

Женские образы в русском искусстве (2 пол. 18 века – 1 пол.19 века)

Жанр женского портрета и
художественное своеобразие образов
в изобразительном искусстве

Ф.С. Рокотов.
Портрет А. П. Струйской, 1772

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач..

Н. Заболоцкий

Федор Степанович Рокотов – русский художник-портретист, по происхождению бывший крепостным крестьянином, получивший вольную. Художник учился в Академии художеств в Петербурге у известных мастеров своего времени – Ротари, Антропова. В 1756 г. Рокотов переехал в Москву, в 60-е гг. стал академиком живописи.

Рокотов был человеком очень образованным, что объясняется окружением художника, которое состояло из образованных людей, многие из них были связаны с Московским университетом. Общение с такими людьми оказало огромное влияние на художника и нашло отражение в его творчестве. Многие работы Рокотова несут на себе отпечаток высокой духовности и интеллигентности.

Ф. С. Рокотовым были написаны портреты поэта В. И. Майкова, А. И. Воронцова, В. Е. Новосильцевой, П. Н. Ланской. В портретах Рокотова впервые в истории русской живописи были с большим мастерством переданы внутренний мир человека, его мысли, чувства, переживания.

Особой прелестью отличаются женские портреты художника и, в частности, портрет А. П. Струйской, который привлекает внимание зрителя необычайной одухотворенностью лица молодой девушки. Необычны в этом портрете глаза – живые, немного лукавые и загадочные. Именно прекрасные глаза героини послужили источником вдохновения для создания известного стихотворения Н. Заболоцкого.

Д.Г. Левицкий. Портрет М. А. Дьяковой. 1778

Д.Г. Левицкий. Портрет Г. И. Алымовой. 1776

Д.Г. Левицкий. Е. Н. Хруцова и Е. Н. Хованская. 1773

Дмитрий Григорьевич Левицкий – русский художник-живописец украинского происхождения, мастер парадного и камерного портрета. Академик Императорской Академии художеств. Около 1758 года Левицкий переехал в Санкт-Петербург. Учился в Академии Художеств. С 1779 преподавал в портретном классе Академии Художеств.

Известность Левицкому принесли картины, выставленные в экспозиции Академии художеств (1770). Уже в ранних работах он показал себя первоклассным мастером парадного портрета, способным найти выразительную позу и жест, сочетать интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков (портрет П. Демидова, 1773).

Вершиной творчества Левицкого — и всего русского портрета XVIII века — стала серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц, написанная в 1773—1776 годах. Серия «Смолянок» — шедевр мирового искусства (все портреты находятся в Русском музее).

В созданной Левицким обширной галерее портретов — величественная Екатерина II (1783), представленная мудрой и просвещённой законодательницей (портрет вдохновил Г. Р. Державина на создание знаменитой оды «Видение Мурзы»).

В.Л. Боровиковский.
Портрет М. И. Лопухиной, 1797

Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали,
Но красоту её Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Я. П. Полонский

В.Л. Боровиковский. Портрет Е. А. Нарышкиной, 1799

Владимир Лукич Боровиковский – русский портретист, пришедший вслед за Ф. С. Рокотовым и Д. Г. Левицким, преуспевал и в парадном портрете, и в интимном, и в миниатюрном.

Наиболее ярко талант художника раскрылся в серии женских портретов: Е. Н. Арсеньевой, М. И. Лопухиной, Е. А. Нарышкиной. Они невелики по размерам, порой сходны по композиционному решению, но их отличает исключительная тонкость в передаче характеров, неуловимых движений душевной жизни и объединяет поэтическое чувство. Большинство произведений художника отмечены печатью особой лирической проникновенности, вниманием к душевной жизни персонажа.

«Портрет М. И. Лопухиной»- молодая женщина изображена в естественной позе на фоне идиллического пейзажа. Она слегка облокотилась на мраморный парапет. Мягкой задумчивости и мечтательности облика отвечает тонкая живопись с системой легких лессировок и более плотных мазков кисти, создающих удивительную по красоте живописную поверхность. Художник видит модель как бы сквозь призму идеала, в единстве физического и духовного совершенства. Человек дается в своей природной сущности, каким он представлялся передовым мыслителям конца XVIII столетия, - без системы атрибутов, указывавших на его социальное положение, в естественном природном окружении. Однако аллегоричность мышления художника XVIII века дает о себе знать. В портрете Лопухиной рядом с холодной поверхностью мрамора изображены нежные цветки роз. Они как бы олицетворяют красоту и юность модели, прекрасно вписываясь в приглушенные тона пейзажного окружения фигуры, сочетаясь с легкой голубизной неба, с колосьями ржи и нежной листвой клена, вырисовывающегося на заднем плане, подобно театральной кулисе.

О. А. Кипренский.
«Бедная Лиза»

О.А. Кипренский. Портрет Д. Н. Хвостовой, 1827

Орест Адамович Кипренский – первый по времени русский портретист XIX века, художник, график и живописец. По документам был записан в семью крепостного Швальбе. Получив вольную, был зачислен в Воспитательное училище при петербургской Академии художеств под фамилией Кипренский. Жил в Москве, Петербурге, Риме и Неаполе.

Мастерство портретиста – это способность к острой дифференциации образа, к стереоскопической объемности в изображении личности портретируемого породила бесконечное разнообразие его портретных решений. Один из современников заметил, что «Кипренский очень счастливо придает каждому портрету что-нибудь особенное». Он осознанно выстраивает индивидуальную конструкцию образа, которая диктует и саму исполнительскую манеру. В наиболее чистом виде это относится к первому периоду творчества Кипренского, до его первой поездки в Италию. Даже в заказных парных портретах (Е. П. и Ф. В. Ростопчиных, Д. Н. и В. С. Хвостовых), долженствующих представлять собой изобразительно-выразительный ансамбль, художник достигает индивидуальных характеристик.

«Портрет Д. Н. Хвостовой» - обращенное к зрителю лицо Хвостовой светится мягкой нежностью, затененной легкой грустью, задумчивостью. Этому состоянию соответствует тонкая гармония цветового и светотеневого построения полотна. Художник словно боится нарушить, помешать естественному току душевной жизни героини.

В.А. Тропинин
«Девушка с горшком роз»

В.А. Тропинин. «Кружевница», 1823

Василий Андреевич Тропинин – русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов. Родился в семье крепостного, принадлежавшего графу Миниху. Освободившись от крепостной зависимости, Тропинин получил статус профессионального живописца, представил на суд Совета Академии художеств свои картины и получил звание "назначенного в академики". В 1824 году ему было жаловано звание академика портретной живописи.

В.А. Тропинин писал портреты московских дворян, купцов, деятелей культуры, представителей простонародья. Он старался подчеркнуть типичность героев, изображал конкретного человека, а через него показывал все типичное для данного круга людей. В то же время, художник симпатизировал им, что выливалось в изображении внутренней привлекательности. С этой же целью Тропинин пытался не показывать явную социальную принадлежность людей. Работа «Кружевница» относится к «портрету-типу». Картины раннего периода несут отпечаток сентиментализма, обусловленный влиянием В. Л. Боровиковского.

В творчестве Тропинина периода расцвета (1820-1830-е годы) наблюдается эволюция живописной манеры: колорит приобретает насыщенность, форма становится более объемной. Усиливаются жанровые мотивы. В.А.Тропинин оказал огромное влияние на формирование реалистических тенденций в русском искусстве.

А. П. Брюллов.
Портрет Н.Н. Пушкиной.
Акварель, 1831—1832

«Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что
с лицом твоим ничего сравнить нельзя на свете,
а душу твою люблю я еще более твоего лица!"

Из письма А.С. Пушкина жене

К. П. Брюллов. «Всадница»

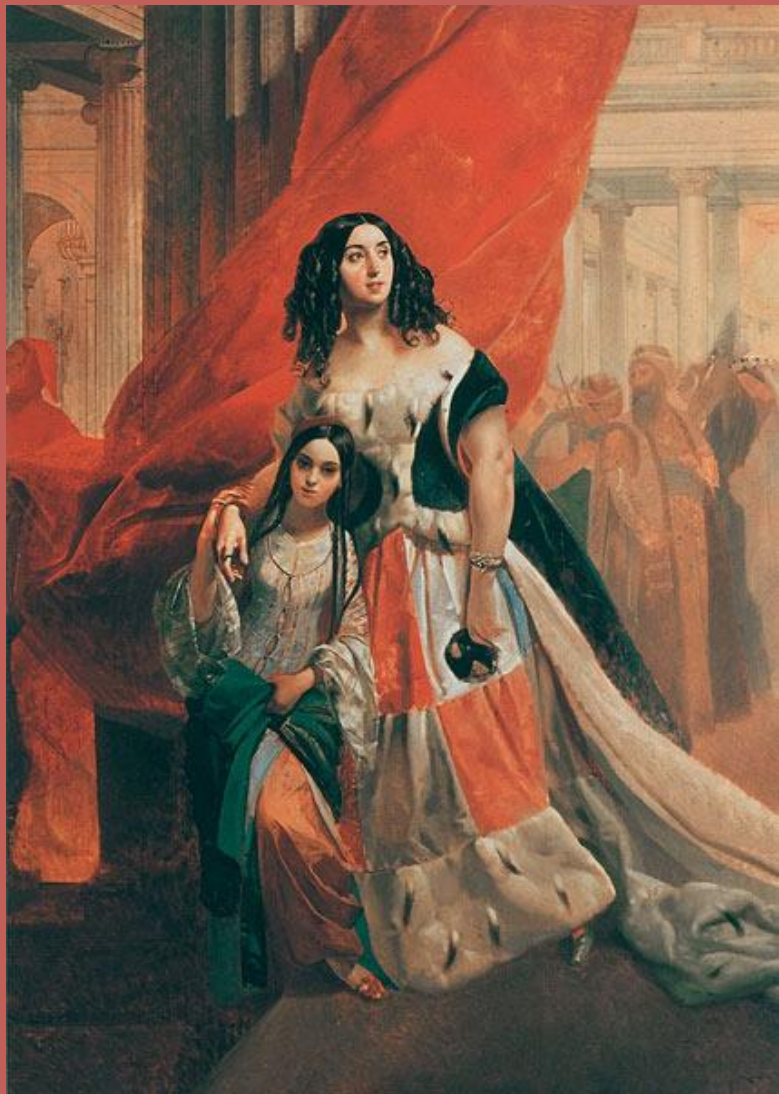
К.П. Брюллов. Портрет А.К. Демидовой

К. П. Брюллов. Портрет М. А. Бек

Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает...

А.С. Пушкин

К.П. Брюллов. Портрет графини Ю.П.Самойловой,
удаляющейся с бала у персидского посланника
(с приёмной дочерью Амалией), 1842 год.

Карл Павлович Брюллов – русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик, представитель академизма. В 1809-1822 годах учился в Академии художеств. С 1822 по 1834 год как пенсионер Общества поощрения художников работал в Италии, где написал картину "Последний день Помпеи" (1830-1833), удостоенную в Париже Гран-при.

Одновременно создал ряд портретов, в том числе картину "Всадница" (1832), принесших ему громкую славу. В 1835 году совершил путешествие по Греции и Турции, во время которого исполнил ряд графических работ. Вернулся в Россию, жил в Москве, где познакомился с А.С. Пушкиным, в Петербурге. Преподавал в Академии художеств. Исполнил ряд портретов деятелей русской культуры. С 1850 жил в Италии.

Творчество К.П. Брюллова стало вершиной позднего русского романтизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира сменилось ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к сильным страстям, необычным темам и ситуациям.

Выдающийся мастер парадного и камерного портрета, Брюллов совершил в творчестве показательную для эпохи романтизма эволюцию - от радостного приятия жизни ранних произведений ("Всадница", 1832) до усложнённого психологизма поздних ("Автопортрет", 1848), предвосхитив достижения мастеров второй половины века.

Литература

Лебедев А. В. Ф. С. Рокотов. — М., 1941.

Лебедев А. В. Ф. С. Рокотов. — М. — Л., 1945.

Лапшина Н. Ф. С. Рокотов. — М., 1959.

Сучков С. В. Фёдор Степанович Рокотов / Оформление серии
В. Д. Гончаренко. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — 48 с. — (Массовая
библиотечка по искусству). — 30 000 экз. (обл.)

Молева Н. Загадки Рокотова. — М., 1994.

Русская живопись в XVIII веке, т. 1. Д. Г. Левицкий, СПб. 1902;

Гершензон-Чегодаева Н. М., Д. Г. Левицкий, М., 1964;

Кузнецов С. О. Неизвестный Левицкий. Портретное творчество живописца
в контексте петербургского мифа. СПб., 1996.

Орест Кипренский. Эпоха и герои: Альбом / Авт.-сост. И. В. Кислякова;
Оформление художника А. Д. Крюкова. — М.: Изобразительное искусство,
1977. — 144 с. — 40 000 экз. (в пер.)

Орест Кипренский. Эпоха и герои: Альбом (К 200-летию со дня рождения
О. А. Кипренского) / Авт.-сост. И. В. Кислякова; Оформление художника А. Д.
Крюкова. — Изд. 2-е, доп. — М.: Изобразительное искусство, 1982. — 144 с.
— 35 000 экз. (в пер.)

Литература

- Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура XVIII—XIX веков. — М.: Искусство, 1975.
- Алексеева Т. В. О некоторых малоизвестных работах В. Л. Боровиковского // Искусство. 1982. № 8. С.54-61.
- Бенуа А. Н. История русского искусства в XIX веке / Сост., вступ. статья и коммент. В. М. Володарского. — М.: Республика, 1995.
- Вдовин Г. Становление «Я» в русской культуре XVIII века и искусство портрета. — М.: Наш дом, 1999.
- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века.
— М.: Красная площадь, 1998.
- Государственный Русский музей. Живопись. XVIII век. Каталог. Т. 1. — СПб., 1998.
- Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. — М.: Высшая школа, 1999.
- История русского искусства / Под ред. И. Э. Грабаря. Т. 7. — М.: Академия наук СССР, 1961.
- Маркина Л. Владимир Боровиковский. — М.: Белый город, 2001.
- Прядильщиков И. Портрет втроем исторического значения // Чудеса и приключения. — 2002. — № 7.
- Чайковская О. Г. «Как любопытный скиф...»: Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. — М.: Книга, 1990.
- Шумова М. Н. Русская живопись первой половины XIX века. М., Искусство. 1978.
- Красногорская И. Девушка с горшком роз // Коллекционеры из рязанских усадеб. — Рязань: Издатель Ситников, 2008. — 408 с.

