

***Портрет в искусстве
России***

XVIII-XIX вв.

8 классы

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:

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

**Портрет Екатерины
II,
1762**

**Портрет
неизвестной
крестьянки в
русском
костюме,
1784**

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.

(

**Ее называют
русской**

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.*

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

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

**Автопортрет (1783
г.)**

**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

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***

**Карл Павлович
Брюллов
(1799 - 1852)**

**Русский художник,
живописец,
монументалист,
акварелист,
представитель
академизма.**

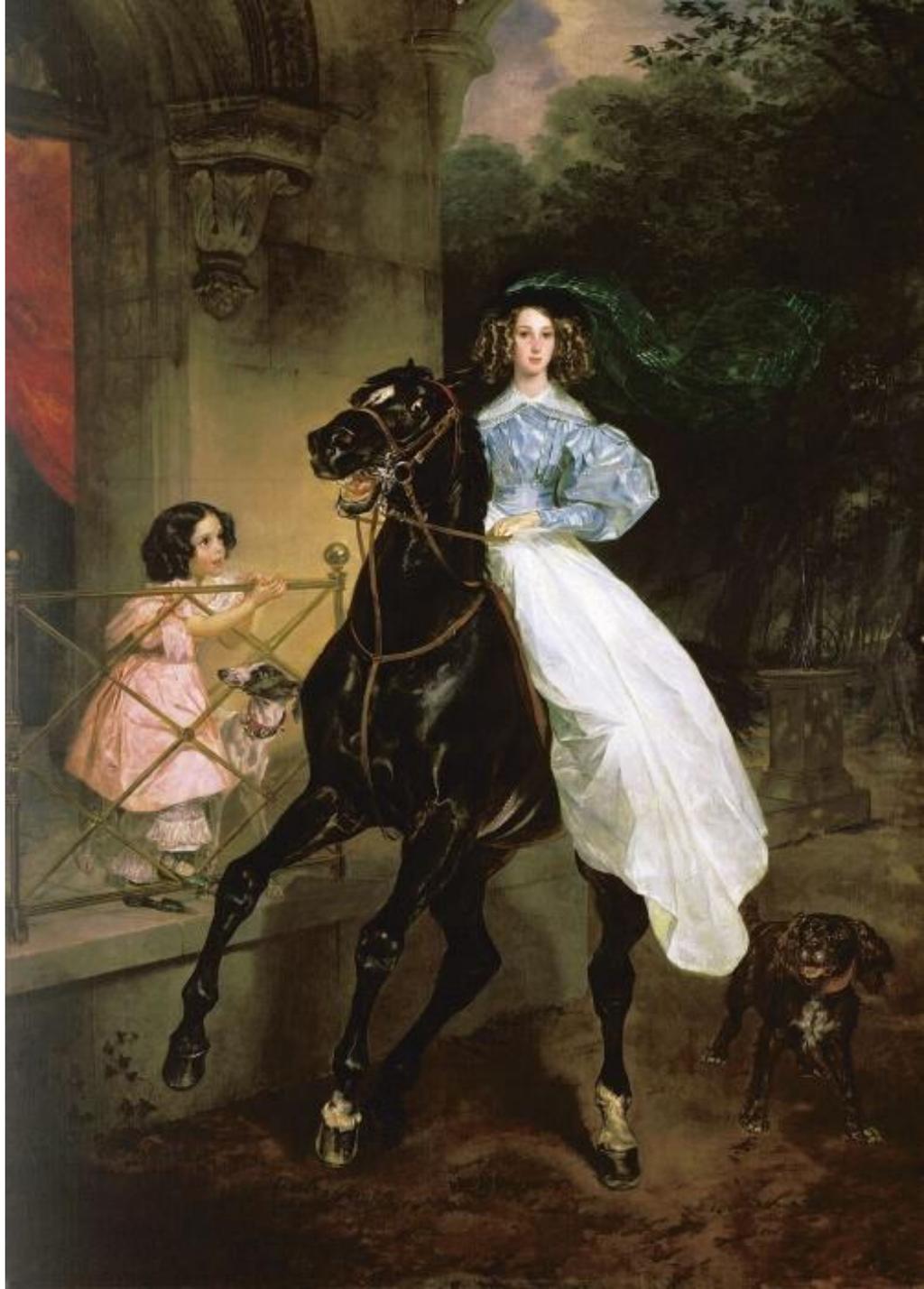
**«Автопортрет»
(1848),**

**Брюллова сентиментальная
некоторая
импульсивность и
неуловимое
движение, они
приятны и не
темны по
колориту.
Меланхолия,
пронизывающая
его поздние
портреты,
сближает
Брюллова с
романтиками.**

**Выдающийся мастер,
как парадного, так и
камерного портрета,
Брюллов совершил в
своём творчестве
показательную для
эпохи романтизма
эволюцию — от
радостного приятия
жизни ранних
произведений**

**«Всадница»
(1832)**

**Портрет
Н.А Крылова
(1839)**

**Последний день
Помпеи
(1830-1833 гг.)**

**Везувий зев открыл — дым хлынул клубом,
пламя**

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

**Под каменным дождем, под воспаленным
прахом,**

Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

А.С.Пушкин

«Это не картина, это целая поэма» Вальтер

Скотт

СПОКОЙСТВИЕ

Противостояние христианства и язычества

Горе сильнее страха!

корыстолюбие

Смятение и страх

Сыновья любовь

Вера в Божье милосердие

Колорит картины

- Свет – один из героев картины.
- Здесь взаимодействуют два источника света – блеск молнии и сияние потока лавы.
- Красный цвет доминирует.

Драматизм в картине

Контраст внутренней неподвижности статуй и стремительность их механического движения. Кумиры падают...

Истинные ценности – *человеческие души* – остаются неизменными

**Александр
Андреевич
Иванов**

**(1806—1858) —
русский художник,
академик;
создатель
произведений на
библейские и
антично-
мифологические
сюжеты,
представитель
академизма**

**« Явление Христа народу», 1837 –
1857**

писал 20 лет

Иванов писал картину в Италии. Он работал над ней в течение 20 лет (1837—1857), и о ней знали все, кто интересовался живописью. Для этой картины Александр Иванов исполнил свыше 600 этюдов с натуры. Павел Третьяков приобрёл эскизы, поскольку саму картину приобрёл император Александр II за 15 тыс руб.

Иванов называл этот сюжет «всемирным», он стремился показать всё человечество в решающий, определяющий его судьбу момент.

В центре картины — фигура Иоанна Крестителя, совершающего крещение народа в реке Иордан и указывающего на приближающегося Иисуса.

Слева от Иоанна изображена группа апостолов — юный Иоанн Богослов, за ним Пётр, далее Андрей Первозванный, а за его спиной — Нафанаил, так называемый «сомневающийся».

На первом плане — юноши и старцы — образ непрекращающейся жизни. В центре — богатый, отшатнувшийся от Христа, и раб, о котором Иванов сказал: «Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада».

Справа — фигура «ближайшего к Христу», в котором узнается облик писателя Н. В. Гоголя.

В облике странника с посохом, сидящего неподалеку от Иоанна,

**Орест
Адамович
Кипренский
(1782 — 1836)**

**русский
художник,
график и
живописец,
мастер
портрета,
представитель
романтизма.**

«Портрет Е. В. Давыдова» 1809

2. В битве под Лейпцигом 1813
Е. В. Давыдов был ранен осколком
гранаты в правую ногу и контужен
ядром в голову, но остался в строю (в
тот же день ему ядром оторвало кисть
правой руки и левую ногу по колено

**«Неаполитанская
девочка с
плодами»
(1831г.)**

Портрет А.

С. Пушкина, 1827г.

Пушкин написал по этому поводу стихотворение «Кипренскому». Некоторые из современников считали, что портрет верно передаёт черты лица поэта, другие критиковали работу Кипренского, который, по их мнению, не смог передать «изменчивое выражение лица», энергию, живость, свойственные Пушкину. Брюллов, по словам Шевченко, критиковал Кипренского, **изобразившего Пушкина не поэтом, а «каким-то денди»**. Сам Брюллов предпочитал создавать образы людей искусства в момент романтического порыва, строя динамичную эффектную

**Васи́лий Андре́евич
Тропи́нин
(1776 - 1857)**

**— русский
живописец, мастер
романтического и
реалистического
портретов.**

принадлежавшего графу
Антону Сергеевичу
Миниху. Дочь графа
вышла замуж за
выдающегося
военачальника И. М.
Моркова, и село
Тропинина и он сам стали
собственностью Моркова
Автопортрет 1844

«Кружевница» 1823

**принесла ему
славу мастера
женских
образов и
стала
значительным
явлением в
живописном
искусстве того
времени**

**Гитарист
1839г**

Портрет А.С. Пушкина, 1827

Если вы посмотрите на портрет Пушкина, то увидите характерную для произведений художника домашнюю растрепанность, непринужденную свободу и легкую небрежность, причем автор повернул фигуру Пушкина на три четверти, так чтобы он смотрел на зрителя. Из-под халата выглядывает белая рубашка, а шейный платок повязан свободно. Некоторую торжественную античность придают широкие складки домашней одежды, а вся поза поэта наполнена внутренним чувством собственного достоинства и гордостью. Халат олицетворяет не праздную негу, а свободу человеческого выбора.

Два замечательных портретиста своего времени:
О.А. Кипренский и В.А. Тропинин

написали портреты А. С. Пушкина

**Павел Андреевич
Федотов
художник сатирик**

(1815 —1852)

**— русский
живописец и
график, академик
живописи,
родоначальник
критического
реализма в русской
живописи.**

Свежий кавалер 1846 г.

Бедный чиновник, получив младшую из наград Российской империи — орден св. Станислава 3-й степени — вечером устроил у себя в комнате пирушку. Его сожителство с кухаркой и её беременность ограничивает доступное ему общество низшими слоями населения: его уснувший под столом гость — «тоже кавалер», отставной солдат с двумя Георгиевскими крестиками на груди. Приняв позу античного героя, запахнув поношенный халат наподобие тоги и выпятив нижнюю губу, чиновник указывает кухарке на свой орден.

«Вдовушка
»
1851—1852

Завтрак
аристократа
(Не в пору гость),
1849-1850

**Сватовство майора, 1848 г.
«Гоголь русской живописи» Карамзин**

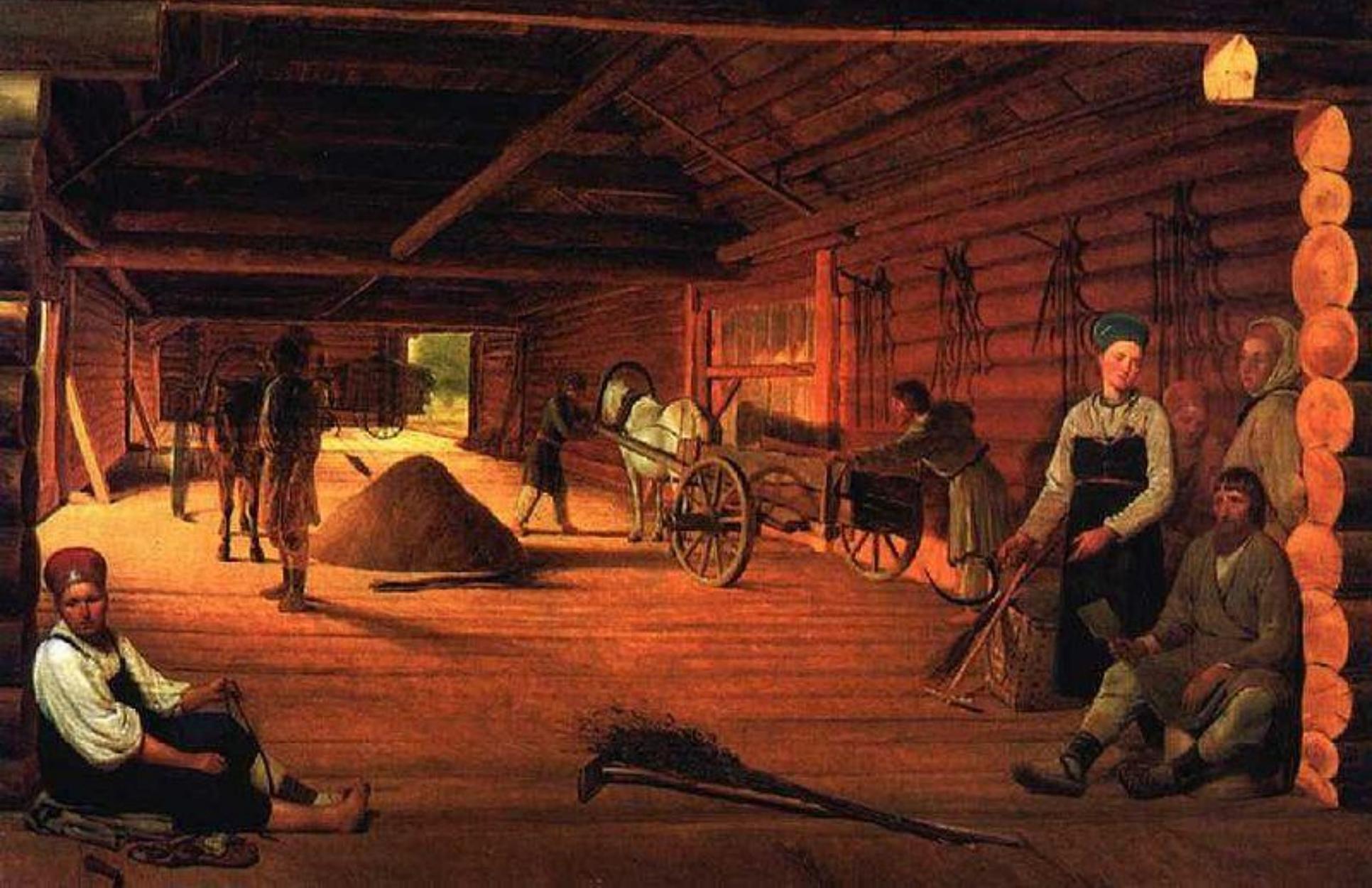

**Алексе́й
Гаври́лович
Венециа́нов
(1780—1847) —
русский
живописец, мастер
жанровых сцен из
крестьянской
жизни, педагог,
член
Петербургской
академии
художеств,
основатель так
называемой
*венециановской***

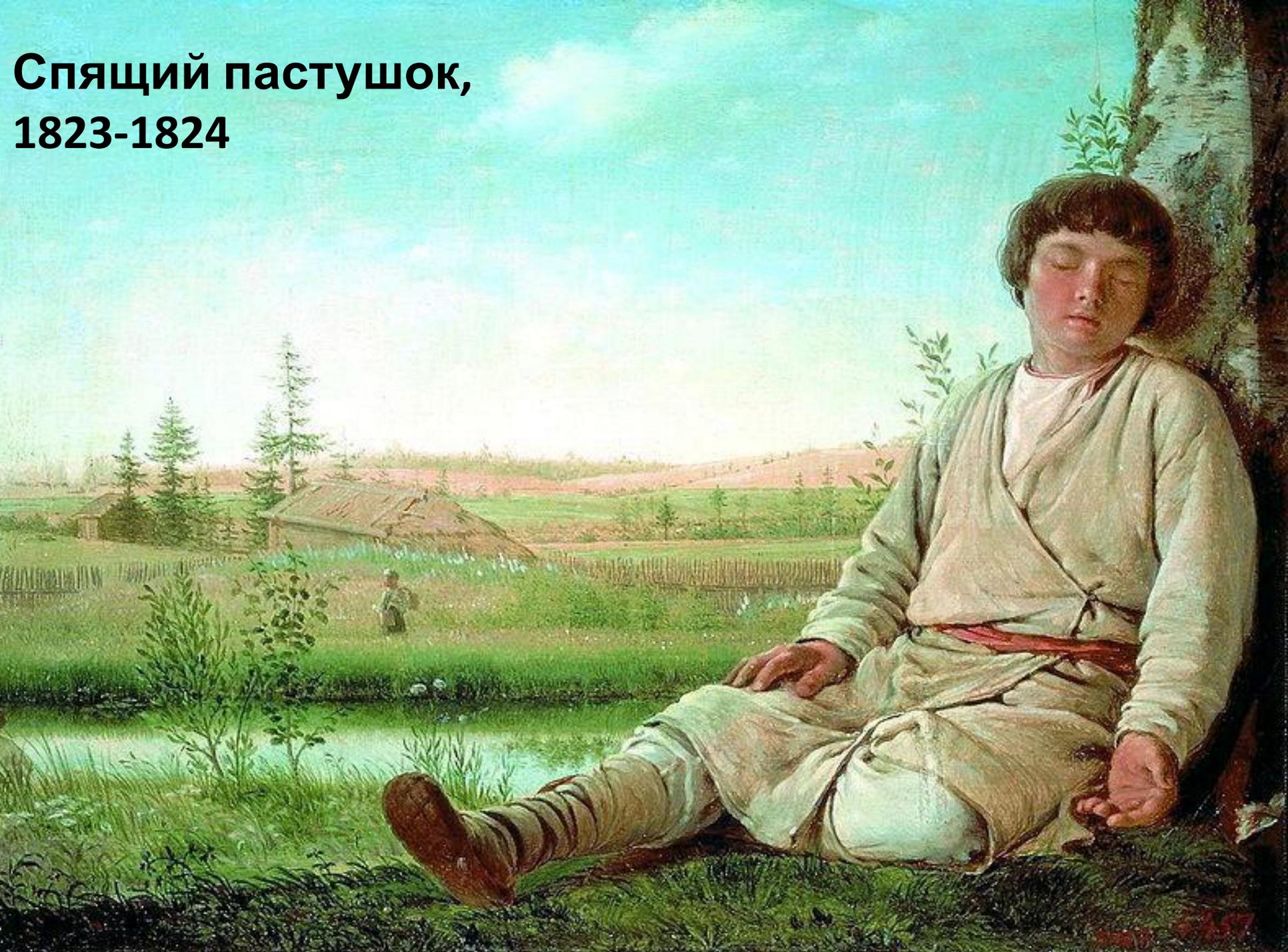
На пашне. Весна. 1820-е

Гумно, 1821

**Спящий пастушок,
1823-1824**

**Портрет
Н.М. Карамзина,
1828**

Передвижники

Составной частью реформ в области образования было и реформирование **Императорской Академии художеств**. В 1859 г. был принят новый устав Академии, которым вводился целый ряд прогрессивных изменений в её работу. Тем не менее, консервативные подходы в формах проведения **конкурса на большую золотую медаль** привели к конфликту: **9 ноября 1863 года 14 самых выдающихся учеников** императорской Академии художеств, допущенных до соревнования за первую золотую медаль, обратились в Совет Академии с просьбой заменить конкурсное задание (написание картины по заданному сюжету из скандинавской мифологии «Пир бога Одина в Валгалле») на свободное задание — написание картины на избранную самим художником тему.

На отказ Совета все 14 человек покинули Академию. Это событие вошло в историю как «Бунт четырнадцати». Именно они организовали «Санкт-Петербургскую артель художников» позже, **в 1870 году некоторые ее члены вошли в «Товарищество передвижных художественных выставок»**

Артель была первой попыткой образования в России независимого объединения художников. Опыт Артели учитывался при создании Товарищества.

Принцип: актуальные проблемы общества

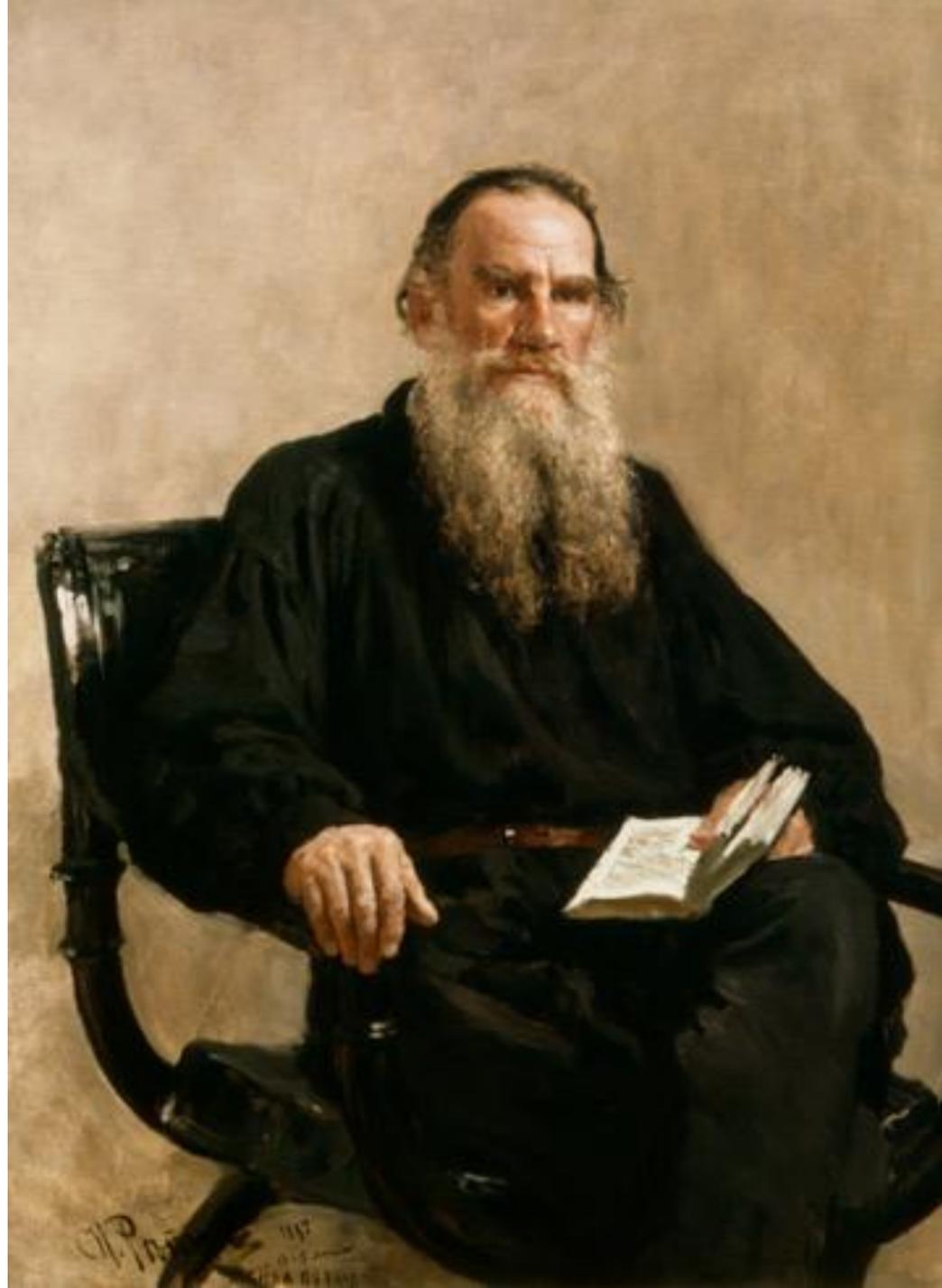
**Илья
Ефимович
Репин
(1844 - 1930)**

**русский художник-
живописец, мастер
портрета,
исторических и
бытовых сцен.
Академик
Императорской
Академии художеств,
председатель
Делового комитета
реализма.
(1878)**

**Лев
Николаевич
Толстой
босиком
1901**

**Портрет
Л.Н.
Толстова
1887**

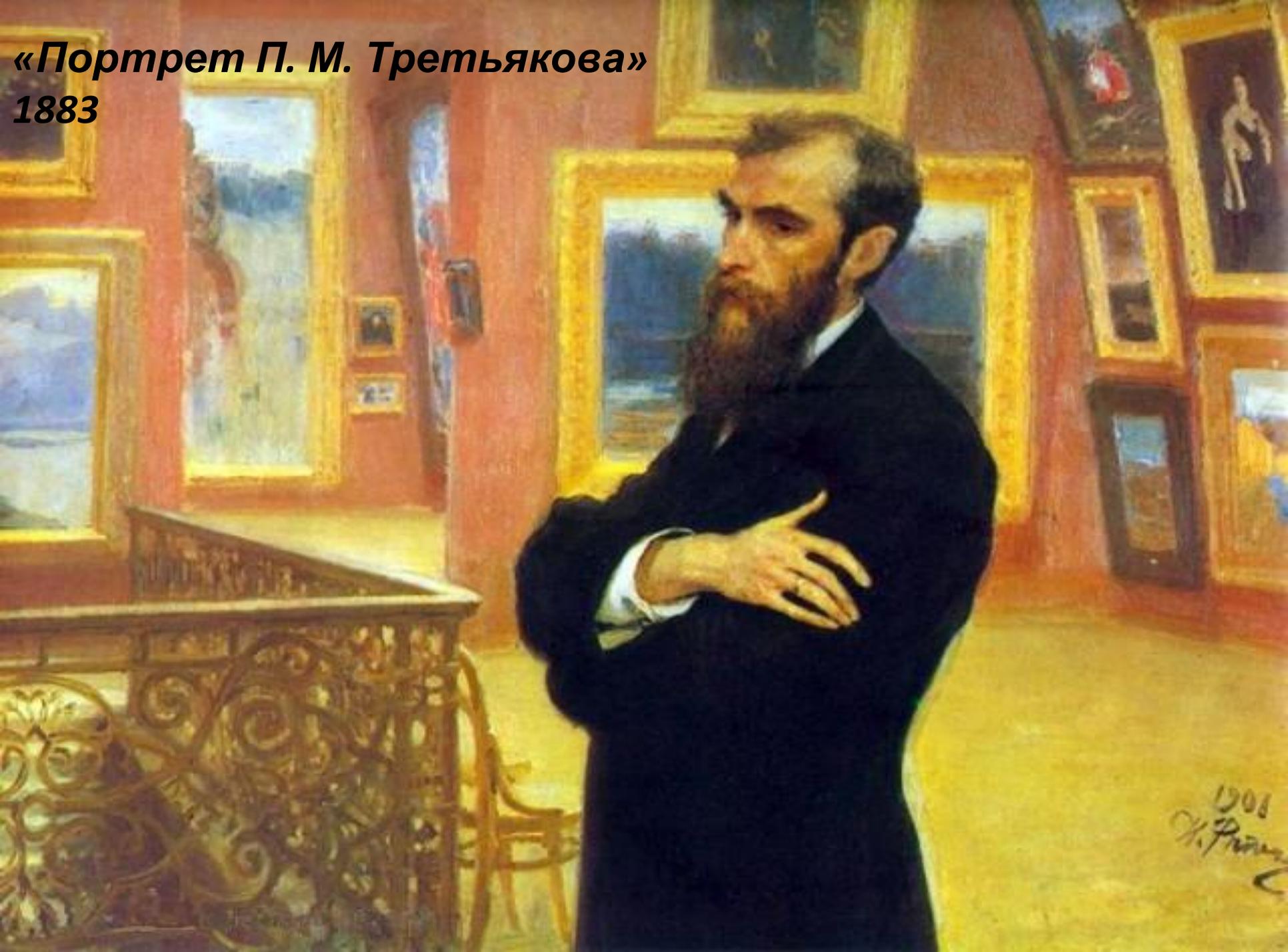
**«Мужичок из робких»
1877г.**

Удивительная вещь. Такого образа в русском искусстве еще не было. Перед нами живой человек, со сложнейшим характером и трудно объяснимой психологией. Он слишком живой, слишком сложный для словесных определений

**Портрет
композитора
М.П. Мусоргского
(1881)**

**«Портрет П. М. Третьякова»
1883**

**«Царевна Софья в
Новодевичьем
монастыре»
стала первой работой
исторической тематике,
1879 году**

**«Иван Грозный и
сын его Иван»
1884**

**Запорожцы (Запорожцы пишут письмо
турецкому султану)
1880—1891**

«Бурлаки на Волге», 1870—1873

Увиденные молодым Репиным в 1869 бурлаки, которые тащили неподъемную грузовую баржу, взволновали его душу. Эту тему, уезжая на Волгу, художник разрабатывал в течение ряда лет. Запечатленное угнетение бедных являло собой призыв к милосердию по отношению к простому человеку. Удивительно, как в, казалось бы, обезличенной тяжелым трудом серой толпе живописец выявил индивидуальные черты каждого из бурлаков, наделил их характером, судьбой, прочитывающейся в изможденных годами невзгод лицах.

Один из отзывов Репина о бурлаках:

— Какой, однако, это ужас, — говорю я уж прямо. — Люди вместо скота впряжены! Савицкий, неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки с кладями, например буксирными пароходами?

— «Далекое близкое» (Автобиография), Илья Репин.

**«Крестный ход в Курской губернии»,
1880—1883 годах.**

Из глубины картины на зрителя движется людской поток. Впереди (в правой части картины) идут певчие и несут украшенную пёстрыми лентами будку, которая представляет собой гигантский фонарь с позолоченным куполом и мерцающими свечами внутри него. За ними две женщины несут икону, а далее следуют церковники и мещане, военные и купцы. По краям процессия оцеплена конными полицейскими, которые охраняют идущих от толпы простолюдинов, впереди которых находится молодой горбун-инвалид, которому палкой преграждают путь к священной иконе

«Не ждали», 1884—1888

Репин начал работать над картиной «Не ждали» в начале 1880-х годов, находясь под впечатлением от убийства императора Александра II, совершённого марта 1881 года, а также от публичной казни принимавших в нём участие народовольцев-первомартовцев, которая состоялась 3 (15) апреля 1881 года и на которой он сам присутствовал

Илья Репин - интересные факты

- **Свои первые творения художник пишет на иконы в храме (копирует их).**

• **После долгих путешествий по Волге Репин пишет картину "Бурлаки на Волге", которая принесла ему первую славу.**

- **Один иконописец бросился с ножом на картину "Иван Грозный" и порезал ее со словами: "Довольно крови!"**
Картину позже пришлось реставрировать.

- **Репин написал портрет Мусоргского - тот через год умер,**

- **потом портрет Писемского - тот вскоре скончался,**

- **потом портрет Тютчева - он скоро умер.**

- **люди стали шутить: "пусть нарисует Столыпина, замучил уже этот премьер-министр". Репин пишет его портрет, Столыпин едет в Киев, где его застрелили.**

**Васи́лий
Григо́рьевич Пе́ров
(1833/1834—1882)**

— русский живописец,
один из членов-
учредителей
Товарищества
передвижных
художественных
выставок

Автопортрет, 1870

Крестный ход,
1861

Для понимания картины надо учесть, что она изображает действие, которого просто нет в современной церковной жизни.

1. Место действия. Это не храм, а изба (храм видел слева вдали).

2. Направление движения: из двери - направо (для выходящего).

При крестном ходе никониане идут направо. Причем идущие явно уходят, а не собираются совершать круговое движение вокруг здания.

3. Время действия. Вечер. Значит, это не пасхальная полночь (когда, собственно, и совершается пасхальный крестный ход) и не утро любого из дней Светлой седмицы, когда ход повторяется. В любом случае это литургическое действие происходит вокруг храма.

4. Священник в голубом облачении, а не в белом (если это ночной ход) или красном (если дневной). То есть вообще не в пасхальном. Это значит, что он "на требе", то есть совершает частную службу.

Охотники на привале,

1871

Тройка
(«Ученики мастеровые
везут воду»), 1866

И. Шведов
1866
Мичкин

Тройка. В этой картине Василий Перов обращается к теме детского труда. Трое уставших и замёрзших детей тащат по зимней улице сани с бочкой, полной воды. Выливающаяся вода замерзает сосульками на поверхности бочки, что еще раз даёт понять, насколько холодно должно быть детям. Сзади повозку толкает взрослый мужчина. Ледяной ветер дует в лицо детям. Повозку сопровождает собака, бегущая справа перед детьми.

Если для крайнего мальчика и девочки художник нашёл натурщиков быстро, то для фигуры **центрального мальчика** его найти не мог. Большая часть работы уже была написана, а главная фигура, которая должна была являться композиционным центром, так и оставалась нетронутой. Но к счастью, **Перов встретил на улице крестьянку с сыном и сразу понял, что именно такой мальчик нужен для его картины.** Перову удалось уговорить женщину разрешить написать портрет её сына, во время работы художник узнал, что мальчика зовут **Васей, что он — последняя надежда и радость вдовы, похоронившей других своих детей.** Вскоре картина была закончена и куплена Третьяковым. А через несколько лет к художнику пришла бедная женщина, в которой он с трудом узнал мать Васи. Она рассказала, что её сын заболел и умер в прошлом году, и попросила купить у Перова картину, на которую хотела потратить последние свои сбережения. Художник объяснил, что картина уже давно продана и отвел в галерею бедную женщину, где та упала на колени перед картиной и **стала молиться. Увидев эту сцену, Перов специально написал портрет Васеньки и подарил его женщине**

«Чаепитие в Мытищах, близ Москвы», 1862 г.

Иван Иванович Шишкин

(25 января 1832 – 20 марта 1898г.)

Один из крупнейших русских пейзажистов, создавший целую галерею картин, ставших зримыми символами Росси.

Крамской, высоко ценивший искусство Шишкина, писал о достоинствах этого художника: *«Шишкин нас просто изумляет своими познаниями... Это человек – школа».*

Всё дело в том, что Шишкин. Углублённо изучал ботанику и биологию, он был большим знатоком растительного мира.

Он подолгу рассматривал изображаемый предмет через увеличительное стекло, а потом с поразительной точностью переносил его бумагу. Вот почему растения на его картинах приобретают абсолютно правдивые и естественные формы. Это не просто деревья и кустарники, а деревья и кустарники совершенно определённой породы. Главный герой его живописи – это лес.

Самые известные картины И.И Шишкина:

«Рожь» (1878 г.), [«Лесные дали» \(1884 г.\)](#)

[«Дубова роща» \(1887 г.\)](#), [«Утро в сосновом лесу» \(1889 г.\)](#).

Рожь, 1878

«Дубовая роща», 1887

«Утро в сосновом лесу», 1889

Замысел картины Шишкину подсказал его друг К. Савицкий, Он же Нарисовал медведей и расписался на картине вместе с Шишкиным, но Купивший картину Третьяков снял эту подпись.

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926 гг.)

Васнецова влекла русская старина, притягивал волшебный мир народной сказки.

В.М. Васнецов с упоением предавался изучению родной истории, собиранию сказок, легенд, преданий. *«Я только Русью и жил»*, - признавал он.

Живопись В.М. Васнецова близка русскому человеку тем, что в его картинах живёт неизбывная вера в чудо. Вслед за народными сказками он напоминает: утро вечера мудренее, а невозможное возможно. Надо только не падать духом, не унывать и не терять надежды: всегда найдутся добрые люди, которые помогут одолеть напасти.

Удивительно, но глядя на его сказочные полотна – «Иван – Царевич на сером волке», «Ковёр – самолёт», «Алёнушка», «Богатыри» и др., - мы признаём: сказочный мир и его герои как раз такие, какими мы их и сами воображали.

Богатыри, 1881 - 1898

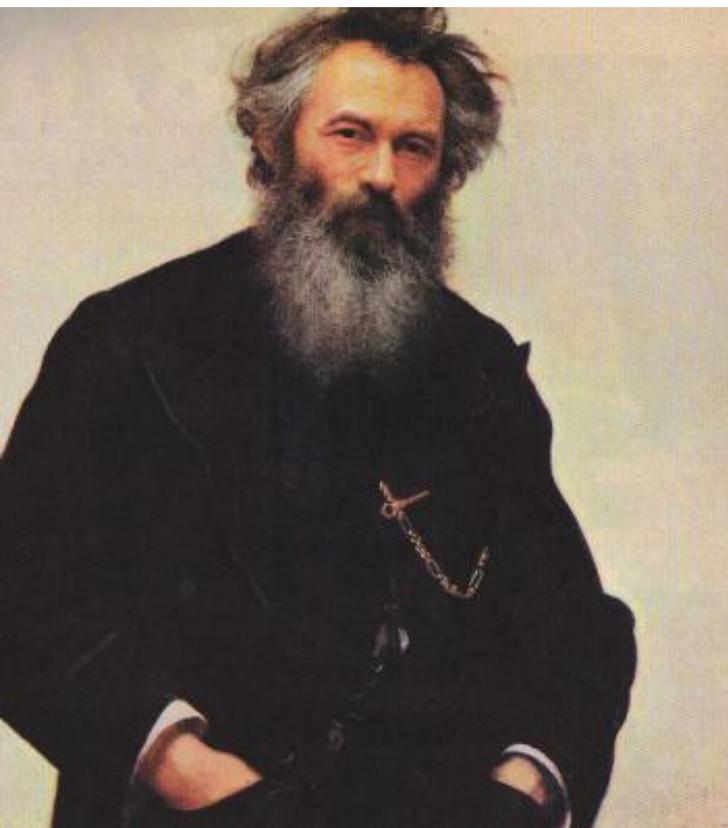
**«Алёнушка»,
1881**

**После побоища Игоря
Святославича с половцами, 1880**

Иван Николаевич Крамской

(8 июня 1837 – 5 апреля 1887 г.)

И.Н. Крамской – вождь и идейный вдохновитель Товарищества передвижных художников. Он выделялся в среде художников не только большим талантом, но и сильным характером, смелостью и независимостью суждений. Его мечтой было писать такие картины, которые заставили бы зрителей содрогнуться от стыда за безучастие к тем, кто голодает, бедствует, терпит нужду. Художник, по Крамскому, должен не только жизни, но и в живописи учиться искренне любить и ненавидеть.

Крамской был художником мыслителем. Он прекрасно владел не только кистью, но и пером, А.П. Чехов сказал: *«Я жалею, что он не был писателем».*

Широкую известность И.Н. Крамскому принесли картины: [«Христос в пустыне»\(1872г.\)](#) и [«Неизвестная» \(1878г.\)](#)

О Крамском говорили, что он мастер портрета.

«Христос в пустыне», 1872

Крамской писал: «Это не Христос, это есть выражение моих личных мыслей». Иисус Крамского скорее похож на русского интеллигента, Изображённого в момент мучительных раздумий о своём предназначении.

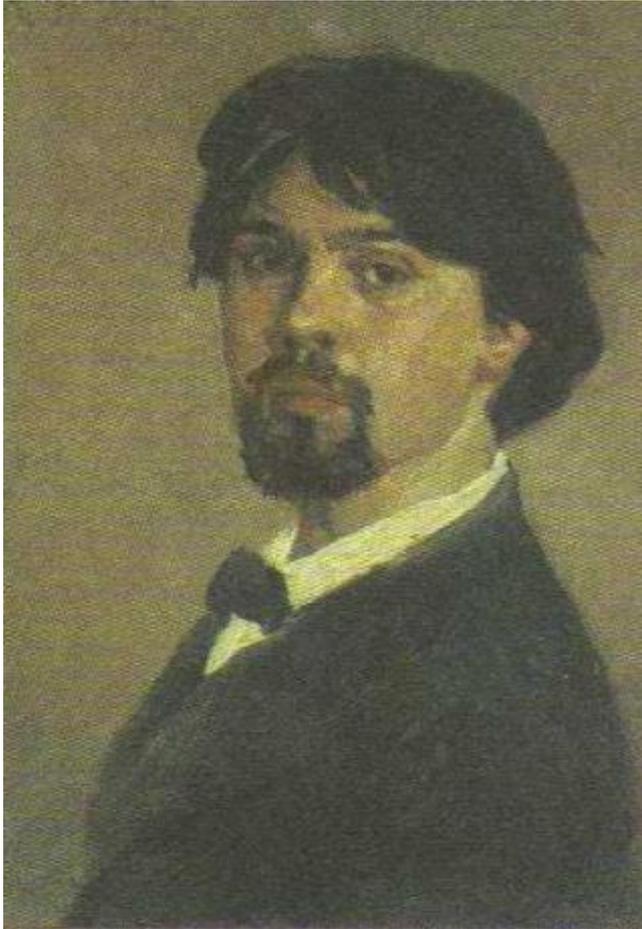
«Неизвестная», 1883

Вечную загадку женщины художник пытается разгадать в картине «Неизвестная». Молодая дама на полотне Крамского так и остаётся для всех таинственной незнакомкой.

Василий Иванович Суриков

(1848-1916 гг.)

Суриков – это художник, который всё, от конской сбруи до пёстрой московской толпы, писал с натуры и тщательно, до деталей выверено. Он не разрешал себе фантазировать, и его погружение в историю основано на глубоком изучении той или иной эпохи. Больше всего художника привлекало XVII столетие: это был последний век Московской Руси, преддверие преобразований, перемен, ломки старого уклада жизни.

Своим творчеством художник как бы напоминал: мы все зависим от прошлого, им определено и наше будущее.

Самые известные полотна художника: [«Боярыня Морозова» \(1887г.\)](#), [«Утро стрелецкой казни» \(1881г.\)](#), «Взятие снежного городка» (1891г.), «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» (1899г.).

«Утро стрелецкой казни», 1881

Это картины – раздумья о судьбах России, о трагических поворотах истории, подобных тому, что совершил Пётр I, создавая новую державу, ломая, рубя и давя на виселице старую Русь.

**«Боярыня
Морозова», 1887**

**«Покорение Сибири
Ермаком Тимофеевичем»,
1895**

**«Меншиков в Берёзове»,
1883**

Меншиков изображён на картине, как яркая историческая личность, выходец из народа и баловень судьбы, трагическое напоминание об эпохе самовластия и [переворотов](#). Мастерски написаны дети Меншикова — старшая дочь [Мария](#), прижавшаяся к отцу и глубоко задумавшаяся о чём-то далёком, сын [Александр](#), машинально снимающий воск с подсвечника, и младшая дочь [Александра](#), вводящая в [композицию](#) жизнеутверждающее начало

Мария Александровна Меншикова (26 декабря 1711 — 26 декабря 1729) — фрейлина, дочь ближайшего соратника и фаворита [Петра I Великого А. Д. Меншикова](#), невеста императора [Петра II](#).

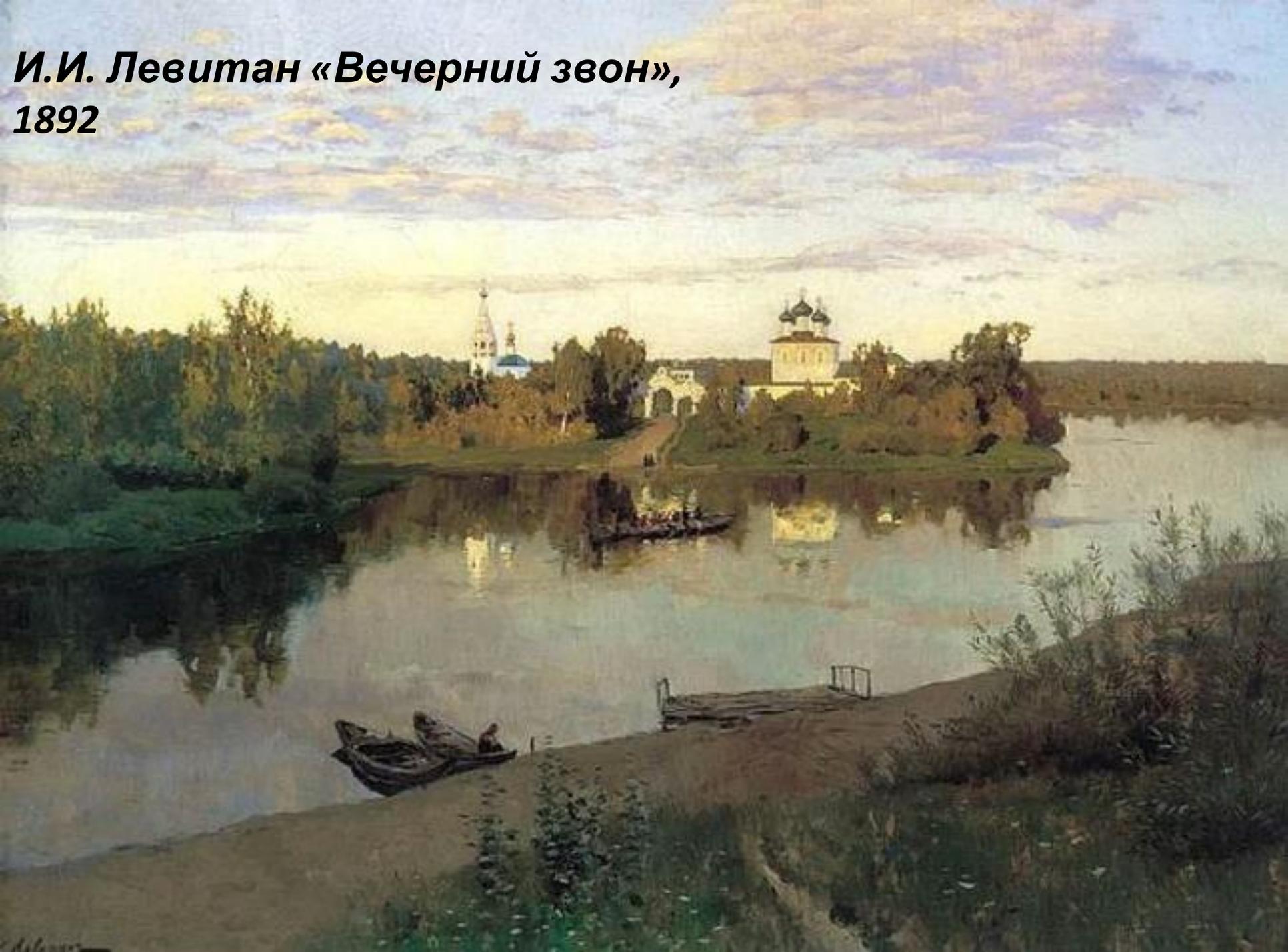
**Исаак Ильич
Левитан
(1860 - 1900)**

**русский художник,
мастер «пейзажа
настроения».**

**И.И. Левитан «Над вечным покоем»,
1894**

**И.И. Левитан «Вечерний звон»,
1892**

«Владимирка», 1892

В 1892 году Левитан как «лицо иудейского вероисповедания» был вынужден покинуть Москву и некоторое время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Затем, благодаря хлопотам друзей, художнику «в виде исключения» позволили вернуться. К этому периоду относится его полотно «Владимирка» (1892), где изображена дорога, по которой гнали в Сибирь каторжан.

***И.И. Левитан «Туман над водой»,
1890***

И.И. Левитан
«Весна. Большая вода», 1897

Ге - Петр I допрашивает царевича Алексея
Маковский – Дети, бегущие от грозы
Саврасов – Грачи прилетели
Куинджи – Ночь на Днепре, Берёзовая роща
Айвазовский – Девятый вал, Чёрное море
Верещагин – На Шипке всё спокойно, Апофеоз
войны