

ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ (франц. *portrait*, от устар. *peindre* – изображать), жанр изобразит. искусства, посвящённый изображению конкретного человека или группы людей. В средние века понятия *portrait*, *portraiture* означали «воспроизведение» любого объекта; в совр. значении термин «П.» введён лишь в 17 в. А. *Фелибьеном* (в противопоставление термину *figure* для изображений животных). Необходимое требование, предъявляемое ко всякому П., – передача индивидуального сходства, отталкиваясь от которого художник создаёт определённый образ, используя для этого разл. средства худож. выразительности.

Исторически складывалась широкая и многоплановая типология портрета. П. существует во всех видах *изобразительных искусств*: скульптурный (*статуи, бюсты, гермы, рельефы, геммы, камеи*), живописный (монументальный, станковый, *миниатюра портретная*), графический (рисованный, гравированный), также фотопортрет. По способу представления модели различаются П. парадный, камерный, интимный. С композиц. точки зрения П. могут быть головными, погрудными, поясными, поколенными, в полный рост, также конными; анфас, в профиль, в трёхчетвертном развороте. По числу изображений на одном произведении (холсте, рельефе и т. д.) помимо обычного выделяют двойной и групповой П. (в т. ч. семейный). Парными называют П., написанные на разных холстах, если они согласованы между собой по формату и композиции (чаще всего это П. супругов). Нередко П. образуют целые ансамбли – портретные галереи (представителей династии или семьи, членов корпорации или гильдии, венецианских дождей, римских пап, воен. деятелей и т. п.). Особый субжанр П. – *автопортрет*. Портретная *иконография* нередко используется при изображении людей в др. жанрах иск-ва: в историч. картине, циклах П. «выдающихся людей древности» и др. Подвижность жанровых границ П. позволяет в одном произведении сочетать его с элементами др. жанров: с пейзажем, интерьером, обнажённой натурой, аллегорией и т. д. Специфически характеризуя модель, П. может выполнять разл. функции (помимо фиксации облика человека, которая была важнейшей до появления *фотоискусства*): увековечивание памяти о человеке или событии; демонстрация принадлежности к определённой социальной, профессиональной либо конфессиональной группе; описание личных предпочтений портретируемого; служить инструментом политич. пропаганды и мн. др. Возможность выявления в П. не только высоких нравств. качеств человека, но и негативных свойств модели обусловила появление сатирич. П., портретной *карикатуры* (*шаржа*).

Исторический очерк

Зародившись в глубокой древности, П. достиг высокого уровня развития в иск-ве Древнего Востока, особенно в др.-егип. скульптуре и живописи, где были широко распространены статуи и рельефные изображения царей и частных лиц; П. традиционно использовались и в заупокойном культе. Погребальные маски ахейцев отличались механич. воспроизведением черт лица умершего. В Древней Греции в период *классики* создавались идеализированные скульптурные П. обществ. деятелей, полководцев, поэтов, философов. С кон. 5 в. до н. э. др.-греч. П. всё более индивидуализируются, а в эллинистич. иск-ве возникает портрет-образ (Александра Македонского, философов, атлетов и т. д.; скульптурные работы *Лисиппа, Леохара* и др.). В Древнем Риме П.

Древний Египет. Статуя сидящего писца (из гробницы Каи в Саккаре). Известняк, роспись. V династия (сер. 3-го тыс. до н. э.). Лувр (Париж).

становится одним из центр. жанров иск-ва, отличается обширной типологией (бюсты, статуи, в т. ч. конные, изображения на рельефах) и иконографией (императорский, частный, мужской, женский, детский и пр.) и проходит длительную эволюцию от республиканского периода к поздней Империи. Особое место занимают [файюмские портреты](#), написанные в технике энкаустики; в них рим. иск-во П. встречается с погребальными практиками и образной концепцией Древнего Востока.

В Китае, несмотря на подчинение строгому типологич. канону, ср.-век. мастера создали множество ярко индивидуализированных П., часто подчёркивая в моделях черты интеллектуализма. Выразительны портретные образы ср.-век. япон. живописцев и скульпторов; из живых наблюдений исходили мастера портретной миниатюры Ср. Азии, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Индии.

В средние века наиболее распространённая форма П. – ктиторский в Византии (изображения императоров в храме Св. Софии в

Константинополе, также имп. Юстиниана и имп. Феодоры с приближёнными в ц. Сан-Витале в Равенне, 546–547) и донаторский в Зап. Европе, который встречается как в монументальном иск-ве, так и в [миниатюре книжной](#). Стремление к подражанию античности вызвало к жизни серию портретов имп. Фридриха II Гогенштауфена и его приближённых, созданных по образцам рим. бюстов.

Очевидно, станковый П. в европ. иск-ве существовал уже в эпоху [Проторенессанса](#) (наиболее ранний из известных – несохранившееся изображение Лауры, написанное С. [Мартини](#) для Ф. [Петрарки](#) и восхвалявшееся поэтом за жизнеподобие). В иск-ве [Возрождения](#) в Италии и т. н. арс нова в [Северном Возрождении](#) П. окончательно сформировался в качестве самостоят. жанра. Для европ. П. 15 в. в целом характерна достоверная и нейтральная передача индивидуальной внешности. В нидерл. иск-ве П. развивается в рамках т. н. благочестивых диптихов, где на одной створке представлена Богоматерь, а на другой – [донатор](#) (алтарные картины [Рогир ван дер Вейдена](#) и др. мастеров), также в виде донаторского П. на наружных створках алтарей. Индивидуальный П., начавшись с трёхчетвертного погрудного изображения на тёмном фоне (Р. [Кампен](#)), обогащается во 2-й пол. 15 в. пейзажными фонами (Х. [Мемлинг](#)). Уникальным двойным П. в интерьере является «Портрет четы Арнольфини» Я. [ван Эйка](#) (1434, Нац. галерея, Лондон). Нидерл. П. отличает тщательное воспроизведение натуры, внимание к светотеневой моделировке, иллюзионистич. эффекты. В Италии в течение 15 в. П. продолжает существовать в составе композиций в монументальном иск-ве – мн. циклы росписей Фра Филиппо [Липпи](#), Б. [Гоццолли](#), Д. [Гирландайо](#) и др. сопровождаются П. заказчиков и их близких, а в отд. случаях и автопортретами мастеров (П. [Гиберти](#) на Райских вратах флорентийского баптистерия). Широко распространяются мемориальные П. кондотьеров как живописные (С. Мартини, П. [Уччелло](#), А. дель [Кастаньо](#)), так и скульптурные (конные статуи [Донателло](#), А. дель [Верроккьо](#)). Портретные изображения заняли важное место в возрождённом [медальерном искусстве](#), в надгробиях. Возрождается скульптурный бюст (Мино да Фьезоле, [Дезидерио да Сеттиньяно](#), А. [Росселлино](#), Б. да [Майано](#), Верроккьо). Появляются семейные и детские П. Под влиянием нидерл. иск-ва развивается живописный станковый П.: профильное изображение на условном фоне постепенно вытесняется трёхчетвертным изображением (А. дель Кастаньо, А. [Мантенья](#), [Антонелло да](#)

[Мессина](#), Джентиле и Джованни [Беллини](#)), во 2-й пол. 15 в. нейтральный фон сменяется пейзажной средой или интерьером ([Пьеро делла Франческа](#), С. [Боттичелли](#), Гирландайо, Беллини и др.).

Х. Хольбейн Младший. Портрет Бонифация Амербаха. 1519.
Художественный музей (Базель).

Итал. мастера Высокого и Позднего Возрождения ([Леонардо да Винчи](#), [Рафаэль](#), Л. [Лотто](#), [Тициан](#), Я. [Тинторетто](#)) и [маньеризма](#) (Я. [Понтормо](#), А. [Бронзино](#), Ф. [Пармиджанино](#)) открывают внутр. мир человека, разнообразие его психологич. состояний. П. в европ. иск-ве 16 в. усложняется и как визуально-худож. целое: детально разрабатываются архит., интерьерные и пейзажные фоны, для характеристики модели широко используются аксессуары и атрибуты (А. [Дюрер](#), Л. [Кранах Старший](#), Х. [Хольбейн Младший](#) и др.). Широко распространяется графич. П. – рисованный и гравированный ([Микеланджело](#), Дюрер, Л. Кранах Старший, Ж. и Ф. [Клуз](#), семья [Дюмустье](#) и др. мастера т. н. франц. карандашного П.). В Нидерландах пишутся «гуманистические» П. (Я. [Госсарт](#), К. [Массейс](#)). Выдающимся мастером скульптурного П. был Ж. [Пилон](#); напряжённостью образного строя отмечены живописные П. работы [Эль Греко](#).

Мастера эпохи [барокко](#), опираясь на достижения ренессансных художников, создали разветвлённую внутр. структуру П., существенно расширив его типологию и иконографию. Наряду с парадным П. (А. [ван Дейк](#), Д. [Веласкес](#), Ф. де [Шампень](#), П. [Миньяр](#), Г. [Руго](#), Ш. [Лебрэн](#), П. [Лели](#), Г. [Неллер](#), скульптурные бюсты Дж. Л. [Бернини](#)), распространяются камерный и интимный П. В 17 в. объектами портретирования становятся горожане (преим. в Голландии; художники Й. Верспронк, Ф. Бол, А. де [Гелдер](#), Я. де Брай, Г. [Терборх](#) и др.); распространяется групповой П., как семейный (П. де [Хох](#), П. П. [Рубенс](#)), так и корпоративный (Ф. [Халс](#), [Рембрандт](#)), а также женские, детские П. и автопортреты (Рембрандт, К. [Фабрициус](#) и др.). Выдающиеся портретисты эпохи – Рембрандт, Халс, Рубенс, Веласкес – работают во всём диапазоне возможностей портретного жанра, совмещая в своих новаторских решениях разл. жанры. Расширяются возможности передачи психологич. состояния человека (Рембрандт, Н. [Пуссен](#)), драматизации П. способствуют приёмы [караваджизма](#). Во все разновидности П. проникают черты спонтанности (выражение лица, улыбка, случайный характер жестов и т. д.), которые делают восприятие П. всё более динамичным.

Дж. Л. Бернини. Портрет короля

Эпоха [рококо](#) широко дополняет П. многозначит. аксессуарами, пейзажными фонами, которые усложняют семантич. и визуальную структуру изображения (Ф. [Буше](#), Ж. О. [Фрагонар](#)). Реалистич. тенденции в 18 в. связаны с гуманистич. идеалами [Просвещения](#) – с сер. 18 в. в облике изображаемых на первый план выходят непосредственность и естественность (В. [Гисланди](#), Ж. Б. С. [Шарден](#), Ж. Б. [Грёз](#), У. [Хогарт](#), Т. [Гейнсборо](#), Дж. [Рейнолдс](#) и др.). Точность социальных характеристик, острая аналитичность свойственны пластике Ж. А. [Гудона](#) и Ж. Б. [Пигалля](#). Лаконизмом и уравновешенностью образа отмечены П. [классицизма](#) (Ж. Л. [Давид](#), Ж. О. Д. [Энгр](#), Ф. [Гойя](#)). П. эпохи [предромантизма](#) (А. [Гро](#)) и [романтизма](#) (поздний Гойя, Т. [Жерико](#), Э. [Делакруа](#), Ф. О. [Рунге](#)) нередко

Людовика XIV. Мрамор. 1665.
Национальный музей Версаля
и Трианонов.

представляет людей в необычных ситуациях и экстремальных состояниях.

В 19 в. расширяется география нац. школ П. (А. фон [Менцель](#), В. [Лейбль](#), Я. [Матейко](#), Дж. С. [Сарджент](#), Дж. [Уистлер](#), Т. Эйкинс и др.). Важное место занимал П. в [салонном искусстве](#) 19 в. и в творчестве

[прерафаэлитов](#). Мастера франц. [импрессионизма](#) и близкие им художники (Э. [Мане](#), К. [Моне](#), О. [Ренуар](#), Э. [Дега](#), О. [Роден](#)) стремились запечатлеть в П. изменчивость облика человека, его связь со столь же изменчивой средой. Противоположные тенденции нашли выражение в творчестве П. [Сезанна](#), стремившегося выразить устойчивые свойства модели, и в драматич., нервно-напряжённых П. и автопортретах В. [Ван Гога](#), глубоко отразивших проблемы нравственной и духовной жизни совр. человека.

С нач. 20 в. в иск-ве П. происходят существенные изменения. Несмотря на появление в сер. 19 в. портретной фотографии ([Надар](#) и др.), жанр П. по-прежнему занимает значит. место в творчестве ведущих художников и скульпторов. В то же время традиц. воспроизведение внешности и др. характеристик модели перестаёт быть осн. целью П. У мастеров [авангардизма](#) П. становится своеобразным полем для худож. экспериментов, превращаясь в самоценную худож. задачу, не связанную с изображаемой личностью (П. [Пикассо](#), А. [Матисс](#), А. [Модильяни](#), мастера австро-нем. [экспрессионизма](#), [магического реализма](#), [«новой вещественности»](#), [сюрреализма](#), [парижской школы](#) и т. д.). В 20 в. продолжают и традиции реалистич. П. (живописцы Р. [Гуттузо](#), Д. [Ривера](#), Д. [Сикейрос](#), К. [Баба](#), скульпторы Ш. [Деспио](#), В. [Аалтонен](#), Дж. [Манцу](#), Ж. [Кишфалуди-Штробль](#), Ф. [Кремер](#), К. [Дуниковский](#) и др.). Художники разл. направлений [постмодернизма](#) охотно обращаются к П. для исследования проблем идентичности личности (гендерной, этнической, социальной, культурной и др.), при этом нередко пародируя язык традиц. П.; всё большую роль в П. начинает играть обнажённое тело (Л. Фрейд в Великобритании и др.). П. создаются как в традиционных, так и в новых техниках иск-ва. Огромную эволюцию с сер. 19 в. до наших дней проделал фотопортрет.

К. П. Брюллов. Портрет княгини
Е. П. Салтыковой. 1841. Русский
музей (С.-Петербург).

В России с 17 в. известны П. [парсуны](#), носившие ещё условно-иконописный характер. В 18 – 1-й пол. 19 вв. в России работали многие приглашённые европ. портретисты (скульптор К. Б. [Растрелли](#), живописцы Г. [Гзелль](#), Л. [Каравак](#), П. [Ротари](#), А. [Рослин](#), Л. [Токке](#), И. Б. [Лампи](#) Старший, М. Л. Э. [Виже-Лебрён](#), Ж. Л. [Вуаль](#), Дж. [Доу](#) и др.), что способствовало интенсивному развитию рус. П., уже с сер. 18 в. поднимавшегося на европ. уровень. Среди мастеров 18 – нач. 19 вв., создававших П. в стилях барокко, классицизма, позднее в духе [сентиментализма](#), – живописцы И. Н. [Никитин](#), А. [Матвеев](#), А. П. [Антропов](#), И. Я. [Вишняков](#), А. П. [Лосенко](#), И. П. и Н. И. [Аргуновы](#), М. И. Бельский, Ф. С. [Рокотов](#), С. С. [Щукин](#), Д. Г. [Левитский](#), В. Л. [Боровиковский](#), скульптор Ф. И. [Шубин](#), гравёр Е. П. [Чемесов](#). Широкое развитие получил П. в эпоху романтизма (О. А. [Кипренский](#), К. П. [Брюллов](#), В. А. [Тропинин](#)); в сер. – 2-й пол. 19 в. работали В. К. [Шебуев](#), С. К. [Зарянка](#), В. Г. [Перов](#), И. Н. [Крамской](#), Н. Н. [Ге](#), И. Е. [Репин](#), скульпторы С. И. [Гальберг](#), М. М. [Антокольский](#), С. М. [Волнухин](#). В кон. 19 – нач. 20 вв. П. получил новое качество в остропсихологич. произведениях В. А. [Серова](#), в наполненных глубоким филос. смыслом портретах М. А. [Врубеля](#), работах художников

З. Е. Серебрякова. «За завтраком»
(дети художницы – Евгений,
Александр и Татьяна
Серебряковы). 1914. Третьяковская
галерея (Москва).

«Мира искусства» (Л. С. [Бакст](#), А. Я. [Головин](#), М. В. [Добужинский](#), Е. Е. [Лансере](#), З. Е. [Серебрякова](#), К. А. [Сомов](#)), В. Э. [Борисова-Мусатова](#), О. Э. [Бразз](#), К. А. [Коровина](#), Б. Д. [Григорьева](#), Н. И. [Фешина](#), Л. О. [Пастернака](#), С. А. [Сорина](#), В. И. [Шухаева](#), А. Е. [Яковлева](#), в П.-типах и П.-картинах А. Е. [Архипова](#), Н. А. [Касаткина](#), Б. М. [Кустодиева](#), Ф. А. [Малявина](#), Н. А. [Ярошенко](#), графике Ю. П. [Анненкова](#), в скульптурных произведениях С. Т. [Конёнкова](#), А. С. [Голубкиной](#), И. Я. [Гинцбурга](#), П. П. [Трубецкого](#) и др.

Авангардистское иск-во также неизменно обращалось к П. (художники [кубофутуризма](#), объединений «[Голубая роза](#)», «[Бубновый валет](#)», «[Ослиный хвост](#)», «[Мастера аналитического искусства](#)» и др.). После 1917 в России продолжали работать мастера П., чьё творчество сложилось в дореволюц. период (Н. И. [Альтман](#), М. В. [Нестеров](#), К. С. [Петров-Водкин](#), Н. П. [Ульянов](#), Д. П. [Штеренберг](#), Н. А. [Андреев](#), А. Т.

[Матвеев](#), С. В. [Малютин](#) и др.). И хотя доктрина [социалистического реализма](#) надолго наложила отпечаток на иск-во П. в СССР, творч. независимость от офиц. установок сумели сохранить мн. выдающиеся портретисты – К. С. [Малевич](#), П. Н. [Филонов](#), П. Д. [Корин](#), Р. Р. [Фальк](#), П. П. [Кончаловский](#), А. А. [Осмёркин](#), А. В. [Фонвизин](#) и др., во 2-й пол. 20 в. – художники [андерграунда](#) и [постмодернизма](#).

Литература

Лит.: Waetzoldt W. Die Kunst des Porträts. Lpz., 1908; Искусство портрета. Сб. ст. М., 1928; Алпатов М. В. Очерки по истории портрета. М.; Л., 1937; Лазарев В. Н. Портрет в европейском искусстве XVII в. М.; Л., 1937; Zeit und Bildnis. W., 1957; Aymar G. C. The art of portrait painting. Phil., 1967; Зингер Л. С. О портрете. Проблемы реализма в искусстве портрета. М., 1969; Виппер Б. Р. Проблема сходства в портрете // Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. М., 1970; Стасевич В. Н. Искусство портрета. М., 1972; Проблемы портрета. М., 1973; Андроникова М. И. Портрет. М., 1980; Pope-Hennessy J. The portrait in the Renaissance. 2nd ed. Princeton, 1989; Brilliant R. Portraiture. Camb., 1991; Portraiture. Facing the subject / Ed. J. Woodall. Manchester, 1997; Bildnis und Image... / Hrsg. A. Köstler, E. Seidl. Köln, 1998; Schneider N. The art of the portrait. Köln, 2002; Beyer A. Das Porträt in der Malerei. Münch., 2002; West Sh. Portraiture. Oxf., 2004; Spanke D. Porträt–Ikone–Kunst. Münch., 2004; Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах. М., 2005; Torsten K. Porträtmalerei: Werkbetrachtungen von der Antike bis zur Gegenwart. Stuttg., 2010.