

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Образ Архангела Михаила в живописи Ренессанса

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

УЛЬЯНОВОЙ ДИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2020

Введение

Среди множества тем, к которым обращалось искусство на протяжении всей истории своего существования, значительное место занимали библейские образы и сюжеты. Самые ранние из них появились во времена катакомбной церкви. Это образ Христа, Моисея, Богородицы. Преобразования, происходящие в обществе и церкви, приводили к переменам в религиозной живописи. Появлялась новая техника и художественные приемы, менялась трактовка основных персонажей. Художников начинают привлекать иные, порой менее значительные образы: Юдифь, Самсон, Давид.

С появлением христианства возникает необходимость сформировать новый своеобразный тип святого воина, его наделяют новыми чертами. Теперь это не просто защитник всего человечества, но и общечеловеческих моральных ценностей. Подобный образ святого воина закрепился в искусстве. До нас дошло множество памятников с ликами таких святых как: Виктор Дамасский, Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец.

Однако, вместе с появлением христианских религий, формируется понятие «небесного воинства», защищающее от темных сил зла не только человечество, но и Царство Небесное, которое является совершенно иным, потусторонним миром. Составляющей частью такого воинства становятся ангелы, а главенствующее среди них место занимает Архангел Михаил.

Особое место, как в религии, так и искусстве занимают ангелы. Первоначально их почитали как врачевателей, восприемников душ умерших, покровителей воинов, они помогали праведникам и сообщали благие вести. Бог сотворил их до создания материального мира и учредил строгую иерархию из девяти чинов. В книгах священного писания и апокрифах ангелы описаны как духовные бесплотные существа с крыльями за спиной. Изображения на иконах и стенах соборов носили обобщенный характер. Ангелы были активными участниками религиозных сюжетов, хотя имена их были не известны.

Главенство над всеми ангелами занимал Архангел Михаил, в переводе с иврита его имя переводится «кто, как Бог». Его часто называют Архистратигом, что означает военачальник, глава святого воинства ангелов и Архангелов.

Фигуры ангелов встречаются повсеместно, но изображение Архангела Михаила, хотя и появилось еще в античности, встречается крайне редко. В искусствоведческой литературе до настоящего времени мало исследован.

Цель настоящего исследования – изучить образ Архангела Михаила в живописи Ренессанса.

В задачи исследования входило:

1. Изучить основные черты искусства Возрождения.
2. Рассмотреть становление образа Архангела Михаила в западноевропейской живописи Средних веков.
3. Проследить динамику развития образа Архангела в Ренессансной живописи XIV – XVI веков
4. Определить особенности образа Архангела Михаила в живописи Северного Возрождения.

Методологической базой являются книги Библии, Владимировой. Е, труды Лазарева В. Н, Прокоп. М, Степанова. А. М. и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из них включает два раздела; заключения, списка использованных источников, приложения А списка иллюстраций, иллюстративных материалов.

Глава I является теоретической, в ней рассматриваются художественные основы формирования образа Архангела Михаила в живописи Ренессанса. Раздел 1.1 посвящен основам искусства Возрождения. В разделе 1.2 проводится анализ образа Архангела Михаила в средневековой живописи. Выявляется его иконографические черты, рассматриваются сюжетные композиции, в которых значительна роль Архангела.

Глава II посвящена изучению образа Михаила в живописи Возрождения. В разделе 2.1 рассматривается и анализируется динамика образа Михаила в

Итальянской живописи XIV – XVI веков. Последний раздел 2.2 Посвящен образу Архангела в живописи Северного Возрождения.

В заключении подведены итоги работы. Сделаны основные выводы.

Список использованных источников включает пятьдесят наименований.

Приложение А. Список иллюстраций содержит шестьдесят семь наименований.

Основное содержание работы

Первая глава, разделенная на два параграфа («Искусство Возрождения: основные черты» и «Образ Архангела Михаила в западноевропейской живописи Средних веков»), посвящена теоретическим основам искусства Ренессанса и истокам образа Архангела Михаила.

В истории мировой культуры эпохе Возрождения принадлежит особая роль. Период Ренессанса – переходный этап от средневековья к новому времени. Этот термин был введен Дж. Вазари (1512 – 1574) – известным живописцем, архитектором и историком искусства в своей книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» для обозначения периода итальянского искусства с 1250 по 1550 гг., как времени обращения к античным традициям. С этих пор Возрождение означало возрождение античности как идеального образца и стремление превзойти ее достижения.

Основными чертами культуры Возрождения являются гуманизм, антропоцентризм, модификация средневековой христианской традиции, особое отношение к античности – возрождение античных идеалов искусства и античной философии, новое отношение к миру.

Искусство Возрождения опиралось на средневековые каноны, интерпретируя библейские образы и сюжеты с позиций нового мировоззрения. В искусстве продолжают лидировать образы Марии и Христа, сюжеты Рождества, введение Богородица во храм, Распятие и другие. Наряду с

первостепенно значимыми появляются образы, к которым не часто обращались в эпоху средневековья. Таким является, образ Архангела Михаила.

Источником знаний об ангелах является Библия – книги Ветхого и Нового заветов. В Ветхом Завете имена ангелов не появляются, но следующие упоминания ангелов церковный канон отождествляет с действиями Архангела Михаила, не названных по имени: явление Валааму (Чис 22:22), Иисусу Навину (Нав 5:14,15) здесь и в книге Даниила (Дан 8:11) называют Вождем воинства Господня. Также к нему относят спасение трех отроков в печи огненной (Дан 3:95). Наиболее важным источником, повлиявшим на образ Архангела в целом это Апокалипсис Иоанна Богослова, в котором повествуется о небесной битве Архангела Михаила и его ангелов с драконом.

На основе Откровения Иоанна Богослова религиозная традиция стала приписывать Михаилу не только победу над сатаной и изгнание мятежных ангелов, но и роль судьи на Страшном суде. Эти знания из письменных источников легли в основу образа Архангела, появившегося в изобразительном искусстве Средних веков.

Фигуры ангелов очень распространены в Раннехристианском искусстве, но их образы носят массовый и безликий характер. Лишь через несколько столетий художники обращают внимание зрителя на конкретные фигуры ангелов.

Образ Архангела Михаила складывается в эпоху средневековья. На первых изображениях отсутствуют индивидуальные черты и только с возведением его в чин архангела – предводителя небесного воинства, его облик приобретает особую символику и атрибутику. Архангел изображается в воинских доспехах. В руках он держит меч, копье, чашу весов или зеркало в зависимости от сюжета.

Образ встречается во фресках, мозаике, иконах. Его композиционное решение традиционно для христианской иконографии святых. Михаил представлен как в поясном изображении, так и в полный рост. На иконах воспроизводят Архангела в среднике в окружении ряд клейм, на которых

изображены его деяния. Образ Архангелов Михаила в паре с Гавриилом традиционно присутствуют в Деисусном чине иконостаса православных храмов. Кроме того, известен ряд сюжетных изображений Архангела Михаила. «Битва с драконом», «Страшный суд», «Взвешивание душ», «Изгнание из Рая» – являются самыми распространенными в христианском искусстве, а также менее распространенные: «Три отрока в печи огненной», «Чудо Архангела в Хонах».

Первое упоминание сюжета страшного суда в аллегоричной форме появляется в церкви Сан Апполинаре Нуово (конец V – начало VI вв). Лучшим считается изображение Михаила из Монастыря Дафни близ Афин (XII в). К сюжету битвы с драконом обращаются рукописи Великолепного часослова герцога Беррийского (1410, братья Лимбург). Уникальными памятниками стали иконы. До нашего времени дошли всего две иконы – Чудо Архангела в Хонах (вторая половина XII века) и Архангел, взвешивающий души (XIII в).

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа («Динамика образа Архангела Михаила в Итальянской живописи XIV – XVI веков» и «Образ Архангела Михаила в живописи Северного Возрождения»), подробно рассматривается динамика развития образа Архангела непосредственно в произведениях мастеров Итальянского и Северного Возрождения.

В период Ренессанса (XIII – XVI века) начинается новый этап в истории мировой культуры и значительные изменения в жизни человека. Обращаясь к классическим античным образцам, художники совмещают средневековые традиции с реалистичностью изображения. Искусство принимает новое, светское направление.

В связи со светскими веяниями в искусстве происходит новая трактовка религиозных сюжетов. Многие святые отходят на второй план, иные образы приобретают особую важность. Пристальное внимание уделяется ангелам. Так художниками выделяется образ Михаила, образуя несколько сюжетов с его участием: «Битва с драконом», «Страшный суд», «Взвешивание душ», «Изгнание из Рая» – являются самыми распространенными в христианском

искусстве. К этим сюжетам обращались такие мастера как: Амброджо Лоренцетти (1295 – 1348), Мазаччо (1401 – 1428), Рафаэль Санти (1483 – 1520), Тинторетто (1581 – 1594).

Образ Архангела при традиционной схожести его религиозной трактовки, имеет разное смысловое и художественное решение. В эпоху Проторенессанса в интерпретации образа еще прослеживаются как средневековые черты, так и средства художественной выразительности.

В искусстве Раннего и Высоко Возрождения его образ становится реалистичным, приобретает «человеческие» черты. Дальнейшее развитие образа идет в направлении усиления драматического напряжения и психологической глубины. На первое место выходит мужественный Архангел-воин, вершитель правосудия.

В конце XV – начале XVI века итальянский Ренессанс распространил свое влияние на севере Европы, положив начало Северному Возрождению. В этих странах не было античности, поэтому главенствующую роль играло именно религиозное обновление.

В основу сюжетов легла христианская любовь к природе, как символ божественного начала. Именно поэтому для северного искусства характерна детализация, порождающая невероятную реалистичность, и одновременно с этим – некоторое пренебрежение анатомической достоверностью.

Эти тенденции не обошли стороной мир бесплотных духов. Особенно отличается образ Архангела Михаила. Преобладающим сюжетом в искусстве Северного Ренессанса становится «Страшный суд», где Архангелу отведена главная роль. Художники правдиво передают его облик, выделяя среди других фигур. Появляется сильный акцент на атрибутике – живописцы обогащают их подробными деталями. Фигура Архангела приобретает четкие формы и материальность.

Одним из первых художников Северного Возрождения, обратившихся к образу Архангела Михаила, стал Ян ван Эйк (1385 или 1390 – 1441) в композиции Распятия и Страшного суда (1430). К сюжету страшного суда в

грандиозных триптихах и полиптихах обращаются такие художники как: Рогир ван дер Вейден (1399 или 1400 – 1464), Ганс Мемлинг (1433/1435 – 1494). Питер Брейгель Старший (1525 – 1569) изображает фигуру Архангела в произведении «Падение мятежных ангелов» (1562).

Таким образом, большие потрясения, охватившие страны Северного Возрождения в XV – XVI веках, отразились на художественной трактовке образа Михаила. Преобладающими становятся сюжеты страшного суда, битвы с дьяволом и мятежными ангелами, изгнания Адама и Евы из Рая. В них Архангелу отведена главная роль участника правосудия, вождя святого воинства. Его наделяют невероятной силой духа, порой глубоким психологизмом и эмоциональной интенсивностью.

В композициях Архангел Михаил занимает центральное место, выделяется среди других фигур яркими цветами одежды и доспехов. Владение новой масляной техникой позволяет художественно наполнить образ богатством и светосилой цвета, тонкостью светотеневых и красочных переходов. Обращает на себя внимание сильный акцент на атрибутике и детализированная техника письма.

Заключение

Искусство Возрождения – это искусство переходной эпохи, в котором прослеживаются как средневековые, так и новые черты. Основными чертами искусства Возрождения являются гуманизм, антропоцентризм, особое отношение к античности, модификация средневековой христианской традиции. Влияние средневековой культуры проявляется, прежде всего, в религиозных образах, темах и сюжетах. По-прежнему в центре внимания художников остаются образ Марии и Христа, сюжеты Рождества, введение Богородица во храм, Распятие. Все чаще появляются ангелы, особенно Архангелы Гавриил и Михаил.

Формирование образа Архангела Михаила протекает еще в период средневековья. На первых изображениях отсутствуют индивидуальные черты и только с возведением его в чин архангела – предводителя небесного воинства,

его облик приобретает особую символику и атрибутику. Архангел изображается в воинских доспехах. В руках держит меч, копье, чашу весов или зеркало в зависимости от сюжета.

Композиционное решение образа традиционно для христианской иконографии святых. Михаил представлен как в поясном изображении, так и в полный рост. На иконах воспроизводят Архангела в среднике в окружении ряд клейм, на которых изображены его деяния. Образ Архангелов Михаила в паре с Гавриилом традиционно присутствуют в Деисусном чине иконостаса православных храмов. Кроме того, известен ряд сюжетных изображений Архангела Михаила. «Битва с драконом», «Страшный суд», «Взвешивание душ», «Изгнание из Рая» – являются самыми распространенными в христианском искусстве., а также менее распространенные: «Три отрока в печи огненной», «Чудо Архангела в Хонах».

Художники Ренессанса часто обращаются к образу Архангела Михаила, особенно их привлекают сюжет «Битва Архангела Михаила с драконом», где преобладало героическое начало и «Изгнание из рая», как символ раскаяния и наказания за свершенные грех. Образ Архангела занимал в этих сюжетах значительную роль, и, при традиционной схожести его религиозной трактовки, имел разное смысловое и художественное решение.

В эпоху Проторенессанса в интерпретации образа еще прослеживаются готические черты: S-образный изгиб фигуры, бестелесность, символичность. Мастера используют локальные контрастные цвета, изображают героя на нейтральном или золотом фоне.

Эпоху Раннего, а затем и Высоко Возрождения его образ становится реалистичным, приобретает «человеческие» черты. Михаил предстает на полотнах привлекательным юношей. У него светлое лицо, длинные волосы, жест наполнен грацией. Фигура, чаще всего, с раскрытыми крыльями легко парит над прекрасным пейзажем.

Дальнейшее развитие образа идет в направлении усиления драматического напряжения и психологической глубины. На первое место

выходит мужественный Архангел-воин, вершителя правосудия. Его характер решительный, действенный. Черты лица жесткие прописаны четко, лик наполнен гневом.

Преобладающими в искусстве Северного Возрождения становятся сюжеты страшного суда, битвы с дьяволом и мятежными ангелами, изгнания Адама и Евы из Рая, что связано с большими потрясениями, охватившими эти страны в XV – XVI веках. В произведениях Архангелу отведена главная роль участника правосудия, вождя святого воинства. Его наделяют невероятной силой духа, порой глубоким психологизмом и эмоциональной интенсивностью.

В композициях Архангел Михаил занимает центральное место, выделяется среди других фигур яркими цветами одежды и доспехов. Владение новой масляной техникой позволяет художественно обогатить образ богатством и светосилой цвета, тонкостью светотеневых и красочных переходов. Обращает на себя внимание сильный акцент на атрибутике, детализированная техника письма.