Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 «Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской»

Корякина Софья
5 «Е» класс

Учебная работа по истории искусства
Тема:
 «Женский портрет»

Портрет в живописи – это жанр изобразительного искусства, при котором художники добиваются не только внешнего сходства, сколько, стараются отразить внутренний характер изображаемого человека. Мастер-художник создает образ, типичный для определенной эпохи.

Портрет может быть индивидуальным и коллективным. Мы знаем разные типы портретов: парадный, камерный, интимный, костюмированный. На них предстают знатные вельможи разных эпох в удивительных костюмах и необычной обстановке. Особую страничку в истории портрета занимают женские образы. Женщина с давних времен вызывала чувство восхищения и преклонения. Ее образ обожествлялся и нес в себе глубокую символику. Художники и поэты слагали ей свои гимны. Трогательные строки ей посвятил Константин Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Женщина-загадка, с изменчивым настроением; женщина-хранительница домашнего очага с теплыми, мудрыми руками; женщины-звезды, женщины-цветы: век от века ради них совершаются отчаянные подвиги и создаются бессмертные произведения искусства. Матери, возлюбленные, дочери, незнакомки – все они становились героинями живописных произведений еще со времен древности.

Рядом с фараоном изображались его жена и жрицы. Наряду с героями на греческих амфорах - прекрасные танцовщицы. В Древней Греции и Риме, родился образ Венеры (или же Афродиты) как символа женской красоты, который в каждую эпоху находил новое воплощение.

Как в разные эпохи художники изображали представительниц прекрасного пола?

Египет

В изобразительном искусстве Египта женщину чаще всего представляли хрупкой и изящной — в образе любящей жены. Чаще всего она держит мужа за руку или обнимает его за плечо. Их изящные фигурки кажутся игрушечными. Они принимают участие в ритуальных действиях, показаны в кругу семьи.

Фрагмент спинки трона Тутанхамона

Античность

На критских росписях женщин изображали невысокого роста и изящного телосложения с неестественно узкой талией, бледной кожей и черными волосами. Как и в египетских рельефах, их фигурки даны фронтально, а лица в профиль. Прическа — собранные в локоны пучки волос прихотливо извиваются вокруг лиц. Косы с вплетенными лентами усиливают напряженный ритм, образуя своеобразный орнаментальный мотив. Четкие силуэты, фигур, обилие мелких деталей в костюме сообщает изображению графичность. В живописи преобладали локальные пятна голубого и желтого цветов.

Роспись в Кносском дворце. Крит

Античные рельефы и скульптуры запечатлели сильные и красивые женские тела, персонифицирующие богинь.

Средневековье

Скромность и минимализм — так можно охарактеризовать образ женщины в Средневековье. Косметика и украшения осуждались церковью и считались атрибутом «греховности». Согласно особому постановлению, брак, заключенный при помощи женских «ухищрений» считался обманным и незаконным. Женщина изображалась кроткой, томной и послушной.

Эпоха Ренессанса подарила нам плеяду талантливых художников. Благодаря которым можно оценить красоту женщин того времени. По моему скромному мнению, представляю вам подборку лучших женских портретов Средневековья. В Средние века церковь и вера полностью наполняли человеческую жизнь – от рождения до самой смерти. Религия претендовала на управление обществом, она выполняла достаточно много функций, впоследствии перешедших к государству. Точка зрения церкви, озвученная и монахами, и высшим духовенством, заключалась в том, что женщина – это орудие дьявола, главный соблазн и вечное искушение, а потому должна считаться злом и существом низшим по сравнению с мужчиной.

1 из 2

Симонетта Веспуччи

"Портрет молодой девушки" изображает одну из красивейших девушек эпохи Ренессанса - Симонетту Веспуччи. Медальон на ее шее говорит о том, что она принадлежит клану Медичи, сильнейшему в Флоренции того времени. Считается, что портрет написал итальянский художник Сандро Боттичелли, однако, по мнению некоторых искусствоведов, авторство принадлежит другому художником флорентийской школы - Якопо дель Селлайо.

Возрождение

Образы женщины, которые создавали мастера Ренессанса, были особенно притягательны.

После религиозного искусства Средневековья художники вновь вернулись к античным канонам, воспеванию человеческого тела, женской красоты и природы: так появились «Рождение Венеры» Боттичелли, «Дама с горностаем» Леонардо Да Винчи, «Венера Урбинская» Тициана и другие известные полотна.

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482-1486 гг.

Популярным остается и образ Мадонны, но он не отрешенный, а живой и теплый, передающий всю полноту материнства в его религиозном смысле. Мадонны Рафаэля — это земные женщины, поражающие своей красотой.

Барокко

В конце XVI-XVII вв. на смену естественности приходят пышность, стилизация и театральность. Расцвет барокко происходит в период правления Людовика XIV. Французский двор начинает диктовать моду всей Европе, что тут же отражается на изобразительном искусстве. Барочное женское тело «богатым», широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но теперь элементами женской неотразимости становятся также тонкая, затянутая в корсет талия и пышная, одежда. Активно используются роскошные воротники и парики. Наиболее известны пышнотелые красавицы Рубенса и Рембрандта.

Рококо

Вначале XVIII в. торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. В эпоху рококо женский силуэт напоминает хрупкую фарфоровую статуэтку, театральность и неестественность еще больше проникают в живопись и достигают своего пика. У красавиц эпохи рококо кукольная внешность: узкие плечи, тонкая талия, маленький лиф, контрастирующий с огромной округлой юбкой, и выбеленное лицо. Декольте увеличивается, юбка несколько укорачивается, большое внимание уделяется нижнему белью. Буше и Фрагонар изображают девушек воздушными и очаровательными.

Жан-Оноре Фрагонар. Качели. 1767 г.

XIX век

Один из культовых женских образов XIX века — «Свобода, ведущая народ» Ф. Делакруа. Эта аллегорическая фигура стала собирательным образом сильной женщины в мировом искусстве. XIX век – это «Кружевница» В. Тропинина, «Девушка с распущенной косой» И. Крамского, «Прозерпина» Д. Россетти, «Жанна Самари» П. Ренуара, «Жена короля» Гогена и другие.

Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах. 1830 г.

В искусстве существуют вечные темы. Одной из них является тема женщины, тема материнства. У каждой эпохи свой идеал женщины, вся история человечества отражается в том, как люди видели женщину, какие мифы ее окружали и помогали Ее творить. Точно одно — во все века и времена женский характер привлекал, привлекает и будет привлекать особое внимание художников.

Созданные в портретном искусстве образы женщин несут в себе поэтический идеал в гармоническом единстве его душевных качеств и внешнего облика. По портретам мы можем судить, как на внешность женщины, на ее душевный склад влияют общественные события, мода, литература, искусство и сама живопись.

Искусство не может стоять на месте, новые веяния врываются в него, как весна, но женщина - страстная, нежная, влюбленная и любимая - продолжает застенчиво глядеть на своего зрителя с полотен разных стилей, разных художников. И каким бы ни было время, она все так же остается музой, феей, вдохновляющей своей внешней и душевной красотой.

Источники:

Легенды мировой живописи. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2009

Энциклопедия для детей. Т.,7 Аванта.1998

История русского искусства. М.»Изобразительное искусство».1980