

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

Образ женщины в искусстве

Виртуальный библиоинтерактив

Симферополь
2023 г.

Первое изображение женщины

Первые произведения искусства были созданы более 40 тысяч лет назад. Это женские фигурки, которые получили шуточное название «палеолитические Венеры». Они позволяют судить, какими были каноны красоты в первобытные времена. Выполнены фигурки из оленьих рогов, костей мамонта, камня или глины, смешанной с золой. Последние представляют собой первые попытки создания керамики.

«Палеолитические Венеры» не наделены той красотой, к которой мы привыкли. Зачастую фигурки лишены рук и ног, зато на них четко прорисованы первичные половые признаки – обвисшая грудь, большой живот, свисающий до колен, широкие бедра. Вероятно, они олицетворяют роль женщины в первобытном строе.

Каноны женской красоты постоянно менялись с течением времени

Первое известное изображение человеческого лица – статуэтка из бивня мамонта высотой около 3 см «Дама в капюшоне», найденная во время раскопок при Брасемпуи, датированная 25 000 до н.э. Впервые чётко различимы черты женского лица – дугообразные брови, маленький нос и подбородок. Тонкий женский профиль больше напоминает средневековых красавиц.

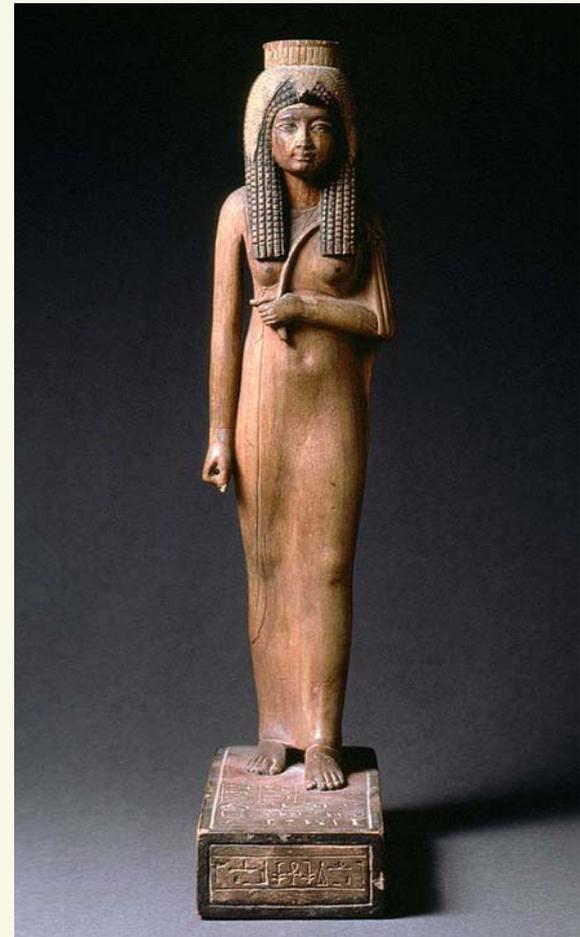

Античный идеал

Во времена египетской цивилизации изображения идеальной женщины подчинялись определённым канонам.

Среди известных своей красотой женщин того времени выделялась египетская царица

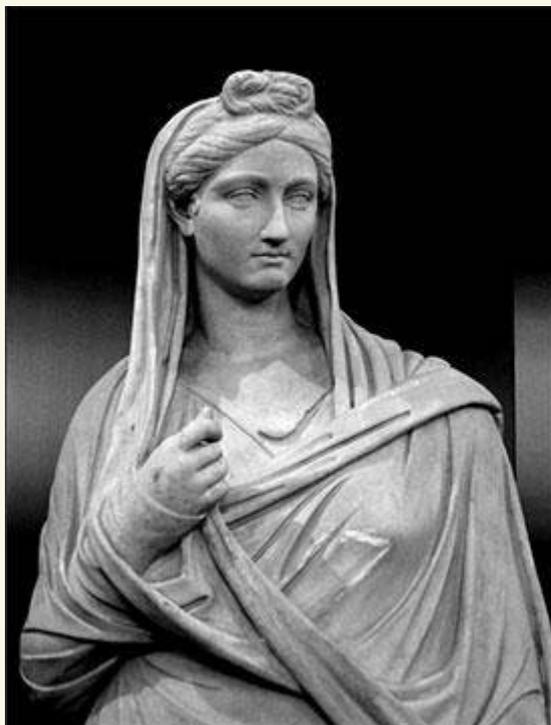
начала Нового царства Яхмес Нефертари. Она являлась объектом культа личности и божества: статуи представляют её красивой высокой стройной африканкой атлетического телосложения, с длинными ногами, с округлыми ягодицами и маленькой грудью.

В искусстве Древней Греции женский образ идеализировали и обожествляли. Богинь изображали в женском облике. В скульптурах и картинах древнегреческих творцов все проработано до мелочей: прически, детали одежды, атрибуты. До начала эллинистической эпохи фигуры женщин изображали одетыми, за исключением Афродиты.

Римляне позаимствовали каноны женской красоты у греков. Древнеримские творцы в своих работах изображали женщин такими, какими они были на самом деле, не идеализировали женский образ. При этом скульпторы работали изящно и тонко – женские скульптуры, дошедшие до наших дней, одновременно строгие и нежные, надменные и сдержанные.

Средние века

В Средние века макияж запрещён всемогущей Церковью, поскольку он искажает божьи создания. Единственный приемлемый цвет – красный цвет целомудрия. Дева Мария изображалась в основном фигурой, лишённой всякой женственности и изображалась исключительно в качестве поддержки младенца Иисуса на её руках. Белизна кожи, символизирующая чистоту, непорочность, а также богатство и праздность, очень ценится в девушках той эпохи. Именно так средневековые художники изображали всех женщин.

Основные черты портрета Средних веков:

- неестественно высокий лоб;
- бледная кожа;
- еле заметные ресницы и брови;
- худой силуэт с узкими плечами;
- волосы, спрятанные под высокий головной убор.

Петрус Крестус. «Портрет молодой девушки», около 1470 г.

Возрождение

В эпоху Возрождения женское тело вновь появляется в нерелигиозном искусстве. Оно снова идеализируется. Женщины картин Боттичелли изображены в неестественных позах, опираясь на одну ногу, как в греческих скульптурах. В женщинах художники стараются показать прежде всего божественность.

Сандро Боттичелли. «Весна», 1482 г.

Изысканность Возрождения

В искусстве эпохи Возрождения было также реалистическое движение. Аристократы и меценаты, которые восхищались холодной женской красотой работ Рафаэля, любили также округлые формы женщин Тициана и Рубенса.

Во времена классической эпохи, красота соответствует четким канонам культа изысканности. Женщины должны иметь молочный цвет лица, тонкую талию, внушительную грудь, немного пухлые руки.

Питер Пауль Рубенс. «Портрет маркизы Бригитты Спинолы Дориа», 1606 г.

Тициан Вачелио. «La Bella (Красавица)», 1536 г.

Женская загадка в искусстве

До сих пор не раскрыта загадка улыбки женщины, смотрящей на нас с картины Леонардо да Винчи «Джоконда».

Что мы видим перед собой? Небольшой по размерам портрет не очень красивой и скромно одетой женщины двадцатипятилетнего возраста. При пристальном вглядывании портрет кажется чем-то, скорее, божественным, чем человеческим, чудесным произведением, ибо сама жизнь не могла быть иной.

Леонардо в лице Моны Лизы удалось воспроизвести двойкий смысл её улыбки, обещание безграничной нежности и зловещей угрозы.

Леонардо да Винчи.

«Портрет госпожи Лизы дель Джокондо Мона Лиза», около 1519 г.

Образ женщины - матери в искусстве

В искусстве, в разные времена воспевался образ женщины - матери.

Искренность, нежность, трепетное чувство любви объединяют произведения искусства, обращенные к Деве Марии.

Ступающая по облаку Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Мадонна держит доверчиво приникшего к ней Иисуса по-матерински заботливо и бережно. Лицо Мадонны – воплощение античного идеала красоты, чистоты и благородства в соединении с духовностью христианского идеала.

Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна»,
1512–1513 гг.

Девушка в новом времени

В начале двадцатого века идеал женской красоты вновь был изменен. В моду вошли удлиненный торс с корсетом, опущенные плечи, широкие бедра. Каноны женской красоты хорошо проиллюстрированы на картине Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем».

Борис Кустодиев. «Купчиха за чаем», 1918

В 20-х годах девушки стремились подражать актрисе Грете Гарбо, которая стала эталоном красоты того периода. Она сочетала в себе образ загадочной женщины-вамп и сильной девушки-атлета. В 30-е годы в моду вошел гламур, девушки всегда старались выглядеть безупречно. Выйти на улицу без макияжа считалось дурным тоном. В 40-х годах женщин стали ценить не столько за красоту, сколько за их решительность, активность, стремление быть равными мужчинам.

С начала 60-х эталоном красоты являлись Бриджит Бардо и Одри Хепберн. В 80-х женский образ получил два ответвления: сексуальная красотка и строгая бизнес-леди. Женщины старались выглядеть эффектно, стали носить обтягивающие наряды, делать яркий макияж, вызывающие прически, надевать массивные украшения. В 90-х годах в моду вошли минимализм и унисекс.

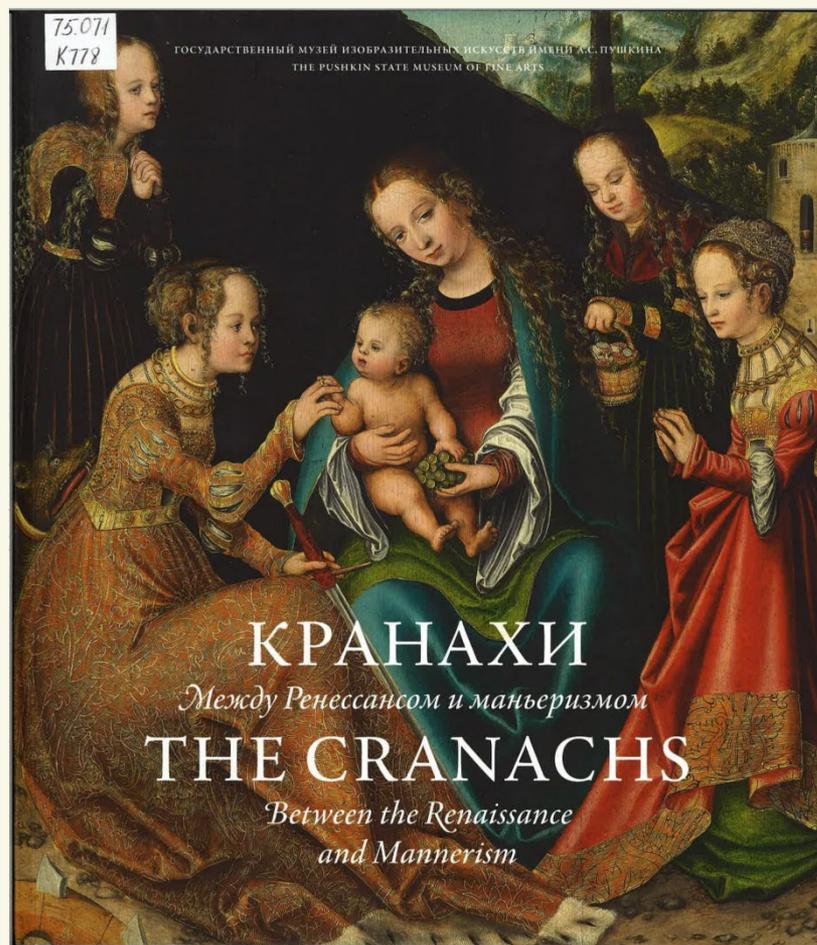
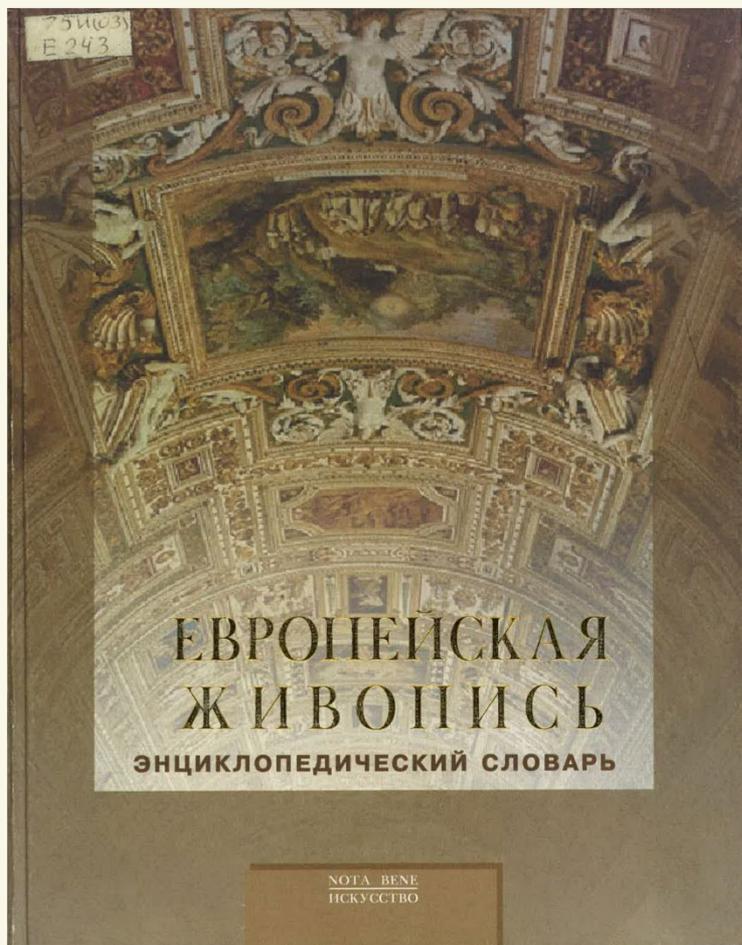

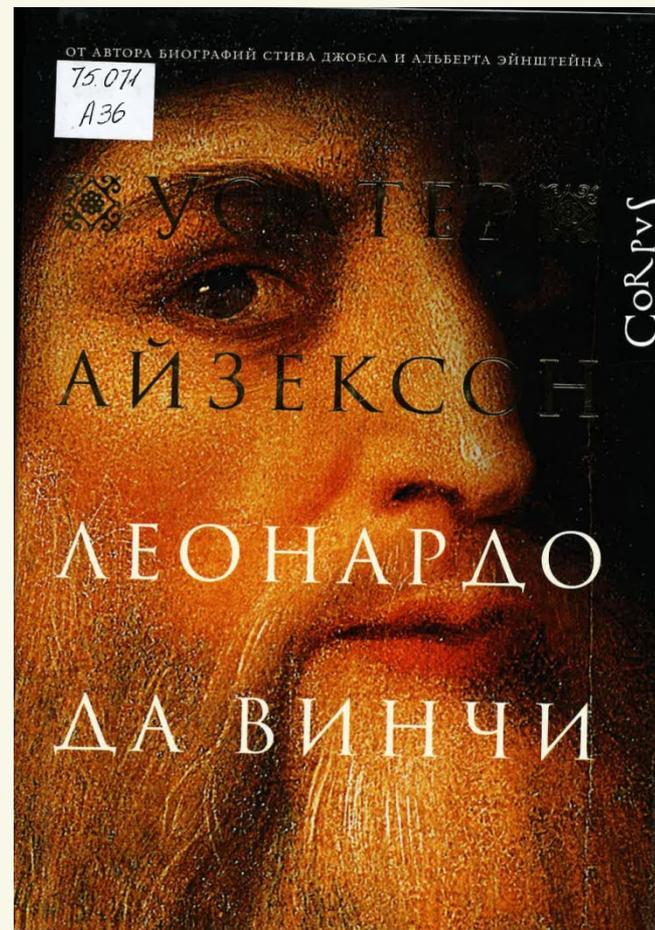
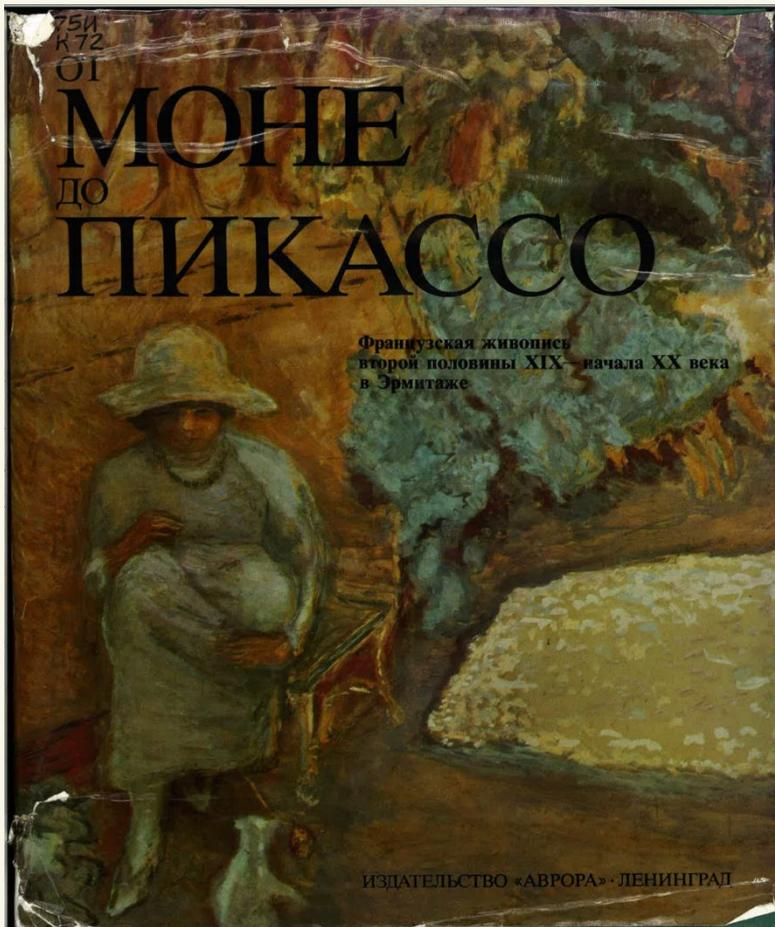
На картинах современных художников часто присутствует образ женщины, наделенный своей историей. Каждый творец представляет эталон женской красоты по-своему и пытается передать собственное видение миру.

В искусстве, будь то распевность мелодии, ровность ритма перекликаются с певучестью и размеренностью ритма в стихах, мягкостью линий рисунка, гармонией красок, стройностью композиции в картинах, иконах. За всем этим возникает ни с чем не сравнимое святое чувство любви к женщине, как любимой, так и женщине-матери, к ее внутренней красоте.

Книги из фонда отдела документов по искусству

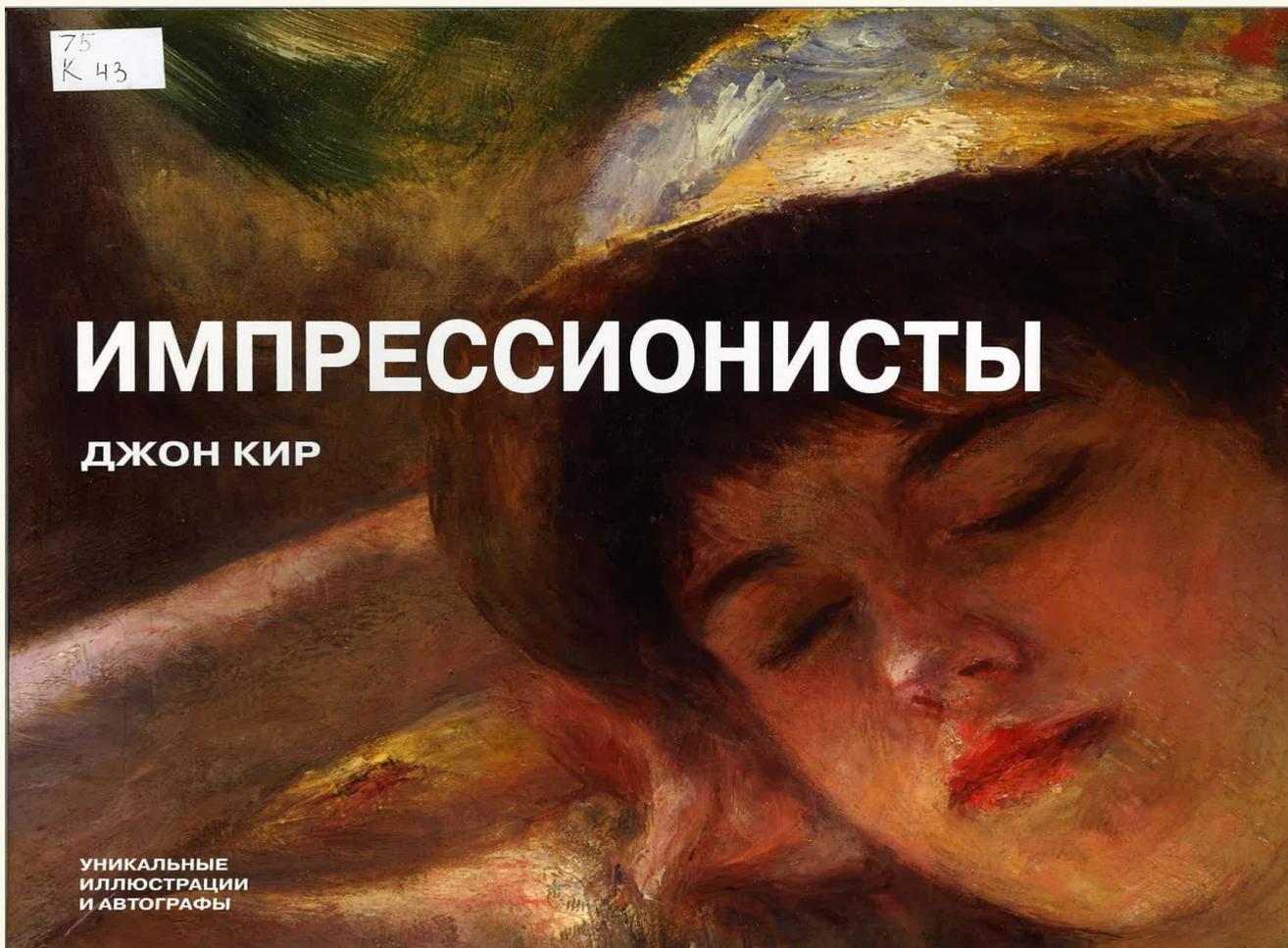

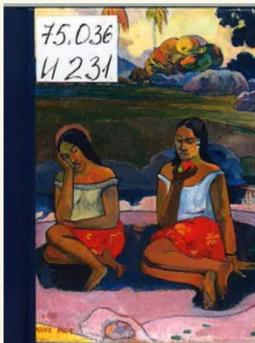
75
К 43

ИМПРЕССИОНИСТЫ

ДЖОН КИР

УНИКАЛЬНЫЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
И АВТОГРАФЫ

ВАН ГОГ ГОГЕН СЕЗАНН

*мастера
постимпрессионизма*

75(031)
Б 799

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИВОПИСИ

При подготовке презентации использовались открытые интернет-источники

1. <https://infourok.ru/statya-na-temu-obraz-zhenshiny-v-iskusstve-raznyh-epoch-4823480.html>
2. <https://www.livemaster.ru/topic/2782855-obraz-prekrasnyh-zhenschin-v-kartinah-velikih-hudozhnikov>
3. <https://babiki.ru/blog/kulturnoe-nasledie/39336.html>
4. <https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/obraz-zhenshchiny-v-iskusstve/#2>

Спасибо за внимание!

Виртуальный библиоинтерактив
подготовил
библиотекарь первой категории
отдела документов по искусству В.
В. Уржумов

