

Мифологические и исторические сюжеты, аллегории

Консультацию для педагогов и родителей подготовила
воспитатель Исакова Н. А.
ГБДОУ детский сад №74 Приморский район
Санкт-Петербург

Франсуа Буше: Заговор Амуров

О чем рассказывают картины с мифологическим сюжетом?

На них изображены боги, герои и другие персонажи из греческой и римской мифологии. Античные мифы повествуют об их подвигах, любви и яростных раздорах между ними. Мифы давали художнику возможность изобразить поступки и качества вполне человеческие, но не возведенные в абсолют: нежность, ревность, храбрость, жестокость, мстительность и т. д..

Почему на картинах с мифологическим сюжетом так много обнаженных фигур?

Нагота мифологических персонажей связана с их сверхчеловеческой природой. Они представляют собой скорее персонифицированные идеи, чем

реальных людей, и потому им незачем прикрывать свою наготу одеждой. Их совершенное телосложение в равной мере привлекало художников и зрителей: живопись здесь следовала эталоном красоты, известным по античным статуям.

Кто позирует художнику, когда он пишет обнаженную натуру?

Чаще всего художникам позируют профессиональные натурщицы, мужчины и женщины: классы обнаженной натуры входят в программу обучения в художественных школах и академиях искусств. Многим художникам, особенно в XX веке, позировали их близкие. Ранее прекрасным источником вдохновения были античные статуи: ими можно было проверять телосложение живых людей – в случае необходимости исправлять их телесные недостатки. С середины XIX такие новаторы, как Моне в живописи или Роден в скульптуре, стали использовать непрофессиональных натурщиц, ценя их за непосредственность и нестандартные проявления индивидуальности.

Только ли мифологических персонажей изображали обнаженными?

Нет, не все картины с обнаженной натурой связаны с мифологией. В живописи на религиозные темы обычно представлены Адам и Ева, Иисус на кресте, а также многие христианские мученики – например, святой Себастьян. Начиная XV века художники решаются писать обнаженную натуру и вне этой тематики. Появляются картины с восточными сюжетами, вдохновленные сценами в гареме, - таким путем в живопись проникли эротические сцены. В 1836 году скандал вызвала картина французского художника Эдуарда Мане «Завтрак на траве» (Музей Орсе, Париж), поскольку художник отбросил все предрассудки и написал обнаженную женщину, сидящую в компании двух полностью одетых мужчин: ее платье и шляпка лежат рядом, а на заднем плане купается еще одна женщина. Это первая картина, где автор осмелился изобразить обнаженными своих современников.

Почему так часто изображают Венеру?

Венера, богиня любви и красоты, всегда привлекала художников, стремившихся воплотить совершенство женского тела. На многих картинах Венера изображается в момент ее рождения из морской пены – она выходит из воды, иногда лежит и спит. Представляя ее в разных позах, живописцы в большей или меньшей степени акцентировали чувственность этого образа и в то же время демонстрировали собственное мастерство в передаче соблазнительных женских форм.

Почему художники писали картины на мифологические сюжеты?

Прежде всего, мифологические сюжеты позволяли писать обнаженную натуру. Особенно широкое распространение картины на сюжеты из античной мифологии получили в Италии XV веке, в эпоху Возрождения. Обращению к мифологии способствовали также знакомство с древнегреческой и древнеримской скульптурой, углубленные знания анатомией, штудирование античных текстов с описанием несохранившихся шедевров. Если в прошлом живопись ограничивалась только религиозной тематикой и портретами, то теперь ее репертуар значительно расширился. Вдобавок мифологические персонажи могли служить для прославления знаменитых людей – так в XVIII веке во многих портретах французского монарха Людовика XIV, которого называли «король - солнце», прослеживается связь с богом солнца Аполлоном.

Откуда брались мифологические сюжеты?

Основными источниками знакомства с Греко - римской мифологией были: древнегреческие эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру (IX – VIII вв. до н. э.), «Труды и дни» и «Происхождение богов» Гесиода (VIII-VII вв. до н. э.), а также произведения римских поэтов – «Энеида», «Буколики» и «Георгии» Вергилия (71 -19 до н. э.) и «Метаморфозы» Овидия (43 до н. э. – ко. 18 н.э.).

В названиях многих картин встречается слово «аллегория». Что это значит?

Слово «аллегория» происходит от греческого *allegorein* – «говорить образно». Живописные аллегории позволяли представить отвлеченные понятия в виде персонажей или предметов. Например, Время аллегорически изображалось в виде старика (время старит), с крыльями (время летит), с косой в руках (время косит все живое) или с песочными часами (время течет). Бородатый старик и обнаженная молодая женщина – это аллегория Истины, которую может открыть только Время. Аллегории широко использовались с назидательной целью, иллюстрируя людские добродетели и пороки или прославляя богатство и разнообразие наук и искусств (аллегория Геометрии, Грамматики, Музыки и т. д.). Правосудие изображалось в виде женщины с весами в руках. Зависть – в виде злобной старухи, а Смерть – как скелет с косой.

О чем рассказывают картины на исторические сюжеты?

В таких картинах изображаются либо сцены из далекого прошлого, либо события, современником которых был сам живописец. Античность и Средние века все время давали пищу воображению художников как неисчерпаемый источник сюжетов – героических или вызывающих сильные эмоции. Картины на современные темы создавались обычно по заказу и увековечивали военные победы, коронации или церемонии бракосочетания между особами королевской крови. Существенные перемены наметились в первые десятилетия XIX века, когда всеобщее внимание начали привлекать события, отнюдь не заслуживающие прославления. Художники обратились к текущей хронике – к тому, о чем в газетах писалось под рубрикой «Происшествия», - и тем самым многократно расширили диапазон живописи. Стало можно критиковать, высмеивать и даже обличать злободневные события политической и общественной жизни.

Литература:

Дятлева Г.В., Ляхова К. А. «Мастера исторической живописи».