

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**АВТОПОРТРЕТ В ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

ШАБУРОВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
к.ф.н., доцент _____ Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение.

Конец XIX – первая половина XX века характеризуется переходом в новую эпоху социально-экономического и политического развития, зарождением и становлением новых художественных систем. Меняются устоявшиеся ценности и ориентиры, которые в первую очередь отражаются на переосмыслении роли человека в мире, изменении взгляда человека на окружающий его мир и на самого себя. Большую роль играет теория психоанализа З. Фрейда, открывающая новые ранее не постижимые особенности человеческой психики. Переворот в мировоззрении человечества усиливает интерес к личности, приводит к сосредоточению внимания на индивидуальности, тяготению к иррациональному, эсхатологическим настроениям, самопознанию.

В полной мере эти процессы проявляется в искусстве. Возникает множество новых стилей, направлений, на смену традиции приходит свободный взгляд мастера. Реалистичное изображение действительности уступает эмоциональности, стремлению вскрыть внутренний мир человека. Художники ярко иллюстрирует тенденции к самоанализу, возрастающему интересу к человеческой психике и индивидуальности.

Потому вполне закономерно, что в этот период художники проявляют особый интерес к жанру автопортрета, наиболее психологичному из всех жанровых разновидностей портрета, основанному, прежде всего, на самоанализе. Они создают целые серии автопортретов, изучая собственную личность, испытанный ими духовный опыт, пережитые сиюминутные переживания.

Цель работы: исследовать автопортрет в живописи художников конца XIX – первой половины XX века.

Задачи:

1. Рассмотреть автопортрет как разновидность портретного жанра
2. Изучить многогранность автопортретов В. Ван Гога

3. Проанализировать психологические автопортреты Э. Мунка
4. Исследовать экспрессионистские автопортреты Э. Шиле
5. Рассмотреть биографические автопортреты Ф. Кало

Методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных ученых по искусствоведению, философии и биологии. Важнейшими для исследования стали работы С. В. Крузе, Л. С. Зингер, Э. Канделя, Н. А. Дмитриевой, Г. Л. Васильевой-Шляпиной, У. Бишоффа, Р. Стенерсена, А. Нэсс, И. Чечота, Х. Эрреры. Большое внимание уделяется биографическим материалам.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

В первой главе рассматривается автопортрет как разновидность портретного жанра. Анализируются автопортреты художников конца XIX – начала XX века – Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка.

Во второй главе рассматриваются автопортреты художников первой половины XX века – Эгона Шиле и Фриды Кало.

В заключении подводятся итоги работы, делаются выводы.

Основное содержание работы.

В первой главе, которая включает в себя три раздела (1.1 Автопортрет как разновидность портретного жанра, 1.2 Многогранные автопортреты Ван Гога и 1.3 Психологические автопортреты Эдварда Мунка) рассмотрен автопортрет как одна из разновидностей портретного жанра, проанализировано автопортретное творчество художников конца XIX – начала XX века - Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка.

Автопортрет - один из сложных портретных жанров, в котором художник изображает себя. Обладая свойствами портретного жанра в целом, он имеет свои особенности: свободу для творческого эксперимента, более глубокую психологическую интерпретацию образа, возможность раскрыть противоречия творческой личности и социальной среды. В

процессе создания автопортрета помимо других задач художник занимается глубоким само исследованием.

В истории искусства принято подразделять автопортреты на несколько типов: вставной, представительский (символический), отдельный (естественный), включение автора в групповой портрет.

Зарождение автопортрета произошло в эпоху Древнего мира, формирование его как жанра – в период Ренессанса. До сих пор он не потерял своей актуальности и существует как один из значительных жанров искусства.

Винсент Ван Гог (1853-1890) - нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали значительное влияние на живопись XX века. Его творческая карьера продлилась всего 10 лет. За это время он создал более двух тысяч работ – пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты. Новаторский взгляд Ван Гога на живопись лёг в основу вскоре появившегося нового течения – экспрессионизма.

За свою недолгую творческую жизнь художник создал около сорока автопортретов. Столь обширная серия автопортретов имела особенное значение для Ван Гога. Он вкладывал в неё сокровенный смысл, как и в другие свои циклы. Жестокая реальность настоящего художника-новатора, создающего истинное, новое искусство стала причиной, которая подтолкнула его к созданию автопортретов.

Автопортреты Винсента Ван Гога биографичны и психологичны. В них есть сильная духовная напряженность, которая передается контрастностью цветов, изгибающимися линиями, разницей фактур, резкими очертаниями лица, акцентами на асимметрии и неправильностях формы.

Они воспроизводят не столько индивидуальные черты художника, сколько обобщенный образ художника вообще. Его работы отличаются отчетливой социальной направленностью, типизацией образов. В аналитических автопортретах, художник экспериментирует со своим

лицом, как с маской, и стремился подчеркнуть избранный образ, тип, а не передать анатомическое сходство.

Эдвард Мунк (1863-1944) – норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма. Он оказал большое влияние на развитие искусства XX века. Долгое время, с 1889 по 1909 год, его искусство было болезненным. «Болезненность» Мунка заключалась в обострённости чувств и эмоций. Благодаря этой остроте чувства художник и мог так ярко выражать своё эмоциональное состояние живописью, и передавать его зрителю.

Новаторские решения художника не сразу нашли признание. Однако с юности Эдвард Мунк был убеждён в своём особом предназначении, как художника, и неотступно ему следовал.

Эдвард Мунк создавал психологичные автопортреты, полные тревожного мироощущения. Мотивы одиночества, предопределялись многочисленными ударами судьбы в жизни художника. В его автопортретах прослеживается связь между внутренним миром художника и его живописной техникой.

Выразительные образы, дар колориста, бескомпромиссные эксперименты, новаторский подход к живописи сделали Мунка яркой фигурой в искусстве конца XIX-XX века, предвосхитившей темы, трагические настроения, живописные приемы будущих экспрессионистов.

Во второй главе, которая включает в себя два раздела (2.1 Экспрессионистские автопортреты Эгона Шиле и 2.2 Биографические автопортреты Фриды Кало) проводится анализ автопортретного творчества художников первой половины XX века – Э. Шиле и Ф. Кало.

Эгон Шиле (1890-1918) – австрийский художник, ранний представитель экспрессионизма. Обширная галерея его работ отличается необычайной выразительностью линий, откровенностью в изображении людей, поиске особых приёмов, способных проявить бессознательное в живописном выражении.

За свою короткую жизнь он создал более ста автопортретов, в которых беспощадно анализировал себя и своё тело. Бескомпромиссный новатор, Шиле ещё в юности отрёкся от академического подхода, впитал свежие влияния венского модернизма, и, наконец, сформулировал свой собственный, индивидуальный экспрессионистский взгляд. Он жил и творил в Вене, во времена, когда именно там развивалась новая наука, главным образом – наука о психике. Так, в его работах передовая мысль соединялась с искусством. В своих работах, увлечённый прорывом в психиатрии Эгон Шиле пытался понять, что представляет из себя человек, его душа, и её связь с телесным.

В своих автопортретах Эгон Шиле формирует свой собственный экспрессионистский стиль, заключающийся в передаче эмоций, посредством выработанного им художественного языка, основными чертами которого являются нервная, чёткая и выразительная линия, эмоциональный колорит, фокусировка на теле и руках, колористический контраст.

Интересы Эгона Шиле к науке, исследующей двойственную сущность человека, нашли отражение в двойных портретах, к которым он неоднократно обращался своим творчеством. В них художник одновременно выражал свое видение духовного и мирского, внутреннего и внешнего в человеке.

Фрида Кало (1907-1954) – мексиканская художница. Некоторые исследователи, в том числе классик сюрреализма Андре Бретон, причисляли её к сюрреализму, однако сама она от этого определения отказывалась.

Автопортрет – преобладающий жанр в творчестве Фриды Кало. В них метафорически отражается её личная история и чувство боли, сопровождавшее художницу на протяжении всей жизни. Страшная авария, случившаяся в юности, на долгие месяцы приковывала девушку к кровати. Тогда она и обращается к искусству. Оставшись наедине с собой, Кало

начинает писать, и первой же её значительной работой становится автопортрет. Обширная галерея её автопортретов, откровенных и безжалостных, предстаёт перед зрителем истинной историей трагедии и силы её преодоления через искусство.

Автопортретный ряд Фриды Кало можно рассматривать как автобиографию. Работы наполнены сложным символическим содержанием, детализированной техникой, характерным выражением душевной боли через физическую. Её творчество раскрывает такие темы как любовь, предательство, разлука, темы женщины, народного искусства, политики, и конечно тема боли, связывающей её душевные страдания с телесными.

Её художественный метод схож с примитивизмом. Однако автопортреты художницы сложные, многослойные, тщательно проработанные. Художественная манера сочетает элементы наивного, народного мексиканского искусства, с влиянием европейской живописи эпохи Возрождения.

Заключение.

Автопортрет характеризуется как одна из разновидностей портретного жанра. Его отличительной особенностью является большая свобода творчества, не ограниченная желаниями заказчика, возможность выразить собственные независимые взгляды на искусство, современный мир, роль человека в этом мире. Период рубежа XIX-XX веков считается переломным в плане формирования мировоззрения человечества, когда меняется к человеку, его индивидуальности. В искусстве эти процессы находят выражение в автопортрете.

Автопортрет - один из сложных портретных жанров, в котором художник изображает себя. В процессе создания автопортрета помимо других задач художник занимается глубоким само исследованием.

Зарождение автопортрета произошло в эпоху Древнего мира, формирование его как жанра – в период Ренессанса. До сих пор он не

потерял своей актуальности и существует как один из значительных жанров искусства.

Автопортреты нидерландского и французского художника Винсента Ван Гога очень многогранны. В них отражается и глубокая социальная направленность, и личное мироощущение художника, и склонность Ван Гога к типизации образов. Все они глубоко психологичны и биографичны. В них есть сильная духовная напряженность, которая передается контрастностью цветов, изгибающимися линиями, разницей фактур, резкими очертаниями лица, акцентами на асимметрии и неправильностях формы.

Они воспроизводят не столько индивидуальные черты художника, сколько обобщенный образ художника вообще. В аналитических автопортретах, художник экспериментирует со своим лицом, как с маской, и стремился подчеркнуть избранный образ, тип, а не передать анатомическое сходство.

Вся галерея автопортретов Ван Гога отражает его личную трагедию нового художника. Своё мироощущение Ван Гог передавал с помощью работы с фоном, колоритом, и новаторских живописных техник. Реалистичность в автопортретах уступает место эмоциональности. В его творчестве отражается совершенно новый подход к изобразительности в искусстве постимпрессионизма.

Норвежский художник Эдвард Мунк создавал психологичные автопортреты, полные тревожного мироощущения. Мотивы одиночества, предопределялись многочисленными ударами судьбы в жизни художника. Благодаря особой остроте чувства, художник мог ярко выражать своё эмоциональное состояние живописью, и передавать его зрителю. В его автопортретах прослеживается связь между внутренним миром художника и его живописной техникой.

Выразительные образы, дар колориста, бескомпромиссные эксперименты, новаторский подход к живописи сделали Мунка яркой

фигурой в искусстве конца XIX-XX века, предвосхитившей темы, трагические настроения, живописные приемы будущих экспрессионистов.

Австрийский художник Эгон Шиле в своих автопортретах формирует свой собственный экспрессионистский стиль, заключавшийся в передаче эмоций, посредством выработанного им художественного языка, основными чертами которого являются нервная, чёткая и выразительная линия, эмоциональный колорит, фокусировка на теле и руках, колористический контраст.

Интересы Эгона Шиле к науке, исследующей двойственную сущность человека, нашли отражение в двойных портретах, к которым он неоднократно обращался своим творчеством. В них художник одновременно выражал свое видение духовного и мирского, внутреннего и внешнего в человеке. Эгон Шиле, увлечённый прорывом в психиатрии, во всех своих автопортретах пытался понять, что представляет из себя человек, его душа, и её связь с телесным. Эту связь демонстрируют его новаторские экспрессионистские автопортреты.

Автопортретный ряд мексиканской художницы Фриды Кало можно рассматривать как автобиографию. Работы наполнены сложным символическим содержанием, детализированной техникой, характерным выражением душевной боли через физическую. Её творчество раскрывает такие темы как любовь, предательство, разлука, темы женщины, народного искусства, политики, и конечно тема боли, связывающей её душевные страдания с телесными. Для Фриды Кало, из-за болезней и травм, тело было постоянным источником чувства, чувства боли. Потому, в её искусстве тело становится посредником в выражении эмоций. Условно отделяясь от изображаемого, объективируя свой образ, она наделяла его своими страданиями, освобождая от них себя.

Её художественный метод схож с примитивизмом. Однако автопортреты художницы сложные, многослойные, тщательно проработанные. Художественная манера сочетает элементы наивного,

народного мексиканского искусства, с влиянием европейской живописи эпохи Возрождения.

Анализ автопортретов художников конца XIX – первой половины XX века показал, что при всей уникальности произведений каждого мастера автопортреты имеют общие черты: биографичность, психологизм, поиск новых выразительных средств.