

«Женщины в искусстве»

**Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час.
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении - первый привет.
В битве за право - огонь соучастия,
Женщина - музыка. Женщина - свет.**

Константин Бальмонт.

Женский образ в искусстве - многогранная тема, которая отражает изменения в восприятии женственности на протяжении веков. Женщина в искусстве выступает как объект восхищения, муза, символ силы и красоты.

Образ женщины в искусстве менялся в зависимости от эпохи. Художники изображали женщин по разным стандартам, которые отражали идеалы того времени.

На своих картинах художник стремится передать не только сам женский образ, но и раскрыть её душу, отразить её сущность. А это удаётся только настоящим мастерам своего дела. Достаточно вспомнить Джоконду, Мону Лизу, или известную всем Девочку не шаре Пикассо. Сколько в этих картинах изящества и одухотворённости.

Ведь женское обаяние, её состояние души, плюс талант живописца, способны поистине творить чудеса и рождают бессмертные произведения, которыми люди восторгаются на протяжении веков. И все благодаря тому, что в этих произведениях искусства не только чётко обозначен, но и раскрыт тонкий мир женской чувственности и внутренней красоты.

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

В середине 19 века археологи обнаружили первые произведения искусства, созданные более 40 тысяч лет назад. Это женские фигурки, которые получили шуточное название «палеолитические Венеры». Они позволяют судить, какими были каноны красоты в первобытные времена.

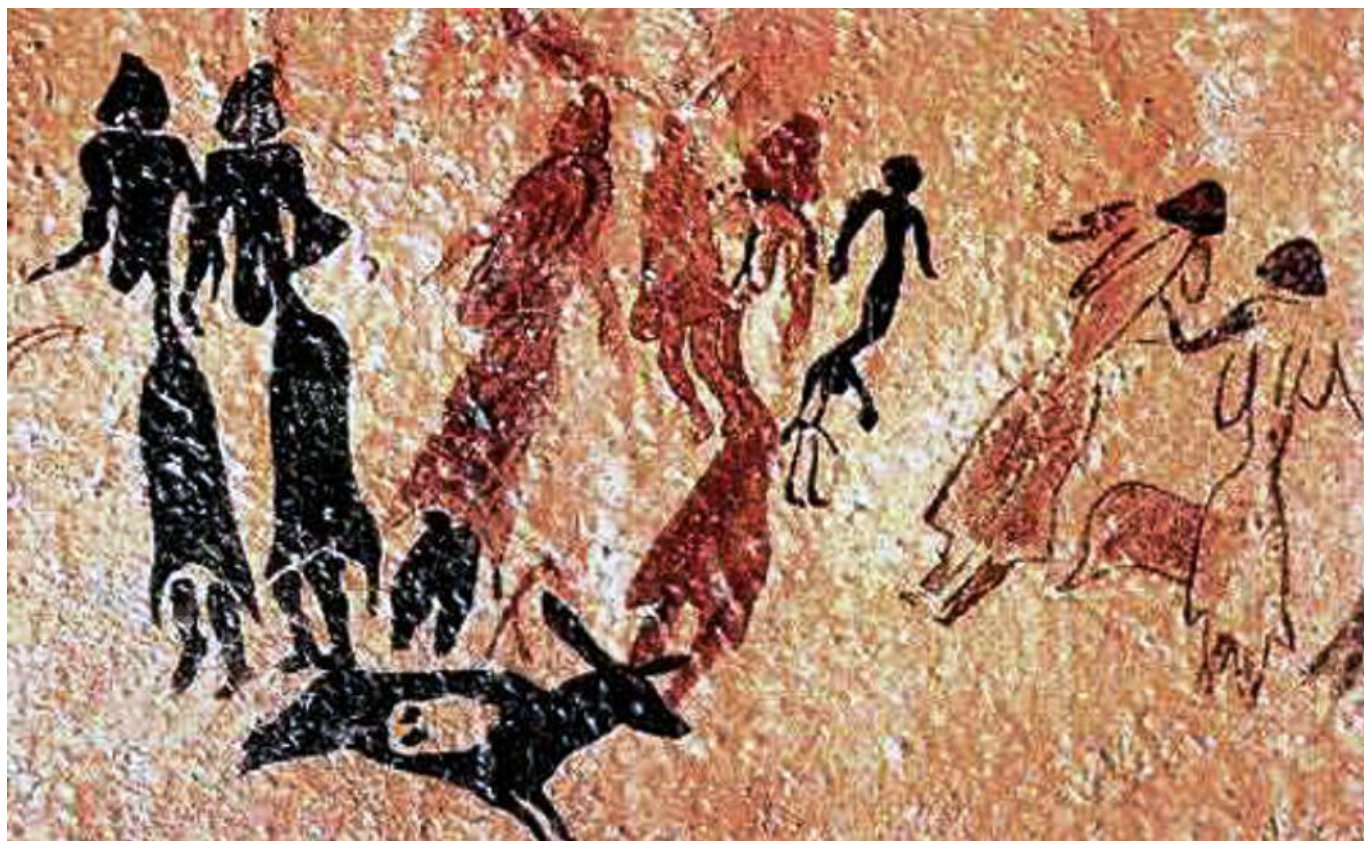
Выполнены фигурки из оленьих рогов, костей мамонта, камня или глины, смешанной с золой. Последние представляют собой первые попытки создания керамики.

«Палеолитические Венеры», кость

«Палеолитические Венеры» не наделены той красотой, к которой мы привыкли. Однако они олицетворяют роль женщины в первобытном обществе.

Роль женщины в первобытном обществе была многогранной и включала участие в хозяйственной деятельности, заботу о детях, влияние на социальную структуру и участие в религиозных представлениях.

«Танцующие женщины», Испания, мезолит

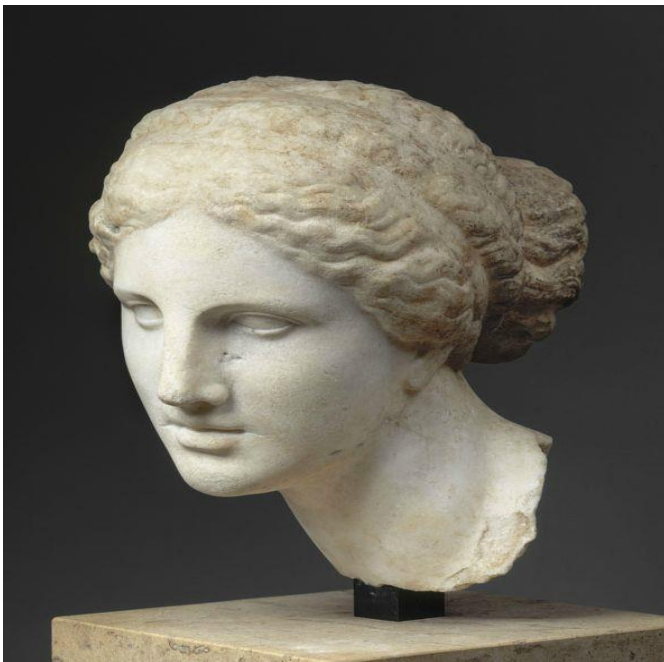
«Первобытные женщины», Пьер Жубер

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Археологические памятники крито-микенского периода демонстрируют значительную роль женщин в те времена. Они были не только матерями и хранительницами домашнего очага, а принимали активное участие в общественной жизни.

В искусстве Древней Греции женский образ идеализировали и обожествляли. Богинь изображали в женском обличи.

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. Богиня любви и красоты вобрала в себя красоту, чувственность, возвышенность. Греческий скульптор Пракситель изобразил Афродиту обнаженной. Творить ему помогала гетера Фрина, позировавшая для скульптуры.

Афродита Книдос, Пракситель

Венера Милосская, Агесандр

Древние греки почитали женскую красоту, считали ее самой большой ценностью. При этом идеальная женщина в их понимании должна была помимо внешних качеств обладать нравственностью, терпением, послушанием. Все эти качества соединились в Елене Прекрасной. Именно из-за нее началась Троянская война. Однако в искусстве античности красоту Елены никак не воспевали. До наших дней не дошли ни скульптуры, ни картины, ни фрески с ее изображением.

Портреты Елены прекрасной, которые можно увидеть сегодня, датируются более поздними эпохами.

«Елена Троянская», Эвелин де Морган

«Флора», Эвелин де Морган

ДРЕВНИЙ РИМ

Римляне позаимствовали каноны женской красоты у греков. Только женщины Древнего Рима были статными, дородными, худоба не считалась красивой. При этом девушка должна была оставаться стройной и грациозной.

В Древнем Риме ценился светлый или темный цвет волос, также римлянки отбеливали кожу, чтобы казаться красивее.

Древнеримские творцы в своих работах изображали женщин такими, какими они были на самом деле, не идеализировали женский образ.

«Римская красавица», Д.У. Годвард

«Древнеримская девушка», мрамор

«Римские женщины», мозаика

Скульпторы работали изящно и тонко - женские скульптуры, дошедшие до наших дней, одновременно строгие и нежные, надменные и сдержанные.

Скульптурные композиции «Римлянки»

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Идеалом женской красоты в раннем Средневековье считалась дева Мария: овальное продолговатое лицо, высокий лоб, большие глаза и маленькие губы.

«Мадонна» Карло Квирелли

Именно так средневековые художники изображали всех женщин. Ярким примером служит «Портрет молодой дамы», написанный Петрусом Крестусом.

«Портрет молодой дамы», Петрус Крестус

С полотна смотрит загадочная девушка, в которой сочетаются все стандарты средневековой красоты:

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

Портреты средневековья

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Эпоха Возрождения подарила нам понимание женской красоты, нежности и чувственности, актуальное до сих пор. Многие произведения искусства, созданные в те годы, сегодня являются мировыми шедеврами.

«Венера», Сандро Боттичелли

Женщины стали музами для творцов, их образы заиграли новыми красками и особенностями. Художники передавали самые яркие качества женщин: святость сочеталась с греховностью, открытость с загадочностью.

Перед прекрасным полом стали преклоняться. Микеланджело, Тициан, Рафаэль, Боттичелли, Леонардо да Винчи воспевали женщин, их неземную красоту, нежность и мягкость. При этом практически у каждой женщины эпохи Возрождения, написанной на картинах известных художников, есть реальные прототипы.

К примеру, Да Винчи написал свою «Даму с горностаем», вдохновившись красотой Чечилии Галлерани.

Искусство Возрождения стало гимном чувственности и красоте женщин.

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Симонетта», Сандро Боттичелли

«Портрет леди», Педро де Кампанья

БАРОККО, РОКОКО, РОМАНТИЗМ

В эпоху Барокко естественность отошла на второй план, в моду вошла театральность. Красивыми считались женщины с идеально белой кожей, маленьким размером ноги, небольшой грудью и широкими бедрами. Аристократки обязательно носили высокие прически.

«Маркиза Бриггита Спинола Дориа», П. П. Рубенс

Образ идеальной женской красоты хорошо просматривается на портрете мадам де Монтеспан, написанном Пьером Миньяром.

В период Барокко женское тело изображали с тонкой длинной шеей, широкими плечами, тонкой талией, утянутой корсетом. С картин смотрят дамы в вычурной одежде и роскошных париках.

«Мадам де Монтеспан», Пьер Миньяр

В период расцвета Рококо женственность все еще была не в почете. Девушки на картинах были похожи на фарфоровых кукол, а в моду вошла неестественная худоба.

«Мария-Антуаннетта», Виже Лебрен

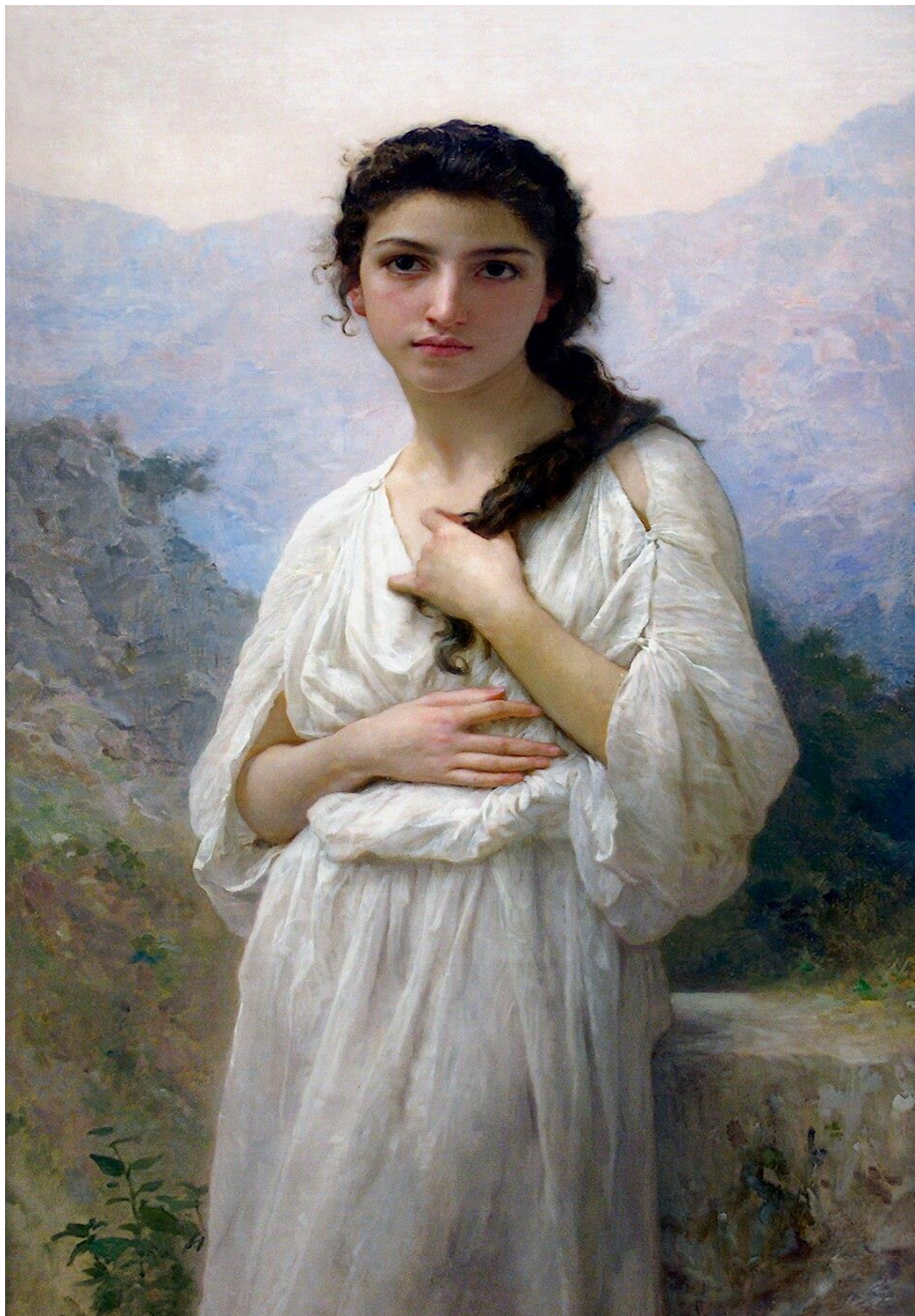
Каноны женской красоты эпохи Рокко видны на портретах Франсуа Буше. Яркий пример – «Портрет маркизы де Помпадур», написанный в 1756 году.

«Портрет маркизы де Помпадур», Ф. Буше

Лишь в 19 веке начала возвращаться мода на естественный внешний вид, здоровый цвет лица, округлые формы. Идеалы женской красоты видоизменились.

Теперь художники запечатлевали девушек с открытыми округлыми плечами. Нотки романтизма четко просматриваются на картинах Адольфа Бугро и в работах первых импрессионистов.

«Афродита» А.У. Бугро

«Портрет», Э. Эйсман-Семеновский

«Портрет графини Юлии Павловны Самойловой удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини», К.П. Брюллов

«Портрет сестер Шишмаревых», К.П. Брюллов

«Портрет», М. Теодоро

«Портрет Жанны Самари» П.О. Ренуар

«Утренняя прогулка», Д. С. Сарджент

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 картинах Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем», «Русская Венера», «Девушка на Волге».

«Купчиха за чаем», Б. М. Кустодиев

В русской живописи женщинам отводилась особая роль. Их главной задачей было материнство. На картине «Петроградская Мадонна» художника Петрова-Водкина женщина изображена с малышом на руках. Она не смотрит на то, что происходит вокруг, для нее важна лишь забота о ребенке.

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.

Грета Гарбо

В 30-е годы в моду вошел гламур, девушки всегда старались выглядеть безупречно. Выйти на улицу без макияжа считалось дурным тоном.

Фотография Элизабет ли Миллер

В 40-х годах женщин стали ценить не столько за красоту, сколько за их решительность, активность, стремление быть равными мужчинам.

«Молодая актриса В. Миньковская», А.И. Платонов

Блондинки вышли из моды, их место заняли шатенки.

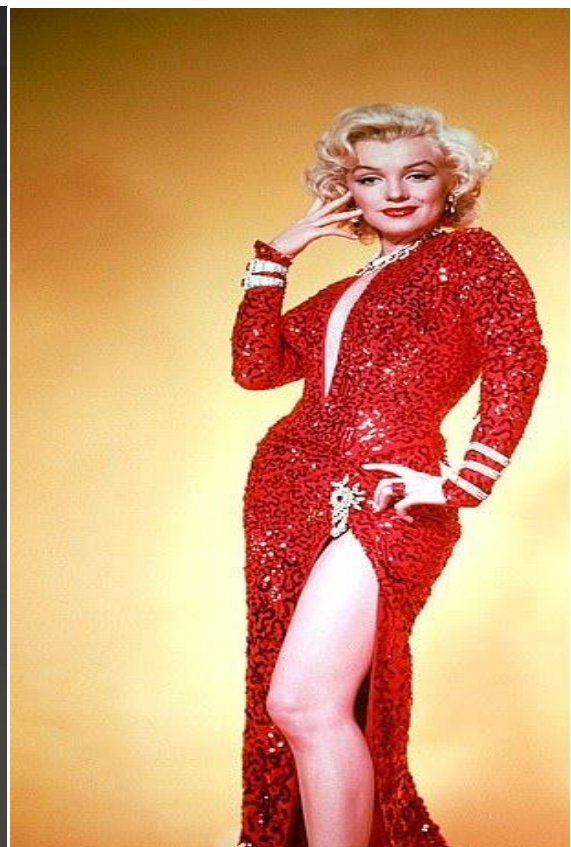

Фотографии актрисы Риты Хейворт

После войны постепенно вернулась мода на нежность, хрупкость и женственность. В 50-х годах идеалом женской красоты стала обворожительная блондинка Мэрилин Монро. Ее образ часто демонстрировал в своих работах Энди Уорхол.

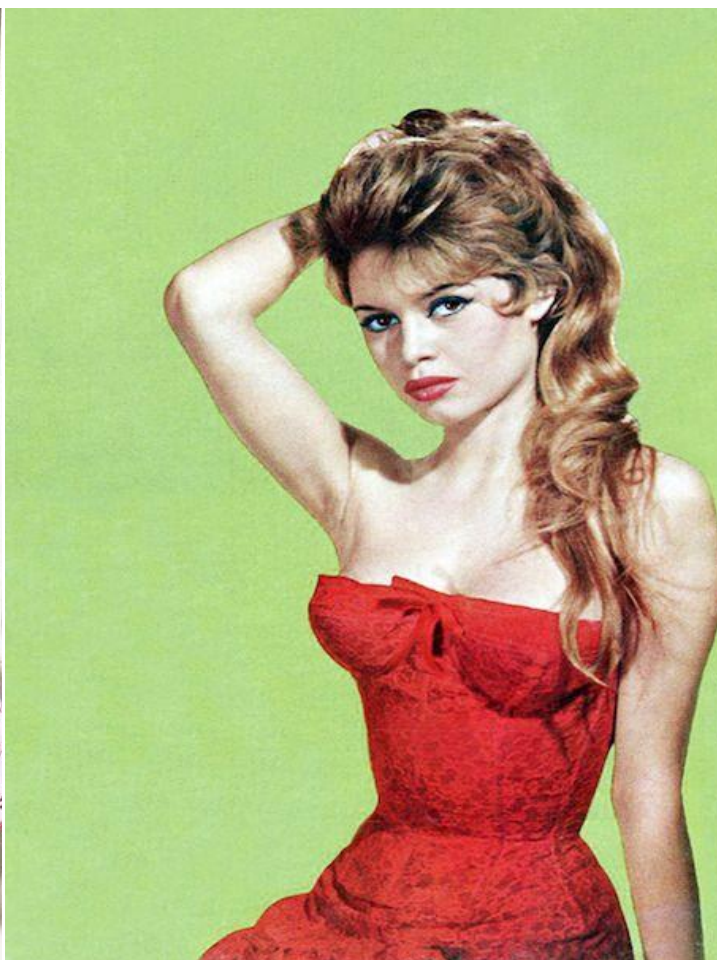
«Мэрлин Монро» Энди Уорхол

С начала 60-х девушки наконец смогли открыто демонстрировать оголенные ноги, носить мини. Эталоном красоты тех лет являлись Бриджит Бардо и Одри Хепберн.

Одри Хепберн

Бриджит Бардо

В 80-90-х женщины старались выглядеть эффектно, стали носить обтягивающие наряды, делать яркий макияж, вызывающие прически, надевать массивные украшения.

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.

«Лето в деревне», А.М. Шилов

«Портрет мадам М», Тамара де Лемпицка

«Жар-птица», Эльжбета Брожек

«Портрет», Франсуза Нилли

«Необычные портреты» Венди Энджи