

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 ВЕНЕРЫ В АНТИЧНОМ ИСКУССТВЕ И ЕГО
ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЖИВОПИСИ ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы Факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Поручиковой Арины Сергеевны

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Образ Венеры, древнеримской богини любви и красоты, всегда занимал особое место в истории искусства. Он символизировал не только физическую красоту, но и идеалы гармонии, совершенства и элегантности.

О том, какой была идеальная женщина сто, двести или даже пятьсот лет назад, мы можем узнать благодаря искусству: картинам, фрескам и статуям.

Однако именно в эпоху итальянского Ренессанса образ Венеры пережил наиболее значительные и многообразные трансформации, став центральной фигурой для выражения эстетических и философских идеалов того времени. Рассмотрение её образа в искусстве Ренессанса предоставляет уникальную возможность понять культурную и художественную динамику эпохи, а также её влияние на последующие поколения художников.

В данном исследовании мы попробуем проследить эволюцию образа Венеры/Афродиты, как представляли ее люди разных эпох, какой ее изображали мастера мировой живописи и скульптуры, показать значение образа богини, которая столетиями будоражила умы людей, побуждала их к труду, любви, творчеству, проанализировать, в какой форме и почему образ Венеры/Афродиты дожил до наших дней как эстетический шедевр и эталон женской красоты.

Скульптура эпохи Ренессанса также активно обращалась к образу Венеры. Мастерское исполнение античных мотивов можно увидеть в работах таких скульпторов, как Дони Лоренцо Гиберти и Антонио Канова, чьи работы воплощают возможности ренессансного искусства в объединении классических канонов и новаторских методов.

Актуальность изучения образа Венеры в искусстве итальянского Ренессанса заключается в многообразии её интерпретаций и их влиянии на европейскую культуру. Она служит связующим звеном между древностью и новым временем, показывая, как глубоко античные идеалы проникли в сознание ренессансных художников, и как творчество тех времён повлияло на дальнейшее развитие искусства. Изучение этих процессов помогает не

только лучше понять эволюцию художественных стилей и идей, но и осознать связь культурных эпох и их взаимное обогащение.

Цель работы: исследовать образ Венеры в античном искусстве и его трансформацию в живописи итальянского Ренессанса.

Задачи:

1. Рассмотреть античные мифы о Венере.
2. Проанализировать изображение Венеры в античном искусстве.
3. Исследовать представления о любви и красоте итальянских гуманистов (Марсилио Фичино).
4. Рассмотреть образ Венеры у Сандро Боттичелли («Венера и Марс», «Рождение Венеры»).
5. Проанализировать Венеру в венецианской школе живописи («Спящая Венера» Джорджоне, «Венера Урбинская», «Любовь небесная и Любовь земная» Тициана).

При написании работы, были использованы труды следующих авторов: А. А. Бисов, В. А. Туманцева, Е. Ю. Браточкина, В. И. Паллотта, М. А. Демидова, Н.В. Василенко, Е.В.Яйленко, М. А. Демидова, В. И. Лукьянчиков, В. М. Члоян, В. Н. Петров, О. О. Гапоненко, С. С. Игнатенко, Р. Ш. Садыкова, Н. В. Танцура, С. Е. Петриченко, М. И. Узойкин, М. И. Мурнева.

Методы исследования: основной метод исследования - аналитический. При этом нами были использованы также методы сравнения, описательный метод.

Структура работы состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определены основные цели и задачи. Определяется предмет и объект исследования, методы.

В заключении подводятся основные выводы.

Список литературы состоит из 40 источников.

Основное содержание работы

В первой главе «Венера в античной мифологии и искусстве» анализируются античные мифы о Венере, рассматривается изображение Венеры в античном искусстве.

Венера, богиня красоты и любви (известная у греков как Афродита), играла важную роль в античной мифологии. Ее происхождение было связано с рядом различных преданий, но одной из наиболее известных историй о Венере является ее рождение из морской пены.

По версии, изложенной Гомером, Афродита была дочерью Зевса и богини дождя, а возможно и земли — Дионы. Само имя Афродита, возможно, происходит от греческого слова *aphros*, что значит «пена» .

Ребенок, родившийся из морской пены и позже получивший имя Венера, вырос в прекрасную женщину с невероятной красотой. Она стала символом любви, страсти и красоты, привлекая внимание всех: как богов, так и смертных.

Аналогом греческой Афродиты в древнем Риме была богиня Венера, чье имя было связано с латинским существительным *venus*, которое означало «сексуальную любовь» и «сексуальное желание». Для римлян Венера была символом рождения и плодородия, любви и сексуального влечения. Римляне верили, что от союза Венеры и троянского пастуха Анхиза родился их легендарный прародитель Эней. Постоянными эпитетами Венеры в Риме были «милостивая» и «очищающая».

Афродита-Венера была одной из самых популярных богинь античности и поэтому с ней было связано множество мифов. Как правило, в них рассказывается о ее любовных приключениях с богами и смертными. Мужем Венеры был бог кузнечного дела Гефест, известный римлянам под именем Венеры.

В античности различались две ипостаси Афродиты-Венеры: Венера Небесная (лат. *Venus Coelestis*) и Венера Земная (лат. *Venus Vulgaris*).

Впервые эта идея была сформулирована Платоном в диалоге о природе любви «Пир».

Венера – её имя связано со словом “астар”, именно так в древности народы называли ярко сияющую звезду на небосклоне, ею являлась планета Венера.

Изначально Венера была покровительницей весны и цветущих садов, в последствии – богиня красоты, любви и плодородия, символ священных союзов и влюблённых. Также она наделяла талантами мягко управлять людьми, способностями к искусствам, ораторскими и артистическими данными.

Это женщина необыкновенной стати и красоты, поэтому считалось, если человек хорош собой, привлекателен и грациозен, значит, богиня была благосклонна к нему.

Изображение Венеры в античном искусстве является одной из наиболее узнаваемых и популярных тем. Венера, богиня красоты и любви, была почитаема в древней Греции, и ее образы были созданы множеством талантливых художников. Одним из самых известных изображений Венеры является скульптура "Венера Милосская", созданная во 2 веке до н.э. Это произведение искусства привлекает внимание своей изящностью и элегантностью. Скульптор мастерски передал красоту женского тела, создавая атмосферу нежности и грации. Во второй главе «Венера в искусстве итальянского Ренессанса» анализируются представления о любви и красоте итальянских гуманистов (Марсилио Фичино), анализируется образ Венеры у Сандро Боттичелли («Венера и Марс», «Рождение Венеры») а также Венера в венецианской школе живописи («Спящая Венера» Джорджоне, «Венера Урбинская», «Любовь небесная и Любовь земная» Тициана).

Образ Венеры (Афродиты) особенно привлекал античных скульпторов, создавших классический тип богини любви и красоты. К сожалению, скульптура классического периода сохранилась до нашего времени лишь частично, и о ней мы знаем больше по эллинистическим копиям. Среди них

"Афродита Милосская", "Афродита из Кирены", "Афродита Книдская", "Афродита в садах". Очень часто эти изображения показывают Афродиту купающуюся. Другие версии изображают богиню застегивающей сандалии или расчесывающей мокрые волосы. Все они свидетельствуют о том, что образ Афродиты в это время теряет свой религиозный или сакральный смысл, которым обладала Афродита Урания. Напротив, эллинистические художники и скульпторы стремятся изобразить Афродиту в интимной обстановке, как прекрасную и очаровательную женщину.

Изображение Венеры в античном искусстве не только является великолепным проявлением мастерства художников, но и отражает идеалы красоты и любви, которые почитались в древней Греции. Эти образы остаются вдохновением для современных художников и продолжают привлекать внимание и восхищение зрителей.

Таким образом, образ Венеры в искусстве древней Греции и Рима представляет собой яркий синтез идеалов красоты, божественности и власти, обладая многослойной символикой, которая продолжала оказывать влияние на искусство последующих эпох.

Сандро Боттичелли, участник «платоновских собраний», в своих знаменитых произведениях «Весна» и «Рождение Венеры» представил метафизические «иллюстрации в образах» основных идей неоплатонизма и вложил в них глубокую символику.

Образ Венеры у Боттичелли отличается не только эстетическим совершенством, но и глубоким философским подтекстом. В нём переплетаются идеи гуманизма, прославляющего достоинства человека, и классической античной культуры, воспевающей красоту и гармонию. Эта многослойность делает образ Венеры одним из ключевых иконографических достижений эпохи Возрождения.

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. Представление о женской красоте — плоть от плоти прекрасной действительности и в то же время возвышенной и целомудренной — раскрывается в картине Джорджоне.

Обнаженные женские фигуры в пейзаже встречались в европейской живописи и гравюрах и раньше, но никогда они не изображались в состоянии сна. Особая «концепция сна», той формы физического и духовного отдыха, под которой подразумевалось предрасположение души к возвышенному созерцанию и воссоединению с божественным началом, была развита гуманистами и неоплатониками XVI-го столетия. «Спящая Венера» Джорджоне — едва ли не первое произведение живописи Возрождения, в котором нагота составляет главную его тему. Венера спит, не ведая своей наготы, как не ведали о ней Адам и Ева до грехопадения, и потому нагота так прекрасна и безгрешна, что зритель смотрит на нее только как на предмет поклонения.

Заключение. Мифы о Венере олицетворяют важность любви и красоты в жизни, но также напоминают, что внутренняя красота и духовное совершенство имеют большую ценность. Венера — не только богиня, олицетворяющая физическую привлекательность, но и символ сложности эмоциональных отношений между людьми.

Изображение Венеры в античном искусстве не только является великолепным проявлением мастерства художников, но и отражает идеалы красоты и любви, которые почитались в древней Греции. Эти образы остаются вдохновением для современных художников и продолжают привлекать внимание и восхищение зрителей.

Таким образом, образ Венеры в искусстве древней Греции и Рима представляет собой яркий синтез идеалов красоты, божественности и власти, обладая многослойной символикой, которая продолжала оказывать влияние на искусство последующих эпох.

Венера заслуженно является одним из основоположников идеала женской красоты как в античности, так и в наши дни. Несмотря на различия в

ее изображении неизменным остается мягкость, возвышенность, присущая богине и любой женщине в целом.

Представления о любви и красоте итальянских гуманистов были связаны с идеалами духовного совершенства, возвышенности и эстетической гармонии. Они считали, что эти идеи способны изменить мир и привести к созданию более совершенного общества. Эти представления остаются актуальными и в наше время, вдохновляя нас на творчество и стремление к красоте и любви.

Марсилио Фичино видел в любви силу, которая соединяет тело и душу, материю и дух, человека и природу. По его мнению, любовь придаёт хаосу форму. Идеи Фичино о любви и красоте оказали значительное влияние на развитие философии эпохи Возрождения, оказав сильное воздействие на целую плеяду художников, поэтов и мыслителей, стремившихся через свои творения выразить гармонию и величие божественного мира. Фичино утверждал, что любовь — это великая сила, которая объединяет все сущее и поднимает душу к более высоким уровням существования. Он воспринимал любовь как универсальный принцип, пронизывающий все уровни бытия, от земного до небесного.

Идеи Фичино о любви и красоте оказали значительное влияние на развитие философии эпохи Возрождения, оказав сильное воздействие на целую плеяду художников, поэтов и мыслителей, стремившихся через свои творения выразить гармонию и величие божественного мира.

Образ Венеры в искусстве Боттичелли выступает эталоном женской красоты, а также символом гармонии, олицетворением высшей божественной любви.

Картины Тициана, которые посвящены Венере, демонстрируют как искусство Возрождения отражает увеличивающуюся тенденцию к изображению чувственности. Он изображает богиню в разнообразных ситуациях и обстановках, отмечая ее красоту и эротизм.

Тициан смело отходит от строгих мифологических канонов и создает новые образы Венеры, ставя в центр внимания не только красоту, но и чувственность богини. Его работы отражают эпоху Возрождения, когда искусство становится все более свободным и исследует новые грани человеческих чувств и эмоций.