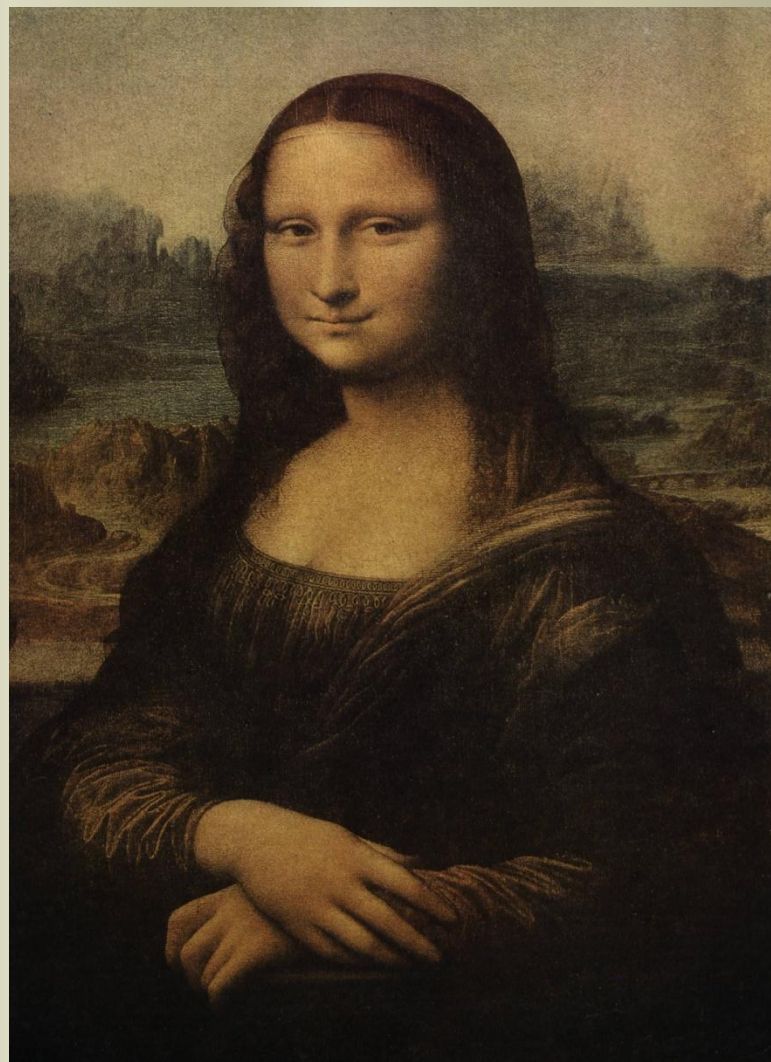

Женский образ в живописи.

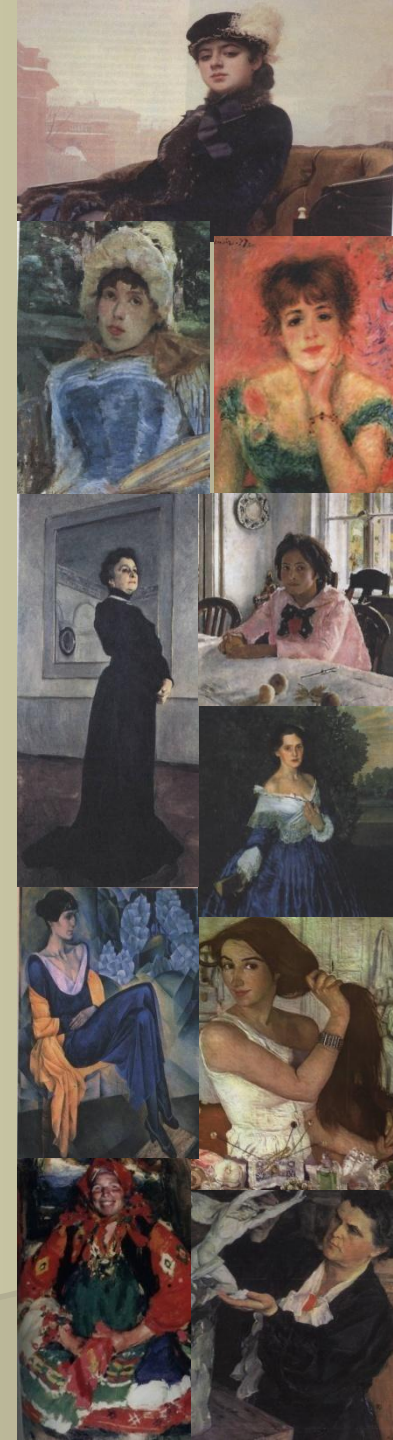

Автор: Якимова Л.С., учитель ИЗО,
6 класс.

Женский портрет.

Кто из нас не останавливался хоть однажды перед женскими портретами и не подумал: «Кто она?» Многие поколения исследователей открыли имена красавиц, воспетых художниками, узнавали шаг за шагом факты их биографии.

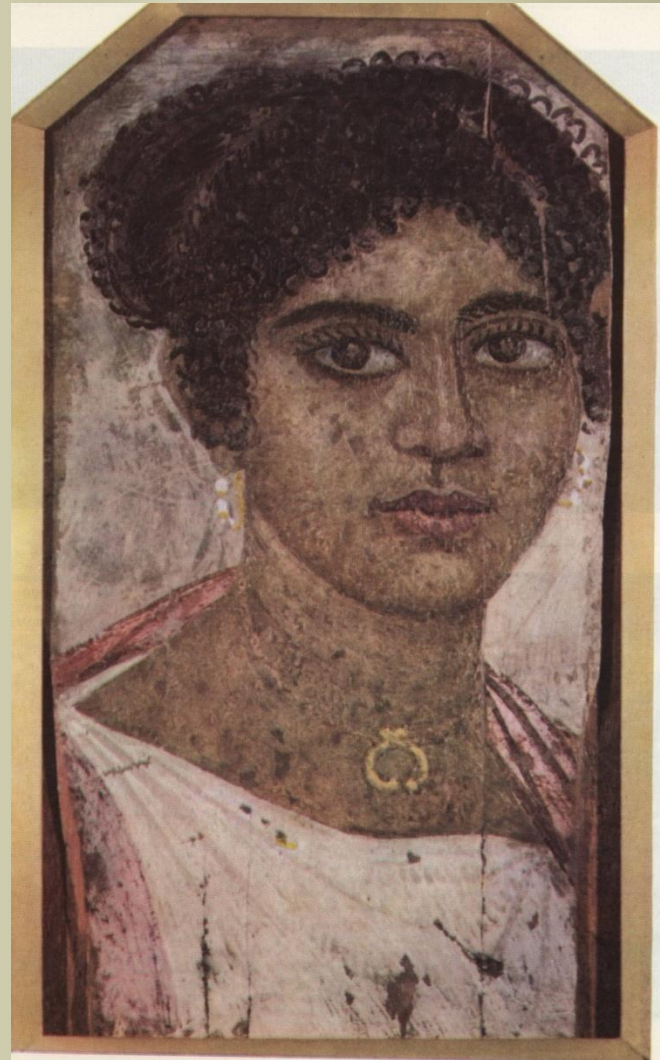
Откроем завесу тайны, обязательной спутницы каждого портрета, и удовлетворим хотя бы отчасти свою жажду познания.

Фаюмский портрет.

В истории мирового искусства создано великое множество портретов. Мы попробуем познакомиться с женским портретом в историческом развитии. Фаюмский портрет, иконопись, парсуна..., первые ростки портрета. Вглядываясь в образы, запечатленные на фаюмских портретах, поражаешься глубине и пронзительности человеческого взгляда, обращенного к нам сквозь века... Портрет – это зеркало души, но оно может и льстить, и говорить правду, как бы открывая глаза на мир внутренних чувств.

«Портрет молодой женщины».
Фаюм. Середина 2 в.

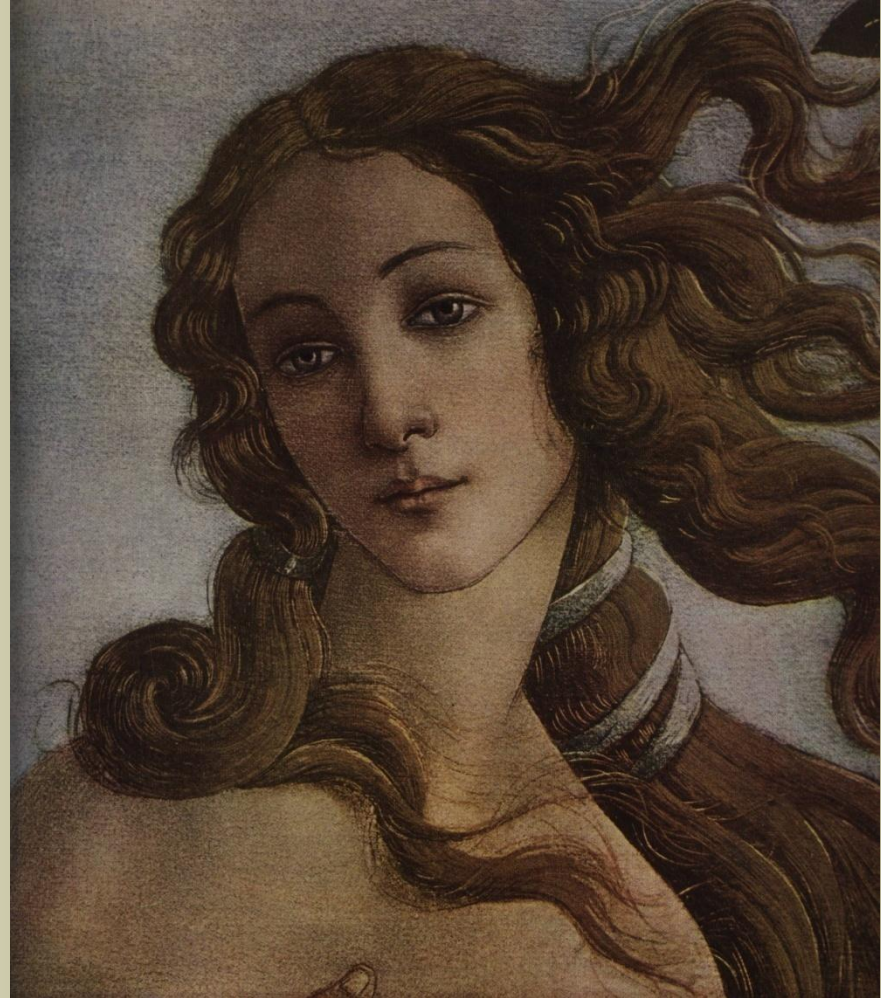
Свидетельница истории русской.

Мы не знаем имени талантливого живописца, создавшего этот шедевр, неизвестна и точная дата написания «Владимирской» Богоматери. Летописные свидетельства позволяют предполагать, что в начале 12 века привезена драгоценная реликвия из далекой Византии в Вышгород под Киевом. Несколько десятилетий спустя Владимирский князь Андрей Боголюбский переносит ее в свою резиденцию на берега Клязьмы, а в конце 14 века она попала в Успенский собор Московского Кремля, где оставалась до 1918 года. Владимирская Богоматерь поражает глубиной психологической характеристики. Огромное дарование ее творца направлено на достижение одной цели: передать высокий смысл человеческого бытия, красоту жизни. Посмотрите внимательно в скорбные глаза «Владимирской» - и вы никогда не забудете их выражения. Они принадлежат не только изображенной византийским живописцем женщине, но всему миру. Во взгляде «Владимирской» как бы сконцентрированы представления средневекового человека о величии природы и земного бытия. Пользуясь скупой палитрой. Автор «Владимирской» умело сочетает тончайшие цветовые оттенки, достигая неповторимой живописной гармонии. Красочные плоскости точно пронизаны внутренним светом и дополняют одна другую, не нарушая колористического единства.

Мир поэзии и красоты.

Один из самых прекрасных образов в мировом искусстве – образ Венеры. Создание картины «Рождение Венеры» потребовало от Сандро Боттичелли особых художественных средств, первое место среди которых занимает линия. Художественный язык картины сообщает ей возвышенный, сказочный характер. Чувственная физическая красота античного образа и возвышенная духовная красота образа христианского в неповторимых пропорциях были соединены Боттичелли в единый сплав нового понимания прекрасного. В облике Венеры он достиг той гармонии, которая и помогла ему создать один из самых прекрасных образов в мировом искусстве. Кто же была эта женщина? Не является ли она только мечтой художника? Такая женщина была и имя ее было Симонетта Веспуччи. Ей было 16 лет...

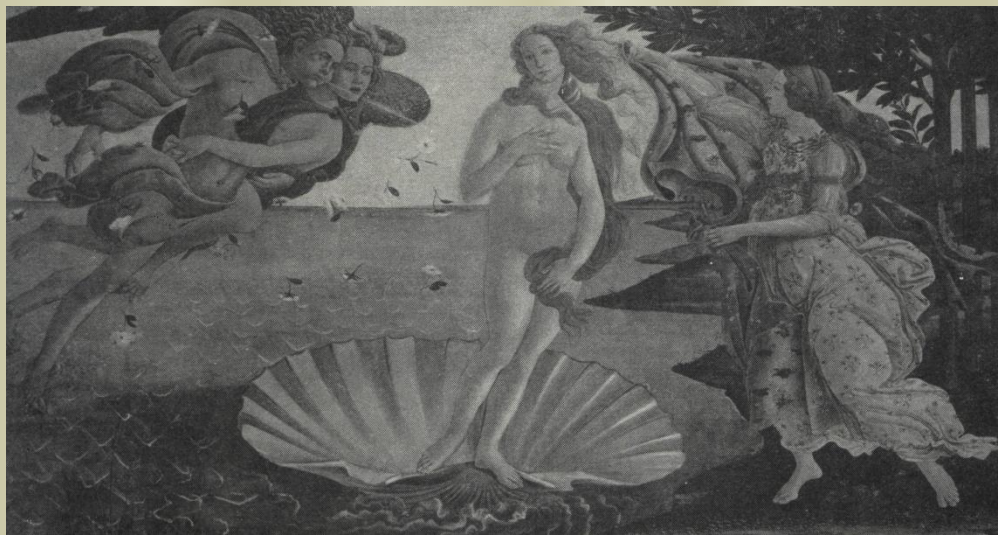
С. Боттичелли. «Рождение Венеры». 1477. Фрагмент. Уффици.

Прекрасная Симонетта.

О как молодость прекрасна,
Но мгновенна. Пой же, смейся!
Счастливы будь, кто счастья хочет!
И на завтра не надейся!

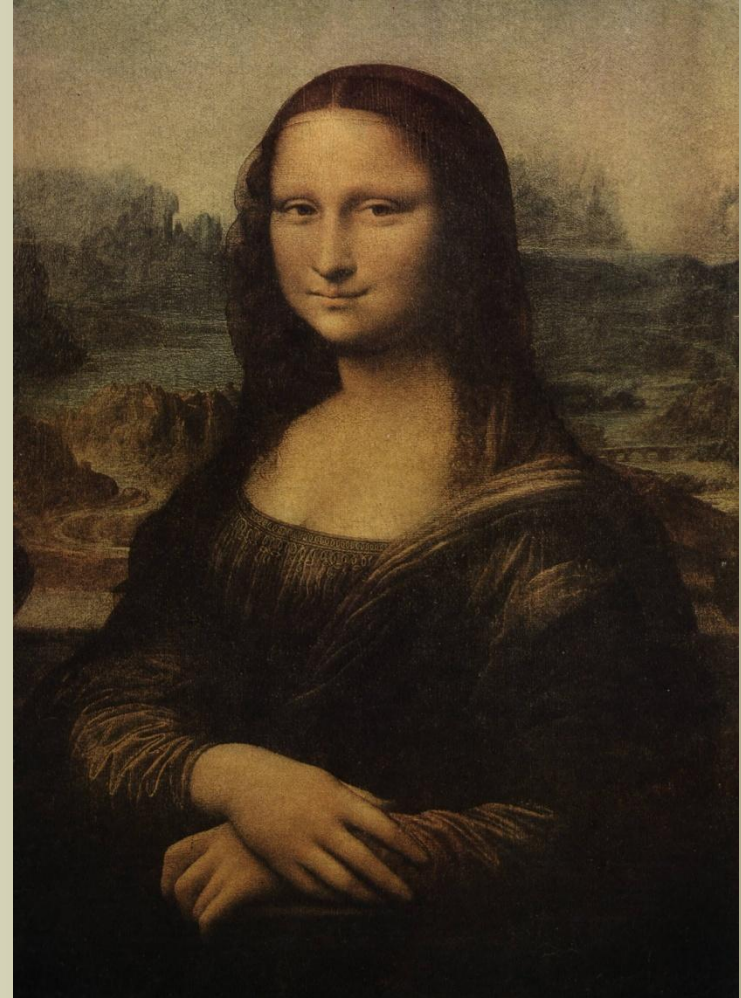
Лоренцо Великолепный.

Симонетта скончалась от чахотки в 17 лет, но Боттичелли любил ее и после смерти и хотел, чтобы милый облик был запечатлен на века. Такие женщины – легенды жили во все века и уходили молодыми.

Джоконда.

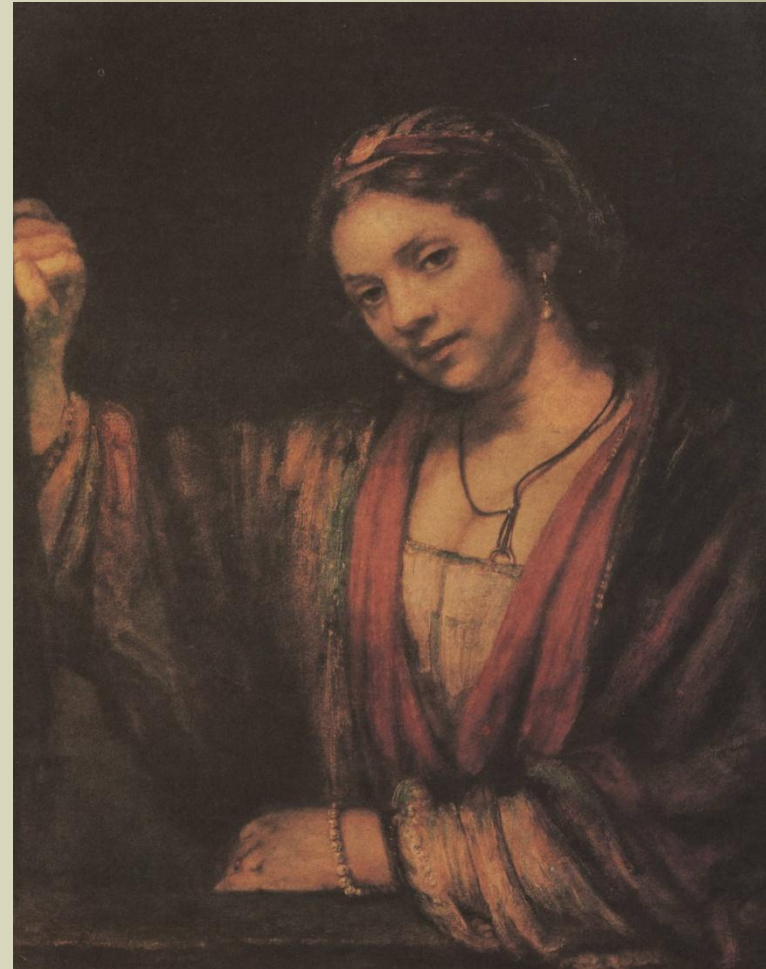
Портрет Моны Лизы («Джоконда») кисти великого художника итальянского Возрождения Леонардо да Винчи – самое прославленное произведение мировой живописи. Уже четыре столетия человечество вглядывается в этот портрет, видя в нем не только прекрасную флорентийку, вдохновившую своей красотой и силой личности великого художника, но и отражение общечеловеческих мечтаний и страстей, человеческой истории. Джоконда прекрасный сфинкс, который таинственно улыбается с картины и, кажется, предлагает восхищенным столетиям загадку, которую мы еще не решили. Черный тон, который так любил Леонардо, возобладал в колорите Моны Лизы и придал ей восхитительную гармонию фиолетового, которая стала идеальным колоритом. Фигура, сидящая на скамье, среди фантастических скал удивительно мягка в светотеневой лепке и тонких переходах светотени (сфуматто).

Леонардо да Винчи. Джоконда. 1503. Париж. Лувр

Подвиг любви.

В 1642 году процветающий голландский живописец Рембрандт Харменс ван Рейн лишился своей любимой жены Саскии, дочери бургомистра, женитьба на которой в свое время доставила ему самую избранную клиентуру. В 1630 годы портрет в творчестве художника превращается в самостоятельный жанр. Рембрандт обладал независимыми взглядами на жизнь. Отношения с родителями жены так и не сложились, прекратились заказы, наступила нищета. И если бы не участие в его судьбе простой доброй женщины, служанки его дома, Хендрикье Стоффельс, вряд ли он смог плодотворно трудиться. В портрете Хендрикье найдена особая гармония ритма, что в сочетании с естественностью позы и глубокой психологической наполненностью образа делает его одним из шедевров Рембрандта. Художник строит композицию в пространстве, вычленяя объем фигуры из темного фона. В облике женщины чувствуется спокойная примиренность с жизнью.

Рембрандт. Портрет Хендрикье Стоффельс. 1657.

Образ русской женщины.

Россия XVIIIвека рвалась вперед. Ей некогда было ждать, когда уйдет старое. А оно мешало тайно и явно. Мешали неповоротливые бояре, получающие чины по наследству, отлынивали от государственной службы боярские да княжеские недоросли. Искать людей сметливых, расторопных, преданных! Не на титулы смотреть, а на дела. Огромная страна старалась успеть все разом. Она строила, торговала, не отгораживалась от Европы, а звала ее к себе учить наукам, ремеслам, художествам. Трещали старые государственные порядки, расшатывались домостроевские устои в семье. Дочерей теперь учили грамоте и танцам. Женщина чиста, светла, равна мужчине умом и сердцем. Появились они и на полотнах живописцев. Художники много писали на заказ по требованию двора. Едва родившись , светская литература заговорила о женщине.

Беру перо – им начертать
Могу лишь имя незабвенной;
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной...

В. А. Жуковский.

Бывали неожиданные всплески , портреты-откровения, где художники раскрывали душу женщины до потаенных глубин. Дмитрий Григорьевич Левицкий в 1775-1776 годах написал серию портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. Девушки на портретах погружены в занятия искусством и наукой.

В ней душа – как ясный день.

И. Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме.

Масло. 1784.

А. Антропов. Портрет статс-дамы Измайловой.

Масло. 1759.

Д. Левицкий. Портрет. Е. Р.

Масло. 1780.

Живопись России XVIII оставила память и о женщине из народа. Кто она, эта женщина, одетая в праздничный сарафан и шитый золотом кокошник, изображенная на «Портрете неизвестной в русском костюме»? Аргунов разглядел в ней истинное благородство, идущее из народных истоков, ясный ум, врожденное чувство собственного достоинства. Алексей Петрович Антропов так и не преодолел некоторую иконописную плоскостность изображения. В его работах зритель не ощущает пространства. На «Портрете статс-дамы А. М. Измайловой», женщины пожилой и грубоватой, зрителя останавливает внимательный, умный взгляд. Художник не стремился приукрасить образ, грузную старческую фигуру не пытался сделать грациознее. Он тщательно выписывал детали. Портрет самой знаменитой женщины России Екатерины Романовны Дашковой, президента Академии наук, написал Дмитрий Левицкий. Почти все свои звания она получила самостоятельно.

Ее глаза...

Н.А. Заболоцкий свое стихотворение «Портрет» посвятил известному полотну Ф. Рокотова. Сын крепостного, окончивший Академию художеств, Рокотов был выдающимся живописцем. На бледном молодом лице выделяются глаза. Ее взор такой же искренний, как у ребенка. Но в то же время душа этой женщины остается загадочной и таинственной. Покров тайны, окружающей Струйскую, усиливается неопределенным, расплывчатым пространством и освещением. Лицо графини выражает одухотворенность и теплоту. Вниманием к внутреннему миру героев Рокотов предвосхищает искусство XIX столетия.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

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 загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души ее мерцают
Ее прекрасные глаза.

Н. А. Заболоцкий.

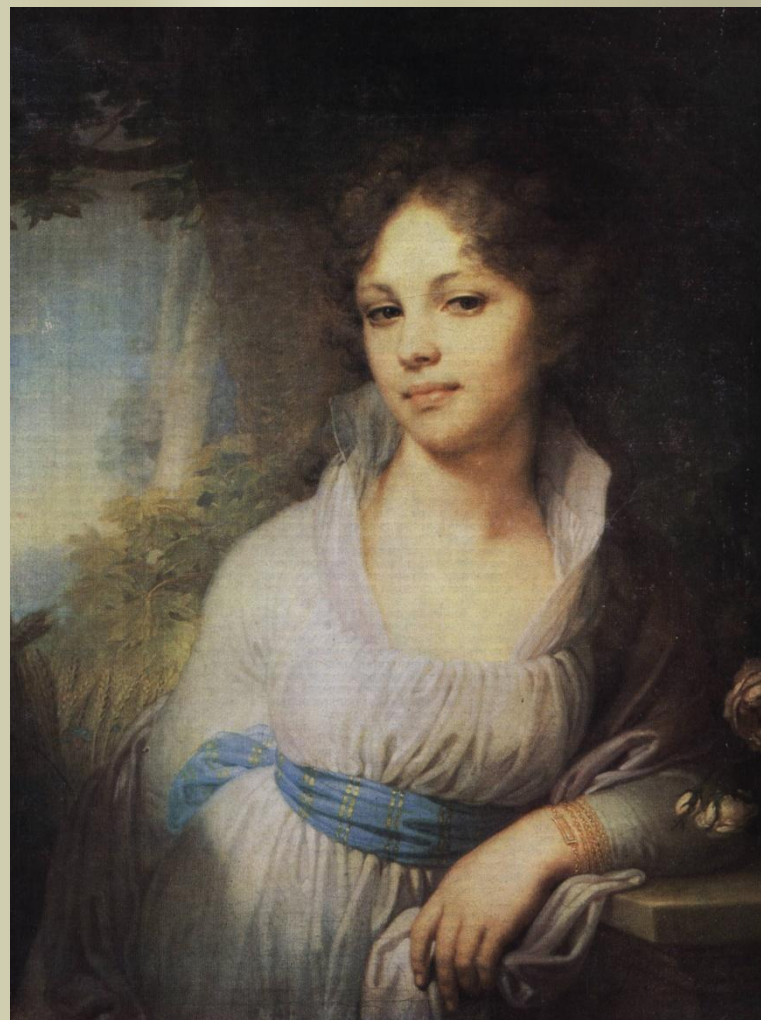

Федор Степанович Рокотов. Портрет А. П. Струйской. 1772. Государственная Третьяковская галерея. Москва.

Сентиментализм Боровиковского.

Портрет М. и. Лопухиной Владимир Лукич Боровиковский создал в 1797 году. Родом он был из Миргорода, занимался иконописью, в Академии не учился, но пользовался советами своего земляка Дмитрия Григорьевича Левицкого. Боровиковский предпочитал писать камерные портреты. В творчестве Боровиковского отразились черты модного в конце XVIII века сентиментализма. Лопухина изображена в мечтательной позе. Уединение героини и окружающий ее пейзаж создают впечатление естественности. Обобщенный образ природы, легкая грусть девушки – не печаль, а мечтательное состояние души. Боровиковский создал глубоко поэтический образ юной красавицы, в котором сочетаются изысканность и простота, прямотушие и лукавство, чувство собственного достоинства и кокетство. Художник строит портрет на ритмах повторов линий в серебристо-голубоватом колорите. Через сто лет Я. Полонский напишет стихотворение «К портрету Лопухиной».

Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье – тень любви, и мысли – тень печали,
Но красоту ее 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.

В. Боровиковский. Портрет М. И. Лопухиной. Х., м. 1797.
Государственная Третьяковская галерея. Москва.

Золотой век.

Начало XIX столетия по праву называют золотым веком русской живописи. Именно тогда русские художники достигли того уровня мастерства, которое поставило их произведения в один ряд с лучшими образцами европейского искусства. В живописи воплотились романтические идеалы эпохи национального подъема. Отвергнув строгие, не допускающие отступлений, принципы классицизма, художники открыли неповторимость окружающего мира.

Василий Тропинин. Кружевница. 1823.
Третьяковская Галерея. Москва.

Орест Адамович Кипренский, внебрачный сын русского помещика, воспитывался в Петербургской Академии художеств. В начале 1822 года в Париже он написал портрет Е. С. Авдулиной. Ее руки сложены совсем как у Джоконды. Да и сама композиция словно заимствована у мастеров эпохи Возрождения. За окном неясный романтический вид. Отрешенный взгляд направлен мимо зрителя. >

Василий Андреевич Тропинин родился в семье крепостных, но стал одним из крупнейших портретистов первой половины XIX столетия. Мир в портретах Тропинина тих и спокоен, в нем нет драматизма, но разлита глубокая. Всеобъемлющая любовь к человеку.

Орест Кипренский. 1822-1823. ГРМ.
Портрет Авдулиной. Санкт-Петербург.

Портреты-картины.

Карл Павлович Брюллов учился живописи с раннего детства : сначала дома – несколько поколений семьи Брюлло (Брылло – так звучала эта французская фамилия) были художниками. У героинь брюлловских картин правильные черты и безупречный овал лица. Эти полотна словно излучают тепло южного солнца их золотистый колорит покорила публику. Великий Карл сумел найти золотую середину между господствовавшим в академической живописи классицизмом и новыми романтическими веяниями. «Всадница» - первая картина-портрет, на которой изображены воспитанницы графини Ю. П. Самойловой. Здесь показаны герои в движении. Оно подчиняет главному персонажу других действующих лиц и предметы, объединяя их в гармоничную композицию. Темой портрета-композиции становится «человек в связи с целым миром».

Карл Брюллов. Всадница. 1832. Москва. Государственная Третьяковская Галерея.

«К свету, краскам и воздуху...»

В художественной жизни России 70-80-х годов Иван Николаевич Крамской сыграл очень важную роль. Он помог сплотиться художникам, организовавшим Товарищество передвижных выставок, считавших академические правила устаревшими. Молодой женщине в мехах и бархате, едущей по Невскому проспекту, приписывали обличительный смысл. Но в лице героини можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаенную драму.

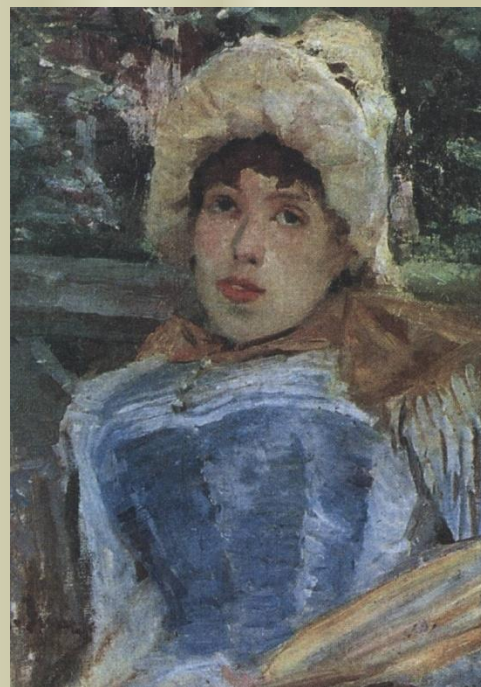

Иван Николаевич Крамской. Неизвестная. 1883. Москва.

Государственная Третьяковская галерея.

Русский импрессионизм.

Константин Алексеевич Коровин и Валентин Александрович Серов наиболее полно из всех русских художников XIX – XX в.в. усвоили принципы импрессионизма – радостное восприятие жизни, стремление к передаче мимолетных ощущений, тонкую игру света и цвета. Коровин учился в училище живописи. Ваяния и зодчества. Ему были чужды основные принципы русского реализма – повышенное внимание к сюжету, содержанию в ущерб живописным поискам. В «Портрете хористки» мастер пытается передать ее обаяние при помощи игры света. В творчестве Валентина Серова прослеживаются отголоски многих живописных традиций от реализма до импрессионизма. В 1887 году в Абрамцево он создал свой шедевр «Девочка с персиками». Свежесть красок, ощущение полноты жизни, увлечение импрессионизмом чувствуется в этих произведениях.

В. Серов. Девушка, освещенная солнцем. К. Коровин. Портрет хористки. 1883. В. Серов. Девочка с персиками.

Кубизм Натана Альтмана.

Натан Исаевич Альтман (1889-1970) по своей творческой манере был очень близок объединению «Бубновый валет», но в него не входил. Художественный облик «Бубнового валета» определяли живописцы, считавшие себя последователями Поля Сезанна. Помимо этого они интересовались поисками Анри Матисса и его друзей кубистов. Натан Альтман предложил свой вариант кубизма, придав ему некую холодную классичность, в основе которой – четкий и совершенный рисунок. Этот портрет знаменитой поэтессы – одно из наиболее ярких произведений XX века.

Натан Альтман.

Портрет Анны Ахматовой. 1914.

Государственный Русский музей. Санкт-Петербург.

Вопросы и задания.

- Составьте таблицу в хронологическом порядке, отражающую следующие параметры: Ф.И.О. художника, название картины, стилистические признаки, стиль, время.
- Какие средства выразительности использовали живописцы для создания художественного образа?
- Что общего в образной выразительности живописи, музыки и поэзии?