РУССКИЙ ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА

Прорыв в портретном жанре в России, как и во многих других отраслях, случился в петровское время. Поначалу приобщение к законам станковой живописи шло трудно. Художникам было необходимо научиться грамотно выстраивать картинную плоскость, искусству перспективы и анатомически верной передаче человеческого тела, а также основам техники масляной живописи и законам колорита. Контраст между парсуной XVII в., гибридом иконы и портрета, и портретом XVIII в. наглядно показывает радикальность петровской революции.

«Портрет царя Алексея Михайловича»
Парсуна неизвестного русского художника

ИВАН НИКИТИЧ НИКИТИН (1690 - 1742) - **основатель русской портретной школы XVIII в.** Его ранние работы еще содержат следы парсуны, бывшей единственным стилем портрета в России в XVII в. Но постепенно Никитин отходит от традиционного иконописного стиля русской живописи и начинает писать картины с перспективой, так, как в это время писали в Европе. Художник родился в Москве, в семье священника. Учился при Оружейной палате. В 1711 г. был переведен в Петербург, учился у Иоганна Таннауэра, немецкого художника, который одним из первых принял приглашение Петра I переехать в Петербург, учить перспективной живописи русских художников. В 1716 – 1720 гг. на государственную пенсию был послан учиться в Италии, Венеции и Флоренции. После возвращения стал придворным художником.

Москва, Оружейная палата, XVIII в.

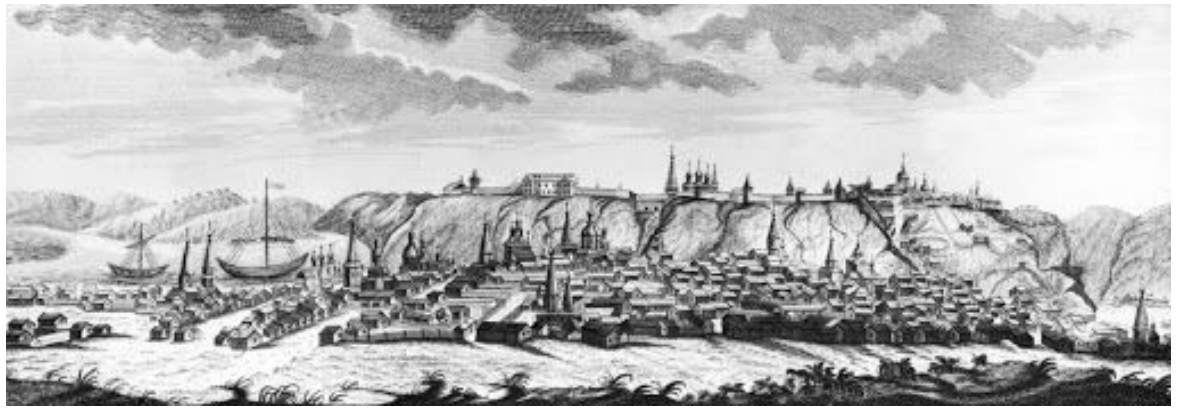
Портреты И. Никитина довольно просты по композиции, он использует лишь несколько иконографических типов, редко пишет руки и предпочитает темную цветовую гамму. Его портреты часто отмечены особым правдоподобием: узнаваемость преобладает над идеализацией. Таков **«Портрет государственного канцлера графа Г.И. Головкина».** Выхваченную светом вытянутую пирамиду фигуры венчает овальное лицо в обрамлении парика. Спокойное достоинство, гордость и уверенность в себе сообщают герою сдержанная, но естественная поза, и встречающий зрителя прямой взгляд. Парадный кам зол с орденами и лентой почти сливается с фоном, позволяя сосредоточить все внимание на лице.

Иван Никитин «Портрет государственного канцлера графа Г. И. Головкина»

И. Никитину принадлежит **портрет умирающего Петра I.** Картина воспринимается как реквием по «отцу отечества». Сразу после смерти Петра Никитин был приглашен запечатлеть мертвого императора. На портрете царь изображен, одетый в белую рубашку, прикрытый по грудь желтоватой драпировкой и синей с горностаем мантией. Образ Петра I полон величавой торжественности. Портрет пронизан настроением глубокой искренней скорби: для Никитина Петр был не только император, а близкий и хорошо знакомый человек, чья смерть явилась для художника личной утратой. Мастер прослеживает каждую морщинку, каждую складку, каждую прядь волос, как бы чувствуя свою ответственность перед грядущими поколениями. Смерть уже исказила лицо Петра, но, глядя на изображение мертвого императора, можно понять его прижизненное величие.

И. Никитин «Петр I на смертном ложе»

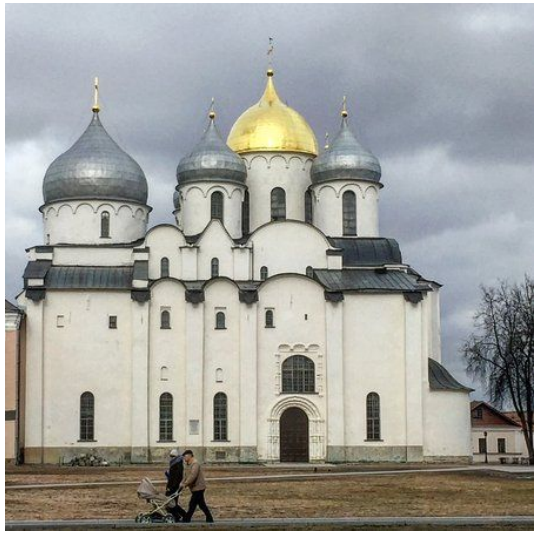
В 1732 г. И. Никитин вместе с братом Романом, также художником, был арестован по делу о распространении пасквилей на архиепископа Феофана Прокоповича. После пяти лет предварительного заключения в Петропавловской крепости был бит плетьми и сослан в Тобольск пожизненно. В 1741 г., после смерти Анны Иоанновны, Иван Никитин получил разрешение вернуться в Москву. Выехал в 1742 г. и скончался по дороге.



Тобольск, XVIII в.

Неизвестный художник «Феофан Прокопович»

АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ (?) МАТВЕЕВ (1701 – 1739) - **один из основоположников русской светской живописи**, первый русский заграничный пенсионер, получивший полное академическое образование, первый руководитель Живописной команды в Петербургской Канцелярии от строений. Всего тридцать восемь лет жизни было отпущено художнику, чье живописное мастерство определило яркое самобытное лицо русского искусства XVIII столетия и стало значительной вехой в его развитии. Биография живописца изобилует белыми пятнами. По исповедальным книгам удалось установить только год рождения Матвеева и определить, что по происхождению он был из разночинцев. Ни место рождения, ни имя отца, а значит, и его отчество, до сих пор неизвестно. В «Художественной газете» в середине XIX в. неизвестный автор без ссылок на какие-либо источники подробно рассказал о легендарной встрече в новгородском Софийском соборе Андрея с Петром I, который взял его с собой в Петербург для обучения живописному ремеслу: «Тринадцатилетний мальчик старался начертить профиль царя во время обедни в Софийском новгородском соборе. Государь заметил его, посмотрел на его каракули и взял с собой в Петербург».



Софийский собор, Новгород

Матвеев обучался в излюбленной Петром I Голландии. Наблюдавший за пенсионерами агент сообщил, что только один ученик не доставляет ему никаких хлопот. Художник не пил, не бесчинствовал, а упорно работал и проявлял незаурядные способности и прилежание. Вернувшись на родину, Андрей Матвеев около 1729 г. создал свой **портрет с молодой женой**. Левой рукой художник церемонно берет руку спутницы, правой, покровительственно приобняв, направляет ее к зрителю. В очень несложно организованном полотне женская фигура не просто находится по правую руку от мужчины, но и занимает ровно такое же картинное пространство, что и он, а головы супругов расположены строго по одной линии, словно замершие на одном уровне чаши весов.

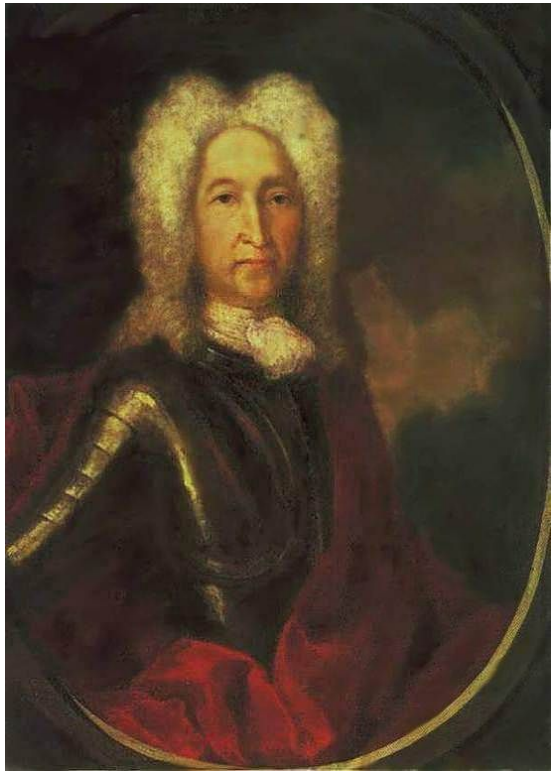
Андрей Матвеев
«Автопортрет с женой»

В 1731 г. Матвеев становится **руководителем Живописной команды Канцелярии от строений**. Время было непростое. Воцарившаяся Анна Иоанновна искореняла все талантливое русское. Но Андрей Матвеевич сумел направить талант каждого художника в канцелярии и построить систему обучения так, что она легла потом в основу преподавания, в Петербургской академии художеств. Матвеев обрастал учениками, которые стремились под его начало, так как он был замечательным педагогом и внимательным, заботливым и мягким человеком.

Канцелярия от строений, Санкт-Петербург

Парные портреты супругов Голицыных входят в число лучших работ А. Матвеева. Они отличны даже по характеру письма и как бы подчеркивают разницу темпераментов супругов.

Мягкое, доброжелательное отношение к людям, бывшее одним из лучших человеческих качеств Матвеева, проступает и в **портрете итальянского доктора И. А. Ацаретти**. На зрителя смотрят внимательные глаза умного и доброго человека. Легкая живописная манера открывает проникновенный, без тени сановности, живой образ врача.



А. Матвеев
«Портрет И.А. Голицына»

А. Матвеев
«Портрет А.П. Голицыной»

А. Матвеев
«Портрет врача
И. А. Ацаретти»

Наибольших успехов живопись второй половины XVIII в. достигает именно в жанре портрета. Портрет рассматриваемого времени предстает **во множестве своих разновидностей**: парадный, в котором при обычном внимании к богатству вещного мира и блестящей передаче фактуры материалов никогда не теряется индивидуальная характеристика: полупарадный; камерный и интимный, отражающие все богатство и сложность душевной жизни; портрет в пейзаже, где пейзаж играет немаловажную роль в характеристике модели; портрет в интерьере; семейные портреты; двойные, групповые, дающие сложный линейный и пластический ритм.

Обогащается изобразительный язык, большое значение приобретает сложная нюансировка цвета, дополнительные цвета, рефлексы, изощренные лессировки.

В 1767 г. **в Академии художеств**, основанной в 1757 г., был **открыт портретный класс**. Прежде русский портретист, подобно ренессансному подмастерью, учился ремеслу в мастерской практикующего художника или брал уроки у заезжей знаменитости. Теперь в основу образования художника был положен проверенный поколениями целостный метод. Из девяти окончивших Академию учеников первого приема пятеро выпустились как портретисты, и лишь двое специализировались на исторической живописи. **Портреты занимали важное место на академических выставках и позволяли художнику сделать полноценную карьеру** - стать «назначенным» (то есть членом-корреспондентом) или даже академиком.

Академия художеств

ИВАН ПЕТРОВИЧ АРГУНО́В (1729 - 1802) – еще один **признанный мастер портрета XVIII в**. Родился в семье крепостных графа А.М. Черкасского, позже отошедших к графу Шереметеву в качестве «приданого» его жены Варвары Алексеевны. Учился портретной живописи у своего двоюродного брата, а также у иностранных мастеров. Под руководством своего учителя Георга Христофора Гроота создал иконы для церкви Екатерининского дворца в Царском Селе. Аргунов, **помимо живописного, имел и педагогический талант**. По приказанию императрицы Елизаветы Петровны к нему были отданы «в ученье художеству» придворные певчие, потерявшие голоса: А.П. Лосенко (бывший потом профессором и директором Академии художеств), К. И. Головачевский (инспектор Воспитательного училища Академии). Обучал И.П. Аргунов и собственных сыновей: Павла, ставшего архитектором, и Якова и Николая, будущих живописцев.

Предполагаемый автопортрет И. Аргунова

Портрет середины XVIII в. - это по большей части изображение не личности, а статуса. Характерный пример - **портреты супругов Лобановых-Ростовских**.

При всей узнаваемости персонажей перед зрителем прежде всего «благородный вельможа» и «любезная красавица», положение которых раз и навсегда зафиксировано форменным мундиром, горностаевой мантией и платьем с серебряным шитьем. Ткани и украшения выписаны с большой детализацией.

Иван Аргунов «Портрет княгини Е. А. Лобановой-Ростовской»

Иван Аргунов «Портрет князя И.И. Лобанова-Ростовского»

В этом ряду стоят и **портреты четы Хрипуновых**. Небогатые атрибутами и сдержанные по манере портреты читающих супругов в Европе были бы отнесены к портретам третьего сословия, отражающим ценности Просвещения.

Козьма Хрипунов, пожилой мужчина с массивным носом, сжимает в руках лист сложенной бумаги и, словно оторвавшись от чтения, останавливает зрителя острым взглядом. Его супруга держит в руках раскрытую книгу и со спокойным достоинством глядит на нас. Персонажи русских полотен XVIII века очень редко представлены за чтением.

Иван Аргунов «Портрет К.А. Хрипунова»

Иван Аргунов «Портрет Х. М. Хрипуновой»

Особое место в творческом наследии И.П. Аргунова занимают **детские и юношеские портреты**: художник убедительно передает возрастные и психологические особенности юных моделей. Например, он пишет удивительно нежный, мягкий образ **калмычки Аннушки**. Девочка держит развернутую на зрителя гравюру с изображением ее недавно скончавшейся хозяйки Варвары Алексеевны.

И.П. Аргунов «Портрет калмычки Аннушки»

К наиболее часто воспроизводимым работам И.П. Аргунова относится **«Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»**. Это полотно - **первое в русском портретном жанре изображение женщины «подлого сословия»**. Оно предвосхитило литературные образы сентименталистов, открывшим в крестьянках способность к высоким чувствам. Плавные формы фигуры модели и ее лица, словно светящегося изнутри, написаны чуткой, нежной и мудрой кистью. Царственная осанка, гордая шея, исполненный достоинства взгляд, праздничный сарафан и весящий над светлым лбом подобно короне кокошник делают ее идеальным образом русской женщины.

ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ РОКОТОВ (1735/1736 – 1808) - **крупнейший московский портретист, работавший в период Русского Просвещения**. Рокотов **первый в России мастер эмоционального портрета**. Становление его манеры связано с воздействием итальянца Ротари, чьи девичьи «головки» принято считать пикантными безделушками рококо.

Выходец из крепостных, получил вольную. Выучился на художника и вскоре стал одним из любимых мастеров российского дворянства. Писал в основном парадные портреты московской знати и самой Екатерины II.

Обстоятельства жизни художника и по сей день выяснены не до конца. Москвич родом, он происходил, видимо, из крепостных князей Репниных и, возможно, через них познакомился с И.И. Шуваловым, который, будучи куратором Московского университета и Академии художеств, способствовал принятию Рокотова в Академию.

«Портрет молодого человека в гвардейском мундире», вероятный автопортрет Ф. Рокотова

От темного фона предшественников Рокотов уходит к фону неопределенному, подобному дымке, не столько приближающему фигуру к зрителю, сколько впитывающему ее. Облаченное в мундир или платье тело приобретает подчиненное значение, лицо теперь полностью доминирует. Стоит присмотреться к тому, как Рокотов пишет глаза: в таких вещах, как знаменитый **портрет Александры Струйской**, зрачок написан сплавленными мазками близких цветов с ярким бликом, - взор теряет ясность, но приобретает глубину.

«Её глаза - как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза - как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук» (Н. Заболоцкий)

Федор Рокотов.
«Портрет
А. П. Струйской»

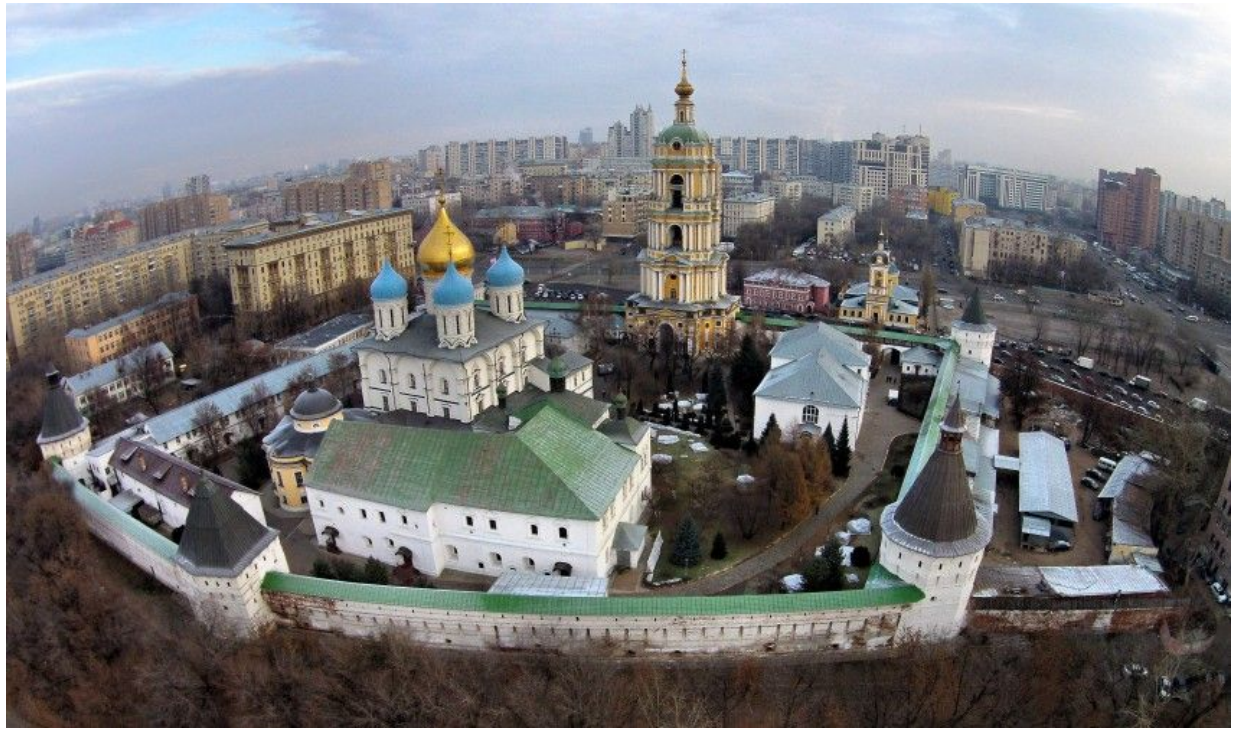
За написанный по собственному почину **царский портрет** Екатерина наградила Рокотова 500 рублями. Количество портретов, приписываемых Рокотову, поражает - при том, что работал он не очень быстро («никогда скорее месяца не рабатывал что-нибудь с натуры»). Поздние московские портреты Рокотова наряднее и импозантнее прежних — ближе к господствовавшей в то время стилистике классицизма. Художник более тщательно выписывает воздушные кружева, переливы атласных лент и шелковых платьев, игру света на драгоценных украшениях.

Федор Рокотов «Коронационный портрет Екатерины II»

После разгрома московских масонов продуктивность Ф. Рокотова резко падает. Последние известные работы датируются началом 1790-х годов; краски на них крайне скупы, почти монохромны. Эти особенности принято объяснять ослаблением зрения художника.

О последних двадцати годах жизни сведений сохранилось немного. Воспитанные им племянники сделали успешную военную карьеру, дослужились один — до звания майора, другой — штабс-капитана.

Художник скончался в Москве 12 (24) декабря 1808 года. Похоронен племянниками на кладбище Новоспасского монастыря, где его могила быстро затерялась.



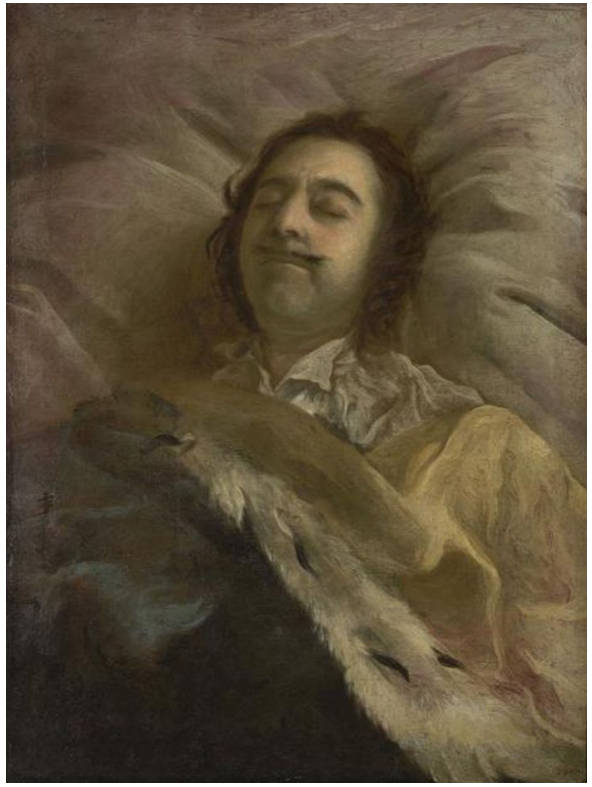
Москва, Новоспасский монастырь

Напишите в тетради ответы на вопросы:

1. В чем главное отличие работ И. Никитина от парсуны XVII века?
2. Кто стал первым руководителем Живописной команды в Петербургской Канцелярии от строений?
3. Назовите первого в России мастера эмоционального портрета.
4. Кто первым представил в изобразительном искусстве образ русской крестьянки?
5. В чем отличие портретной живописи первой половины XVIII века от портретной живописи второй половины XVIII века?

Назовите авторов работ:

1.



2.

3.

4.

5.