

К вопросу о специфике портретного жанра в изобразительном искусстве.

Курилкина Елена Васильевна

Студент (бакалавр)

Нижевартовский государственный университет, Факультет искусств и дизайна,
Кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна, Нижневартовск, Россия

E-mail: zakaz.nv@mail.ru

Центральное место в искусстве на протяжении всей человеческой истории занимает изображение людей, подтверждением тому служат первые древние наскальные рисунки в Альте. До сих пор внешний облик человека, характер и образ жизни людей является одним из самых привлекательных в современном искусстве. Особое место в живописи занимает лицо, что не случайно, ведь оно способно передавать большой объем информации и эмоций. По выражению лица, взгляду, мимике, можно судить о намерениях, об отношении человека к окружающему миру, благодаря чему лицо представляет особый интерес для художников. Портрет (фр. «portriat», от старофранц. «portraire» - воспроизводить что-либо черта в черту, устар. парсуна - от лат. «persona» - личность, особа) - изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности [1].

В изобразительном искусстве под портретом подразумевают изображение человека. В Италии в эпоху Возрождения творили величайшие мастера: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланжело Буонаротти, Сандро Боттичелли, Тициан Вечеллио ди Кадоре, Паоло Веронезе оставившие ряд прекрасных портретов. В Европе в это же время творили Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн. В Испании работали над портретами Виласкес Диего Родригес де Сильва, Эль Греко. В Голландии - Рембрант ванн Рейн Харменс, Франс Гальс. Они оставили прекрасное наследие, и показали, что жанр портрета разнообразен.

В художественном портрете нужно не только передать внешнее сходство, но, что важнее, раскрыть внутренне свойства личности. Хороший портрет - это результат долгих раздумий и анализа, это познание человека, в основе которого лежит рисунок головы. Путь к созданию портрета должен идти к выразительности через пропорции, через конструктивно-пластическое решение, через форму, через выражение объёма в пространстве [6]. Цель создания портретного образа - обнаружение главной черты, идеи личности. Но любой художник всегда видит модель субъективно, исходя из собственного опыта и понимания, поэтому один и тот же человек по-разному выглядит на портретах разных художников, что и определяет сложность исследуемого жанра.

Отметим, что возможности и виды портретного жанра разнообразны. Самым сложным в исполнении считается психологический портрет. В нём раскрывается характер человека, индивидуальные особенности. Характер - это не внешний облик, не линия губ, не овал лица, это некая внутренняя сущность человека. В психологическом портрете происходит проникновение в сущность человека, с целью раскрыть тайны его души. Основная мысль в создании портретного образа — обнаружить «главную идею личности» [4], сделать явным ее содержание. Образность портретного произведения может характеризоваться такими важными свойствами, как наличие индивидуального или общего, передача эстетического отношения к натуре, настроения, вымысла, а «главную идею» образа портретист может подметить в каком-либо индивидуальном проявлении или в типичной черте.

Великие портретисты Д. Веласкес, Х. Рембрандт, И. Репин, М. Нестеров поражают остротой, с которой передают характер изображаемых людей. Исторический портрет - воплощение исторической личности для современников и потомков [7]. Это вместилище

душевной и физической энергии, оставшейся на лице портретируемых как отпечаток открытий и преобразований свидетелями которых они были. Рассматривая их портреты жизнь и деятельность, нужно помнить, что каждый из них жил и действовал в условиях внутренней и внешней борьбы. Если исторический портрет - это обобщенный образ эпохи, то портрет современника - это летопись эпохи через галерею портретируемых, именно поэтому их выполнение для художника сложнее, а для зрителя ближе.

Лицо человека это наивысшее создание природы, поэтому портрет так популярен и интересен как жанр. Не случайно в портрете художник особенно выделяет глаза, лицо и руки [3]. Глаза дают представление о характере, порой кажется, через них можно прочесть мысли. Изучая портреты великих художников Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Ганса Гольбейна, стоит отметить способ передачи взгляда на холсте, демонстрацию настроения с помощью глаз. Обычно, глаза в центре внимания, они могут быть широко открытыми, полуприкрытыми или даже полностью закрытыми, но они всегда наполнены чувствами. Зритель в состоянии увидеть движение души в состоянии ощутить себя на месте создателя. Руки - второй портрет человека. Через руки также передается внутреннее движение человека. Наблюдается взаимосвязь между руками и позой, выражением лица.

В рисовании портрета важен отбор главного, переработка материалов, впечатлений посредством зрительной памяти, мышления и воображения в художественный образ, происходящий одновременно в процессе общения с моделью и ее изображением. Сама информация выступает как процесс перехода от объекта к образу. Восприятие — живой процесс, который может совершенствоваться. Создать портрет — это не значит поставить или усадить изображаемого человека в нужную позу и более или менее точно передать внешнее сходство. Путь к художественному образу лежит через мысленное сопоставление большого количества лиц, характеров, поз, через отбор — к обобщению. Художественный образ может создаваться как на основе одного образного обобщения известной категории людей, так и на основе системы образных обобщений. Работа художника начинается еще до того, как он успел сделать первые штрихи.

Таким образом, в работе над портретом важно не только правильно и пропорционально построить его, но и передать характер человека. Для этого важно умение делать быстрые наброски с натуры, которые позволяют уловить и запечатлеть мгновенное психологическое состояние человека, а также выявить характерные особенности его внешности. Искусствовед Л.Зингер писал: «Сверхзадача портрета в искусстве как художественный образ - с предельной глубиной раскрыть духовный мир изображаемого человека» [5].

Мы выяснили, что в работе над портретом важно понимание специфики портретного жанра и целостности искусства. Достаточно одной небрежно проведенной линии и весь образ будет нарушен. Таким образом, замысел портрета созревает на основе личного наблюдения и опыта художника, а портрет - это больше чем форма носа и верно переданный овал лица.

Источники и литература

- 1) Алпатов М. В, Всеобщая история искусств. В 3 т. М. – Л., 1949.
- 2) Барщ А. О. Наброски и зарисовки. М., 1970.
- 3) Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунке. М., 1950.
- 4) Евдокимов И.И. Рисование. М.,1949.
- 5) Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., 1981.
- 6) Лушников Б. В. Рисунок. Портрет. М., 2004.

- 7) Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.,1995.