

МОУ СОШ № 1 Г. ВЕРХНЕУРАЛЬСКА

Портрет. Великие портретисты.

Выполнила работу учитель ИЗО
МОУ СОШ №1 г. Верхнеуральска
Морозова И.Н.

О красоте человеческих лиц

Есть лица подобные пышным порталам,

Где всюду великое чудится в малом.

Есть лица – подобия жалких лачуг,

Где варится печень и мокнет сычуг.

Иные холодные, мертвые лица

Закрыты решетками, словно темница.

Другие - как башни, в которых давно

Никто не живет и не смотрит в окно.

Но малую хижинку знал я когда-то,

Была неказиста она, небогата.

Зато из окошка её на меня

Струилось дыханье весеннего дня.

Поистине мир и велик и чудесен!

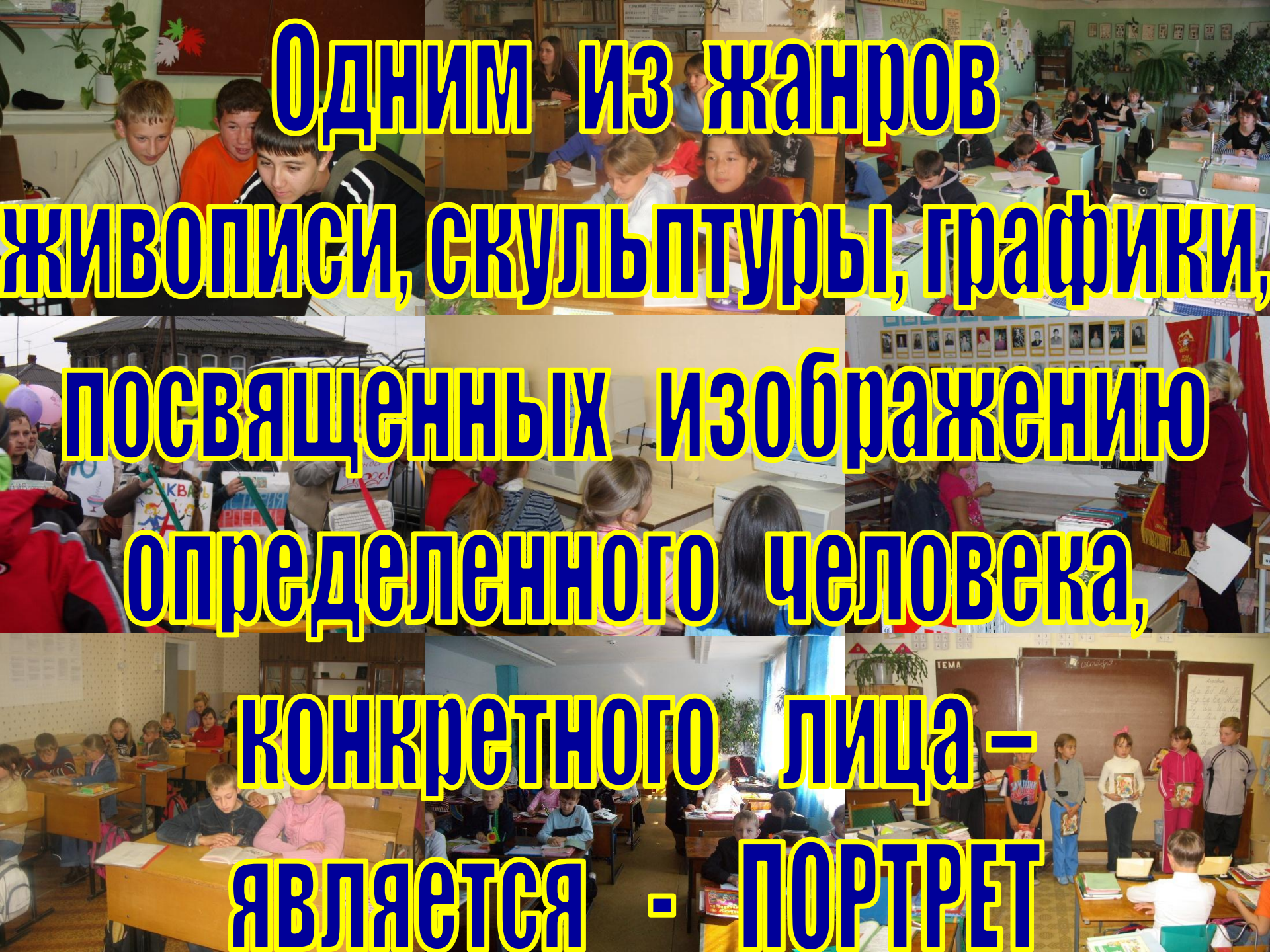
Есть лица – подобья ликующих песен.

Из этих, как солнце, сияющих нот

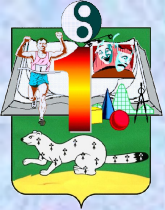
Составлена песня небесных высот.

Николай Заболоцкий

Одним из жанров живописи, скульптуры, графики, посвященных изображению определенного человека, конкретного лица - является - ПОРТРЕТ

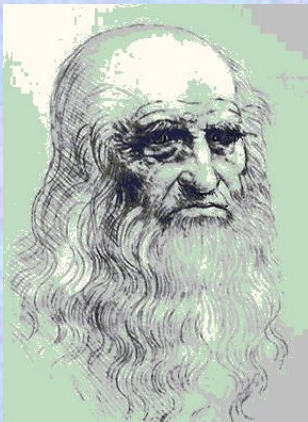
Парадный портрет   Социальный портрет

Психологический портрет

**Портрет –
художественный
образ человека**

Сатирический портрет

Костюмированный портрет

Автопортрет

Погрудный портрет

Поколенный портрет

Поясной портрет

Композиционный настрой ПОРТРЕТА

по размеру и формату

Однофигурный портрет

Групповой портрет

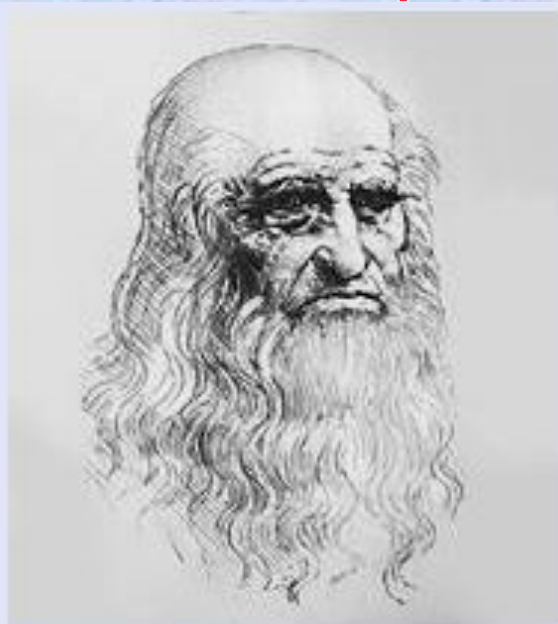
Портрет – изображение человека или группы людей в произведениях живописи, скульптуры, графики.

«Из истории возникновения портрета»

Искусство портрета зародилось несколько тысячелетий тому назад. Первые портреты были созданы египтянами. Они выполняли религиозно-магическую функцию: душа умершего должна была покинуть тело, а затем вернуться после судилища богов к мумии своего владельца и поселиться в нем навечно. В созданных величественных статуях она чувствовала себя спокойно. Необходимо было соблюдать и портретное сходство, чтобы душа могла отыскать то тело, из которого она вылетела. Конечно, огромные величественные изваяния создавались для увековечивания облика не простых людей, а правителей – фараонов, наместников бога на земле.

Мастера высокого Возрождения

Леонардо да Винчи.
«Автопортрет» (около 1510-1513).
Библиотека, Турин.

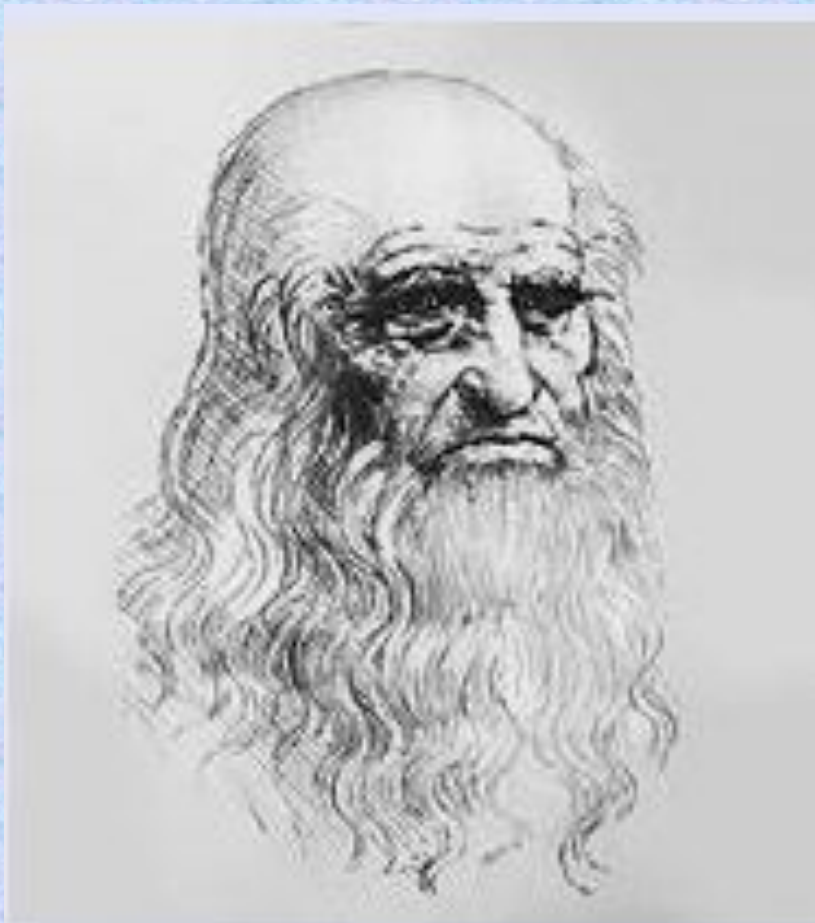
Рафаэль. Автопортрет.

Тициан. Автопортрет. 1567-1568
гг. Прадо. Мадрид.

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи.
«Автопортрет» (около 1510-1513).

**ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ**

**итальянский
живописец,
портретист,
скульптор,
архитектор,
ученый,
инженер.**

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря.
1495-1497 годы. Живопись на стене.
Санта-Мария-делла-Грация, Милан.

Сочетая разработку новых средств художественного языка с теоретическими обобщениями, Леонардо да Винчи создавал образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам Высокого Возрождения.

В росписи «Тайная вечеря» высокое этическое содержание выражено в строгих закономерностях композиции, ясной системе жестов и мимики персонажей

Леонардо да Винчи

В наиболее известной картине Леонардо, портрете Моны Лизы (так называемой «Джоконды») образ богатой горожанки предстает таинственным олицетворением природы как таковой, не теряя при этом чисто женского лукавства; внутреннюю значительность композиции придает космически-величавый и в то же время тревожно-отчужденный пейзаж, тающий в холодной дымке.

Леонардо да Винчи. «Мона Лиза». Лувр, Париж.

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа. Около 1478 года. Масло, дерево. Эрмитаж, Петербург.

Леонардо да Винчи. Этюды женских голов для утраченной «Стоящей Леды» (около 1509). Виндзор, Королевская библиотека.

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. Около 1490 года. Темпера, дерево. Эрмитаж, Петербург.

Леонардо да Винчи. Этюд «Головы воинов».

Леонардо да Винчи. «Портрет Джиневры деи Бенчи».

Леонардо, как великий портретист превращает религиозный образ в зеркало разнообразных человеческих эмоций, разрабатывая новаторские методы рисунка. Фиксируя результаты бесчисленных наблюдений в набросках, эскизах (выполненные итальянским карандашом, серебряным карандашом, пером и другой техникой), Леонардо добивается редкой остроты в передаче мимики лица (прибегая порой и к карикатуре), а строение и движения человеческого тела приводит в идеальное соответствие с драматургией композиции.

Рафаэль Санти

Мастер высокого Возрождения РАФАЭЛЬ

Рафаэль. Автопортрет.

(настоящее имя Рафаэлло Санти) итальянский художник, портретист и архитектор. Сын художника Джованни Санти. По известным летописям, учился у художника Перуджино. Впервые упомянут как самостоятельный мастер в 1500. В 1504-08 работал во Флоренции. В конце 1508 по приглашению папы Юлия II переехал в Рим, где наряду с Микеланджело занял ведущее место среди художников.

Рафаэль Санти

Рафаэль Санти. «Мадонна Конестабиле». Около 1502-03. Эрмитаж

РАФАЭЛЬ САНТИ
итальянский портретист.
Представитель Высокого
Возрождения.
С классической ясностью и
возвышенной
одухотворенностью
воплотил
жизнеутверждающие
идеалы того времени.
Ранние произведения
«Мадонна Конестабиле»,
проникнуты изяществом,
мягким лиризмом. Земное
бытие человека, гармонию
духовных и физических
сил прославил в росписях
комнат Ватикана ,
достигнув безупречного
чувства меры, ритма,
пропорций, благозвучия
колорита, единства фигур и
величественных
архитектурных фонов.

Многочисленные изображения Богоматери «Сикстинская мадонна», художественные ансамбли в росписях лоджий Ватикана. В портретах создан идеальный образ человека Возрождения. Как архитектор он проектировал собор Святого Петра, строил капеллу Киджи церкви Санта-Мария в Риме.

Рафаэль. Сикстинская мадонна. 1515-1519 гг. Картинная галерея. Дрезден.

Новое изображение образа Мадонны нашла наиболее полное выражение в одном из самых совершенных творений Рафаэля — алтаре «Сикстинская Мадонна» (Картинная галерея, Дрезден).

Рафаэль Санти

Рафаэль. Портрет Андже́ло Дони. Около 1505 года. Дерево. Галерея Питти, Флоренция.

Рафаэль. Портрет графа Бальдассаре Кастильоне. 1514-1515 годы. Холст. Лувр, Париж.

Рафаэль. Портрет женщины с единорогом. Около 1510 года. Холст на дереве. Галерея Боргезе, Рим.

Первые портреты Рафаэля относятся к флорентийскому периоду («Аньоло Дони», Флоренция; «Маддалена Строцци»; «Донна Гравида»). Однако только в Риме Рафаэль преодолел суховатость и некоторую скованность своих ранних портретов.

Среди римских работ выделяются портрет гуманиста Бальдассаре Кастильоне . «Донна Велата», возможно – модель «Сикстинской мадонны» во Флоренции, с их благородным и гармоническим строем образов, композиционным равновесием, тонкостью и богатством цветового решения.

Рафаэль Санти

«...видно было подобие четырех животных...и у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре крыла...Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны..; а с левой стороны — лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех...» .

Рафаэль. «Видение пророка Иезекииля». Около 1518. Галерея Питти. Флоренция.

Рафаэль Санти. «Мадонна с гранатом» (черный мел). Альбертина, Вена.

По мнению некоторых исследователей, прослеживается связь этого рисунка (время создания неизвестно) с Мадонной Конестабиле из Эрмитажа — первоначально Мадонна на этой картине держала в руке плод граната.

Рафаэль Санти

Не повторяя ни одной фигуры и позы, ни одного движения, Рафаэль сплетает их воедино гибким, свободным, естественным ритмом, перетекающим от фигуры к фигуре, от одной группы к другой.

Фреска Рафаэля «Триумф Галатеи». 1515. Вилла Фарнезина. Рим.

Галатейя - нимфа бежит от Полифема, одерживая победу над страшным киклопом.

Фреска Рафаэля «Адам и Ева». 1508. Ватикан. Станца della Сеньятура.

Рафаэль оказал огромное влияние на последующее развитие итальянской и европейской живописи, став наряду с мастерами античности высшим образцом художественного совершенства.

Мастер высокого Возрождения

ТИЦИАН

(Тициано Вечеллио), итальянский живописец, портретист. Глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения. Его произведениям присущи жизнерадостность колорита, многогранность восприятия жизни. Безмятежная ясность, пафос и динамика композиций сменяются напряженным драматизмом, психологической остротой образов. Создавал образы, полные обостренного ощущения красоты жизни, трепетной чувственности. В поздних трагических произведениях подчеркивал достоинство и силу духа героев

Тициан. Автопортрет. 1567-1568 гг. Прадо. Мадрид.

ТИЦИАН

Творческое наследие мастера

Творческое наследие Тициана огромно: это около 120-130 полотен, фрески, ряд превосходных подготовительных рисунков, серия гравюр на дереве, созданных в его мастерской по его рисункам. Живопись его включает религиозные, мифологические, исторические композиции, портреты, традиционные для Венеции «истории» — многофигурные сцены с элементами истории. Долгий, почти семидесятилетний творческий путь Тициана запечатлел сложную эволюцию его представлений о мире, от чувства ликующей радости бытия до осознания потрясающих этот мир драматических коллизий.

Тициан. «Мадонна с младенцем, святой Екатериной и маленьким Иоанном Крестителем» (около 1530, Национальная галерея, Лондон).

Тициан. «Святое семейство».

Т
И
Ц
И
А
Н
А
Н

В начале 1530-х годов Тициан написал картину «Кающаяся Мария Магдалина» для урбинского герцога Франческо Мария Ровере, бывшего в тот период одним из его главных заказчиков. Найденный образ так понравился художнику, что стал прототипом для целой серии композиций на эту тему.

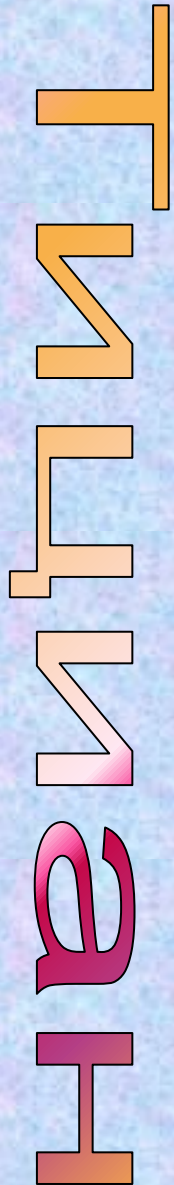

Тициан. «Кающаяся Мария Магдалина». 1560-е гг. Эрмитаж.

Т
И
Ц
И
А
Н

1520-40-е гг. — время расцвета творчества Тициана - как портретиста. Он обратился к портрету еще в ранние годы.

В 1520-40 он создает обширную портретную галерею современников, среди которых безымянный «Юноша с перчаткой», гуманист Винченцо Мости, кардинал Ипполито Медичи, правитель Мантуи Федерико Гонзага, правитель Урбино, выдающийся военный инженер Франческо Мария делла Ровере, друг Тициана Пьетро Аретино. Тонкостью передачи индивидуального внутреннего мира выделяется портрет феррарского юриста Ипполито Риминальди . В 1540-е гг. Тициан создает новый портретный жанр, названный его другом «историей» — в больших полотнах, изображающих заказчиков в полный рост, торжественное великолепие парадных портретов сочетается с драматической сложностью характеров, сюжетной завязкой, сближающей эти полотна с жанром исторической картины.

Тициан. Портрет молодого мужчины. Первая половина 16 века. Масло, холст. Галерея Пити, Флоренция.

Тициан. Автопортрет. 1567-1568 гг. Прадо. Мадрид.

Тициан. Портрет юноши с перчаткой. 1520-1525 гг. Лувр. Париж.

Портретная галерея современников Тициана

ТИЦИАНИ

С его монументальной укрупненностью форм и цветовых пятен, титаничностью образов, экспрессий поз и жестов — проникнутое духом «большого стиля» Высокого Возрождения. Героическая патетика, яркость эмоций определяют и характер композиций Тициана 1520-х гг. — «Вознесение Христа» с его великолепным эффектом ночного освещения и «Мадонна Пезаро», проникнутая триумфальным пафосом, «Венера и Адонис».

Тициан. Венера и Адонис. 1553 год. Холст. Прадо, Мадрид.

Т
И
Ц
И
А
Н

Каждый художник обязательно должен уметь изображать человека в различных положениях, поворотах, движениях. Человек - главный объект интереса и изображения у художников.

В человеке же самое главное, самое выразительное – это его внешний облик и особенно лицо. Портрет – это художественный образ человека.

В нем должна ощущаться конкретная личность с присущими ей, и только ей, особенностями внешности, психологии, нравственного облика.

Портрет не должен льстить оригиналу, «улучшать» его, а лишь стремиться изобразить его во всем многообразии подлинных черт.

«Задача портретиста – не красоты и идеальности отыскивать, а представлять существующее, жизнь и природу, каковы они ни есть, со всей правдой и глубиной».

Художественный критик В.Стасов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить графический портрет близкого или хорошо вам знакомого человека.

ВГЛЯДИСЬ

ОПРЕДЕЛИСЬ

ОРФОРМЛЕНИЕ

ПОРТРЕТА

НАБРОСОК

ЭСКИЗ

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ**