

# Портрет в музыке и изобразительном искусстве

Как искусство показывает человека:  
взгляд, краски и звук.



---

> Почему портрет важен в искусстве

Портрет помогает увидеть не только внешность, но и характер человека. В живописи его сохраняют краски и композиция, а в музыке — мелодия, ритм и тембр, создавая узнаваемый образ.



---

## > Что такое портрет в живописи

Живописный портрет показывает лицо, фигуру, взгляд и позу человека. Художник выбирает ракурс, чтобы зритель сразу заметил главные черты и настроение героя.

Цвет, свет и тень помогают передать характер: мягкий колорит делает образ спокойным, а резкие контрасты усиливают напряжение и внутреннюю силу.

Одежда, фон и детали рассказывают о времени, профессии и положении человека. Поэтому портрет часто становится не только образом, но и свидетельством эпохи.

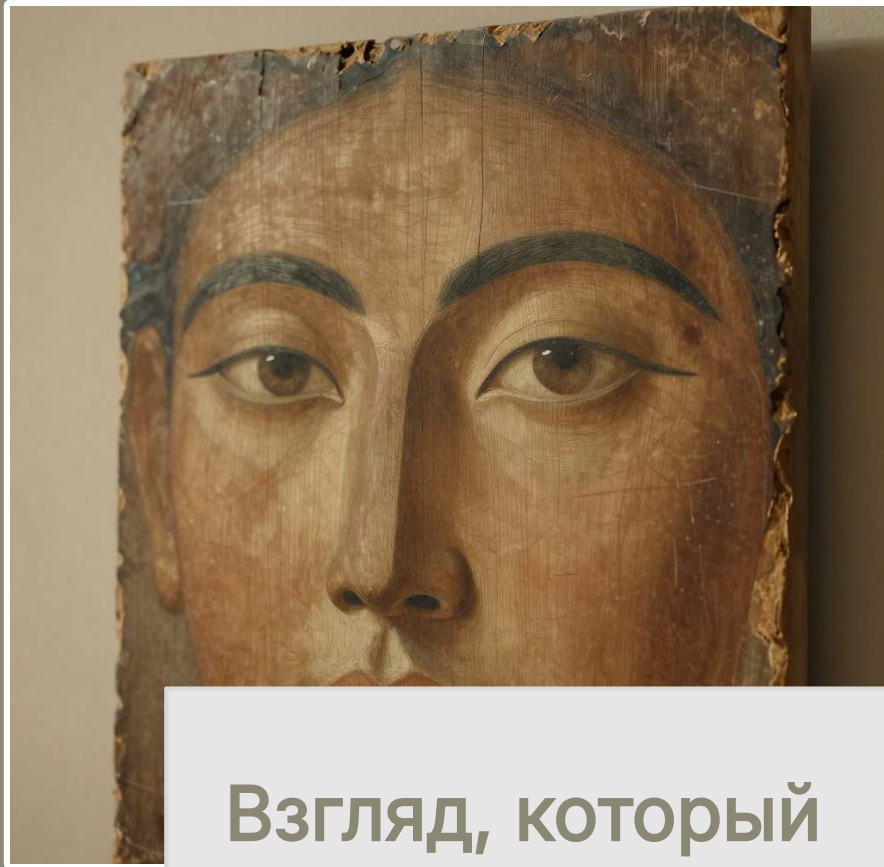
## > Что такое музыкальный портрет

Музыкальный портрет не показывает лицо, но помогает услышать характер героя. Композитор использует мелодию, темп и ритм, чтобы создать узнаваемый образ.

Тембр голоса или инструмента особенно важен: один и тот же мотив на скрипке, флейте или виолончели звучит по-разному и вызывает разные чувства.

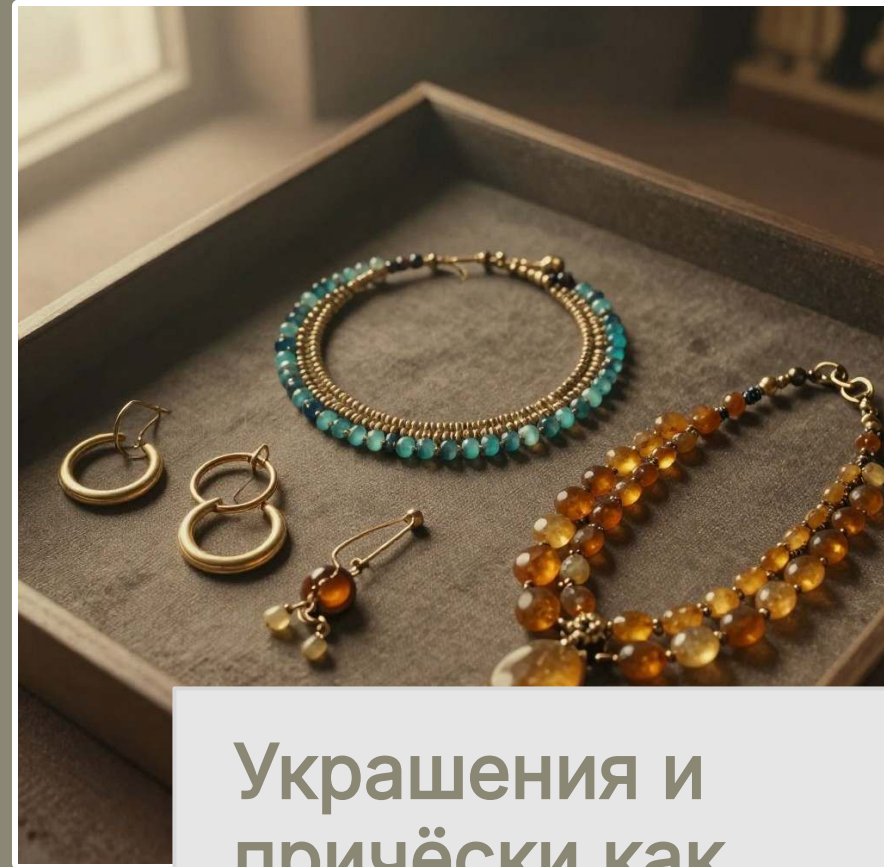
Паузы, громкость и интонации тоже работают на образ. Спокойная музыка может передать доброту и задумчивость, а резкая — тревогу, решительность или энергию.

## > Фаюмские портреты: древняя память о человеке



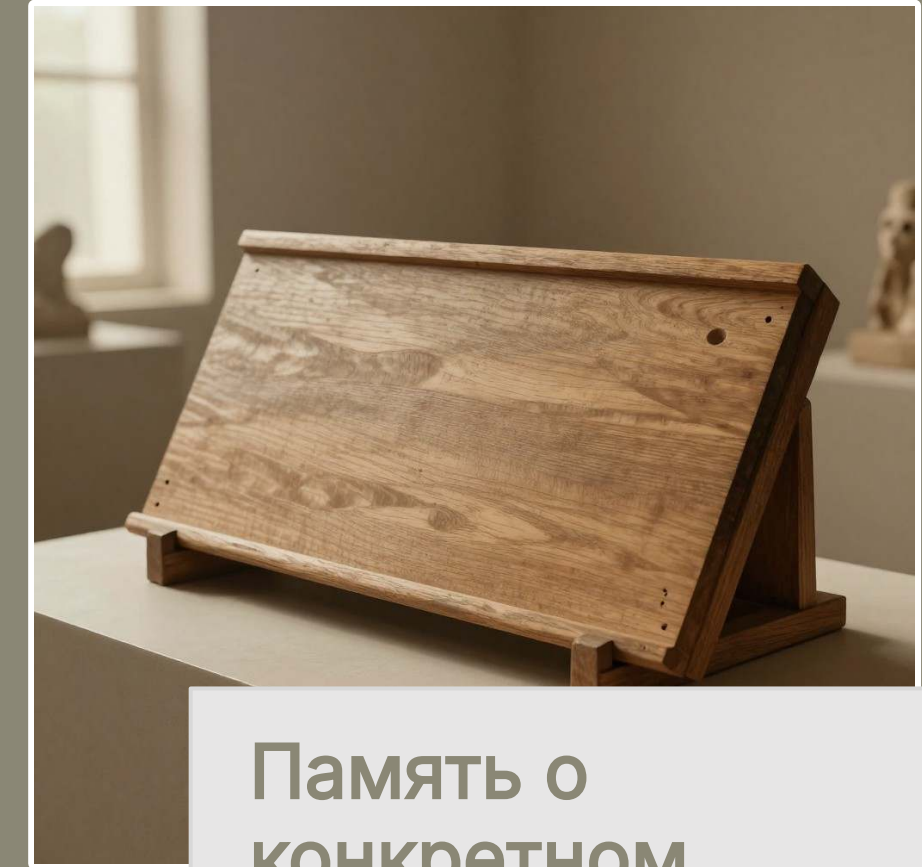
### Взгляд, который пережил века

Фаюмские портреты поражают живым, почти прямым взглядом. Кажется, что человек, изображённый на деревянной дощечке, смотрит на нас через две тысячи лет, сохраняя свою индивидуальность и настроение.



### Украшения и причёски как приметы времени

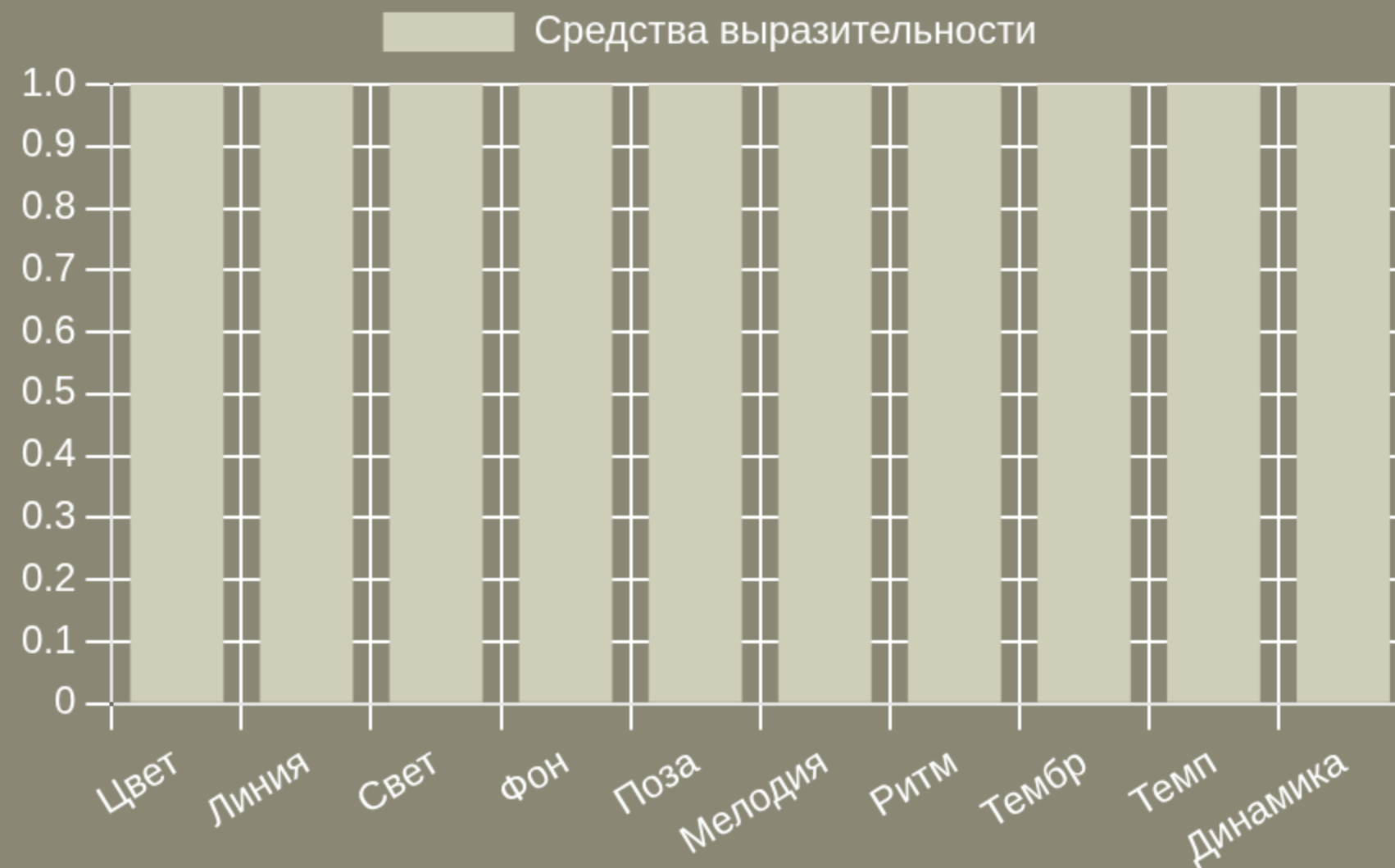
На этих портретах можно рассмотреть причёски, серьги, ожерелья и одежду. Такие детали помогают представить, как выглядели люди Древнего Египта в I–III веках нашей эры и что считалось красивым.



### Память о конкретном человеке

Фаюмские изображения создавались не для общего образа, а для сохранения памяти о конкретной личности. В этом их особая ценность: древние мастера стремились не просто украсить вещь, а оставить след человеческой жизни.

## > Средства выразительности в живописи и музыке



Живопись и музыка используют разные материалы, но обе создают выразительный образ человека.

Сравнение показывает: в живописи образ строится через видимые детали, а в музыке — через звучание и движение во времени.

*Составлено по материалам темы «Портрет в музыке и изобразительном искусстве»*

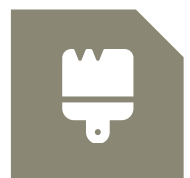
---

## > Средства выразительности в живописи



### Цветовая гамма

Цвет помогает задать настроение портрета. Тёплые оттенки делают образ мягче и дружелюбнее, а холодные подчёркивают спокойствие, строгость или отстранённость.



### Линия и форма

Плавные линии делают образ более мягким, а чёткие и резкие — собранным и сильным. Поворот головы и положение рук тоже усиливают впечатление.



### Взгляд и лицо

Выражение глаз и мимика сразу привлекают внимание зрителя. Через них художник показывает характер человека, его внутреннее состояние и отношение к происходящему.



### Детали одежды и фона

Костюм, украшения и предметы вокруг героя помогают узнать его возраст, профессию и время, в котором он жил. Такие детали делают портрет более точным и содержательным.

Тембр, темп, ритм и динамика вместе делают музыкальный портрет узнаваемым и эмоционально точным.

4

главных приёма особенно часто помогают передать настроение героя

*Составлено по материалам темы «Музыкальный портрет»*

## > Парадный портрет и торжественный образ в музыке



Парадный портрет показывает человека величественно: крупная фигура, дорогая одежда, знаки власти и выразительный фон подчёркивают его статус и значимость для зрителя.

В музыке похожее впечатление создают марш, гимн и фанфары. Чёткий ритм, громкое звучание и широкая мелодия формируют образ силы, торжественности и уверенности.

> Сравнение живописного и музыкального портрета

| Признак         | Живопись     | Музыка          |
|-----------------|--------------|-----------------|
| Внешность       | Видна сразу  | Не изображается |
| Настроение      | Цвет и свет  | Темп и тембр    |
| Торжественность | Поза, одежда | Марш, фанфары   |
| Характер        | Взгляд, лицо | Интонации, ритм |

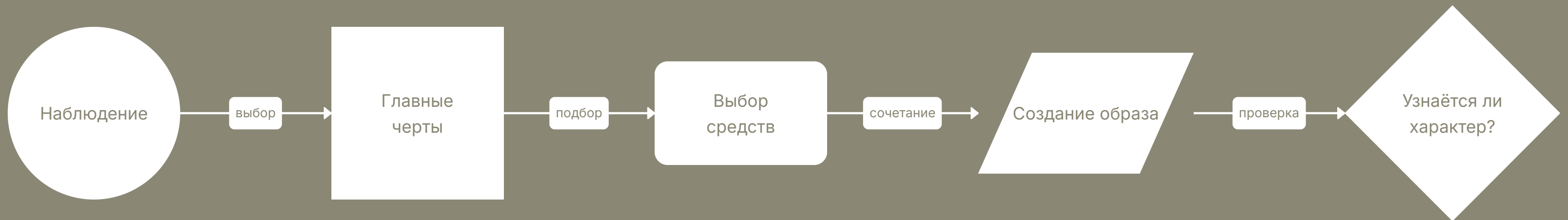
В таблице показано, как два вида искусства по-разному создают образ человека.

Живопись даёт зрительный образ, а музыка — звуковой. При этом обе формы искусства помогают узнать характер человека и его эмоциональное состояние.

Составлено по материалам темы «Портрет в музыке и изобразительном искусстве»

## > Портретный образ рождается постепенно

Последовательность работы художника или композитора: от наблюдения за человеком до проверки выразительности образа.



## > Русские портреты XVIII–XIX веков

1

Фёдор Рокотов особенно ценился за мягкую светотень и тонкую передачу взгляда. Его портреты помогают увидеть не только внешность, но и скрытое настроение человека.

2

Дмитрий Левицкий создавал более торжественные и точные образы, часто показывая положение модели в обществе. В его работах важны поза, жест и детали одежды.

3

Орест Кипренский умел передавать внутреннее движение характера. Его портреты выглядят живыми, потому что художник внимательно работал с выражением лица и психологической выразительностью.

4

Эти мастера сделали русский портрет особым жанром, где человек показан как личность. Именно поэтому их работы изучают не только как картины, но и как свидетельства эпохи.

---

> Музыкальные портреты в операх и песнях

В опере у героя нередко появляется своя тема, по которой его легко узнать даже без слов. Такая тема помогает слушателю запомнить персонажа и его роль в сюжете.

Композитор меняет мелодию, ритм, темп и тембр, чтобы показать, каким становится герой в разные моменты действия. Музыка может раскрывать смелость, тревогу, нежность или насмешку.

В песне портрет создают не только звуки, но и текст, интонация и манера исполнения. Вместе они формируют цельный образ, который воспринимается почти как живой человек.

## > Эмоции и музыкальные приёмы



Один и тот же музыкальный приём может звучать по-разному в зависимости от контекста произведения и других звуковых деталей.

Быстрый темп и громкость усиливают яркие эмоции, а минор и медленный ход мелодии делают образ более сдержанным и задумчивым.

*Учебное обобщение по выразительным средствам музыки; значения на диаграмме условные.*

---

## > Общее в портрете живописи и музыки

И картина, и музыка стремятся показать неповторимого человека, а не просто его внешние признаки. В центре внимания всегда личность, настроение и впечатление от неё.

Портрет в живописи виден сразу, а музыкальный образ раскрывается во времени, постепенно. Поэтому слушателю нужно внимательнее следить за изменениями звучания.

В обоих искусствах большое значение имеют детали: взгляд, жест, тембр, интонация, контраст и повтор. Именно они делают образ точным и запоминающимся.

Несмотря на разные средства, оба вида искусства могут вызывать сходные чувства: нежность, торжественность, грусть, радость или загадочность. Так создаётся общая эмоциональная сила портрета.

---

> Почему портреты помогают узнать эпоху

По одежде, причёскам и украшениям в портретах можно определить, когда жил человек и что считалось красивым. Художники часто точно передавали моду своего времени.

Если внимательно рассматривать такие произведения, можно заметить, как менялись вкусы, идеалы и способы самопрезентации людей. Именно поэтому портреты ценны и для искусства, и для истории.

Портреты сохраняют предметы быта, знаки профессии и даже представления о достоинстве, власти или семейном положении. Поэтому они рассказывают об обществе не хуже учебника истории.

---

## > Портрет сегодня

### Фото и видео как новые способы показать человека

Современный портрет часто создаётся камерой, экраном и компьютерной обработкой. Фотография и видео помогают передать не только лицо, но и движение, свет, цвет и общее настроение образа.

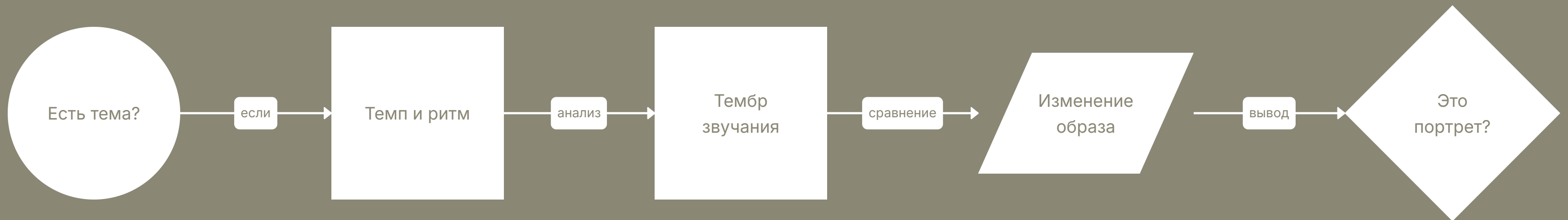
### Музыка в цифровом портрете

Музыка делает такой портрет глубже: она подчёркивает характер героя, усиливает эмоции и связывает отдельные кадры в единый образ. Поэтому современные портреты кажутся особенно живыми и многослойными.



## > Проверь музыкальный образ

Последовательность признаков, по которым можно отличить музыкальный портрет от обычной мелодии.



> Известные примеры портретности в искусстве

| Произведение   | Автор                               | Вид искусства | Особенность       |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| Портреты       | Рокотов,<br>Левицкий,<br>Кипренский | Живопись      | Взгляд и характер |
| Оперные образы | Глинка,<br>Мусоргский               | Музыка        | Своя тема героя   |

Сравнение показывает, что портретный образ может быть создан и красками, и звуками.

В разных жанрах портретность работает по-разному, но цель одна: сделать образ человека узнаваемым, выразительным и эмоционально точным.

Русская живопись XVIII–XIX веков; оперное наследие М. И. Глинки и М. П. Мусоргского.

---

> Портрет говорит о человеке без слов

Живопись показывает лицо, а музыка — характер и настроение, но обе создают живой образ личности. Портрет помогает нам лучше понимать людей и замечать, как искусство рассказывает о человеке по-разному.