

Жанр портрета в

русской живописи

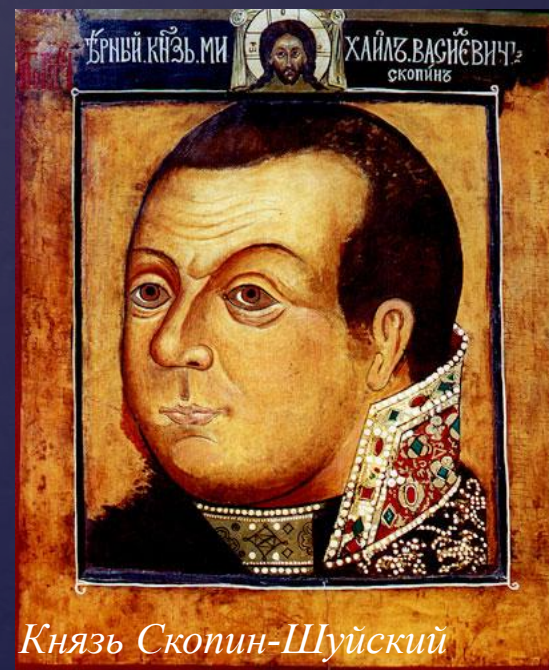
парадный и интимный портрет

Петр I в детстве

Атаман Ермак

Князь Скопин-Шуйский

Парсуна

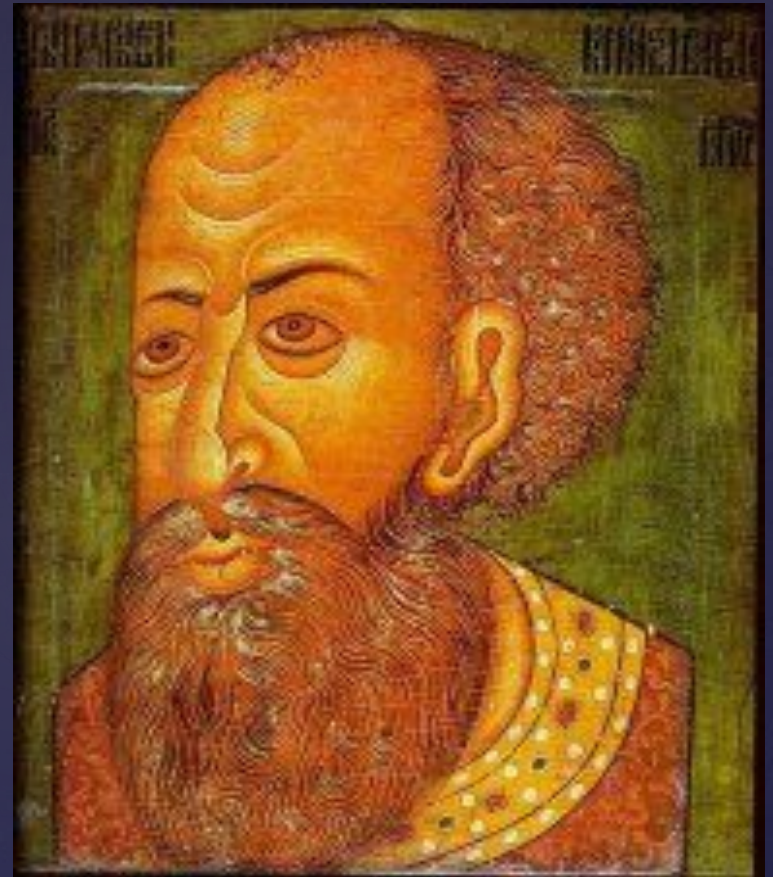
- В XVII веке появляются первые портреты которые стали называть – парсуны.

Парсу́на (искажённое лат. *persona* — *личность, особа*) —

синоним современного понятия *портрет* вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания.

- Понятие «парсуна» в значении произведения переходного периода от иконописи к светской портретной живописи предложено И. М. Снегирёвым в 1854 году.

- Появляются парсуны (конец 16 века)– изображения людей, имеющие черты портретного сходства
- Парсуна – портрет реального лица (царя, боярина, митрополита, иногда даже купца), выполненный иконописными приемами.

парсуна

Парсуна конца XVI – начала XVII века, считается наиболее достоверным изображением царя Ивана Грозного, автор неизвестен, парсуна находится в Национальном музее Дании в Копенгагене

И.Никитин

«Портрет канцлера Г.И.Головкина»

Данный портрет, пожалуй, лучшая работа художника, созданная после его возвращения из пенсионерской поездки. Никитин легко лепит форму, уверенно создает иллюзию пространства вокруг фигуры канцлера.

Г. А. Головкин - начальник Посольской канцелярии, затем Посольского приказа, государственный канцлер, граф, сенатор, президент Коллегии иностранных дел, член Верховного тайного совета. Преданная креатура Петра I. Позднее – верный слуга императрицы Анны Иоанновны.

Портрет параден, особое внимание в нем уделено регалиям: Андреевской ленте, голубому банту ордена Белого Орла. Все фактурно осязаемо: светло-коричневый кафтан на сиреновой подкладке, золотой позумент, шейный платок, длинные локоны роскошного парика.

Но главное – лицо, с внимательным взором, немолодое, усталое, лицо человека, познавшего все тайны двора. Предельное внутреннее напряжение, душевная сосредоточенность.

А.Матвеев «Автопортрет с женой»

Предполагают, что Матвеев написал «Автопортрет» вскоре после женитьбы.

В это время ему было около тридцати лет, а его супруге - четырнадцать.

На портрете художник обнимает свою юную супругу, которая изображена по правую руку от мужа, что является нарушением общепринятого этикета.

Возможно, таким образом живописец хотел подчеркнуть значимость своей избранницы, он как бы выдвигает ее на первый план, приближая к зрителю. Супруги одеты в изысканные платья, сшитые по придворной моде.

Работа незавершена. На обороте портрета имеется надпись: *«Матвеевъ, Андрей, первый Русскій живописецъ и его супруга. Писаль самъ художникъ»*

Созданные Матвеевым образы
говорят
о зарождающемся интересе к
человеку,
к его личным качествам и к
возможности
выразить их живописными
средствами.

В истории русского искусства
произведение Матвеева
явилось
одновременно первым
автопортретом
и первым семейным
портретом.

А. Антропов «Портрет статс-дамы А. М. Измайловой»

Портрет А. М. Измайловой, вероятно, был для А. П. Антропова экзаменом на звание портретиста после окончания учебы. С этого произведения начинается период наивысшего расцвета его творчества.

Живописец изобразил статс-даму прямо и просто, с предельной честностью: обрюзгшая старуха, с нарочитым искусственным румянцем, насурьмленными бровями и чуть-чуть слезящимися глазами.

Сочетание темного ровного фона с объемной трактовкой образа Измайловой способствует достоверности. Возникает эффект выталкивания изображения из плоскости холста на зрителя.

Знак статс-дамы, выписан крупно и четко, чтобы не оставалось сомнений в высоком социальном положении Анастасии Михайловны Измайловой.

Портрет А. М. Измайловой открывает в русской живописи новый тип камерного портрета, который был уже не просто версией парадного изображения, а произведением, обладающим своей спецификой.

Благодаря погрудному срезу и крупному плану, максимально приближающему модель к зрителю, происходит полная нивелировка жеста и переключение внимания на лицо.

И.Вишняков

«Портрет Сарры Фермор»

Портрет Сарры Фермор работы Ивана Вишнякова и является одним из лучших его произведений. Как свидетельствует документация, Сарра Фермор была десятилетней девочкой в 1752 году. Она представлена в портрете в роскошной, пышной одежде, на губах «светится улыбка», что придает ей пышность. Тонкие черты лица и руки девочки и ее манера держаться в портрете свидетельствуют о ее знатности.

В творчестве Вишнякова прослеживается традиция парсунной живописи, характерная для неглубоком парсунного портрета, который также в наши дни можно увидеть в написании портретов знатных особ. Ткань платья в портрете Сарры Фермор выполнена в технике «пэпэ», которую специализированные мастера XVIII века применяли в парсунных портретах.

Одним из лучших работ Вишнякова в XVIII веке. Портрет выполнен на холсте, в 1752 году, Сарре было 10 лет. Она была знатной дама. Она была в парсунной манерны, а на портрете представлена в резентативную манеру, в которой видны тонкие черты лица и тонкими чертами, что свидетельствует о парсунной живописи. Парсунная живопись характеризуется парсунной манерой, в которой фигуры освещены, а объем тела не передан. В портрете Сарры Фермор видны тонкие черты лица, что свидетельствует о лучших английских портретах XVIII века, в которых парсункам

И.Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»

Аргунов тщательно выписывает фактуры, любясь переливами тканей, сверканием драгоценностей, каскадами воздушного кружева.

Восхищение красотой материального мира свойственна всей живописи 18в.

В камерных портретах кисти Аргунова психологическая характеристика выходит на первый план. Художник вглядывается в лица пристально и заинтересованно, подмечая малейшие особенности внешности и характера, иногда откровенно любясь их красотой, прежде всего внутренней.

Ф.Рокотов

«Портрет А.П.Струйской»

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 загадочная
Глаз полотно обаятельная
Полувосторг, желудица,
Безумный и новый лирица,
Предвещание смерти мук.
Легкий румянец и задумчиво
Когда потемки наступают
отсутствующий взгляд. В глазах ее
И приближается гроза,
гордость и душевная чистота.
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Ф.Рокотов

«Портрет А.П.Струйской»

Александра Петровна - вторая жена пензенского помещика Николая Еремеевича Струйского. На портрете ей восемнадцать лет.

Поэт Струйский издал целый сборник стихов, состоящий лишь из признаний в любви жене.

Струйская стала радушной и гостеприимной хозяйкой усадьбы в Рузаевке, где молодоженами был выстроен новый роскошный особняк. Вокруг располагался парк с тенистыми аллеями и проточными прудами.

Благополучная супружеская жизнь длилась двадцать четыре года, вплоть до внезапной кончины Николая Струйского в 1796 году. За это время Александра Петровна родила ему восемнадцать детей.

Струйская пережила мужа на сорок четыре года. Умерла в 1840 году, ей было восемьдесят пять лет.

Д.Левицкий

1. Портрет дочери художника.
2. Портрет вице-канцлера князя А.М.Голицина.

Парадные и камерные портреты Дмитрия Григорьевича Левицкого выразили дух Екатерининской эпохи. Левицкий - один из немногих в русской живописи XVIII века, кто придавал самое серьезное значение фактурной разработке живописного произведения. Портретист предпочитал рядом с человеком изобразить множество окружающих вещей. Сопоставление тонко подмеченных и виртуозно переданных поверхностей предметов открывало возможность дать более глубокую характеристику портретируемому.

Д. Г. Левицкий создал множество портретов Екатерины II. Установлено, что в 1770-х годах им было исполнено семь больших портретов императрицы, в 1780-х — пятнадцать. Первый из них был неоднократно повторен художником. При очевидном мастерстве живописца эти изображения представляют собой ряд типичных парадных портретов царицы. Вместе с тем нет никаких письменных свидетельств о том, что Левицкий хотя бы раз писал государыню с натуры. Екатерина Алексеевна относилась к русскому художнику без интереса. Она позировала иностранным мастерам.

Д.Левицкий «Екатерина II - законодательница в храме Правосудия»

Белая атласная одежда императрицы сродни античным одеяниям. Одновременно на государыне царская мантия, цепь ордена св. Андрея Первозванного, а также красная лента и крест ордена св. Владимира 1-й степени. Изящным жестом императрица бросает в алтарь маки, которые во времена Античности считались символом сна и покоя. Тем самым Екатерина II изъясляет готовность пожертвовать своим спокойствием ради процветания своих подданных.

Д.Левицкий «Екатерина II - законодательница в храме Правосудия»

«Средина картины представляет внутренность храма богини Правосудия, пред которою, в виде Законодательницы, Ее Императорское Величество. Сжигая на алтаре маковые цветы, она жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя. Вместо обыкновенной императорской короны она увенчана лавровым венцом. Знаки ордена Св. Владимира изображают пользу для Отечества. Лежащие у ног Законодательницы книги свидетельствуют истину закона. Победоносный орел заботится о соблюдении правосудия. В дали видно открытое море, а на развевающемся российском флаге изображенный на военном щите Меркуриев жезл означает защищенную торговлю».

Левицкий «Собеседник любителей русского слова». СПб., 1783г.

Д.Левицкий «Портрет П.А.Демидова»

Картину можно расценить как пародию на парадный портрет.

Прокофий Акинфиевич Демидов – владелец крупнейших горнопромышленных предприятий. Он был одним из самых эксцентричных чудаков своего времени. Вместе с нелепыми прихотями богатого человека в нем уживались любознательность, образованность и щедрость мецената.

Научным увлечением Демидова было собирание гербария: его московская усадьба славилась цветниками и ботаническим садом.

В типичных парадных портретах XVIII века все компоненты определяли социальное положение модели. В портрете Демидова они имеют другое значение. Каждая деталь – от гербария и лейки на столе до фасада здания – свидетельствует о его увлечениях и характере. Вместо официального мундира на Демидове домашний жилет, панталоны, чулки, халат, колпак, и шарф.

Контрастом к этому сугубо нестандартному одеянию служит поза портретируемого - одновременно, как и положено, величественная и вместе с тем непринужденная: левая рука опирается на садовую лейку, а жест правой указывает не на Воспитательный дом, которому он пожертвовал крупную сумму, а на горшки с цветами. Так же контрастно противопоставление предметов обихода с торжественным архитектурным фоном и занавесом, драпирующим колонны.

Замысел портрета принадлежит, вероятно, самому Демидову. Левицкий ни до, ни после этого произведения никогда не выходил за установленные рамки парадного изображения.

Д.Левицкий «Портрет Е.Н.Хованской и Е.Н.Хрущевой»

Новая для русского искусства разновидность жанра – «портрет в роли».

Д.Г. Левицкий воспроизводит сцену из спектакля с участием воспитанниц Смольного института.

Тоненькие фигурки актрис особенно пластичны на фоне условных декораций с плоско написанными деревьями.

В изысканный цветовой аккорд сливаются шелк светлого платья и насыщенный тон серого сюртука. Задорная живость Хрущевой подчеркивает нежную застенчивость Хованской.

Боровиковский вошел в историю русского искусства как создатель сентиментального портрета, образов человека с его простыми чувствами и мечтами «на лоне природы». Камерные портреты Боровиковского открыли новую страницу в русском искусстве. На полотнах художника можно видеть и крестьян и аристократов, однако образы сближает трактовка их как личностей со своим глубоко индивидуальным душевным миром.

Постепенно Боровиковский выработал нечто вроде иконографического канона женских портретов: поясное изображение фигуры, опирающейся на тумбу или дерево, непременно с чем-нибудь в руке; фон, как правило, природный. Фигура всегда размещена на грани темного и светлого.

Портрет Е.А. Нарышкиной

В.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной»

Таинственный портрет.
Как всегда у Боровиковского, она
в белом платье
и цветном шарфе,
немного отодвинута вправо,
чтобы мы видели пейзаж.
Она чуть кокетлива
в повороте, независима,
смотрит с некоторым вызовом.
Свет, скользящий по лицу,
кудри, губы, - все в ее лице
полно мягкости и лиризма.

В.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной»

Но ощущение лиризма и доверчивости исчезает, стоит лишь заглянуть в ее глаза - в них отчужденность, чуть ли не враждебность.

С большим реалистическим мастерством выписано лицо Лопухиной, но высшей реальностью оказывается неведомое глубинное переживание, о котором мы только догадываемся.

В.Боровиковский

«Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных»

Портрет двойной (по числу изображений на холсте).
Девушек объединяет и кровное родство, и то особое слияние душ, которое даруется музыкой и пением.

Парадный (репрезентативный) портрет показывает человека в полный рост, на коне, стоящим или сидящим. Фигура обычно располагается на архитектурном или пейзажном фоне. Главной задачей такого портрета было прославление человека высокого социального положения. Изображаемый появлялся перед зрителями в самом представительном виде - в мундире, с орденами, знаками отличия и монаршего поощрения. Обстановка и атрибуты должны были красноречиво свидетельствовать о значимости персоны и ее деяний, о достигнутом уровне престижа. При этом портретируемый выступал на картине в строго определенной социальной роли: владетельной особы, военачальника, придворного, государственного деятеля.

В **Камерном портрете** используется поясное, погрудное, оплечное изображение на нейтральном фоне. Разновидностью камерного изображения с нейтральным фоном является **интимный портрет**, выражающий доверительные отношения между художником и моделью, это проникновенные образы, раскрывающие внутреннее «я» человека.