

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия № 24 им. И.А.Крылова

Аттестационная работа

“Аллегии в живописи эпохи Возрождения”

Реферативная работа

Выполнила: Рыбалко Евгения 10 Б класс

Учитель: Старикова Юлия Анатольевна

Санкт-Петербург

2017

Оглавление:

Введение.....	3
1. Аллегория в картинах великих художников Возрождения.....	5
2. Значение аллегии мудрости в живописи.....	6
2.1. Картина Тициана “Аллегория благоразумия”.....	8
2.2. Картина Джованни Беллини “Священная аллегория”.....	9
2.3. Картина Корнелиса Антониса “Аллегория мужской и женской мудрости”.....	10
2.4. Картина Иеронима Босха- “Извлечение камня глупости”.....	12
3. “Мудрость” в современной живописи.....	13
4. Выводы.....	14
5. Список литературы.....	15
6. Приложения.....	16

Введение

Аллегория — художественное представление идей посредством конкретного художественного образа или диалога.

Аллегория возникла на почве мифологии, нашла отражение в фольклоре и получила своё развитие в изобразительном искусстве. Основным способом изображения аллегии является обобщение человеческих понятий; представления раскрываются в образах и поведении животных, растений, мифологических и сказочных персонажей, неживых предметах, что получают переносное значение.

Многие художники прошлого в своих картинах зашифровывали такие аллегорические символы, которые критиковали власть, религию, образ жизни, конкретных людей и так далее, но при этом были совершенно непонятны обычным зрителям и могли быть расшифрованы только людьми, которые хорошо разбирались в символах аллегии. В остальном же, художники создают такие картины, которые могут быть понятны обычному зрителю и свободно им трактоваться. Основным способом изображения аллегии является обобщение человеческих понятий; представления раскрываются в образах и поведении животных, растений, мифологических и сказочных персонажей, неживых предметах, которые получают переносное значение.

Каждый художник может создавать собственные аллегорические формулы и символы соответственно представлениям своего времени, что мы можем наблюдать, к примеру, в современной журнальной карикатуре. Часто в качестве аллегорических образов используются античные боги, божества, полубоги, герои. Так как в древности практически у каждого явления в человеческой жизни был свой бог, покровитель, муза и так далее, то они наиболее лучше подходят для того, чтобы при помощи красивых, поэтических, романтических образов выразить суть идеи.

В эпоху Возрождения рассматривали личность человека, его свободу, его активную, созидательную деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов.

В этот исторический период расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение».

Интерес к личности человека и к античной культуре породило особый язык - язык аллегорий, на котором стали изъясняться художники и скульпторы, поэты и музыканты.

Цель работы: изучить произведения великих живописцев эпохи Возрождения, чтобы определить при помощи каких символов и выразительных средств они создавали аллегорическое изображение мудрости.

Задачи:

- Раскрыть значение аллегорий мудрости
- Определить круг художников, которые в эпоху Возрождения, использовали аллегории мудрости и глупости в своих картинах
- Сравнить аллегории мудрости и глупости, и то какими символами художники «зашифровывали» эту тему в живописи
- Определить, в каких символах чаще всего выражается аллегория мудрости в наше время

1. Аллегория в картинах великих художников Возрождения

В западноевропейской живописи аллегория встречается в творчестве самых разных великих художников: Беллини, Боттичелли, Джорджоне, Рафаэля, Тициана, Брейгеля, Рубенса, Браувера, Вермеера, Пуссена. Иносказательный язык аллегии был понятен образованным современникам. Но применение аллегии требует от художника такта, соблюдения меры. Перегруженная символами, оторванная от реалистичных образов аллегория утрачивает эстетическую ценность, становясь голой, безжизненной абстракцией. Напротив, у великих художников XVII века: Веласкеса, Луи Ленена, Вермеера — аллегория часто скрыта в простых сценах из повседневной жизни. Для начала я рассмотрю несколько картин, в которых живописцы используют аллегию мудрости.

Для чего художники использовали аллегию в своих произведениях?

Фома Аквинский писал: «Идея – это внутренняя форма понимания. И через посредство воли художника мы подражаем ее эффектам».

Аллегория в живописи – это иносказательный жанр, требующий от зрителя тонкого ощущения и глубокого восприятия. Понять настоящий смысл картины может только человек, разбирающийся в символах и аллегориях. Считается, что жанр зародился во времена Древнего Рима, греки не были склонны к символичности, предпочитали прямое значение образов на картине. По мере развития религии, иносказание становилось популярнее и призывало к духовности и правильным жизненным ориентирам. Аллегорические полотна – способ напомнить о быстротечности жизни, призывают соблюдать нормы морали во избежание греха. Жанр можно назвать интеллектуальным.

Платон полагает, что художник неспособен удовлетворять требованиям разума, поскольку он довольствуется простой видимостью вещей, т.е. только аспектом воспринимаемой реальности, удаленной от идеи.

В точке, где встречаются Средние века и Возрождение, мы сталкиваемся со своего рода инверсией платоновской теории. Живописные аллегии уже больше не затемняют истину, как полагал Платон, но обнаруживают ее в самом сердце земного бытия. И в этом облике, облике аллегии, истина становится отправной точкой для перехода от чувственно воспринимаемого мира к реалиям духовного порядка.

Цель аллегорического изображения – выделить из разнообразия видимого мира нечто, связанное с самой сердцевиной вещей и явлений. Это проблема не только придания формы тому, что создано разумом, но также и тому, что относится к сфере человеческих страстей. Поэтому лицо – наиболее подходящая форма. Оно обладает способностью выражать как рациональное, так и иррациональное.

Таким образом, аллегория определяет реальность как новое поле опыта для разума. Тем самым она отводит роль, прежде предназначавшуюся философам, художнику, делая его ответственным за постижение действительности. Но поскольку в аллегии все еще сохраняется смешение этики с эстетикой, она сковывает их свободу. До XIX века живопись продолжает понимать красоту как выражение истины.

2. Значение аллегии мудрости

В живописи аллегория встречается в творчестве самых разных великих художников. Каждый из символов, содержащихся в аллегии, заключает в себе развёрнутую мысль. В совокупности, символы, подчинённые единому замыслу автора, создают аллегию, богатую содержанием. Поэтому аллегория позволяет даже в

лаконичном произведении выразить сложную, многогранную мысль, в малом ёмко выразить многое. Кроме того, иносказательность, зашифрованность аллегории позволяла художникам высказывать политические идеи, зачастую опасные.

В эпоху Итальянского Возрождения благодаря контаминации древних и новых аллегорий в качестве олицетворения мудрости стали изображать трех граций; подобно музам, они превратились в покровительниц искусств и наук. Причем к таким композициям прилагали средневековый девиз: «Folle et sens» (франц., "Безумие и разум"); три грации в этом случае олицетворяют юность (время радостного безумия), зрелость и старость (период мудрости).

Мудрость представляли в образе Гигиен (дочери врача Асклепия) со змеей и зеркалом; обнаженность фигуры трактовали в качестве "очевидной истины" (лат. *nuda veritas*).

Мудрость изображали и в образе двуликого Януса, тело которого обвивает змея — символ мудрости, или в облике человека с тремя ликами, обращенными в разные стороны. Столь необычная аллегория восходит к древней статуе египетского божества Сераписа. У статуи было три головы: волка, льва и собаки. Волк пожирает прошлое, лев олицетворяет настоящее, собака предостерегает от неосторожности в будущем. Писатели-гуманисты эпохи Возрождения прочитали эту аллегорию упрощенно: как воплощение памяти, рассудительности и предвидения.

Вино и алкоголь нередко связывались с мудростью и истиной, как и

вода,

особенно родниковая. Мудрость связывается с золотым и голубым цветом, числом семь и треугольником. Также существует много других обозначений.

Символы:

золото, серебро, хризолит, нефрит, бриллиант, жемчуг, циркон, дракон, грифон, павлин, сфинкс, единорог, лотос, грецкий орех, сердце, семь колонн, скипетр, свиток, меч, кольцо, соль, язык, птицы, пчела, крыса.

Порок, противоположный Благоразумию, Глупость, которая может изображаться в виде шута или человека, увенчанного перьями и держащего дубину.

2.1. Картина Тициана “Аллегория благоразумия” (см. приложение 1)

Ключ к расшифровке аллегии картины заключается в надписи в верхней ее части: «Ex praeterito praesens prudenter agit, ni futurum actione deturpet» - «опираясь на прошлое, настоящее поступает благоразумно, чтобы не навредить будущему». Здесь портреты самого Тициана, его сына Орацио и племянника Марко соединены с головами волка, льва и собаки, что, как я уже говорила, олицетворяет собой прошлое, настоящее и будущее. В христианской символике трехглавый волк-лев-собака служит символом Благоразумия и трех его частей: *memoria* («память»), *intelligentia* («знание»), *prudentia* («опыт»). В античной мифологии языком символов пользовались, чтоб точнее обозначить те или иные понятия, усилить выразительность образа. Возраст зрелого мужчины Тициан сравнивает со львом - все в его власти, он правит миром, а

возраст молодого человека с доверчивой готовностью молодой собаки нести службу, старости достается мудрость, глубокое знание жизни, одиночество и физическая немощь».

Ястребиный профиль старика, олицетворяющего прошлое, это профиль самого Тициана (слева). В центре преданный сын Орацио, который, будучи прямой противоположностью своему порочному брату Помпонио, был верным помощником отца на протяжении всей его жизни.

Таким образом Орацио Вечелли, которому тогда было около сорока пяти, в 1569 официально был провозглашен «преемником»: в его лице «настоящее» наследовало тициановскому «прошлому». Это, в свою очередь, подводит нас к предположению, что именно его лицо появляется в центре картины — это «воплощение силы и пыла», как, сравнивая настоящее с прошлым и будущим. Если лицо самого Тициана обозначает прошлое, а лицо Орацио — настоящее, то вполне вероятно, что третье, молодое, обозначающее будущее, принадлежит племяннику художника. Тициан взял в дом и заботливо наставлял в своем искусстве дальнего родственника, которого «особенно любил»: Марко Вечелли, родившегося в 1545, которому, следовательно, к тому времени, когда была создана «Аллегория Благоразумия», исполнилось двадцать с небольшим. Он замыкает три поколения семьи Вечелли.

2.2. Картина Джованни Беллини “Священная аллегория”

(см. приложение 2)

На переднем плане картины изображена площадка, обнесённая оградой. Это символ священного места, духовного центра, это именно то, чем является церковь. Ворота ограды открыты внутрь. Открытые ворота означают переход в иное состояние, переход из одного мира в другой. Это прямое указание на слова

Христа: "Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется" (Ин. 10:9). Дева Мария изображена восседающей на троне под балдахином и без Младенца Христа. А такое её изображение символизирует Церковь, господствующую "над человеческим родом во всей своей неисчерпаемой мудрости". В центре площадки изображена яблоня, с которой младенцы стряхивают и собирают яблоки. Яблоки, изображённые рядом с Богородицей, означают спасение.

Святые, находящиеся внутри ограды, символизируют те духовные качества, которыми обладает церковь и благодаря которым оказывает благотворное влияние на паству, укрепляя в ней веру. Святая Екатерина Александрийская в короне — персонификация мудрости. Она иногда изображалась с Екатериной Сиенской, которая в этом случае олицетворяла святость. Возможно, что в белой одежде и чёрной накидке изображена именно Екатерина Сиенская. Святой Иов — символ веры, надежды на Спасителя, святой Себастьян — воплощение стойкости в вере. Оба святые представлены нагими, что означает отказ от земных благ ради служения Богу.

По другую сторону ограды видим апостола Петра и апостола Павла, вооружённого мечом и со свитком в руке. Апостол Пётр, первый римский папа, и Павел, автор 14 посланий в Новом завете, — главные защитники и хранители христианской веры. За пределами ограды изображён противник истинной христианской веры — мусульманин в чалме, в сторону которого направлен меч апостола Павла.

Вся картина проникнута настроением созерцания, умиротворения, которое создаётся не только спокойствием всех действующих лиц, но и зеркальной водной гладью, символизирующей самосозерцание, размышление и откровение, а это то, что также укрепляет людей в вере.

2.3. Картина Корнелиса Антониса "Аллегория мужской и женской мудрости" (см. приложение 3)

С помощью этой картины можно подробно изучить символы мудрости в образах мужчины и женщины.

Мода на аллегории пришла в искусство Нидерландов из Италии, хотя эмблематические изображения были известны здесь с давних времен. Их знало и использовало искусство средневековья. В отличие от итальянской практики, предпочитавшей пластическую и внешнюю красоту изображений, искусство стран Северного Возрождения долго сохраняло связь со средневековым прошлым, с поучительным характером религиозного искусства, компромиссно объединяло в одно старые и заимствованные формы.

Все это характерно и для гравюры Корнелиса Антониса, нидерландского художника, картографа и гравера. На листе изображено две фигуры - мужскую и женскую.

Одежда мужчины - условно-историческая, современники Корнелиса Антониса носили совсем другую. Это фантазийное сочетание древнеримского костюма с идеальным. В руках персонажа - угольник архитектора как намек на активную деятельность, сложную и связанную с образованием и знанием строительных технологий. Угольник - давний атрибут изображений средневековых архитекторов со времен готики. С угольником и циркулем часто изображали также самого Бога в дни сотворения мира. В руках у мужчины - весы, они находятся в равновесии. Этим подчеркивается твердая воля мужчин, способных усмирить и сдерживать собственные чувства. Одобрительный характер отношения к мужской мудрости подчеркивает ровная глыба камня, на которой стоит мужчина. Она напоминает скульптурный постамент.

Одежда женщины более реалистична, нечто подобное можно увидеть на

гравюрах Альбрехта Дюрера. Но количество атрибутов, хаактеризующих женщину, делают ее фигуру условной. Возле ее головы - ключ как намек на закрытый ум женщины. Ее рот закрыт на замок, потому что мудрая женщина не болтает, а молчит. Вместо пояса на талии у женщины - змея. Это намек на целомудрие, которое должна хранить мудрая женщина. В руке у нее - зеркало, на поверхности которого отражается не ее лицо, а размещено распятие с Христом, что говорит о преданности христианской церкви. Пренебрежительное отношение к женщине подчеркивает и низ гравюры. Вместо ног у обычной женщины - копыта с подковами, что намекает на близость женского характера к греху и дьяволу. Стоит женщина не на ровном постаменте, а на неровном грунте.

2.4. Картина Иеронима Босха “Извлечение камня глупости”

(см. приложение 4)

Шарлатанство по Босху - неотъемлемый, обязательный спутник человеческой глупости. Образы шарлатанов у него встречаются весьма часто, особенно в раннем творчестве.

Шарлатан в длинной хламиде делает простак, которого, судя по надписи, зовут Любберт, - довольно распространенное и поэтому обезличенное имя в Нидерландах, - надрез на коже головы, и из этой маленькой ранки вырастает тюльпан, как лежащий на столе, который часто символизирует обман.

В 1956г были попытки объяснить связь между камнем и цветком, обращаясь к старым словарям. Установлено, что слово "tulpe" имеет коннотацию (связь) с глупостью, гвоздики — связаны со словом "keyken" (немного камня). Возможно, Босх обратился к символам, чтобы изобразить цветы вместо камней.

Смысл операции сводился к тому, чтобы, сделав такой надрез, поколдовать над

ним и, спрятав в руку какой-то твердый кусок, потом показать его пациенту.

На голове у шарлатана изображена перевернутая воронка – знак хитрости, мошенничества, обмана - предмет, используемый не по назначению.

У Босха мы часто будем видеть такого рода символы – вещь, которая находится не на своем месте или используется не так, как ей положено, как знак некой противоестественности.

На голове монахини-бегинки, которая присутствует здесь как спутница шарлатана, лежит книга – еще один знак лжемудрости. Знание помещено не внутри, а снаружи.

Нужно сказать, что иногда трудно свыкнуться с образным и символическим мышлением той эпохи, ведь во времена Босха и Брейгеля даже очки часто воспринимались и культурно осмыслялись не как знак несовершенства зрения, а как символ несовершенства человеческой природы, как знак лжи и обмана, не естественное, а искусственное зрение.

Человеку не хватает проницательности, и поэтому он пользуется «костылями» для глаз.

Тут же изображен монах, который произносит какую-то зажигательную речь, держа в руках кувшин с вином—знак ненасытности, жадности.

Если присмотреться, то в пейзаже, среди коричневатых-рыжих равнин, появляется изображение виселицы как знака неизбежной расплаты, может быть, не на этом свете, но в каком-то отдаленном будущем. Виселица, колесо как инструмент пытки и казни, на фонах у Босха встречаются очень часто, потом эти мотивы будут присутствовать и у Брейгеля.

3. Аллегория мудрости в современной живописи

Исторически так сложилось, что искусство раньше было связано с эстетическими понятиями красоты, чистоты и выходящих за пределы

человеческого понимания категорий. Оно ассоциировалось с «высокими мотивами» — а не с крахом. Разрушение данного различия — важный аспект современного искусства. Важной характеристикой Современного искусства является то, что оно часто затрагивает сферы и вещи, которые влияют на мир. Клонирование, политика, экономика, вопросы пола, привлекательности, этническая или расовая принадлежность, человеческие права, война или, возможно, высокая цена на хлеб в отдельно взятой местности. Этот акцент на политике, хотя он и не нов, тоже усиливается. И среди этих тем, вновь говорят о вечном- мудрости и глупости, распущенности и непорочности, отваге и трусости.

В работе Джима Уоррена «Разум» (см. приложение 5) мудрость — это старость. Человек, набираясь опыта становится мудрее. Ещё один символ — книгу, автор разместил в голове старца, намекая о мудрости приобретённости в результате простоянного самообучения и саморазвития. А ведь если, вспомнить картину Иеронима Босха, книга на голове — это ложная мудрость. Знания, не взятые для изменения своей жизни, как бесценный опыт и мудрость, помогающий жить в обществе.

Такое же понимание мудрости удалось найти на картинах “Лесной царь” — Андрея Шишкина (см. приложение 6), “Мудрость” Марины Ивановой (см. приложение 7)

4. Выводы:

Изучение литературы на заданную тему удалось выявить причины по которым художники часто использовали аллегорию в своей живописи. Удалось выявить, что многие художники в своих картинах «зашифровывали» образы, которые позволяли критиковать религию, власть, образ жизни конкретных людей, но были мало понятны обыкновенному человеку. Такие аллегории могли трактовать только люди, разбирающиеся в символах.

В результате проведённого анализа картин, на которых художники эпохи Возрождения аллегорически изображали мудрость, мне удалось выявить круг символов, помогающих «закодировать» этот образ.

В процессе работы выяснилось, что символы которыми пользовались в эпоху Возрождения, у современного зрителя не вызывают ассоциации с мудростью, а иногда идут в разрез с современным пониманием этой характеристики.

Изучив несколько современных картин, я пришла к выводу, что в наши дни аллегория мудрости чаще выражается в образе пожилого человека.

5. Источники и литература:

- П. Д. Волкова, От древнего мира до Возрождения., Издательство АСТ, 2016 г.
- Е. Владимирова, Возрождение. Шедевры живописи., Издательство Эксмо, 2014 г.
- Н. В. Василенко Живопись эпохи Возрождения., Издательство ОлмаМедиаГрупп. Просвещение, 2014 г.
- Ц. Г. Нессельштраус История искусства зарубежных стран., Средние века, Возрождение. Издательство – Сварог и К, 2003 г.
- <http://literatura5.narod.ru/renaissance.html>
- <http://www.portal-slovo.ru/history/41259.php>
- <http://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post375468485/>

6. Приложения

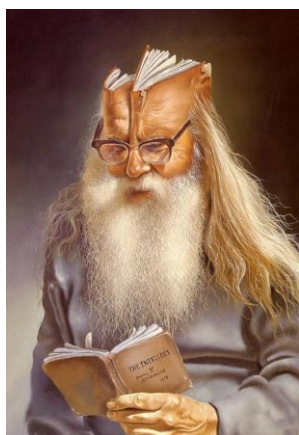

3.

4.

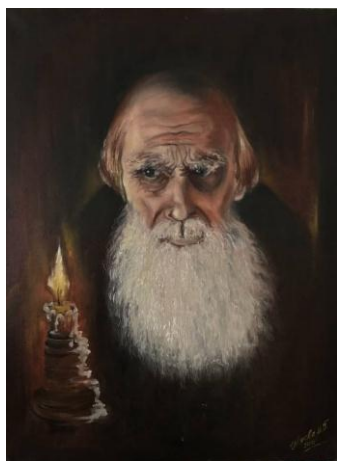
5.

“The Intellect” – Jim Warren

6.

“Лесной царь” – Андрей Шишкин

7.

“Мудрость” - Марина Геннадьевна Иванова

