

Эмоциональная и символическая сфера в детском портрете живописцев XVIII–XX веков

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы детского портрета, его историческая значимость, выявляются новые направления развития жанра портрета. Показано влияние эпохи на формирование образующих форм портрета таких как символизм, эмоциональность натуры и характер живописного воспроизведения. Исследуется роль темы чувств в искусстве на примере произведений мастеров разных времен.

Ключевые слова: портрет, эмоциональность детского образа, роль детского портрета в искусстве.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Мир детства – неотъемлемая сторона культуры, образа, менталитета любого народа. Однако научный и художественный интерес к этому вопросу возникает лишь на определённом, высоком этапе развития общества – социального и культурного. Особый мир сокровенных чувств открывается в творчестве художников. Дети служили им вечным источником красоты и вдохновения.

Живописцы, изображая детские образы, следовали культурным и нравственным канонам своего общества. Западно-европейские художники в течение нескольких веков осваивали духовную сферу детского портрета. Русским мастерам удалось ускоренными темпами искать и разрабатывать изобразительные средства и способы отражения мира детства. Детские образы в русской живописи наделены непередаваемой самобытностью, психологизмом, присущим отечественным мастерам.

В данной статье целью является анализ живописцев, которые могут служить своего рода ориентирами в мире искусства, неподражаемо изображавших детей. Например, авторы исторически важных портретов – это блестящие по живописному мастерству работы, холодная, по преимуществу голубовато-зеленая гамма которых сочетается с поэтичностью психологической характеристики. Одна из известных работ – портрет великого князя Павла Петровича в детстве (см. Рис. 1).

Последователем изысканной школы письма в 17 был например, Карл Брюллов, который запомнился многим зрителям своими восхитительными полотнами с изображениями детей, в сочетаниях с пейзажами, животными, натюрмортами, изображенный с необыкновенной легкостью и мастерством старой школы (см. Рис. 2).

Немного ранее, чем в России, в Европе расцветет салонный портрет как полноценный отдельный жанр – появляются удивительно реалистичные авторы, которые стоят на стыке реалистично-каноничной, символической светской живописи и легкой, жанровой.

Во Франции появляются художники, центром творчества которых становится воспроизведение детского портрета. Например, таким художником был Эмиль Мунье, который очень тонко чувствовал эмоциональные переживания детей и мог их передавать в своих произведениях (см. Рис. 3, 4).

Рис. 1. Ф.С. Рокотов. Портрет великого князя Павла Петровича в детстве.

Рис. 2. К. П. Брюллов: Всадница

Рис. 3. Э. Мунье. Портреты детей

Рис. 4. Э. Мунье. Портрет девочки

Поразительно чувственный, эмоциональный портретист Эмиль Вернон (1890-1920) – французский художник, который тоже заслуживает внимания, когда речь идет о детском портрете. Жил и работал в Лондоне, в Париже. Эмиль Вернон специализировался на портретной живописи и жанровых сценах. Особенно известными являются его портреты детей (см. Рис. 5, 6).

Рис. 5. Э. Вернон. Портрет девочки

Рис. 6. Э. Вернон. Портрет девочки с собачкой

Детские портреты создавались не только знаменитыми художниками. С середины XVIII вплоть до конца XIX века живописные портреты детей в разных техниках являлись единственной возможностью запечатлеть взросление ребёнка, а заказы на живопись стали доступны средним слоям населения. Большинство таких портретов может быть отнесено к кругу так называемого «наивного реализма». Термин этот указывает не столько на отсутствие у авторов профессиональной подготовки, сколько на характер мировосприятия: их отличает серьёзность, зачастую бесхитрость, некоторая прямолинейность, и одновременно свежесть, искренность чувства, подкупающая зрителя [1].

Для салонного направления, сформировавшегося во второй половине XIX века, характерны откровенное любование моделью, парадность и одновременно высокое живописное мастерство, виртуозное владение техникой.

Одной из характерных и значимых работ этого направления является парадный «Семейный портрет» К. Маковского (см. Рис. 7). На нём изображены жена художника красавица Юлия Павловна, урожденная Леткова, и двое детей – Сергей Константинович (он стал художественным критиком, сотрудником редакции журнала «Аполлон») и Елена Константиновна (в будущем художница). Произведение отличают все качества, присущие направлению салонного искусства.

Образы детей в портретах К. Маковского невероятно воздействуют на зрителя. Такое ощущение, что даже самый чёрствый человек не сможет остаться равнодушным и хоть на миг впадет в это состояние детства, непосредственности, искренности и умиления (см. Рис. 8).

Ещё одним художником, писавшим детские портреты, был А.И. Суриков. Суриков никогда не писал заказных портретов. Моделями ему служили чаще всего его родные или близкие. Приведем пример портрета, на котором изображена старшая дочь художника – Ольга (см. Рис. 9). Портрет создавался зимой 1887-1888 годов в Москве, в доме Кузьмина на Смоленском бульваре, где в это время жила

семья Суриковых. Крепкая, живая десятилетняя девочка, по-детски неуклюжая, стоит у белой печки. Её прямой и открытый взгляд смотрит прямо на зрителя. Вся фигура дочери схвачена художником весьма характерно. Как всегда в суриковских портретах нет попыток придать модели нарочитую красоту [2].

Нельзя не вспомнить великолепнейшего колориста Серова В.А. и его нежнейшие портреты детей, высокопоставленных или неизвестных – портреты которых выполнены с одинаковой внимательностью, темпераментом, вдохновением и талантом (см. Рис. 10).

Рис. 7. К.Е. Маковский.
Семейный портрет

Рис. 8. К.Е. Маковский.
Портрет девочки

Рис. 9. А.И. Суриков.
Портрет Оли у печки

Рисунок 10 – В.А. Серов. Портрет великой княгини Ольги Александровны в детстве

Хочется упомянуть также известный пронзительный портрет художника Петрова-Водкина К.С. – портрет годовалой дочери Елены. Младенец с необыкновенной серьезностью смотрит на нас, как пришелец из другого мира, стремясь понять смысл окружающей действительности (см. Рис. 11). В детском взгляде вечные вопросы: «Откуда мы? Кто мы? Зачем мы здесь?» [4].

Значимой художественной фигурой начала XX века является уникальный художник Николай Иванович Фешин. Выдающийся русский живописец, рисовальщик и портретист мировой величины. Его картины экспонируются в крупнейших музеях мира и в престижных частных коллекциях. Работы именитого мастера высоко ценились в разные годы минувшего столетия. Его работы вдохновили многих художников, артистов, и продолжают вдохновлять – своим мастерством, гениальностью, талантом. Необычно яркие цветовые решения и композиционные находки позволяют совершенно по-новому взглянуть на детский портрет.

Воплощенные образы детей и вообще людей этого автора акцентировались в основном на лице, мимике, на чувстве. Даже силуэты он не прописывал до конца. Писал в совершенно новом стиле – пятнами и светом (см. Рис. 12, 13, 14).

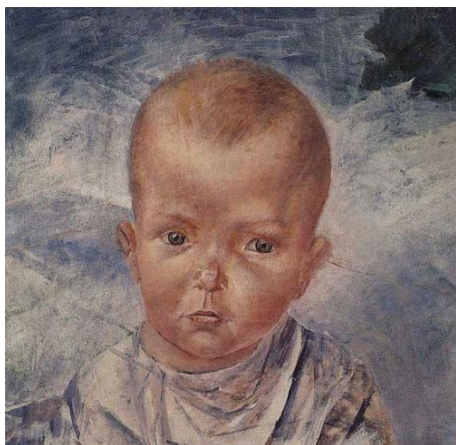

Рис. 11. К.С. Петров-Водкин.
Портрет дочери художника Елены

Рис. 12. Н.И. Фешин. Портрет с куклой

Рис. 13. Н.И. Фешин. Портрет девочки

Рис. 14. Н.И. Фешин. Портрет девочки

Время утратило власть над героями портретов. Проходят годы, мелькают эпохи, сменяются политические системы и нравственно-этические ориентиры, но все те же дети смотрят на нас с живописных полотен, все так же ясны их глаза, и все те же вопросы задают они из прошлого – настоящему и будущему [1].

Портрет, особенно детский, всегда выражает состояние автора, передает чувства портретируемого, заставляет зрителя почувствовать мир красок в сочетаниях и колористических решениях и связывает ощущения света, чувства и ремесла искусного изображения в одно целое. Эмоции важная вещь при создании портрета. Они наполняют и пронизывают все творчество изобразительного искусства. Так же важна и символика, она отображает время, нередко несет в себе знаковую данную эпохи, высмеивая или превознося её. Невероятным кажется насколько точно и глубоко художники умеют подчеркнуть всё скрытое в человеке, раскрывая образы людей, окружая их вещами и предметами в строгом композиционном равновесии. При написании портрета работа художника заключается не только в умении передать портретное сходство, так как при выражении эмоций человеческое лицо меняется иногда до неузнаваемости, но и выразить художественными средствами язык ситуации.

Искусное творческое знание своего дела, прекрасное знание ремесленной стороны, а также общая высокая образованность художника должны заставить зрителя задуматься или даже привести его к какому-то выводу, ведь живопись по своей силе имеет возможность эмоционального воздействия и аллегорического или прямого «рассказа», возможно, не менее чем литературное произведение. И конечно сама тема, такая как детство – чистая и настоящая, как сам период этого времени в жизни того, кто написал произведение искусства – или того кто смотрит на него – неотъемлемая часть нашей памяти, вдохновляющая, определяющая, эмоциональная, чувственная, может быть даже лучшая часть жизни.

Таким образом, рассмотрев авторов детских портретов разных времен, таких не похожих друг на друга, выходцев из разных профессиональных школ, имеющих разный темперамент, характер, свое видение композиции и колорита, можно сделать вывод о том, что объединяет их одно – неиссякаемая жажда творить. Тема детского портрета актуальна для каждого из вышеперечисленных авторов, но практически каждый художник рано или поздно обращается к этому образу – такому искреннему и согревающему душу, теме, позволяющей пересмотреть свое детство, вспомнить какие-то прекрасные моменты, ситуации, чувство защищенности родительским крылом, ощущения безмятежности, давно забытые запахи и звуки.

Ссылки на источники

1. Столбова Е. Детские образы в русской живописи. – URL: <http://www.parents-tale.ru/tradicii/detskie-obrazy-v-russkoi-givopisi/>, свободный (дата обращения 25.11.2014).
2. Суриков В. И. Альбом / вступ. ст. Н. Г. Машковцева. – М., 1960.

Anastasia Malysheva,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

malysheva.nastasya@rambler.ru

Emotional and symbolic sphere in child's portraits of painters of XVIII-XX centuries

Abstract. The paper deals with the problem of child's portrait, its historical significance; identifies new directions of development of the genre of portraits; shows the influence of the era on formation of a portrait image of the form, such as symbolism, emotional nature and character of the picturesque playback; examines the role of senses in art topics with the works of artists from different times.

Key words: portrait, emotional child, role of child's portraits in art.

КОНЦЕПТ

научно-методический электронный журнал

ART 75256

УДК 347.782

Малышева А. А. Эмоциональная и символическая сфера в детском портрете живописцев XVIII-XX веков // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18. – ART 75256. – 0,24 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/75256.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»