

КОМПОЗИЦИЯ ПОРТРЕТА

Законы композиции

КОПОЗИЦИЯ

- **Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.**
- Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться начиная с эпохи Возрождения. Порой словом «композиция» называют картину как таковую — как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное произведение искусства.

-
- Портрёт (фр. *portrait*, от старофранц. *portraire* — «воспроизводить что-либо черта в черту», устар. парсуна — от лат. *persona* — «личность; особа») — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии), а также в литературе и криминалистике (словесный портрет).
 - Портрет в литературе — одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает типический характер своих героев и выражает своё идейное отношение к ним через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер.
 - Первым, кто предложил употреблять термин «портрет» исключительно для «изображения (конкретного) человеческого существа», был Андре Фелибьен, друг Пуссена.
 - Изображения лиц Иисуса Христа, Богородицы и святых не являются «портретами», поскольку они написаны не с конкретного человека, не с натуры, а являются обобщающими идеальными образами. Исключения — портреты святых Нового времени, созданные при их жизни или вскоре после смерти по воспоминаниям, либо же «портреты в образе какого-либо святого»

-
- На развитие портретного жанра влияют две тенденции — прогресс технических изобразительных навыков, например, овладение анатомией и композицией, умением построить полотно, а также развитие представлений о значимости человеческой личности, индивидуальности.
 - Этот жанр находится в упадке в XX веке, а периодами расцвета портрета считаются римский скульптурный портрет, портрет эпохи Возрождения, XVII и 2-й половины XVIII веков.

КИКЛАДСКИЙ ИДОЛ СОЗДАН В 2700—2300 ГГ. ДО Н. Э.,
В ЭТОТ ПЕРИОД АВТОРЫ ЕЩЁ НЕ ОБЛАДАЛИ ДОСТАТОЧНЫМИ НАВЫКАМИ ДЛЯ ПОРТРЕТИРОВАНИЯ, А САМА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛА

ЭТО СВОЕГО РОДА ПРИМИТИВЫ — ХУДОЖНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ УМЕЮТ ИЗОБРАЗИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ТАК, ЧТОБЫ ОНО КАЗАЛОСЬ ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, А НЕ КУКЛОЙ

ИВАН ФИРСОВ, «ЮНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ»,
2-Я ПОЛ. 1760-Х ГОДОВ,

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. «
ПОРТРЕТ КАМЕРИСТКИ ИНФАНТЫ ИЗАБЕЛЛЫ»,
ОК. 1625, ЭРМИТАЖ

-
- В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека».
 - Портрет — это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация.

РАЗВИТИЕ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА ВЛИЯЮТ ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ:

- прогресс технических изобразительных навыков, например, овладение анатомией и композицией, умением построить полотно.
- развитие представлений о значимости человеческой личности.

ФУНКЦИИ ПОРТРЕТА

- религиозные
 - погребальные
- репрезентативные
- мемориальные

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТРЕТА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧАЕТ

3 ПУНКТА:

- ▣ **изображение является заменой отсутствующей персоны (функция напоминания)**
- ▣ **изображение вызывает эмоции, чувства**
- ▣ **изображение является переносным (транспортабельным) — справедливо для большинства случаев.**

ДЖОКОНДА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

РЕМБРАНДТ. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
САСКИИ В ОБРАЗЕ БОГИНИ
ФЛОРЫ», 1634

ПОДЖАНРЫ ПОРТРЕТА

- ▣ Исторический портрет —
- ▣ Посмертный (ретроспективный) портрет —
- ▣ Портрет-картина —
 - ▣ *Портрет-прогулка* —
- ▣ Портрет-тип —
- ▣ Костюмированный портрет —
- ▣ Различают:
 - ▣ *Аллегорический*
 - ▣ *Мифологический*
 - ▣ *Исторический*
- ▣ Семейный портрет
- ▣ **Автопортрет** —
- ▣ Религиозный портрет (*донаторский* или *ктиторский*)

ПОЛЬ ДЕЛАРОШ. ИСТОРИЧЕСКИЙ «ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО», 1838, НАПИСАН СПУСТЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕК ПОСЛЕ СМЕРТИ ИМПЕРАТОРА. ОН ИЗОБРАЖАЕТ ЕГО ГЕРОИЗИРОВАННЫМ И ПРИУКРАШЕННЫМ

ГРАВЮРА 1699 ГОДА ИЗОБРАЖАЕТ ЮНОГО ЦАРЯ ПЕТРА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСОЛЬСТВА В ЕВРОПУ В НЕПРИВЫЧНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДЕЖДЕ. ЭТОТ ПОРТРЕТ НЕ ВОЗВЕЛИЧИВАЕТ ПРАВИТЕЛЯ, А ПРИНАДЛЕЖИТ СКОРЕЕ К ЖАНРУ «ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗАРИСОВОК»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ — ИЗОБРАЖАЕТ КАКОГО-ЛИБО ДЕЯТЕЛЯ ПРОШЛОГО И СОЗДАВАЕМОГО ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ИЛИ ВООБРАЖЕНИЮ МАСТЕРА, НА ОСНОВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО (ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И Т. П.) МАТЕРИАЛА. В СОЧЕТАНИИ ПОРТРЕТА С БЫТОВЫМ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИМ ЖАНРОМ МОДЕЛЬ ЧАСТО ВСТУПАЕТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫМЫШЛЕННЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ.

ПОСМЕРТНЫЙ ПОРТРЕТ ПУШКИНА
НАПИСАН КАРЛОМ МАЗЕРОМ В 1839 ГОДУ, ДВА ГОДА
СПУСТЯ ПОСЛЕ ДУЭЛИ. ХУДОЖНИК ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИЛ ВСЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВИЛА
ЕМУ ВДОВА - НАПИСАЛ И ЛЮБИМЫЙ ХАЛАТ, И
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРСТЕНЬ ПУШКИНА НА ПАЛЬЦЕ.

ПОРТРЕТ А.С. ПУШКИНА
СОКОЛОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 1836

ПОСМЕРТНЫЙ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ) ПОРТРЕТ — СДЕЛАН ПОСЛЕ
СМЕРТИ ИЗОБРАЖЁННЫХ ЛЮДЕЙ ПО ИХ ПРИЖИЗНЕННЫМ
ИЗОБРАЖЕНИЯМ ИЛИ ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ СОЧИНЁННЫЙ.

ПОРТРЕТ-КАРТИНА— ПОРТРЕТИРУЕМЫЙ ПРЕДСТАВЛЕН В СМЫСЛОВОЙ И СЮЖЕТНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЕГО МИРОМ ВЕЩЕЙ, ПРИРОДОЙ, АРХИТЕКТУРНЫМИ МОТИВАМИ И ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ (ПОСЛЕДНЕЕ — ГРУППОВОЙ *ПОРТРЕТ-КАРТИНА*).

«НОЧНОЙ ДОЗОР»РЕМБРАНДТА ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППОВЫМ ПОРТРЕТОМ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА МИЛИЦИИ, КОТОРЫЙ ИЗОБРАЖЕН НЕ ЗАСТЫВШИМ В НЕПОДВИЖНОСТИ, А В АКТИВНОМ ДВИЖЕНИИ, КАК В НОРМАЛЬНОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ КАРТИНЕ.

ПОРТРЕТ-ПРОГУЛКА — ИЗОБРАЖЕНИЕ ГУЛЯЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ ПРИРОДЫ ВОЗНИКЛО В АНГЛИИ В XVIII ВЕКЕ И СТАЛО ПОПУЛЯРНЫМ В ЭПОХУ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

«Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке»
кисти Боровиковского
делает человеческую фигуру органичной частью пейзажа и по настроению, и по композиции

ПОРТРЕТ-ТИП - СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ, СТРУКТУРНО БЛИЗКИЙ ПОРТРЕТУ.
«КУПЧИХА ЗА ЧАЕМ» КИСТИ БОРИСА КУСТОДИЕВА, 1918. ПОЛОТНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОРТРЕТ-ТИП, ПРИЧЁМ СОЦИАЛЬНЫЙ. ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ПОЗИРОВАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ — ГАЛИНА АДЕРКАС, АКТРИСА БОЛЬШОГО ТЕАТРА.

Борис Кустодиев. «Купчиха за чаем», 1918.

-
- **Костюмированный портрет** — человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. (В наименования таких портретов обычно включаются слова «в виде» или «в образе», например, «Екатерина II в виде Минервы»).
Различают:

- *Аллегорический*
- *Мифологический*
- *Исторический*

Аллегорический

Аллегорический портрет пожилой королевы Елизаветы
Английской кисти неизвестного художника: из-за плеча выглядывает
Смерть и Старик-Время, а херувимы снимают с нее корону

Мифологический
Мифологический портрет Саски в образе богини Флоры»
КИСТИ Рембрандта

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ КИСТИ РЕМБРАНДА —
ОБЫЧНО ПОДЧЕРКИВАЮТСЯ НЕЖНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕННЫМИ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

**АВТОПОРТРЕТ РЕМБРАНДТА (1661) -
ПРИМЕР НАМНОГО БОЛЕЕ
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ХУДОЖНИКА
К СОБСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ,
ЧЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОСТОРОННЕГО
ЧЕЛОВЕКА**

АВТОПОРТРЕТ ДЮРЕРА (1500)

**АВТОПОРТРЕТ — ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ В
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОДЖАНР.**

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОРТРЕТ (ДОНАТОРСКИЙ или КТИТОРСКИЙ) — ДРЕВНЯЯ ФОРМА ПОРТРЕТА, КОГДА ЧЕЛОВЕК, СДЕЛАВШИЙ ПОЖЕРТВОВАНИЕ, ИЗОБРАЖАЛСЯ НА КАРТИНЕ (НАПРИМЕР, РЯДОМ С МАДОННОЙ) ИЛИ НА ОДНОЙ ИЗ СТВОРОК АЛТАРЯ (ЧАСТО КОЛЕНОПРЕКЛОНЁННЫМ).

ДОНАТОРСКИЙ ПОРТРЕТ: «ДАРМШТАДСКАЯ МАДОННА» КИСТИ ГОЛЬБЕЙНА ИЗОБРАЖАЕТ СЕМЬЮ ЯКОВА МЕЙЕРА НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ДЕВОЙ. ЯВЛЯЕТСЯ РАННИМ ПРИМЕРОМ СЕМЕЙНОГО ПОРТРЕТА, ЕЩЕ НЕ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО

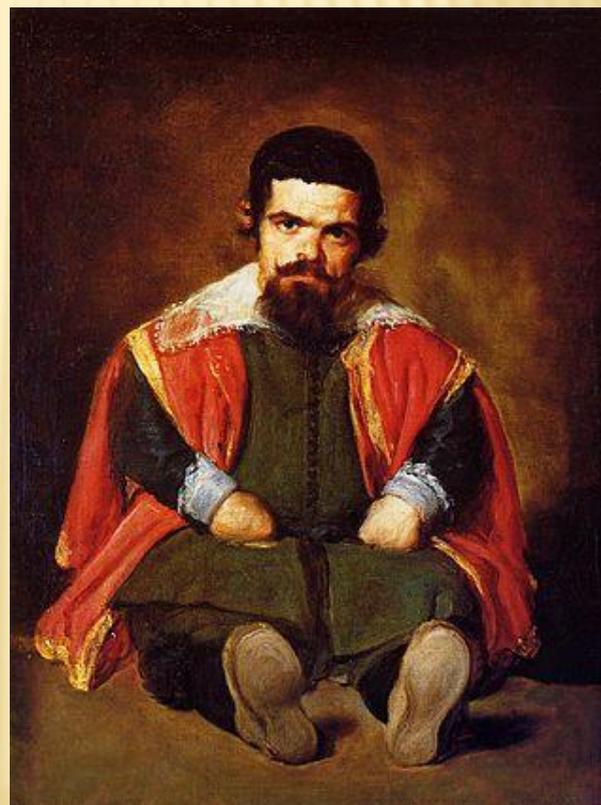

-
- Иногда при классификации используется сословный принцип: купеческий, крестьянский портрет, портрет духовного лица, шутовской портрет, поскольку социальное положение модели влияло на определённые методы репрезентации, используемые художником.

КУПЕЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ: ОПОЗНАЕТСЯ ПО КОСТЮМУ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ БОРОДЕ (У МУЖЧИН), А ТАКЖЕ ЗАСТЫЛОСТИ И ПРИМИТИВИЗМУ СТИЛЯ, Т.К. ОБЫЧНО ИХ ПИСАЛИ БОЛЕЕ "ДЕШЕВЫЕ" ХУДОЖНИКИ

ШУТОВСКОЙ ПОРТРЕТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ЭПОХИ БАРОККО, ОТЛИЧАЕТСЯ АЛЛЕГОРИЧНОСТЬЮ И САРДОНИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ МОДЕЛИ К ЗРИТЕЛЮ

ВО ВСЕМ ЗАПАДНОМ ИСКУССТВЕ ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ "ДЕВИЧЬИ ГОЛОВКИ", ИЗОБРАЖАЮЩИЕ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ - ИСПАНОК, ИТАЛЬЯНОК, ЦЫГАНОК. ОБЫЧНО ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА. ЧАСТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПО ЖАНРУ НЕ ПОРТРЕТАМИ, А ЖАНРОВЫМИ КАРТИНАМИ-ТИПАМИ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОРТРЕТ: ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ЧЕРТАМИ, ЧТО И КУПЕЧЕСКИЙ, ОДНАКО МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА "ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО" ЛЮБОПЫТСТВА ХУДОЖНИКА К ДЕТАЛЯМ НЕПРИВЫЧНОГО КОСТЮМА

ПО ХАРАКТЕРУ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТЫ ДЕЛЯТСЯ НА:

- ▣ **Парадный (репрезентативный) портрет** — как правило, предполагает показ человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим). В парадном портрете фигура обычно даётся на архитектурном или пейзажном фоне; бóльшая проработанность делает его близким к повествовательной картине, что подразумевает не только внушительные размеры, но и индивидуальный образный строй. В зависимости от атрибутов парадный портрет бывает:
 - ▣ Коронационный (реже встречается тронный)
 - ▣ Конный
 - ▣ В образе полководца (военный)
 - ▣ Охотничий портрет примыкает к парадному, но может быть и камерным.
 - ▣ **Полупарадный** — обладает той же концепцией, что и парадный портрет, но имеет обычно поясной или поколенный срез и достаточно развитые аксессуары
- ▣ **Камерный портрет** — используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.
 - ▣ Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.
 - ▣ Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью

ТИЦИАН. «ИМПЕРАТОР КАРЛ V В СРАЖЕНИИ ПРИ МЮЛЬБЕРГЕ». 1548.

ПАРАДНЫЙ КОННЫЙ ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА В ДОСПЕХАХ ПОЛКОВОДЦА НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА, ГДЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ БИТВА, В КОТОРОЙ ОН ПОБЕДИЛ.

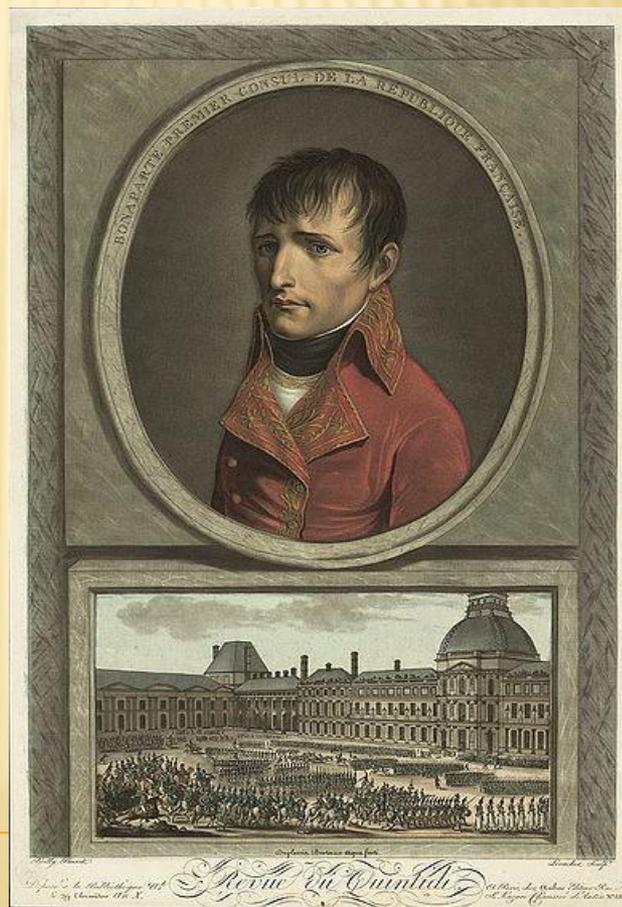
ХРИСТОФ АМБЕРГЕР. «КАРЛ V В ЮНОСТИ», ДО 1532. ПРАКТИЧЕСКИ КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ, ГДЕ МОНАРХ ИЗОБРАЖЁН ПОЧТИ КАК ПРОСТОЙ ГОРОЖАНИН.

ЭНГР. «НАПОЛЕОН НА ТРОНЕ», 1804.
ПАРАДНЫЙ ТРОННЫЙ ПОРТРЕТ
БОНАПАРТА В ВИДЕ ИМПЕРАТОРА СО
ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ
АТРИБУТАМИ.

Л. БУИЛЛИ. «НАПОЛЕОН — ПЕРВЫЙ
КОНСУЛ», 1802.
УМЕРЕННЫЙ СКРОМНЫЙ ПОРТРЕТ
БОНАПАРТА В ГРАВЮРЕ.

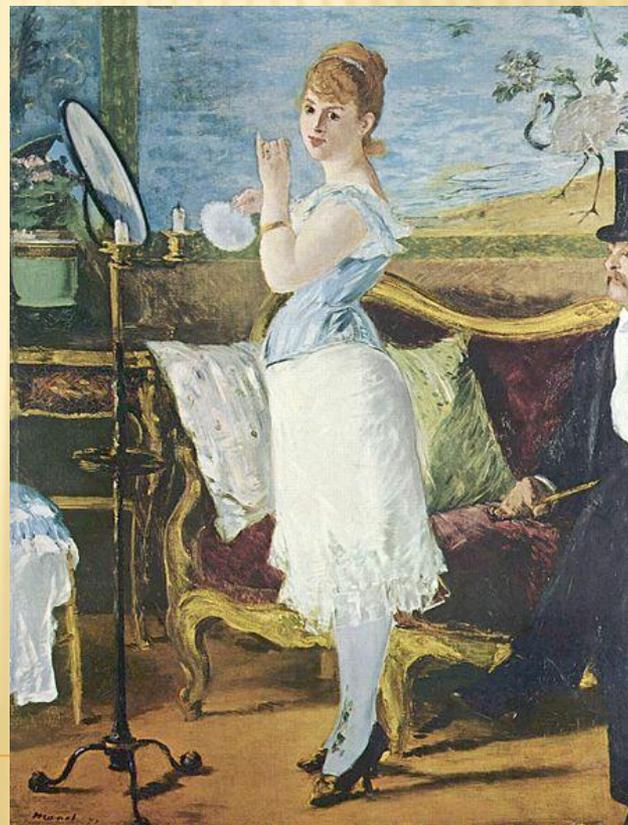
КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ — ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЯСНОЕ, ПОГРУДНОЕ, ОПЛЕЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. ФИГУРА ЗАЧАСТУЮ ДАЁТСЯ НА НЕЙТРАЛЬНОМ ФОНЕ.

АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА. «ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

ИНТИМНЫЙ ПОРТРЕТ — ЯВЛЯЕТСЯ РЕДКОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ КАМЕРНОГО С НЕЙТРАЛЬНЫМ ФОНОМ. ВЫРАЖАЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХУДОЖНИКОМ И ПОРТРЕТИРУЕМОЙ ОСОБОЙ.

ЭДУАР МАНЕ. «НАНА»

АКВАРЕЛЬ:
АЛЕКСАНДР БРЮЛЛОВ.
«ПОРТРЕТ НАТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ»,
1831 ГОД

МАЛОФОРМАТНЫЙ И МИНИАТЮРНЫЙ ПОРТРЕТЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ АКВАРЕЛЬЮ И ТУШЬЮ

ФОН И АТТРИБУТЫ ПОРТРЕТА

- Использование символических элементов — атрибутов, помещённых вокруг персонажа (включая знаки, домашние объекты, животных и растения) часто встречалось в портрете (особенно до наступления эпохи реализма). Атрибуты выполняли роль подсказок, создавали подтекст, определяющий моральный, религиозный или профессиональный статус модели.
- каждый из поджанров портрета чётко определяется по атрибутам, написанным на полотне, а также по дополнительным признакам, — в частности, по такой, казалось бы, второстепенной детали, как фон.
- Атрибуты, фон и костюм помогали отобразить весь диапазон качеств человека или его социальной группы. Для этого художник использовал определённый фон — сельский или городской пейзаж, роскошный интерьер, что позволяло ему предоставить информацию о характере модели, её образе жизни и обозначить её статус. Колонна и драпировка — традиционные атрибуты парадного портрета. Иногда дополнительно используется ступенька на первом плане (порой едва заметная), которая показывает, что модель находится в некоей высшей сфере, отделённой от зрителя.
- В портрете может быть изображена скульптура, скульптурный бюст — он становится атрибутом, с которым модель может вести незримый диалог. «В сопоставлении человека и скульптуры содержится намёк на духовную связь между ними. Скульптура — двойник, который может наделяться чертами конкретной личности, служит одновременно поводом для глубоких чувствований и размышлений самого разного порядка — от конкретных, касающихся данного персонажа, до судеб мироздания. (...) В данном контексте скульптурный „кумир“, являясь отправной точкой размышлений, может рассматриваться и как своего рода материализация предмета переживаний, разъяснять и конкретизировать созданную живописными средствами обстановку»

«ПОРТРЕТ ЧЕТЫ АРНОЛЬФИНИ»
НАПОЛНЕН ОГРОМНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ АТРИБУТОВ, ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДВИГАТЬ
МНОЖЕСТВО ВЕРСИЙ ЕГО
ЗНАЧЕНИЯ

ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ. «ПОРТРЕТ
ЕКАТЕРИНЫ II В ВИДЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЫ В ХРАМЕ БОГИНИ
ПРАВОСУДИЯ» — ПРИМЕР ПАРАДНОГО
БАРОЧНОГО ПОЛОТНА С КОЛОННОЙ,
ДРАПИРОВКОЙ, СТУПЕНЬКОЙ И
БЕСКОНЕЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ФОНА.
СТАТУЯ БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОТРАЖЕНИЕМ СОБСТВЕННО ФИГУРЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ, ПРАВЯЩЕЙ ПРАВОСУДНО

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТА

- Техника, в которой выполнен портрет, является одним из важных факторов, влияющих на образ созданного портрета. В период Древней истории приоритет оставался за портретами, выполненными в камне. В период Возрождения на первый план вышли портреты, выполненные маслом, до настоящего момента сохраняющие первенство.
- В Новое время портреты, выполненные более дешёвыми и менее трудозатратными средствами (сначала карандаш и акварель, затем гравюра, позже фотография) занимали нишу популярных и часто тиражируемых портретов, существуя параллельно с живописными. Скульптурные портреты в Новое время имеют мемориальную и памятную функцию и создаются реже живописных. Живописное средство влияет на восприятие портрета — невозможно выполнить торжественный парадный портрет в технике карандаша, а интимный жанр более удобен для миниатюры. Гравюра часто использовалась для тиражирования известных живописных портретов.

ЯН ВАН ЭЙК. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
РИСУНОК К ПОРТРЕТУ КАРДИНАЛА
АЛЬБЕРГАТИ, ЧЕЙ ВИЗИТ В БРЮГГЕ
ДЛИЛСЯ ВСЕГО С 8 ПО 11 ДЕКАБРЯ
1431 ГОДА. НАДПИСИ НА
РИСУНКЕ — УКАЗАНИЯ НА ЦВЕТА
ДЛЯ КАРТИНЫ МАСЛОМ.

ЯН ВАН ЭЙК. ПОРТРЕТ КАРДИНАЛА
АЛЬБЕРГАТИ. ЭТУ КАРТИНУ ХУДОЖНИК
РИСОВАЛ, ВИДИМО, В ОТСТУТСТВИИ
САМОЙ МОДЕЛИ, ПО НАБРОСКУ. РАЗНЫЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МЕНЯЮТ
ВОСПРИЯТИЕ ОТ ОБОИХ ЛИЦ. КРОМЕ
ТОГО, В ГОТОВОМ ПОРТРЕТЕ ВАН ЭЙК
ПОЛЬСТИЛ МОДЕЛИ, НЕМНОГО
УМЕНЬШИВ НОС

КАРАНДАШ:

ФРАНСУА КЛУЭ.

«ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ»,

ОК. 1560 ГОДА

АКВАРЕЛЬ:

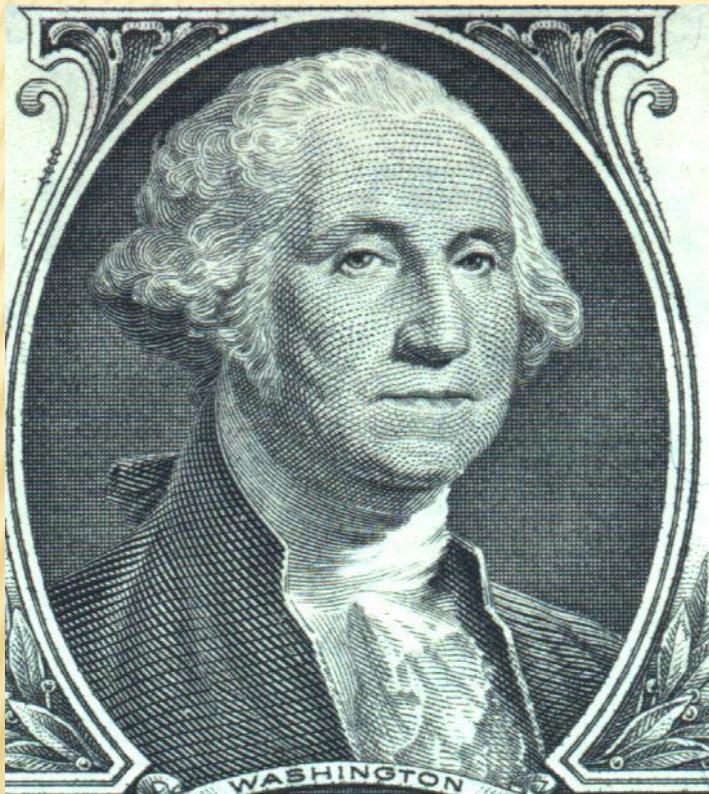
АЛЕКСАНДР БРЮЛЛОВ.

«ПОРТРЕТ НАТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ»,

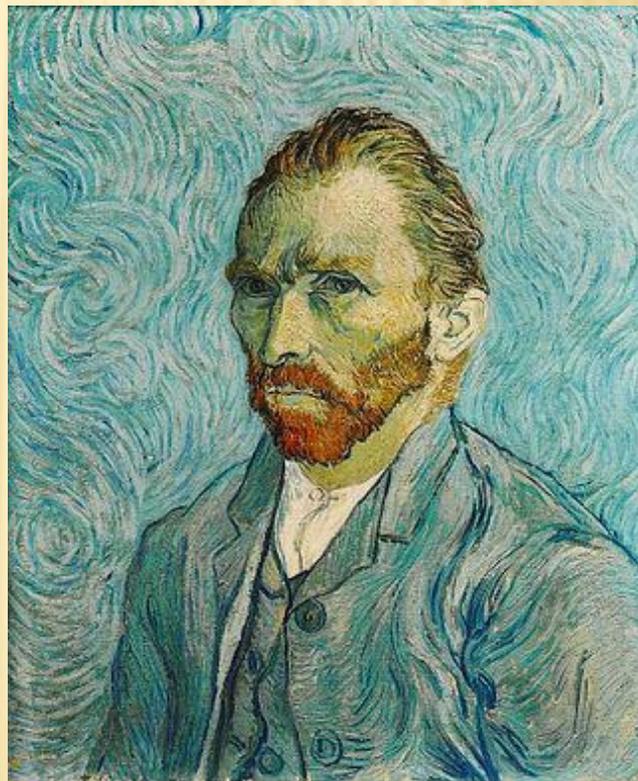
1831 ГОД

ГРАВЮРА:
«ПОРТРЕТ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА»,
ФРАГМЕНТ 1-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЫ,
1863 ГОД

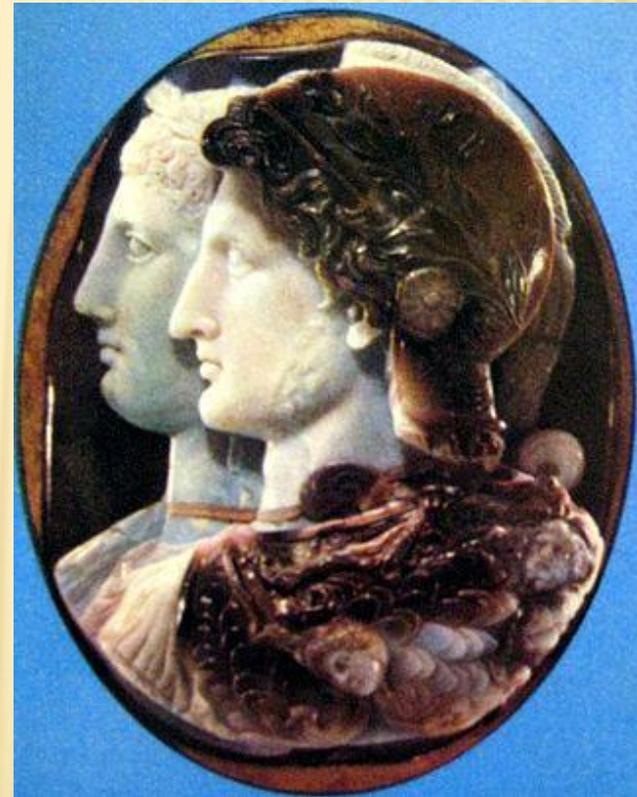
МАСЛО:
ВАН ГОГ, «АВТОПОРТРЕТ», 1889 ГОД

СКУЛЬПТУРА:
НЕИЗВЕСТНЫЙ СКУЛЬПТОР,
«ПОРТРЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО», XVIII
ВЕК

РЕЛЬЕФ:
«КАМЕЯ ГОНЗАГА», РЕЗЬБА ПО
КАМНЮ, III ВЕК ДО Н. Э.

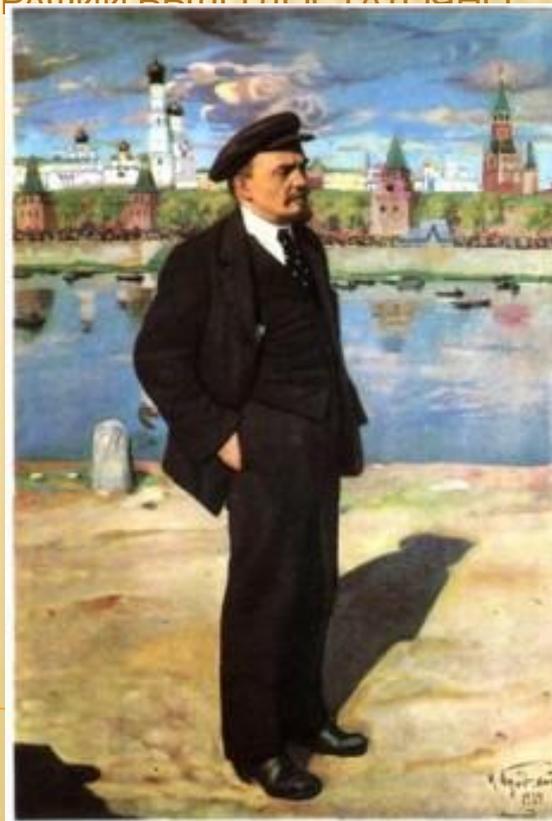

**«ЛЕНИН В КРЕМЛЕ ЛЕТОМ 1919
ГОДА». ФОТОГРАФИЯ**

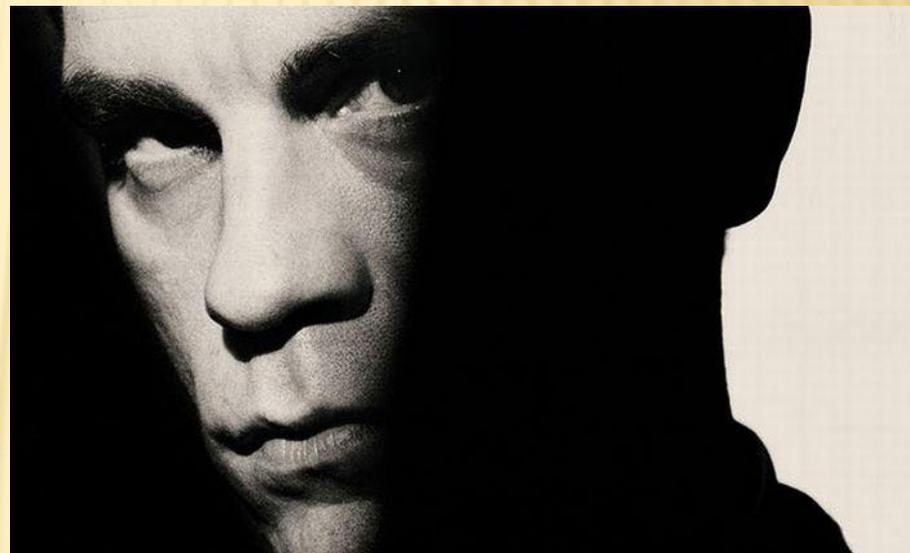
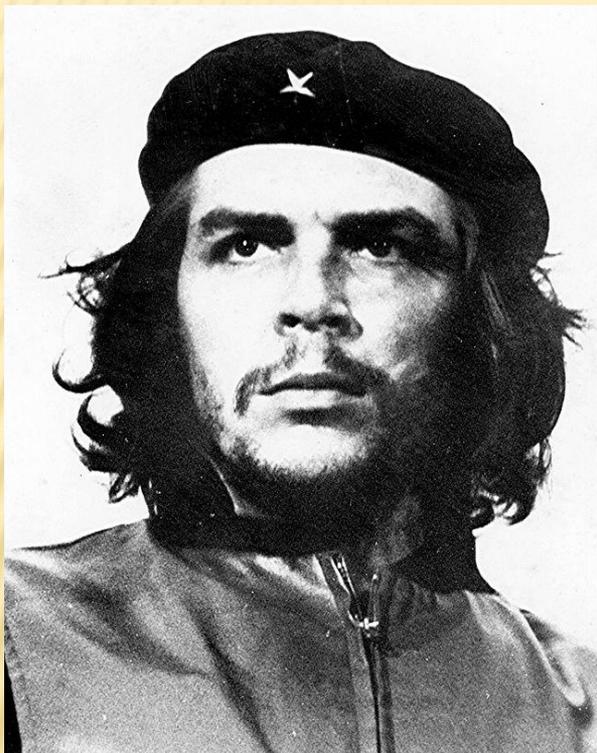

**ПОРТРЕТ ПО
ФОТОГРАФИИ**

ИСААК БРОДСКИЙ. «ЛЕНИН НА ФОНЕ
КРЕМЛЯ». КАРТИНА 1924 ГОДА НАПИСАНА В
ГОД СМЕРТИ ЛЕНИНА, КОТОРЫЙ В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ НЕ МОГ
ПОЗИРОВАТЬ. БРОДСКИЙ СОЗДАЛ МНОГО
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПАРАДНЫХ ПОРТРЕТОВ
СОВЕТСКИХ ЛИДЕРОВ, БОЛЬШИНСТВО ПО
ФОТОГРАФИЯМ — ВО-ПЕРВЫХ, У НИХ НЕ
БЫЛО ВРЕМЕНИ ПОЗИРОВАТЬ, ВО-ВТОРЫХ,
ДЛЯ ПАРАДНЫХ ПОРТРЕТОВ НЕ
ТРЕБОВАЛОСЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ В
ДУШЕВНУЮ ЖИЗНЬ; ПОРТРЕТА ПО
ФОТОГРАФИИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО

ФОТОПОРТРЕТ:
АЛЬБЕРТО «КОРДО»
ГУТТЬЕРРЕС, «ПОРТРЕТЧЕ ГЕВАРЫ»,
1960 ГОД

ФОТОПОРТРЕТ

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ИЗОБРАЖЁННЫХ

- Важной характеристикой портрета, при восприятии его в реальности, а не с репродукции, является его размер. Так, полотна, созданные для показа в музее или для декорирования интерьеров, чрезвычайно отличаются от камерных портретов, которые клиент легко может унести с собой. Хороший художник должен принимать во внимание, для какого помещения будет предназначена его работа.
- *Типизация по размеру:*
- Портретная миниатюра
- станковые (картины, бюсты, графические листы)
- монументальные (скульптурный монумент, фреска, мозаика).

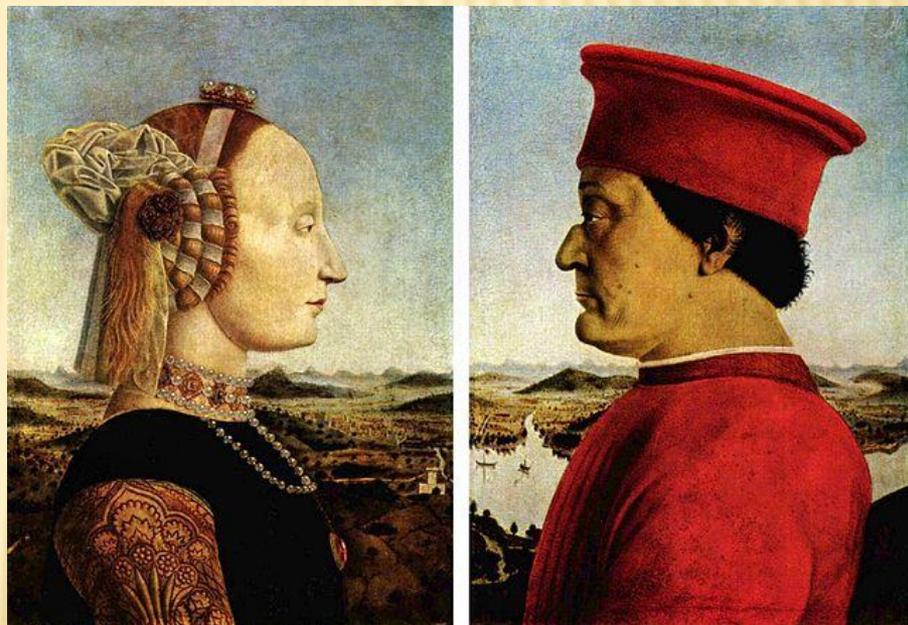

-
- По числу изображений на одном холсте, помимо обычного, выделяют двойной и групповой портреты. Парными (или *pendant* — пандан) называют портреты, написанные на разных холстах, если они согласованы между собой по композиции, формату и колориту. Чаще всего это портреты супругов. Любопытно, что женский портрет вообще на протяжении истории появился позже и был распространён меньше, что было связано, по-видимому, с незрелым уровнем женской эмансипации. С течением времени гендерная количественная разница постепенно сглаживается.

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
РУБЕНС, «АВТОПОРТРЕТ С ИЗАБЕЛЛОЙ БРАНТ»

ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ
ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА, «ГЕРЦОГ И ГЕРЦОГИНЯ УРБИНСКИЕ»

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ГОЙЯ, «ПОРТРЕТ СЕМЬИ КАРЛОСА V»

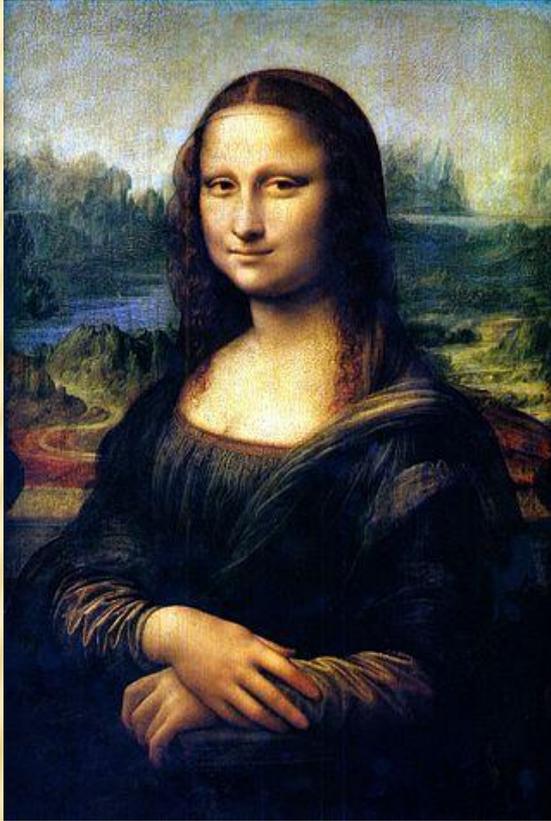

-
- Нередко портреты образуют целые ансамбли — портретные галереи. Они изображают обычно представителей одного рода, включая здравствующих членов семьи и их предков. Портретные галереи иногда создаются по профессиональному, административному, семейному и другим признакам (например, галереи портретов членов корпорации, гильдии, офицеров полка и т. д.)

ТИПИЗАЦИЯ ПО ФОРМЕ:

- Прямоугольные
 - Вертикальный формат — в случае одиночного портрета, самый популярный из форматов
 - Горизонтальный формат — в случае группового портрета, редко используется в случае изображения одной модели
- Квадратный (редко встречается)
- Овальный — появляется в развитой стадии портретного жанра. Будучи изысканным, усиливает декоративную функцию портрета
- Круглый (т. н. тондо) — редко встречается

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ:
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, «МОНА ЛИЗА»,
1503-1505

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ:
ДЖОВАННИ ДЖИРОЛАМО САВОЛЬДО,
«ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ», 1525

КВАДРАТНЫЙ:
ЭЛЬ ГРЕКО, «ПОРТРЕТ ХЕРОНИМО СЕВАЛЬОСА», 1613

КРУГЛЫЙ:
ПАРМИДЖАНИНО, «АВТОПОРТРЕТ В
ЗЕРКАЛЕ», ОК. 1523-1524

ОВАЛЬНЫЙ:
ДОССО ДОССИ, «ПОРТРЕТ ЛУКРЕЦИИ
БОРДЖИА (?)», ОК. 1518

ТИПИЗАЦИЯ ПО ФОРМАТУ

(ЖИВОПИСНЫЕ)

- головные (оплечные)
- погрудные
- поясные
- по бедра
- по колени
- во весь рост
- Изображение человека в первых двух вариантах, без показа рук и сложного ракурса фигуры, не требует высокой академической образованности (владения основами академического рисунка, умения композиционно компоновать полотно), поэтому часто (например, в России XVIII века), к нему прибегали портретисты-дилетанты

ГОЛОВНОЙ
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ, «ПОРТРЕТ
АЛЬБРЕХТА II БРАНДЕРБУРГСКОГО»

ПОГРУДНЫЙ
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ:
«ПОРТРЕТ ИОАННА-ФРИДРИХА
ВЕЛИКОДУШНОГО», 1533

ПОЯСНОЙ
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ,
«ПОРТРЕТ ФРИДРИХА МУДРОГО», ОК. 1532

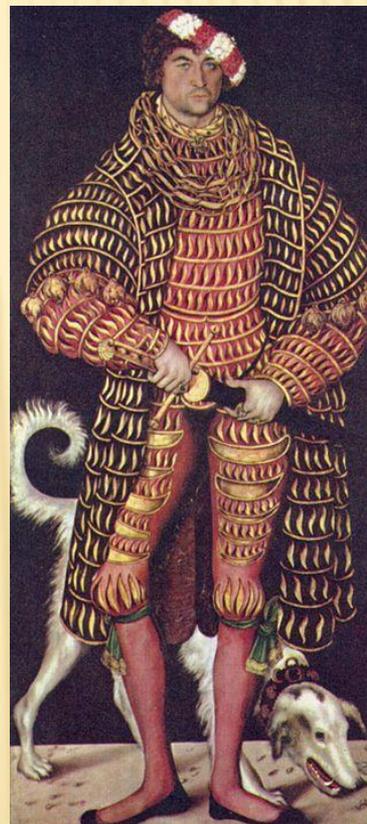
ПО БЕДРА
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ, «ПОРТРЕТ
ГЕРЦОГИНИ СИБИЛЛЫ КЛЕВСКОЙ», 1526

ПОКОЛЕННЫЙ, СИДЯ
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ, «ПОРТРЕТ АННЫ
КУСПИНИАН», ОК. 1502—1503

ВО ВЕСЬ РОСТ, СТОЯ
ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ, «ПОРТРЕТ ГЕНРИХА
V САКСОНСКОГО», 1514

-
- редпочительные форматы портрета в станковой живописи меняются на протяжении времени. В ранний период развития портрета (например, западноевропейский средневековый портрет, или Россия XVI века) изображается только голова, или оплечное изображение, в котором лицо все равно является самым главным. Затем, по мере развития жанра, стремление к тому, чтобы показать личность более конкретно, ведет к тому и с указанием на его социальные характеристики с помощью атрибутов, ведет к тому, что появляются светские поясные портреты, затем и портреты целиком в рост. Трактовке костюма и окружающего модель пространства уделяется все больше внимания. В дальнейшем портретная композиция все больше обогащается реальным бытовым интерьером и атрибутами.
 - Для живописных портретов также имеет значение точка зрения, с которой художник «смотрит» на модель: если чуть снизу, то это придаёт образу оттенок монументальности, а если сверху, то более подвижно. Изображения «лицом к лицу» со зрителю наиболее нейтральны.

ТИПИЗАЦИЯ ПО ФОРМАТУ

- (скульптурные)
 - герма (одна голова с шеей)
 - бюст (голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь)
 - статуя (целая фигура, с головы до ног)

ГЕРМА:
ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ, Т.Н. «АВГУСТ
БЕВИЛАКВА»

БЮСТ:
АВГУСТ ИЗ МУЗЕЯ КЪЯРОМОНТИ

СТАТУЯ:
«АВГУСТ ИЗ ПРИМА-ПОРТА»

ТИПИЗАЦИЯ ПО ПОВОРОТУ ГОЛОВЫ

□ По повороту головы:

- в анфас (фр. *en face*, «с лица»)
- в четверть поворота направо или налево
- вполоборота
- в три четверти (фр. *en trois quarts*)
- в профиль. Профильное изображение предполагает определённую форму идеализации модели, напоминая об античных камнях и римской медали. Профильный портрет — одна из древнейших форм, поскольку для его создания требовалось меньше навыков рисования — человек в некоторых случаях рисовался не с натуры, а через подсвеченный полупрозрачный экран, на котором обводили его силуэт.
- так называемые фр. *en profil perdu* (буквально *утерянный профиль*), то есть изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля. Практически никогда не используется в портретах, редко попадаясь в групповых изображениях

В АНФАС
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (?) ИЛИ БОЛЬТРАФФИО,
«ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ (ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА ?)»,
1502

В ТРИ ЧЕТВЕРТИ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, «ПОРТРЕТ ДЖИНЕВРЫ
БЕНЧИ», ОК. 1474—1476

ВПОЛОБОРОТА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, «ДАМА С
ГОРНОСТАЕМ», 1489—1490

В ЧЕТВЕРТЬ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (?), «ПОРТРЕТ
МУЗЫКАНТА ФРАНЧИНО ГАФФУРИО», 1490

ПРОФИЛЬ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (?), «BELLA PRINCIPESSA», КОНЕЦ XV ВЕКА

С ЗАТЫЛКА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ЭТЮД ГОЛОВЫ ИУДЫ
ДЛЯ «ТАИНОЙ ВЕЧЕРИ», ОК. 1495

-
- В западноевропейской живописи профильный портрет является наиболее ранним. Затем происходит «разворачивание» модели в сторону зрителя: композиционный симптом становления жанра европейского портрета в эпоху раннего Возрождения называют *Выход из профиля в фас*. Изображение человека строго в фас развивается под воздействием изображений Иисуса Христа и святых, прямо взорающих на зрителя. Хотя такая постановка иногда встречается, она остается нетипичной и является достаточно сильным художественным приемом, специально используемым художником, либо же используется для изображения монархов (как и Христос, сидящих на троне). По мере развития портретного жанра в нём устанавливается поворот изображенного в три четверти, излюбленный большинством портретистов и удобный для изображения характера, поскольку, в отличие от профиля и фаса, не является статичным. *Profil perdu* встречается исключительно редко и по сути не может удовлетворить прямой задачи портрета.

ХУАН ГРИС. «ПОРТРЕТ ПИКАССО»,
1912

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. «ПОРТРЕТ
ДЕВУШКИ С ГРЕБНЕМ В ВОЛОСАХ»,
1932-33

ПОРТРЕТ В СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ