

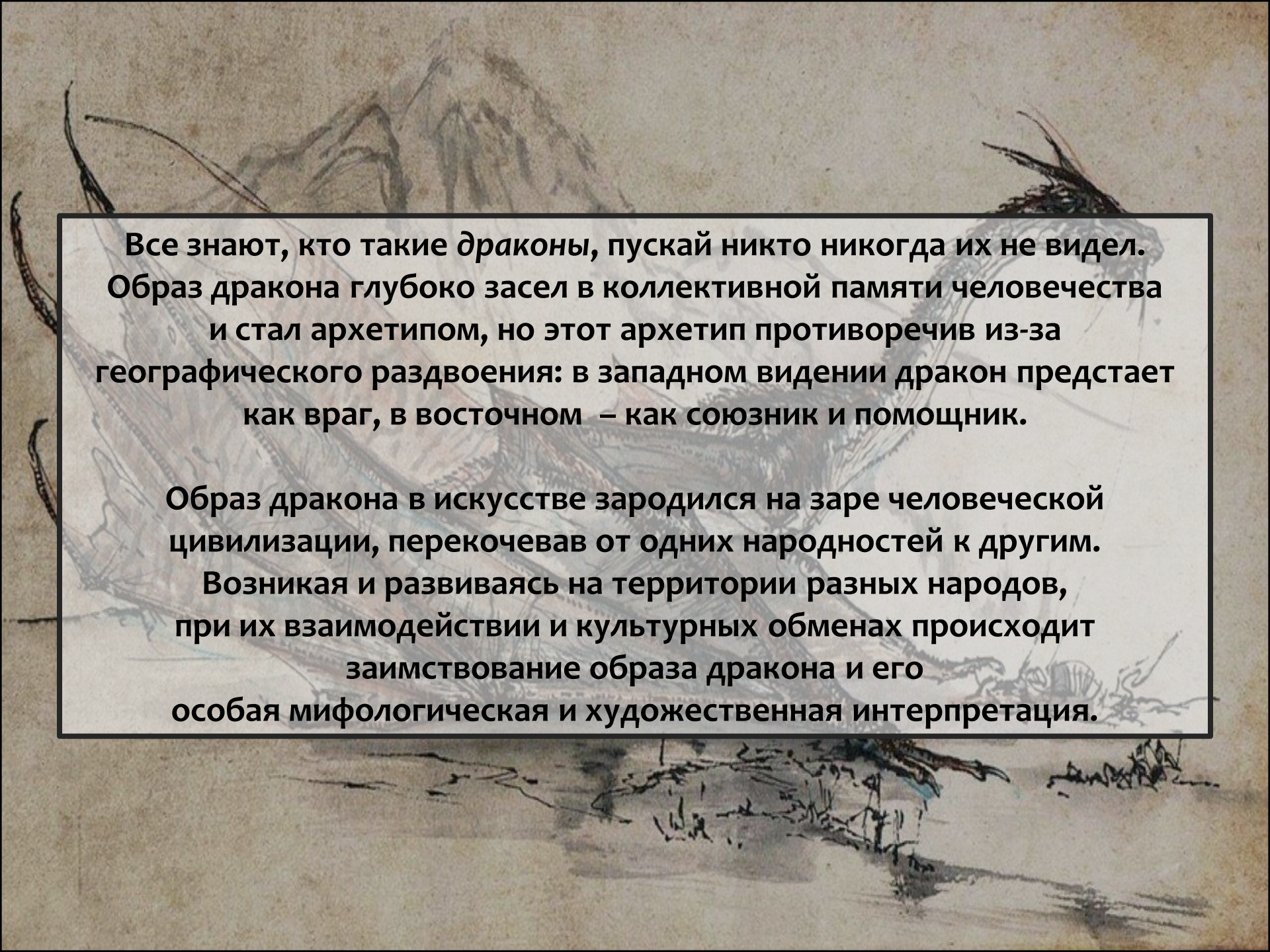
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им.
И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

Символическое животное 2024 года в искусстве

Виртуальный библиоинтерактив

Симферополь, 2024

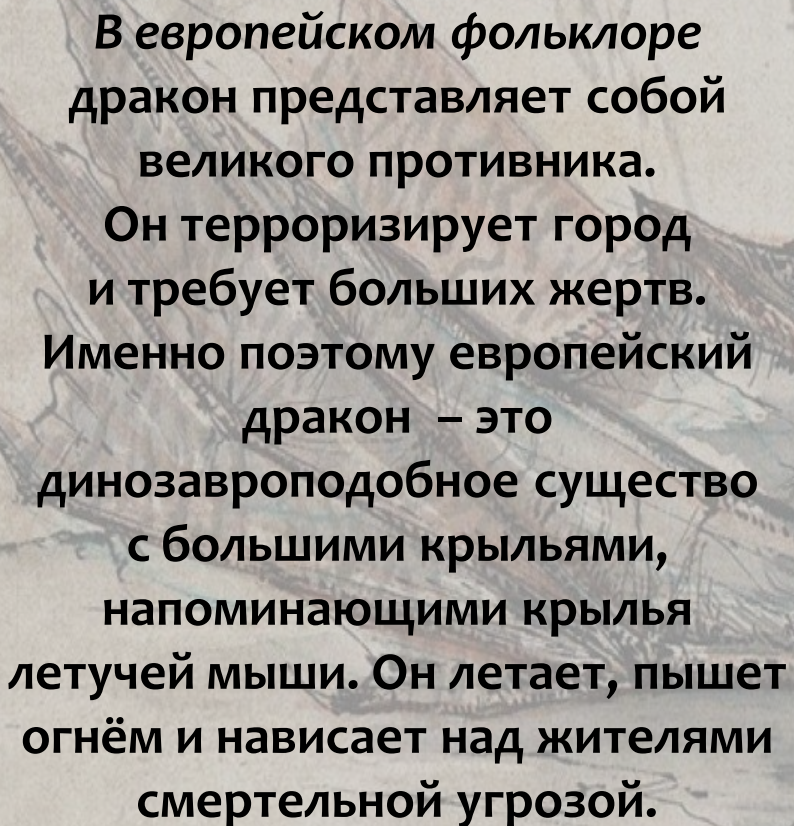

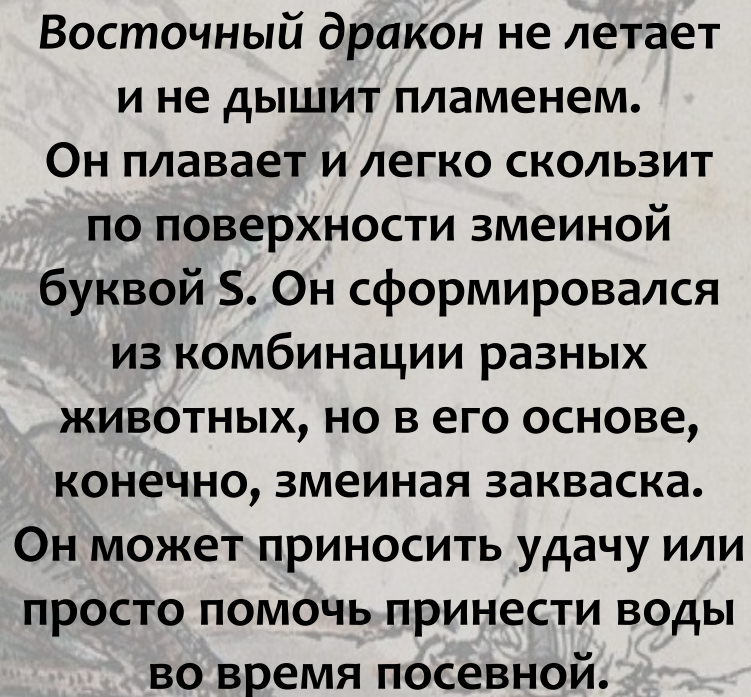
Все знают, кто такие драконы, пускай никто никогда их не видел. Образ дракона глубоко засел в коллективной памяти человечества и стал архетипом, но этот архетип противоречив из-за географического раздвоения: в западном видении дракон предстает как враг, в восточном – как союзник и помощник.

Образ дракона в искусстве зародился на заре человеческой цивилизации, переключаясь от одних народностей к другим. Возникая и развиваясь на территории разных народов, при их взаимодействии и культурных обменах происходит заимствование образа дракона и его особая мифологическая и художественная интерпретация.

Для начала нарисуем два обобщенных драконьих портрета:

В европейском фольклоре дракон представляет собой великого противника. Он терроризирует город и требует больших жертв. Именно поэтому европейский дракон – это динозавроподобное существо с большими крыльями, напоминающими крылья летучей мыши. Он летает, пышет огнём и нависает над жителями смертельной угрозой.

Восточный дракон не летает и не дышит пламенем. Он плавает и легко скользит по поверхности змеиной буквой S. Он сформировался из комбинации разных животных, но в его основе, конечно, змеиная закваска. Он может приносить удачу или просто помочь принести воды во время посева.

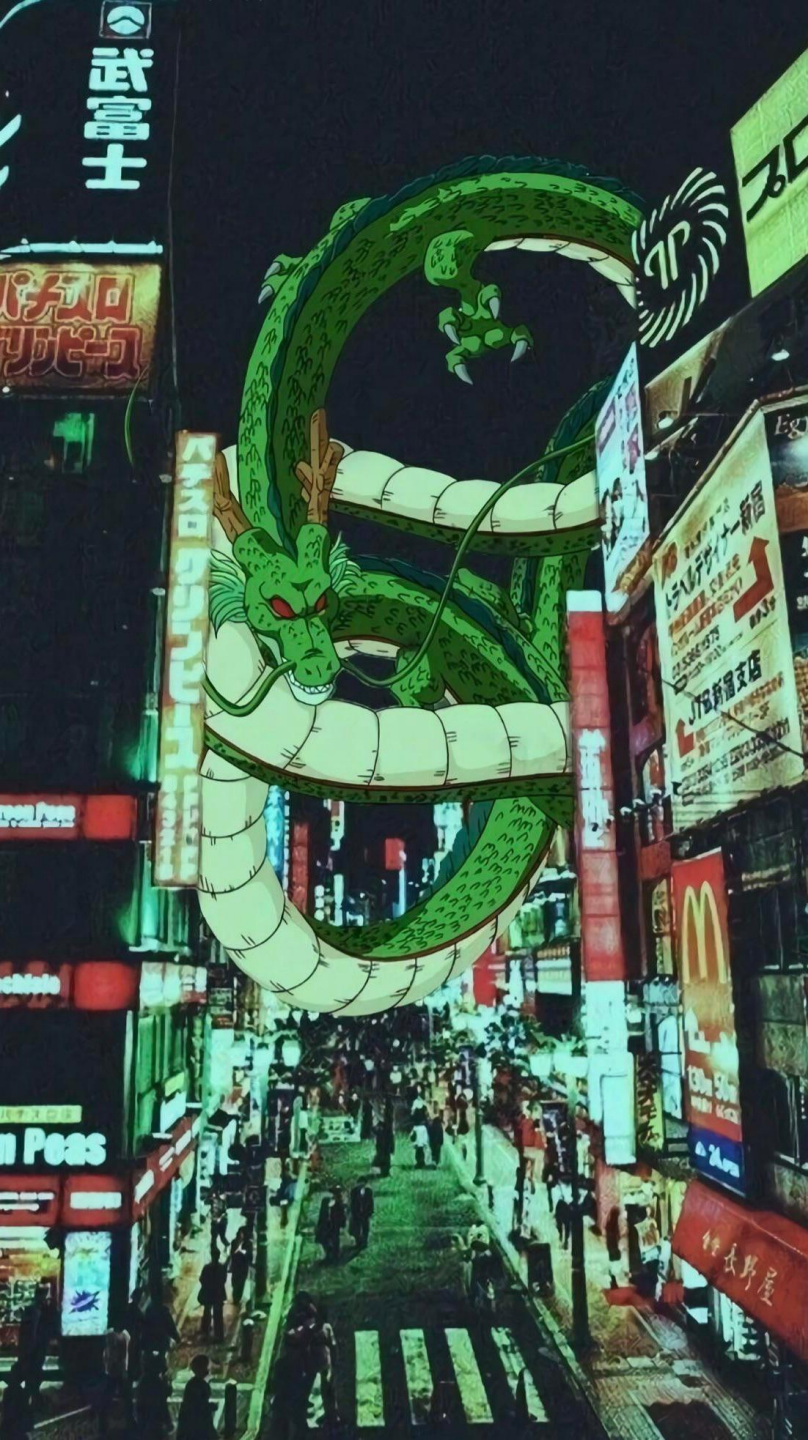

Фрагмент картины
Паоло Уччело «Чудо Георгия о змие»,
около 1470 г.

Кэйсай Эйсэн «Водяной дракон»,
середина
XIX века

Несмотря на различие в портретах этих существ, любой дракон представляет собой силу, действующую на героя решительно положительно или решительно отрицательно. При любых раскладах дракон не остаётся в нейтралитете.

Символ 2024 года
в культуре
Востока

Образ фантастического существа – дракона – возник в древней, ещё с неолитических времен, истории Китая, заполнив собой на несколько тысячелетий культурное пространство страны.

Он не бог, не божество, а Дух.

Образ его сформулирован в древнекитайской мифологии, повсеместно зафиксирован в изображениях и в декоративно-прикладном искусстве.

Изначально отображение дракона (называвшегося в Китае «Лун») складывалось в единое целое из разных частей тел разных животных. Дракон, будучи существом вымышленным и не связанным с существующими в природе аналогами, постепенно преобразовывался, постоянно приспособливался и мимикрировал.

7И
И 868

Искусство Китая / Автор-составитель Н. А. Виноградова. – Москва :
Изобразительное искусство, 1988. – 76 с., [88] л. ил.

ИСКУССТВО СТРАН И НАРОДОВ МИРА

Искусство Китая

Китайское искусство прошлых эпох по праву заняло важное место в истории мировой культуры. Художественные образы, созданные на протяжении древности и средневековья китайским народом, настолько многообразны и отмечены такой яркой самобытностью, что мало кого оставляют равнодушным. <... > особенности Китая раскрываются во всем богатстве перед тем, кто не пожалеет усилий, чтобы почувствовать его аромат и постичь мировосприятие его создателей.

Из предисловия к изданию

Фрагмент стены Цзюлунби (Девяти драконов)
в парке Бэйхай в Пекине. XVIII век

ИСТОРИЧЕСКИЕ
БЕСЕДЫ
中华文明史话

ИСТОРИЯ
КИТАЙСКОЙ КЕРАМИКИ

陶器史话

ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

738(510)(091)

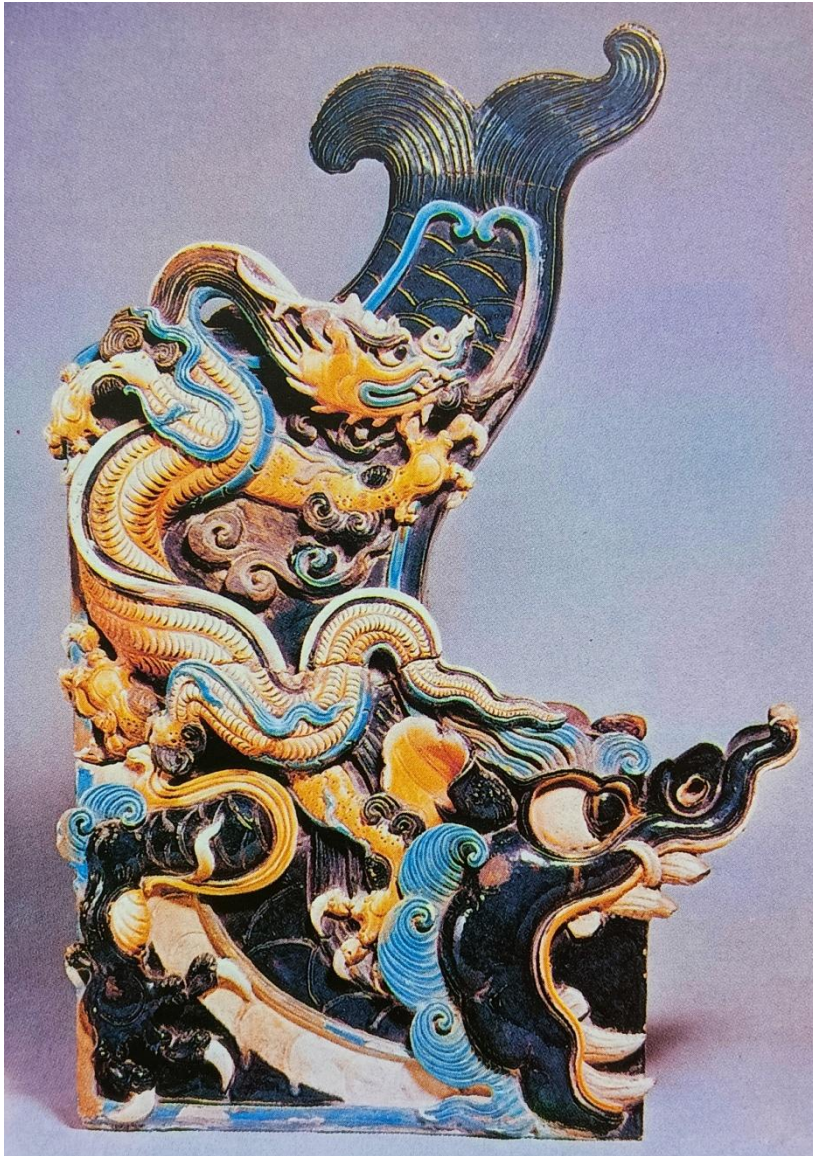
Л 55

Ли Мэйтянь.

История китайской керамики / Ли Мэйтянь, Хуан Сяоин ; перевод с китайского В. А. Ефановой. – Москва : Шанс, 2020. – 166 с. : ил. – (Исторические беседы).
– ISBN 978-5-906892-73-7.

Изделия из керамики появились в Китае почти десять тысяч лет назад. Сначала это была простейшая утварь, выполнявшая только практические функции в хозяйстве. Со временем китайцы научились украшать её, превратили это в искусство. Из книги вы узнаете об этапах производства керамических изделий, о способах их украшения, о разнице между керамикой разных эпох...

Аннотация издательства

В древнекитайской мифологии, помимо существования родственных драконов, насчитываются сотни этих существ, которые обладают своими специфическими особенностями и функциями: управляют дождями, вызывают или усмиряют ураганы, извержения вулканов, наводнения, направляют течение рек, стерегут подземные сокровища, вершат правосудие, отвечают за стороны света (восток, запад, север, юг и центр Китая) и имеют свои частные, местные функции, задачи и приметы.

Орнаментальное украшение крыши.
XVI – начало XVII века

ИСТОРИЧЕСКИЕ
БЕСЕДЫ
中华文明史话

ИСТОРИЯ
КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
绘画史话

ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

75.03(510)

Л 93

Лю Шичжун.

История китайской живописи / Лю Шичжун ; перевод с китайского В. А. Ефановой. – Москва : Шанс, 2018. – 222 с. : ил. – (Исторические беседы). – ISBN 978-5-906892-75-1.

Китайская традиционная живопись – это особая художественная система с особыми жанровыми законами. В книге автор рассказывает краткую историю этого вида искусства: от наскальных рисунков до шедевров средневековых мастеров. Вы прочтете об особенностях живописи каждой эпохи, познакомитесь с наиболее известными художниками, их техниками и творениями.

Аннотация издательства

Интересно также рассмотреть образ дракона в искусстве Японии.

В Японии, как и в Китае, дракон связывается с императорской фамилией. Самыми известными японскими драконами называют предка императоров Рюдзина.

Внешность японского змея тоже составная, схожая с китайским вариантом, однако у существа из страны восходящего солнца только по три пальца на лапах.

Японские драконы могут жить в океане, реке или озере, но при этом умеют летать. Иногда они становятся невидимыми или перевоплощаются в других существ.

Их дыхание насылает тучи, из которых проливается обычный или огненный дождь.

**Хасэгава Тохакү «Бог-дракон дождя»,
ропись по шелку.
Конец XVI - начало XVII века**

7(520)(031)

И 868

Большая иллюстрированная
энциклопедия. Искусство Японии. –
Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2018. – 264 с. :
ил. – ISBN 978-5-9603-0423-8.

7(520)
И 868 БОЛЬШАЯ ИЛЛУСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Регламентация жизни в эпоху Эдо породила в Японии много уникальных проявлений художественного творчества; одним из них было изготовление поясных брелков из дерева.

Неповторимым явлением японского изобразительного искусства стали гравюры укиё-э; в них отражена жизнь старой Японии, быт простых людей, их развлечения, вкусы и занятия.

Энциклопедия включает более 1000 статей, посвященных школам, направлениям, техникам, стилям, жанрам и видам японского искусства. Книга прекрасно иллюстрирована, что делает её поистине уникальным изданием такого рода. Энциклопедия адресована всем, кто интересуется историей искусства и культуры.

Аннотация издательства.

Утагава Кунисада «Принцесса Таматори
и дракон Рюдзин», 1861 год

Великий мастер гравюры Утагава Кунисада, наряду с самураями и другими эпическими сценами, изображает легендарный эпизод, когда принцесса Таматори – отважная ныряльщица за жемчугом – крадёт у Рюдзина волшебную драгоценность. Дракон преследует беглянку, ныряя вслед за ней в бурные воды морского прилива...

В ДЫХАНЬЕ ГОРНОМ
НА ВСЕХ ДЕРЕВЬЯХ
ЗАРЖАВЕЛ ЛИСТ.
ЗОВЕТСЯ БУРЕЙ
ДЫХАНЬЕ ГОР.

«Япония – красивый цвет.
Расцвет глициний.
Влюбись в Японию, поэт».
«Япония». К.Д. Бальмонт

Japan

ИСКУССТВО ЯПОНИИ

галерея мировой живописи

7(520)
И 868

Искусство Японии / Автор-составитель
В. М. Баженов. – Москва : ОГИЗ : АСТ,
2021. – 159 с. : цв. ил. – (Галерея мировой
живописи). – ISBN 978-5-17-134196-1.

Книга рассказывает об истории японского искусства от Кофуна до Эдо, а также знакомит читателя с жизнью и творчеством знаменитых живописцев периода Эдо – Кацусикой Хокусая, Утагавой Хиросигэ, Китагавой Утамаро.

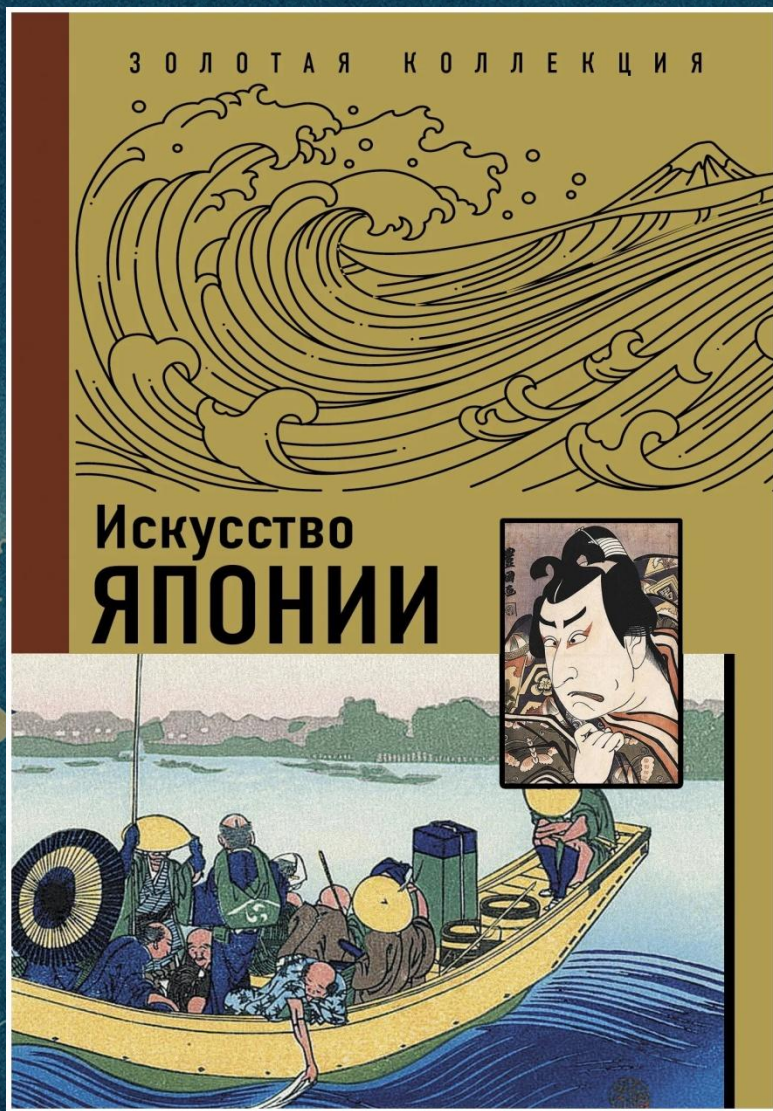
Аннотация издательства

Кунисада II Утагава «Дракон»,
около 1860 года

Харада Наодзиро «Каннон верхом на
драконе», 1890 год

7(520)

И 868

Искусство Японии / Автор-составитель
И. О. Чудов. – Москва : АСТ, 2022. –
160 с. : ил. – (Галерея живописи на
ладони), (Золотая коллекция живописи
на ладони). – ISBN 978-5-17-146412-7.

Искусство Японии ярко выделяется своей необычной эстетикой на общем фоне мировой культуры, и для западного человека оно кажется очень притягательным, загадочным и непостижимым. Японская живопись – одна из самых древних и красивейших в мире. Как и любая другая, она имеет свою длинную историю, представляющую собой долгий путь соперничества и переплетения исконных японских принципов и адаптаций иностранных идей.

Аннотация издательства

Тоёмаса Найто «Дракон в облаках»,
дерево с инкрустациями.
Первая половина XIX века

Подводя итог, можно сказать,
что восточный дракон был
близок и добр к человеку.
В искусстве Азии дракон –
величественен и обычно
не пересекается с людьми.
Но и такая «встреча» –
не трагедия для человека,
а настоящее чудо и удача.

Однако, драконов нужно уметь
подчинить себе, поскольку они
– воплощение природных сил.
Оттого порой эти существа
могут оказаться
разгневанными и опасными.

Образ дракона в западно- европейском искусстве

Глядя на дракона с западной точки зрения, можно заметить, что его миссия – быть антиподом, существом, которое герой должен преодолеть, чтобы достигнуть личной цели или восстановить вселенский порядок. Существование целой цивилизации может зависеть от поражения дракона героем.

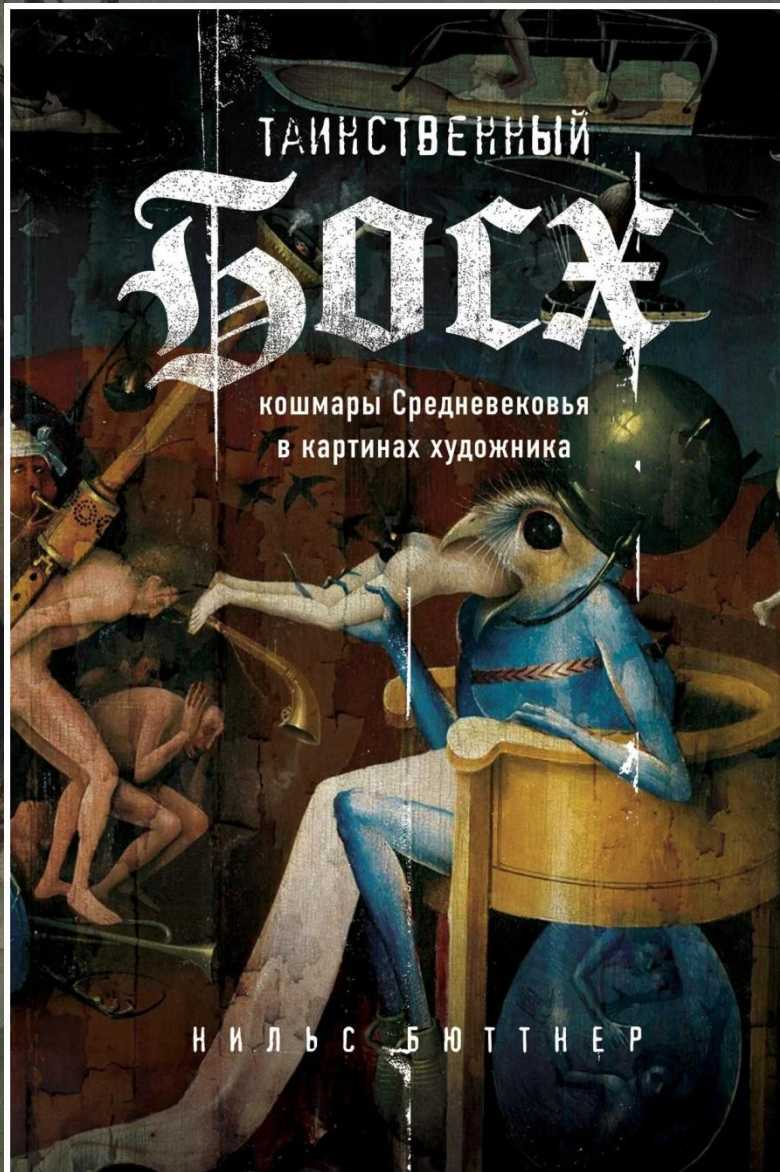

Фрагмент триптиха
Иеронима Босха «Страшный
суд», 1504 год

В искусстве Западной Европы типичный облик драконов сформировался в значительной степени благодаря средневековой геральдике. Их изображения так напоминают динозавров, что некоторые считают этих вымерших животных прототипом сказочных драконов. Вне геральдики они часто изображаются в виде змея.

Другая их характерная особенность – умение дышать огнём.

75.071.1(492)

Б 986

Бюттнер Нильс.

Таинственный Босх : кошмары Средневековья в картинах художника / Нильс Бюттнер ; [перевод с английского М. Кондрашовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 144 с. : ил. – (Таинственное искусство). – Библиография: с. 133-142. – ISBN 978-5-04-097545-7.

Немецкий медиевист и историк искусства Нильс Бюттнер разбирает исторические свидетельства, касающиеся творчества Иеронима Босха, одного из самых известных и запоминающихся голландских художников, а также его эпохи. Вы узнаете о жизни и благосостоянии великого мастера и откроете для себя загадочный мир его картин.

Аннотация издательства

«Битва архангела
Михаила
с драконом».
Сцена из
«Апокалипсиса»
Альбрехта
Дюрера, гобелен,
между 1373 и 1381
гг. Анжерский
замок, Анжер,
Франция

Христианизация Европы вызвала кардинальное изменение в отношении к дракону. Под влиянием религиозных факторов образ дракона в западной культуре имел отрицательный характер. Он обратился в символ сатаны, дьявола, «нечистой силы».

Европейцы видят в драконе злого и свирепого животного, который приносит людям беды и несчастья, является олицетворением пороков и насилия. Убить дракона – смелый и правильный поступок, а человек, убивший дракона, – отважный герой.

Валерия Косякова

Апокалипсис Средневековья

Иероним Босх • Иван Грозный • Конец Света

7.03"653"

К 729

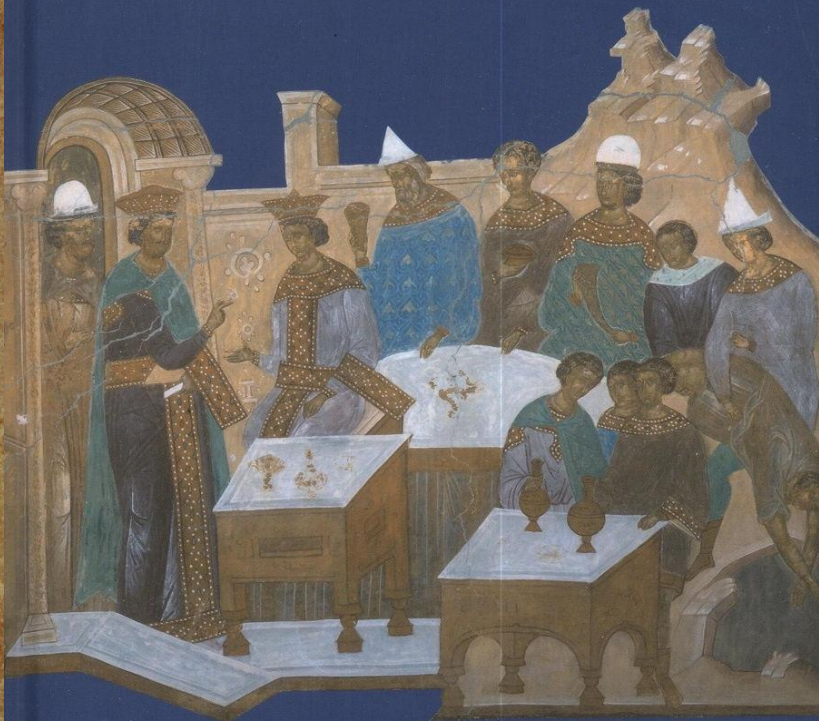
Косякова В. А.

Апокалипсис Средневековья. Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света / В. А. Косякова. – Москва : АСТ, 2019. – 400 с. : ил. – (История и наука Рунета). – Библиография: с. 399-400. – ISBN 978-5-17-103542-6.

Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории - о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, - Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света.

Аннотация издательства

М.М. НАУМОВА

ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ

75.02

Н 342

Наумова М. М.

Поздняя античность. Средневековье.
Возрождение : материалы и техника живописи :
сборник статей и сообщений / М. М. Наумова ;
ответственные редакторы и составители:
Л. М. Евсеева [и др.]. – Москва : Индрик, 2018. –
431 с., [48] л. цв. ил. : ил. – ISBN 978-5-91674-440-8.

Майя Марковна Наумова (1934-2013), кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии. Основное направление научной деятельности – исследование материалов византийской, древнерусской, западноевропейской станковой живописи и миниатюр... В настоящее издание вошли основные работы – статьи и сообщения, содержащие внушительный объем данных. Они демонстрируют неизвестные ранее возможности при исследовании произведений живописи методами естественных наук.

Аннотация издательства

Мифологический мотив сражения героя-змееборца с драконом получил в дальнейшем широкое распространение в сказаниях европейских народов, а затем проник в литературу в виде легенды о святом Георгии, победившем дракона и освободившем пленённую им девушку («Чудо Георгия о змие»). Литературные обработки этой легенды и соответствующие им изображения характерны для средневекового европейского искусства.

Рафаэль Санти «Святой Георгий и дракон», около 1506 года

75.046:"652"

П 635

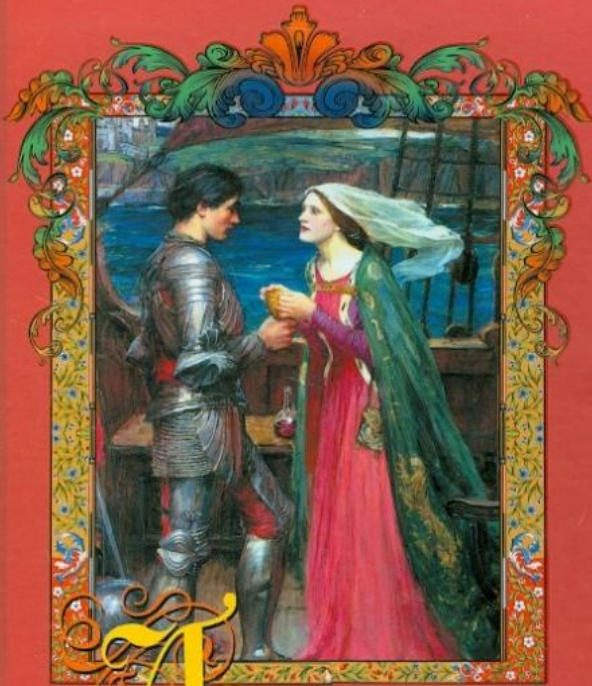
Постникова Т. В.

Легенды Средневековья в произведениях
мирового искусства / Т. В. Постникова. –
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 95 с. :
ил. – ISBN 978-5-373-05998-5.

Таинственный волшебный мир средневековых
легенд, населенный феями
и эльфами, мудрыми магами и благородными
королями, отважными рыцарями
и прекрасными принцессами, до сих пор
привлекает и завораживает нас. Легенды
и предания той поры вдохновляли
на творчество художников и поэтов
всех времен.

В книге на примере известных произведений
европейской живописи
и художников-иллюстраторов рассказывается
о героях и сюжетах средневековых легенд.

Аннотация издательства

Легенды Средневековья

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
МИРОВОГО ИСКУССТВА

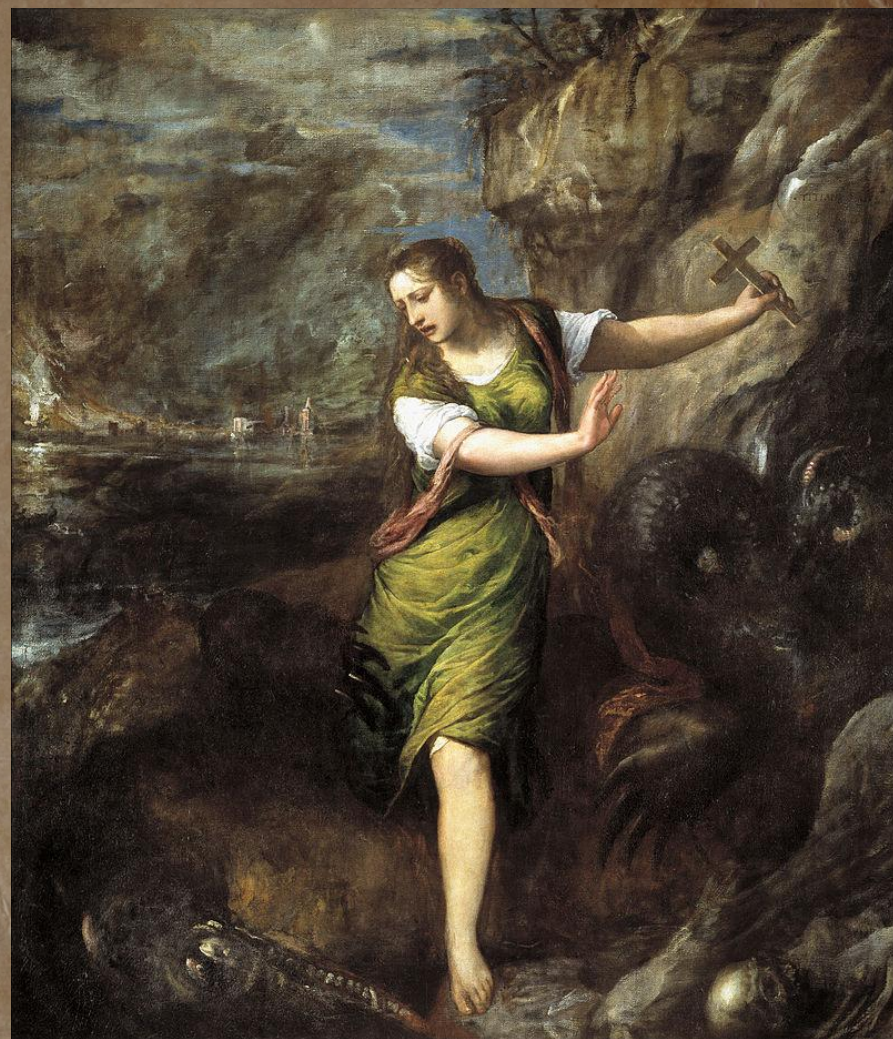

Братья Лимбурги «Архангел Михаил»,
миниатюра из «Роскошного часослова
герцога Беррийского», XV век

Рогир ван дер Вейден «Святой
Георгий и дракон», 1435 год

Юный христианин по имени Георгий на белом коне, осенив себя крестным знаменем, бросился на борьбу с нечистой силой – драконом, приносящим много страданий людям, пожирая жителей. Настигнув его, он с возгласом: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» вонзил дракону в пасть копьё и поверг на землю. Народ славил героя, называя святым Георгием-Победоносцем. Он стал почитаемым в разных странах, его воспринимали как покровителя и защитника, изображали на оружии, щитах, гербах, иконах. Он вселял людям веру в победу над могуществом зла.

В европейских мифах о святых часто драконы появляются в качестве искустителей, стремясь отвратить человека от веры в Христа. Победа над таким видением – закалка веры и души.

Тициан «Святая Маргарита и Дракон»,
1559 год

7.033.011

Э 40

Эко Умберто.

Искусство и красота в средневековой эстетике /
Умберто Эко ; перевод с итальянского
А. Шурбелева. – Москва : АСТ : CORPUS, 2016. –
352 с. – Библиография: с. 316-348. – ISBN 978-5-17-
085170-6.

Мировую славу Умберто Эко обрёл как автор шести романов, ставших вечной классикой. Однако сам он считает куда более важной свою научную работу. Выдающийся семиолог, медиевист, культуролог и массмедиаолог, почетный профессор многих университетов, в академической среде Эко фигура не менее масштабная, чем в художественной литературе. Одна из главных сфер его научной деятельности – медиевистика, и в этой книге Эко знакомит неспециалистов с работами крупнейших мыслителей Средневековья.

Аннотация издательства

Питер Пауль Рубенс «Святой Георгий и Дракон», около 1605-1607 гг.

Художники позднего Средневековья и проторенессанса уже изображали объёмные формы тела дракона. Тело, шея и хвост у него получались очень округлыми, что придавало некоторую сказочность и неправдоподобность.

Драконы получались очень добрыми и неуклюжими, даже если они изрыгали огонь.

Интересно, что средневековые художники редко изображали кровь, даже если тело дракона было проткнуто копьем. И вообще, тогда редко изображали побеждённых в бою драконов, чаще усмирённых.

Словом, по сравнению с восточными представлениями о драконах, драконы в европейском искусстве концентрируют в себе опасные и злые качества, с которыми необходимо бороться.

В соответствии с ментальными основами мышления народов образ дракона приобретает свой особенный смысл.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ждем вас по адресу: г. Симферополь,
ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А
телефон: (3652) 608-644
выходной день – пятница
franco@crimealib.ru
vk.com/iskusstvo_lib

Презентацию подготовила библиотекарь
I категории
отдела документов по искусству Козлова В. А.

