

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Исследовательская работа на тему:
«Герои и сюжеты Древнегреческой мифологии в мировой живописи»

Выполнила:
Студентка гуманитарного факультета
кафедры журналистики
Растворова Анастасия

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой
русского и иностранных языков
Реймерс Снежана Валерьевна

Москва
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1 (теоретическая).....	4
Миф. История развития мифологического жанра.	4
Особенности мифологического жанра.....	6
Выводы по главе.....	7
ГЛАВА 2 (описание исследования).....	8
Выводы по главе.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
Перспективы дальнейшего исследования.....	15
Назначение работы.....	15
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена мифологии в мировой живописи. Поскольку именно мифологии, конкретнее античной мифологии, обязана своим происхождением европейская культура, в том числе и художественная, с которой знакомы все современные люди.

И, зачастую, мы даже не можем себе представить, насколько близко герои произведений живописцев и образы древних мифов живут рядом с нами.

Мифы и искусство являются неустранимой частью культуры, античность же сопровождает европейское человечество на всем его пути – это подтверждает **актуальность** данного исследования.

Целью работы является осмысление духовного богатства и красоты мифологических сюжетов и образов, что сделало их не иссекаемым источником творчества живописцев разных времен.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие **задачи**:

1. Раскрыть понятие мифа и показать историю его развития в искусстве;
2. Постараться охарактеризовать древнегреческую мифологию;
3. Проанализировать живописное творчество на мифологическую тематику;
4. Выявить особенности изложения мифологических сюжетов и образов в живописи;
5. Определить роль мифов в жизни людей.

ГЛАВА 1

(теоретическая)

В работе мы будем много говорить об античной мифологии, в особенности о древнегреческой, поскольку одним из самых ранних и существеннейших элементов античной культуры является именно миф.

Миф. История развития мифологического жанра

Миф (древнегреческое μῦθος — «речь, слово; сказание, предание») – рассказ или повествование, которое передает понимание человека об окружающем мире, его месте в этом мире, смысле жизни, а также о происхождении всего сущего. Мифы являются объединяющей чертой всех народов нашей планеты: существует как древнегреческая, так и китайская мифология, и каждый из этих народов придумывал своих героев и своих богов, на основе которых строились общины, города и империи.

Мифы возникли в глубокой древности и в устной форме передавали из поколения в поколение объяснение происхождения мира, богов, героев, различных этносов, события естественной и общественной истории. Они – важный шаг в познании не только окружающего мира, но и в человеческом самопознании. Они соединяют в себе истинное и вымышленное, разумное и эмоциональное, природное и культурное.

Параллельно с мифом в истории культуры существовало и действовало искусство. Искусство – демонстрация нужды человека в образно-символическом выражении и переживании значимых моментов своей жизни. Приобщение к миру искусства, самопознание и самореализация в нем – одна из важнейших потребностей человеческой души.

В эпоху Античности в Древней Греции и Риме художники часто создавали изображения богов и героев в скульптурных работах, мозаиках, на предметах декоративно-прикладного искусства. Поэтому, со временем и в живописи стал появляться **мифологический жанр** – это раздел изобразительного искусства, основой для сюжета произведений которого служат древние сказания, легенды, предания или сказки разных народов. Картины мифологического жанра часто

наполнены аллегорическим и символическим смыслами. В них вымышленные герои служат образцами поведения и объектами высмеивания, чтобы помочь зрителю решить важные морально-этические проблемы.

В Средние века живопись была сосредоточена на религиозной тематике, христианских сюжетах. Ситуация изменилась только с началом эпохи Возрождения – живописцы активно принялись изображать мифологические сюжеты на своих полотнах. В тот период формировались новые человеческие идеалы, художники начали создавать более реалистичные изображения персонажей.

Миф во времена Ренессанса из сказочного, литературного произведения трансформируется в содержательное повествование, повышающее моральный уровень.

Все герои мифов изображались как совершенные люди. Человеческое тело стало основным источником вдохновения и объектом исследования для художников эпохи Возрождения.

В эпоху Ренессанса мифология Древней Греции была одним из важнейших факторов развития художественной культуры.

В XVII веке мифологический жанр стремительно набирал популярность в изобразительном искусстве. Многие выдающиеся представители барокко и раннего классицизма отдавали дань уважения античным героям и богам в своих полотнах.

XVIII век дарит миру рококо – новое и масштабное направление в живописи. Картины, выполненные в этом стиле, наполнены безмятежными изображениями персонажей, в том числе античных героев.

Кроме того, во времена XVIII-XIX веков вообще возрастает интерес к истории античности, особенно – Римской империи. Для государственных деятелей сказочно-мифологический жанр, приобретая политический подтекст, становится частью их идеологии. Например, увлечение Наполеона подвигами Александра Великого и военного искусства древних римлян в целом влияло на живопись, заставляя её тематически подстраиваться.

На рубеже XIX и XX веков появляются новые мотивы – культура коренных народов. И уже в начале XX века возрождается интерес к народному творчеству, этническим мотивам, особенностям национальных культур, поэтому, например, в России в это время былинный жанр обретает популярность.

С появлением модерна и авангардного искусства интерес к старинным преданиям меняется. Античные герои уступают место другим вымышленным персонажам, возрождается интерес к мифическим чудовищам, а художники все чаще используют образы мифологии восточных, африканских, индейских и азиатских народов. Эта тенденция, зачастую отражается и в современном искусстве нашего столетия.

Сегодня, в начале XXI века, мифы, в особенности греческие, сохраняют свою привлекательность. Они – первая форма преодоления незнания, звено, соединяющие творчество человека с природой. Они, по сути, погружают в глобальную картину мира, становясь одним из источников художественного сознания.

Ведь несмотря на, порой, странную трактовку этих «историй» *невозможно отрицать, что не только древние, но и современные творцы воссоздают своих героев и черпают вдохновение для сюжетов из того наследства, которое оставила нам культура Древней Греции.*

Особенности мифологического жанра

Многие мифические герои известны нам еще из детских книг, поэтому полотна художников со знакомыми нам с детства сюжетами захватывают и не оставляют равнодушными. Ведь, если зритель погружен в тему и знаком с героями картины, то полотно становится ему интересно и даже понятно, не утрачивая при этом легкий флер мифического волшебства.

Для холстов с мифическими сюжетами эпохи Ренессанса характерна техника, которая основывается на игре света и тени – яркие мазки основных персонажей на приглушенном фоне. Это позволяет сделать акцент на главных героях картины, выделив их на переднем плане.

В конце XIX столетия живописцы стали использовать светлые и теплые краски на полотнах. За счет смягчения цветов работы стали производить более доброе впечатление. Это позволило приобрести картинам где-то детскости или аллегоричности, а где-то эротизм.

Художники изучали античную литературу, выявляли характерные черты тех или иных персонажей, чтобы создать образы главных героев своих картин. Однако, некоторые художники писали на заказ, поэтому герои таких работ были более очеловечены, то есть несли в себе черты простых людей больше чем обычно. Это воплощало желание зрителя видеть сказку наяву, иметь возможность фактически дотронуться до мифа.

Характерными особенностями мифологического жанра в живописи являются:

- Динамичность сюжета;
- Многообразие образов и насыщенность сюжета;
- Реалистичность передаваемых образов;
- Яркость и внимание к деталям;
- Объемность изображения.

Вывод по главе

Мифология, появившаяся как попытка древних объяснить появление жизни на земле, стала одной из основ для важной составляющей этой жизни. Мифы отразились тысячами ярких работ в литературе, музыке, архитектуре, театре и конечно же в живописи.

Зритель полюбил мифологические сюжеты и всегда с интересом внимает древним легендам, перенесенным на бумагу и холсты, запечатленным в камень и звуки.

Но если говорить конкретно о живописи, то мифологический жанр в целом подарил миру величайших художников – истинным мастерам – и их невероятные работы, которые внесли важный вклад в мировую культуру и развитие человека. Среди них Сандро Боттичелли, Питер Пауль Рубенс, Виктор Васнецов, Михаил

Врубель, Рафаэль Санти и множество других авторов, о нескольких из которых мы будем говорить во второй главе работы.

Мифологический жанр в искусстве пережил многочисленные революции изменения вкусов общества. Но он и сегодня востребован среди творцов и обычных зрителей.

ГЛАВА 2

(описание исследования)

Во второй главе работы мы будем сравнивать пары картин разных авторов с одинаковыми сюжетами и/или героями. Это сделано для того, чтобы выявить некоторые закономерности и различия представлений художников разных столетий об античных героях, а также чтобы осознать богатство и ценность мифологии, как источника вдохновения для живописцев всех времен.

Начать хотелось бы с наиболее популярного сюжета, который знаком всем благодаря итальянскому мастеру Сандро Боттичелли и его знаменитой картине «Рождение Венеры», написанной в 15в. Сюжет основан на мифе о том, как из морской пены появилась на свет богиня любви. Как гласит древнегреческий миф, гениталии Урана (Зевса), по просьбе его жены Геи, за многочисленные измены были выброшены в море. Но в них сохранилась плодовитость титана. Поэтому даже нескольких капель крови, упавших на воду или на землю, было достаточно, чтобы из них возникли мифические существа. Самым прекрасным творением стола Афродита или Венера, возникшая из морской пены, куда попали частички крови Урана.

На полотне мы и видим соответствующую древнегреческой Афродите богиню любви Венеру, которая только явилась миру. Богиня стоит в красивой раковине, подгоняемой порывом ветра, который создаёт древнегреческий бог Зефир. Он, предположительно, держа в объятьях свою супругу Хлорис, парит над водными просторами. Их окружают цветы, поскольку Хлорис – нимфа весны.

Венера обнажена, ведь она только появилась на свет. На берегу её встречает богиня одного из времен года – ора –, которая держит накидку, чтобы облачить в неё появившееся на свет божество.

Трепещущие на ветру складки покрывала и одежд, волны на море, изломанная линия берега, «гофрированная» створка раковины, наконец летящие волосы Венеры – все это оттеняет плавность очертания тела богини и усиливает чувство высшей гармонии, вызванное ее обликом. Руки персонажей над головой Венеры практически создают арку, которой вторит округлый низ раковины. Таким образом, фигура богини замыкается в воображаемый овал. Венера это – центр, к которому стремится все.

Менее известной, но не менее впечатляющей, работой на этот сюжет является холст Адольфа Уильяма Бугро с одноименным картине Боттичелли названием. Свою картину Бугро написал на четыре столетия позже – в 19в. – и его интерпретация заметно отлична от интерпретации его предшественника.

Основа точно такая же – обнаженная богиня любви с длинными распущенными волосами, только что появившаяся на свет, стоит в раковине. И несмотря на более современное видение, Венера Бугро соответствует все канонам древнегреческой красоты и женственности. Она здесь белая и мягкая, отчего более эротичная, чем у Боттичелли. Окружающие же смотрят на богиню с восторженной любовью и восхищением, они ей крайне заинтересованы.

Композиция полная, но тяжело это не смотрится, напротив картина наполнена воздушностью. «Рождение Венеры» Адольфа Бугро легкое и живое – ветер носит малышей-купидонов, шумит вода, и, словно, слышны восторженные вздохи наблюдающих за появлением божества.

Помимо двух этих живописцев сюжетом рождения Венеры вдохновились и многие другие. Однако, именно работы Сандро Боттичелли и Адольфа Уильяма Бугро наиболее схожи в реализации, хотя исполнения и отличны. Временной разрыв в четыре века позволил нам увидеть, как изменилась живопись и восприятие мифологического жанра.

Второй для сравнения живописный сюжет берет основу из мифа о похищении Европы. Миф рассказывает о дочери финикийского царя – красавице Европе. Гуляя с подругами по морскому берегу, она пела песни и собирала цветы. Зевс, залюбовавшись её красотой, явился к девушкам в виде прекрасного белого быка и начал ластиться к Европе. Она беспечно забралась быку на спину. И в этот момент он бросился в воду и поплыл прочь от берега. Зевс привез красавицу на остров Крит, где явился ей уже в человеческом облике.

Миф о похищении Европы завершается рождением троих сыновей от Зевса и свадьбой девушки с критским царем Астерием. А в знак любви Зевса к Европе на небе появилось созвездие Тельца.

В этой легенде отражаются представления древних греков о зарождении цивилизации на Крите.

Также, как и с рождением Венеры, на этот сюжет писали картины многие авторы, но я хочу сравнить работы двух отечественных живописцев: Валентина Александровича Серова и Александры Недзвецкой.

«Похищение Европы», написанное В.А. Серовым в 1910 году, выполнено в стиле модерна. Вдохновившись развалинами Греции, где он побывал на три года раньше – в 1907 году – художник решается описать старинный сюжет, смело отступая от традиционной античной гармонии.

Волнообразный горизонт, вытянутые и устремленные в одном направлении силуэты дельфинов и быка – все это создает впечатление быстрого движения. Отступая от мифа, Серов делает шкуру быка не белоснежной, а светло-коричневой из-за чего она выглядит более выразительно на фоне сине-голубого моря. Да и Европа сидит на быке спокойно, не чувствуя страха. Её идеально симметричное лицо выражает невозмутимость и даже легкое торжество, в отличие от героинь многих других произведений на этот сюжет у старых мастеров.

Картина на первый взгляд кажется простой, однако что-то в деталях выделяет её из большого количества удивительных работ на эту тему.

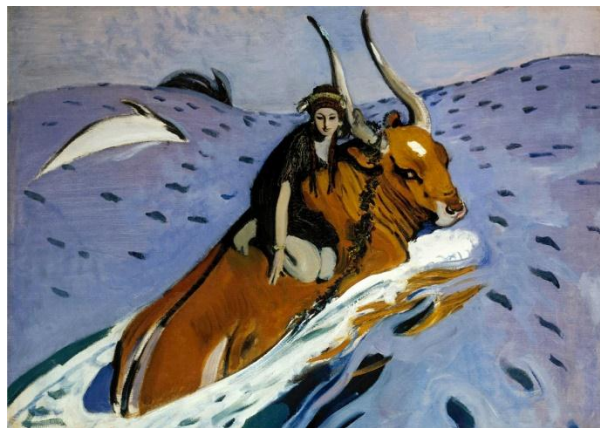
Для сравнения с холстом Серова, выбрана работа современной художницы – Александры Недзвецкой. Её «Похищение Европы» написано в 2009 году.

На этой картине мы тоже видим Европу, сидящую на спине быка, но еще на берегу моря и в окружении подруг, то есть запечатлен момент, когда девушка только забралась на спину преобразовавшегося Зевса.

Лицо Европы спокойно, возможно потому, что она не предвидит приближающейся опасности, очертания фигуры плавные и мягкие, что делает героиню невероятно женственной. Её красота гармонирует с красотой магически белого, что более канонизировано, быка.

Однако, зная дальнейшее развитие мифа, зритель все время находится в ожидании: вот-вот чудесное животное сорвется с места в сторону моря, а лицо украденной Европы перестанет быть безмятежным – оно, искажившись в крике о помощи, наполнится ужасом непонимания и бессилия. И вместо красавицы, сидящей в расслабленной позе, перед нами будет отчаявшаяся девушка, хватаящаяся за рога своего волшебного похитителя. Но сейчас перед нами красота, умиротворение и даже гармония.

Картиной хочется наслаждаться. Она легкая и несколько таинственная. В ней есть что-то притягательное и действительно мифическое. И, даже несмотря на современность автора, работа получилась близкой к оригинальному сюжету.

Картины, написанные с разницей почти в век, кажется, достаточно схожи. Позы героев, композиционное расположение в середине, некоторая неровность в горизонте. Но важнее то, что мы видим, насколько актуальными остаются мифологические сюжеты, как источник вдохновения живописцев.

Следующий живописный сюжет основывается на известном мифе о Пандоре и ящике.

Прекраснейшая девушка, наделенная богами (буквальный перевод имени) чудесным одеянием, неотразимостью и лживой, хитрой душой, с именем Пандора была послана на землю к людям в наказание за огонь, украденный Прометеем.

Её поселили в доме брата Прометея – Эпиметия. Хотя брат и предупреждал Эпиметия, чтоб он не принимал даров от коварного Зевса, тот его не послушал. Девушка была настолько хороша собой, что он с радостью принял её и даже взял себе в жены.

Вместе с Пандорой в доме Эпиметия появился большой сосуд, который стоял в темном углу, и никто его не открывал. Все отчего-то знали, что если его открыть, то на землю придет большая беда. Однако чрезмерно любопытная Пандора не смогла сдержаться, решив чуть приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

Небольшой щели, появившейся при открытии, было достаточно, чтобы все несчастья, болезни и беды, заключенные в сосуде, вылетели из него.

Испуганная Пандора захлопнула крышку, но слишком поздно – все уже успело разлететься по земле, только надежда, оставшаяся на дне сосуда, была внутри. Поэтому теперь люди были лишены даже крохотной надежды на лучшую жизнь.

Миф крайне известен, соответственно, и картин, изображающих этот сюжет, очень много. Но в данной работе внимание обращается к уже известному нам Адольфу Уильяму Бугро и к Джону Уильяму Уотерхаусу.

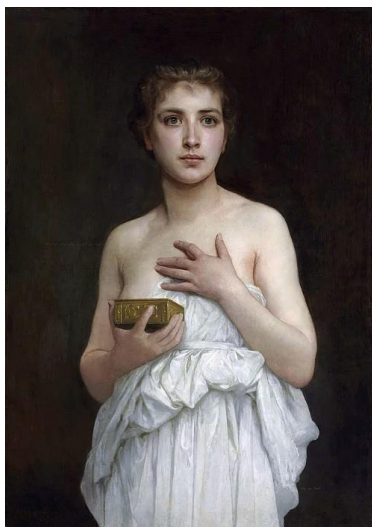
Свою «Пандору» Бугро написал в 1890 году, и она невероятно красива. Светлая кожа и одеяние ярко выделяются на темном пустом фоне.

В центре только Пандора и нет ничего, что отвлекло бы от неё, как от центральной фигуры. Она действительно божественно прелестна – светловолосая и женственная. Но ярче всего на картине выделяются именно глаза девушки – не совсем ясно испуг в них от того, что она обнаружила в ящичке или любопытство, смешанное со страхом, от того, что она там найдет. Прижатая к груди рука, склоняет меня больше в сторону первого варианта. Будто прелестная Пандора, осознала, к чему привел её запретный интерес – она испуганна и не знает, что с этим делать.

Вторая «Пандора» (или по-другому «Пандора, открывающая ларец»), принадлежащая кисти Джона Уильяма Уотерхауса написана в 1896 году. Тот же период времени, что и «Пандора» Бугро, но эта наиболее полная, отчего совершенно другая.

Перед нами изображена красивая девушка в лесу, стоящая на коленях перед золотым сундуком. Из-под приоткрытой крышки сундука просачивается нечто магическое и, как мы знаем из мифа, зловещее. Однако, лицо Пандоры, если сравнивать с картиной Бугро, еще не утратило любопытства. Она еще, видимо, не поняла, что выпустила бедствия и проблема, обрекая людей на несчастье. Полотно Уотерхауса выглядит более темным, упор тут именно на лицо и действие Пандоры. От слегка раскрытого ларца исходит свечение, освещающее девушку, – это акцентирует наше внимание.

Картина живая, мы ждем последующего развития событий с замиранием, будто не знаем, чем все обернется.

Обе картины значимые и известные, по крайней мере, картину Уотерхауса часто можно увидеть на просторах Интернета как иллюстрацию к мифу об ящике Пандоры. Так или иначе, картина Бугро невероятно запоминающаяся – характерное ему написание женского образа притягивает взгляд.

И один, и другой автор смогли с невероятной уникальностью изобразить женщину, отправленную Зевсом в наказание людям, женщину-предвестницу катастрофы – символ убийственной красоты.

Выводы по главе

Мифы Древней Греции отобразились в живописи сотнями и тысячами выдающихся и запоминающихся работ, поскольку мифологический жанр сам по себе безгранично интересен. Он пробуждает фантазию как у художника, так и у зрителя. Но важно и то, что источников для вдохновения множество, поэтому пространство для творчества безгранично.

Появившись в жизни наших предков много веков назад, мифы тесно переплелись с нами – с нашей действительностью, бытом, укладом, с нашей деятельностью и нашим будущим. Они, как канал, соединили прошлые, настоящие и будущие поколения: мы сначала принимаем, потом передаем опыт, знания, традиции и культурные ценности благодаря мифам.

Мы наблюдаем за развитием творчества и можем вносить что-то новое в это творчество в частности благодаря мифологии. Это прослеживается сквозь многие столетия. Ведь, если задуматься, то мифы существовали и до Древней Греции, и после неё, и их отголоски до сих пор бродят среди нас, а это говорит само за себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переоценить вклад, который внесла Древняя Греция в развитие европейской культуры, сложно. Она подарила нам философию, архитектуру, законы, искусство и многое другое. Она подарила нам мифы, заложившие основу современной европейской цивилизации.

Несмотря на то, что мифология повествует о глубоком прошлом, люди из века в век, и до сих пор, брали её за основу своих сюжетов, чтобы отразить окружающую их действительность.

Из столетия в столетие люди изучают ту же философию и живут по тем же законам, которые взяли свое начало еще в Античности. Скульпторы и художники равняются на классических мастеров канона, литература, кино и театр поднимают

вечные темы, над которым рассуждали еще мыслители Древней Греции. А простые зрители наслаждаются возможностью увидеть прошлое на полотнах, сцене, услышать в музыке или монологе.

Все вышесказанное дает нам возможность сделать вывод о том, что греческая мифология оказала сильнейшее влияние на культурное развитие всех современных европейских народов. Она неиссякаемый источник вдохновения и возможностей для созидания. Трудно не согласиться со словами философа и историка Фридриха Энгельса: «без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы».

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в изучении не только древнегреческой мифологии, но и других. Соответственно, на наш взгляд, было бы интересно детально рассмотреть и исследовать живопись, связанную с мифами других народов, её развитие, влияние и значение для людей.

Работа представляет интерес для всех интересующихся этой темой, для тех, кто хотел бы провести дальнейшее исследование, или, основываясь на данном исследовании, провести свое.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дробышева Е. Э. Мифологические сюжеты в искусстве – Учебное пособие – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2003.
2. Крендясова. Е.Е. Древнегреческие мифы как источник художественного творчества – статья международного научного журнала «Молодой ученый», 2020. Электронное издание: <https://moluch.ru/archive/301/68003/>
3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции – Москва: Издательство Азбука, 2013.
4. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура – Москва: Издательство политической литературы, 1991. Электронное издание: <https://knigogid.ru/books/911670-filosofiya-mifologiya-kultura/toread>

5.Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века – СПб.:
Издательство Азбука-классика, 2005.