

ИСТОРИЯ ПОРТРЕТА

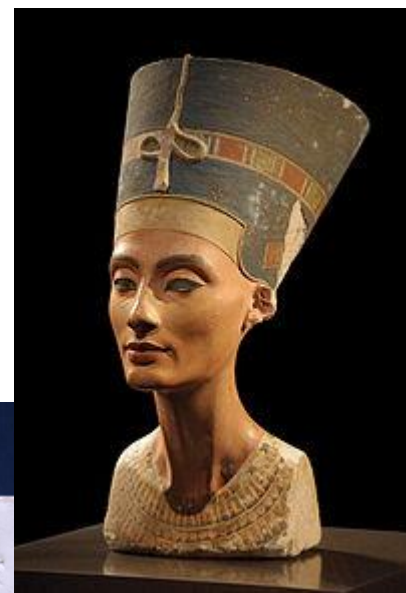
История портрета — эволюция развития портретного жанра от древности до наших дней

- Первые образцы портрета являются скульптурными и относятся к Древнему Египту. За этим следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а затем дальнейшее развитие в последующие века...
- Древнейшая известная попытка изобразить человеческое лицо насчитывает 27 тыс. лет. Оно обнаружено в пещере Вильонер близ города Ангулем (департамент Шаранта). «Портрет» сделан мелом на естественных выпуклостях стены, напоминающих по форме лицо. Прочерчены горизонтальные линии глаз и рта и вертикальная полоса, обозначающая нос.

•

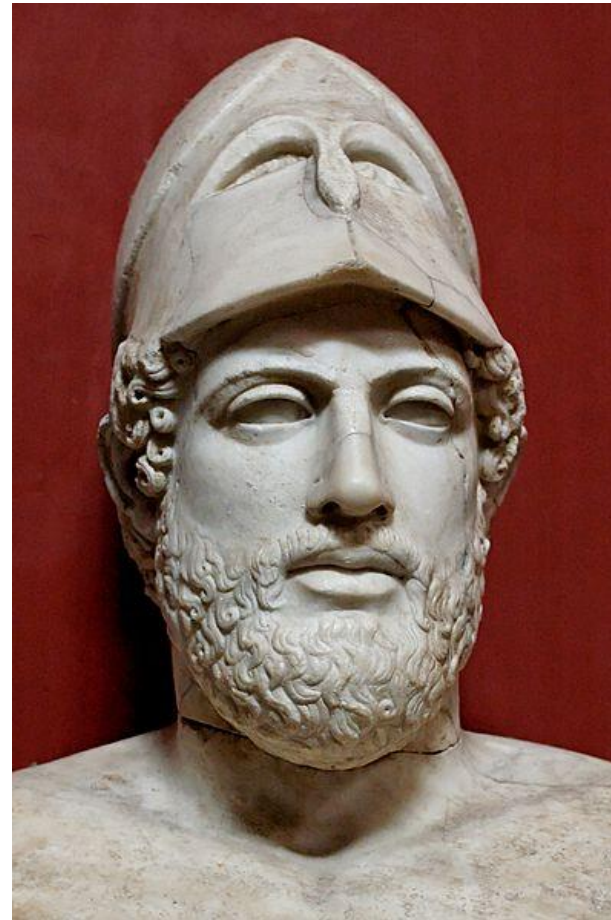
Древнеегипетский портрет

- Назначение портрета в египетском искусстве было обусловлено культовыми, религиозно-магическими задачами. Существовала необходимость «дублирования» модели (то есть портрет был двойником умершего в загробной жизни).
- Чем более портрет походил на модель, тем гарантированной была связь между каменным изображением и собственно усопшим: его жизненная сила «ка», и его душа «ба» оставляли человека при его смерти, но «ка» могла найти дорогу обратно в тело, для чего его необходимо было сохранять максимально целым и похожим — так возник принцип мумифицирования и портретирования.

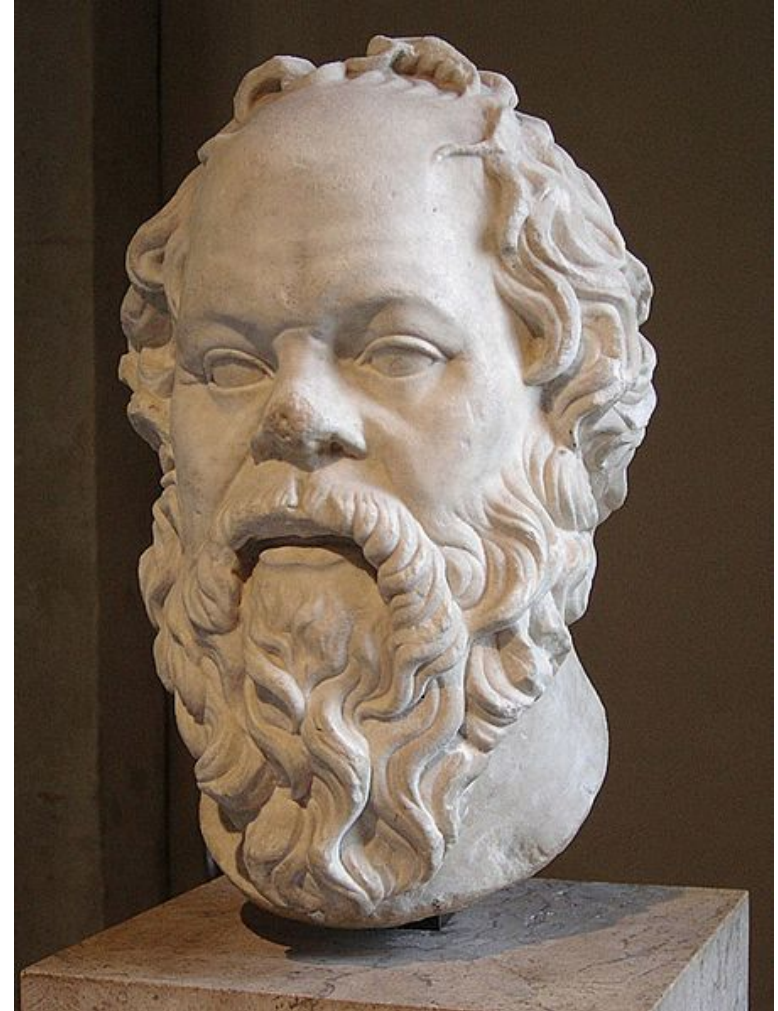
Древнегреческий портрет

- У древних греков долгое время портрета в строгом смысле слова не существовало. У них был обычай награждать победителей спортивных игр постановкой их статуй в публичных местах, однако это были идеальные фигуры атлетов, которые изображали их лишь в общих чертах, идеализированно, и были выполнены по идеальному канону красоты. Эллинские республики даже запрещали общественным деятелям и частным лицам заказывать свои реалистическиреалистические портреты, считая, что они могут развить в гражданах тщеславие и противоречат принципу равенства между ними. В эпоху классики создаются обобщённые, идеализированные скульптурные портреты поэтов, философов, общественных деятелей.

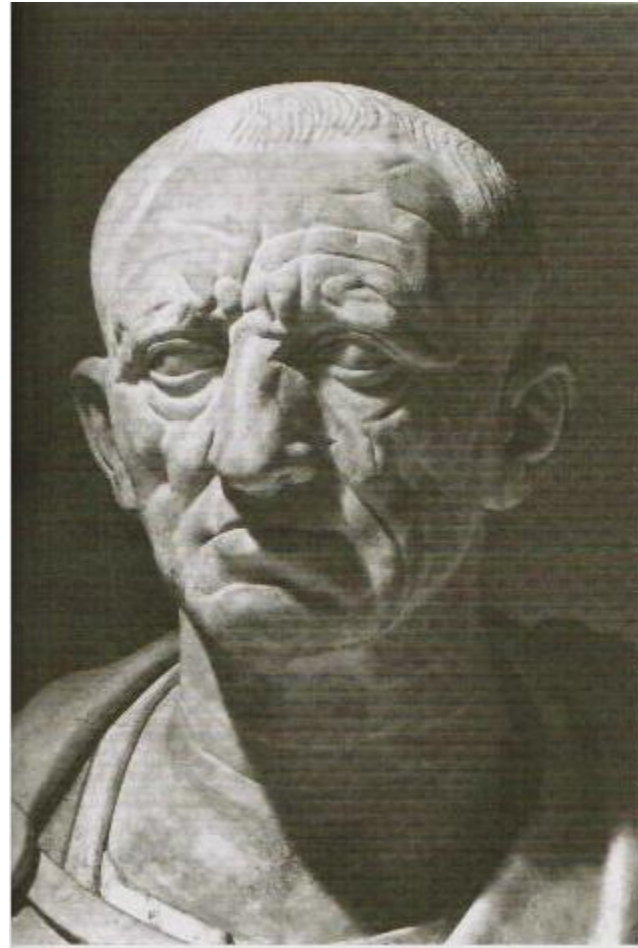
Древнегреческий портрет

- Реалистическое направление окончательно утвердилось в портретной скульптуре в эллинистическом искусстве — при Александре Македонском, благодаря Лисиппу и его брату Лисистрату, который первый стал формировать маски с натуры.
- Эллинистические портреты, сохраняя свойственный греческим художникам принцип типизации, несравненно более индивидуализированно передают не только черты внешнего облика, но и различные оттенки душевного переживания модели. Если мастера классического времени в портретах представителей одной и той же общественной группы подчеркивали прежде всего черты общности (так возникли типы портретов стратегов, философов, поэтов), то эллинистические мастера, в сходных случаях сохраняя типические основы образа, выявляют характерные особенности данного конкретного человека. С конца V в. до н. э. древнегреческий портрет всё более индивидуализируется, в конце концов тяготея к драматизации образа.

Древнеримский портрет

- Развитие древнеримского **портрета** было связано с усилением интереса к индивидуальному человеку, с расширением круга **портретируемых**. Риму свойственен нарождающийся интерес к конкретному человеку (в отличие от интереса к человеку вообще в **искусстве Древней Греции**). В основе художественной структуры многих древнеримского **портрета** — чёткая и скрупулёзная передача неповторимых черт модели при соблюдении единства индивидуального и типического. В отличие от древнегреческого **портрета** с его тягой к идеализации (*греки считали, что хороший человек обязательно должен быть красивым — калокагатия*), римский **скульптурный портрет** оказался максимально натуралистичным и до сих пор считается одним из наиболее **реалистичных** образцов **жанра** за всю историю искусства. Древние римляне обладали такой верой в себя, что считали личность человека достойной уважения в том виде, какая она есть, без всяких приукрашений и идеализаций, со всеми морщинами, лысынями и избыточным весом (к примеру **портрет императора Вителлия**).

Фаюмский портрет

- Ранние образцы станковой портретной живописи представляют фаюмские портреты (территория эллинистического Египта, I—IV вв. н. э.), исполнявшие функцию погребальных масок. Во многом связанные с традициями древневосточного портрета и с религиозно-магическими представлениями, вместе с тем они создавались под воздействием античного искусства, непосредственно с натуры, несли в себе ярко выраженное сходство с конкретным человеком, а в поздних образцах — специфическую духовность.
-

Средневековый портрет

- В следующее тысячелетие Европа не дает качественных образцов **портрета**. Происходит полный упадок **жанра**. Средневековый художник, ограниченный строгими церковными канонами, редко обращался к **портрету**. Личностное начало в его понимании растворялось в религиозной соборности. В период Средневековья **реалистический**, натуралистический **портрет** встречается очень редко. Упрощенные и стандартизованные черты изображенного **персонажа** позволяют идентифицировать его только с определенной общественной ролью.

Средневековый портрет

- Средневековый портрет в большинстве своих образцов имперсонален. В то же время некоторым готическим скульптурам, а также фрескам и мозаикам византийских, русских и др. церквей присущи духовная характерность, ясная физиономическая определённость: художники понемногу придают святым черты лица реальных людей.

Портрет Возрождения

- Перелом в портретном искусстве, которое снова вышло на видные позиции, наступил в эпоху Ренессанса. Он был связано с изменением идеологии эпохи. Ренессансный человек был полон гуманистического реализма, то есть он ослабил путы религии и уверовал в силу личности, стал считать себя мерой всех вещей — и поэтому он вышел на первый план в искусстве.

Портрет Возрождения

- Новая идеология требовала новой структуры **портрета**. Портретисты Ренессанса во многом идеализировали модель, но при этом непременно старались постигнуть её сущность. Изображая своего героя в определённой земной среде, художник свободно располагал модель в пространстве. И модель всё чаще выступала не на условном, ирреальном фоне, как это было в **искусстве** Средневековья, а в единстве с **реалистически** трактованными **интерьером** или **пейзажем**, часто — в непосредственном живом общении с вымышленными (*мифологическими и евангельскими*) **персонажами**. В **монументальных** росписях среди других **персонажей** художник также нередко изображает себя.

Портрет Возрождения

- Ренессансный антропоцентризм особенно ярко проступает в портретном творчестве мастеров мастеров Высокого Возрождения.
- Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто ещё в большей мере углубляют содержание портретных образов, наделяют их силой интеллекта, чувством личной свободы и духовной гармонией, существенно обновляют средства художественной выразительности (*воздушная перспектива Леонардо да Винчи, колористические открытия Тициана*). Самый известный портрет в мире — «Мона Лиза» кисти да Винчи был написан именно в эту эпоху.

Портрет Возрождения

- Наиболее прославленным мужским портретом этого времени был «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля (согласно своей значимости сегодня висит в Лувре напротив «Моны Лизы»).

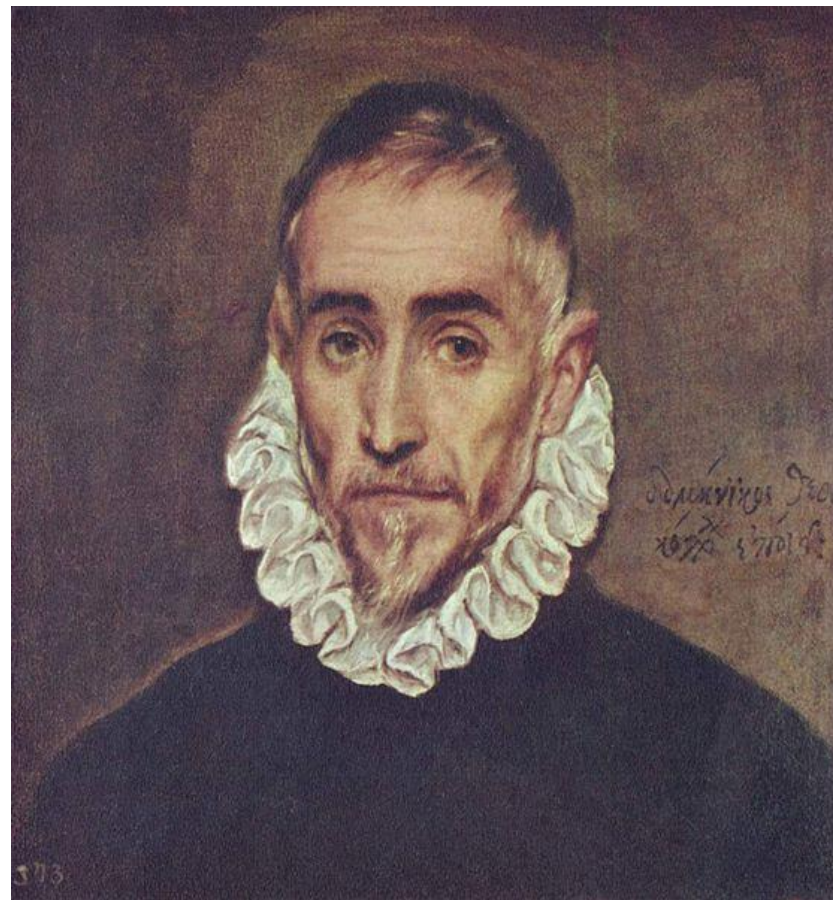
Портрет Возрождения

- Из немецких живописцев этого периода особенно знамениты портретисты А. Дюрер и Ганс Гольбейн Мл. Менее известны французские мастера Жан Фуке, Франсуа Клуэ, Корнель де Лион.
-

Портрет маньеризма

- В искусстве маньеризма (XVI век) портрет утрачивает ясность ренессансных образов. В нём проявляются черты, отражающие драматически тревожное восприятие противоречий эпохи. Меняется композиционный строй портрета. Теперь ему присуща подчёркнутая острота и насыщенность духовного выражения. Это в разной степени свойственно портретам итальянцев Понтормо и Бронзино, испанца Эль Греко.

Портрет XVII века

- В портрете происходит поиск: создатели ищут большую адекватность истинному облику модели, пытаются раскрыть её характер многосложно. Происходит глубокая демократизация портрета, что особенно заметно в Голландии. На портретах появляются люди, представляющие самые различные социальные слои общества, национальные и возрастные группы. В этот период ключевые позиции в портрете переходят к жанру станковой живописи.

Портрет XVII века

- Значение крупнейших портретистов XVII века выходит далеко за пределы эпохи. Величайшими портретистами между фламандцами были Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк, а между голландцами — Рембрандт, Франц Хальс. Испанский художник того периода Диего Веласкес считается одним из величайших портретистов за всю историю жанра. Из портретистов других стран можно назвать Витторе Гисланди (Италия), Франсиско Сурбаран (Испания), Самуэль Купер (Англия), Филипп де Шампань, Матье Ленен (Франция).

Портрет XVIII века

- С исходом XVII века манерность и условность, водворившиеся во всех видах живописи, помешали портрету удержаться на достигнутой им высоте. Жанр деградировал и был отодвинут его на второй план как в живописи, так и в скульптуре. Достижения реалистического портрета предаются забвению. Заказчик — как аристократ, так и буржуа требует от художника безоговорочной лести. В работах появляется приторная сентиментальность, холодная театральность, условная репрезентативность.

Портрет XVIII века

- Тем не менее, ближе к последней трети XVIII века ситуация начинает исправляться. Возникает и утверждается новый реалистический портрет, во многом связанный с гуманистическими идеалами эпохи Просвещения. Это аналитические образы живописца Мориса Латура (например, «Портрет аббата Юбера»), картины Аведа, Лиотара, скульпторов Ж. А. Гудона и Ж. Б. Пигаля, поздние работы Антуана Ватто, простые и искренние «жанровые» портреты Шардена, пастели Ж. Б. Перронно, портреты Фрагонара; в Великобритании — остросоциальные произведения У. Хогарта. Но пока они еще не привлекают внимание основного заказчика.

Портрет XVIII века

- **Живопись** XVIII в. утвердила два стереотипа портрета. Один из них, опирающийся на разработанный жанровый ритуал, выделял в человеке государственную, торжественно-высокую сущность. Такой портрет требовал тщательного соблюдения всего ритуала орденов, чинов и мундиров. Они как бы символизировали собой государственную функцию изображаемого лица, причем именно эта функция воплощала главный смысл личности. Если лицо, изображенное на торжественном портрете, обладает каким-либо дефектом внешности, художник стремится его скрыть, между тем как знаки наград и одежда всячески подчеркиваются.

Портрет XVIII века

- Дальнейшее развитие портретной живописи, с одной стороны, приводит к росту внимания к психологической характеристике, например у Боровиковского, а с другой — к тому, что бытовые, домашние аксессуары вытесняют официально-парадные. Не без влияния Руссо в портрет попадали детали садового и паркового антуража. В соответствии с общей тенденцией отражать в портрете не бытийную норму, не иерархию культурных ценностей, а непосредственный, выхваченный из жизни отдельный момент изменяется и соотношение детских и взрослых фигур на полотне. Если раньше они распределялись по шкале иерархической ценности, то теперь художник предпочитает соединять их в единой жанровой композиции, нарочито подчеркивая живой беспорядок игры и минутную случайность избранного им мгновения.

Портрет XIX века

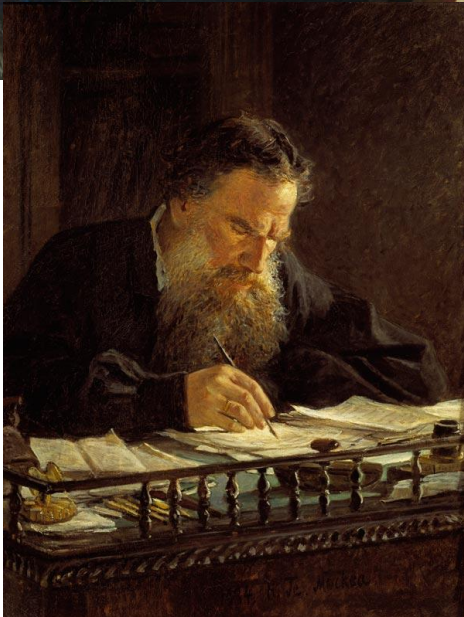
- Развитие портрета в XIX веке предопределила Великая Французская революция, которая способствовала решению новых задач в этом жанре. В искусстве довлеющим становится новый стиль — классицизм, и поэтому портрет теряет пышность и слащавость работ XVIII века и становится более строгим и холодным. Из портретистов, работавших на рубеже XVIII—XIX наиболее заметным является Жак Луи Давид.

Портрет XIX века

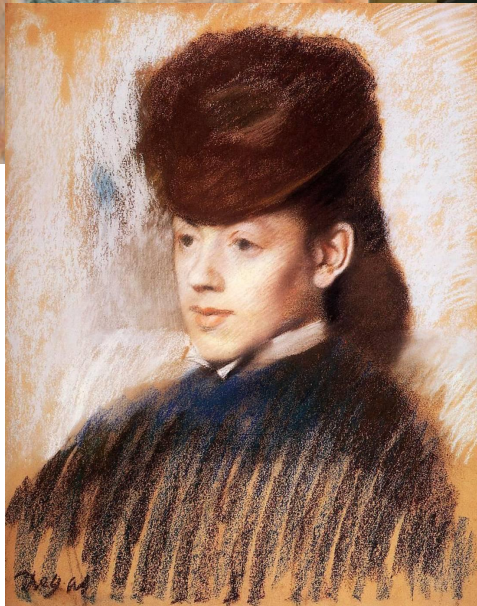
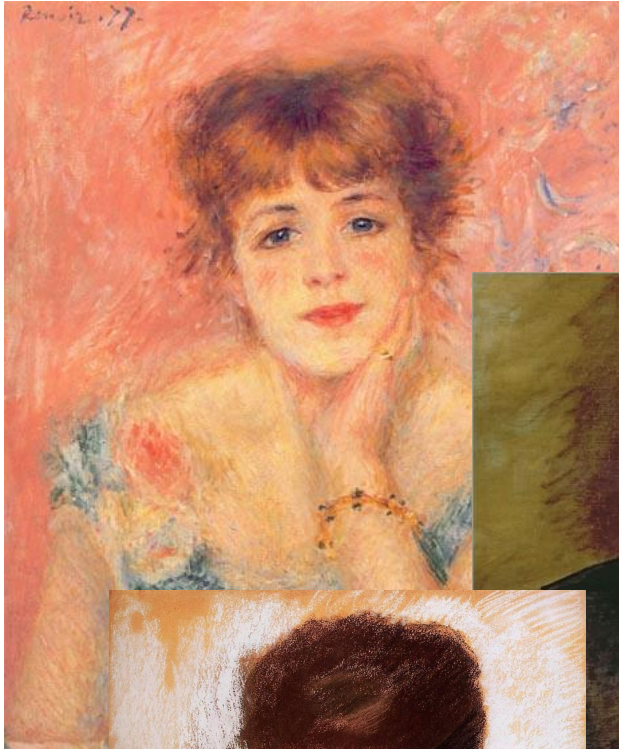
- Наступление эпохи романтизма способствовало проникновению в портрет острого реализма. В нём появляется критическая линия. Выдающимся мастером этого периода считается испанец Гойя, создавший групповой «Портрет семьи Карла IV» — работу, заказанную как парадный портрет, а в итоге отразившей безобразие правящей династии. Также он создает страстные и эмоциональные портреты и автопортреты.

Портрет 2-й пол. XIX века

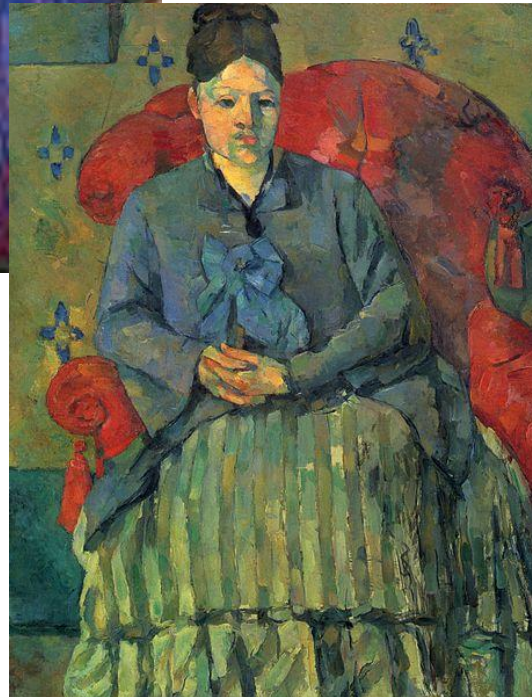
- Начиная с сер. XIX века появляется портрет **реализма**. Ему свойственен интерес к социальной характеристике модели, попытки раскрыть его этику, достоинство, проникнуть в психологию. Расширяется географический диапазон, возникает ряд портретных национальных школ, множество **стилистических** направлений, представленных различными творческими индивидуальностями. В России — **передвижникам** и.

Портрет 2-й пол. XIX века

- Импрессионизм, возникший в последней трети XIX века, привел к обновлению идейно-художественной концепции портрета. Открытия импрессионистов и близким им художников (*Эдуар Мане, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Огюст Роден*) основывались на отказе от максимального правдоподобия, оставленного фотопортрету, с сосредоточением на изменчивости облика человека и его поведении в изменчивой среде.

Портрет 2-й пол. XIX века

- Целям и образам портрета импрессионизма было полностью противоположно творчество их современника — Поля Сезанна, который стремился выразить в монументальном образе некие устойчивые свойства модели. В это же время творит Винсент ван Гог, в портретах которого отражается другой аспект — жгучие проблемы нравственной и духовной жизни современного человека.

Портрет в XX веке

- В XX веке портрет, как и все фигуративное [искусство](#), переживает упадок. В жанре проявляются сложные тенденции развития [искусства](#), а также общий кризис понимания человеческой личности. На почве модернизма возникают произведения, номинально считающиеся портретом, но лишенные его специфики. Они подчеркнуто уходят от реального облика модели, сводят её изображение к условной, отвлечённой схеме. Фотография взяла на себя функцию документации, сохранения, получения [изображения](#) для тех или иных надобностей, художественный портрет сделался предметом решения чисто художественной задачи. В эпоху **Модильяни и Пикассо** очень важен был взгляд художника на [персонаж](#), неповторимость и уникальность этого взгляда, тогда как фотография допускала тиражное [изображение](#), а также соблюдала документальность и подлинность.