Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 класс

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея.

Когда в конце XIX века Сергей Дягилев предпринял попытку разыскать в помещичьих усадьбах русские портреты прошлого столетия, то результат оказался удивительным: в провинциальной тиши скрывались никому не известные шедевры. Всего столетие отделяло их авторов от создателей парсуны, портрета, напоминающего традицию иконописи.

И. Никитин «Портрет напольного гетмана»
Совсем недавно написаны парсуны « Птенцов гнезда Петрова»: Беринг, Яков Тургенев, Андрей Бесящий. На этих еще не очень совершенных изображениях можно увидеть характеры, прочувствовать человека. Это свойство станет главным в русском портретном искусстве.	Парсуны « Птенцы гнезда Петрова»
Через несколько десятилетий реалистичный портрет самого Петра напишет М. Матвеев, а изображение императора на смертном одре, которое с натуры создавал Никитин, потрясет не только психологическим звучанием, но и мастерством композиции, живописности, светотени.	«Петр I на смертном одре».
Парадный портрет той эпохи возвысился до звучания Ломоносовской или Державинской оды. *Сошла со облаков жена, –* *Сошла – и жрицей очутилась* *Или богиней предо мной.* *Одежда белая струилась* *На ней серебряной волной;* *Градская на главе корона,* *Сиял при персях пояс злат*. Г. Державин. «Видение мурзы»	Д. Левицкий «Екатерина законодательница»
Галерея неординарных персонажей XVIII века может рассказать забытые истории, раскрыть характеры и нравы своего времени. Серия «смолянок» Левицкого, портреты архитектора Кокоринова и, особенно, уральского заводчика Прокофия Демидова можно сравнить с маленькими повестями, так много в них интересного!	Д. Левицкий «Портрет Прокофия Демидова»
Стать совершенной с профессиональной точки зрения русской пейзажной живописи удалось, во многом, благодаря тому, что каждый год Академия художеств отправляла молодых художников в Италию, где русские студенты очень быстро постигали секреты академической школы. Кипренский, Брюллов, Иванов десятилетиями жили и учились на практике.	К. Брюллов «Автопортрет»
Александр Сергеевич Пушкин стихами откликнулся на портрет, написанный Орестом Кипренским: *«Себя, как в зеркале, я вижу,* *Но это зеркало мне льстит.* *Оно гласит, что не унижу* *Престрастья важных аонид.* *Так Риму, Дрездену, Парижу* *Известен впредь мой будет вид»*	Портрет А. С. Пушкина - Кипренский
Но настоящий расцвет этого жанра связан с именем мецената Павла Михайловича Третьякова. Первые картины для будущей галереи он приобрел в 1850 году. Тогда же он составил завещание, в котором говорилось: «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие».	И. Репин «Портрет П. Третьякова»
Заслугой Павла Михайловича состоит в том, что, он впервые в России открыл галерейное дело и придал ему передовое общественное звучание. Делая заказы и предоставляя выставочные места, очень многим русским художникам Третьяков обеспечил возможность творить. Кроме того, создание портретов лучших современников было его личным проектом. Лица писателей, поэтов, музыкантов, художников , общественных деятелей стали достоянием истории.	В. Серов – портрет И. Левитана
Николай Николаевич Ге за долгие годы творчества написал многих своих современников. В основном это были передовые деятели культуры. М.Е. Салтыков - Щедрин, М.М. Антокольский, Л.Н. Толстой и др.	Н. Ге. Портрет Л. Толстого
Василий Григорьевич Перов был одним из членов-учредителей Товарищества передвижников. К рубежу 60-70 - х годов относятся лучшие портретные работы мастера: Достоевского, Островского, Тургенева. Особенно выразителен Федор Достоевский, целиком ушедший в мучительные раздумья, нервно сцепивший на колене руки, образ высочайшего интеллекта и духовности.	В. Перов. Портрет Ф. Достоевского
Главным из достижений оставался для Николая Крамского портрет. Художника в жанре портрета занимала личность возвышенная, высокодуховная. Он создал целую галерею образов крупнейших деятелей русской культуры - портреты Салтыкова - Щедрина Некрасова Льва Толстого, Шишкина. И среди «лучших мужей России» совершенно блоковская «Неизвестная»!	Н. Крамской – портрет И. Шишкина
Репин, Серов ,Коровин, Врубель, Добужинский, Кустодиев, Нестеров вместе с другими художниками начала XX века – продолжил и развили традиции русской портретной живописи. Техническое совершенство, соединенное с психологической достоверностью поставило их работы на самый высокий уровень в рейтинге мирового изобразительного искусства.	Б. Кустодиев – портрет М. Волошина
Портретной живописи посвящены многие произведения русской литературы. Например, «Портрет» Гоголя. Стихотворение «Портрет» Михаила Лермонтова. Повесть Гаршина «Художники». Иногда реальная жизнь сама создавала сюжеты, достойные пера. Художница Елизавета Мартынова незадолго до смерти пишет Константину Сомову: «Сегодня ночью я проснулась и не спала от одной назойливой и мучительной мысли: я позировала Вам для Вас, для чистого искусства, а не для того, чтобы Вы получили за мою грусть в глазах, за мою душу и страдания деньги... Я не хочу этого! Оставьте портрет у себя, сожгите его, если Вам так жаль отдать его мне, подарите его даром в галерею...»	А. Иванов – портрет Гоголя
Ты смотришь на меня со старого портрета, *Как будто ты – живой, реальный человек.* *Стою перед тобой. И странно мне всё это:* *На волосах твоих лежит, не тая, снег.* *Пытаюсь разгадать я глаз твоих загадку,* *Найти пытаюсь смысл для взгляда твоего* *И чувствую: душе так больно и так сладко,* *В моей душе печаль – и больше ничего.*	К. Сомов – «Дама в голубом»
XX век продолжил галерею замечательных портретов наших соотечественников. Русский авангард начала столетия запечатлел их в работах Малевича, Лентулова, Гончаровой. Портреты полных Георгиевских кавалеров Первой мировой войны, героев Великой отечественной увековечили, как после 1812 подвиги защитников Отечества. Созданы живописные и графические изображения ученых, артистов, композиторов, космонавтов.	