

Оксана Санжарова (искусствовед, художник, журналист, заведующая отделом выставок Мемориального музея А.Н. Скрябина, Москва)



Сюжеты Танаха в европейском изобразительном искусстве

Христианство – дитя иудаизма, поэтому логично, что тексты Танаха, в которых уже было все необходимое – от истории сотворения мира и знания о едином всемогущем Боге, до нравственных норм – были вплетены в ткань новой религии.

Впрочем, христианские богословы достаточно быстро поняли, что этот источник подходит не для всех, и сообщали пастве информацию из него выборочно, находя в каждой «старой» истории связь с миром «новой».

Для искусства молодого христианского мира Танах был настоящим подарком – история новой религии была коротка и бедна персонажами (хотя их количество стремительно росло за счет апокрифов и житий святых), а здесь были нагие Адам и Ева и говорящий змей, Великий потоп, любовь и сражения, красавицы и силачи, далекие страны, чудеса – и при этом образы героев Ветхого завета не было так жестко регламентированы, как образы Нового.

Вероятно, пойдя история каким-то иным путем, европейская религиозная живопись обращалась бы к героям Ветхого завета всё реже, но реформы Лютера совершили разом две противодействующие вещи – отняли у художников в ряде стран право изображать Бога – и дали людям для свободного чтения полный текст Библии. Ветхозаветные тексты, ранее известные большей части паствы лишь со слов священников и весьма дозировано, стали для многих откровением, породили множество исторических событий, о которых лучше читать, чем в них находиться – и обрели новую жизнь в картинах.

Силлабус:

Лекция 1. Трансформация истории Иосифа Прекрасного в европейском изобразительном искусстве VI–XVII веков.

Сказание об Иосифе всегда чрезвычайно занимало христианских теологов, находивших в испытаниях, выпавших на его долю, немало параллелей с событиями земной жизни Христа. Сохранились подробные циклы, рассказывающие о пророчествах и страданиях Иосифа в резном камне и слоновой кости, мозаиках, фресках, витражах, миниатюрах... Работа мастеров в этих циклах происходила буквально под диктовку богослова.

Но проходит время – и для художников 15–17 веков история Иосифа становится привлекательной не столько ее драматизмом, сколько возможностью – через эпизод с женой Потифара – поговорить об эротике, не переставая говорить о религии.

Список литературы:

Guest. G. Bible Moralisée: Vienna, Oesterreichische Nationalbibliothek, Cod. Vind. 2554 (Manuscripts in Miniature) Hardcover January 1, 1995.

Jacobs, Frederika. "The Construction of a Life: Madonna Properzia De' Rossi 'Scultrice Bolognese'", Word and Image, 1993.

Лихачёва В. Д. Искусство Византии IV–XV веков. – : Искусство, 1981.

Лопухин А. П. Книга IV. Иосиф и его время // Библейская история при свете новейших исследований и открытий. – СПб., 1889–1895 Интернет–архив

Степанов А.В.: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века ; Издательство · Азбука, 2024 г.

Тора с комментариями Раши. – Книжники; Лехаим, 2022.

Лекция 2. Трансформация истории Юдифи в европейском изобразительном искусстве IX–XVII веков.

Вдова Юдифь, обезглавившая вражеского полководца Олоферна – одна из самых любимых искусством ветхозаветных героинь. Благочестивая женщина, разом проявившая скромность и отвагу, стала прекрасной аллегорической фигурой для изображения добродетелей: Смирения, Целомудрия и Правосудия.

Ее житие обычно изображалось кратким, но выразительным циклом: Юдифь перед Олоферном (пирующая в стане Олоферна), Юдифь со служанкой, несущей голову Олоферна, возвращающиеся в Ветулию, нахождение вражеским войском тела Олоферна.

Начиная с XVI века, когда в моду вошел анонимный женский портрет, художники полюбили композицию «Красавица с мёртвой головой», насыщая эту сцену опасностью и эротизмом настолько, что невнимательный зритель мог перепутать добродетельную Юдифь с далекой от добродетели Саломеей.

Список литературы:

Дроздов Н.М. «Исторический характер книги Иудифь», 1876.

Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона – СПб., 1908–1913

Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом.

Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. М.: Азбука–классика, 2009.

Петровская Н.И. Образ Юдифи в живописи Северного Возрождения // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012.

Степанов А.В.: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века ; Издательство · Азбука, 2024 г.

Лекция 3. Ветхозаветные сюжеты в живописи и графике Рембрандта.

Голландия 17 века – новорожденная страна купцов и мореплавателей, черных нарядов и белых воротников. Страна, исполненная гордости и упрямства. Страна, победившего протестантизма, в которой художники – а их в маленькой стране было более двух тысяч – совершенствуются в предельно реалистичной живописи и почти отрезаны от живописи религиозной.

И именно в этой стране Рембрандт ван Рейн – сын мельника, ставший художником, блистательный портретист и мастер офорта, раз за разом обращается к сюжетам Ветхого завета.

Список литературы:

Алперс С. Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке. М.: V–A–C Press, 2022.

Гете И., Тэн И., Фромантен Э., Верхарн Э. – О РЕМБРАНДТЕ – М.:Издательство Юрайт – 2019.

Григорьев Р. Рембрандт–Гравер. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2006.

Ротенберг Е. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.

Тора с комментариями Раши. – Книжники; Лехаим, 2022.

Шмитт Г. Рембрандт. М.: АСТ, 2018.

Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. – М.: Литрес, 2016.