

ЛЕКЦИЯ 12. Развитие русского портрета. Русский портрет Эпохи Просвещения (Творчество Рокотова, Левицкого, Боровиковского).

В истории российской живописи немаловажное значение имеет период зарождения и развития портретного жанра. Это – вторая половина 18 века. Именно в это время живописцы увидели индивидуальное своеобразие личности и захотели передать на холсте человека с его неповторимым внутренним миром.

Еще с 17 века были известны парсуны – портретные изображения царей и знати в стиле иконы. В то же время (конец 17 века) возникает и станковый портрет светского характера.

Поначалу он исполнялся в иконописной технике, потом масляными красками. Первично акцент ставился исключительно на изображении лица, а со временем грани портрета раздвигаются: портрет уже рисуют и по пояс, и в полный рост, уделяют внимание и одежде, и композиции, и заднему плану.

С открытием Петром I «окна в Европу» в Россию хлынула волна культурных изменений. Ведь в Европе во всю мощь расцвело Просвещение со свойственным ему гуманизмом и обращением к человеку. Это был тот сдвиг в культуре и сознании людей, который обратил внимание живописцев на реальных людей, обладающих индивидуальными чертами, неповторимыми характерами и душой. Художники перенимали опыт своих западных коллег и создавали портреты, изображавшие человека в его взаимосвязи с временем и обществом. Так появились новые жанры, идеи, образы.

ИСКУССТВО РУССКОГО ПОРТРЕТА В 18 ВЕКЕ И ОСНОВНЫЕ ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

Развитие русского портретного искусства происходило в трех направлениях:

1. отечественная школа живописи (творчество И. Никитина, И. Вишнякова, А. Матвеева, И. Аргунова, А. Антропова, Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В.Боровиковского);
2. традиции средневековой парсуны – портретного изображения, близкого к иконе (С.Ушаков, К. Золотарёв, И. Рефусицкий);
3. живопись иностранцев на территории России — россика (Л. Токке, Л.-Ж.-Ф. Лагрене, Л.-Ж. Лоррен, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк).

Основным магистральным направлением была деятельность российской школы портретной живописи. Художники того времени активно перенимали европейские традиции, овладевали художественными принципами, формировали свой почерк и свои взгляды на творчество.

Феноменом нового времени стал светский портрет, развитие пошло в ногу с основными стилями, доминирующими в ту или иную эпоху (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм и предромантизм).

Парсуна — родоначальница светского портрета

В начале XVIII века, а для провинции — и на протяжении всего столетия, актуальными оставались парсуны – возникший в средние века жанр портрета, сходство изображений на котором с реальными людьми было лишь условным. Ведь художники придерживались церковных канонов и использовали плоскостное узорное письмо. Парсуны зачастую были больших размеров, писались по определенным композиционным схемам и изображали исключительно «великих мира сего». В них передавалось социальное положение человека, его важность и внушительность. С развитием жанра парсуны стали занимать почетные места в светских интерьерах русских дворцов и усадеб. В парсуне сочетаются иконописные приемы с попыткой передать точное сходство с моделью. Парсунные портреты в провинциях были популярны вплоть до 18-го века.

Одним из известных мастеров парсуны является Григорий Островский.

Портрет А. С. Лермонтовой. Г. Островский

Это портрет Анны Сергеевны Лермонтовой — дочери предводителя дворянства из города Солигалича Костромского уезда — Сергея Михайловича Лермонтова. Она являлась родственницей поэта Михаила Юрьевича Лермонтова по отцовской линии. На картине девочка изображена в возрасте 5 лет, однако пышная одежда и украшения превращают юную девочку в маленькую даму, что так непривычно нашему глазу. Мы видим открытые яркие сочетания красок — Островский так тонко чувствовал их игру. Видим украшения, написанные умелой рукой, любовно отшлифованные кистью камни и сережки, живо переданную фактуру ткани. Все детали сливаются в единый образ, гармоничный, неповторимый и оригинальный.

Россика как портретное направление

Третье направление в развитии портретного жанра в русской живописи 18 века — россика — связано с живописью иностранцев, приехавших в Россию. Некоторых из них даже вызывали (Луи Токке) специально для того, чтобы написать портрет императрицы. Художники-россисты пытаются своими методами и через свое понимание изобразить русский быт и русского человека. Параллельно они передают свои приемы и язык нового искусства местным художникам.

Виды портретов в русской школе 18 века

Если с середины XVIII века самыми распространенными видами портрета были камерный и полупарадный, то со второй половины XVIII века популярными становятся такие виды изображения, как:

1. парадный (внимание уделяется и передаче богатства быта, одежды, и перенесению на полотно индивидуальных особенностей человека, портретируемый изображался в полный рост);

~ 2 ~

2. полупарадный (человек изображался не в полный рост, а по пояс или по колени);
3. камерный (изображение по плечи, по грудь, максимум – по пояс, зачастую — на нейтральном фоне);
4. интимный (игнорирование фона, основное внимание — внутреннему миру человека).

Национальная специфика портретной живописи — черты русского портрета

С появлением новых жанров совершенствуются и выразительные средства, используемые художниками.

Русские мастера научились:

- правильно выстраивать картинную плоскость,
- анатомически верно передавать человеческое тело,
- овладели искусством перспективы, основами масляной техники и законами колорита.

Воспринимая новшества западноевропейской живописи, русские художники не только освоили чужие традиции и пересмотрели содержательную часть портретного изображения, но и выработали свои композиционные схемы, тональность и стилевые установки.

Портрет в России в XVIII веке стал жанром, воплотившим и специфические русские черты:

1. На портретах изображались люди, которые полнокровно и целостно воспринимают мир.
2. Особое внимание уделялось одежде, аксессуарам, драгоценностям – как своеобразной оправе лица.
3. Цветовая гамма русских портретов была более яркой и насыщенной.
4. Отсутствие группового (семейного) портрета.

ХУДОЖНИКИ

ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ РОКОТОВ

Федор Степанович Рокотов (родился 1735-1736 г. — умер 24 декабря 1808 г.) — русский живописец второй половины XVIII века, яркий представитель портретного жанра. Картины Федора Рокотова изображают членов императорской семьи и других известных людей своего времени. Творчество портретиста отражает внутренний мир моделей, их характер и эмоции.

Федор Рокотов предпочитал погрудные портреты. Его модели будто окутаны дымкой, плавно растворяются в темном мерцающем фоне, черты лица чуть размыты. Живописи художника свойственны интересные цветовые сочетания и богатство палитры.

Многие факты биографии художника окутаны тайной, включая его социальное происхождение. Большинство исследователей полагают, что Федор был крепостным, возможно, внебрачным сыном князя Петра Репнина, и еще в детстве получил вольную.

Первую известную работу художник создал в 1757 году — это «Портрет молодого человека в гвардейском мундире». Предполагается, что на картине Федор Рокотов изобразил самого себя. В этом же году было написано произведение «Кабинет И. И. Шувалова».

Художник стал регулярно получать заказы, среди них были портреты членов императорской семьи. В 1758 г. Рокотов изобразил на холсте великого князя Петра Федоровича.

В 1770-е гг. Федор Рокотов обращается к камерному портрету. Многие персонажи его произведений, московские дворяне, были внутренне близки художнику. Особое место в творчестве мастера занимают изображения женщин. Эти произведения отличаются большей лиричностью, точностью выражения эмоций.

Картины Федора Рокотова характеризуют его как проницательного психолога и представляют ценителям искусства образы, притягательные в своей внутренней сути.

Среди лучших работ выделяются следующие:

- «Портрет Екатерины II» (1763) — произведение, созданное в честь коронации императрицы, стало ее эталонным изображением. Рокотов сумел передать ум, энергию, стремление к власти этой женщины.
- «Неизвестная в розовом» (1770-е) — добрый взгляд и еле уловимая улыбка наполняют образ нежным очарованием. Портрет выполнен в изысканной цветовой гамме, построенной на переливах розового, что создает мерцающий эффект.
- «Портрет Александры Петровны Струйской» (1772) — образ, который именуют «русской Джокондой». Женская красота здесь зыбкая, загадочная и недосказанная.
- «Портрет неизвестной в белом чепце» (1790-е) — с картины смотрит много повидавшая, пресыщенная жизнью старуха. Ее сосредоточенный и умный взгляд совсем недобрый, а губы сжаты в высокомерной улыбке.

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИЦКИЙ

Дмитрий Григорьевич Левицкий (май 1735, Киев – 4 (16) апреля 1822, Санкт-Петербург) – российский художник украинского происхождения, мастер парадного и камерного (интимного) портрета, автор изображений известнейших людей российского государства, академик, руководитель портретного класса в Академии художеств.

Начиная с ранних работ, Левицкий проявляется как первоклассный мастер парадного портрета («Портрет архитектора А.Ф.Кокоринова»), способный найти выразительную позу и жест, уловить за статусными атрибутами природное обаяние портретируемого, виртуозно передать материальную красоту и фактуру предметов, соединить высокую интенсивность цвета с гармоничным тональным единством. В камерных портретах Дмитрия Левицкого («Портрет П.А.Демидова», «Портрет Е.А.Бакуниной» и др.) появляется особая «домашность», фамильярность интонации. Подобно английскому современнику и коллеге Томасу Гейнсборо, Левицкий предпочитает для своих портретов не глухой, а полупрозрачный, «подсвеченный» изнутри фон.

Известные картины Дмитрия Левицкого:

- портрет Екатерины II законодательницы в храме богини правосудия,
- портрет Е.Н.Хрущевой и Е.Н.Хованской («Смолянки»),
- портрет Марии Дьяковой,
- портрет Н.И.Новикова,
- портрет Дени Дидро.

Портрет Екатерины II законодательницы в храме богини правосудия

Левицкий написал множество заказных портретов Екатерины – все крупные вельможи должны были иметь их у себя дома, что выразить свою любовь императрице. Один из заказов он получил от государственного канцлера А.А. Безбородко, ценителя искусства, обладателя большой коллекции живописи и покровителя Левицкого. И вот здесь художник решил пойти особым путем. Он создает портрет – наказ, то есть представляет образ идеального правителя, такой, какой хотелось бы видеть интеллигентным думающим людям.

На картине множество символических предметов — лавровый венец на голове императрицы, горящие маки, книги, орел, статуя богини Правосудия, корабли на заднем плане.

Лавровый венец — символ славы, победы или мира. **Горящие маки** — чаще всего мак является символом покоя, спокойствия. Соответственно, горящие маки могут означать жертвование собственного спокойствия. **Книги** символизируют знания и истину, а **орел** — символ победы, охраняющий истину. **Статуя богини Правосудия** символизирует государственную деятельность изображенной персоны. **Корабли** на дальнем плане напоминают о победах России на Черном море.

ВЛАДИМИР ЛУКИЧ БОРОВИКОВСКИЙ

Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825) родился в небольшом украинском городке Миргороде. Отец, писавший иконы для сельских церквей, обучил иконописи детей, и династия Боровиков славилась в местной художественной артели. Судьбу Владимира Лукича в корне изменили две аллегорические картины, выполненные для украшения кременчугского дворца, одного из «путевых дворцов», возводившихся на пути следования Екатерины II в Крым. Картины понравились императрице и польстили ее самолюбию. На одной из них был изображен Петр I в облике землепашца и Екатерина II, засевающая поле, а на другой — императрица в облике Минервы в окружении мудрецов Древней Греции.

Царская похвала открыла Боровику дорогу в Петербург. Кто-то из свиты императрицы обратил внимание на эти картины и на их автора. В сентябре 1788 г. Боровиковский оказался в Петербурге (где он сменил фамилию на Боровиковский).

В Академию Художеств 30-летний живописец поступить уже не мог и потому получал частные уроки у своего прославленного земляка Д. Г. Левицкого, а с 1772 г. — у известного австрийского живописца, работавшего при дворе Екатерины II, И. Б. Лампи, а также копировал лучшие образцы европейской живописи и работы своих наставников.

Около 4 декабря 1794 года Лампи обратился в Совет Академии Художеств с письмом, в котором просил присудить своему ученику В.Л. Боровиковскому звание академика. Очевидно, был представлен «Портрет Екатерины II на прогулке». Эта просьба говорит о высокой оценке дарований русского ученика, которую дает ему художник-иностранец. После своего четырехлетнего пребывания в северной столице Лампи отдал Боровиковскому свою мастерскую, что говорит о добром отношении учителя к ученику.

Владимир Лукич был всецело поглощен искусством, и его мастерство быстро оценили заказчики. К 1790 г. он стал одним из самых знаменитых художников-портретистов, в 1795 г. получил звание академика, а семь лет спустя стал советником Академии художеств. Он сделался известным и даже модным портретистом, на него сыпались заказы от самых высокопоставленных особ, вплоть до членов императорской фамилии.

Боровиковский работал очень много, и наследие его обширно и разнообразно. Он преуспевал и в парадном портрете (многие его произведения в этом жанре почитались за образцы), и в интимном, и в миниатюрном.

Наиболее ярко его талант раскрылся в серии женских портретов, исполненных в те же годы. Они не столь эффектны, как мужские, невелики по размерам, порой сходны по композиционному решению, но их отличает исключительная тонкость в передаче характеров, неуловимых движений душевной жизни и объединяет нежное поэтическое чувство.

Для прекрасных женских образов Боровиковский создал определенный стиль портрета: поясное изображение, погруженная в задумчивость фигура, опирающаяся рукой на какую-либо подставку, а фоном для томного изгиба тела в легкой светлой одежде служит тихий пейзаж.

К 1810 г. его активность ослабла. В душе художника поселились усталость и равнодушие. Он тосковал по родине, предоставлял свой дом приехавшим в Петербург землякам и оказывал им помощь. Замкнутый, не любящий шума и суеты, Боровиковский не преподавал в академии и не открыл свою школу. Старость Боровиковского была грустной. На смену прежним вкусам пришли новые, и имя Боровиковского отходит в тень, уступая место молодым именам. Одиноким человек, он и раньше довольствовался узким кругом друзей, а теперь совсем сделался нелюдимым, даже избегал писать письма.

6 апреля 1825 г. В. Л. Боровиковский внезапно скончался от разрыва сердца. Похоронен он был на Смоленском кладбище. Ушел из жизни тончайший поэт сентиментального женского образа, но величайшие образцы его мастерства открыли дорогу творческим достижениям художников романтизма.