

Экзаменационный исследовательский
проект по Мировой Художественной
Культуре

ОБРАЗ МАТЕРИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНО - ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

МБОУ гимназия № 9
имени дважды Героя Советского Союза
адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова
г.о. Железнодорожный Московской области

Автор:
Ученица 9А класса
Степанова
Александра

Научный руководитель:
Нечаева Ольга Сергеевна,
учитель Мировой художественной
культуры,
кандидат педагогических наук.

Гипотеза:

Если сопоставить живописное «прочтение» образа матери европейскими и русскими художниками в различные исторические эпохи, то можно найти определенные закономерности, связывающие историко-культурные процессы в прочтении темы материнства и её образно-смысловые и интонационно-эмоциональные воплощения различными художественными направлениями; обозначить особенности индивидуальных стилей живописцев.

ЦЕЛЬ:

Выявить идейно- смысловые и эмоционально-художественные особенности раскрытия темы материнства, воплощения образа матери в историко-художественном контексте.

Задачи:

- ✓ Изучить научно- исследовательские статьи и публицистическую литературу; воспользоваться интернет -ресурсами по выбранной теме.
- ✓ Рассмотреть историко- культурную среду, сформировавшую творческие идеалы и эстетические взгляды художников.
- ✓ Проанализировать живописные полотна художников разных эпох.
- ✓ Выявить художественные, композиционные, стилистические особенности рассматриваемых художественных произведений.
- ✓ Проследить изменения восприятия известными художниками разных временных эпох смысла темы материнства, использование ими различных художественных стилей и изобразительных приемов для выражения своего видения одной из главных тем в истории искусства.
- ✓ Провести сопоставительный анализ различных изобразительных приемов, которые выявляют суть образа матери.

Основные методы исследования:

Метод сравнения особенностей индивидуального стиля художников

Метод сопоставления рассматриваемых живописных полотен

Метод обобщения различных точек зрения о произведениях великих мастеров

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«Я верю, что женщина – чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,
И если “любимая” - слово святое,
То трижды священное – “женщина –
мать!»»

Л. Рогожников

Образ женщины, дарующей человечеству жизнь, с глубокой древности занимал важное и значительное место в изобразительном искусстве. Он многолико запечатлен в образах Мадонны и Богоматери - главных в живописи, скульптуре и иконописи всего мира с древнейших времен до наших дней.

Древняя Русь



Икона «Владимирская богоматерь»

*Сын тянется к матери, обнимает ее,
вопрошает по-взрослому
осмысленным взглядом.*

*Мать отвечает спокойным наклоном
головы, она прильнула к его щеке, но
не смотрит на сына.*

*Её взгляд обращён на зрителя, как бы
обращая его внимание на того, кого
она боготворит своей любовью,
но не в силах спасти.*

Этому образу в последующие эпохи следовали многие художники.

Эпоха Возрождения.

Рафаэля Санти (1483- 1520)



«Мадонна в зелени» (1506, Музей истории искусств, Вена)



«Сикстинская Мадонна» (1513-1514, Картинная галерея, Дрезден)

Леонардо да Винчи (1452- 1519)



**«Мадонне
Бенуа»** (1478 -
1480)



«Мадонна Литта»
(1478-1482)

Микеланджело Буонарроти(1475- 1564)



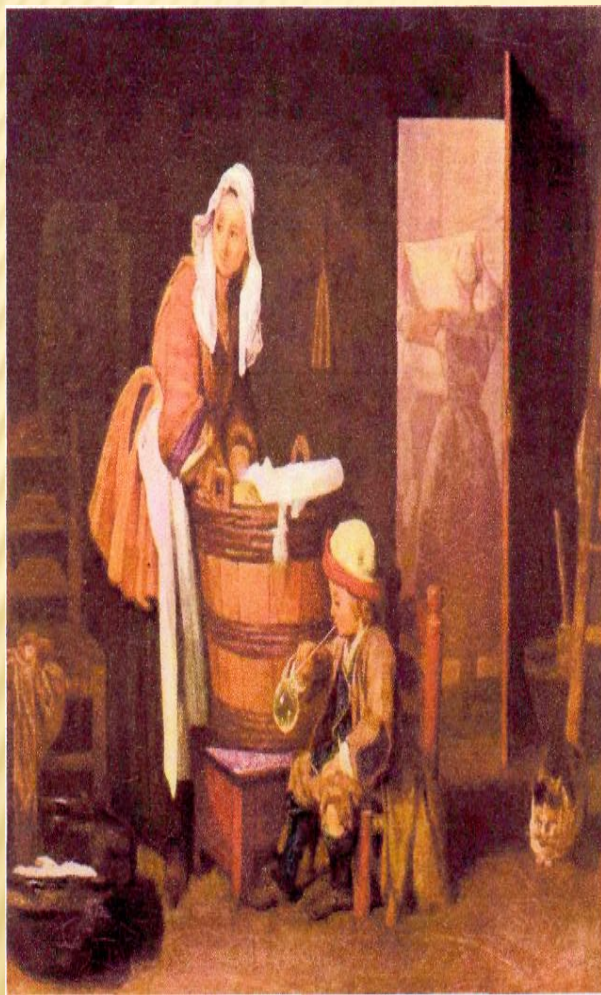
«Пъета» («Оплакивание Христа»)



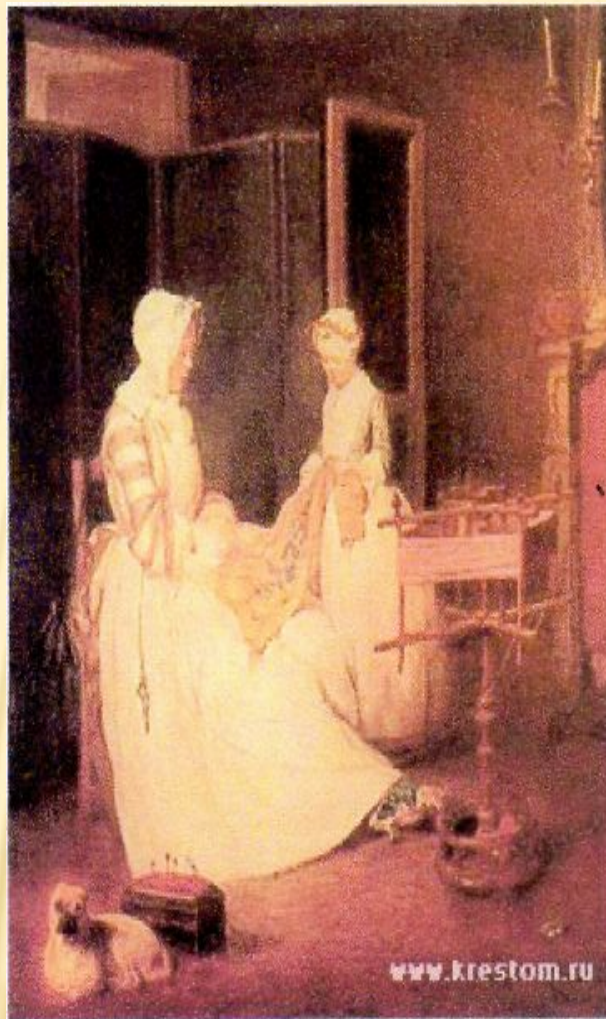
«Богоматерь и Младенец»

Эпоха Просвещения

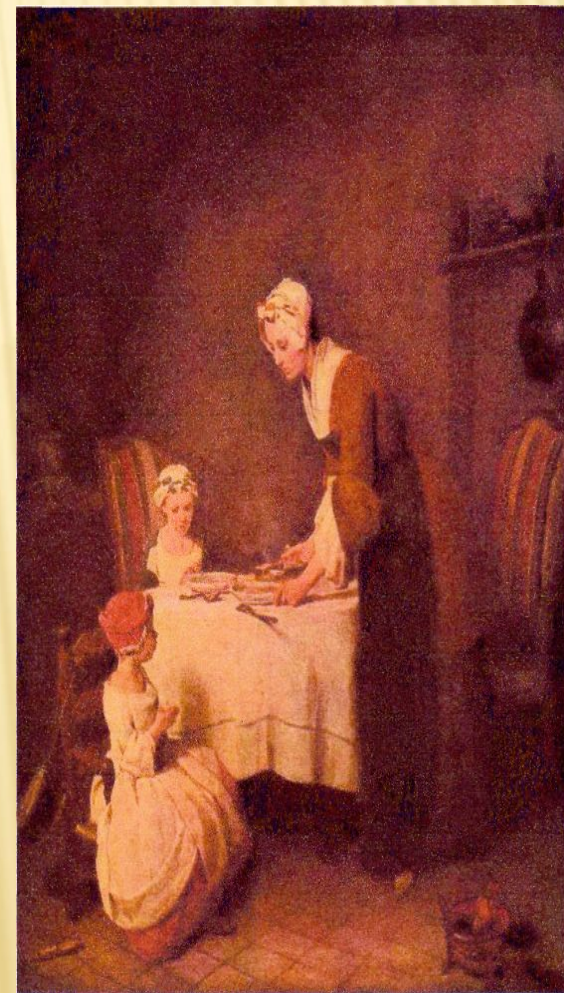
Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779)



«Прачка» (1733)



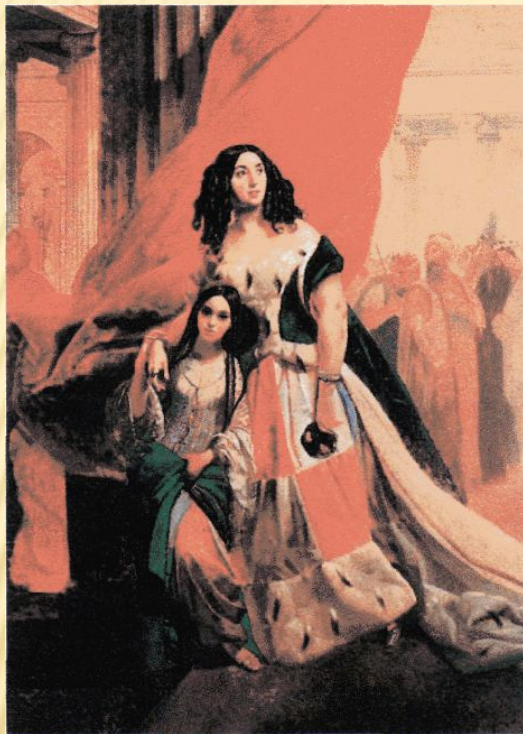
**«Трудолюбивая мать»
(1740).**



**«Молитва перед
обедом»
(1744)**

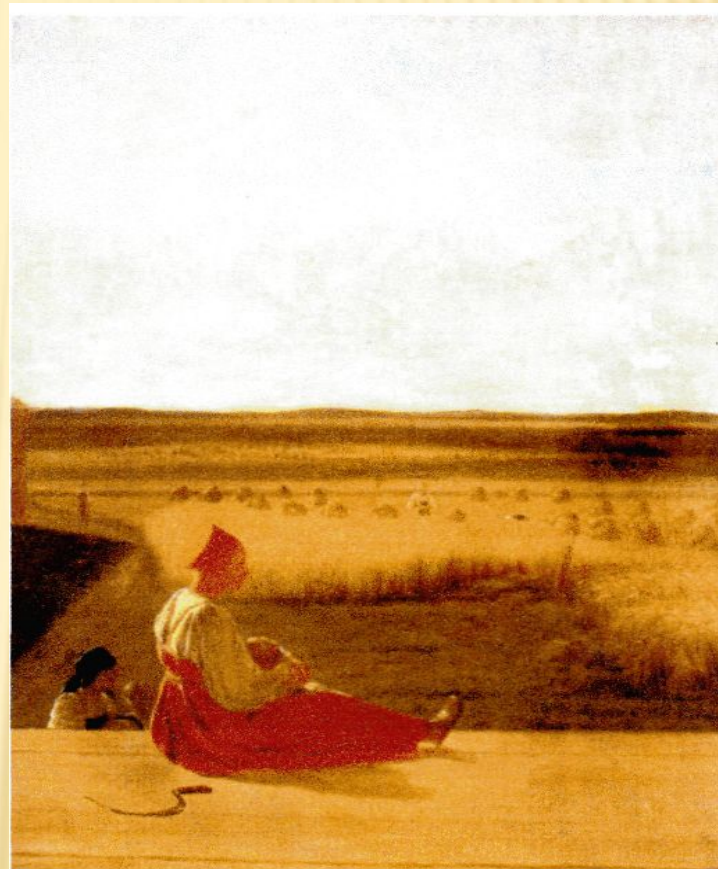
Романтизм.

Карла Брюллова (1799-1852)



**Портрет Ю. П. Самоиловой,
удаляющейся с бала с
приемной дочерью
Амацилией Паччини**

**Алексей Гаврилович Венецианов
(1780-1847)**



«На жатве. Лето»

Критический реализм

Василия
Григорьевича Перова (1832-1882)



«Проводы покойника»

Ивана Николаевича Крамского
(1837-1887)



«Неутешное горе» (1884)

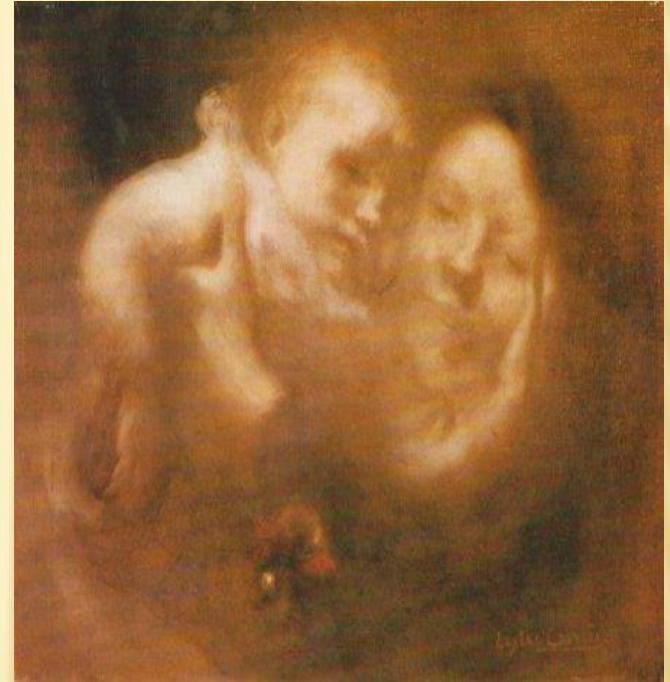
Импрессионизм.

Пьера Огюста Ренуара (1841- 1919)



«Мадам Шарпантье со своими детьми» (1878)

Эжен Карьер



Материнство

XX
век

Кузьма Перов- Водкин (1878-1939)



«Мать» 1913



«Петроградская мадонна»

Валентин Серов (1865-1917)



Портрет
Н.Я. Дервиз с ребенком

*Александра Александровича Дейнеки
(1899-1969)*



Мать

Сергея Васильевича Герасимова
(1898- 1963)



«Мать партизана»

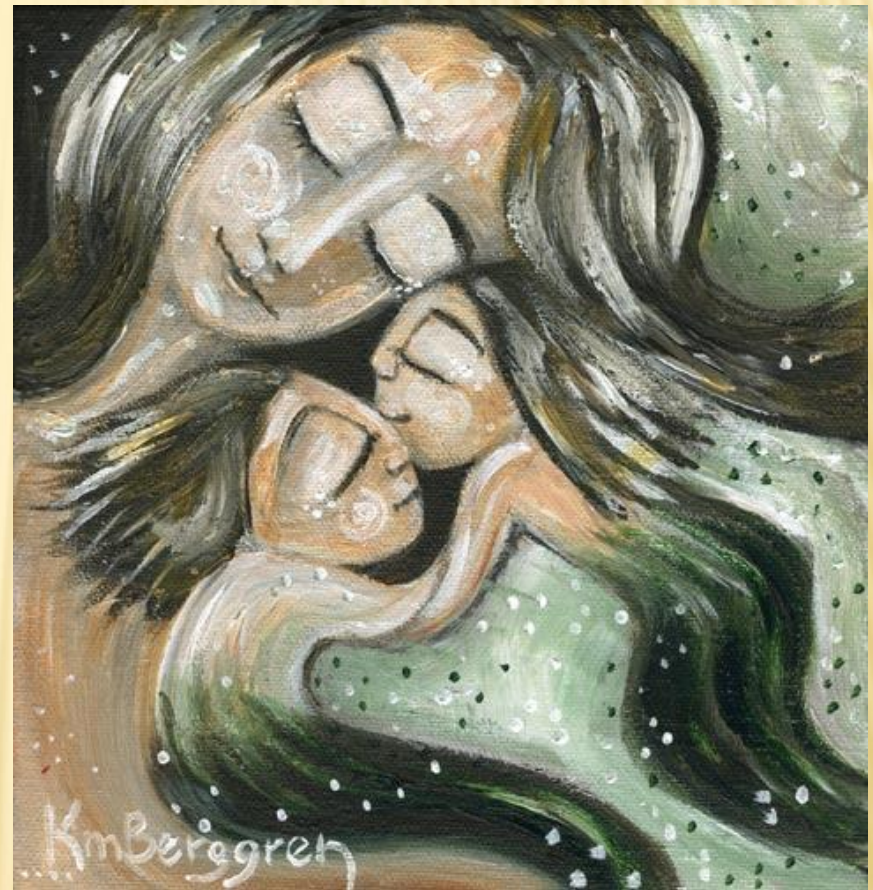
Сальвадор Дали



«Мадонна Порт-Льигата»

XXI век

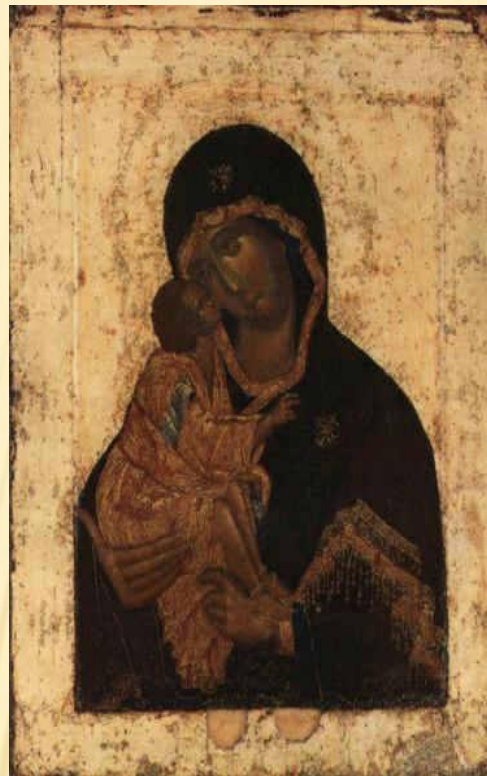
Кэти М. Берггрен



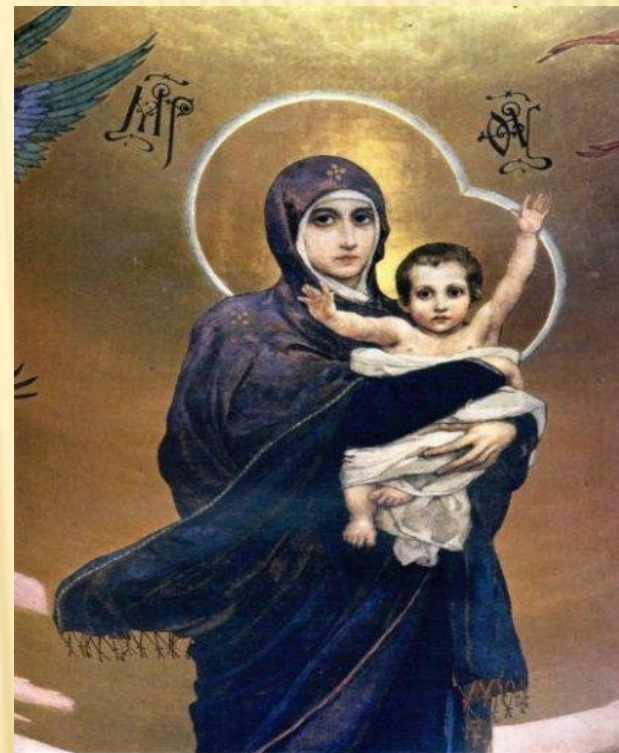
Образ матери в иконах и фресках



“Богоматерь с младенцем”
Михаи́л Алекса́ндрович
Вру́бель



*«Донская икона Божий
Матери»*
Феофана Грека



В.М. Васнецов
**Богоматерь с
Младенцем
1885-1893, фреска**

Сопоставительный Анализ

Художники

Возраст на момент создания картины и личностные особенности

Рафаэль Санти
«Сикстинская Мадонна»

Обратился к образу Матери в 23 года. Написано около двадцати картин. С детства обучался в мастерских художников, многое перенял от Перуджино, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Живопись - это ремесло, талант, который дан ему свыше, но всего лишь ремесло - средство заработка. Главной темой в творчестве Рафаэля на протяжении многих лет являлись образы Девы Марии. Мария идет по облакам, неся своего ребенка. Воплощение того идеала красоты и добра, отделяя будничную жизнь от вдохновенной мечты.

Леонардо да Винчи
«Мадонна Бенуа»

Первые работы над образом Мадонны в 26-28 лет. Обучался гуманитарным и техническим наукам, что в дальнейшем дало удивительный симбиоз красоты и точности в живописи. Но к самой живописи относился скорее, как одному из элементов учения анатомии человека и расширения своих научных познаний, чем к способу выражения своего мировоззрения. Отражал внутренний мир, стремился к психологической характеристике. Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутёмной комнате, где единственным источником света является расположенное в глубине двойное окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же самое время является достаточным, чтобы высветить фигуру Мадонны и юного Христа

Микеланджело Буонарроти «Пьета» («Оплакивание Христа»)	«Пьета» написана в 24 года. Главные черты творчества Микеланджело— монументальность, пластическая мощь и драматизм образов, благоговение перед красотой человека. Сумел до конца сохранить и выразить в своих произведениях любовь к человеку и веру в его величие и красоту.
Жан Батист Симеон Шарден «Молитве перед обедом»	Картина создана в 34 года. Сцены повседневной жизни людей, принадлежавших к третьему сословию. Главное в картинах - их одухотворенность, поэтизация повседневной жизни, в уравновешенности построения, создающих образ гармоничного бытия. Многочисленны оттенки серых и коричневых тонов. На картине три персонажа - мать и две маленькие девочки - связаны несложной будничной ситуацией; зритель легко угадывает многие оттенки спокойной благожелательности матери, непосредственных Эмоциях детей
Карл Брюллов «Портрет Ю.П. Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини»	Написана в 40 лет. В женских образах воплощал романтические идеалы искусства. Декоративная эффектность, смелость яркой, составленной из основных цветов спектра красочной гаммы, где гордая красавица сбрасывает маску с лица, определяет пафос.
Алексей Гаврилович Венецианов «На жатве. Летом»	Сознательно избирает бытовой жанр основой своего творчества. Поэтизация русской национальной крестьянской жизни. В центре картины изображены женщина-жница с ребенком на руках. Тогда когда нещадно палит солнце, стоят рядами снопы, зеленеют холмы, женщина расположилась отдохнуть на высоком помосте, она ласково обнимает малютку, забыв об усталости.

Василий Григорьевич Перов «Проводы покойника»	Написана в 31 год. «Певец скорби». Изображение «без прикрас» жизни простых людей. Это не только печальная повесть о судьбе несчастной семье, в ней слышится скорбный голос всей многомиллионной обездоленной крестьянской России.
Иван Николаевич Крамской «Неутешное горе»	Изображена в 47 лет. Берет то, что естественно проистекает из изображенной личности и психологического состояния. В облике матери, изображенной в глубоком трауре, читается безмолвное отчаяние, глухая боль- и в то же время огромная внутренняя сила, готовность противостоять горю, миру и судьбе.
Пьер Огюста Ренуар «Мадам Шарпантье с детьми»	Написана в 37 лет. Искусство предстает перед нами в своем наиболее праздничном, напоенном светом облике, исполненном здоровья и жажды жизни. Привлекает живой блеск глаз, нежные отсветы окружающий красочных тонов на коже. Дети в легких девичьих нарядах, а хозяйка в модном платье.
Кузьма Петров-Водкин «Мать»	Написана картина в 35 лет. Умел соединять в своих произведениях мышление «планетарными» категориями и верность извечным началам и высшим ценностям духовной культуры, национальным традициям. Картина отличается особой ясностью и прозрачностью красок среди которых доминируют пылающе-красная и различные оттенки ультрамариново-синих.

Валентин Серов «Н.Я.Дервиз с ребенком»	Написал картину в 23 года. Творчество Серова раннего периода формировалось под влиянием реалистического искусства Репина и строгой пластической системы Чистякова. Черты его портретов: психологически заостренная характеристика человека. Портрет монохромный и сдержанный по цвету с психологической выразительности модели- скромной, замкнутой. Почти только набросанные платья и ребенок на руках.
Александр Александрович Дейнека «Мать»	Написание в 33 года. Дейнековскому образу матери с ребёнком на руках предстоит стать классическим. В тридцатые годы колорит в работах художника светлеет, становится мягче, портреты и пейзажи наполняются одновременно реализмом и романтизмом, появляется много женских образов. Композиция удивительно проста: на гладком темном фоне крупным планом изображена женщина с заснувшим ребенком на руках. Колорит холста, построен на сочетании теплых и глубоких земляных красок. Живопись она напоминает фреску по своей сдержанности и благородству фактуры.
Сергей Васильевич Герасимов «Мать партизана»	Написана в 45 лет. Картина вобрала в себя гнев и боль художника, его непоколебимую веру в стойкость и мужество женщины. Творчество является эмоционально яркое решение автора. Образ женщины-патриотки ,мужественной, оказавшейся в силах заглушить в себе личное материнское горе ради любви к людям.

Сальвадор Дали «Мадонна Порт-Льигата»	Дали освобождается от своих мечтаний о воскрешении умершей матери: теперь она жива в образе Галы(жены). Картина помогает понять на подсознательном уровне инцестуозное влечение к матери, которая являлась для него центром всей его жизни, и их преодоления.
Эжен Карьер «Материнство»	Семья, домашний очаг, мать с ребенком – это наиболее часто возвращающиеся мотивы в искусстве художника. Настроение глубокой тишины и задушевности, которым проникнут образ материнства. Фигуры матери и ребенка окутаны желтовато-коричневой дымкой, размывающей контуры, растворяющей формы
Михаил Александрович Врубель «Богоматерь с младенцем»	Известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций. Женственно-нежный и вместе с тем печальный образ матери, предчувствующей трагическую участь сына. Торжественный ритм складок одежды, строгие линии, монохромная простота цветовых соотношений, предельный лаконизм композиции помогают выразить глубину и величие скорби.
Виктор Михайлович Васнецов «Богоматерь»	Роспись Владимирского собора в Киеве, посвященного 900-летию крещения Руси. Ему было дано воплотить образ Божьей Матери по-новому, никого не повторяя, "с теплотой, искренностью и смелостью". Богоматерь, идущую по облакам с Младенцем, он написал в апсиде алтаря.

Феофан Грек

«Донская икона Божией Матери»

Причисляются творчество к явлениям русской культуры. По характеру картины были трагическими, так как выражали мироощущение заката Византийской империи, были проникнуты апокалипсическими предчувствиями близкой гибели Священного православного царства. Выражения мягкой человечности художник достигает с помощью певучего цвета с интенсивными ударами драгоценной ляпис-лазури и с помощью умелого использования плавных, округлых линий, в которых нет ничего жесткого и стремительного.

Как мы видим из сравнения, художники обращались к теме «Материнства» в разные периоды жизни, но, в основном, возраст был зрелый, когда тема становилась для них одной из главных. В них действительно проявились отличительные свойства индивидуальных стилей художников, которые мною рассмотрены в анализе картин.

Сравнение различных картин с Рафаэлем Санти «Сикстинская Мадонна»

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти

Художник изобразил Марию во весь рост с младенцем Христом на руках. Мадонна спускается с небес к людям в сопровождении св. Варвары. Римский Папа Сикст II как бы вверяет человечество заступнице. Внизу, у самой рамы, два маленьких ангелочка смотрят на чудесное явление. За фигурой мадонны клубятся облака и сияет манящая даль.

1. Форма:

- Гармония объемов и пространства
- Композиция произведения представляет спускающуюся Богоматерь с сыном на руках

2. Содержание

- Образ вечной женственности и материнства
- Светлая печаль матери, знающей судьбу своего сына выражена гармонично-величественно и пронзительно остро
- Занавес раздвинут перед явлением чуда. Шестипалый св. Петр, ангелочки.

3. Стил, направление

- Эпоха Возрождения, где человек всегда составляет центр композиции; именно он является главным героем драматического повествования, активным выразителем содержания, заключенного в картине.

Через свет их лиц смотрящий на картину человек постигает божественное начало в мире. Потому что к возвышенному всегда нужно проделать путь, пролегающий через преграды.

Васнецов «Богоматерь»

Подобно «Сикстинской Мадонне», Богоматерь, держа на руках младенца, идет по направлению к зрителю. Но трактовка образа Марии существенно отличается от рафаэлевской. Если «Сикстинская Мадонна» воплощает торжество и величие духовного подвига, то «Богоматерь» Васнецова прежде всего трагична. Огромные глаза Марии наполнены невыразимой скорбью. «Духовными очами», как говорили в старину, она видит тяжкий путь, которым предстоит пройти ее сыну. Скорбит она и о людях - обо всех, кто должен нести крест нелегкой земной жизни. Обеими руками Богоматерь держит ребенка. Взгляд его не по-детски проницателен и мудр. Символичен жест младенца: правой рукой он как бы благословляет нас, живущих на земле, а левой указывает ввысь, куда должны быть устремлены наши помыслы.

Глубоко личные душевные переживания художника позволили ему с необыкновенной простотой и человечностью, воплотить в образе Богоматери красоту женственности, силу материнского чувства и проникновенную одухотворенность.

Рафаэль в "Сикстинской мадонне", написанной в 1515 г. для церкви монастыря Сикста в Пьяченце и изображающей явление Богоматери святому отцу Сиксту и святой Варваре, помещает фигуры в глубокое пространство. Здесь перед нами словно внезапно возникшее в небесах из-за отдернутого кем-то занавеса чудесное видение. Окруженная золотистым сиянием, торжественная и величественная, шествует по облакам Мария, держа перед собой младенца.

Строго уравновешенная композиция, четкость силуэта и монументальность форм придают "Сикстинской мадонне" особое величие. Но и в этой картине мы не видим точного следования законам перспективы. "В своем стремлении дать понятие о том, каковы предметы, независимо от того, откуда на них смотреть, Рафаэль отступает от перспективного правила единой точки схода. ангелы расположены на уровне глаз зрителя.

Леонардо да Винчи « Мадонна Бенуа»
Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутёмной комнате, где единственным источником света является расположенное в глубине двойное окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же самое время является достаточным, чтобы высветить фигуру Мадонны и юного Христа. Основную «работу» совершает свет, льющийся слева сверху. Благодаря ему мастеру удаётся оживить картину игрой светотени и вылепить объём двух фигур. Юная мать с радостной улыбкой протягивает младенцу цветок и наблюдает, как серьезный малыш внимательно его рассматривает. Ласковая и живая девочка-мать и мудрое дитя воплощает радость бытия и красоту познания. Мать и младенец развернуты к зрителю, Мадонна как бы демонстрирует ребенка и позирует сама. Богоматерь настолько увлечена игрой со своим младенцем, что в сочетании с ее улыбкой, даже смехом, вызванным восхищением от созерцания сына, становится похожа на обычную молодую девушку, играющую со своим ребенком.

Но поскольку лица предстоящих также находятся на уровне его глаз, он вместе с ними как бы поднимается вверх. Наконец, возводя глаза на Мадонну, зритель замечает, что и она видна не снизу, как это обычно бывает в барочных образах, - ее лицо находится на уровне его глаз. Благодаря отказу от единой точки схода, представленные в картине Рафаэля предметы выглядят не такими, какими их можно увидеть с определенной точки зрения, а какими, по мысли художника, они являются сами по себе". "Сикстинской мадонны", то в расположении фигур этой картины одни авторы отмечали пирамидальность, другие - нечто круговое. Оба определения не исключают друг друга. Пирамидальность делает композицию устойчивой и подчеркивает господство мадонны над предстоящими. Однако, на мой взгляд, форма круга здесь доминирует над пирамидой. Благодаря соответствию верха и низа, правой и левой части картины, ее композиция приобретает завершенность и приближается к кругу. Направление папы Сикста к лицу мадонны, затем движение по краю ее покрывала к Варваре, от нее вслед за ее взглядом к младенцам и, наконец, от них снова вверх - эта цепь движений помогает нашему взгляду уловить тот круговой ритм, которым пронизана картина.

Феофан Грек «Донская Богоматерь»
Система изображения фигур в "Донской Богоматери" представлена так называемой "обратной" перспективой, широко распространенной в византийском искусстве. Это условная система построения пространства. Оно распадается в иконе на ряд самостоятельных зон, изображение расплывается на плоскости, а фигуры представлены видимыми как бы с нескольких точек зрения и увеличивающимися по мере их удаления от переднего плана. Однако такое построение композиции в данном случае лишь придает иконе выразительность. Положив в основу всей композиции геометрическую, а не стереометрическую фигуру, Феофан Грек тем самым подчинил композицию плоскости иконной доски. Пространственная зона минимальна по своей глубине, и глубина ее находится в строгом соответствии с высотой и шириной иконной доски. Из этого соответствия трех измерений рождается та законная гармония, которая дает икону столь совершенным произведением искусства. Если бы фигуры были более объемными, а пространство более глубоким, то гармония оказалась бы сразу же нарушенной. Именно потому, что автор трактует свои фигуры силуэтно и делает линию и цветовое пятно главными средствами художественного выражения, ему удается сохранить тот плоскостной ритм, который всегда привлекал русских иконописцев и благодаря которому его композиция обладает такой удивительной легкостью. В композиции "Донской Богоматери" явно преобладает пирамидальность. Пирамиду образуют очертания младенца. Его силуэту отвечает аморфная Богоматери, образующий точно такую же пирамиду. И, наконец, общее изображение мадонны, склонившей голову к сыну, и ребенка также напоминают пирамиду.

Художественные приемы выделения образов матери и ребенка

Художники

Мать

Ребенок

Рафаэль Санти
«Мадонна в зелени»

Лицо молодой златокосой матери Марии с нежностью смотрящей на здоровых малышей - Иисуса и Иоанна, которые играют у ее колен.
Выделяется красота идеального типа Марии, плавностью параболических контуров ее фигуры.

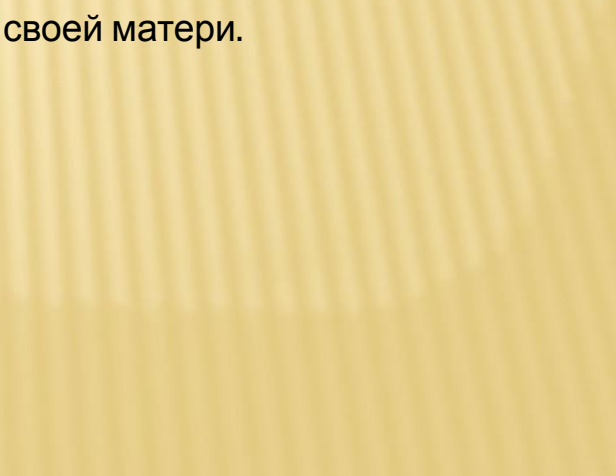
Лица детей, тут и там пирамидальное построение группы, схожа и техника письма. Дети играют с выражением ангелочков.

Жан Батист Симеон Шарден
«Прачка»

Молодая женщина стирает, белые хлопья пены свисают с деревянной лохани. Около нее играет сынишка. Она улыбается, хотя и не проста ее жизнь, но главное есть мальчик - сынок на которого она не может не радоваться.

Удобно примостившись на маленьком стуле, сынишка усердно занимается «серьезным» делом — выдувает мыльные пузыри. Один из них растет, шевелится, на его влажных стенках трепещет, переливается удивительный радужный мир. Одежонка малышу не по росту, башмаки стоптаны, рукав разорван, но все же он рад.

Алексей Гаврилович Венецианов «На жатве. Летом»	В центре картины изображены женщина-жница с ребенком на руках, она ласково обнимает малютку, забыв об усталости. Образ матери в этой картине мы можем видеть на примере крестьянки, кормящей прильнувшего к ней ребенка. Солнце находится за спиной крестьянки, и благодаря этому лицо ее и большая часть фигуры затенены, а это дает возможность обобщить формы и выявить чистые и плавные линии в ее силуэте.	Мать почти полностью закрывает собой младенца, можно увидеть только его головку. Он кормиться, прильнувши к груди матери. 
Ивана Николаевича Крамского «Неутешное горе»	Женщина выпрямилась, ее поза собрана, она уже и не плачет. В выражении ее лица есть осмысленность и прочувствованность непоправимого горя, не внешняя, а глубоко внутренняя и личная. В облике матери, изображенной в глубоком трауре, читается безмолвное отчаяние, глухая боль.	Ребенок погиб, оставив свою любимую мать. 

Эжен Карьер «Материнство»	Мать нежно и любяще обнимает своего ребенка. Фигуры матери и ребенка окутаны желтовато-коричневой дымкой, размывающей контуры, растворяющей формы. Фигуры матери и ребенка объединены плавно перетыкающими друг с другом линиями, как будто они одно целое.	 Младенец прижимается щекой к щеке матери.
Кузьма Перов- Водкин «Мать»	На картине изображена фигура кормящей матери, внутри которой храниться драгоценный кристалл жизни — дитя. Голубой и красный - это цвета Богоматери, ее божественного и земного естества. Молодая мать, прижимающая к себе младенца, своим общим обликом, силуэтом напоминает мадонну, которая излучает семейное счастье, радости и святости материнской любви.	 Белый цвет рубашки младенца -это цвет святости и чистоты, который уравнивает новорожденного с божественным младенцем. Ребенок кормится в нежных руках своей матери.

Михаил Алекса́ндрович Вру́бель «Богоматерь с младенцем»	Богоматерь с широко открытыми глазами, полными слез, словно окаменела в страдании над гробом сына. Торжественный ритм складок одежды, строгие линии, монохромная простота цветовых соотношений, предельный лаконизм композиции помогают выразить глубину и величие скорби. Женственно-нежный и вместе с тем печальный образ матери, предчувствующей трагическую участь сына.	Ребенок прижимается к своей матери. В глазах читается страх, но он пытается укрыться в любви и одежде матери оставляя надежду.
Феофана Грека «Донская икона Божий Матери»	Правой рукой Дева Мария поддерживает младенца Христа. В ее глазах таится печаль.	Христос касается лицом щеки богоматери. Младенец правой рукой <u>двуперстно</u> <u>благословляет</u> благословляет, а в левой, опущенной на колено и прикрытой <u>гиматием</u>, держит свёрнутый свиток. Обнажённые до колен ножки младенца, поставленные на запястье левой руки Богородицы.

3. Выводы

Во все времена художниками воспевалась красота женщины, однако именно образ женщины - матери являлся идеалом женской красоты. Картины великих художников являются своего рода **«художественным ключом»**, чтобы постичь образ матери. Поэтому, я считаю, что тема «Материнства» остаётся неисчерпанной.

Что же касается моей гипотезы, то могу сказать, что она подтвердилась. Сопоставив полотна художников разных стилей и временных границ, я доказала, что их сближают, соединяют определённые закономерности, связывающие историко-культурные процессы и творческую свободу художников.

Поэтому можно сказать с уверенностью, что образ матери будет волновать художников будущих поколений и пройдёт сквозь века.

Мне было интересно работать над темой: я узнала много новых исторических фактов; художников. Узнала об огромной художественной ценности некоторых картин.

Спасибо за внимание!