

ПОРТРЕТ В ГРАФИКЕ

*Они думают, что я схватываю
только черты их лиц, но я без их
ведома спускаюсь в глубину их
души и овладеваю ею целиком*

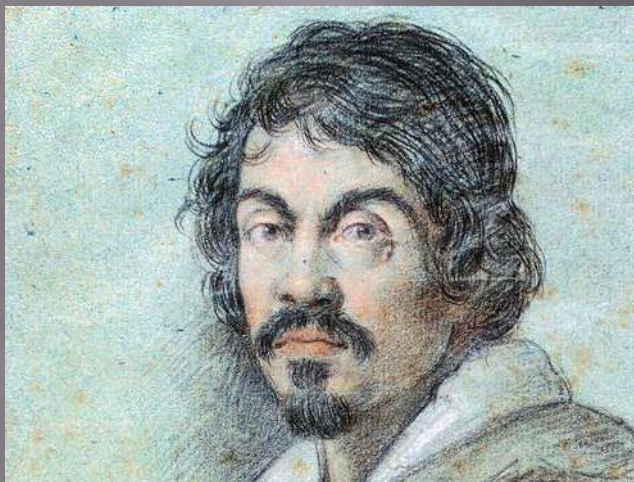
Латур

Семачкина Елена Николаевна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «СШ №40»

Портрет (произошло от французского слова portrait – более старый – peindre – значит изображать) – это художественное изображение человека с передачей его внутреннего мира.

Михаил Врубель

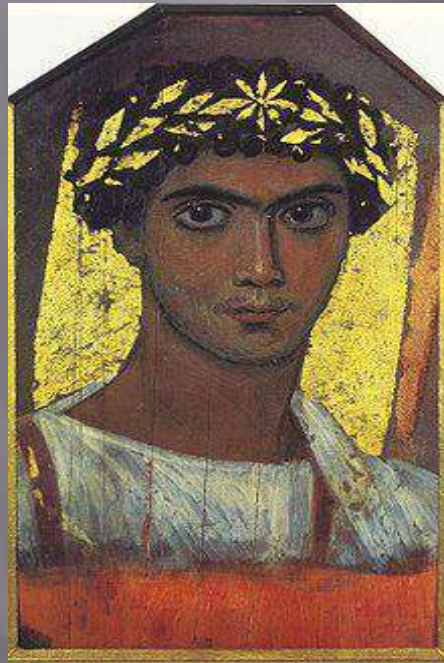

Микеланджело Караваджо

Автопортрет Рембрандта

Портрет был одним из самых ранних жанров живописи. Человек стремился рассказать о себе потомкам, остаться в истории. Удивительна выразительность «иконного» фаюмского портрета. Любовно, внимательно описывал облик человека итальянский портретист XV в. Андреа Соларио.

Портрет юноши. II век н.э.

Андреа Соларио.
«Портрет мужчины
с розовой гвоздикой»

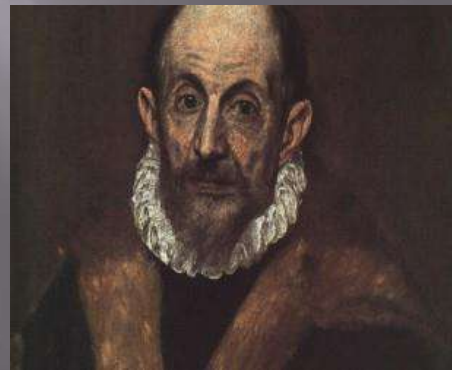
Портреты позднего Рембрандта (1606 – 1669) открывали драму внутренней жизни человека. Мудрое спокойствие сквозило в портретах Веласкеса. Портреты Эль Греко были нервны и напряжены при их подчеркнутом благородстве. Скованность и застылость вместе с привлекающей наивностью и цельностью русских портретов петровской эпохи сменялись таинственностью портретов Ф. Рокотова.

Рембрандт.
Портрет пожилой женщины.

Портрет дамы с веером.

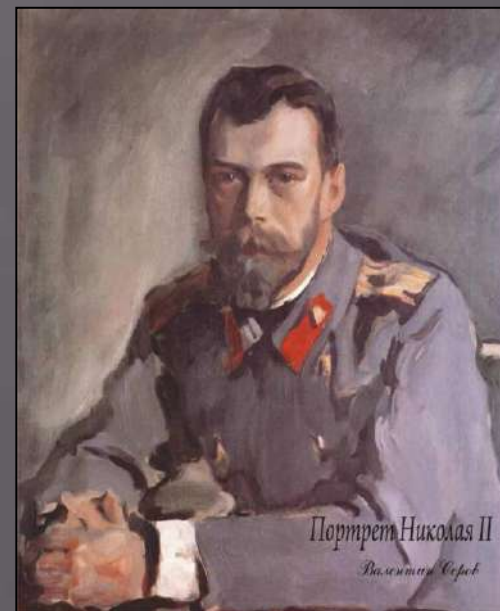
Эль Греко. Портрет старика.

Ф. Рокотов.
Портрет Струйской.

Виды портретов

«Поясной», изображающий человека не в полный рост

Погрудный портрет

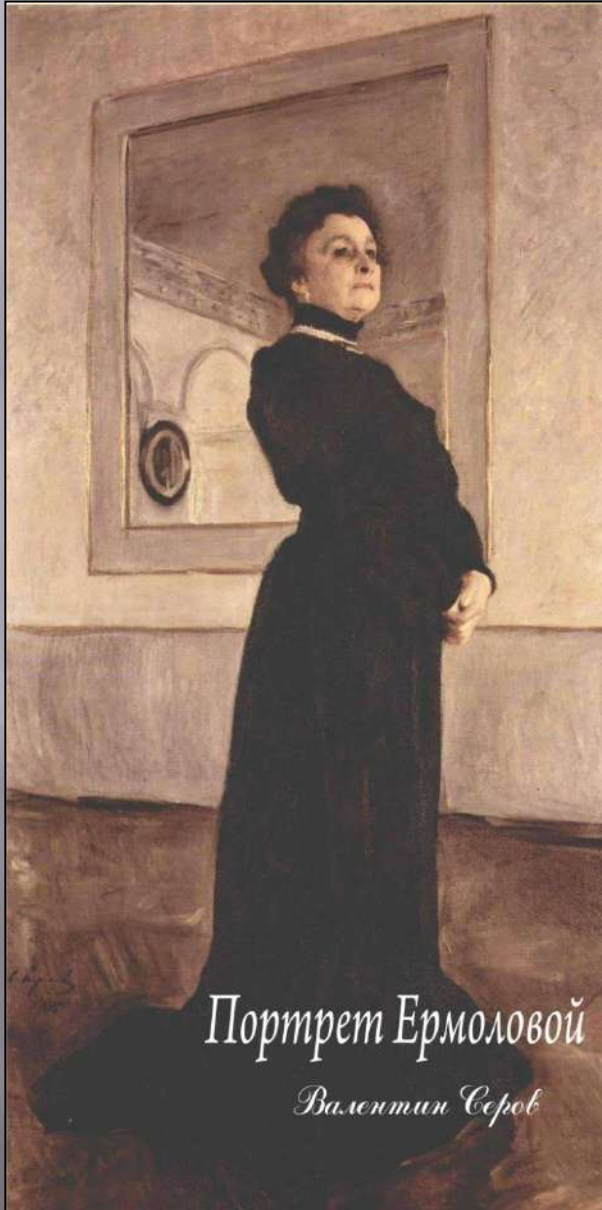

Автопортрет
Рембрандт Хармес ван Рейн

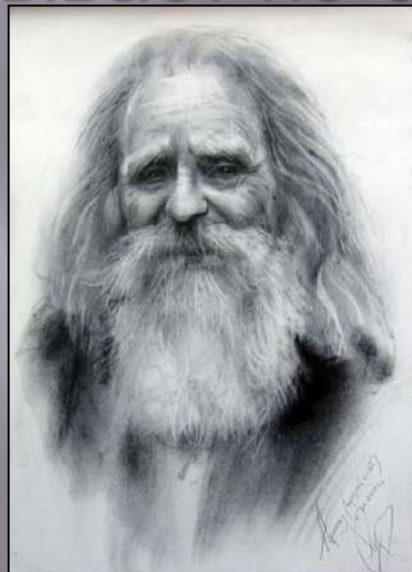
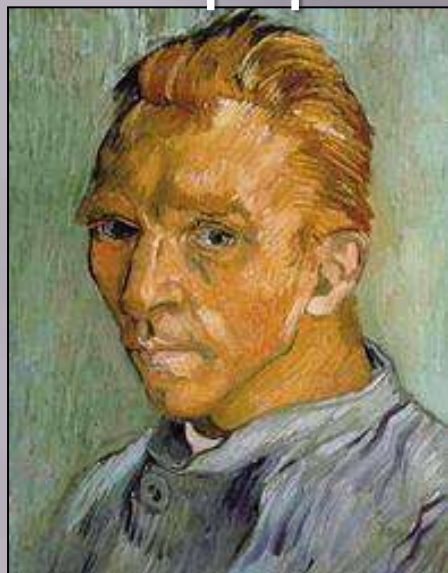

Автопортрет
Орест Кипренский

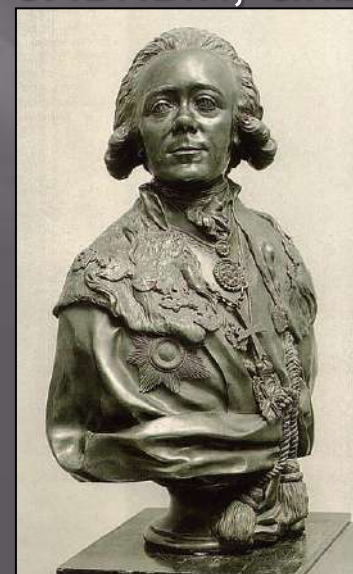
Портрет в рост

Портрет бывает по способу исполнения:

масляный, карандашный, пастельный, акварельный,

сухой кистью, скульптурный (в исполнении любой технике)

Характер портрета

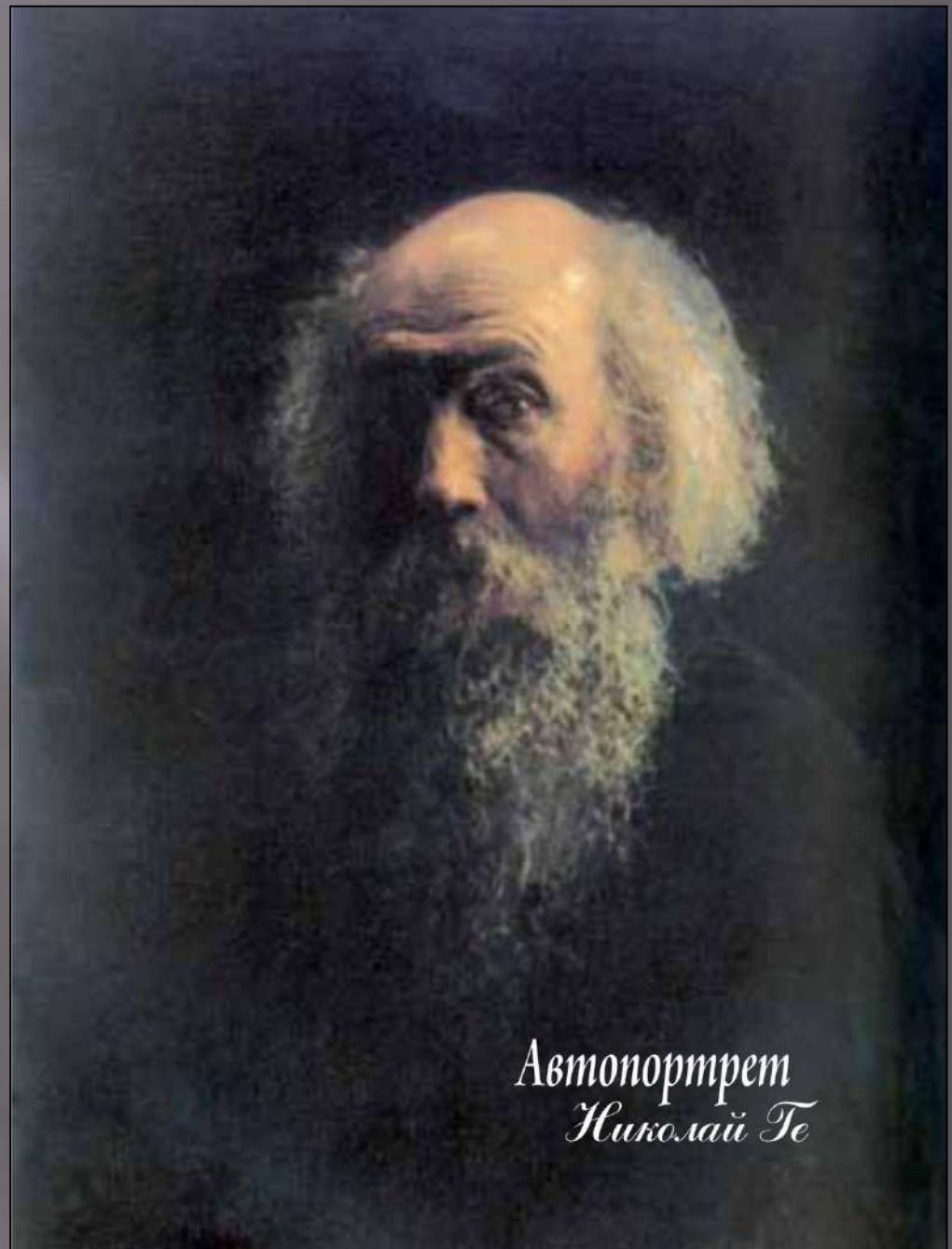

Камерный портрет, раскрывающий индивидуальные особенности человека, его внутренний мир.

Парадный портрет, показывает общественное положение, выполняемый всегда на заказ

Автопортрет —
графическое,
живописное или
скульптурное
изображение
художника,
выполненное им самим
с помощью зеркала или
системы зеркал.

*Автопортрет
Николай Ге*

Групповой портрет,

с которого на нас смотрят несколько лиц

Семейный портрет

Портрет семьи Карла VII

Франсиско де Гойя

Портрет учил понимать себя и других, понимать особенность и ценность каждого человека. Портрет требовал от художника не только уверенность руки, но и глубины анализа человеческих чувств и характера.

Ф. Ф. Юсупова.
Парадный портрет
кисти В. А. Серова.

И. Репин . Белорус

Маковский К.Е.
Портрет княгини Зинаиды
Николаевны Юсуповой
в русском costume.

Портрет – это изображение не просто человека, но человека конкретного, единственного в своём роде, не похожего ни на кого другого, кроме себя, человека, имеющего имя и фамилию, как, например, портрет Жанны Самари

О. Ренуар.

В искусстве часто портреты людей, имени которых мы не знаем. Имя могло не сохраниться, забыться со временем, а может, и «портретируемый» не захотел его сказать. Как звали юношей в красных шапочках – неизвестно, но мы видим, до чего же они не похожи друг на друга. Искусство донесло до нас их индивидуальность. Это неповторимые особенности человека, особенности строения его лица, особенности его ума, характера и отношения к людям, которые навсегда запечатлены в произведениях

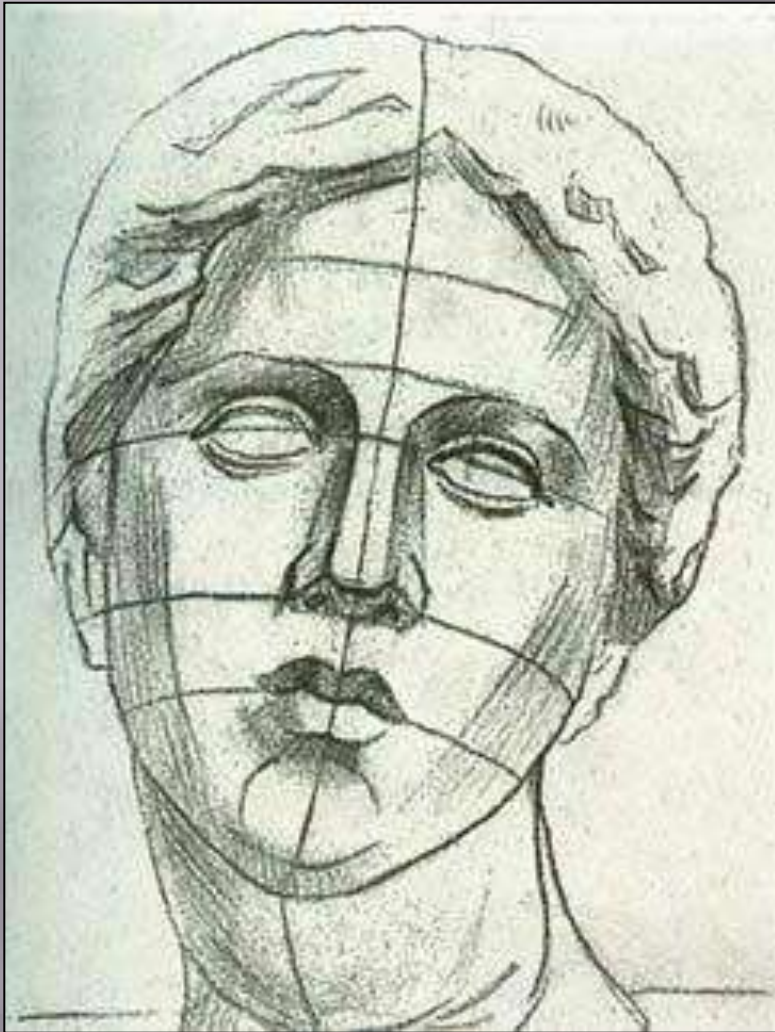
Рафаэль Санти

Сандро Боттичелли.

Лоренцо Креди.

Античное искусство установило идеальные пропорции для головы человека, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на 2 равные части линией глаз. Каждую из этих половин, в свою очередь, разделить на 2 равные части: верхнюю - линией волос, нижнюю - основанием носа. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа и длине глаза. Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей.

В действительности у людей редко встречаются идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции живой природы.

Простой графитный карандаш легко узнать по тонкой и даже не совсем черной, а скорее серой линии. Карандашом, который лежит в пенале каждого школьника, передал мастер красоту человеческих лиц. Вглядываясь в рисунок кажется, что на твоих глазах из ясных линий, штрихов коротких и длинных – складывается образ данного человека. У живописца целая палитра красок, а у графика может оказаться один простой карандаш. И мастерство графика заключается в умении создать из одной линии разного направления, разной длины, разной гибкости и плавности – тоже своеобразную палитру, но не красочную, а линейную. Язык изобразительного искусства организуется чувством художника, ритмом его эмоций, и он строит свой образ, стремится воплотить свои представления и находит нужные средства выразительности. Портрет, как жанр, сформировался в искусстве один из первых. Человек спешил увековечить себя в истории, оставить свой образ для потомков. Не только образ, но и внутренний мир, раскрыть свое духовное я.”. Достаточно долго карандашный рисунок являлся вспомогательным для творчества художника и лишь относительно недавно это стал самостоятельный вид искусства – этот вид называется – графика. Графический портрет стал отдельным видом искусства.

Портрет Н. Изabelы-Врубель

Портрет Усольцевой

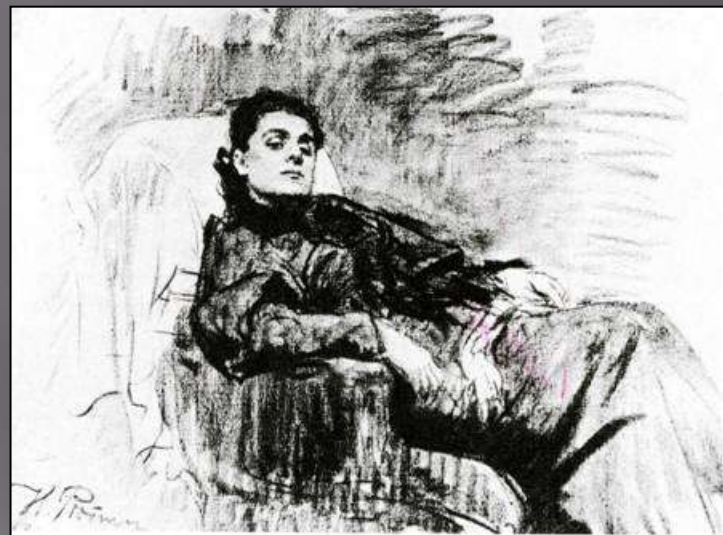
Созданный графическими средствами портрет никогда не будет вытеснен портретом в цвете, потому что даёт нам возможность более быстрыми в исполнении средствами передать характерные черты человека и его индивидуальность, одухотворённость, движение его души. Линии, появившиеся из-под руки Врубеля, необычайно красивы, изящны, строги и легки.

Среди цветных графических рисунков художники очень любят сангину. Её красивый красновато – коричневый цвет придаёт рисунку чудесный живописный оттенок. Уголь, соус и другие мягкие материалы.

Жан Батист Грёз

Рубенс
Портрет Альберта, сына
художника

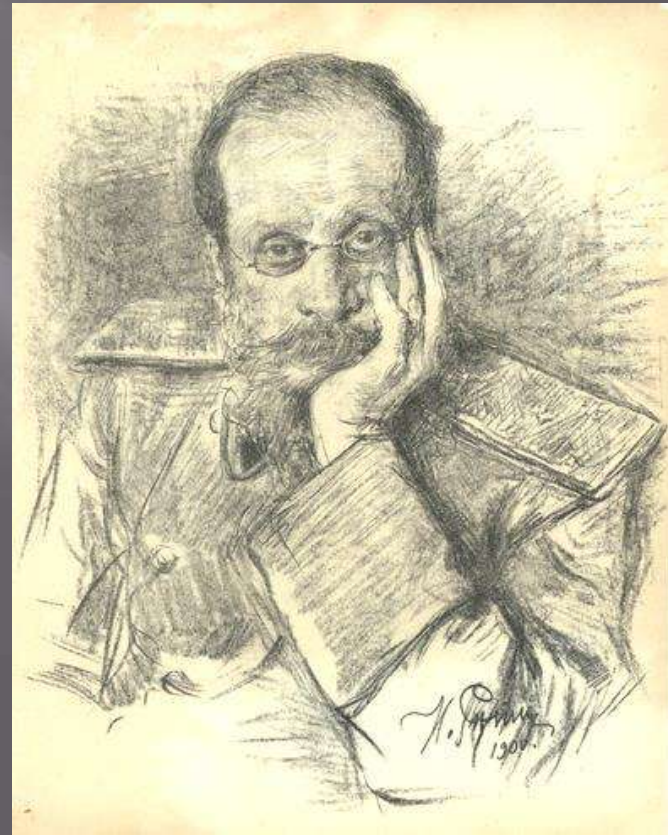

И. РЕПИН.
Портрет Элеоноры Дузе.
Уголь

И. Крамской
Голова
плачущей
женщины.
Соус

Замечательные графические образы созданы художниками разных времён. Они показывают нам неисчерпаемость выразительных возможностей графики и неистощаемое богатство индивидуальности человека, неповторимость каждого момента жизни.

П.П. Рубенс. Портрет Инфанта Изабеллы. И. Е. Репин. Портрет Ц.А. Кюи.

- Какое состояние души передают портреты?

Что помогает художнику передать настроение?

Это эмоции, которые мы узнаем по мимике лица.

Рисунки
малазийского
художника
Винса Лоу.
Лишь опуская
или поднимая
уголки губ,
брови или веки
можно передать
радость, печаль,
боль, смех,
презрение,
внимание...

Спокойствие

Печаль

Радость

Смех

Боль

Ужас

Презрение

Страх

Размышление

Важнейшая особенность портрета — сходство изображения с оригиналом, не только внешнее, но и внутреннее.

Итак,

МЫ

рисуем

ПОРТРЕТ !

**Николай Блохин.
Смеющаяся**

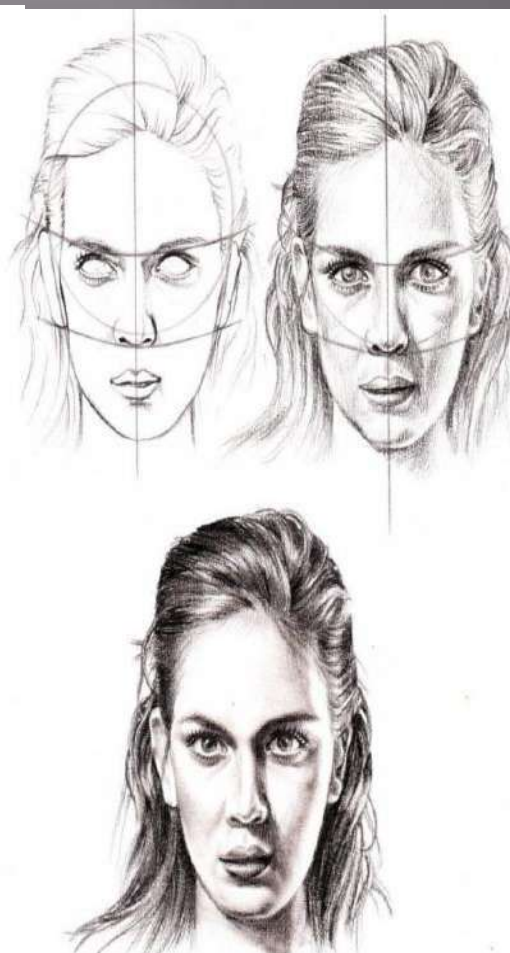
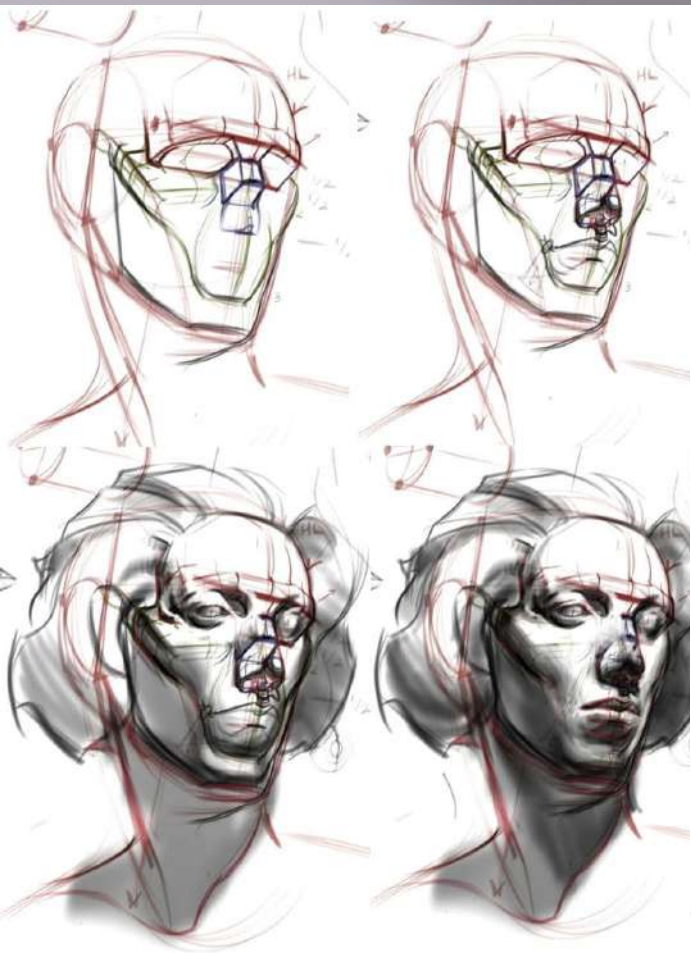

57 мышц на лице

МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ ЛИЦА И ШЕИ

Разворот головы персонажа

Антуан Ватто

• В «три четверти»

• В «фас» или «анфас»

• В «профиль»

Интернет-ресурсы:

- <http://art-spb.ru>
- <http://www.museum-online.ru>
- <http://www.elf.ru>
- <http://www.artprojekt.ru>
- <http://www.mtdesign.ru>
- <http://www.grafik.org.ru>
- <http://www.art-in-exile.com>
- <http://prospekta.net.ru>

Литература:

- Gottfried Bammes «Sehen und Verstehen» Berlin 1985