

ИСКУССТВО АЛЛЕГОРИИ В ЖИВОПИСИ ОТ ПЕРВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДО БАРОККО

Гейзер Мария Леонидовна

магистрант Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, РФ, Симферополь

THE ART OF ALLEGORY IN PAINTING FROM THE FIRST CIVILIZATIONS TO THE BAROQUE

Maria Geyser

Master's student of CEPU named Fevzi Yakubov, Russia, Simferopol

Аннотация. Символизм как направление в искусстве и символизм стихий встречается еще незапамятных времен. С течением времени люди начинают почитать стихии, пытаются защититься от них с помощью различных оберегов и амулетов и впоследствии ставшими фундаментом современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Неотъемлемой частью искусства становится аллегория. Отсутствие обязательной реалистичности дают полную свободу творчеству, на полотне одновременно могут существовать как вымышленные, так и реалистичные элементы.

Abstract. Symbolism as a direction in art and the symbolism of the elements has been found since time immemorial. Over time, people begin to revere the elements, trying to protect themselves from them with the help of various amulets and amulets, which later became the foundation of modern fine and decorative arts. Allegory becomes an integral part of art. The absence of mandatory realism gives complete freedom to creativity, both fictional and realistic elements can exist on the canvas at the same time.

Ключевые слова: символизм; аллегория; четыре стихии; искусство; древний мир; возрождение; маньеризм; барокко.

Keywords: symbolism; allegory; four elements; art; ancient world; renaissance; mannerism; baroque.

Аллегория в живописи – художественное изображение какой-либо идеи, понятия или мысли. Иносказательные принципы художественного осмысления реальности, способ передачи содержания, таким образом, что сказанное или изображенное приобретает иной, порой скрытый, смысл. Частым примером аллегии служит образ древнегреческой богини – Фемиды, которая своей сутью олицетворяет правосудие. По своему содержанию аллегорические образы разделяются на два типа: поверхностные или глубинные. Поверхностное содержание значения аллегии зачастую не совпадает с глубинным, однако служит незаменимым инструментом для его раскрытия. Аллегория и символизм схожи тем, что несут за собой скрытый смысл, однако аллегория раскрывается более однозначно ведь

использует для того явно выраженные намеки. Карикатура, как сатирическое или юмористическое изображение, тоже включает в себя применение аллегории. Также аллегория нашла себя в современном монументальном искусстве, на примере образа «Родина Мать». Родоначальниками аллегорических образов можно считать культуру и традиции различных народов. Они встречаются в символике знатных родов, эмблемах, гербах и знаменах. Мифология Древней Греции и Древнего Рима, фольклор различных стран и мировая художественная культура также богата аллегориями [1, с. 288].

Со времён первых цивилизаций люди изображались при помощи мистических или религиозных элементов в ярких образах, что способствовало появлению символизма и абстрактных понятий. Так, начиная с Древнегреческого искусства, появляются завуалированные образы, скрытый смысл, а также символический код живописи, повлиявший на дальнейшее развитие живописи в целом и в частности в стилях, обращенных к античности.

В эпоху Возрождения аллегорические изображения приобрели гуманистический оттенок. Абстрактными персонажами чаще всего выступали фигуры, олицетворяющие семь добродетелей, семь пороков, гуманитарные науки, внешне представляющие собой героев античной мифологии. Появление данной особенности стало возможным благодаря ослаблению религиозного контроля. Художники периодов Ренессанса и Барокко использовали в качестве руководства большое количество мифологических словарей, которые появились к концу средневековья.

В полной мере символизм возродился в Позднем Возрождении. Именно начиная с этого периода, работы художников наполнены символизмом, аллегориями и идеями стихий. Важно отметить, что образы стихий изображали не только антропоморфно, но и при помощи утвари и продуктов питания в сценах рынка, натюрмортах. Что можно увидеть в серии работ Иоахима Бейкелара «Четыре стихии»? Где он изображает на полотнах прилавки обильно усыпанные продуктами питания, символизирующие две из четырех стихий? Стихию воды передает через прилавок с двенадцатью видами рыб, представляющих двенадцать учеников Христа, а воздух – разнообразием туш птиц. Стихию земли – обилием фруктов и овощей, символизирующих плодородие. Более детально рассмотрим полотна другого художника Позднего Возрождения Иоахима Бейкелара – мастера, специализирующегося на сценах рынка и кухни с тщательно продуманным композиционным расположением продуктов питания и домашнего оборудования [3, с. 401].

Символизм в искусстве Северного Возрождения усилился сильнее. В отличие от Итальянского Возрождения изменения претерпела живопись, в основном в алтарной живописи и портрете. На примере Гентского алтаря Ян Ван Эйка, мы можем увидеть характерное изображение того времени донаторов. Религиозные сцены тоже претерпевают изменения: образы святых было принято изображать на равне с простыми людьми, а их святость указывали лишь предметы второстепенного плана. В жанре натюрморта была написана работа Якоба Корнелиса «Аллегория четырех элементов». В которой также при помощи одушевленных и неодушевленных предметов, медные кастрюли, подсвечник, пучок лука, пара рыб и пять маленьких птиц, показаны четыре элемента.

А Ханс Гольбейн Младший ввел тематический портрет, где, изображая людей с предметами их рода занятий. Также в жанре портрета работал Джузеппе Арчимбольдо, который создавал портреты разнообразных людей при помощи животных и растений, плодов. В которых при близком рассмотрении видели только животных и растения, а при рассмотрении на расстоянии уже читался портрет человека. В такой манере он написал серию работ «Четыре стихии» [4, с. 213-215].

Со временем слава Возрождения заканчивается, и под влиянием церкви искусство изменяется в каноничное и ортодоксальное. Так как Возрождение со своим свободомыслием, воспеванием человеческого тела и воскрешением античной культуры вызывало опасение церкви. Следуя этим правилам, в искусстве живописи родилось нечто новое – маньеризм.

Маньеризм получил свое название из-за стиля письма мастеров, так как они не изучали мастерство написания картин их законы, а лишь внешне передавали «манеру» письма таких великих художников как Леонардо, Рафаэля, Микеланджело. Помимо подражания данные

художники занимались деформацией человеческого тела на примере картины «Мадонна с длинной шеей» Пармиджанино. Также в живописных полотнах появляется преувеличенная экспрессия поз, напряженность, усложнение форм, драматичность, контрастность цветовой палитры, нервная линия, уменьшение пространства. Исходя из этого их работы в итоге получались надуманными, искусственными и фальшивыми. Единственным центром не затронутым маньеризмом была Венеция. Здесь продолжали работать в традициях Возрождения уже престарелые Микеланджело, Тициан, а также Веронезе, Тинторетто [5, с. 37-38].

Маньеризм в Италию принесли такие итальянские мастера как Россо Фьорентино, Никколо дель Аббате, Приматиччо, Челлини и в дальнейшем способствовала распространению маньеризма, во Францию, Испанию (В. Кардучо), Чехию (Дж. Арчимбольдо) и другие страны. Там, помимо маньеристических картин более развились и другие виды изобразительного искусства: гравюра, графика и предметы декоративно-прикладного искусства. Закат маньеризма и утверждение барокко ознаменовалось выступлением в Италии, с одной стороны, академистов болонской школы, а с другой – Караваджо [2, с. 133-138].

Период барокко можно назвать главным периодом расцвета символизма и аллегории. Все также художники продолжали создавать аллегорические полотна, например, Рубенс – «Союз Земли и Воды», «Натюрморт с четырьмя стихиями» Жака Линарда. Где Линарда при помощи антропоморфного изображения стихии и ее атрибуты или символического изображения утвари, продуктов и декора можно определить расположение стихий на полотнах. Самые известные полотна династии Брейгелей, а в частности Яна Брейгеля Старшего и Младшего.

Значение аллегии и символизма в системе искусств являются нескончаемым источником информации для современных исследователей и художников. Они проникли во все аспекты жизни человека. В искусстве есть множество средств выражения символов и аллегорий, основными художественными средствами считают: цвет, форму, контраст, тон, ритм, а также, гиперболу и метафору. Художники всех времен пользовались данными средствами для раскрытия своих мыслей, чувств, видений.

Список литературы:

1. Белый А. Смысл искусства. Критика. Эстетика. Теория символизма Т. 1. / А. Белый. – М., 1994. – 169с.
2. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко: исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Г. Вёльфлин. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 284с.
3. Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. Кононенко. – М.: Вече, 2003. – 512с.
4. Куницкая Ю. Ю. Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных искусств / Ю. Ю. Куницкая. – М.: АСТ, – 304с.: ил.
5. Розинг Б. Л. Алхимия и астрология. Возрождение средневековых наук Алхимии и Астрологии в современном естествознании / Б. Л. Розинг. – М.: Academia, 1985. – 221 с.