

Русский портрет XVIII века.

« Одним из главных факторов, решивших судьбу русской живописи, было появление портрета... Портрет - единственная область живописи, в которой Россия шла в уровень с Европой».

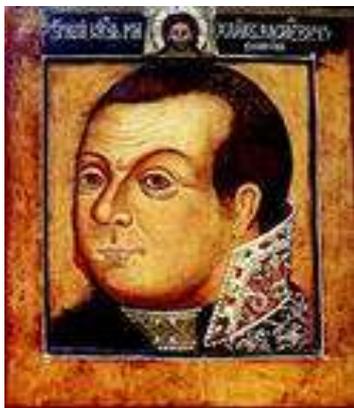
И.Э. Грабарь

18 столетие часто называют веком портрета. В это время особенно усилился интерес к человеческой личности. Ее ценность во многом определялась интеллектуальными и душевными качествами, а не титулами, чинами и званиями.

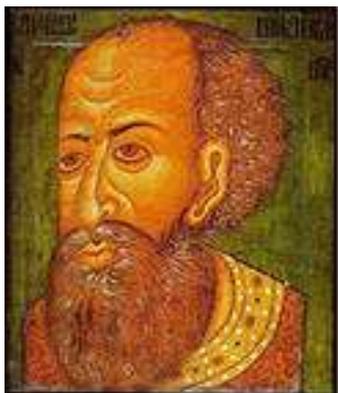
У истоков русского портретного искусства.

Жанр портрета в русском изобразительном искусстве восходит к *парсуне* (от «персона»), получившей распространение в 16-17 веках.

Первые *парсуны* еще тесно связаны с традициями иконописных изображений, в них чувствуется некая застылость, идеализация и отвлеченность образов. Но уже заметно стремление художников передать индивидуальные, наиболее характерные черты важных и известных особ (царей или светских лиц).

Михаил Скопин-Шуйский

Иван Грозный

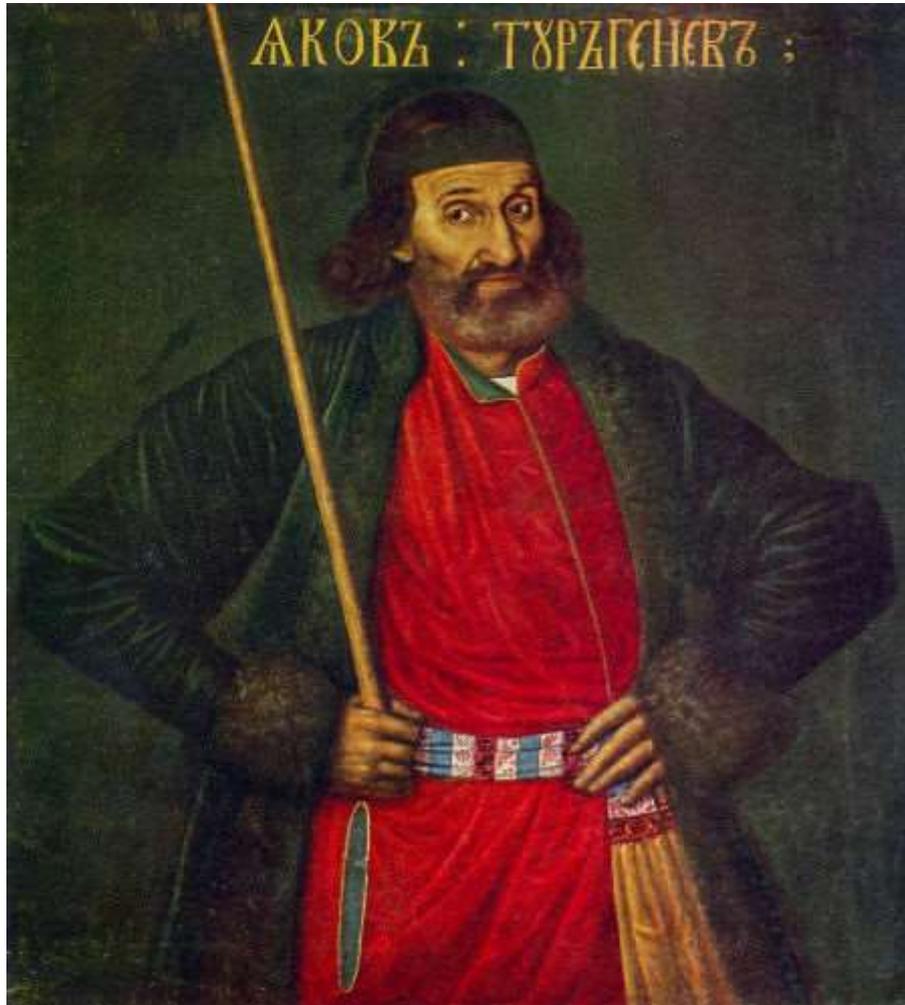

Сходство с изображаемым становится обязательным условием, портрет пишется не по памяти, а с натуры.

В ранних портретах присутствовала почти натуралистическая передача черт лица, взгляда, позы, осанки, деталей одежды и одновременно - плоскостная трактовка образов, непропорциональность (например, непомерно большая голова, тщедушное туловище, кони - карлики).

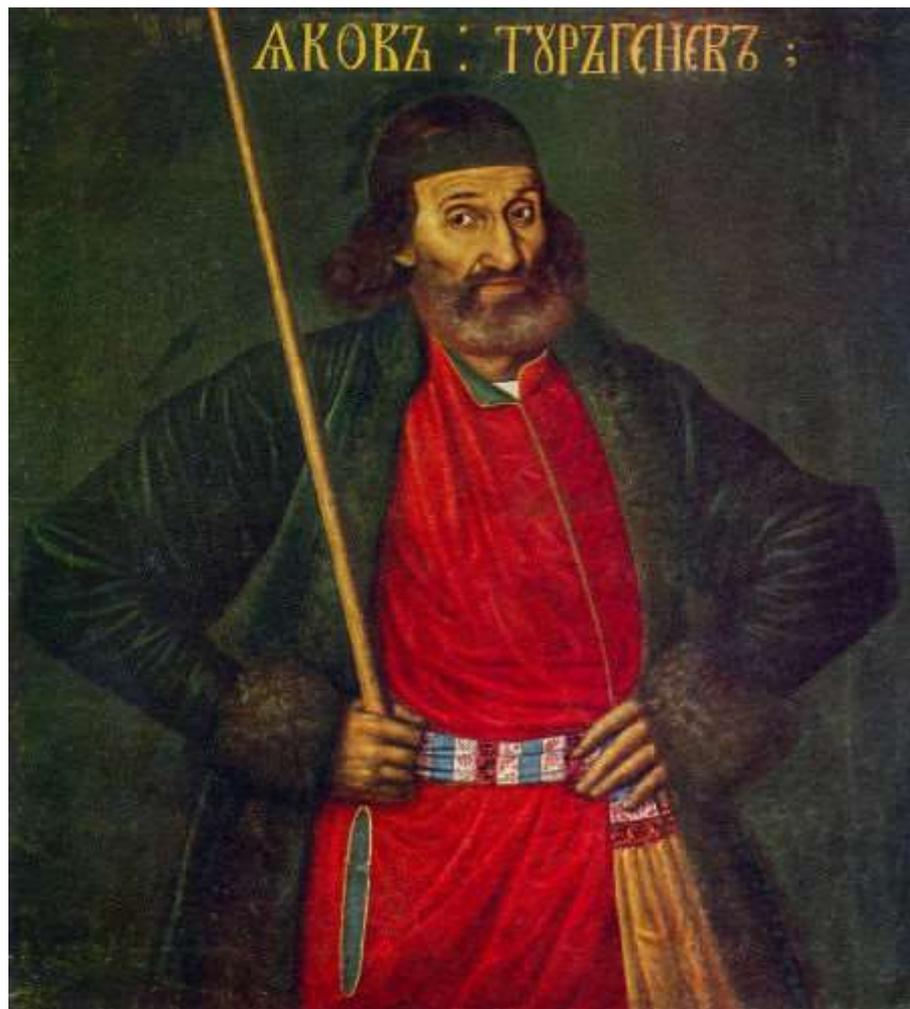
С середины 17 века особенно ощутим разрыв с иконописными традициями.

Приоритетным становится парадный, торжественный портрет знатного лица.

**Неизвестный художник.
Портрет Якова Тургенева.**

**Широкоплечая фигура
командира роты и
царского шута лишена
объемности, она
поставлена фронтально и
занимает почти все
пространство холста.
Крупная надпись сверху -
напоминает парсуну,
подчеркивает
плоскостность
изображения.**

Иначе написано лицо, передающего характерные черты портретируемого: усталые умные глаза в глубоких впадинах, пронизательный взгляд, крупный нос, редкую седеющую бородку. Грустное, почти скорбное выражение лица явно контрастирует с нарочито торжественной позой. Нелепо смотрится жезл военачальника «потешных» войск.

С ранним периодом развития русского портретного искусства связаны имена И.Н. Никитина, А.М.Матвеева, А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Иван Никитич Никитин художественное образование получил при Оружейной палате, был послан Петром I для обучения в Италию, награжден царем званием «персонных дел мастером» и домом близ Зимнего дворца в Петербурге. Он был единственным, кому дозволено было рисовать персону его величества с натуры.

Вершиной творчества И.Н. Никитина стал « Портрет напольного гетмана» - боевого соратника Петра.

«Портрет наполевого гетмана».

Обветренная , темная от загара кожа, резко контрастирует с мягким розовым бархатом отворотов военного мундира с мерцающими золотом позументами. Верхний источник света подчеркивает высокий лоб и оставляет в тени нижнюю часть лица. Перед нами человек, погруженный в собственные мысли.

Его усталая поза, слегка опущенная голова, беспорядочно спутанные волосы, воспаленные веки, напряженно сжатые губы - все подчеркивает нелегкий жизненный путь сильного и мужественного человека. Несмотря на трудности и лишения, в нем не ослабла крепкая воля, не угасла энергия жизни. Из-под седых нахмуренных бровей глаза смотрят сурово и решительно.

В 1727 году после 11 лет обучения в Голландии на родину возвращается *Андрей Матвеевич Матвеев*.

Лучшее из того, что создал художник - «Автопортрет с женой». Удивительно тонко переданы чувства взаимной любви и нежности супругов.

Супруги держатся просто и естественно, излучая добрую энергию, Приглушенные цвета подчеркивает камерный характер портрета. Это первый лирический портрет в русской живописи.

Преодолевая условности парсунного портрета *Алексей Петрович Антропов* делает решительный шаг на пути к реалистическому искусству. Ему принадлежит заслуга в создании камерного, интимного портрета своих современников.

«Портрет статс-дамы А.М. Измайловой»

В нем чувствуются следы парсуны: некоторая застылость позы, взор, устремленный прямо перед собой. Однако, это глубокий психологический портрет немолодой женщины, входящей в ближайшее окружение императрицы Елизаветы Петровны. Она умна, сметлива, властна и насмешлива. Напудренная прическа, яркие румяна на щеках, насурмленные брови, роскошная одежда по моде, дорогие украшения - все подчеркивает богатство и власть над окружающими. На устах тонкая улыбка превосходства, в глазах - что-то недоброе и насмешливое. Типичная русская барыня.

«Портрет крестьянки в русском costume»

Иван Петрович Аргунов. Будучи крепостным художником, всю жизнь писал портреты своих господ Шереметьевых. Портрет крестьянки - самое совершенное творение художника. Высокий кокошник подчеркивает ее благородную, почти царственную осанку. Ласковая улыбка, чистота открытого взора, скромность, внутреннее спокойствие делают этот образ совершенным.

Во второй половине 18 столетия в живописи русских мастеров появились новые жанры: бытовой, исторический и пейзажный, однако самые значительные произведения создавались в жанре портрета. Среди живописцев этого времени следует выделить Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левичкого и В.Л. Боровиковского.

Федору Степановичу Рокотову суждено было стать одним из самых изысканных и тонких живописцев в европейском искусстве. В его произведениях необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов. В них всегда есть что-то таинственное и загадочное, какая-то недосказанность. Рокотов избегает парадных, торжественных портретов. Его интересует внутренний мир человека, его сокровенные мысли и чувства.

В «Портрете Струйской» молодая женщина как прелестное видение выплывает «из тьмы былого». Тонкое одухотворенное лицо с чуть прищуренными глазами, смотрит откуда-то издалека: серьезно, немного грустно, с едва уловимым, легким сожалением. Черты кажутся полустертыми, растворяющимися в полумраке. Контуры фигуры размыты, словно она неожиданно появилась из сумрака и готова вновь в нем исчезнуть.

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
Н.А. Заболоцкий

Дмитрий Григорьевич Левицкий с одинаковым мастерством работал в жанре парадного и камерного портретов, создавал костюмированные, детские и семейные портреты своих современников - вельмож, философов, промышленников и купцов, военных и дипломатов, писателей и музыкантов.

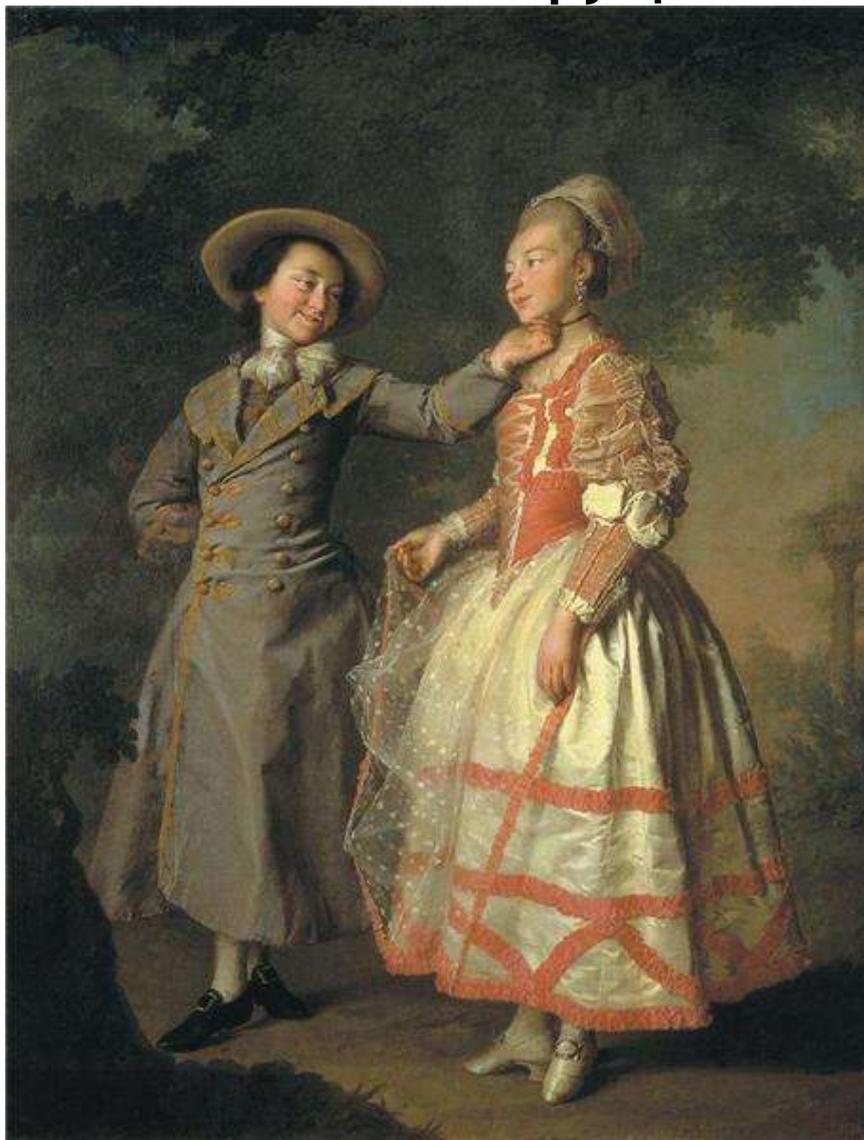

«Портрет П.А.Демидова»
Портрет одного из богатейших людей своего времени - лучшее художественное достижение Левицкого. Известный горнозаводчик изображен на фоне величественных колонн и драпировок. За колоннами - здание Воспитательного дома, на строительство которого он пожертвовал большие деньги.

Судьба нашедших там приют детей - «цветов жизни» - очень беспокоит Демидова, запечатленного в облике садовника. На нем домашний халат и ночной колпак. Он стоит опираясь на большую лейку. На столе лежат труды по ботанике и луковицы растений. У основания колонн - горшки с цветами, предмет гордости хозяина. Этот парадный портрет сочетает в себе черты камерности.

Вершиной творчества Левицкого стала серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. «Портрет Е.Н. Ховансой и Е.Н. Хрущевой»

**Владимир Лукич
Боровиковский.**

**Им создана галерея
глубоко поэтичных
женских образов. Его
героини часто
изображались на фоне
парковых ландшафтов.
Главное внимание автор
сосредотачивает на
лицах своих моделей,
передавая юный задор
и веселье., строгость и
доброту, задумчивость
и мечтательность.**

Одним из самых поэтичных произведений Боровиковского является «Портрет М.И. Лопухиной» .

С большой любовью и задушевностью представлен образ молодой мечтательной женщины. Томный, грустный взгляд, нежная улыбка, свободная непринужденность позы переданы художником.

Ее лицо далеко от идеала классической красоты, но в то же время исполнено очарования и душевной прелести. Плавные линии, мягкие округлые формы, нежные тона создают особую атмосферу покоя и гармонии. Воздушная дымка белого платья, нежно - голубого пояса, сиреневого шарфа, розы, зеленой листвы усиливает впечатление меланхолического раздумья девушки.

**На этом
портрете
Марии
Ивановне
Лопухиной 18
лет, в 24 года
она ушла из
жизни...**