

МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина»
Сернурская центральная библиотека
Информационно-библиографический отдел

Женские портреты в искусстве

Виртуальный журнал

2020 год

Женский портрет – это один из самых любимых жанров в творчестве всех художников-портретистов. Они вдохновляются и воспевают в своих творениях красоту, одухотворенность, разнообразные черты женских характеров и внешнего облика женщины.

Константин Алексеевич Васильев

«Людмила»

Особое место в жизни Константина Васильева занимала его сестра Людмила. Она была его другом. Идея картины "Рождение Дуная" принадлежит именно ей. В 1967 году в семью Васильевых пришло огромное горе - тяжело заболела Людмила, искупавшись в водоеме, куда были сброшены радиоактивные отходы. Васильев решает написать портрет сестры. Немного "приподняв" ее в возрасте, он изобразил ее цветущей прекрасной незнакомкой. Спустя немного времени, Людмилы не стало и, потрясенный ее смертью Васильев написал картину "Русалка". Две эти разные работы перекликаются как жизнь и смерть.

Виктор Михайлович Васнецов «Аленушка» 1881 год.

«Алёнушка» — знаменитая картина великого русского художника Виктора Васнецова. Считается настоящим шедевром русской живописи, одна из знаковых картин Васнецова. Картина была написана в 1881 году.

На картине изображена ранняя осень. Это можно определить по характеру природы. На глади пруда лежат пожелтевшие листья. Также жёлтые листочки можно увидеть на деревьях, но зелень ещё сохраняется, значит — осень только-только наступает.

В центре картины — фигура девушки. Она ярко выделяется на фоне природы. Однако цветастое платье и серая кофточка гармонируют с самой природой и серой осенней атмосферой. Босоногая девушка положила голову на колени и с глубокой грустью всматривается в омут, будто бы хочет получить ответ у мудрой природы, которая безмолвно смотрит в ответ. В печальных глазах отражается вся тоска по нелёгкой доле, которая досталась ей от жизни.

Несмотря на грусть, картина вызывает тёплые и приятные ощущения, так как художник не преследовал цели погрузить зрителя в беспросветную тоску, а лишь хотел показать трогательный сюжет с бедной девочкой, которая о чём-то грустит на берегу пруда.

«Портрет Елены Рерих», 1931 год

Святослав Николаевич Рерих

Святослав Рерих был великий, исключительный портретист.

В портретах, созданных им, он умел не только превосходно передать внешнее сходство, но и духовное содержание портретируемого.

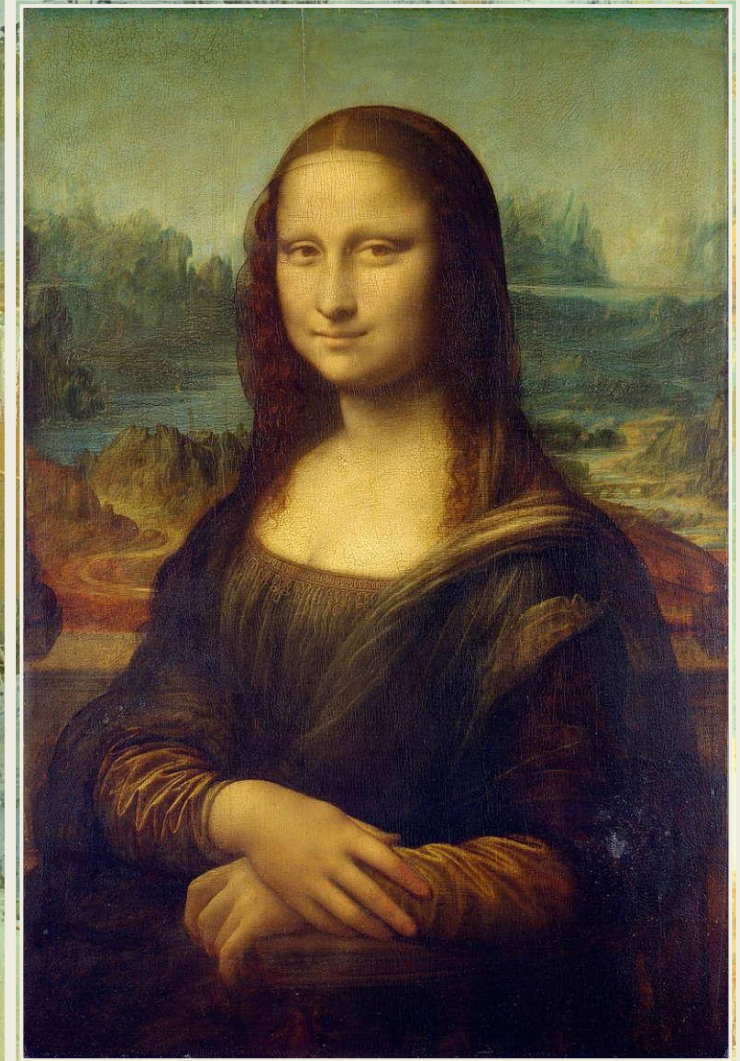
Святослав Рерих передаёт в своём живописном произведении образ необыкновенной водительницы, образ всегда любящего человека, образ матери. Обратим внимание на особую изысканность портрета, подчёркнутую Святославом Рерихом всей композицией.

В образе Е. И. Рерих на портрете выражена высокая степень духовности, развитый интеллект – всё в полной гармонии с красотой её облика. Художник особенно тонко передаёт загадочность взгляда. Глаза как зеркало души излучают нежность и любовь.

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Самой бесценной картиной всего человечества считают работу Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Работа выполнена на тонкой хрупкой тополиной доске. «Мона Лиза» - идеальный портрет, благодаря тонким эффектам света на лице и продуманному пейзажу в фоне картины. Леонардо выполнял многослойную живопись с потрясающими терпением и виртуозностью: после подготовки панели с несколькими уровнями покрытия он прежде всего рисовал общую композицию, фон, после чего наносил тонкие слои, что давало возможность работать на разных уровнях прозрачного цвета. Слой за слоем бесконечно реконструируя лицо, в определенных местах усиливая либо уменьшая эффекты света, прозрачности и оттенков на нем, художник достиг невероятной имитации плоти.

Это удивительно, о жизни самой Лизы практически ничего неизвестно, а ее портрет – главное произведение мировой живописи.

Мона Лиза — это сокращенное наименование знаменитой работы, настоящее название «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо».

КОНСТАНТИН МАКОВСКИЙ

«Портрет Варвары Алексеевны Морозовой»

На портрете изображена Варвара Алексеевна Морозова – русская предпринимательница, благотворительница и меценатка.

Художник написал парадный портрет В. А. Морозовой (1884).

Портрет в платье цвета бледной морской волны, украшенным золотисто-кружевной отделкой «а la XVII век», накинутая на плечи шубка глубокого винно-красного тона, старинная форма кресла вызывают ассоциации с парадными портретами западноевропейских классиков.

«У нее были замечательные глаза, большие, темно-карие, с красивыми, пушистыми, соболиными бровями. Выражение их было строгое, но иногда веселое, с оттенком грусти. Глаза эти нельзя было не заметить, исключительно хороши. Цвет лица ее был яркий, улыбка очень привлекательная. Ей шел светло-голубой цвет, и она постоянно его носила.»

Жак-Луи Давид

«Портрет мадам Рекамье», 1800 г.

Мадам Жюли Рекамье, хозяйка модного в Париже салона и известная красавица, заказала свой портрет известному художнику Жану Луи Давиду.

Изображение мадам Рекамье специалисты считают, во-первых, лучшим портретом кисти Жака-Луи Давида, а во-вторых, эталонным примером стиля ампир в станковой живописи.

Полотно с изображением женщины привлекает своей простотой и лёгкостью. На полотне нарисована девушка, облаченная в скромный белый сарафан, достигающий ей до щиколоток. Ее волосы украшены лентой. Художник изображает ее в образе игривой леди, но одновременно ценитель показывает девственность её красоты. Извилистые контуры художника качественно изображают женскую фигуру. Возможно, если бы Давид не прекратил работу, то к портрету добавили бы модные аксессуары того времени и картина стала слишком блестящей. Наблюдая за картиной, можно заметить томный взгляд Жюли, она будто пытается что-то сказать, но сдерживает себя. Давид прекрасно понимал, что сложность работы не в обстановке, которая его окружает, а в настроении самой модели. Молодость и резкость – основные ее качества, очень было трудно справиться с ними.

Пьер-Поль Прюдон

Прекрасная задумчивая женщина расположилась на отдых, расстелив красную шаль на скалистой поляне. Погруженная в глубокую задумчивость, она смотрит в сторону, а тонкий рукав ее ампиричного платья соскользнул с плеча. В первом браке жена виконта, казненного во время французской революции, Жозефина в 1796 году выходит замуж за Наполеона. Омраченная изменами, их связь была страстной и непредсказуемой. Жозефина не могла родить Наполеону сына, поэтому в 1810 году их брак был объявлен недействительным.

Наполеон заказал этот портрет вскоре после своего провозглашения императором. Художнику стала покровительствовать императрица Жозефина; в 1805 Прюдон написал ее портрет (сейчас находится в Лувре). На полотне «Императрица Жозефина» 1805 года мы видим Жозефину в грустной задумчивости в парке Мальмезон, вскоре после коронации («Коронация императрицы Жозефины»).

«Портрет императрицы Жозефины», 1805 г.

Василий Андреевич Тропинин

«Девушка с горшком роз» является шедевром и венцом достигнутых высот В. Тропинина. На полотне запечатлена молодая служанка, погруженная в хлопоты уборки по дому. На заднем фоне, при пристально рассмотрении, угадываются холсты, развёрнутые вглубь комнаты; можно допустить, что художник изобразил свою мастерскую. Непривычное для мастера использование темных цветов, подчеркивает светлый образ девушки, весь залитый светом и расписанный в изысканных золотисто-коричневых тонах.

Ткань платья с витиеватым узором, в ушах – небольшие сережки, а из-под платка выглядывает тонкая нить бус. Черные, как смоль, волосы, хоть и убраны в строгий пучок, подчеркивают округлость и мягкость лица. Девушка юна и прекрасна, как и розы в её руках, поэтому в таких, казалось бы, незначительных деталях выражаются кокетство и стремление покрасоваться, присущие любой женщине.

«Девушка с горшком роз», 1850 г.

«Дама в голубом» (1897–1900)

«Даму в голубом» называют лучшей картиной художника К. Сомова, «Джокондой современности» и символом эпохи Серебряного века.

Константин Андреевич Сомов

В картине «Дама в голубом» Константин Андреевич Сомов изобразил свою близкую подругу и коллегу по ремеслу — художницу Евгению Мартынову.

Кажется, что это обычный парадный портрет – красивая молодая женщина в дорогом старинном платье, с томиком стихов в руках стоит на фоне деревьев парка.

Но при взгляде на это произведение мы видим не просто красивую картинку, мы ощущаем грусть героини портрета, проникаясь сочувствием к бледному болезненному ангелу, невесть откуда залетевшем на эту грешную землю.

Композиция картины выстроена безупречно — стройный женский силуэт практически идеально вписан в рамки полотна, синее роскошное платье с кружевами подчеркивает хрупкость и одухотворенность лица героини. От тяжелых дорогих тканей платья дамы на ее бледное печальное лицо падают голубоватые тени.

Огюст Ренуар

"... В середине 70-х годов Ренуар создает несколько великолепных портретов актрисы театра "Одеон" Генриетты Анрио. Возможно, она подсказала Ренуару тему портрета "Чтение роли". Она позировала ему для портрета в постановке "Парижская леди".

В 1876 году он пишет портрет Генриетты Анрио, который сейчас находится в Национальной галерее в Вашингтоне.

Глядя на него, мы видим, как разнообразен был Ренуар в выборе средств выразительности. Он увидел в мадам Анрио женщину XVIII века, изящную, нежную, и выбрал для её портрета лёгкие, почти пастельные цвета: дымчато-серые и светло-зелёные. Открытое лицо с правильными чертами, тёмные глаза и тёмно-каштановые волосы создают классическую портретную композицию, напоминающую женские портреты французских художников середины XVIII века..."

«Портрет мадам Анрио»
1876 год

Спасибо за внимание!

**«Кто нарисован хоть
однажды, имеет право
быть всегда»**

Белла Ахмадулина