных порывов. Очарование мягкого бархата и воздушного шелка, пушистого меха и хрупкого стекла, нежной, матовой кожи и сверкающего жесткого металла передается в это время с высочайшим мастерством.

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

*Л. да Винчи.
Майонна Лутта*

На закате XVI столетия в творчестве испанского художника Эль Греко (1541—1614) возникает новый тип портрета, в котором передается необычная внутренняя сосредоточенность человека, интенсивность его духовной жизни, погруженность в собственный внутренний мир. Для этого художник использует резкие контрасты освещения, оригинальный колорит, порывистые движения или застывшие позы.

Одухотворенностью и неповторимой красотой отличаются запечатленные им бледные вытянутые лица с огромными темными, словно бездонными, глазами.

Портреты великого голландца Рембрандта (1606—1669) не без основания считаются вершиной портретного искусства. Они по праву получили название портретов-биографий. Рембрандта называли поэтом страдания и сострадания. Люди скромные, нуждающиеся, всеми забытые ему близки и дороги. Художник с особой любовью относится к «униженным и оскорбленным». По характеру творчества его сравнивают с Ф. Достоевским. В его портретах-биографиях отражены сложные, полные тягот и лишений судьбы простых людей, которые несмотря на выпавшие на их долю суровые испытания, не утратили человеческого достоинства и душевной теплоты.

Едва переступив порог, отделяющий XVII в. от XVIII, увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников. Придворно-аристократическая культура вывела на первый план стиль рококо с его утонченно-обольстительными, задумчиво-томными, мечтательно-рассеянными образами.

Э. Делакруа. Фредерик Шопен

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.

- Поиски героического, значительного, монументального в искусстве связаны в XVIII в. со временем революционных перемен. 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. Он задуман как образ гения и созидателя. Неукротимая энергия, подчеркнутая стремительным движением коня и всадника, выражается во властном жесте вытянутой руки, в мужественном открытом лице, на котором бесстрашие, воля, ясность духа.
- 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. Настоящий романтический пафос выступает в портрете Ф. Шопена кисти французского художника-романтика Эжена Делакруа (1798—1863). Перед нами настоящий психологический портрет, передающий страстность, пылкость натуры композитора, его внутреннюю суть. Картина наполнена стремительным, драматичным движением.

Этот эффект достигается поворотом фигуры Шопена, напряженным колоритом картины, контрастными светотенями, быстрыми, интенсивными мазками, столкновением теплых и холодных тонов.

Художественному строю портрета Делакруа созвучна музыка Этюда ми мажор для фортепиано Шопена. За ней стоит реальный образ — образ Родины. Ведь однажды, когда его любимый ученик играл этот этюд, Шопен поднял вверх руки с

восклицанием: «О, моя Родина!»

Мелодия Шопена, неподдельная и могущественная, была главным средством выражения, его языком. Могущество его мелодии — в силе ее воздействия на слушателя. Она как развивающаяся мысль, которая подобна развертыванию сюжета повести или содержанию исторически важного сообщения.

В портретном искусстве XX—XXI вв. условно можно выделить два направления. Одно из них продолжает классические традиции реалистического искусства, воспевая красоту и величие Человека, другое — ищет новые абстрактные формы и способы выражения его внутреннего мира.

Художественно-творческое задание

Подготовьте альбом, газету, компьютерную презентацию (по выбору) на тему «Жанр портрета в культуре разных времен».

- *Включите в них информацию о художниках, скульпторах, графиках, а также стихи, отрывки прозы, фрагменты музыкальных произведений, созвучные образам вашей портретной галереи.*