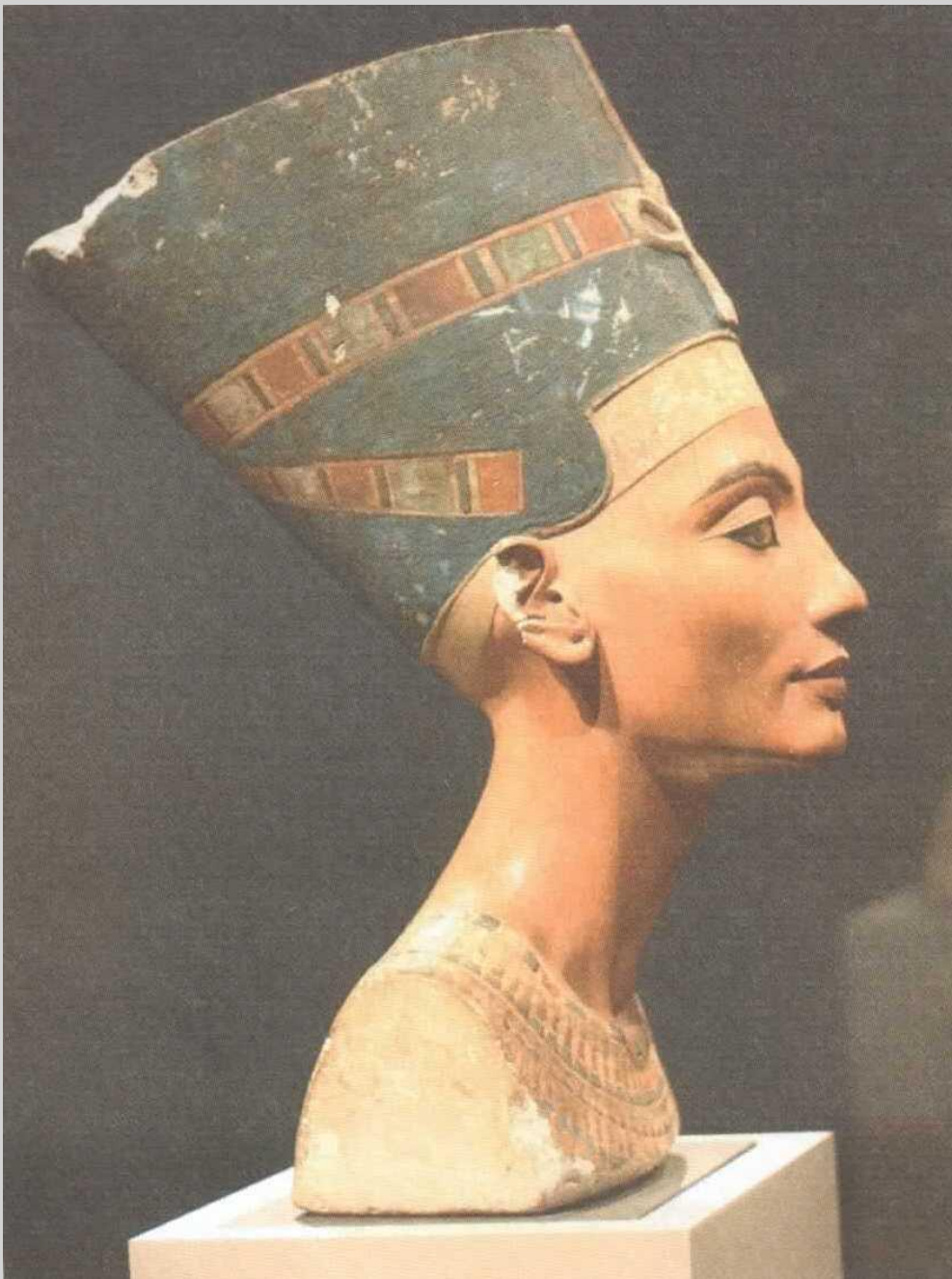

Человек в зеркале искусства: жанр портрета

**ИСКУССТВО – 8 класс
урок – 6**

Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять его сущность, характер, настроение и др.

Портрет (франц. *portrait*) — изображение определённого человека или группы людей. Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике. Различают *парадный* и *камерный* портреты. Бывают портреты *парные* и *групповые*. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определённых персон, и для сохранения памяти о людях, объединённых профессиональными, духовными, семейными узами. Особую категорию составляет *автопортрет*, на котором художник изображает самого себя. Любой из портретов можно отнести или к психологическому портрету, или к портрету-характеру, или к портрету-биографии.

В начале 20 в. археологи открыли всему миру замечательное портретное изображение царицы Нефертити (созд. в 14 в. до н.э.).

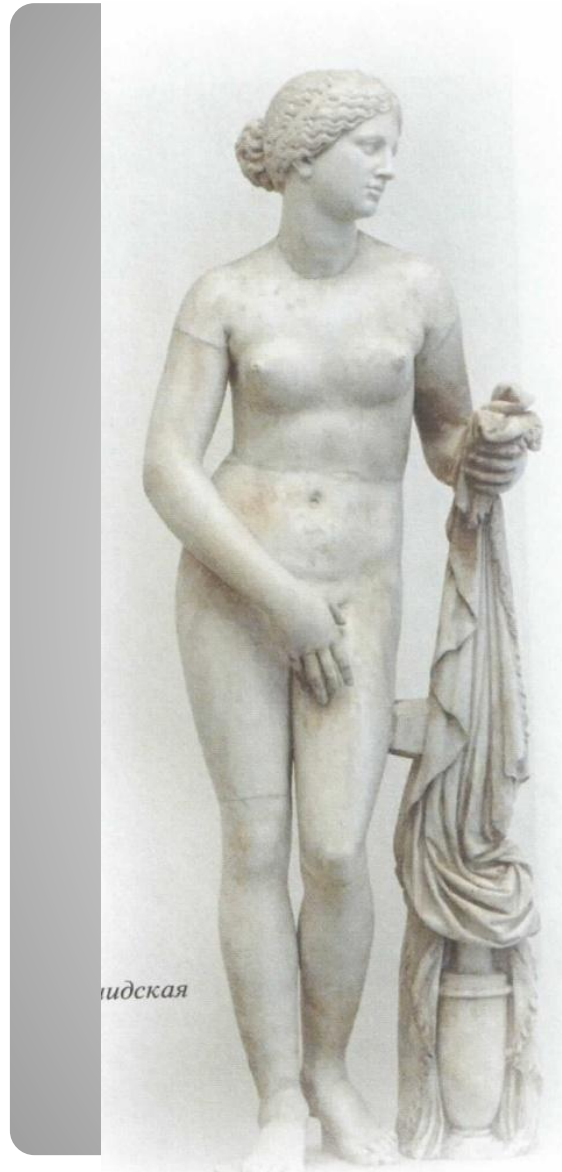
Это образ поражает плавностью линий профиля, изяществом гибкой шеи, воздушной легкостью и текучими переходами неправильных, но прелестных черт женского лица.

Нефертити. Древний Египет

Скульптор 5 в. до н.э.
Мирон стремится в
первую очередь
передать ощущение
движения при
устойчивости и
монументальности
линий тела, не
заостряя внимания
зрителей на
особенностях лица.

Мирон. Дискобол

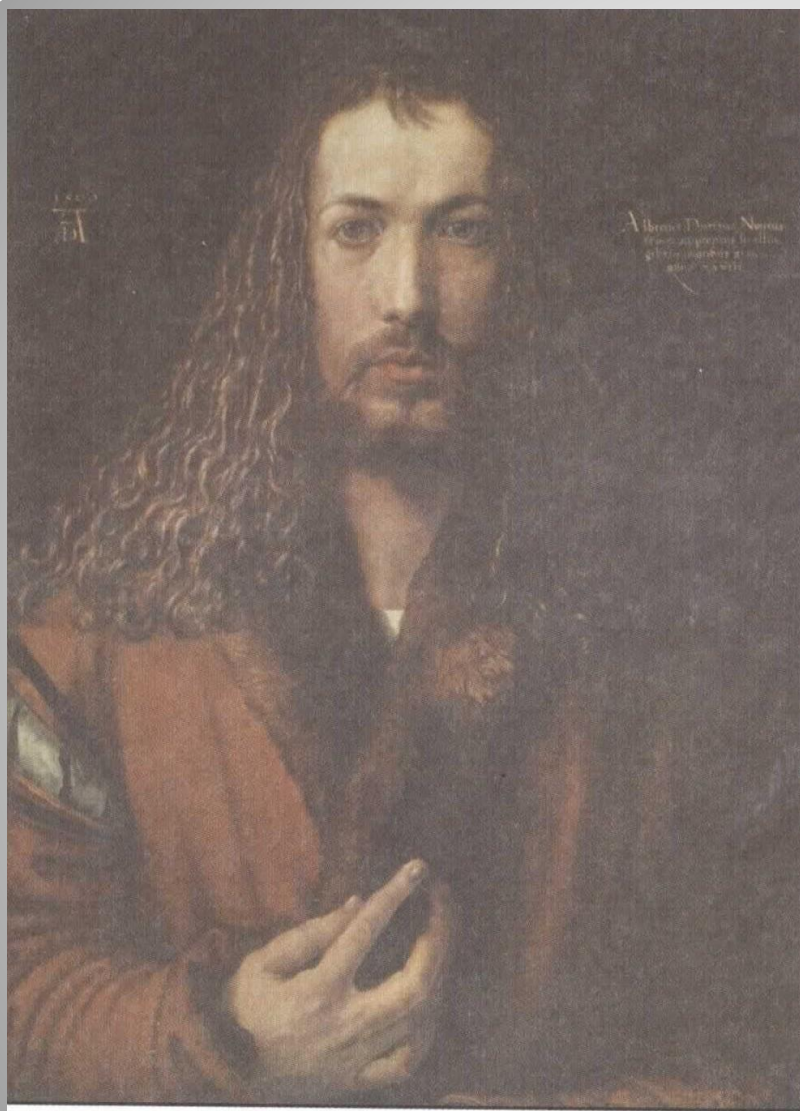
Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в 4 в. до н. э. для храма на острове Крит. В этом изображении нет величия, образ дышит удивительным покоем и целомудрием.

Пракситель. Афродита Книдская

Римский портрет связан с культом предков, со стремлением сохранить их облик для потомков. Это способствовало развитию реалистического портрета. Его отличают индивидуальные характеристики человека: величие, сдержанность или жесткость и деспотизм, одухотворенность или высокомерие.

*Портрет
Каракаллы*

А. Дюрер. Автопортрет

Портретное искусство эпохи Возрождения словно объединяет в себе заветы Античности и Средневековья. В нём снова звучит торжественный гимн могучему человеку с его неповторимым физическим обликом, духовным миром, индивидуальными чертами характера и темперамента.

В «Автопортрете» *Альбрехта Дюрера* (1471–1528) угадывается стремление художника найти идеализированного героя. Образы универсальных гениев XVI в., мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти — олицетворяют идеального человека своего времени.

М. Караваджо. Лютнист

Среди известных портретных шедевров того времени — «Лютнист» Микеланджело да Караваджо (1573—1610), в котором художник развивает мотив, взятый из реальной повседневной жизни.

Э. Греко.

Мужской портрет с рукой на груди

На закате XVI столетия в творчестве испанского художника *Эль Греко* (1541—1614) возникает новый тип портрета, в котором передаётся необычная внутренняя сосредоточенность человека, интенсивность его духовной жизни, погружённость в собственный внутренний мир. Для этого художник использует резкие контрасты освещения, оригинальный колорит, порывистые движения или застывшие позы. Одухотворённостью и неповторимой красотой отличаются запечатлённые им бледные вытянутые лица с огромными тёмными, словно бездонными, глазами.

*Рембрандт Харменс ван Рейн.
Портрет старухи*

Портреты великого голландца *Рембрандта* (1606—1669) не без основания считаются вершиной портретного искусства. Они по праву получили название портретов-биографий. Рембрандта называли поэтом страдания и сострадания. Люди скромные, нуждающиеся, всеми забытые ему близки и дороги. Художник с особой любовью относится к «униженным и оскорблённым». По характеру творчества его сравнивают с Ф. Достоевским. В его портретах-биографиях отражены сложные, полные тягот и лишений судьбы простых людей, которые, несмотря на выпавшие на их долю суровые испытания, не утратили человеческого достоинства и душевной теплоты.

А. Ватто. Меццеттен

Ф. Буше. Концерт

Едва переступив порог, отделяющий XVII век от XVIII, увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников. Придворно-аристократическая культура вывела на первый план стиль рококо с его утончённо-обольстительными, задумчиво-томными, мечтательно-рассеянными образами. Рисунок портретов художников Антуана Ватто (1684—1721), Франсуа Буше (1703—1770) и др. лёгкий, подвижный, их колорит полон изящных переливов, для него характерно сочетание изысканных полутонов.

Э. Фальконе. Памятник Петру I
в Санкт-Петербурге

- Поиски героического, значительного, монументального в искусстве все связаны в 18 в. со временем революционных перемен. Одним из гениальных скульптурных портретов мирового искусства является памятник Петру I французского скульптора *Этьена Мориса Фальконе* (1716-1791), воздвигнутый в Петербурге в 1765-1782 г.г.
- Он задуман как образ гения и созидателя. Неукротимая энергия, подчеркнутая стремительным движением коня и всадника, выражается во властном жесте вытянутой руки, в мужественном открытом лице, на котором бесстрашие, воля, ясность мысли.

Э. Делакруа. Фридерик Шопен

В период романтизма портрет воспринимается как изображение внутреннего «я» человека, наделённого свободой воли. Настоящий романтический пафос выступает в портрете Ф. Шопена кисти французского художника-романтика *Эжена Делакруа* (1798—1863). Перед нами настоящий психологический портрет, передающий страстность, пылкость натуры композитора, его внутреннюю суть. Картина наполнена стремительным драматичным движением.

Этот эффект достигается поворотом фигуры Шопена, напряженным колоритом картины, контрастными светотенями, быстрыми, интенсивными мазками, столкновением теплых и холодных тонов.

В портретном искусстве XX—XXI вв. условно можно выделить два направления. Одно из них продолжает классические традиции реалистического искусства, воспевая красоту и величие Человека, другое ищет новые абстрактные формы и способы выражения его внутреннего мира.

Домашнее задание:

Подготовьте альбом, газету, компьютерную презентацию (по выбору) на тему «Жанр портрета в культуре разных времен.