

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/321911>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Искусствоведение

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Что такое портрет? 4
 - 1.1. История портретной живописи 4
 - 1.2. Когда началась портретная живопись? 5
 - 1.3. Среды портретной живописи 6
 - 1.4. Что такое безликий портрет? 7
 - 1.5. Портретные картины сегодня 8
 2. Художник Валентин Серов 8
 - 2.1. Ранние года 8
 - 2.2. Слава и успех 10
 - 2.3. Блестящий портретист 10
 - 2.4. Последние годы 12
 - 2.5. Семья и личная жизнь 13
 - 2.6. Черты характера 13
 3. Семья Юсуповых 13
 4. Особенности живописи Серова 14
 5. Портреты Юсуповых 26
 - 5.1. Портрет Зинаиды Николаевны Юсуповой 27
 - 5.2. Портрет князя Феликса Феликсовича Юсупова 30
 - 5.3. Портрет Феликса младшего Юсупова 31
 - 5.4. Портрет Николая старшего сына Юсупова 35
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 38

ВВЕДЕНИЕ

Валентин Александрович Серов (1865-1911) был великим русским живописцем и одним из ведущих портретистов своей эпохи. Он дружил с Ильей Репиным, Михаилом Врубелем и Константином Коровиным и работал в творческой атмосфере Абрамцевской колонии, с которой был тесно связан.

Среди амбициозных и капризных клиентов Серов редким исключением являлось семейство Юсуповых. В письмах Серов неизменно отмечает чуткость, любезность князей и княгини. В 1900-1903 годах Серов пишет их портреты, которые сразу были высоко оценены современниками. Среди этих портретов многие считали лучшим портрет младшего члена семьи — графа Феликса Сумарокова-Эльстона, унаследовавшего после гибели на дуэли старшего брата и смерти отца титул князя Юсупова.

Портреты художника Феликса и его отца, матери и старшего брата (1902–03, Рус. Муз.) составляют оригинальный цикл семейных портретов, чрезвычайно редкий для XX века. Юсуповская серия представляет собой одно из высших достижений Валентина Серова в портретной живописи.

1. Что такое портрет?

1.1. История портретной живописи

Жанр портретной живописи существует столько же, сколько и само понятие искусства. Даже в самые ранние дни человека, спрятанные глубоко в племенных пещерах, можно было найти саженцы портретной живописи, написанные на каменных стенах. На протяжении всей истории художники-портретисты создавали потрясающие произведения, которые отражают преобладающие стилистические темы того времени. Смысл портретной живописи в романтическом стиле сильно отличался от портретов импрессионистов, экспрессионистских портретов, сюрреалистических портретов и т.д.

Когда кто-то думает о портрете, классическое представление - это картина человека, сосредоточенная на его лице или на бюсте вверх. Однако на протяжении всей истории портреты были представлены через скульптуру, живопись, фотографию и многие другие творческие средства. Независимо от среды, цель состоит в том, чтобы захватить сходство, уникальное очарование и индивидуальность предмета портрета. Существует множество портретных стилей на протяжении всей истории, начиная от классического портрета до автопортретов и портретной фотографии. Квинтэссенцией портрета является портрет личности или автопортрета.

Традиционно отдельный субъект будет находиться в комнате с художником и сидеть лицом в профильном, анфасном или трехчетвертном положении. В случае автопортрета художники могут принять решение о создании работы по памяти или с помощью личной фотографии.

Внутри этих стилей существует бесконечное множество портретных стилей, включая постимпрессионистские картины, абстрактную портретную живопись, мраморную скульптуру и фотографию.

Портретная живопись является одним из старейших видов искусства в мире, все еще таким же популярным сегодня, как и сотни и даже тысячи лет назад. Портреты на протяжении всей истории изображают меняющиеся стили и приоритеты людей глазами художника, что делает их поистине невероятным проникновением в прошлое или прочным памятником человеку.

Проще говоря, портретная живопись - это жанр искусства, который представляет человека в определенный момент времени. Полученные портреты могут показать сходство, выражение или настроение конкретного человека, причем многие портреты также используются в качестве символов статуса для богатых.

Исторически сложилось так, что доступ к портретной живописи был ограничен богатыми и влиятельными, которые не только имели деньги для заказа портретов, но и были людьми, которые, скорее всего, хотели бы, чтобы они были увековечены на все времена. Тем не менее, растущий средний класс в викторианскую эпоху принял портретную живопись в свое сердце, и традиция продолжается сегодня с заказами от людей по всему спектру.

1.2. Когда началась портретная живопись?

Хотя от древнейших художественных традиций осталось немного примеров, считается, что портретному искусству не менее 5 лет, начиная с Древнего Египта. Портретная живопись принимает множество форм, как мы обсудим ниже, но акт представления человека через искусство является убедительным и настойчивым.

Портреты продемонстрировали богатое, мощное и важное, хотя реалистичные портретные фрески Древнего Рима уступили место менее реалистичной версии портретной живописи, которая просуществовала до средневековья. Современное портретное искусство, в том смысле, в каком мы его понимаем сейчас, началось в средние века, когда художники стремились изобразить сходства своего предмета и передать свои выражения и настроения. Хотя портретная живопись была заменена в некоторых отношениях фотографией и кино, она остается важной формой искусства, все еще практикуемой во всем мире.

Конец 18-го и 19-го века ознаменовали период массовых изменений и возрождения в мире портретной живописи. Многие портретные стили, такие как романтизм, академический, реализм, импрессионизм, неоклассицизм и символизм, взорвались на художественной сцене и привлекли внимание выдающихся художников-портретистов.

Художники-реалисты, в частности, создавали традиционно реалистичные портреты обычных людей. Кроме того, промышленная революция создала совершенно новый класс портретных меценатов, которые увлеклись искусством: богатые бизнесмены. Массово-промышленное производство создало недорогой, доступный способ для человека среднего класса купить краску и холст в крупном универсаме. Искусство

больше не было зарезервировано для художников. В 19 веке любой желающий мог купить кисть и краску.

1.3. Среды портретной живописи

Портретная живопись — не единственный способ, которым художники могут создавать портреты людей. Историческую портретную живопись можно найти в скульптуре и рисунке, в то время как современные портреты могут быть созданы из различных современных материалов, а также традиционных красок и карандашей.

Однако, возможно, наиболее распространенным средством современного портретного искусства является фотография. Портретная фотография сама по себе является искусством, и, хотя у многих из нас теперь есть инструменты в карманах, искусные портретные фотографы все еще находятся в студиях по всему миру!

Существует десять типов портретов:

- Традиционные портреты;
- Откровенные портреты;
- Портреты образа жизни;
- Гламурные портреты;
- Концептуальные портреты;
- Автопортреты;
- Портреты крупным планом;
- Групповые портреты;
- Экологические портреты;
- Портреты домашних животных;

1.4. Что такое безликий портрет?

Традиционно портрет всегда включал лицо субъекта. Однако по мере того, как искусство становилось все более экспериментальным и раздвигало границы, художники искали другие способы изобразить предмет, не рисуя и не захватывая их лицо.

Отсутствие черт лица в портрете может оставить произведение искусства открытым для интерпретации. Например, зрители могут более сильно видеть себя в безликом портрете и отождествлять себя с произведением искусства. Безликие портреты могут быть обрезаны, чтобы лицо находилось за пределами рамы или холста, или лицо может быть скрыто, как можно увидеть на знаменитой картине Рене Магритта «Сын Ма н», которая скрывает лицо субъекта яблоком.

Каковы 4 категории портрета?

1. Конструкционистская портретная живопись: эта категория является самой последней формой портрета. Она вращается вокруг художников, направляющих и создающих воображаемый момент со своим реквизитом через различные позы.
2. Откровенная портретная живопись: эта категория относится к захвату случайных живых портретов людей. Откровенные портреты не требуют никаких поз или предварительной подготовки предмета.
3. Экологическая портретная живопись: идеальное сочетание конструкции и откровенности в единый портрет выдает экологическую портретную живопись. Художник делает экологические портреты, предоставляя объекту определенное направление, однако запечатленные моменты абсолютно откровенны.
4. Творческий портрет: хотя каждый аспект картины одинаково креативен.

1.5. Портретные картины сегодня

Наиболее широко практикуемым портретным искусством сегодня, несомненно, является селфи, и мы размещаем стилизованные версии себя в социальных сетях, а также в наших мантиях. В некотором смысле, нет большой разницы между идеальными портретами аристократии, написанными художниками столетия назад, и высоко курируемыми версиями нас самих, которые мы размещаем в Интернете - у нас просто есть инструменты, более доступные.

Портретная живопись сама по себе остается популярной формой искусства, и люди по-прежнему заказывают портреты себя и членов своей семьи у художников по всей Великобритании и за ее пределами. Как мы уже упоминали, это может быть традиционная картина, предназначенная для передачи подобию человека для потомков, или это может быть более эклектичный портрет, сделанный из смешанной техники, который стремится передать настроение, а не сходство.

2. Художник Валентин Серов

2.1. Ранние года

Валентин Серов родился в Санкт-Петербурге в семье, принадлежавшей к художественному сообществу. Отец Серова, Александр, был композитором немецко-еврейского и английского происхождения. Он был известным музыкальным критиком и страстным поклонником Вагнера. В 43 года он женился на матери Валентина, которой тогда было всего 17 лет. Валентин был единственным ребенком пары.

Детство Серова было пропитано художественной атмосферой: в доме Серова бывали не только музыканты, но и скульпторы (такие, как Марк Антокольский) и художники (такие, как Илья Репин и Ге).

Наблюдательность и талант к рисованию юного Валентина проявились в раннем возрасте, и условия, в которых он рос, способствовали их развитию.

Отец Валентина умер, когда мальчику было шесть лет; его мать была так занята организацией вечеринок и мюзиклов, что у нее не было времени уделять сыну, который чувствовал себя брошенным. Все-таки, увидев, как хорошо рисует ребенок, она решила поехать в Париж, который был в то время центром искусства и местом жительства Репина, художника, которого она хорошо знала (к тому времени Репин уже стал популярным). Известный художник научил мальчика живописи; шаг за шагом последний набирал силу, но тоже становился мрачным и задумчивым.

В 1875 году меценат Савва Мамонтов пригласил Серова и его мать поселиться в подмосковном Абрамцево, где Валентин снова имел возможность учиться у Репина (вернувшегося в Россию) и знакомиться с другими художниками мамонтовского круга. Большое влияние на формирование художественного мировоззрения Серова оказала жизнь в Абрамцево и Домотканово, недалеко от Москвы. Он полюбил среднерусскую деревню с ее рощами и просторами, окруженными лесами, оврагами, перелесками и деревнями. Среди работ, выполненных в Домотканово, были «Октябрь» (1895 г.), «Сеголетки на водопое» (1904 г.), «Женщина с лошадью»

Рисунок 1 – Портрет Валентина Серова

(1898 г.) и множество иллюстраций к басням Крылова (Крылов был самым известным баснописцем России; его более ранние басни были основаны на произведениях Эзопа и Жана де Лафонтена, более поздние басни были оригинальными произведениями).

1 О. В. Серова. Воспоминания о моём отце Валентине Александровиче Серове. – Ленинград, 1986.

2 Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Сос. И ред. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. Т. 2, Л., 1971

3 См. сообщение «Модный «злой» портретист»

4 Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Сос. И ред. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. Т. 2, Л., 1971

5 Князь Феликс Юсупов. Перед изгнанием. Мемуары. М. 1993

Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Сос. И ред. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. Т. 1, 2, Л.

6 Монография Грабаря о жизни и творчестве Валентина Серова <http://vserov.ru/monografiya.php> 2.Лавров А.М., В.А. Серов. Беседы о живописи в школе. — М.: Искусство, 1966. .

7 Алленова, Е.М. Валентин Серов Текст. / Е.М. Алленова. М., 1996.

8 КнигоГид [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://knigogid.ru/books/1155157-valentin-serov/toread>

9 О русском художнике Валентине Серове. Биография, галерея живописи и графики, статьи и воспоминания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vserov.ru/>

10 Розенвассер В.Б. Валентин Серов / В.Б. Розенвассер. — М.: Знание, 1990. — 58 с. 11 Шикман А. П. Серов Валентин Александрович. Краткая биографическая справка / Шикман А.П. — М.: АСТ, 1997. — 446 с

12 Учебно-методический комплекс «Перспектива» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://my-shop.ru/shop/article/11219.html> 13 Учебно-методический комплекс «Школа России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

14 Поспелов Г.Г. Серов и Врубель (образ «новой России») / Поспелов Г.Г. Русское искусство XIX в. М.: Искусство, 1997

Источник: <https://liarte.ru/referat/o-serove-hudojnikе/?ysclid=ldviihjvx69243514>

15 Островский Г. «Рассказ о русской живописи». М., 1987г.

16 Ионина Н. А. «100 великих картин»- М., Изд. «Вече», 2006г.

17 Кудря А. И. «Валентин Серов». Серия «Жизнь замечательных людей». Изд. «Молодая Гвардия», 2008г.
18 Сайт <http://valentinserov.ru>

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/321911>