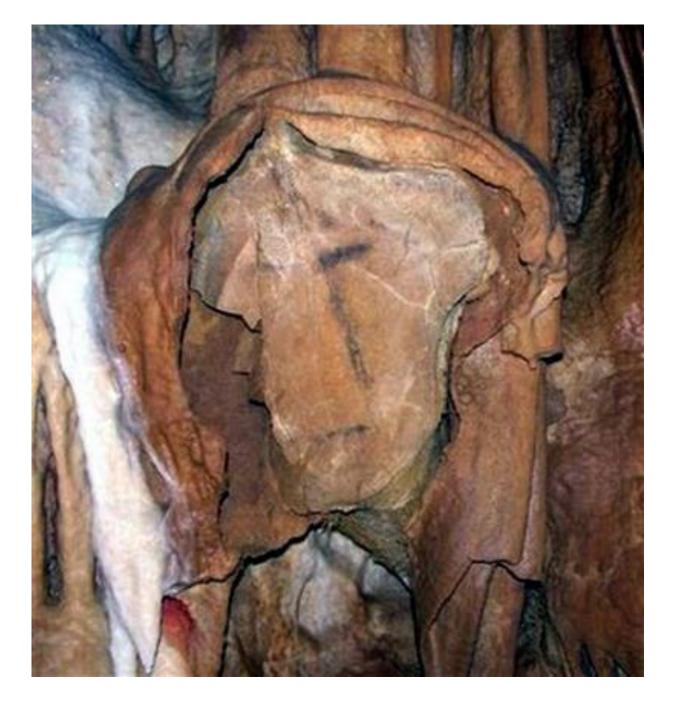
Мужской образ в истории искусств

Первые образцы портрета являются скульптурными и относятся к Древнему Египту. За этим следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а затем дальнейшее развитие в последующие века...

1 часть

Древнейшая известная попытка изобразить человеческое лицо насчитывает 27 тыс. лет. Оно обнаружено в пещере Вильонер близ города Ангулем. «<u>Портрет</u>» сделан мелом на естественных выпуклостях стены, напоминающих по форме лицо. Прочерчены горизонтальные линии глаз и рта и полоса, обозначающая HOC.

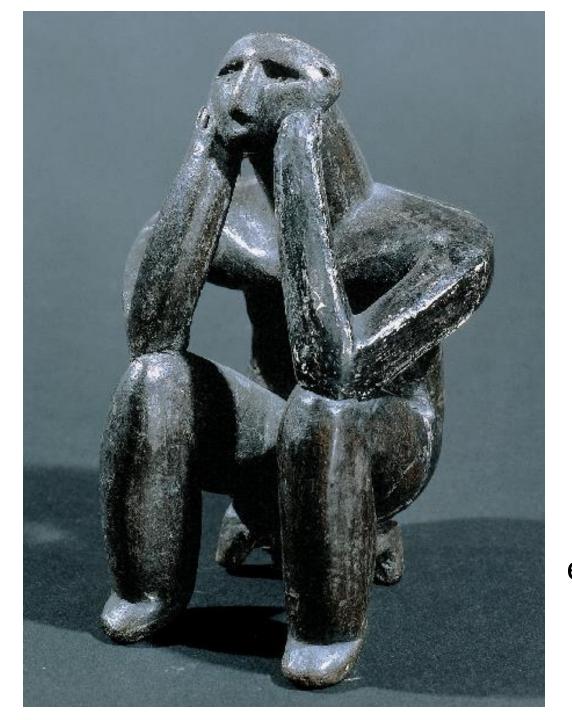

Череп предшественника неандертальца

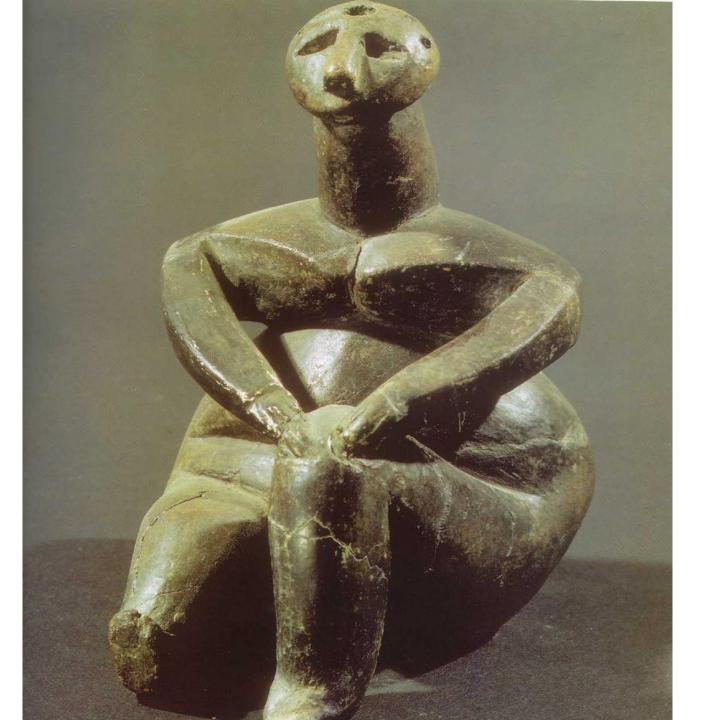
Скелет неандертальца

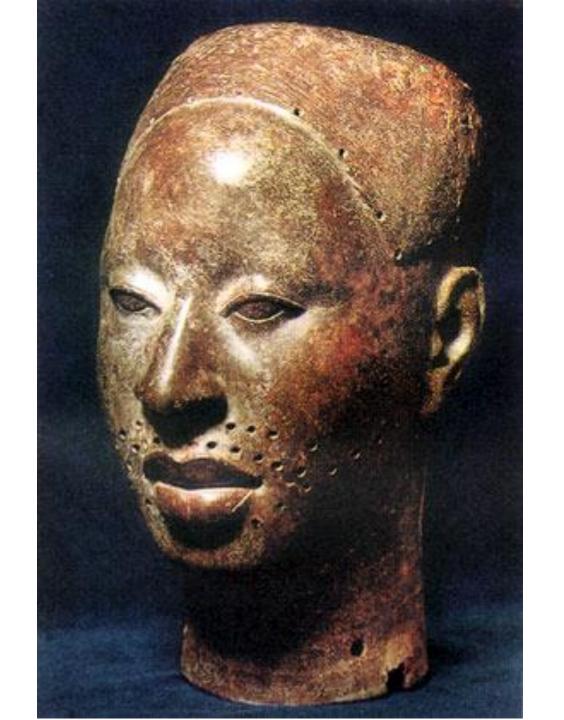

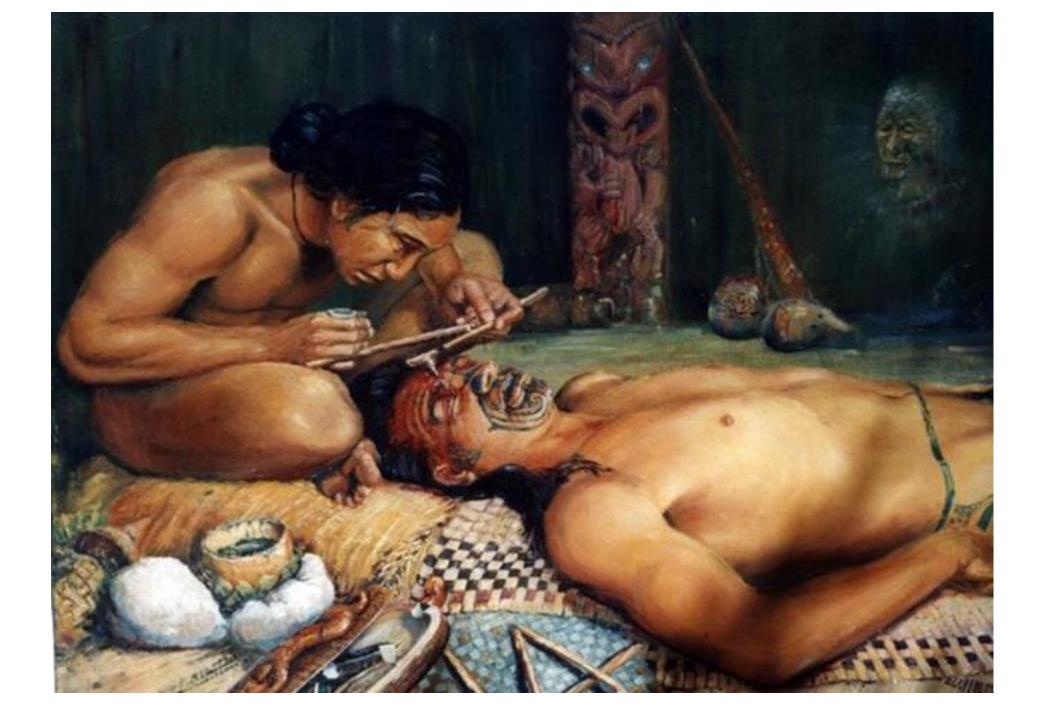
Два самых известных и почти единственных мужских изображений в период Древнего мира

На мужских фигурах четко прорисованы черты лица (глаза, рот), на женских это встречается гораздо реже.

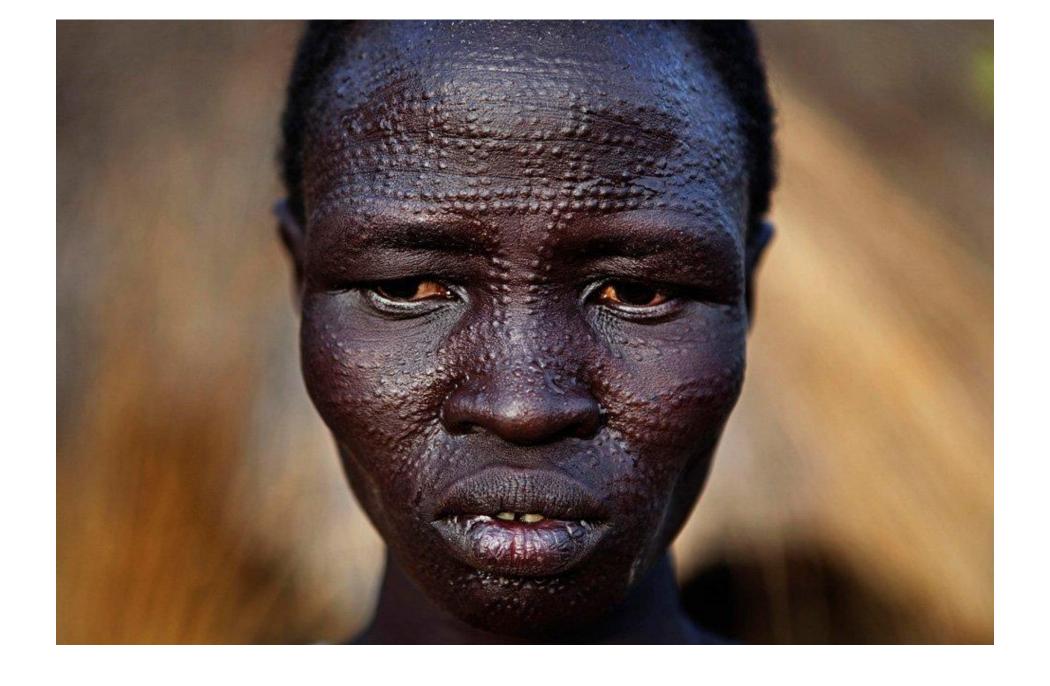
Чтобы показать бороду и усы древние мастера наносили на скульптуру насечки или ямки

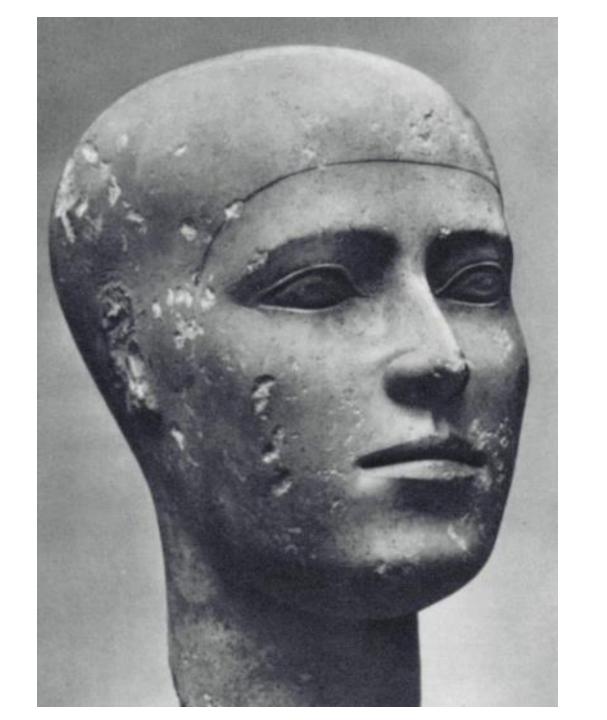

Настоящего Мужчину в Древнем мире можно было отличить по шрамированию

Шрамирование нередко применяется в первобытных племенах во время инициации: мальчикам, вступающим во взрослую жизнь, разрезают лица, груди и спины, чтобы проверить, способны ли они терпеть боль, не издавая ни единого звука. Эти знаки помогают отличить своих соплеменников от чужаков и считаются необходимым украшением. Вслед за дикарями моду на шрамы подхватили наши цивилизованные современники. Хотя ни инициация, ни подобные знаки отличия им не нужны, постепенно эта техника становится все более популярной в США и Европе.

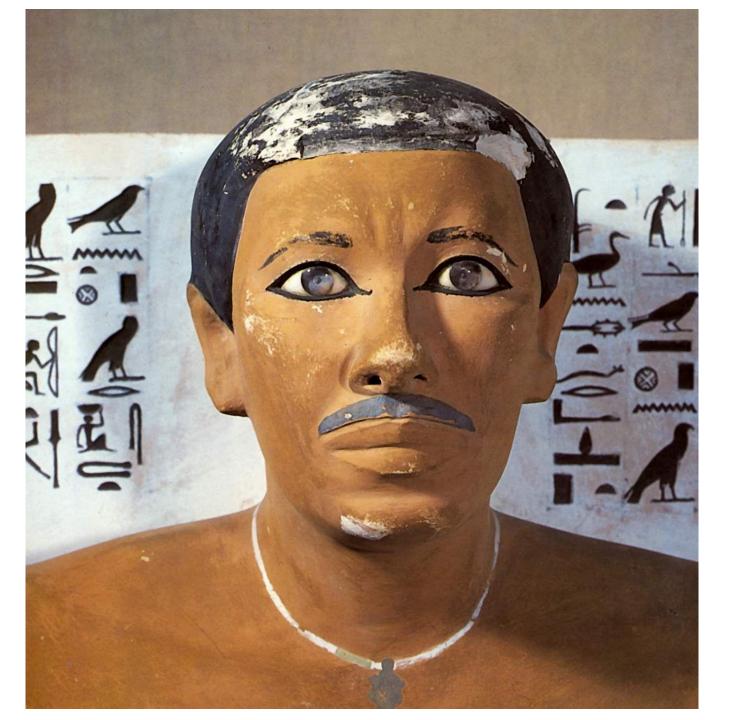

Древний Египет

В древнем Египте макияж носили не только женщины, но и мужчины.

Краска для глаз была, как правило, зеленой (из меди) или черной (из свинца).

Египтяне верили, что макияж обладает целебными свойствами.

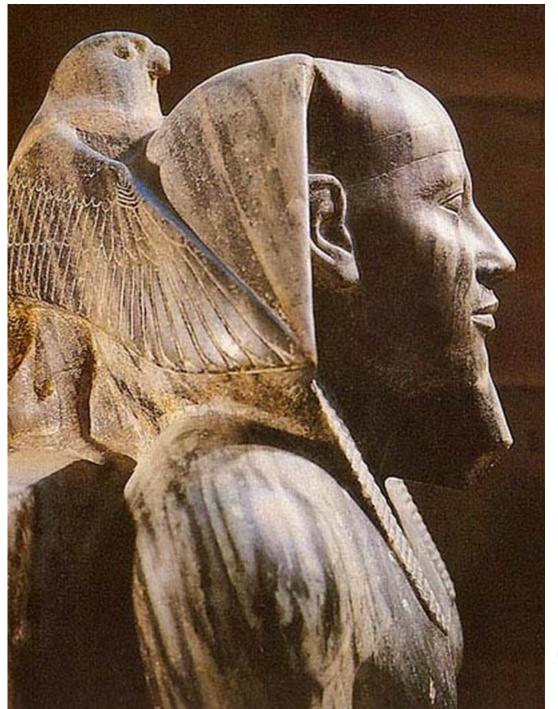
Изначально макияж в Египте использовался как защита от солнечных лучей и лишь во вторую очередь - как украшение.

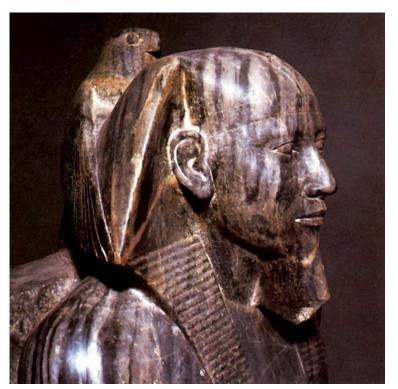
Фараон Рахотеп

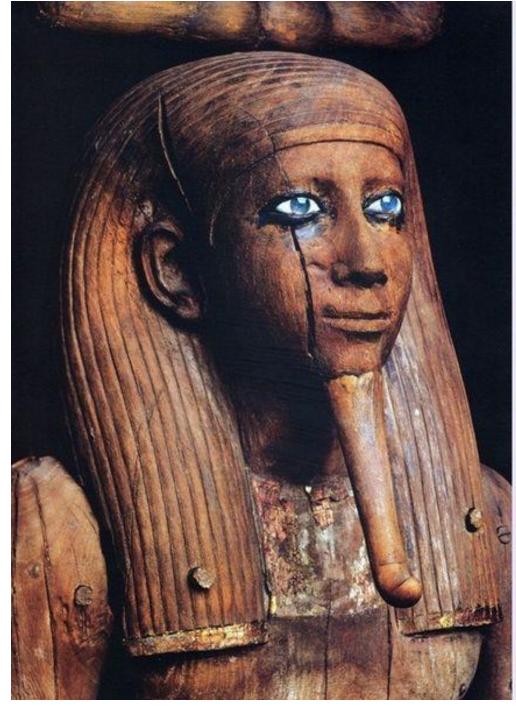
Египтяне были очень чистоплотными людьми и весьма ценили физический комфорт, который дает чистота. Простые крестьяне и ремесленники мылись в прудах, фараоны и знать принимали ванны с благовониями. После мытья все египтяне умащали себя маслами и мазями.

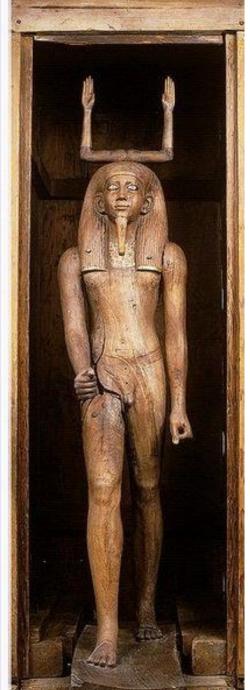
Голова Фараона Амасиса

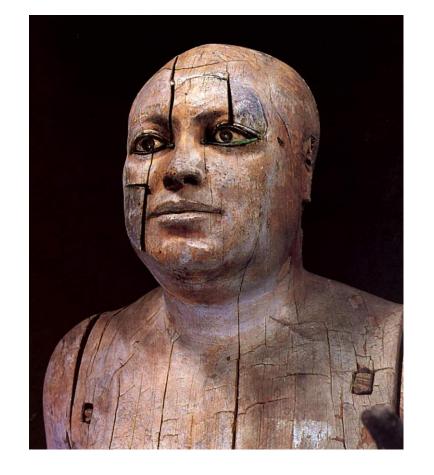
Статуя фараона Хефре́на. Древнее царство

Мужчины брили бороды и усы, коротко стриглись, а жрецы так и вовсе брили все тело. В то же время, египетские мужчины видели в бороде и длинных волосах признак власти и могущества и потому носили накладные бороды и парики. Видимо, это было связано с климатическими особенностями – изнуряющей летней жарой, при которой снимаемые бороды и волосы были намного удобнее и гигиеничней, чем натуральные. Со временем, замысловато сплетенная борода или борода в виде квадратного пучка волос в центре подбородка стала неизменным атрибутом власти фараона. Также бороды присутствовали на изображениях богов.

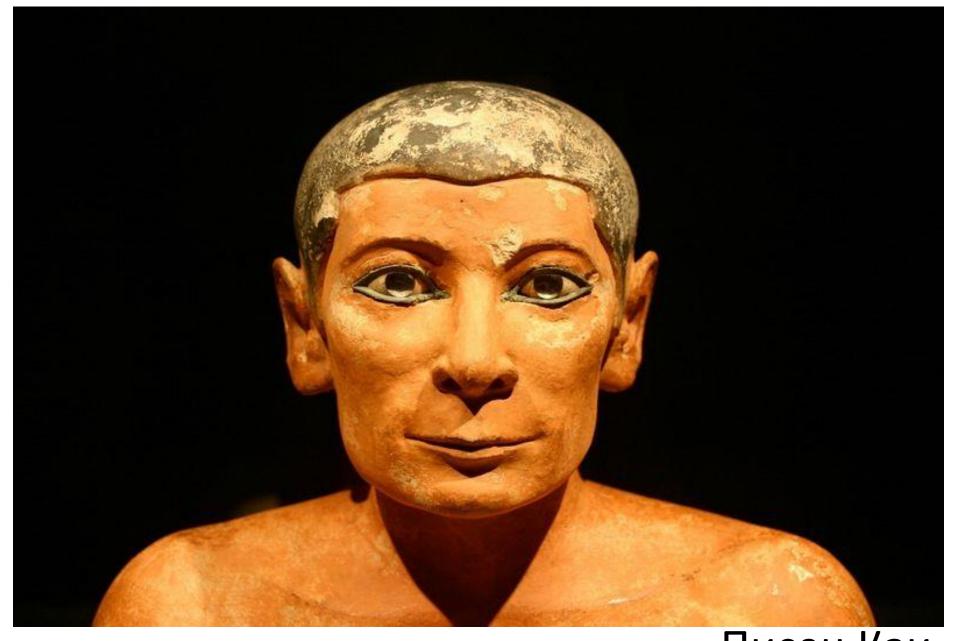

Статуя жреца Каапе́ра («Сельский староста»).

Способ увлажнения волос в Древнем Египте

Во время праздников и пиров на головы мужчин и женщин устанавливались конусообразные или шарообразные каркасы, наполненные смесью масел и благовоний. Под действием жары эта смесь таяла и стекала на волосы, увлажняя их и придавая любимый аромат. Египтяне любили свое тело и любовались им, ценили красоту и не хотели стареть, поэтому они умели красить волосы в черный цвет, скрывая седину.

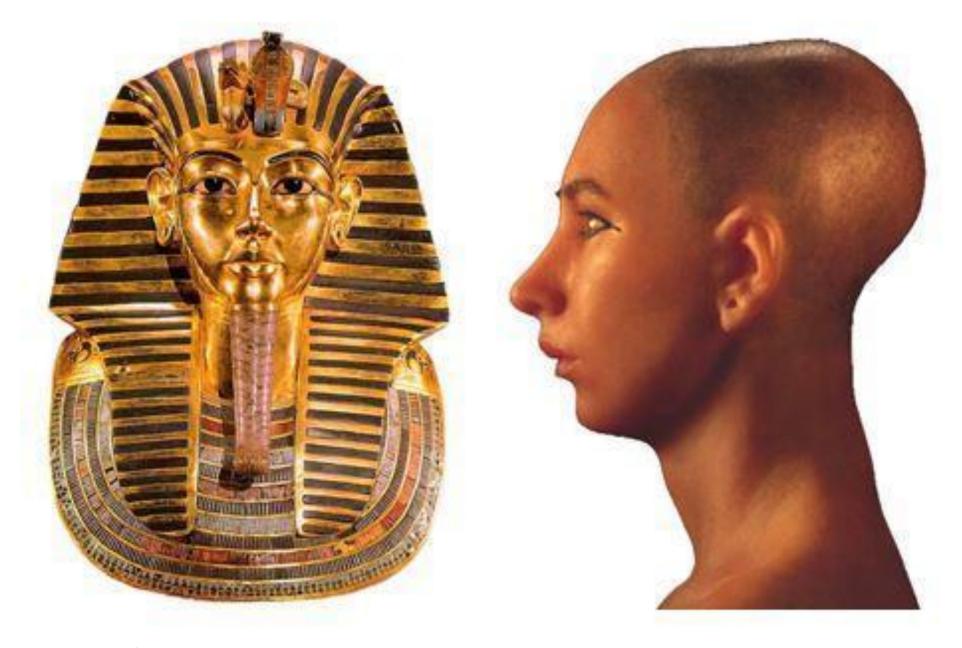
Писец Каи

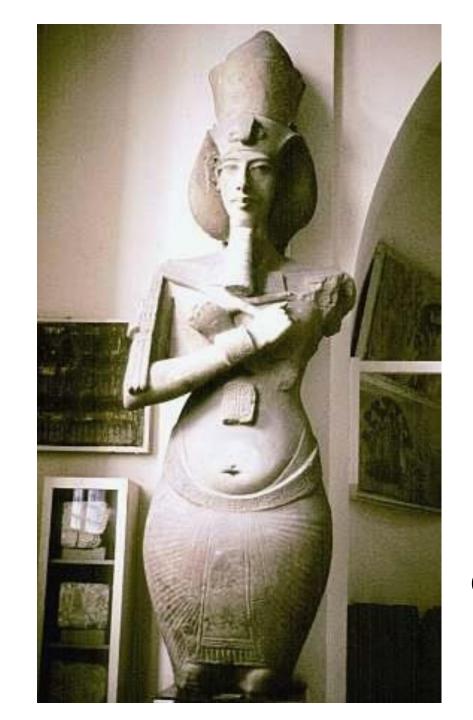
«Царь-жрец», фреска из Кносского дворца

В Древнем Египте во времена XVIII династии, с момента правления Эхнатона, некоторые члены царских семей изображались с необычайно вытянутыми головами, но что именно за этим стоит доподлинно не известно: изобразительная традиция или действительно деформированные черепа.

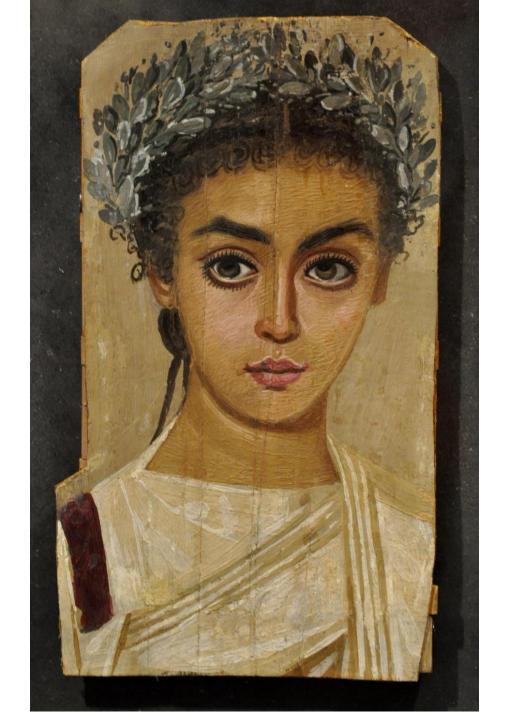
Фараон Тутанхамон. Реконструкция внешности

Статуя фараона Эхнатона с подчеркнуто женскими чертами тела. 14 в. до н.э.

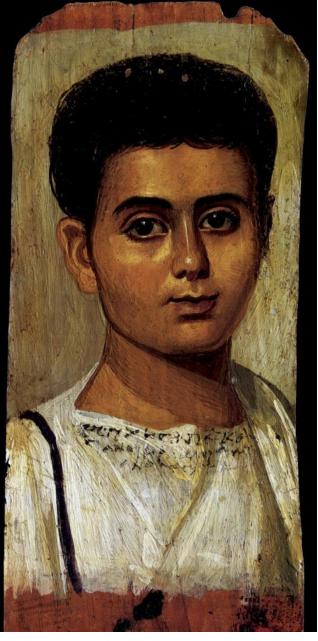
Юбки мужчин в разные эпохи имели разную длину. Чем древнее юбка, тем она короче. К эпоху упадка древнеегипетского государства юбка постепенно трансформировалась в платья и длинные туники.

Количество одежды на человеке и ее длина увеличивались в Древнем Египте с течением времени, но долгое время египтянам нравилось показывать свое тело на публике и восхищаться собой, нагота их не смущала. На сельскохозяйственных работах мужчины и женщины работали обнаженными, изредка одевая лишь набедренные повязки. Так же одевались и слуги в домах богатых египтян.

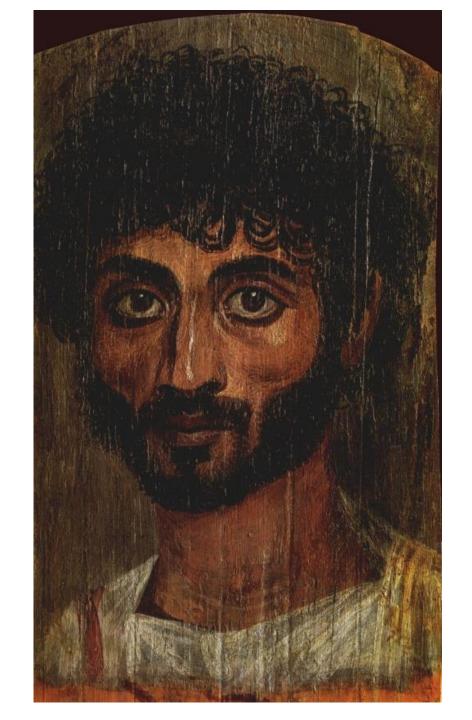

Фаюмский портрет в Древнем Египте

Фаюмские портреты — созданные в технике энкаустики погребальные портреты в <u>Римском Египте</u> I—III веков. Своё название получили по месту первой крупной находки в фаюмском оазисе в 1887 году британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри. Являются элементом видоизмененной под грекоримским влиянием местной погребальной традиции: портрет заменяет традиционную погребальную маску на мумии.

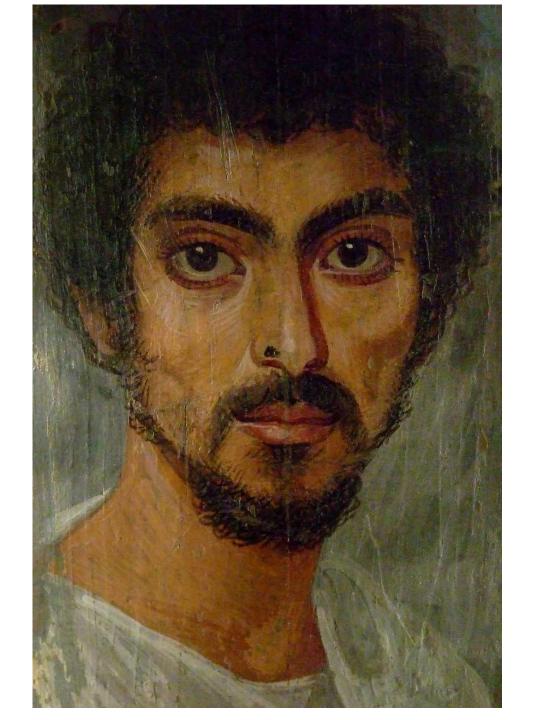

Фаюмский портрет мальчика Евтихия

Появились они в Римскую эпоху и заменили древний египетский обычай - оставлять в усыпальнице погребальную маску. Еще при жизни человека, рисовали портрет, а затем клали на мумию.

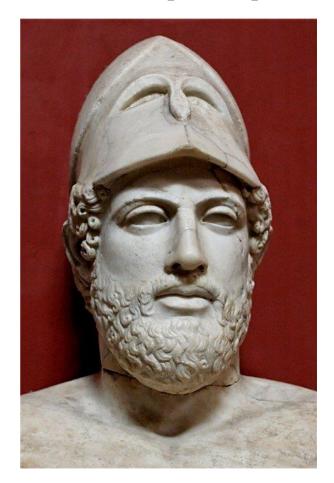
Мумия с встроенным портретом

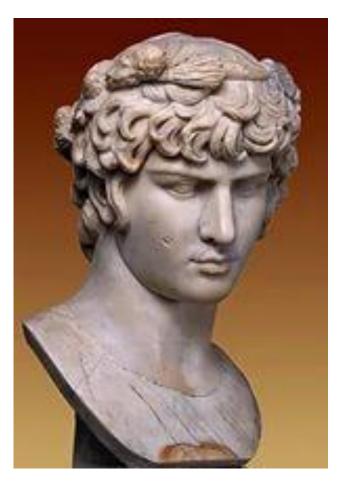

Древнегреческий мужской портрет

У древних греков долгое время портрета не существовало. У них был обычай награждать победителей спортивных игр постановкой их статуй в публичных местах, однако это были идеальные фигуры атлетов, которые изображали их лишь в общих чертах, идеализированно, и были выполнены по идеальному канону красоты. В эпоху классики создаются обобщённые, идеализированные скульптурные портреты поэтов, философов, общественных деятелей.

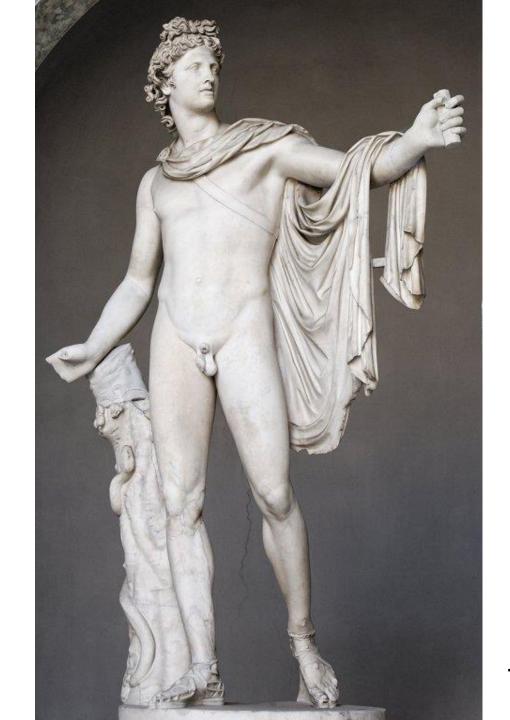

Наиболее известным и признанным считается канон красоты, созданный знаменитым скульптором Древней Эллады Поликлетом. В основе его представлении о классических пропорциях тела положен древнеегипетский канон. В качестве эталона можно привести статую Дорифор, лицо которой составляет 1/10, голова - 1/8, стопа - 1/6 длины тела. Голова вместе с шеей по длине равны стопе. Примерно в этой же пропорции создан Дискобол Мирона.

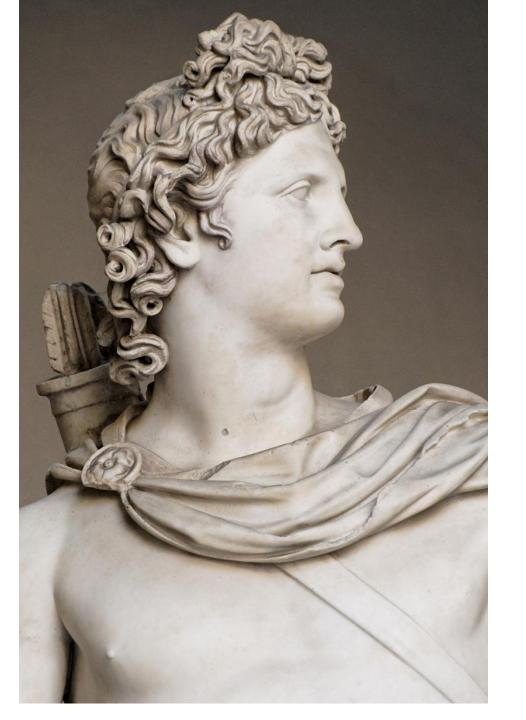
Греки особенно высоко ценили пропорциональное телосложение, упругие, развитые мышцы, легкие, быстрые, решительные движения, ясный, острый, сияющий взгляд. Этот идеал широко представлен в живописи и скульптуре.

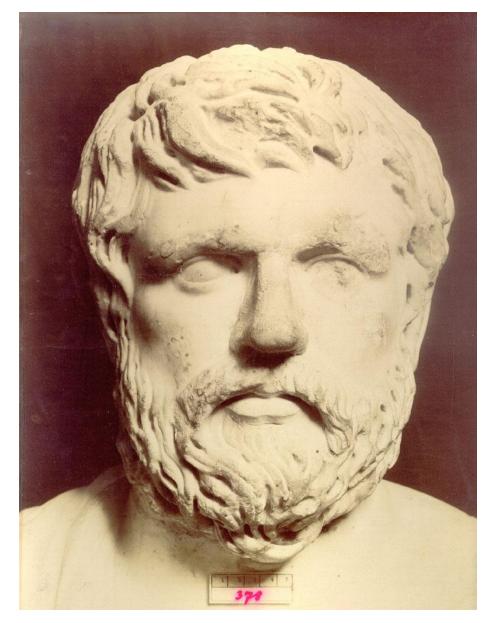

Имя Аполлона, златокудрого сына Зевса, в наши времена стало нарицательным для любого красавца-мужчины. Культ красоты тела, господствовавший в древней Элладе, во многом определил каноны красоты и в последующие века. Сила, ловкость, красота.

Леохар. Аполлон Бельведерский. Римская копия

Античные представления о красоте хранят уцелевшие до наших дней скульптуры: правильные, крупные черты лица, большие выразительные глаза и прямой нос. Не маловажное значение имел и рост. Так, Аристотель писал: «В большом теле заключена красота, а маленькие могут быть изящными и пропорционально сложенными, но не прекрасными».

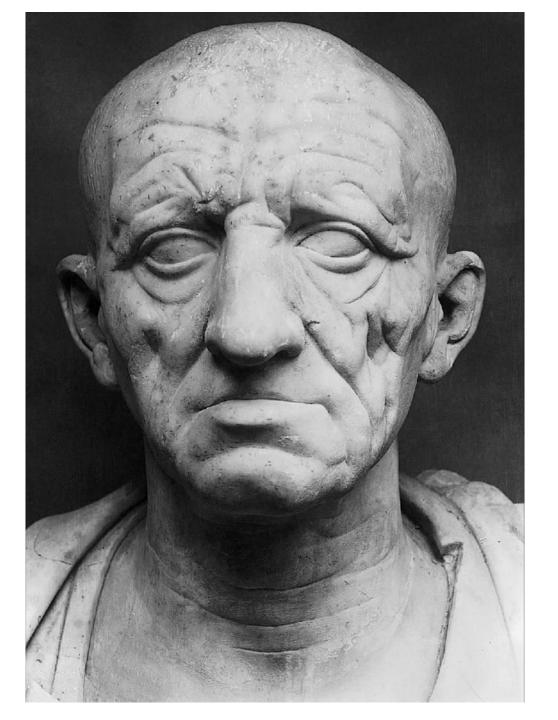

Древнеримский мужской портрет

Развитие древнеримского портрета было связано с усилением интереса к индивидуальному человеку, с расширением круга портретируемых. Риму свойственен нарождающийся интерес к конкретному человеку (в отличие от интереса к человеку вообще в искусстве Древней Греции). В основе художественной структуры многих древнеримского портрета — чёткая и скрупулёзная передача неповторимых черт модели при соблюдении единства индивидуального и типического.

Римский скульптурный портрет оказался максимально натуралистичным.

Древние римляне обладали такой верой в себя, что считали личность человека достойной уважения в том виде, какая она есть, без всяких приукрас и идеализаций, со всеми морщинами, лысинами и избыточным весом.

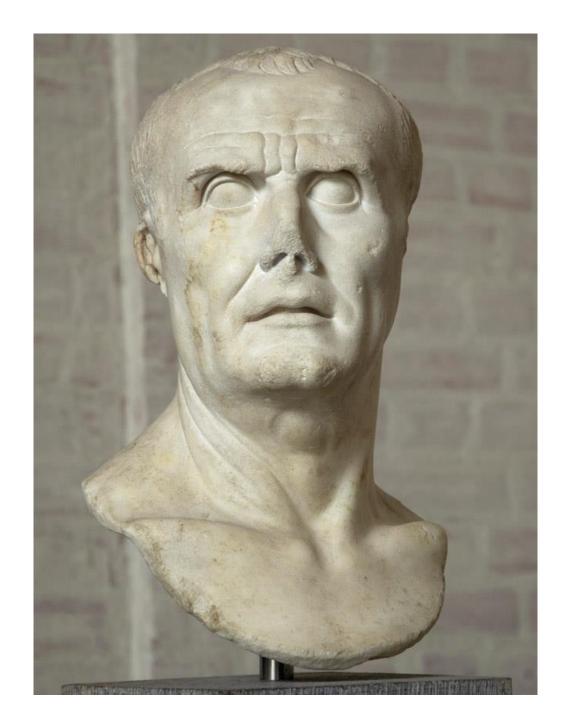
«Портрет императора Вителлия»

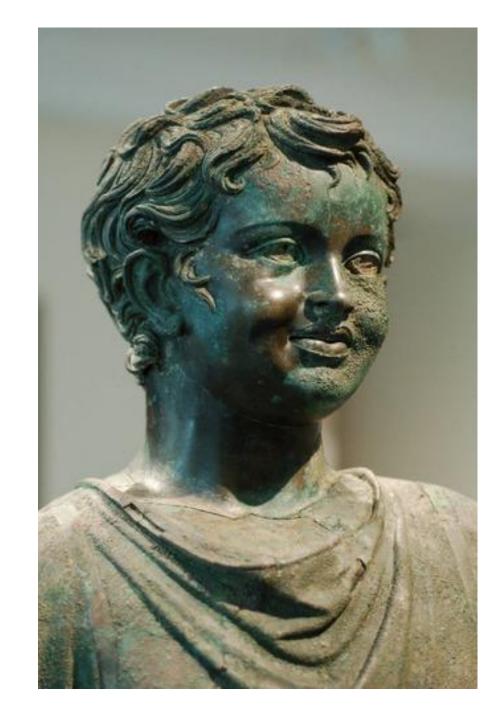

Из Греции <u>искусство</u> портретов перешло к римлянам, которые к прежним родам <u>пластических</u> портретных изображений, статуе и герме, прибавили новый род — <u>бюст</u>. Многие греческие ремесленники работали в Риме, правда, уже с соблюдением желаний римского заказчика.

Бюст «Брута Капитолийского» (глаза инкрустированы слоновой костью)

Древняя Русь

Фатьяновец

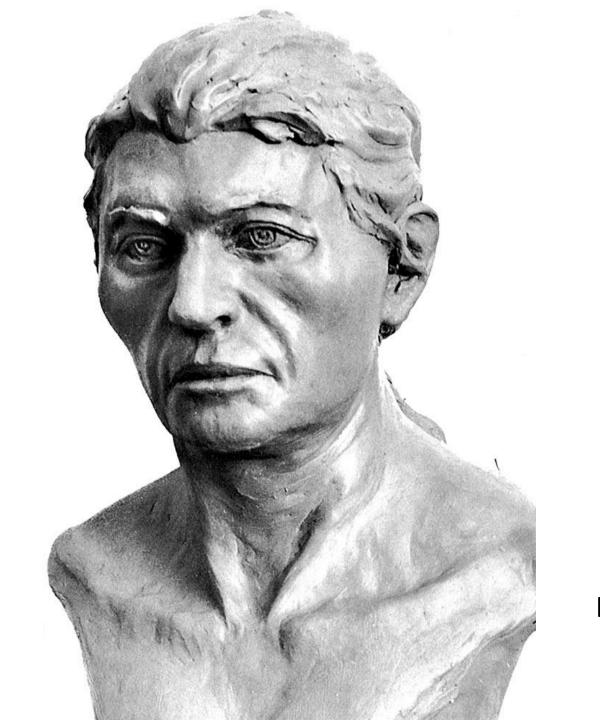

Кривич

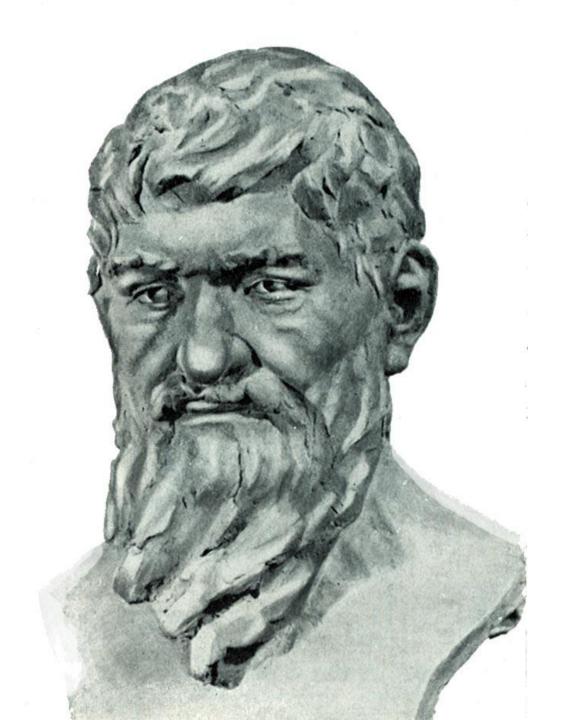

<u>28-22</u> тысячи лет до н. э.

Скульптурная реконструкция выполнена по черепу юноши из парного захоронения на стоянке Сунгирь

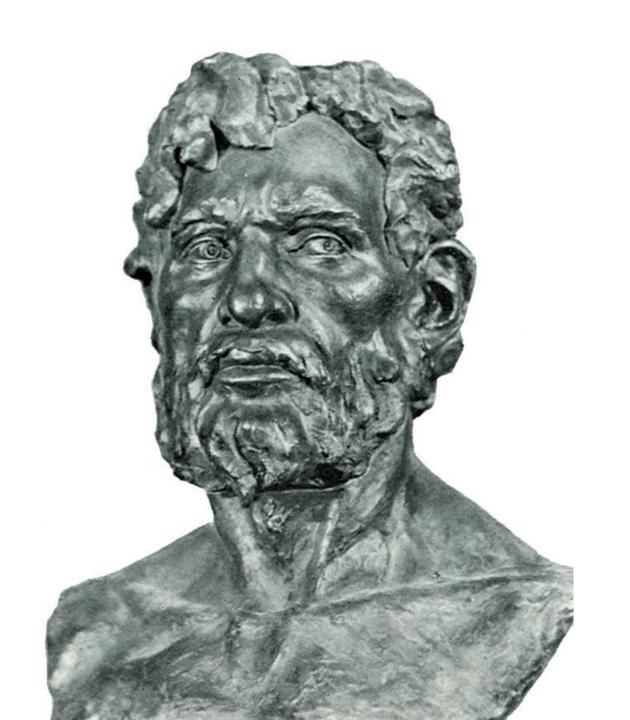
Скульптурная реконструкция выполнена по черепу мужчины (Сунгирь 5)

<u>Неолит</u>

Скульптурная реконструкция по черепу мужчины из могильника Васильевка III.

Автор Г. В. Лебединская

Скульптурная реконструкция по черепу мужчины из Вольненского могильника.

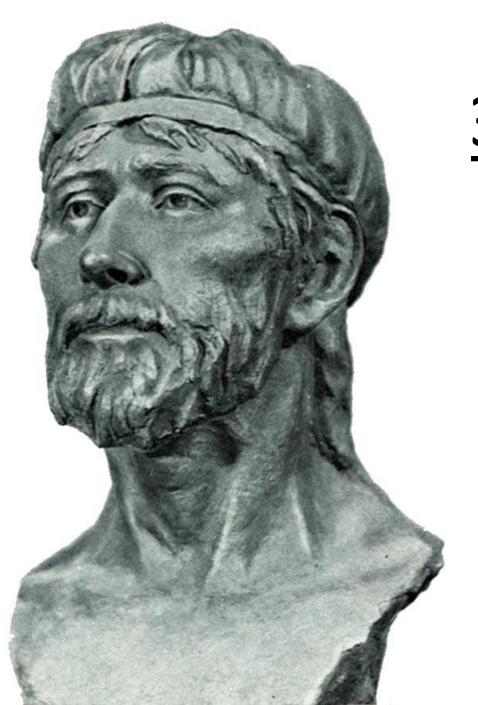

Графическая реконструкция выполнена по черепу мужчины.

Поселение близ оз. Ловецкое Ярославской области. Ямочногребенчатая культура

Скульптурная реконструкция выполнена по черепу молодого мужчины из погребения № 19 могильника Сахтыш II (Ивановская область)

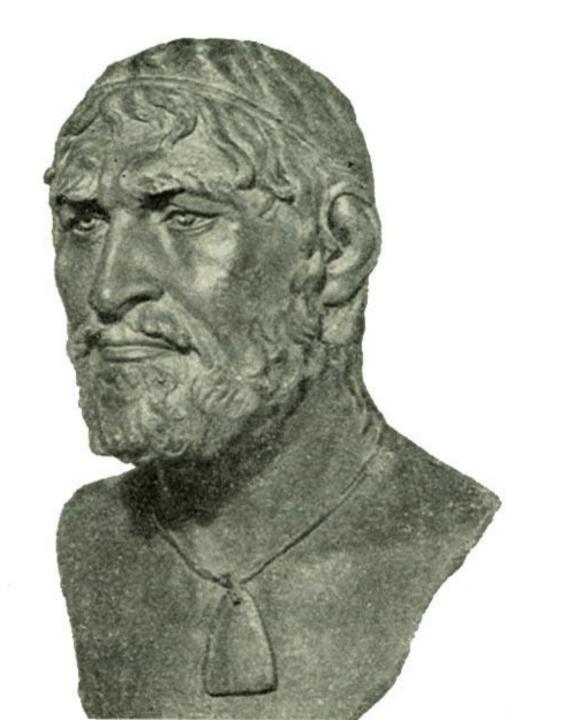

Эпоха бронзы

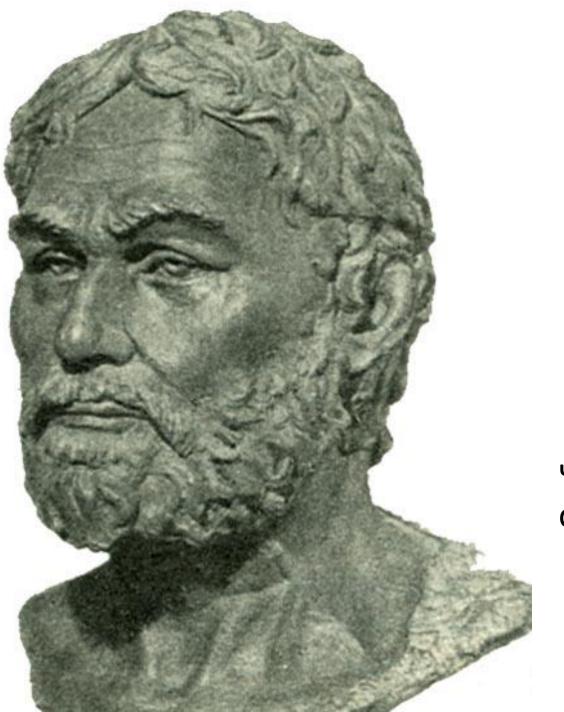
Скульптурная реконструкция по черепу мужчины из Халдеевского могильника. Автор Г. В. Лебединская

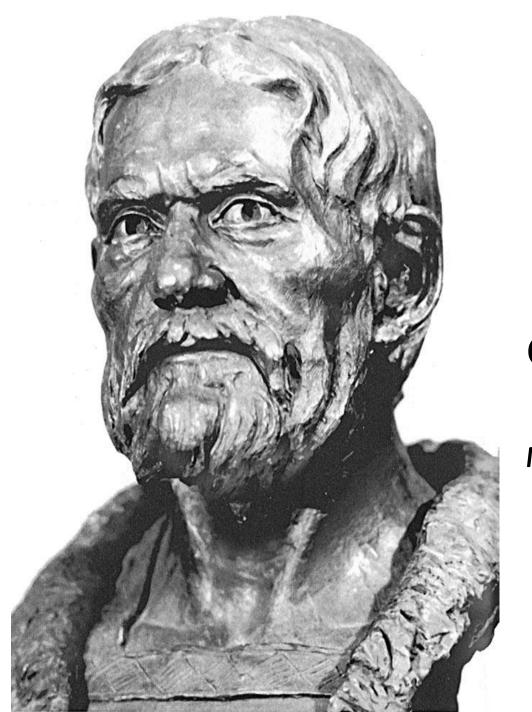
Скульптурная реконструкция выполнена по черепу мужчины из погребения № 7 Болшневского могильника 2 (Калининская область)

Реконструкция по черепу мужчины из Володар (низовья Оки)

Реконструкция по черепу мужчины со стоянки Панфилово (Владимирская область)

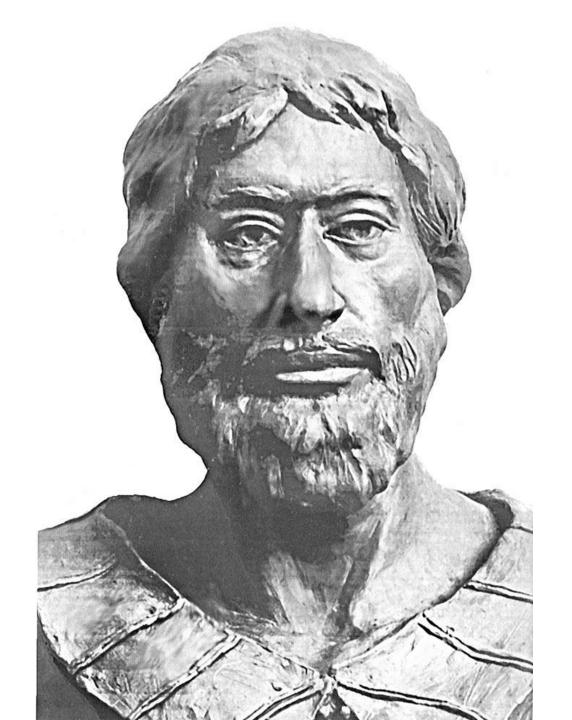
12 – 13 века

Скульптурная реконструкция выполнена по черепу мужчины из погребения № 1 (в саркофаге) кургана 2 Иваровской курганной группы (Калининская область)

14 – 17 века

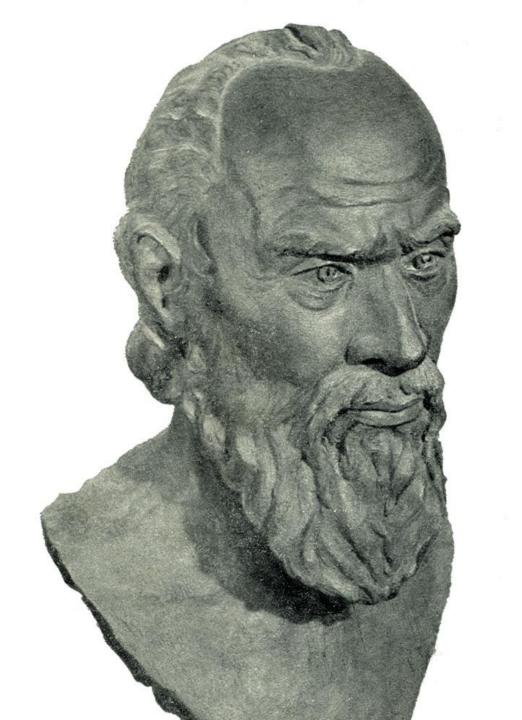
Скульптурная реконструкция выполнена по черепу мужчины из погребения № 16. Манежная площадь. Одежда была дополнена по старинным гравюрам

Скульптурная реконструкция выполнена по черепу мужчины из погребения № 206 (захоронение в белокаменном саркофаге ящичного типа внутри четверика ц. Святой Троицы в Полях)

Портрет великого князя владимирского Андрея Боголюбского (Рис. А. Н. Гришенкова со скульптурного портрета М. М. Герасимова)

Епископ новгородский Василий (XIV век)

Царь Иван Грозный

Виктор Васнецов «Портрет Ивана Грозного»

Лжедмитрий I. Гравюра Л. Килиана. 1606

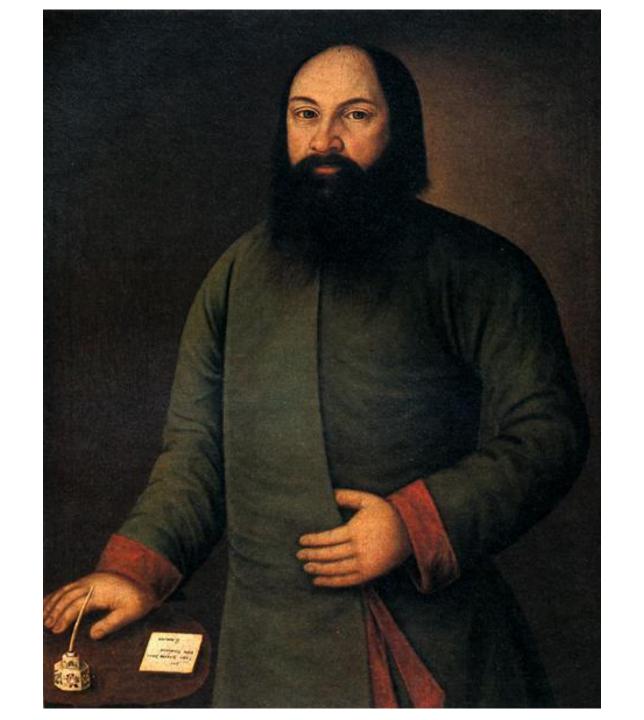
Изображения крестьян XII—XIV вв.: а - крестьянин за работой ("Адам"); б - отдыхающий крестьянин; в - игрища

Рис. 37. Знатное семейство. Москва, XVII в. (по Олеарию)

Купеческий портрет 16 — нач. 17 вв. Россия

Опознается по костюму, обязательной бороде (у мужчин), а также застылости и примитивизму стиля, т.к. обычно их писали более «дешевые» художники, имена которых даже не сохранились

Средние века. Западная Европа

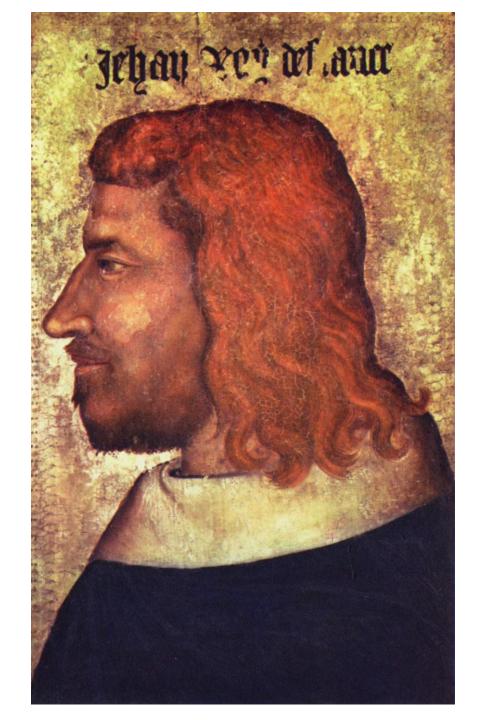
Средневековый художник, ограниченный строгими церковными канонами, редко обращался к портрету. Личностное начало в его понимании растворялось в религиозной соборности. В период Средневековья реалистический, натуралистический портрет встречается очень редко. Упрощенные и стандартизованные черты изображенного персонажа позволяют идентифицировать его только с определенной общественной ролью: правитель, монах, знать, богатый горожанин и т.д.

Неизвестный немецких художник. Портрет рыцаря. Около 1540 года (Аугсбург)

В средневековой Европе идеалом мужчины был рыцарь – прекрасный воин, чья мужественная внешность сочеталась не только с физической силой и храбростью, но и хорошими манерами и галантностью, предписанной кодексом чести. Немаловажной частью идеального мужского образа в тот период становится одежда и, конечно, доспехи – самая важная часть рыцарского костюма. В Средние века мужской костюм начинает все больше укорачиваться, тогда же появляется и «прототип» штанов: шоссы – узкие облегающие штаны-чулки из эластичного

сукна.

«Портрет Иоанна Доброго»

Джованни Пизано Скульптура «**Энрико Скровеньи»**

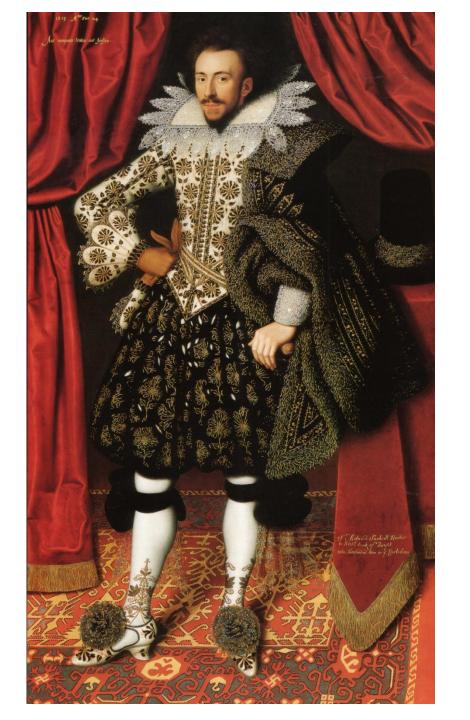
Энрико Скровеньи был богатым купцом и членом рыцарского ордена Гауденти, который заказал домовую церковь рядом со своим <u>палаццо</u>.

Ганс Мемлинг «Портрет молодого человека»

Рогир ва дер Вейден «Портрет Франческо де Эсте»

Вильям Ларкин «Портрет знатного мужчины»

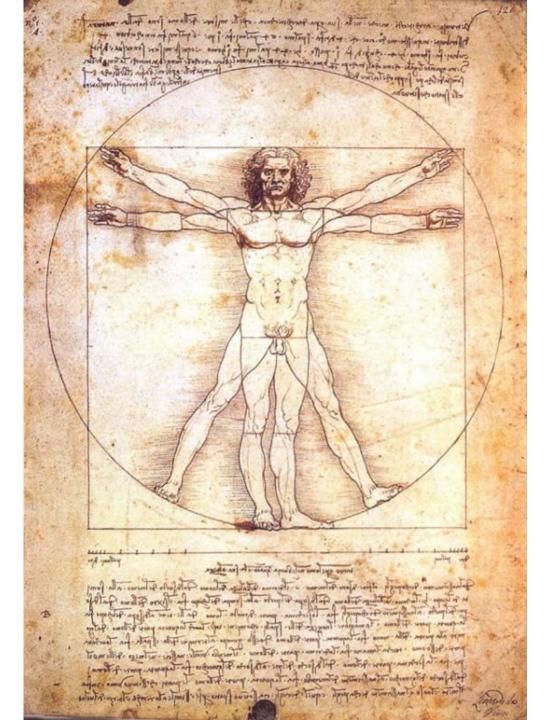
Тициан «Портрет герцога»

Мужской портрет периода Возрождения

Портретисты Ренессанса во многом идеализировали модель, но при этом непременно старались постигнуть её сущность. Изображая своего героя в определённой земной среде, художник свободно располагал модель в пространстве.

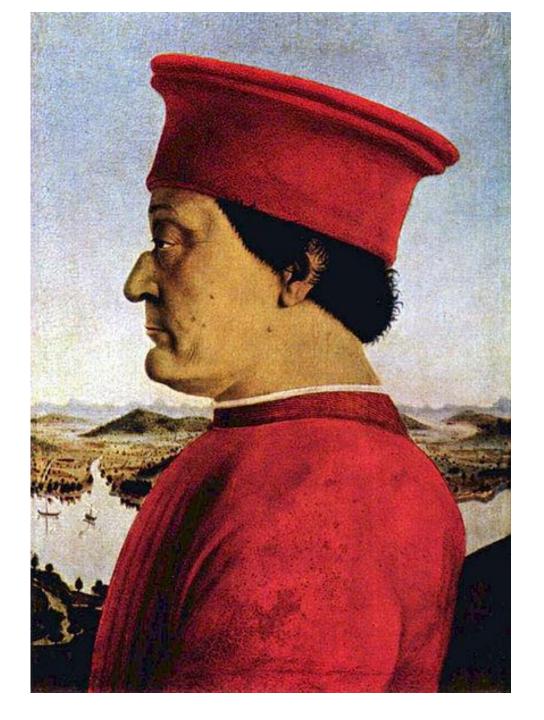

Доменико Каприоло «Портрет мужчины»

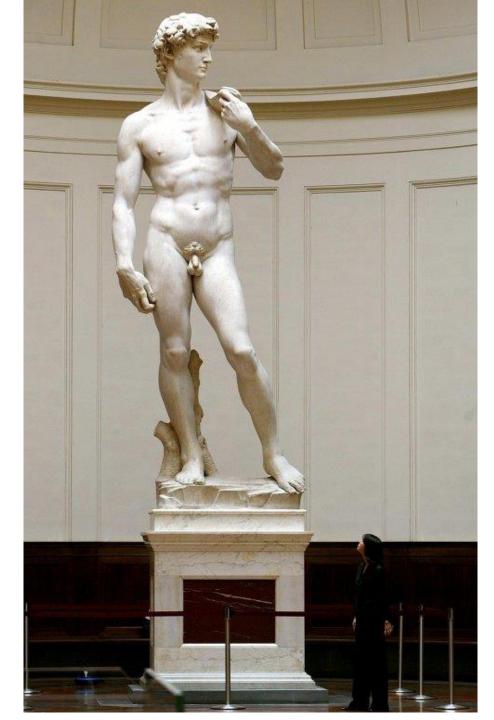
Эпоха Возрождения в искусстве стала возвращением к идеалам Античности и поиском правильных пропорций в изображении человеческого тела. Каноническим в этом отношении можно считать рисунок Леонардо Да Винчи, к которому более чем подходит термин «человек эпохи Возрождения». Иллюстрация из книги, посвященной трудам Витрувия, изображает фигуру мужчины в двух позициях, а пояснения к рисунку гласят, например, что размах рук человека равен его высоте, а расстояние от подбородка до носа составляет 1/3 длины его лица.

«Витрувийский человек» Леонардо да Винчи

Так как первые портреты писались по образу монет, то многие портретируемые изображены в профиль.

Пьеро делла Франческа «Портрет папы Федериго Монтефельтро из Урбино»

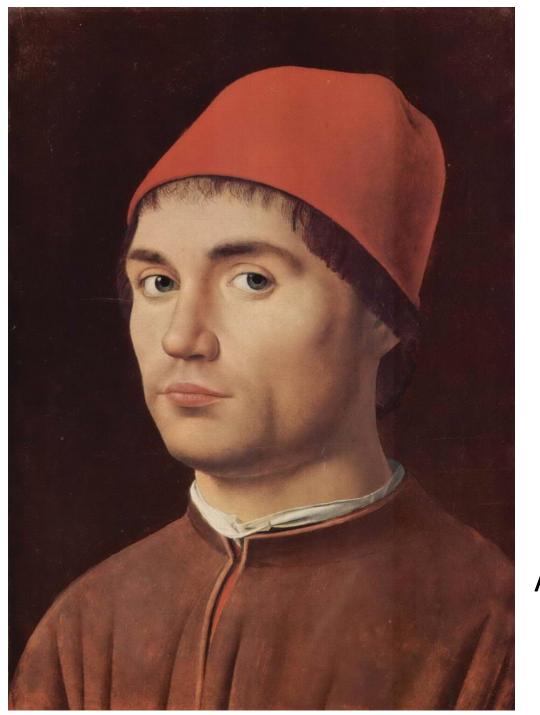
Наиболее выдающимся мужским образом эпохи можно считать мраморную статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Хотя специалисты по анатомии отмечают, что скульптор намеренно исказил некоторые пропорции для достижения художественной выразительности, впечатление, которое производила скульптура на современников Микеланджело и производит на нас сейчас, возводит образ, созданный 26-летним автором, в статус абсолютного культа красоты.

Микеланджело Буонаротти. Давид. 1501-1504 годы

В монументальных росписях среди других персонажей художник также нередко изображает себя.

Мартен ван Хемскерк

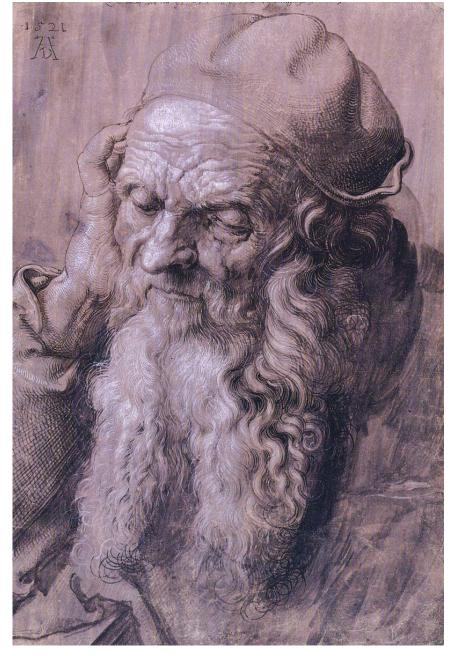

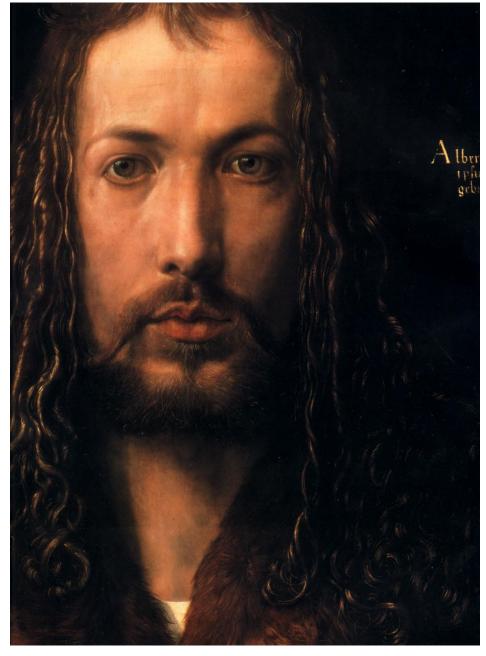
Антонелло да Мессина «Портрет мужчины»

• Наиболее прославленным мужским портретом этого времени был «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля (согласно своей значимости сегодня висит в Лувре напротив «Моны Лизы»).

Бальдассаре Кастильо́не, граф Новилары (Castiglione; 1478—1529) — <u>итальянский писатель</u>. Автор трактата <u>«О придворном»</u>, одного из самых знаменитых сочинений <u>итальянского Возрождения</u>.

Самый известный немецкий портретист Альбрехт Дюрер

Мужской портрет периода барокко

Барокко — это чрезмерная роскошь, огромные размеры, тяжелые и дорогие материалы. Барокко — это стиль дворцов. Время для пиров и безудержного веселья.

Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки.

Гиацинт Риго. «Портрет Людовика XIV». 1701 Барокко – самые изящные наряды, дорогие украшения, обилие косметики, причем как у женщин, так и у мужчин. В период барокко мужчины начинают носить рюши и банты, а также чулки. Еще никогда силуэт мужского костюма не был столь женственным, а необходимость ухаживать за своей внешностью, используя помады, пудру и духи, не была столь обязательной для мужчин. Прически вырастают в размерах, а количество украшений в них выходит за все рамки приличия. В XVII веке снова начинают носить парики.

Яков (Иаков) VI Шотландский, он же Яков I Английский

Портрет Альберта и Николаса Рубенсов

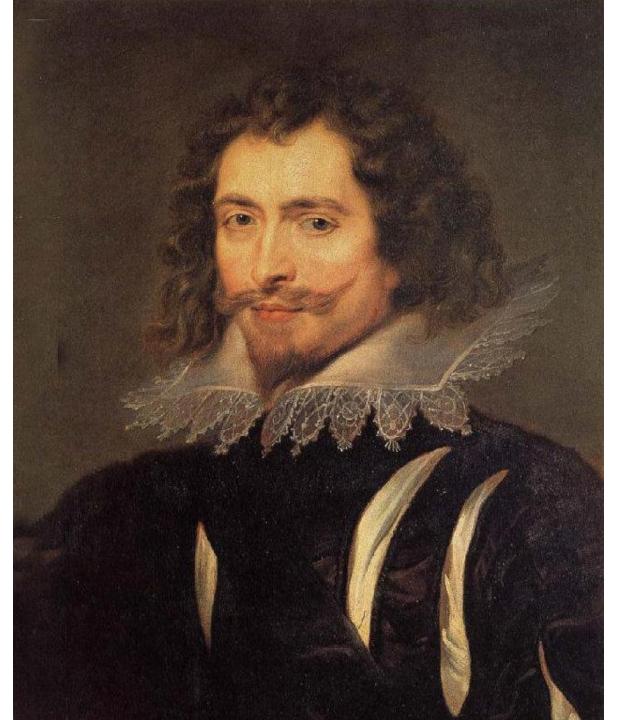

Питер Пауль Рубенс «Портрет молодого мужчины»

Питер Пауль Рубенс «Портрет кармелита»

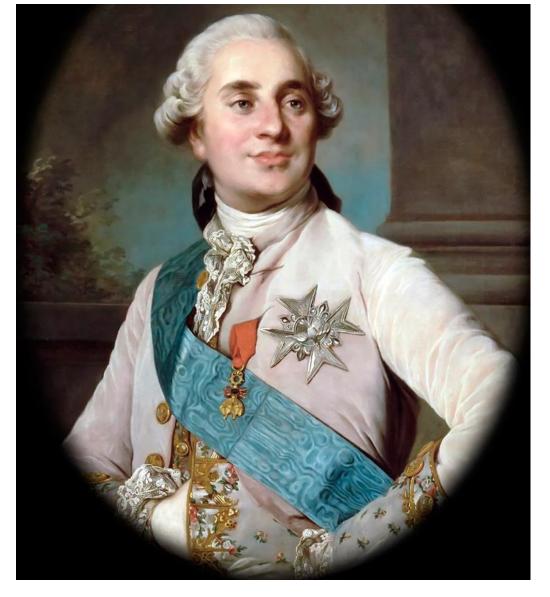

Если в предыдущие века растительность на лице определялась не модой, а гигиеническими или религиозными соображениями, то во времена барокко мужчины впервые начинают не просто отращивать усы или бороду, а отращивать их по правилам. Самой модной бородкой этого времени считается «муш» маленький пучок волос под нижней губой. Затем, подражая Людовику XIV, французские придворные начали носить и усики «шевалье» с завитыми концами. Ухоженные усики и бородки считались символом аристократизма.

Питер Пауль Рубенс. Портрет герцога Бекингема. 1625 год

Джордж Вильерс «1-й герцог Бэкингем»

Портрет Людовика XVI — супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)

Стиль РОКОКО

– это мода на юность, роскошь и беззаботность. Войдет в историю как век революций, одним из первых, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.

И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие парики с волосами, собранными в небольшие хвосты или же узлы.

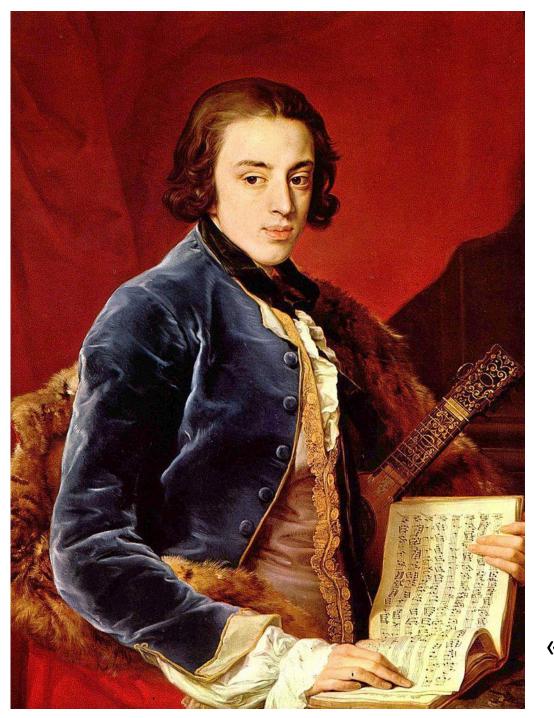
Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века

Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью.
Выглядели они в виде вилочки с

Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили блохоловки как украшение на шее.

Мужские прически превосходили женские порой в несколько раз: они были гораздо выше, крупнее и более напудренные, не разбирали такие прически по несколько месяцев.

Стиль КЛАССИЦИЗМ

Батони «Портрет маркиза Джона Монтермера»

Модели обычно расположены на фоне античных ваз, саркофагов, статуй, колонн.

Чаще всего художники пишут знатных лиц, богатых особ.

Батони «Портрет сэра Грегори Пейдж-Тернера»

Батони «Портрет кардинала Жан-Франсуа де Рожешуара»

Батони «Портрет Эдварда Августа, герцога Йоркского»

Батони «Дон Жозе Мониньо и Редондо»

Несмотря на яркость психологической характеристики портретируемых, им всегда присуще и нечто общее: аристократическое достоинство, эмоциональность, но вместе с тем и особое, "философское" состояние.

Батони «Томас Kerrich»

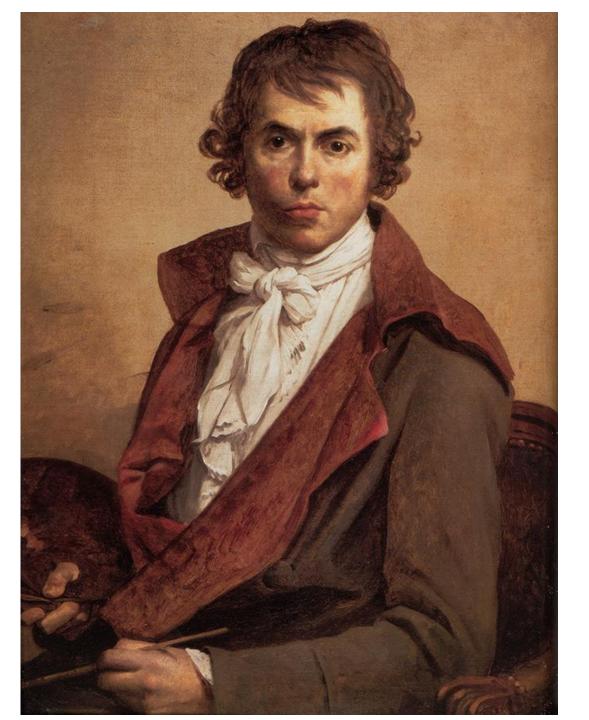
Стиль ампир

Стиль ампир — это стиль первой половины XIX века. **Ампир** или же **имперский** стиль зарождается во Франции совместно со становлением французской Империи времен Наполеона Бонапарта.

И совместно с гибелью Империи и поражением Наполеона стиль ампир исчезает.

Жак Луи Давид. «Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри». (1812)

Жак Луи Давид. Автопортрет (1794)

В XVIII веке в России, когда в моду вошла седина и следствием этого стали напудренные парики с уложенными буклями и косичками, без такого ни один приличный дворянин не смел появиться в обществе.

Александр Рослин «Портрет графа Александра Кирилловича Разумовского», 1776 год