

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА – ГЛАВНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит...
А. С. Пушкин

○
Человеку присуще инстинктивное желание познать самого себя через изображение. Для этого первобытный человек смотрел в водную гладь на свое изображение, мы же тянемся к зеркалу.

Но человеку хотелось не только лицезреть себя, но и увековечить свой образ с помощью какого-нибудь материала.

О чем бы ни говорило искусство, оно говорит о человеке, о его жизни, о среде, в которой она проходит, о радости и печали, о его вере и надежде, о его гордости и желании быть понятым, любимым.

Задача создания портрета заставляет нас по-новому увидеть человека, открыть его для себя и для него тоже.

Как удивительно не похожи люди друг на друга. Вроде устроены все одинаково, а всматриваясь в лица, поражаешься человеческой индивидуальности. Особый путь жизни каждого человека оставляет след в его облике.

Портрет – образ определенного реального человека.

В портрете важна передача особенностей поведения человека, манера держать себя, темперамент.

Стремясь раскрыть образ портретируемого, художник говорит и о себе.

Историческое время тоже вторгается в портрет. Художник передает образ человека через призму времени. В портрете можно увидеть идеал эпохи, характер жизни, окружающий мир.

Живописный

А значит, можно выделить
портрет:

Скульптурный

Графический

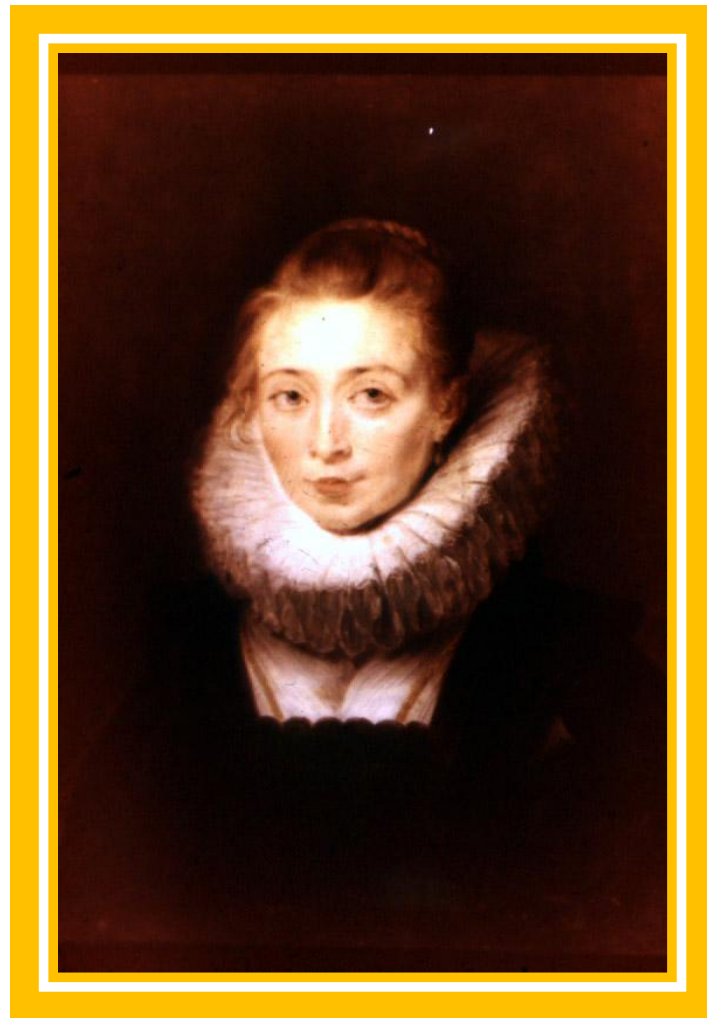

Автопортрет.

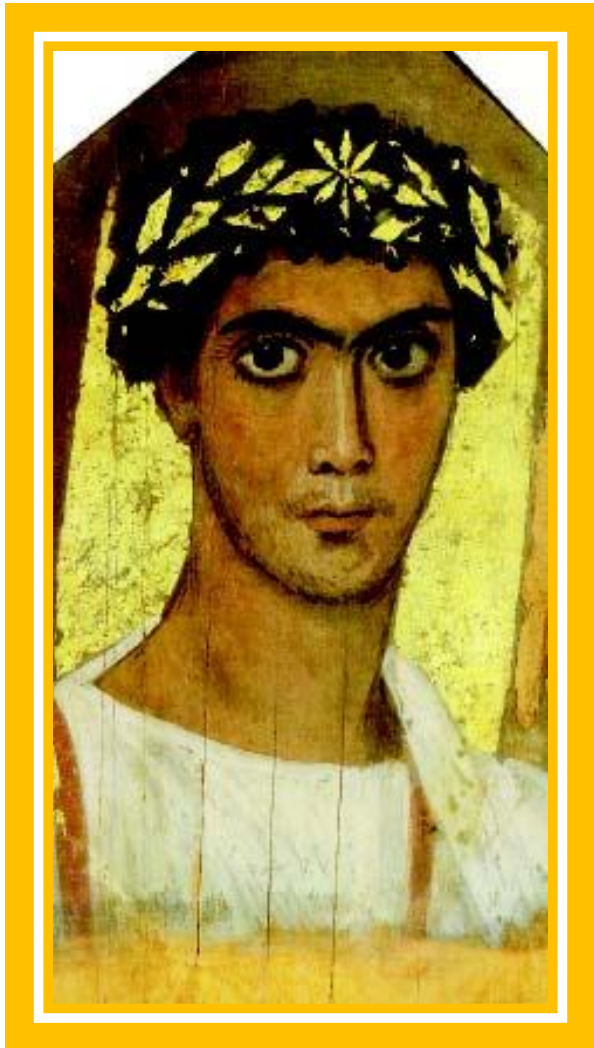
**Рисунок. Германия. 15
век**

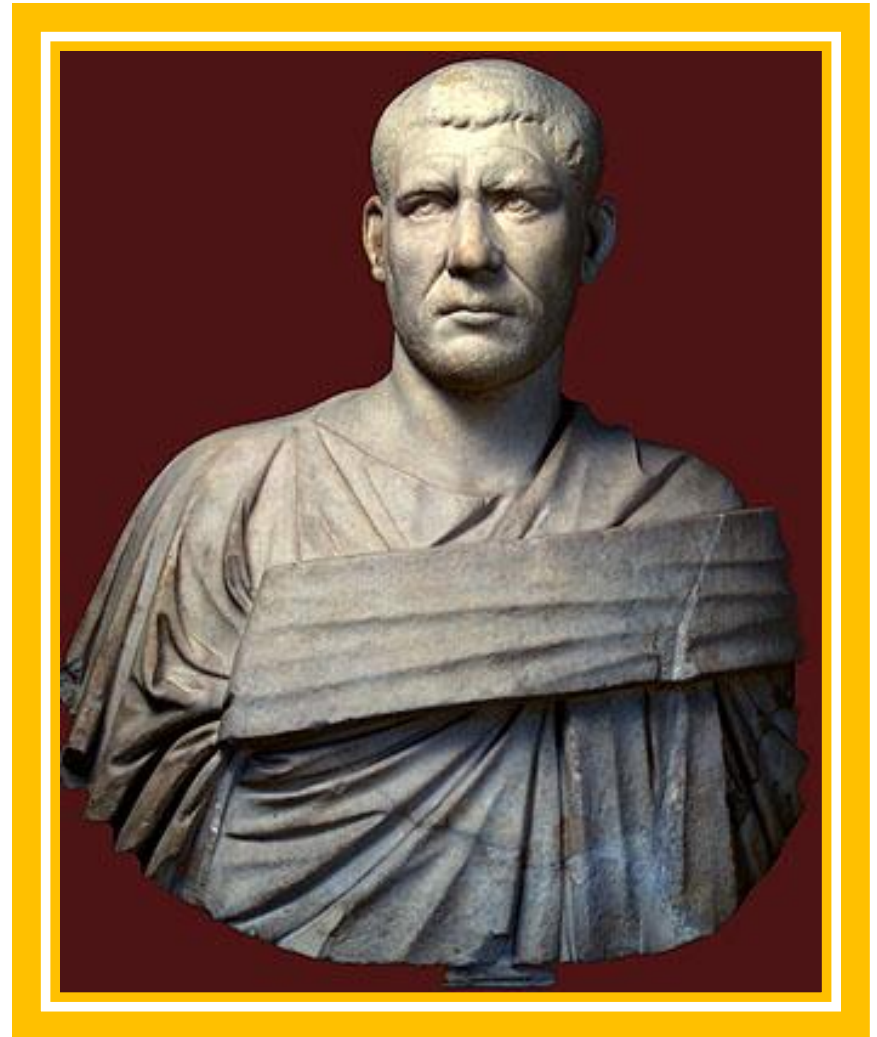
**П.Рубенс. Портрет
камеристки инфанты
Изабеллы. Фландрия. 17
век.**

**Портрет юноши. Фаюмский
портрет. Древний Рим. 1
век.**

**Портрет императора
Филиппа.
Древний Рим. 1 век.**

Портрет возник очень давно. Для людей древности сохранение своего облика представлялось средством попадания в мир вечной жизни, и они находили способы похуже изображать лица. С лица делали гипсовую или восковую маску.

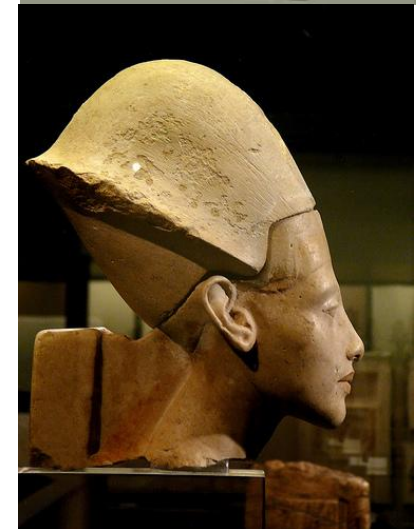
Слово «портрет» произошло от латинского слова, его можно перевести как **«извлечение сущности»**.

Это и есть основная задача создания художественного образа.

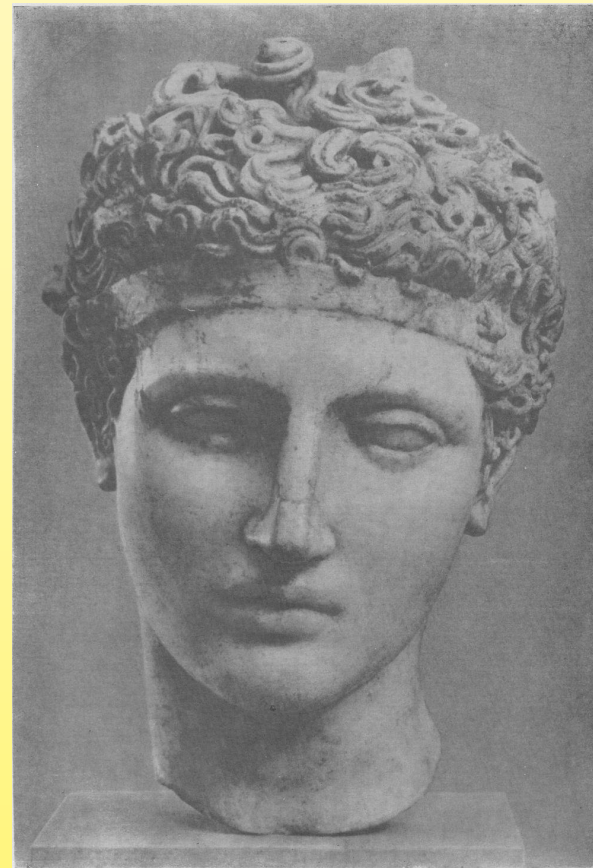
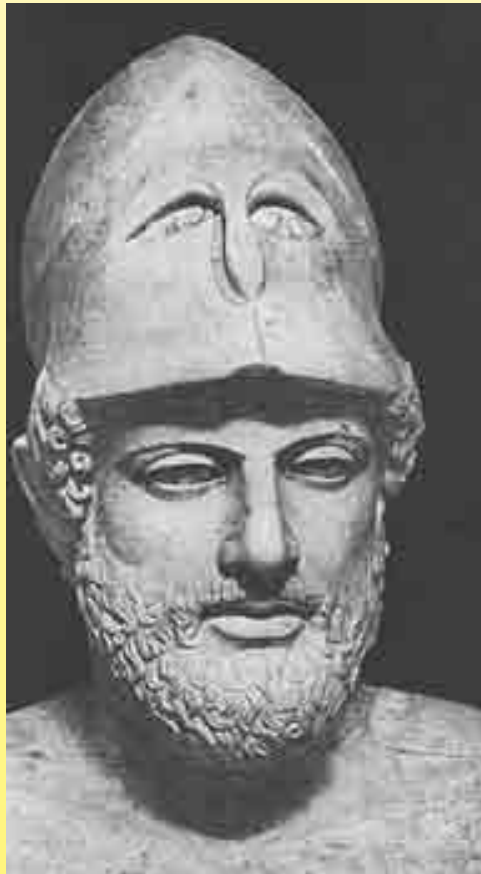
Из истории возникновения портрета.

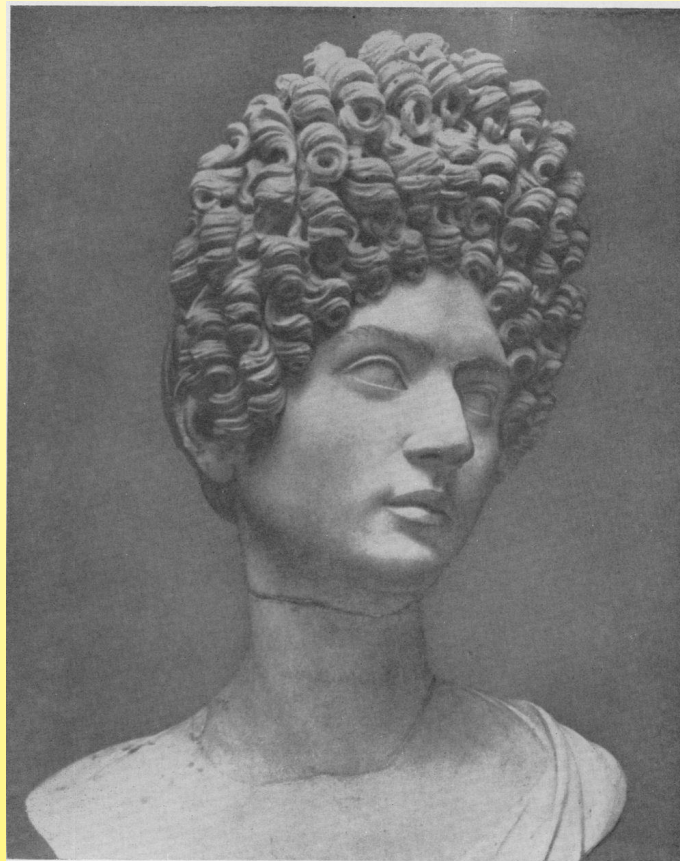
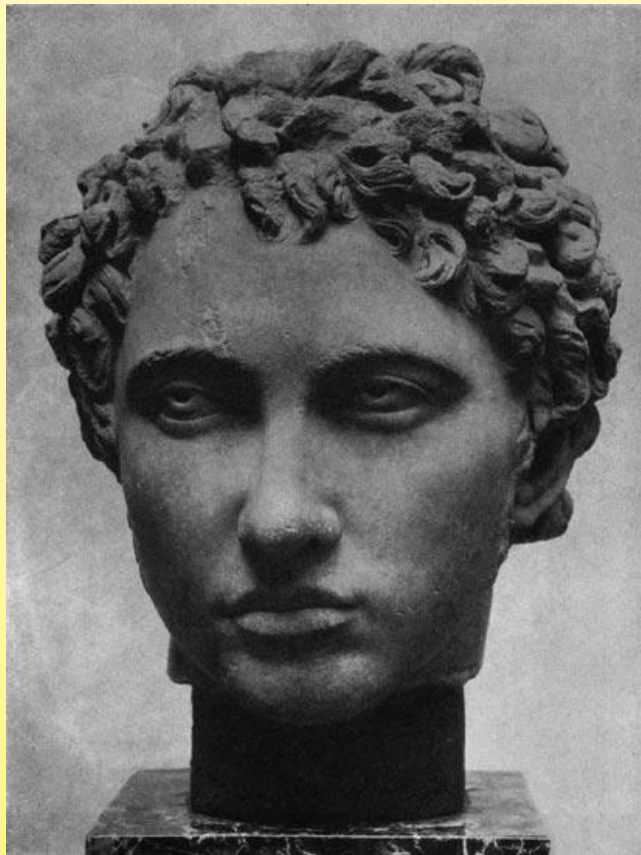
Искусство портрета
родилось несколько
тысяч лет назад.
Самые ранние из
сохранившихся
произведений этого
жанра – гигантские
скульптурные
изображения
древнеегипетских
правителей
фараонов,
высеченных из камня.

Жанр скульптурного портрета достиг совершенства в Древней Греции. Моделями для скульпторов служили философы, поэты, политики, имевшие заслуги перед страной.

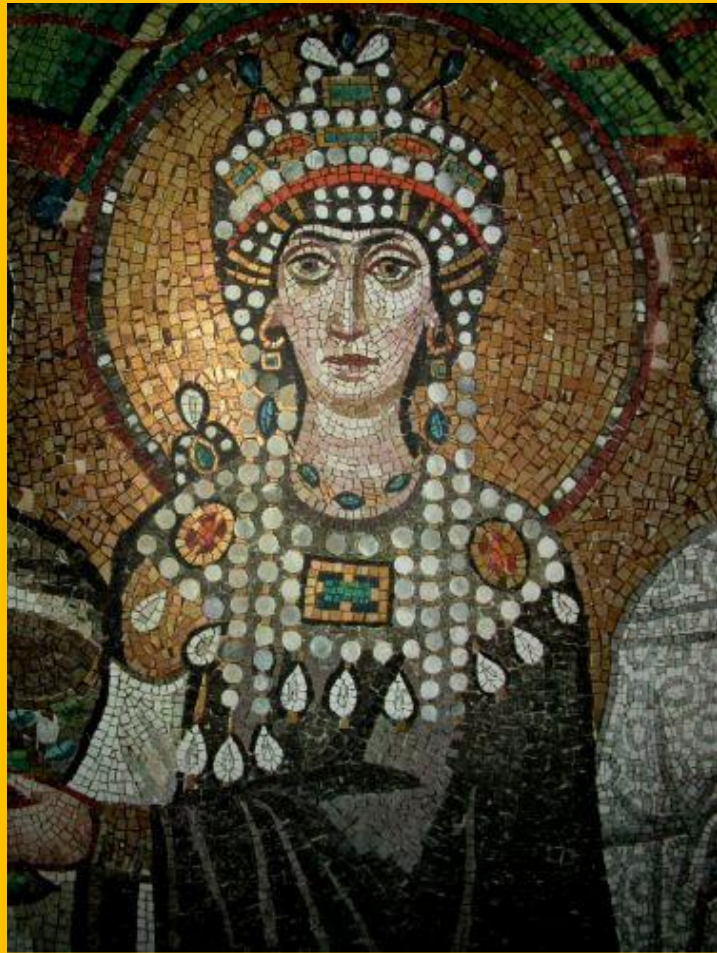
В Древнем Риме заказчиками были знатные горожане и члены их семей.

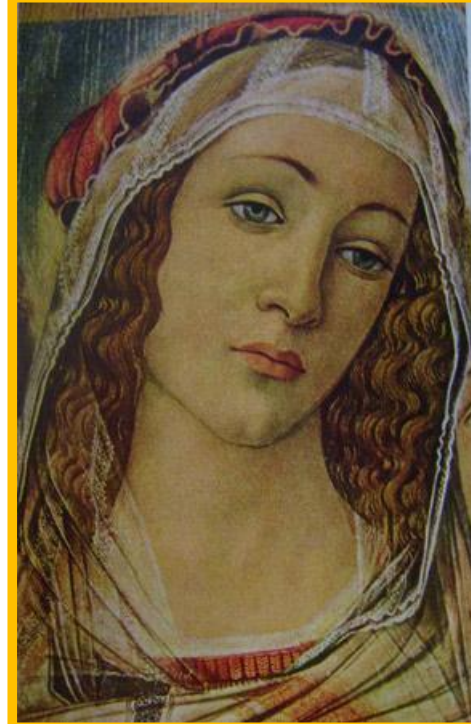

**Этим же целям служили живописные
фаюмские портреты**

Императрица Феодора.
Византия. 6 век.

С.Боттичелли
Италия. 15 век.

Утверждение, что через внешний облик можно передать дух человека, стало особенно важным в Средние века. С эпохой Возрождения приходит интерес к реальному человеку.

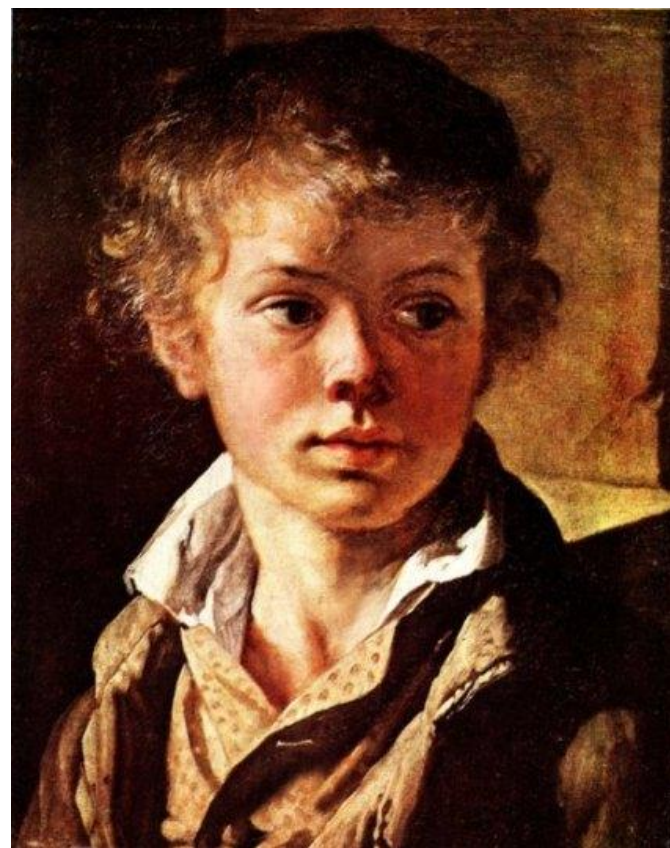
Художники научились изображать конкретных людей с особенным вниманием к их неповторимой индивидуальности.

Жанр живописного портрета сложился позднее, в эпоху Возрождения. Тогда портрет стали разделять на

парадный

камерный

Парадный портрет – показывает общественное положение героя, носит торжественный характер.

Камерный – большое внимание уделяется индивидуальным особенностям человека, лицо приближено к зрителю, передается переживание и внутренний мир человека.

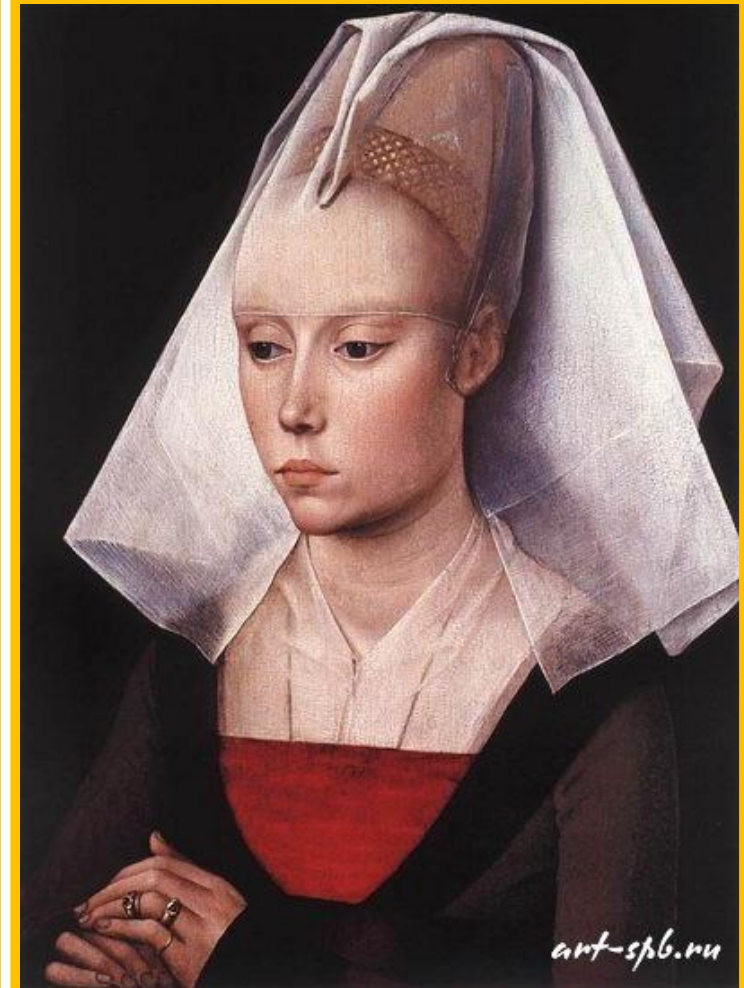

В эпоху Возрождения художники наделяли портреты интеллектом и душевной гармонией

Жан Клуэ. Франциск 1.
Франция. 16 век.

Р.ван дер Вейден .
Портрет
молодой женщины.
Нидерланды. 15 век.

Своего величайшего расцвета портретная живопись достигла в 17 веке. Из этой эпохи дошли до нас образы господ и крестьян, детей и стариков, королей и шутов...

Невероятно, но все это людское разнообразие воплотил в своем творчестве испанский художник

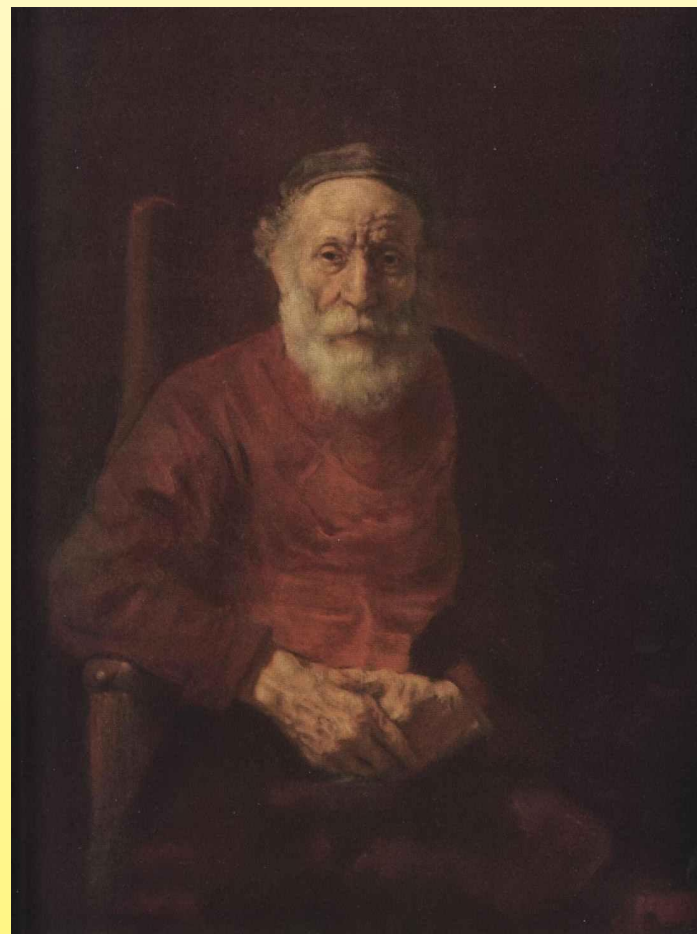

**С мечтательной, загадочной
улыбкой позирует
она...Задумчив и велик
Воспроизводит он своею кистью
гибкой ее роскошный стан и
несравненный лик...**

**Но вдруг кладет он кисть.
Торжественно и важно он
говорит:»Пускай пройдут века! Я
кончил этот труд, я к цели шел
отважно; я сердцем трепетал но
не дрожит рука! Ты, вечно русая,
с небесными очами, с улыбкой
счастья на розовых устах , как
ныне будешь властвовать
сердцами, когда мы оба
обратимся в прах...**

Блестящим мастером камерного портрета был голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн.

**В 17 веке художники
обратились к
образу простых,
ничем не
знаменитых людей
и открыли в них
величайшее
богатство души и
человечности**

Рембрант. Портрет матери

В русском искусстве впервые стали писать портреты в 17 веке, как иконы - на доске и темперными красками. И назывались они **«парсуна»**, от слова «персона».

Со времени Петра 1 искусство в России стало развиваться очень стремительно.

Русские художники не только перенимали чужие приемы, но и изобретали свои.

Фамильные портреты украшали кабинеты и гостиные, даже появились специальные **портретные комнаты**.

Брюлов. Портрет девочки

Боровиковский. Портрет Лопухиной

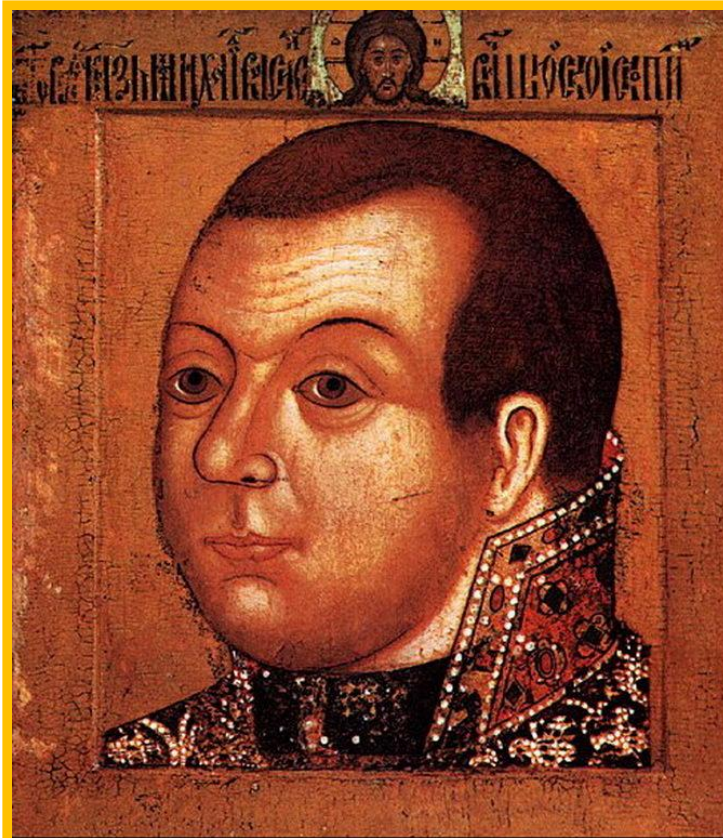
18 век-век расцвета портрета в России

**Г.Островский. Портрет
Е.П.Черевиной. Россия.
18 век.**

**Князь М.В.Скопин-
Шуйский.**

Парсуна. Россия. 17 век.

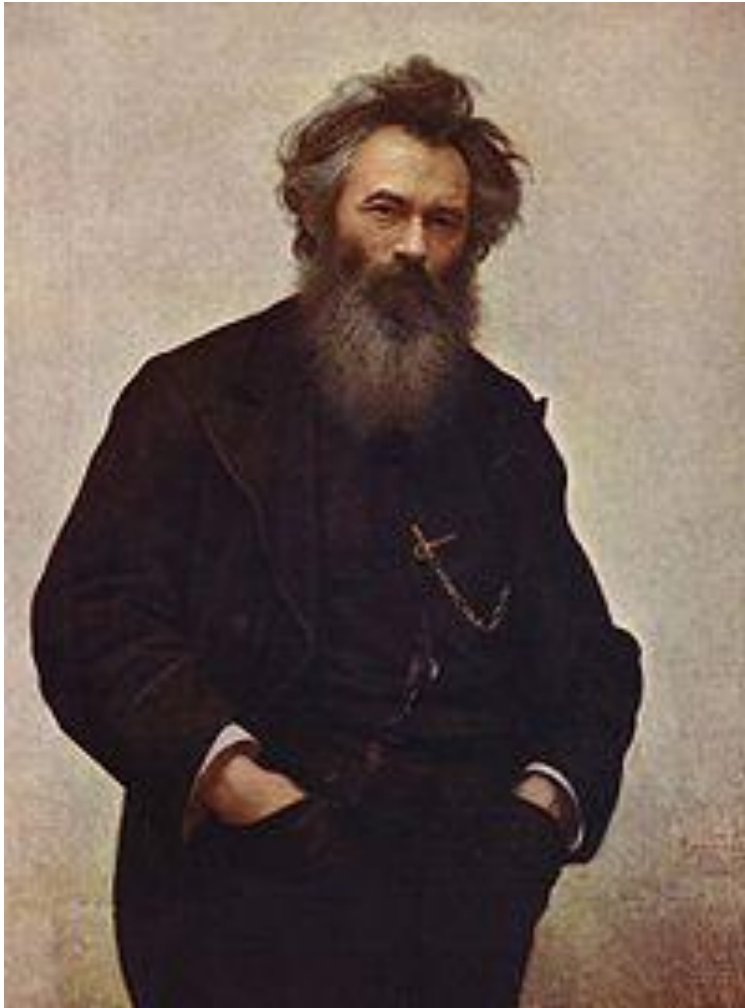
Отечественная война 1812 года выдвинула на первый план людей активных, решительных. Именно таким предстает перед нами написанный кистью Кипренского гусарский полковник Е. В. Давыдов: ярко – красный парадный мундир, твердый взгляд, уверенная поза.

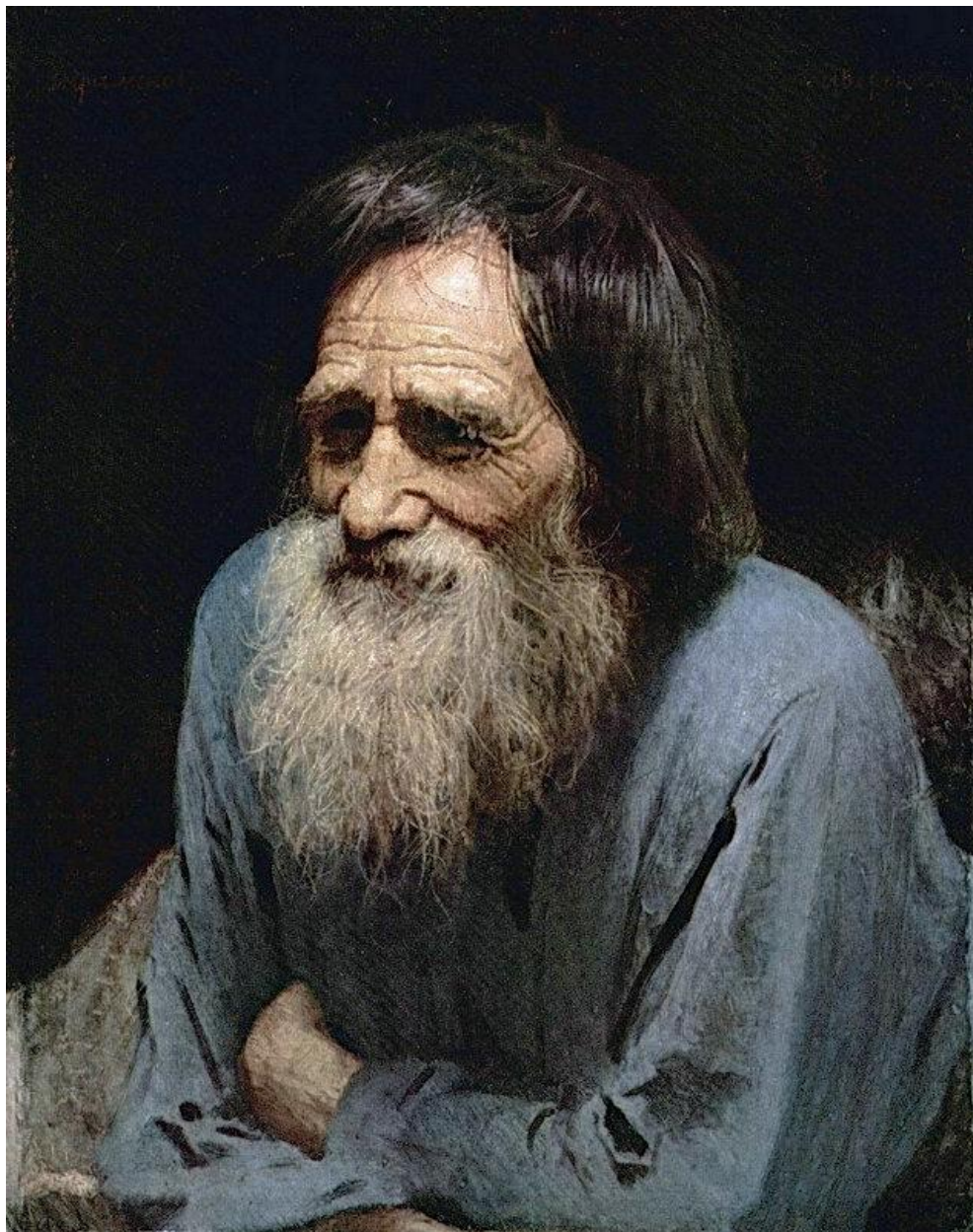
В 19 веке художники передают индивидуальность с помощью характерных выражений лиц, поз, жестов, оценивается роль человека в обществе.

Тропинин. Кружевница

Во второй половине 19 века романтизм уступает место реализму, а парадный портрет – камерному. Большую роль в этом сыграли передвижники. Так сокращенно называли себя члены Товарищества передвижных выставок. Его вдохновителем был блестящий портретист **Иван Николаевич Крамской**.

И. Н. Крамской
«Мина Моисеев»

И. Н. Крамской «Незнакомка»

**Противоречивый
20 век смешал в
искусстве
реальность с
абстрактностью
и деформацией
моделей.
Главное в
портрете не
образ, а
характер.**

«Торжественное заседание Государственного Совета» вмещает в себя восемьдесят одну модель, и все написаны с портретным сходством.

Н.Подключников. *Кабинет в усадьбе.*
Россия. 19 век.

Разновидности портрета

Погрудный портрет

Поясной портрет

Поколенный

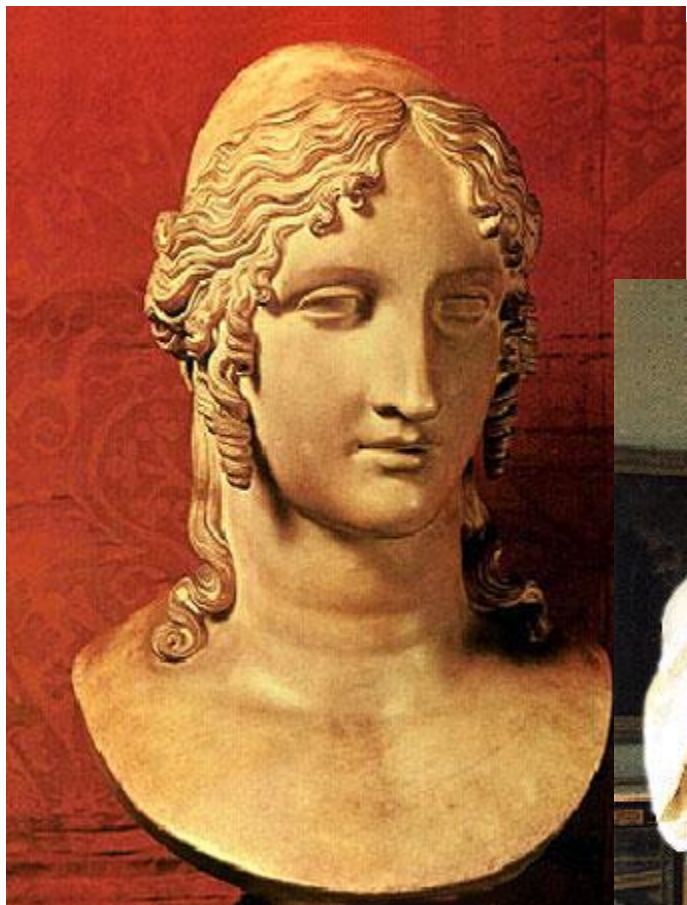
В полный рост

Групповой

портреты

Скульптурный портрет

Бюст

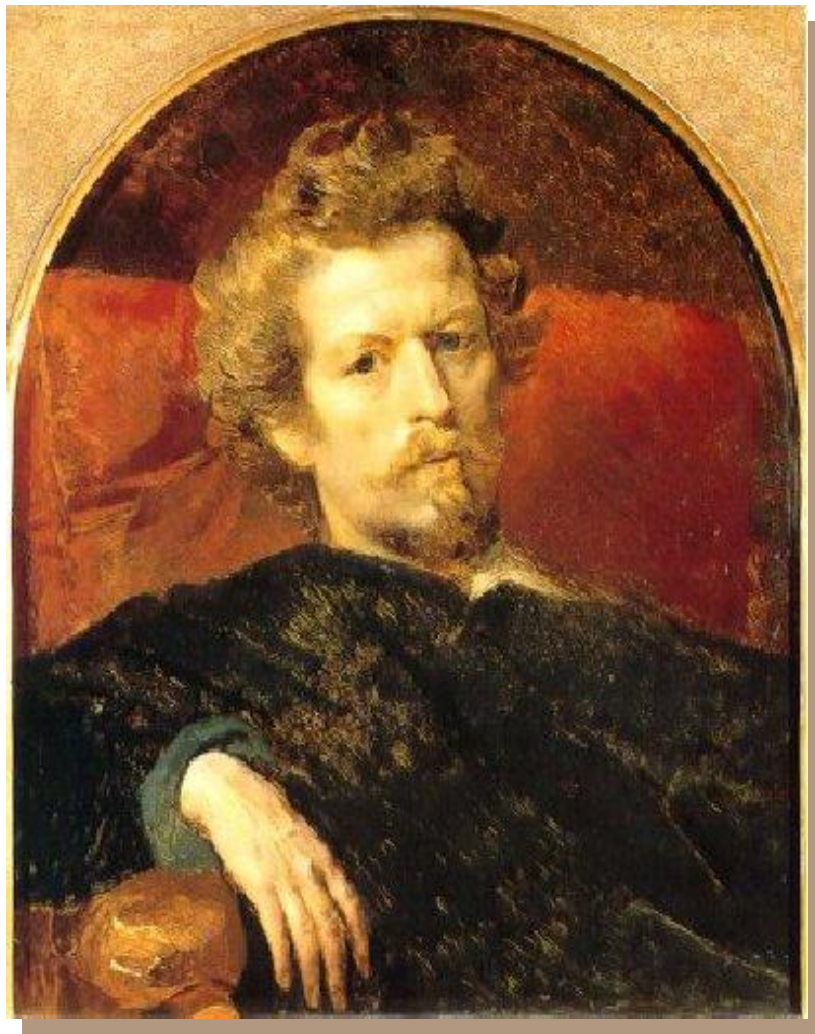

Статуя

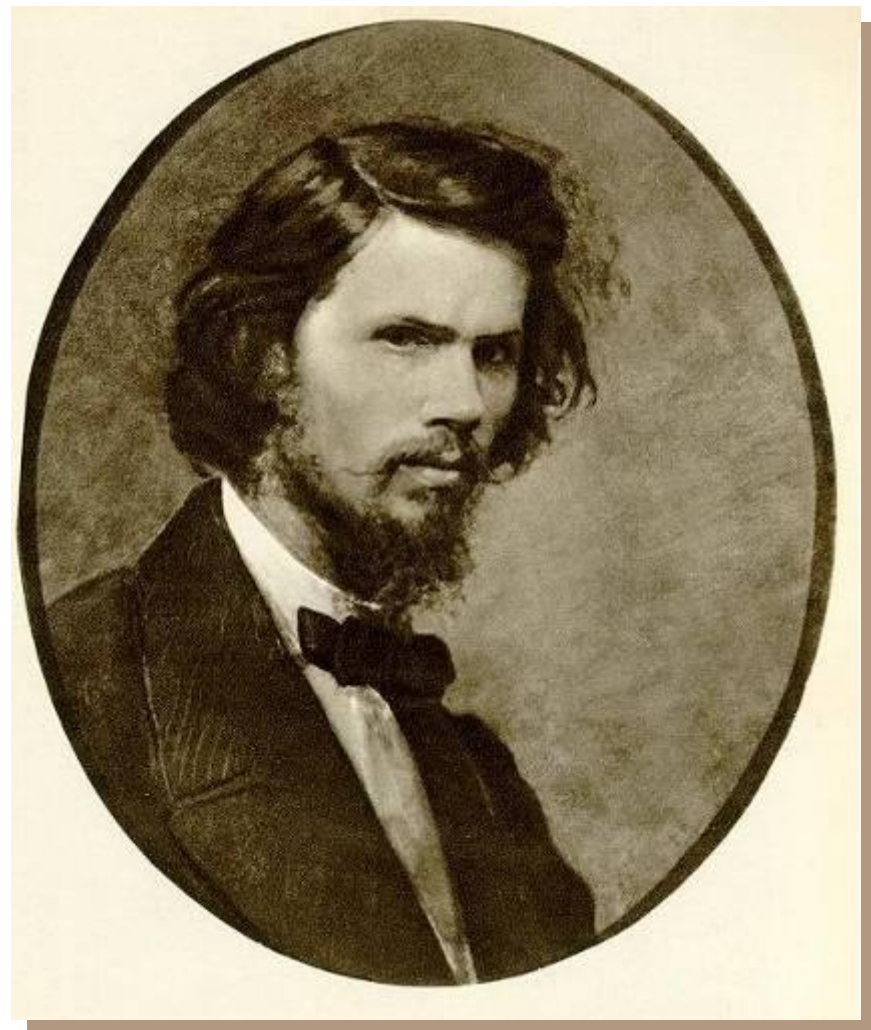
Памятник

Автопортрет

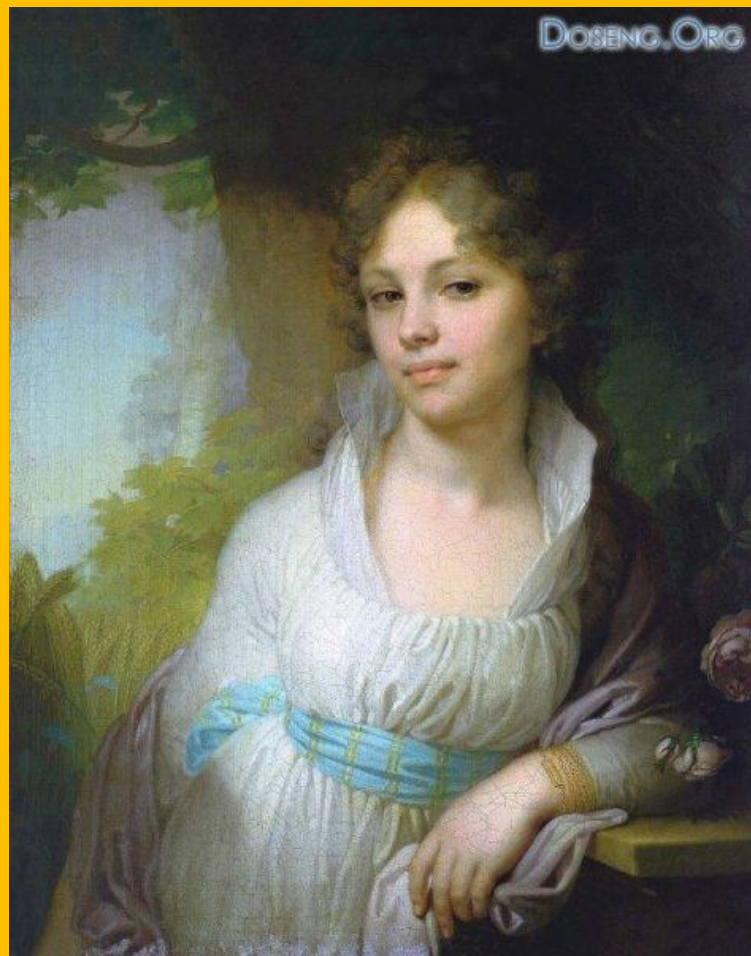
Карл Брюлов

Орест Кипренский

В.Л.Боровиковский.

**Портрет М.Лопухиной.
Россия. 18 век.**

А.Г.Венецианов.

**Автопортрет. Россия.
19 век.**

О.А.Кипренский.

**Портрет Е.Давыдова.
Россия. 19 век.**

К.П.Брюллов.

Всадница. Россия. 19 век.

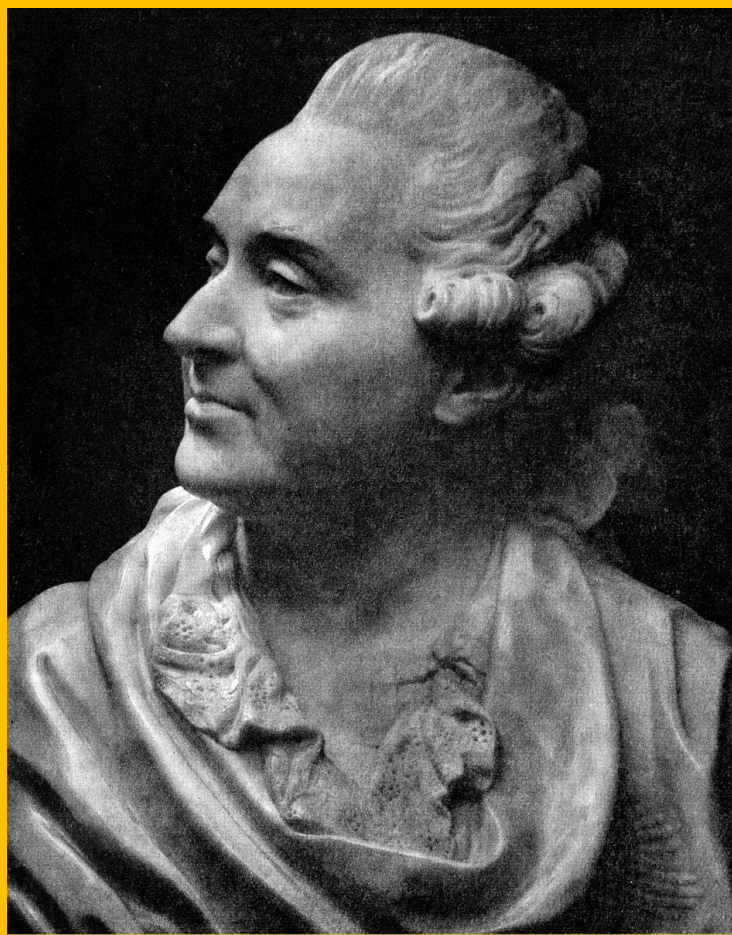

Выдающиеся портретные произведения были созданы и в скульптуре. Вначале скульптура развивалась медленнее, потому что в России не было традиции ставить памятники (в честь знаменательных событий строили храмы), но постепенно появились свои мастера. Самым ярким стал **Федот Шубин**. Современников восхищало умение мастера изменять фактуру мрамора, его скульптуры рассчитаны на круговой обход зрителем.

Ф.И.Шубин.

**Портрет князя А.М.
Голицына.**

Россия. 18 век.

Ф.И.Шубин.

**Павел 1. Россия. 18
век.**

Домашнее задание
Письменно ответьте на
Вопросы:

1. Что такое «портрет»
2. Почему не всякое изображение человека можно назвать портретом?
3. Как можно объяснить, что в художественном портрете проступает авторская позиция художника? Как она соотносится с задачей портретного сходства?
4. Чем отличаются друг от друга парадный портрет и лирический камерный портрет?

Домашнее Задание

Определить автора и картину и вид портрета

