Исследовательская работа

«Образы Юдифи и Саломеи в европейской живописи»

Титульный лист

Автор: Горшкова Анна Максимовна

Место работы/учебы (аффилиация): ОАНО СОШ "Пенаты"

Образы Юдифи и Саломеи взяты из Ветхого и Нового Заветов и с периода Кватроченто часто встречаются в творчестве многих европейских художников. За время своего существования их изображения претерпели множество изменений, которые интересно проанализировать и найти параллели и связи между ними и тенденциями отдельных направлений, эпох и исторических контекстов в целом.

В представленной работе мною будут рассмотренные трактовки сюжетов об Юдифи и Саломеи в период от Кватроченто до Барокко и в таких направлениях как романтизм и модерн. Среди рассматриваемых живописцев будут рассмотрены такие как: Андреа Мантенья, Лукас Кранах Старший, Джорджоне, Артемизия Джантелиски, Франсиско Гойя, Сандро Боттичелли, Беноццо Гоццоли, Питер Пауль Рубенс, Караваджо, Микеланджело и другие.

Юдифь – героиня Ветхого Завета, ставшая символом патриотизма и героизма. Она была кроткой молодой вдовой из Иудеи, города Ветилуе, куда вторглись ассирийские войска под предводительством полководца Олоферна. Девушка пробралась во вражеский стан со служанкой под видом пророчицы и, оставшись наедине с Олоферном, отрезала ему голову. Ассирийские войска отступили, испугавший смерти военачальника. Так Юдифь спасла родной город от врагов.

Саломея – героиня Нового Завета. Сюжет о ней рассказывает о пире Ирода. После танца Саломеи, Ирод пообещал выполнить ее любое желание. Её мать, Иродиада, затаившая обиду на Иоанна Крестителя, который тогда был заточен в темнице, подговорила Саломею попросить казни Иоанна Крестителя. Ирод исполнил её просьбу, и, казнив Иоанна Предтечe, его голову принесли девушке на серебряном блюде.

Такие разные сюжеты в исследовательских работах часто идут в паре в связи со схожими сопутствующими символами, одним периодом популярности среди художников и похожими, перекликающимися мотивами.

Я полагаю, что представленные сюжеты требуют большего анализа и популяризации, поскольку сквозь образы Юдифи и Саломеи и их изменения четко прослеживаются тенденции и развитие всех рассматриваемых мною в представленной работе направлений и эпох.

Актуальность исследовательской работы: Сегодня исследования отдельных сюжетов и образов в европейском изобразительном искусстве позволит составить не только общее, но и более конкретное и специализированное представление о разных эпохах и направлениях, об их специфике и воззрениях.

Цель исследования: Проследить развитие и изменение образов Юдифи и Саломеи в европейской живописи.

Задачи исследования:

1. Проследить изменения представленных образов;
2. Изучить исторические реалии, стилистические тонкости и личные предпочтения живописцев, которые повлияли на развитие образов;
3. Сравнить образы Юдифи и Саломеи;
4. Выявить наличие связи между трактовкой представленных сюжетов и внешних факторов;
5. Изучить биографию представленных в работе живописцев.

Оглавление

[Титульный лист 1](#_Toc169124591)

[Введение 3](#_Toc169124592)

[Юдифь 3](#_Toc169124593)

[Юдифь в эпоху Раннего Возрождения 4](#_Toc169124594)

[Юдифь в эпоху Высокого Возрождения 5](#_Toc169124595)

[Юдифь в эпоху Позднего Возрождения 6](#_Toc169124596)

[Юдифь в эпоху Северного Возрождения 7](#_Toc169124597)

[Юдифь в эпоху Маньеризма 8](#_Toc169124598)

[Юдифь в эпоху Барокко 8](#_Toc169124599)

[Юдифь в эпоху Романтизма 10](#_Toc169124600)

[Юдифь в эпоху Модерна 11](#_Toc169124601)

[Юдифь. Заключение 11](#_Toc169124602)

[Саломея 12](#_Toc169124603)

[Саломея в эпоху Раннего Возрождения 12](#_Toc169124604)

[Саломея в эпоху Высокого Возрождения 13](#_Toc169124605)

[Саломея в эпоху Барокко 14](#_Toc169124606)

[Саломея в эпоху Северного Возрождения 15](#_Toc169124607)

[Саломея в эпоху Модерна 15](#_Toc169124608)

[Саломея. Заключение 16](#_Toc169124609)

[Заключение 17](#_Toc169124610)

[Список литературы 17](#_Toc169124611)

[Список иллюстраций 18](#_Toc169124612)

Введение

В представленной работе я рассмотрю некоторые образы Юдифи и Саломеи, нашедшие отражение в европейской живописи.

Чаще всего сюжеты картин классических художников были вдохновлены событиями, описанных в Библии или мифологией разных народов. Образы Юдифи и Саломеи взяты из Ветхого и Нового Заветов, их изображение было особенно популярно в период от Кватроченто до Барокко, а после также начали часто встречаться в картинах XIX и XX в.

Я рассматриваю упомянутые сюжеты в интерпретации европейских художников, но они также встречаются и в других странах, и в иных формах искусства, таких как скульптура, литература и музыка.

Например, в 1455–1457 годах Донателло создал скульптуру, посвященную Юдифи и Олоферну, в 1891 году Оскар Уайльд написал пьесу, посвященную Саломее, Рихард Штраус по ней поставил оперу в 1901 году, Александр Серов написал оперу «Юдифь» в 1863 году.

Каждый художник привносил свое видение в рассматриваемые сюжеты, но некоторые черты оставались неизменными, по ним можно легко отличить Юдифь от Саломеи.

Юдифь

Изображение выглядит как картина, рисунок, искусство, мифология

Автоматически созданное описаниеЮдифь – героиня Ветхого Завета, ставшая символом патриотизма и героизма. Она была кроткой молодой вдовой из Иудеи, города Ветилуе, куда вторглись ассирийские войска под предводительством полководца Олоферна. Девушка пробралась во вражеский стан со служанкой под видом пророчицы и, оставшись наедине с Олоферном, отрезала ему голову. Ассирийские войска отступили, испугавший смерти военачальника. Так Юдифь спасла родной город от врагов.

Рисунок 1.Фрагмент миниатюры библии из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, IX в., Рим.

Первые изображения встречаются в миниатюре в библии из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, датируемая IX веком.

Юдифь в эпоху Раннего Возрождения

Возрождение – направление в европейском искусстве, которое восходит к античным идеалам. Искусство начало отходить от иконописи, начав развитие в светской форме, в живопись привносились новые техники и правила.

Изображение выглядит как картина, искусство, Изобразительное искусство, рисунок

Автоматически созданное описаниеСандро Боттичелли (1445 г. – 1510 г.) – флорентийский живописец, ярчайший представитель Раннего Возрождения. В основном изображал эпизоды библейских и мифических сюжетов.

Рисунок 2.Сандро Ботичелли, «Возвращение Юдифи в Ветулию», 1470 г., Галерея Уффици, Флоренция

Как и все образы, взятые из Библии или мифологии, интерпретация Юдифи менялась в зависимости от эпохи, исторического контекста и видения художника. Так, в период Кватроченто в конце XV века художник Сандро Боттичелли изображал эту героиню очень нежной, скромной и очень похожей на образы его Венеры и Весны, то есть как идеал женской красоты. Юдифи флорентийский живописец посвятил две картины: «Возвращение Юдифи в Ветулию» (1470 г.), «Юдифь с головой Олоферна» (1497 г.). Как и во всех его картинах, этот диптих отличается продуманной композицией, сдержанной цветовой гаммой, обилием деталей и изящными позами.

Изображение выглядит как картина, искусство, рисунок, мифология

Автоматически созданное описаниеИнтересно, что живописец запечатлел только результат убийства в обеих картинах, что будет свойственно и многим другим полотнам с этим сюжетом, созданным после Боттичелли. В каждой части диптиха чувствуется разное настроение: в «Юдифь с головой Олоферна» лицо главной героини выражает спокойное торжество воительницы, а обилие красного в драпировках символизирует пролитую кровь. Она смотрит на голову поверженного Олоферна, которую держит за волосы без сожаления. Во второй же картине Юдифь совершенно спокойна, ее взгляд задумчив, и ее поза расслаблена, полотно передает ощущение правильно сделанного выбора, верного поступка. Голову несет служанка, которая часто изображается с Юдифью. Боттичелли изображает Юдифь как победительницу и символ патриотизма и героизма.

Рисунок 3.Сандро Боттичелли, «Юдифь с головой Олоферна», 1497 г., Рейксмюсеум, Амстердам

Изображение выглядит как картина, искусство, одежда, мифология

Автоматически созданное описаниеАндреа Мантенья (1431 г. – 1506 г.) - итальянский живописец, яркий представитель Раннего Возрождения. Он считается одним из первых, кто начал изучать анатомию тела для создания картин. Его полотнам свойственна стройная композиция и жёсткая, почти графичная манера живописи. Эти отличительные черты видны и в его картине «Юдифь и Олоферн».

Живописец изобразил результат только что совершенного убийства: Юдифь кладет недавно отрезанную голову поверженного Олоферна в мешок служанки. Ее лицо выражает полное безразличие, она спокойна, будто не сделала ничего особенного.

Настроением картина напоминает «Юдифь с головой Олоферна» Боттичелли, ведь главная героиня на этой картине такая же победительница, держащая меч и голову побежденного.

Рисунок 4. Андреа Мантенья, «Юдифь и Олоферн», ок. 1495 г., Национальная галерея Искусств в Вашингтоне.

Юдифь в эпоху Высокого Возрождения

Джорджоне Барбарелли да Кастельфранко (1477 г. – 1510 г.) - венецианский живописец, яркий представитель Выского Возрождения.

Кватроченто заканчивается примерно в конце XV века, и начинается эпоха высокого Возрождения. Юдифь не теряет своей популярности. Видение итальянского художника Джорджоне похоже на прошлые: главная героиня тут – тоже спокойная, кроткая и скромно уводящая взгляд девушка. Но если взглянуть на нижнюю часть картины, станет видно, что героиня Изображение выглядит как картина, Человеческое лицо, одежда, человек

Автоматически созданное описаниеглядит не в пол, а на поверженного Олоферна с выражением спокойной победы.

Нежный пейзаж на фоне добавляет мягкости всему полотну. Все эти элементы очень контрастирует с ее сильным телом, мечом в правом руке и то, как она наступает на голову поверженного Олоферна, будто на футбольный мяч. Создается образ настоящей сильной воительницы за правое дело. В интерпретации Джорджоне служанка не изображается.

Микеланджело Буонаротти (1475 г. – 1564 г.) - итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, яркий представитель Высокого Возрождения.

Рисунок 5.Джорджоне, «Юдифь», ок. 1504 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург

Изображение выглядит как искусство, человек

Автоматически созданное описаниеЮдифь – важная героиня Ветхого Завета, так что неудивительно, что Микеланджело Буонарроти изобразил ее на одной из фресок Сикстинской капеллы. По просьбе Папы Римского Юлия II Микеланджело взялся за роспись потолка Сикстинской Капеллы в 1508. При том, что Микеланджело – в первую очередь скульптор, а не живописец и до этого фресок почти не создавал. Потолок Сикстинской Капеллы стал одним из самых узнаваемых произведением искусства.

Поскольку Микеланджело – скульптор, его живописные фигуры легко представить выточенными из мрамора, они застывшие, отличающиеся четкой анатомией. Юдифь – не исключение. Микеланджело изобразил ее со служанкой после совершенного убийства, как они уносят голову.

Рисунок 6.Микеланджело Буонаротти, «Юдифь и Олоферн», 1508-1512 г., Сикстинская Капелла, Ватикан

Юдифь в эпоху Позднего Возрождения

Тинторетто (Настоящее имя – Якопо Робусти) (1519 г. - 1594 г.) – выдающийся венецианский живописец Позднего Возрождения, относящийся к направлению маньеризм. В основном создавал работы на исторические и библейские сюжеты. Был учеником Тициана.

Одним из первых живописцев, кто начал добавлять реалистичности в изображении этого сюжета, считается Тинторетто. Маньерист под влиянием Микеланджело и Веронезе вывел свои стилистические особенности: контрастные цвета и динамичные позы. Они видны и в сюжете о Юдифи.

Изображение выглядит как картина, искусство, мифология, Изобразительное искусство

Автоматически созданное описаниеВновь на картине результат убийства, но теперь кроме головы изображается и тело убитого целиком. Главная героиня в этой интерпретации – не застывшая в красивой позе, а показанная в движении фигура. Тинторетто добавил множество деталей, которые погружают зрителя в сцену: обстановка комнаты, одежда, посуда на столе. Все создает впечатление, словно зритель сам находится в комнате и смотрит на все происходящее с самого начала, а на этом моменте будто остановилось время, и наблюдающий видит стоп-кадр. Образ Юдифи напоминает ее изображение Джорджоне: сильная, красивая воительница.

Рисунок 7.Тинторетто, «Юдифь и Олоферн», 1577 г., Музей Прадо.

Юдифь в эпоху Северного Возрождения

Изображение выглядит как Человеческое лицо, картина, одежда, искусство

Автоматически созданное описаниеСеверное Возрождение – эпоха в истории искусств, которая является продолжением итальянского ренессанса в странах северной Европы: в Германии, Нидерландах, Франции и других.

Рисунок 8. Лукас Кранах Старший, «Юдифь и Олоферн», Около 1530–1532, Музей истории искусств, Вена

Лукас Кранах Старший (1472 – 1553 г.) – яркий представитель Северного Возрождения, специализировавшийся на портретной, исторической и библейской живописи. Принимал активное участие в создании Дунайской школы, был художником при дворе, глава большой художественной мастерской, сторонник движения Реформации. В результате смешения в своем творчестве готических традиций и нововведений возрождения, Лукас Кранах выработал свою узнаваемую манеру письма.

В его интерпретации сюжета о Юдифи узнается манера письма парадных портретов дворян того времени. Юдифь одета по моде времен художника, а не по моде времен, описанных в сюжете. Лукас Кранах вместе с учениками и помощниками создал множество картин на этот сюжет, с похожими композициями портрета.

Юдифь в эпоху Маньеризма

Маньеризм – направление в искусстве, вызванное экономическим и политическим кризисом в Италии. Является противоположностью Возрождения, в основной идее лежит мысль о нестабильности мира и мира искусства. Однако многие исследователи не считают маньеризм отдельным направлением, а считают частью раннего барокко. Такая путаница возникает вследствие того, что в Европе за пределами Италии маньеризм, поздняя готика и раннее барокко развивалось одновременно, перетекая одно в другое.

Рисунок 9.Кристофано Аллори, «Юдифь с головой Олоферна», 1612 г., Палаццо Питти, Флоренция.

Кристофано Аллори (1577 – 1621 г.) – итальянский художник поздней флорентийской школы маньеризма, писал в основном портреты и религиозные сюжеты. Большинство его картин не сохранилось.

Он стремился в своих произведениях к блеску красок, в эффектной игре светотенью, к большой рельефности изображенного, заметно влияние Караваджо.

Заглавная героиня написана с подруги художника, а голова Олоферна, как предполагают, с него самого.

Юдифь в эпоху Барокко

Барокко – направление в искусстве в XVI–XVII веках, которое отличалось грандиозными композициями, пышностью, роскошностью форм, вниманием к деталям, преувеличению, аллегориям.

Изображение выглядит как картина, искусство, Человеческое лицо, мифология

Автоматически созданное описаниеМикеланджело Меризи да Караваджо (1571 г. – 1610 г.) - итальянский художник, основатель реализма в живописи, яркий представитель барокко в живописи. В основном изображал библейские и мифические сюжеты. Отличался своей выразительной работой со светом.

Рисунок 10.Караваджо, «Юдифь, убивающая Олоферна», 1599 г., Палаццо Барберини, Рим

«Юдифь, убивающая Олоферна» Караваджо произвела настоящий фурор. Это была первая картина, посвященная этому сюжету, где изображается не результат убийства, а процесс. Сюжет приобретает все большую реалистичность: Юдифь уже не небесная воительница, а обычная девушка, которая с видимым отвращением и страхом совершает убийство. Как и на всех картинах Караваджо освещение и тени играют большую роль в настроении полотна, контрастные тени добавляют драматичности действию. На фоне старой и дряблой служанки Юдифь выглядит еще более молодой и красивой.

История Юдифи как символ борьбы за веру стал особенно актуален в 1599 году, в разгар Контрреформации в Европе.

После этой новой и шокирующей интерпретации многие живописцы начнут изображать момент убийства.

Рисунок 11.Артемизия Джентилески, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна», 1612 г, Галерея Уффици, Флоренция

Артемизия Джентилески (1596 г. – 1654 г.) – итальянская худлжница, одна из первых женщин-живописцев начала изображать библейские и мифические сюжеты, яркая представительница барокко. Отличалась активной работой со светом.

Изображение выглядит как одежда, Человеческое лицо, картина, человек

Автоматически созданное описаниеАртемизия Джентилески изображала Юдифь много раз, запечатлевая разные моменты сюжета. Выбор сюжета обусловлен ее трагической судьбой: художница училась живописи у друга ее отца Агостино Тасси, который изнасиловал ее в 1612 году. После семимесячного напряженного и унизительного для Артемизии судебного разбирательства, насильника приговорили к году тюрьмы. Ее боль отражалась в ее творчестве: она часто изображала сюжеты, где женщина убивает мужчину, как Юдифь и Олоферн или Иалиль и Сисара.

Рисунок 12.Артемизия Джентилески, «Юдифь со служанкой», 1625-27гг, Музей Детройта

Ее творчество часто сравнивают с Караваджо, их стиль действительно похож в искусной работе со светом и выбором сюжетов. Артемизия Джентилески изобразила Юдифь, отрезающую голову Олоферну с решимостью, на ее лице нет такого отвращения и страха, как было в интерпретации Караваджо, а служанка не просто смотрит, но и помогает. На второй картине Джентилески «Юдифь со служанкой» героини уже собираются уходить с отрубленной головой.

Артемизия Джентилески была не единственной женщиной, изобразившей Юдифь. Сюжет откликался во многих женщинах того времени, став образом не только патриотизма, но и торжества женщины над мужчиной.

Лавиния Фонтана (1552 г. – 1612 г.) художница болонской школы, дочь художника Просперо Фонтана, он обучал ее живописи. Она добилась Изображение выглядит как картина, искусство, Человеческое лицо, мифология

Автоматически созданное описаниепризнания при жизни, став официальной художницей-портретисткой при дворе папы Римского Павла V.

На этом полотне убийство уже совершенно, что напоминает прошлые изображения, принятые до Караваджо. На картине Юдифь в спешке кладет отсеченную голову Олоферна в мешок, подставляемый служанкой. Позади остается безжизненное тело полководца.

Джулия Лама (1681 г. – 1747 г.) - венецианская художница, представительница Позднего Барокко. Обучалась у своего отца, занималась преимущественно портретной и жанровой живописью, росписью алтарей и церквей. Одна из немногих современниц, кто имел карьерный успех при жизни среди современниц.

Рисунок 13.Лавиния Фонтана, «Юдифь и Олоферн», ок. 1595 г., Болонья.

Изображение выглядит как картина, Человеческое лицо, искусство, человек

Автоматически созданное описаниеДжулия Лама была одной из немногих художниц, кто практиковала навык рисования обнаженных людей с натуры, об этом свидетельствуют ее многие зарисовки и этюды. Этот отточенный навык заметен и на ее изображении сюжета об Юдифи и Олоферне. Спящий полководец вырисован с точностью анатомического справочника. Стиль художницы отличается четкими тенями, контрастным светом и темными оттенками.

Рисунок 14.Джулия Лама, «Юдифь и Олоферн», 1740 г., частная коллекция

Джулия Лама изобразила Юдифь до совершения убийства, момент, когда девушка молится и готовится к совершению убийства. В этой интерпретации Юдифь остается героиней, борющейся за святое дело.

Юдифь в эпоху Романтизма

Романтизм в живописи – направление, возникшее в конце XVIII — начале XIX века в ответ на живопись эпохи классицизма, отличаясь внутренней борьбой, патетикой, нервными порывами. Романисты не боялись темной стороны человеческой натуры и старались исследовать ее также, как и человеческое стремление к свету.

Фрасиско Гойя (1746 – 1828 г.) – яркий представитель романтизма в живописи. Одни из самых известных его работ – серия 14 черных картин, которые были созданы для стен своего дома, который он приобрел в феврале 1819 года. Эти фрески перенесли на холст в 1874 года, на сегодняшний день они хранятся в музее Прадо в Мадриде.

Среди 14 работ на многих изображались библейские или мифические сюжеты, например, Юдифь и Олоферн. Композиция и исполнение разительно отличается от предыдущих трактовок. Контрастные тени, темные Изображение выглядит как картина, Человеческое лицо, рисунок, искусство

Автоматически созданное описаниетона, нереалистичность форм добавляют мрачное настроение полотну, создают жутковатое впечатление. Франсиско Гойя изобразил Юдифь перед свершением убийства, когда она заносит меч над шеей Олоферна. В этой интерпретации нет ни божественной победы, ни героизма, только тревога и ужас.

Рисунок 15.Франсиско Гойя, «Юдифь и Олоферн», 1819-1823 г., Музей Прадо, Мадрид.

Настроение картины отображает внутреннее состояние художника. Как и во время создания всей его серии, Гойя, вероятнее всего, страдал депрессией и злоупотреблял свинцовыми белилами, постепенно себя отравляя.

Юдифь в эпоху Модерна

Модерн – направление в искусстве, которое включает в себя разные школы, техники, имело распространение в множестве стран, где приобретало свои черты, было больше всего популярно до Первой Мировой войны. Главное отличие направления – цель создать новый творческий язык, а также создание эклектики всех предшествующих стилей. Среди узнаваемых черт – плавные формы, растительные орнаменты, стремление к декорации, а не функции.

Рисунок 16.Густав Климт, «Юдифь с головой Олоферна», 1901 г., галерея Бельведер.

Густав Климт (1862 – 1918 г.) переосмыслил образ Юдифи, изменив акценты с убийства и спасение своего народа на то, как она сумела втереться в доверие к Олоферну – пробравшись в его покои и соблазнив. Образ роковой женщины пришел на смену образу божественной воительницы.

Будучи любителем учения Фрейда, Густав Климт в своем творчестве часто осмыслял отношения мужчин и женщин, часто сексуализируя их.

Юдифь. Заключение

Образ Юдифи претерпел многие изменения за все эпохи, освещенные мной в этой работе. От божественной воительницы за бравое дело и спасительницы народа она перешла к образу роковой женщины. На это влияли как внешние факторы, так и политическая или экономическая обстановка в стране живописцев, так и видение, личный опыт, направление и убеждения художников.

Тем не менее во всех интерпретациях героиню легко опознать по мечу, отсеченной голове Олоферна, служанке недалеко от Юдифи или телу полководца.

Саломея

Саломея – героиня Нового Завета. Она была дочерью Ирода Боэта и Иродиады, внучкой Ирода Великого.

Изображение выглядит как картина, одежда, похороны, искусство

Автоматически созданное описаниеСюжет о ней рассказывает о пире Ирода. После танца Саломеи, Ирод пообещал выполнить ее любое желание. Её мать, Иродиада, затаившая обиду на Иоанна Крестителя, который тогда был заточен в темнице, подговорила Саломею попросить казни Иоанна Крестителя. Ирод исполнил её просьбу, и, казнив Иоанна Предтечe, его голову принесли девушке на серебряном блюде.

Рисунок 17.Миниатюра из Евангелия св. Матфея в Синопском кодексе, VI в.

В том, что танец действительно был, сейчас многие исследователи сомневаются, но тем не менее в живописи Саломею часто изображают в момент танца.

В отличии от героического и положительного, божественного образа Юдифи, образ Саломеи с самого начала имел исключительно отрицательную окраску, часто связанную с эротикой и кровавым убийством.

Одно из первых изображений - миниатюра из Евангелия св. Матфея в Синопском кодексе, VI в.

Саломея в эпоху Раннего Возрождения

Сюжет о Саломеи среди живописцев был популярнее всего в эпоху Возрождения и потом на рубеже XIX–XX в.

Изображение выглядит как одежда, картина, искусство, женщина

Автоматически созданное описаниеБеноццо Гоццоли (1420–1497 г.) – флорентийский художник Возрождения, известный своими большими работами и фресками, он расписывал палаццо семьи Медичей. Отличается количеством деталей, фигур и четкой перспективой.

Рисунок 18.Беноццо Гоццоли, «Танец Саломеи на пиру у царя Ирода и обезглавливание Св. Иоанна Крестителя», 1461–1462 г., Национальная галерея искусств в Вашингтоне.

Художник поместил сюжет Нового Завета в интерьер и моду XV века, привычную для него и современников. По своей композиции чем-то напоминает миниатюру в иконописи: в разных частях картины показывается ключевые моменты истории в хронологическом порядке. Справа и по центру – танец Саломеи и обещание Ирода казнить Иоанна Предтече; слева, отделенное аркой, показано само убийство; сзади изображен момент, когда Саломея преподносит на блюде голову Иоанна Крестителя своей матери Иродиаде.

Изображение выглядит как картина, искусство, мифология, в помещении

Автоматически созданное описаниеФиллипо Липпи (1406 – 1469 г.) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения, яркий представитель флорентийской школы. Создавал работы на исторические, библейские темы. В основном расписывал храмы и соборы, создавая фрески. Отличался стремлением к натурализму в своих работах и желанию отразить в фигурах людей многогранность чувств, что часто выходило за рамки канонов церковной живописи.

Рисунок 19.Филиппо Липпи, «Пир Ирода», 1466 г., фреска Кафедрального собора в городе Прато.

Филлипо Липпи создал серию фресок, в которых показывал житие Иоанна Крестителя, среди них – «Пир Ирода». В этой фреске любопытна композиция: в каждой части картины изображен один сюжет в разных этапах, где связующее звено – Саломея. По центру изображен танец героини, слева – Саломея держит серебряное блюдо, на которое возлагают отсеченную голову Иоанна Крестителя, справа – Саломея преподносит блюдо Иродиаде.

Саломея в эпоху Высокого Возрождения

Изображение выглядит как картина, Человеческое лицо, искусство, человек

Автоматически созданное описаниеТициан (1488 – 1576 г.) – известный венецианский художник Высокого Возрождения, работал в разных живописных жанрах – от пейзажа и портретной живописи до сюжетных полотен, основанных на мифических или библейских событиях.

Рисунок 20.Тициан, «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1515, Галерея Дориа Помфили, Рим.

Его интерпретация сюжет о Саломеи стала своеобразным каноном для изображения ее истории, после Тициана многие живописцы в своих полотнах будут использовать схожую композицию.

Картина построена так, что в ее центре – Саломея, на ее лицо первым падает взгляд зрителя. В ее фигуре и выражении лица смешано любопытство и отвращение. Голова Иоанна Крестителя покоится на серебряном блюде у нее в руках, его лицо выражает спокойствие и умиротворение. Некоторые исследователи считают, что черты лица Иоанна Предтече Тициан списывал с себя.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, человек, картина, искусство

Автоматически созданное описаниеБернардино Луини (1480 – 1532 г.) – итальянский живописец, изначально он работал в направлении поздней готики, но его стиль вскоре поддался влиянию искусства Леонардо да Винчи.

Рисунок 21.Бернардино Луини, «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1530 г., галерея Уффици.

Изображение выглядит как текст, зарисовка, искусство, Человеческое лицо

Автоматически созданное описаниеВ его панно, посвященное Саломее также заметно сильное влияние Леонардо да Винчи, причем сходство настолько заметно, что какое-то время полотно приписывалось Леонардо. Считается, что лицо Саломеи Луини создал на основе одной из незаконченных работ Леонардо да Винчи «Скапельята».

На этой интерпретации живописец изобразил карикатурно уродливого и разозленного палача, контрастирующий с красивым и будто уставшим лицом Иоанна Крестителя, чью голову он кладет на серебряное блюдо, которое придерживает Саломея. Героина улыбается спокойной улыбкой, в которой явно узнается влияние творчества Леонардо да Винчи.

Андреа Соларио (между 1470 и 1475 – 1524 г.) - итальянский художник эпохи Возрождения, последователь Леонардо да Винчи, развивающий его достижения в области жанровой живописи.

Рисунок 22.Леонардо да Винчи, Скапильяте, 1508 г., Национальная галерея, Парма.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, одежда, человек, искусство

Автоматически созданное описаниеВсего на основе сюжета о Саломеи художник создал три картины: «Голова Иоанна Крестителя» (1507 г.), «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (1506 – 1507 г.) и одноименная картина 1524 года.

Рисунок 23.Андреа Соларио, Саломея с головой св.Иоанна Крестителя, 1506-1507 г., музей Метрополитен в Нью-Йорке.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, искусство, одежда, человек

Автоматически созданное описаниеНа всех его работах лицо Иоанна Крестителя бледно, но спокойно, полное умиротворения. Саломея в обоих вариациях изображена как красивая, одетая нарядно и по моде начала XVI века девушка, смотрящая со спокойным отвращением на отсеченную голову, с которой капает кровь. И в полотне 1507 года, и 1524 года палач кладет голову Иоанна Крестителя на серебряное блюдо, в первом варианте он обезличен, а во втором подобострастно взирает на Саломею.

Рисунок 24.Андреа Соларио, Саломея с головой св.Иоанна Крестителя, 1524 г., Музее истории искусства, Вена.

Саломея в эпоху Барокко

Изображение выглядит как картина, мифология, искусство, Изобразительное искусство

Автоматически созданное описаниеПитер Пауль Рубенс (1577 – 1640 г.) – фламандский художник эпохи Барокко, был плодовитым живописцем, в общем его работ насчитывается около 3000. Рубенс специализировался на религиозной живописи, писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты, пейзажи и исторические полотна, делал также эскизы для книжных иллюстраций.

Рисунок 25.Питер Пауль Рубенс. «Пир у царя Ирода», 1635 г., Национальная галерея Шотландии

В интерпретации Рубенса изображен момент пира, в котором Саломея приносит отсеченную голову Иоанна Крестителя Ироду. Главная героиня находится по центру композиции, все линии движения других героев устремлены в сторону головы Иоанна Крестителя, кроме расположения Саломею выделяет также яркий цвет платья. Все персонажи полотна одеты по моде времен Питера Рубенса. Картина пестрит деталями и действиями, показывая суету пира. Среди всех героев по-настоящему обеспокоенным казней Иоанна Предтече оказывается царь Ирод, скорбно опирающийся головой на руку.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, картина, ребенок, одежда

Автоматически созданное описаниеСаломея в эпоху Северного Возрождения

Кроме Юдифи, Лукас Кранах Старший также изобразил и Саломею.

Узнаваемый стиль художника в портретной живописи виден и в этой интерпретации. Как и в случае с Юдифью, в изображении нет действий или динамики, написан по канонам портретов дворян того времени.

Героиня Нового Завета одета как модная дворянка времен Лукаса Кранаха Старшего, в руках она держит серебряное блюдо с отсеченной головой Иоанна Крестителя. Выражение лица погибшего Иоанна Предтеча сильно контрастирует с легкой улыбкой Саломеи.

Рисунок 26.Лукас Кранах Старший. «Саломея», около 1530 г., Будапештский музей изобразительных искусств.

Саломея в эпоху Модерна

Символизм – направление в искусстве, возникшее во Франции в конце XIX в., которое отличается стремлением к новаторству и привнесением в сюжеты множество образов, намеков, смыслов и символов, а также мистикой и романтическим мировоззрением.

Гюстав Моро (1826 – 1898 г.) – французский художник, яркий представитель символизма, чаще всего изображал религиозные и Изображение выглядит как картина, искусство, Изобразительное искусство, мифология

Автоматически созданное описаниемифические сюжеты, насыщая их многочисленными деталями, смыслами и образами.

В интерпретации Моро сюжет о Саломеи заиграл совсем другими красками, обзаведясь колоритом восточной моды, интерьера и настроением. Героиня запечатлена в момент танца, будто застыв на носочках, держа в руке цветок лилии. Картина наполнена мрачным мистическим настроением. Полотно пестрит деталями одежды и архитектуры.

Альфонс Муха (1860 – 1939 г.) – чешский художник, создатель многих рекламных плакатов, художник театральных декораций, яркий представитель модерна, активно использовал в своем творчестве технику декоративного эстампа.

Рисунок 27.Гюстав Моро, «Саломея», 1876 г., Музей Хаммера, Лос-Анджелес.

Изображение выглядит как рисунок, зарисовка, картина, искусство

Автоматически созданное описаниеЭстамп — произведение графического искусства, являющееся оттиском на бумаге. Чаще всего использовалось как способ тиражирования работ. Альфонс Муха, создавая рекламные плакаты, активно использовал эту технику, самостоятельно создавая печатные формы.

Вдохновившись работой Гюстава Моро, Альфонс Муха решил в своем стиле изобразить танец Саломеи. Работа похожа на его рекламные плакаты, образ получился «продающим», что сильно отличается от интерпретаций прошлых лет. Танец как будто вырван из контекста истории, о его принадлежности к сюжету Саломеи догадаться сложно, на картине видна обычная танцующая красавица, а не, как на работах прошлых художников, коварная обольстительница и косвенная убийца.

Рисунок 28.Альфонс Муха, «Саломея», 1897 г., Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Саломея. Заключение

Образ Саломеи сильно менялся, приобретая разные детали, эмоции и смыслы, основываясь на своих эстетических взглядах, личном опыте, нравах своего времени и художественном направлении. Каждый художник привносил свое индивидуальное видение, изображал героиню в разных моментах истории

Тем не менее, образ Саломеи всегда можно узнать, если на полотне изображена танцующая на пиру красавица или по наличию серебряного блюда, на котором лежит отсеченная голова Иоанна Крестителя.

Заключение

Подводя итог этой работы, я хотела бы выделить, что образы Юдифи и Саломеи начинали свое активное развитие в европейской живописи с примерной одной эпохи, но масштаб трансформации воззрения и трактовки обоих сюжетов выражен в разной мере. Юдифь изначально изображалась как исключительная героиня, сражавшаяся за бравое дело, имея под собой положительный, священный образ, который впоследствии перерос в образ триумфа женщины над мужчиной, а после и вовсе в изображение не героини, а подлой искусительницы, сместив фокус внимания с одного факта на другой. Тогда как образ Саломеи в основе своей почти не претерпел изменений: изначально будучи изображаемой как отрицательная героиня, ее трактовка со временем лишь приобретала новые детали, идеи, интерьеры, в некоторых вариантах приобретая более «товарный» и парадный вид, но не менялась ее эмоциональная окраска как роковой женщины и практически убийцы.

Я думаю, образы Юдифи и Саломеи имеют множество отличий, что и делает их сравнение особенно любопытным. По моему мнению, через отдельно взятые образы, которые проходят сквозь эпохи, можно понять не только развитие отдельно их интерпретации, но и развитие искусства в целом, особенности разных времен, направлений, стилей и отдельных творцов.

Список литературы

«Краткая история искусств» Н.А. Дмитриева. Книга вторая. Издательство «Искусство», 1996 г.

«История искусств: просто о важном.» А.С. Аксёнова. Издательство «Бомбора», 2018 г.

«The Short Story of Women Artists. A Pocket Guide to Movements, Works, Breakthoughts and Themes» Susie Hodge, 2021 г.

«Питер Пауль Рубенс. Биография. Картины. История», В.А.Совинин, Издательство Рипол-Классик, 2018 г.

«История Византийской Живописи» В. Н. Лазарев. Издательство «Искусство», 1986.

«Галерея Уффици: Искусство, История, Коллекции» Глория Фосси. Издательство «Giunti Editore», 2001 г.

«Самые знаменитые Шедевры Мировой Живописи: Иллюстрированная Энкциклопедия» А.Е. Голованова. Издательство «Белый город».

«История европейской авторской живописи в представлении дилетанта» А.С. Клещев. 2019 г.

«Караваджо» А.Ю. Астахов.. Издательство «Белый город».

Список иллюстраций

[Рисунок 1.Фрагмент миниатюры библии из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, IX в., Рим. 4](#_Toc168609247)

[Рисунок 2.Сандро Ботичелли, «Возвращение Юдифи в Ветулию», 1470 г., Галерея Уффици, Флоренция 4](#_Toc168609248)

[Рисунок 3.Сандро Боттичелли, «Юдифь с головой Олоферна», 1497 г., Рейксмюсеум, Амстердам 5](#_Toc168609249)

[Рисунок 4. Андреа Мантенья, «Юдифь и Олоферн», ок. 1495 г., Национальная галерея Искусств в Вашингтоне. 5](#_Toc168609250)

[Рисунок 5.Джорджоне, «Юдифь», ок. 1504 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург 6](#_Toc168609251)

[Рисунок 6.Микеланджело Буонаротти, «Юдифь и Олоферн», 1508-1512 г., Сикстинская Капелла, Ватикан 6](#_Toc168609252)

[Рисунок 7.Тинторетто, «Юдифь и Олоферн», 1577 г., Музей Прадо. 7](#_Toc168609253)

[Рисунок 8. Лукас Кранах Старший, «Юдифь и Олоферн», Около 1530–1532, Музей истории искусств, Вена 7](#_Toc168609254)

[Рисунок 9.Кристофано Аллори, «Юдифь с головой Олоферна», 1612 г., Палаццо Питти, Флоренция. 8](#_Toc168609255)

[Рисунок 10.Караваджо, «Юдифь, убивающая Олоферна», 1599 г., Палаццо Барберини, Рим 8](#_Toc168609256)

[Рисунок 11.Артемизия Джентилески, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна», 1612 г, Галерея Уффици, Флоренция 9](#_Toc168609257)

[Рисунок 12.Артемизия Джентилески, «Юдифь со служанкой», 1625-27гг, Музей Детройта 9](#_Toc168609258)

[Рисунок 13.Лавиния Фонтана, «Юдифь и Олоферн», ок. 1595 г., Болонья. 10](#_Toc168609259)

[Рисунок 14.Джулия Лама, «Юдифь и Олоферн», 1740 г., частная коллекция 10](#_Toc168609260)

[Рисунок 15.Франсиско Гойя, «Юдифь и Олоферн», 1819-1823 г., Музей Прадо, Мадрид. 11](#_Toc168609261)

[Рисунок 16.Густав Климт, «Юдифь с головой Олоферна», 1901 г., галерея Бельведер. 11](#_Toc168609262)

[Рисунок 17.Миниатюра из Евангелия св. Матфея в Синопском кодексе, VI в. 12](#_Toc168609263)

[Рисунок 18.Беноццо Гоццоли, «Танец Саломеи на пиру у царя Ирода и обезглавливание Св. Иоанна Крестителя», 1461–1462 г., Национальная галерея искусств в Вашингтоне. 12](#_Toc168609264)

[Рисунок 19.Филиппо Липпи, «Пир Ирода», 1466 г., фреска Кафедрального собора в городе Прато. 13](#_Toc168609265)

[Рисунок 20.Тициан, «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1515, Галерея Дориа Помфили, Рим. 13](#_Toc168609266)

[Рисунок 21.Бернардино Луини, «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1530 г., галерея Уффици. 14](#_Toc168609267)

[Рисунок 22.Леонардо да Винчи, Скапильяте, 1508 г., Национальная галерея, Парма. 14](#_Toc168609268)

[Рисунок 23.Андреа Соларио, Саломея с головой св.Иоанна Крестителя, 1506-1507 г., музей Метрополитен в Нью-Йорке. 14](#_Toc168609269)

[Рисунок 24.Андреа Соларио, Саломея с головой св.Иоанна Крестителя, 1524 г., Музее истории искусства, Вена. 14](#_Toc168609270)

[Рисунок 25.Питер Пауль Рубенс. «Пир у царя Ирода», 1635 г., Национальная галерея Шотландии 15](#_Toc168609271)

[Рисунок 26.Лукас Кранах Старший. «Саломея», около 1530 г., Будапештский музей изобразительных искусств. 15](#_Toc168609272)

[Рисунок 27.Гюстав Моро, «Саломея», 1876 г., Музей Хаммера, Лос-Анджелес. 16](#_Toc168609273)

[Рисунок 28.Альфонс Муха, «Саломея», 1897 г., Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 16](#_Toc168609274)