МБУДО

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ОСП «новомосковская детская

художественная школа»

Областная научно - практическая конференция

«Женские образы в искусстве».

Эволюция образа Венеры от пещерных ванн - гогов до эпохи Возрождения.

Исполнитель: Сушкова Светлана Витальевна

преподаватель МБУДО «ДШИ» ОСП «НДХШ»

Новомосковск, 2018

Содержание

Введение. Цели и задачи.. 3

Глава 1. Женская красота в истории изобразительного искусства - относительная условность или абсолютная истина?....................................5

Глава 2. Трактовка образа Венера в творчестве художников и скульпторов от первобытного искусства до эпохи Ренессанса ………………………….7

2.1 Палеолитические Венеры…первобытный идеал красоты?

2.2 Богиня любви в творчестве мастеров Древней Греции

2.3 Венеры эпохи Возрождения.

Глава 3. Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике Венеры, которые нашли отражение в лучших произведениях мирового искусства (обобщение полученной информации)………………………………………14

Заключение…………………………………………………………………….16

Список использованной литературы…………………………………………17

Приложения……………………………………………………………………18

1. Введение

Венера - богиня любви, искусств и роскоши. На протяжении столетий творцы обращались к образу Венеры. Тысячи скульптур и картин посвящены Венере. Вероятнее всего, ни одну из античных богинь художники разных времен и эпох не изображали на своих полотнах так часто как римскую Венеру, отождествляемую с греческой богиней любви и плодородия Афродитой. Через образ прекрасной богини они описывали, какой же должна быть идеальная женщина того времени.

Тайны женской красоты тревожат человечество на протяжении всей истории его существования. Едва ли найдется художник, который не пытался бы постичь эту тайну, но каждый открывал ее по- своему. Как и по каким причинам изменялось представление о женской красоте?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть на идеалы эпох через призму исторически сложившихся общественных отношений, которые выражаются этом идеале.

Кем бы ни был творец-художник: ваятелем или живописцем, музыкантом или поэтом, - он всегда стремился показать главное в женщине - его возвышенный Идеал.

Образ богини любви можно встретить во множестве плодов человеческой культуры, начиная от каменных грубых статуэток и заканчивая художниками-символистами. Венера столетиями будоражила умы людей, побуждала их к труду, любви, творчеству. Поэтому хочется узнать, кем же ее считали, как представляли люди разных эпох, какой ее изображали первобытные ван-гоги и мастера мировой живописи, такие как Сандро Боттичелли, Джорджоне и многие другие.

Актуальность темы моей работы обусловлена тем, что идеал Женщины в искусстве никогда не был чем-то раз и навсегда данным, в разные эпохи в идеалах женской красоты был выработан и реализован совершенно разный тип индивида. Вся духовная культура и история человечества воплотилась в художественных образах, сменяющих друг друга на протяжении тысячелетий. Каждая историческая эпоха несет свое представление об идеальном образе Венеры. Его поиски не прекращаются никогда.

Идеал Человека в искусстве никогда не был чем-то раз и навсегда данным. "Каждый народ имеет свой особенный идеал человека", - писал К.Д. Ушинский. Каждая историческая эпоха несла свое представление о человеческом идеале. Его поиски не прекращались никогда.

Цель работы.

Проанализировать эволюцию образа Венеры. Идеальная красота Венеры в истории изобразительного искусства - относительная условность или абсолютная истина?

В соответствии с целью решить следующие задачи:

1) Сравнить трактовку образа богини любви и красоты Венеры (Афродиты) в скульптурах палеолита (палеолитические Венеры), в искусстве Древней Греции (Венера Книдская скульптора Праксителя, Венера Милосская Агесандра) и в картинах художников эпохи Возрождения (Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», Джорджоне «Спящая Венера», Тициана «Венера Урбинская»)

2) Проследить трансформацию и проанализировать разницу подходов к изображению Венеры в творчестве художников и скульпторов от первобытного искусства через античный период и до эпохи Ренессанса.

Методы исследования:

· подбор произведений искусства, соответствующих теме работы;

· поиск литературы, интернет - ресурсов по выбранной теме;

· анализ произведений искусства и их место в современной культуре.

Глава 1. Женская красота в истории изобразительного искусства - относительная условность или абсолютная истина?

Когда мы произносим имя «Афродита-Венера» (греческая Афродита она же Римская Венера) - богиня любви и красоты, перед нами сразу же встает образ, воспетый в древнегреческих мифах.

«Высокая, стройная, с нежными чертами лицами и мягкой волной золотых волос, как венец лежащих на ее прекрасной голове, Афродита - олицетворение красоты и вечной юности. Когда она идет, в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце и пышнее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней из чащи леса; к ней стаями слетаются птицы. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. Ее спутницы нимфа времён года Ора и хариты, богини красоты и грации, прислуживают ей. Они одевают богиню в роскошные одежды, причесывают ее золотые волосы, венчают ее голову сверкающей диадемой».

Венера излучала пронизывающую весь мир любовь, и никто не мог избежать ее власти, даже сами боги. Афродита, дочь Зевса и Дионы, обладает поясом, который способен сделать всякую женщину или богиню «прекраснее, чем сама красота».

Таким образом, по первоначальному представлению Венера (Афродита) является олицетворением красоты, высшей чарующей женской силы.

Немецкий искусствовед Г. Мюллер писал о Венере: «Она самая красивая из всех богинь, вечно юная и пленительная. Ее прекрасные очи сулят одно блаженство, она обладает волшебным поясом, в котором заключены все чары любви. И даже гордая Юнона, желая вернуть любовь Юпитера, просит Венеру одолжить ей этот пояс. Золотые украшения богини горят ярче огня, а прекрасные, увенчанные золотым венком волосы благоухают».

Ее воспроизводили в камне и живописи бессчетное количество раз – ни одна женщина в мире не удостаивалась подобной чести.

Но парадокс состоит в том, что моделями богини любви и красоты служили тысячи безымянных женщин разных времен и народов. А значит, имя Венеры – это нарицательное имя всего женского рода. Да и судьба у этой богини вполне ординарная: замужество с вздорным Вулканом (он же Гефест) - самый искусный в кузнечном ремесле мастер и самый некрасивый среди богов. Хромоногий Вулкан трудился у наковален в своей кузнице и не испытывал особого влечения к супруге, находя истинное удовлетворение в работе с молотом у пылающего горна.

Далее романтически-деловые отношения с Марсом (он же Арес бог войны). Богиню любви, выдающиеся способности супруга интересовали куда меньше, чем мужественная красота Марса. И в один прекрасный день она стала его любовницей. Безумие войны соединилось с безумием любви, и от этого нельзя было ждать ничего хорошего.

От их связи родились Деймос (Ужас) и Фобос (Страх), вечные спутники войн. Также от этой связи родился горячо любимый и взбалмошный сын Амур (Эрот), всегда сопровождающий Афродиту и посылающий людям вместе со своими стрелами любовные переживания.

Соперничество с ненавистной красавицей невесткой Психеей. Словом, суета сует и… вечная жизнь в [произведениях искусства](http://www.kafetop.ru/news/top_10_pesen_o_shedevrakh_iskusstva/2014-04-10-142).

Во все времена, мужчины-творцы создавали свою Венеру на полотнах и в камне – а встречали ее на улицах, в залах дворцов, на сельских вечеринках, в книжных лавках и в проезжающих мимо пролетках. Поэтому все изображения богини любви и красоты – один большой мужской гимн Женщине. От мадонн титанов Возрождения, иконописных ликов Богородицы до произведений современных художников - таков путь постижения идеала женской красоты и обаяния.

  Но известно ли вам (я сейчас обращаюсь к любителям искусства, а не к тем, кому совершенно безразлично, каким именно смыслом наполнена та или иная картина), что именно художник хотел сказать, изображая Венеру с теми или иными атрибутами, в той или иной позе, одетой или обнаженной?
     Если нет, то эта работа вам будет, я надеюсь, интересна. Я приглашаю Вас совершить путешествие в историю рождения и эволюции образа прекрасной Венеры.

Глава 2. Трактовка образа Венера в творчестве художников и скульпторов от первобытного искусства до эпохи Ренессанса.

Итак, начнем. Зачем человеку искусство? Вопрос совсем непростой. Что мы получаем от того, что смотрим балет или на картину? Правильно — удовольствие, а, вернее, «эстетическое наслаждение». И это немало. Но все же это не хлеб, молоко или новые туфли. Никакой практической пользы, то есть материальной выгоды, искусство не несет. Так это и неважно! Для нас с вами. А вот для древнего человека — это роскошь. Целыми днями он вынужден был скитаться по лесам и полям в поисках чего-нибудь съестного, или вытачивать каменные рубила, чтобы было чем убить мамонта, или смотреть, чтобы не потух огонь в очаге. Какое уж тут искусство — хоть бы выжить! Это верно, но ведь оно все - же появилось. Почему? Точного ответа на этот вопрос нет.

Это сегодня рисунки в пещере Шове и палеолитических Венер мы называем произведениями искусства. Для пещерного человека они могли иметь совершенно другое значение, и быть частью какого-то религиозного обряда. Хотя, на самом деле, религия и искусство могли развиваться одновременно, потому что и у того, и у другого есть нечто общее. С их помощью люди, не знавшие науку и не умевшие объяснить многие вещи в своей жизни, унимали естественную тревогу — по поводу того, как устроен мир.

Инженеры сегодня строят дома, а учителя учат детей. Древний человек должен был знать все и сразу, да и учиться этому нужно было очень быстро — не потому, что получишь «двойку», а потому что попросту погибнешь. В общем, трудная была жизнь у пещерных людей, а книг и компьютеров еще не было. Сохранять все в собственной голове и просто передавать из уст в уста было уже невозможно.

Как же рассказать потомкам о накопленных знаниях и умениях? Через скульптурки, рисунки и петроглифы, через то, что мы сегодня называем первобытным искусством. Специалисты полагают, что жанры первобытного искусства возникали примерно в такой последовательности: каменная скульптура; наскальная живопись; глиняная посуда.

2.1 Палеолитические Венеры…первобытный идеал красоты?

Неотъемлемую часть искусства эпохи Палеолита составляют предметы, которые принято называть «мелкая пластика». Очень интересны статуэтки женщин. Женские скульптурки ученые считают первыми антропоморфными, т. е. человекоподобными изображениями.

Учёные начала XX века, занимающиеся изучением первобытных обществ, считали женские скульптуры воплощением доисторического идеала красоты и, поэтому, дали им общее название в честь римской богини красоты Венеры.

Они были изготовлены 27-20 тыс. лет назад и почти все характеризуются материнской зрелостью. Нередко женщины изображаются беременными.

Большинство из этих фигурок небольших размеров: от 4 до 17 см. Делалась из камня или бивней мамонта. Их самым заметным отличительным признаком является преувеличенная "дородность", они изображают женщин с грузными фигурами. Сравнительно верно передавая общие пропорции фигуры, первобытные скульпторы обычно изображали руки этих статуэток тонкими, маленькими, чаще всего сложенными на груди или животе, черты лица не изображали вовсе, хотя довольно тщательно передавали детали прически, татуировки и т. п.

Большинство статуэток «палеолитических Венер» обладают общими художественными характеристиками. Наиболее распространены ромбовидные фигурки, суженные вверху (голова) и внизу (ноги), и широкие в средней части (живот и бёдра). У некоторых из них заметно подчёркнуты определенные анатомические особенности человеческого тела: живот, бедра, груди. Другие части тела, напротив, часто пренебрегаемы или вовсе отсутствуют, особенно руки и ноги. Головы также обычно относительно небольшого размера и лишены деталей.

Взглянем на эти фигурки. (Приложение 1). Почему они не больше ладони? Почему в них подчеркнуты женские атрибуты: грудь, ягодицы? Почему фигурки, как правило, не имеют лица? Почему среди доисторической пластики женские фигурки составляют более 90%? В чем видит красоту древний художник?

Полтора столетия историки и археологи ищут ответ на вопрос: чем были для древнего человека миниатюрные женские фигурки? Изображениями прародительниц, символами плодородия, предметами поклонения, произведениями искусства?

Трудно переоценить роль женщины в накоплении и сохранении знаний о процессах и явлениях окружающего мира, добываемых в ходе практической деятельности первобытных коллективов. Древние люди Земли боготворили женщину.

Некоторые исследователи склоняются к мнению, что сам образ богини позднего периода каменного века зародился в палеолите. Если считать, что женские изображения эпохи древнего каменного века представляют не женщину-мать и не колдунью, обеспечивающую успех для охотников, а сверхъестественное всесильное существо, станет понятным, почему она почти всегда изображалась без лица: ее взгляда боялись.

Практически все, кто изучал палеолитические женские статуэтки, с теми или иными различиями в деталях, объясняют их как культовые предметы, амулеты, идолы и т.п., отражающие идею материнства и плодородия.

2.2 Богиня любви в творчестве мастеров Древней Греции

Древнегреческие писатели Плиний и Павсаний в своих трудах упоминают о многих изваяниях Афродиты-Венеры, из которых каждое воспроизводит особый тип богини. Древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.) говорил, "красоту души не так-то легко охватить взором, как красоту тела".

В древнем мире величайшей славой пользовалась Афродита Книдская (греч. Κνίδια Αφροδίτη Πραξιτέλη) (350—330 гг. до н. э.) - работа прославленного скульптора Праксителя, которая была прототипом для некоторых других Венер. Как пишут классики, Пракситель использовал в качестве модели свою возлюбленную, гетеру Фрину. Приложение 2.

Сначала богиня никогда не изображалась обнаженной, поэтому Пракситель и возбудил своим произведением всеобщее удивление. И даже удивление самой Венеры, которая будто бы воскликнула: «Меня видели обнаженной Парис и Адонис, но где и когда меня мог видеть Пракситель?».

Статую Афродиты заказали Праксителю жители острова Коса, и он исполнил для них две статуи богини, из которых одна представляла Венеру одетой, а другая - нагой. Заказчики выбрали для себя первую скульптуру, предпочтя ее ради ее одежды. А может быть, испугавшись того новшества, которое скульптор придал второй скульптуре?

Обнаженная Венера была продана жителям города Книд и вскоре приобрела такую небывалую славу, что многие специально приезжали сюда, чтобы только посмотреть на нее.

Пракситель представил богиню входящей в купальню: правой рукой она прикрывала себе лоно, а левой опускала снятые с себя одежды на сосуд, стоявший у ее ног. На минуту остановилась Венера Книдская, охваченная легкой дрожью. Ее поза свободна и непринужденна, ибо никто не видит ее и ничто не нарушает бессознательной естественности этой сцены. Только устремленный вдаль, как бы страстно заволакивающий взгляд показывает, что величественная богиня, прежде бесстрастно взиравшая на человеческие чувства, уступила место другой - подвластной страстям, как смертная женщина.

Жители Книда поместили прекрасную статую в небольшом храме, который был открыт со всех сторон, чтобы можно было любоваться Венерой отовсюду. К сожалению, до настоящего времени произведение Праксителя не сохранилось, но книдяне не преминули изобразить свою Венеру на монетах. Благодаря этому и удалось восстановить книдскую богиню в копиях, близких к оригиналу, которые есть во многих музеях мира.

Агесандр. Венера Милосская. 120 г. до н.э. Лувр. Приложение 3.

Венеру, богиню любви и красоты, олицетворяет множество статуй, но как различается воплощенный в них образ. И самым знаменитым из них является всемирно известная Венера Милосская. Автором этого шедевра, созданного во II веке до н.э., является Агесандр из Антиохии. Кто послужил прообразом монументальной красавицы – остается загадкой.

Когда Венеру Милосскую 1 марта 1821 года выставили в Лувре, знаменитый писатель Шатобриан сказал: «Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величия!»

…8 апреля 1820 года лопата греческого крестьянина Иоргоса с острова Мелос наткнулась на непреодолимое препятствие в земле. Тогда он принялся аккуратно отбрасывать комья земли и через некоторое время обнаружил овальную каменную нишу, а в ней – мраморное изображение прекрасной обнаженной женщины. В левой, поднятой кверху руке она держала яблоко, врученное ей Парисом в известном споре трех богинь, правой подхватывала ниспадающее покрывало. Крестьянин Иоргос был первым мужчиной, увидевшим Венеру после двух тысячелетий подземного заточения! А потом началась настоящая битва за обладание красавицей. Молодой французский офицер Дюмон Дюрвилль, увидел ее в крестьянском сарае. Образованный офицер, участник экспедиции на острова Греции, он сразу же оценил хорошо сохранившийся шедевр. Бесспорно, это была греческая богиня любви и красоты Венера. Крестьянин запросил огромную цену за свою находку, но у Дюмон-Дюрвиля таких денег не оказалось. Однако он понимал подлинную ценность скульптуры и уговорил крестьянина не продавать Венеру, пока он не раздобудет нужную сумму. Но, возвратившись на Милос, Дюмон-Дюрвиль узнал, что статуя уже продана какому-то турецкому чиновнику и даже запакована в ящик. За огромную взятку Дюмон-Дюрвиль вновь перекупил Венеру. Ее срочно повезли в порт, где швартовался французский корабль. Турки хватились пропажи. В завязавшейся потасовке Венера несколько раз переходила от французов к туркам и обратно, во время той схватки и пострадали мраморные руки богини. Корабль со статуей вынужден был срочно отплыть, прекрасная женщина оказалась без рук. Они не найдены и до сих пор.

Но даже лишенная рук и покрытая щербинками античная богиня настолько чарует всех своим совершенством, что этих изъянов и повреждений попросту не замечаешь. Слегка наклонена ее маленькая голова на стройной шее, приподнялось одно плечо и опустилось другое, гибко изогнулся стан. Мягкость и нежность кожи Венеры оттеняет соскользнувшая на бедра драпировка, и вот уже невозможно оторвать глаз от скульптуры, почти два века покоряющей мир своей чарующей красотой и женственностью.

Главный художественный принцип искусства античности нашел свое выражение в известном латинском изречении - «В прекрасном теле – здоровый дух».

2.3 Венеры эпохи Возрождения.

Сандро Боттичелли (1445-1510гг.) «Рождение Венеры» 1485г. Галерея Уфицци, Флоренция. Приложение 4

Тема рождения Венеры как явления прекрасной женщины разрабатывалась в итальянской поэзии, начиная с Данте и Петрарки. Большинство людей при попытке произвольно создать у себя в голове образ Венеры вспомнят знаменитое полотно Боттичелли. Обращение к античности - важнейшая черта в искусстве Возрождения. Ведь сам термин подразумевает «Возрождение античности». В Италии, на родине античности, вновь возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного человека. Человек вновь становится главной темой искусства. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья, христианской религии, нового мировоззрения, породившего новые эстетические идеалы, обогатившего искусство и новыми сюжетами, и новой стилистикой.

Особняком в эпоху раннего Возрождения стоит творчество художника Сандро Боттичелли. Созданные им образы одухотворены и поэтичны. Исследователи отмечают отвлеченность и утонченный интеллектуализм в работах художника, его стремление к созданию мифологических композиций с усложненным и зашифрованным содержанием. Один из жизнеописателей Боттичелли говорил, что его мадонны и Венеры производят впечатление утраты, вызывая в нас чувство неизгладимой печали ... Одни из них утратили небо, другие - землю.

К началу XVI века образ Венеры еще не был распространен в итальянском искусстве. Несмотря на свой светский характер, искусство этого времени еще сохранило в себе остатки наивного благочестия, и изображение обнаженного женского тела было очень редким.

В Венере Боттичелли обаяние древней богини сочетается с мечтательностью мадонны; в сравнении с раковиной она выглядит миниатюрной и хрупкой; тела, как на фресках, с перламутровыми оттенками кожи кажутся легкими, бесплотными, прозрачными. Нежен ритм фигур: обнаженное тело Венеры изгибается как тонкий стебель цветка, золотые волосы её развеваются, как змеи, падающие цветы застыли в воздухе, как цветы, украшающие одежду нимфы.

Венера Боттичелли - хрупкая, почти бесплотная - представляет собой изящное сплетение языческого мифа с последними остатками средневекового страха перед земной, чувственной любовью и красотой обнаженного женского тела.

Причём Боттичелли не выдумал этот образ. Он знал такую женщину, наделённую удивительным сочетанием внешней и внутренней красоты. История ее любви и смерти произвела неизгладимое впечатление на художника. Она, Симонетта Веспуччи, была одной из красивейших женщин Флоренции.

В неё без памяти был влюблён младший брат правителя этого города-государства, Джулиано Медичи. Боттичелли дружил с Джулиано. Поэтому эта история любви и мистическое совпадение дат смерти глубоко его поразили. С тех пор лица Симонетты и Джулиано часто появляются на его картинах.

Венера или Мадонна? В Венере Боттичелли удивительным образом сочетаются обаяние античной богини и мечтательность и красоту Мадонны.

Мы видим взгляд целомудренной, кроткой и нежной женщины. У греческой богини такого взгляда быть не могло. Ведь языческие боги не ведали сострадания. Оно пришло лишь с христианством.

Джорджо Барбарелли да Кастельфранко (Джорджоне) (1477-1510гг.)

«Спящая Венера» 1510 г. Приложение 5

В 1510 году выдающийся венецианский живописец Джорджоне написал «Спящую Венеру». Но Джорджоне не окончил картину. Он успел написать саму Венеру и, возможно, скалу за ней, прежде чем скончался от чумы в 1510 году. Картину закончил уже Тициан, который написал пейзаж, небо, одежды, на которых лежит Венера, и поместил Купидона у её ног. Также в некоторых местах полотна можно выделить кисть ещё одного неизвестного мастера.

Купидон, написанный Тицианом, не дошёл до наших дней. Его присутствие можно определить только при помощи инфракрасной съёмки. Именно это позволяет идентифицировать спящую женщину как Венеру.

В этом произведении с большой гуманистической полнотой и почти античной ясностью раскрылся идеал единства физической и духовной красоты человека. Удивительно целомудренная, несмотря на свою наготу, «Спящая Венера» является в полном смысле аллегорией, символическим образом Природы. Сон богини полон безмятежного покоя, вечерняя тишина и согласие пронизывают всю природу, и сама она как будто порождение той самой природы, которая ее окружает. Ее прекрасное тело поражает зрителя необычной красотой плавных линий, и в то же время, Венера Джорджоне - это земная женщина, полная чувственной прелести и очарования, и эту земную красоту художник возвысил и идеализировал. Никто в итальянской живописи до Джорджоне не передавал еще с такой осязательностью жизненную теплоту обнаженного женского тела, где совершенность форм, завершенность и чистота линий словно воплощают в себе закон абсолютной гармонии.

Плавные линии тела Венеры, безупречные по своей красоте, как бы находят отклик в окружающем ее пейзаже: уходят вдаль мягкие линии пологих холмов, лучи заходящего солнца окрашивают в золотистые тона замершее в неподвижности облако, и теплый солнечный свет как бы сгущается в золотисто-рыжих волосах Венеры. Во всех чертах ее нежного и задумчивого лица разлита тончайшая одухотворенность, а за ее опущенными ресницами как бы скрыта вся полнота чувств и переживаний человека, наделенного тонкой душой.

Она стала и своеобразным итогом всех размышлений Джорджоне о человеке и окружающем его мире, в ней нашла воплощение идея о свободном, ничем не омраченном существовании человека среди поэтической природы.

В «Спящей Венере» Джорджоне впервые в мировом искусстве раскрылся живописный идеал соразмерности пропорций и невозмутимого покоя, свободы и полной завершенности, идеал высшего единства физической и духовной красоты женщины.

Картина художника Джорджоне «Спящая Венера» один из самых идеальных женских образов эпохи Возрождения. Под впечатлением этой картины свои произведения на сходные сюжеты создали Тициан и Дюрер, Пуссен и Веласкес, Рембрандт и Рубенс, Гоген и Мане.

Тициан Вечеллио (1488-1576гг.) «Венера Урбинская» 1538г. Приложение 6

Следующая Венера - это «Венера Урбинская». Написанная в 1538 году спустя 28 лет после «Спящей Венеры» Джорджоне и находится сейчас в коллекции Галереи Уффици во Флоренции.

Итальянский живописец эпохи Возрождения Тициан начал писать картины с 10 лет и делал это вплоть до самой смерти в возрасте 99 лет. Все это время основной идеей большинства его работ являлось воспевание женской красоты.

Одним из шедевров художника является картина «Венера Урбинская». Это полотно вызвало немало споров о том, кто же позировал мастеру. Некоторые обвиняют художника в том, что он украл сюжет у своего друга, однако изображение женщин в такой позе во времена Тициана было распространенной практикой. Очевидное сходство между двумя произведениями вполне объяснимо - Тициан был учеником и другом Джорджоне. Обе Венеры схожи только позами и не более.

Советский искусствовед Михаил Алпатов оценивал эти две картины так: «Пышная нагота у Тициана так же закономерно сменяет девственно-целомудренную наготу Джорджоне, как цветущее лето сменяет робкую весну».

Глава 3.Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике Венеры, которые нашли отражение в лучших произведениях мирового искусства (обобщение полученной информации)

Рассмотрев выбранные произведения можно сделать некоторые выводы.

По скульптурам «палеолитических Венер» периода матриархата еще нельзя судить об идеале красивого женского тела. Они являются только несомненным подтверждением того, что женщина занимала в обществе достойное место. В чем, однако, подлинный смысл этих древних скульптур? Подходит ли вообще имя «Венера» к этим широкобедрым; нередко беременным, грубо стилизованным и часто безлицым фигуркам? А, может быть, эти древние статуэтки рассказывают нам нечто важное и о нас самих, и о том, как некогда женщины вместе с мужчинами поклонялись жизнетворящим силам Вселенной?

Надо отметить, что греческие мифы и легенды несомненно оказали на последующие века огромное влияния и до сих пор этими образами и темами пользуются и художники, и писатели, и скульпторы, но нельзя забывать о том что любой из этих образов проходит длинный путь трансформации и накладывается на уже созданную систем координат, то есть обусловлено географически, исторически, временные рамки, в которых живет тот или иной художник.

Созданные однажды, произведения искусства не остаются одинаковыми раз и навсегда. Творения великих художников разных эпох живут своей жизнью в смене исторических эпох, то порой отчуждаясь в своем глубоком смысле от понимания зрителя нового поколения, то, напротив, вырастая в своей содержательной сущности и в эстетической притягательности.

Как следует из приведенных выше характеристик изображение Венеры в греческой традиции наполнено жизненными силами, превалирует природные человеческие данные, особое внимание уделено движению тела, строению тела, его красоте. Физическая составляющая произведения это основное что входит в задачу художника, своего рода песнь «в здоровом теле здоровый дух».

В искусстве Возрождения, торжествует Человек, сознающий себя венцом творения. «Рождение Венеры» Боттичелли - мировое культурное достояние, нестареющая классика, которая и по сей день поражает умы и взоры людей. Боттичелли умудрился написать вневременную красоту. Она нам совсем не кажется устаревшей. Ещё чуть-чуть и мы бы сказали, что такая красота слишком приторная. Почему он не переходит эту грань?

Потому что его героиня наделена ещё и внутренней красотой, которая легко читается по глазам. Взгляд Венеры полон лёгкой грусти, одиночества. А ещё там доброта и умение прощать. Это взгляд скорее Мадонны, нежели греческой богини.

Если взглянуть на Венеру Боттичелли, сравнивая с древнегреческим образцом, становится видно, что именно физическая красота - это второй план и на первый план выходит красота духовная, которая передается через позу и окружение. У Венеры Боттичелли интимные места тела прикрыты, есть некая надуманность позы, отсутствие физической силы тела. Понятно, что Боттичелли брал образ античности, но при этом, беря в расчет эпоху: стыдливость признак влияния христианской культуры, само тело представляет собой классический образец средневекового идеала красоты. Длинные волосы, которые её закрывают - это тоже смесь с христианской мифологией. Кроме всего прочего образы в произведениях древней Греции являются самоцелью данных произведений, т.е. они сами представляют собой центр и единственное ребро, без композиции. Если посмотреть на ренессансное воплощение, то мы видим, что здесь есть достаточно мощное окружение. Можно предположить, что в греческой мифологии Афродита (Венера) это богиня, и этим все сказано, то для ренессансного художника это сочетание античности и христианства, показывает нам скорее, что она человек, женщина и в данной ситуации нуждающаяся в поддержке, несмотря на то, что изображена богиня.

Есть мнение, что Венера Боттичелли - смесь античной Венеры и Богородицы. Если посмотреть на зефиров, то также можно увидеть явную связь с христианской культурой - это не просто зефиры, а зефиры-херувимы. Таким образом, художник рассказывает нам о своем восприятии христианского мифа.

Венера Урбинская Тициана — истинное создание Эпохи Возрождения. Именно в эту эпоху появляется этическая нагота. Вроде как женщина обнаженная. Но она не обычная женщина. Она богиня. А богине можно представать перед зрителями без одежды. Никто ее за это не осудит.

Тициан органически соединяет легенды и реалии современной жизни в духе традиций венецианского раннего Возрождения. Художник переносит богиню (ее облик отчасти навеян «Спящей Венерой» Джорджоне) в уютный покой венецианского дома 16 века. В «Венере Урбинской» находит свое яркое выражение утверждение радости бытия. Она, может быть, менее возвышенно благородна, чем «Венера» Джорджоне, но этой ценой достигается более непосредственная жизненность образа. Конкретная, почти жанровая трактовка сюжета, усиливая непосредственную жизненность впечатления, не снижает поэтического обаяния образа прекрасной женщины. Они похожи лишь позами. В остальном они такие же разные, как день и ночь. Как зима и лето. Венера Тициана более реальная, земная. Венера Джорджоне — более невесомая, невинная.

После Тициана таких красавиц, которым было позволено быть обнаженными, создавалось великое множество.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что Венера - древнеримская богиня любви и красоты, послужила для художников ярким примером того, какой должна быть идеальная женщина. Для Боттичелли - символ загадочности вневременная красота, свободы и полной завершенности, для Тициана - дева из мифологии светского очарования, для Джорджоне она - идеал естественной красоты. Но главной особенностью, является изображение прежде всего чувствительного, тонкого, гармоничного женского начала.

Таким образом, я считаю, цель работы - изучить и сравнить трактовку образа богини любви и красоты Венеры в скульптурах палеолита (палеолитические Венеры), в искусстве Древней Греции (Венера Книдская скульптора Праксителя, Венера Милосская Агесандра) и в картинах художников эпохи Возрождения (Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», Джорджоне «Спящая Венера», Тициана «Венера Урбинская») - достигнута.

Работая, подумала о том, насколько у людей разное восприятие одних и тех же образов, и как тяжело приходится сейчас детям - ведь на них выливается такой поток визуальной информации. Ведь когда читаешь книгу, то мысленно представляешь ее героев, обстановку, одежду, когда же смотришь фильм - то простора для фантазии уже не остается.

Представим на минуточку ситуацию - миф "Рождение Венеры" был бы не рассказан словами, а дошел бы до нас в виде комикса. Тогда бы мы себе точно представляли - как выглядит Венера! Хорошо, что такого не случилось.

И мы можем на картинах разных художников лицезреть таких различных Венер. Но как бы то ни было, и мифы, и картины дарят нам вдохновение и радость творчества. Через свои творения человек стремился выразить собственное представление об окружающем мире, искал воплощения своей мечты, прославлял красоту и гармонию, достоинство и героизм.

На мой взгляд, важно именно то, что несмотря на столетия, которые разделяют наше время и эпоху Ренессанса, произведения талантливых художников продолжают жить, продолжают удивлять и восхищать не только искусствоведов, но и всех людей. А это, я считаю, и есть показатель того, что их творения пережили время, а какое еще можно найти подтверждение гениальности и величия.

Спасибо за внимание.

Список использованной литературы

1. Мифология. Энциклопедия / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. - М: Большая Российская энциклопедия, 2003.-736 с. Козлова С. И.

2. Боттичелли. - М . : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. - 126 с. - (Галерея гениев).

3. Миф в культуре Возрождения. Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2003

4. Гращенков В. Жизненная судьба произведений искусства // Вопросы искусствознания IX (2/96). М., 1996. С. 494-520. (Перепечатано:.. Гращенков В.Н. История и историки искусства Статьи разных лет М., 2005. С. 4-60).

5. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. Спб., 2005

6. Гомбрих Э. Мифологии Боттичелли. Исследования неоплатонического символизма // Искусствознание. 2/02. М., 2002. С. 155-222

7. «Мужчины и Венера», журнал «Академия», март, 2004 год

Источники:
Источник: https://oyla.xyz/article/pesernye-van-gogi-kak-zarodilos-pervobytnoe-iskusstvo
 © 2018 OYLA Научно-популярное издание
Источник: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/77298/
 © Shkolazhizni.ru

© https://www.livemaster.ru/topic/2782855-obraz-prekrasnyh-zhenschin-v-kartinah-velikih-hudozhnikov

Приложения

Приложение 1 Палеолитические «Венеры».

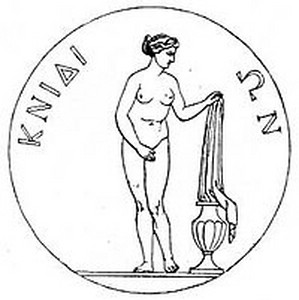

"Венера с кубком". Барельеф. «Виллендорфская Венера». Известняк. Поздний палеолит Верхний (поздний) палеолит.

Приложение 2

Афродита Книдская (греч. Κνίδια Αφροδίτη Πραξιτέλη) (350—330 гг. до н. э.) - работа прославленного скульптора Праксителя

** **

Приложение 3

Агесандр. Венера Милосская. 120 г. до н.э. Лувр, Париж

Приложение 4

Сандро Боттичелли (1445-1510гг.) «Рождение Венеры» 1485г.

Галерея Уфицци, Флоренция.

** **

Приложение 5

Джорджо Барбарелли да Кастельфранко (1477/1478—1510гг.)

«Спящая Венера» 1510 г.

Приложение 6

Тициан Вечеллио (1488-1576гг). «Венера Урбинская» 1538г.