

Новый взгляд на полотна Ренессанса (анализ картины «Аллегория любви: Согласие» Паоло Веронезе)

Научный руководитель – Сертакова Екатерина Анатольевна

Сосновская Алина Алексеевна

Студент (бакалавр)

Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт, Красноярск, Россия

E-mail: alinaberezneva@gmail.com

Ренессанс - достаточно хорошо изученная эпоха, тем не менее, в ней заключены до сих пор не разгаданные тайны, связанные с философией, религией и искусством. В данной работе, я предлагаю по-новому взглянуть на знакомое многим, но совершенно не изученное произведение живописи художника этой удивительной эпохи - Паоло Веронезе.

Паоло Веронезе (Кальяри) (1528-1588) по праву считается одним из величайших живописцев венецианской школы. Наличие характерных для венецианской школы черт не исключает и неповторимую индивидуальность живописного стиля Веронезе. С характерной для гениев смелостью, художник сумел переосмыслить традиционные каноны и представить знакомые образы в новом свете.

Живописное произведение искусства Паоло Веронезе, названное критиками «Аллегория любви: Согласие» или «Аллегория любви: Счастливый брак», является частью полиптиха (4 картины), который создавался ориентировочно в 1565-1570-х годах, картины связаны одной темой - любви между мужчиной и женщиной. Однако, творец писал не только про любовь, его произведения имеют сугубо религиозный характер, подчёркнутый «энтузиазной» [2] направленностью его произведений.

«Аллегория любви: Согласие» отображает счастливый союз, и является последней картиной полиптиха («Аллегория любви: Победа над нечестной любовью», «Аллегория любви: Выбор», «Аллегория любви: Мужчина побеждает соблазн», «Аллегория любви: Согласие»), которая знаменует преодоление испытаний и приближение к единению с Абсолютным началом двух любящих сердец. Здесь изображены Венера, мужчина, женщина, Путти и собака.

Молодая пара держит в руках оливковую ветвь — в свадебном обряде, принятом, во многих странах Европы, молодые вместе выбирают и высаживают саженец оливы, дерева, которое призвано обеспечить плодovitость, жизненную силу, богатство, мир и согласие новой семье.

Венера, восседающая на шаре, который символизирует будущее, могущество богов, вечность и мир, протягивает паре лавровый венок - символ помощи или опеки богов-покровителей. Рядом с богиней лежит рог изобилия, который обладает свойством давать своему владельцу все, что тот пожелает, он наполнен золотыми украшениями и жемчужными бусами (укрепляет верность в любви к избраннице и верность самой избранницы).

Присутствие самой Венеры, богини любви и плодородия, знаменует открытость Души перед Всевышним, полная самоотдача и желание, стремление единения с Абсолютным началом. Она выступает примером для людских Душ и ведёт их за собой, является проводником.

В нижней части картины изображён Путти, держащий цепь, и собака, причём их тела находятся в идентичном изгибе, гармонизируя имманацию и способствуя воссоединению души человеческой с Духом Божьим. Золотая цепь - есть символ связи и «скрепления» судьбы двух влюблённых, а Путти, как символ чистоты и невинности, способствует соединению не только человеческих тел и душ, но и воссоединению пары с Абсолютным началом.

Собака, которая может быть отождествлена с природой, предстаёт не только помощником, спутником и проводником конечного человека, но и является доказательством верности и жертвенности по отношению к Бесконечному Божеству.

Очень важно обратить внимание на то, куда направлены взгляды персонажей произведения: мужчина устремлён взглядом в мир Горний, открывая свою Душу для встречи с Абсолютом, женщина же обращена в сторону Венеры - покровительницы и помощницы, благодаря которой возможно восстановление религиозной связи Души человеческой с Духом Божьим, точно так же как и взор женщины, взгляды Путти и собаки обращены на богиню. Персонажи картины жаждут и ищут способы воссоздания религиозной связи конечного человека с бесконечным Божеством.

Картина «Аллегория любви: Согласие» - визуальный мост, который прокладывает творец для человеческой Души на пути к Абсолютному началу, мост, который складывается из праведной жизни, из соблюдения заповедей (о чем свидетельствуют предыдущие картины полиптиха и заключает - «Аллегория любви: Согласие»).

«Путь» прокладываемый для Души выстраивается посредством композиционной формулы произведения, которая виртуально представлена, как и в большинстве произведений искусства Возрождения, а именно периодов «энтузиазного» Возрождения и «диктатор-энтузиазного» Возрождения (Чинквиченто), фигурой серпантината.

Также характерным для маньеризма является неоднозначность образов: среди атрибутов Венеры можно видеть лишь один привычных - волшебный пояс (обычно она изображается с парой голубей или лебедей, горящим факелом, раковиной или дельфинами, красной розой и миртом). К тому же, необычным предстаёт и Путти, который обычно изображён с крыльями, музыкальным инструментом и танцующий.

«Аллегория любви: Согласие», как и все живописные произведения полиптиха, имеет размер 187 x 188 см, что практически равно квадрату, который символизирует устойчивость и постоянство, более того, квадрат содержит в себе крест и может выступать его символическим аналогом, квадрат при этом соотносится с земным уровнем бытия, приобщаемого к небу и божественному (круг) посредством треугольника.

«Нет имманации без эманации» [2] - и данное произведение подтверждает этот тезис, благодаря расположению фигур и виртуальному квадрату, который образуется с помощью крестообразной конструкции, можно увидеть, как композиция помогает Божественной Благодати излиться в Души людские.

Все персонажи произведения искусства представлены обычными людьми, что помогает человеку проецировать происходящее на себя и свою Душу, осознать возможность восстановления религиозной связи.

Паоло Веронезе - мастер маньеризма, чему свидетельствует визуализированный им неустойчивый мир, шаткость человеческой судьбы, которая находится во власти иррациональных сил, с которыми человек вынужден бороться во имя обретения связи и единения с Абсолютным началом.

Источники и литература

- 1) Жуковский В.И. Искусство Возрождения: учебное пособие. Краснояр. гос. ун-т. Красноярск. 2006.
- 2) Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. СПб: Алетейя. 2011.
- 3) Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992.
- 4) Тарасова М. В. Коммуникативные основы художественной культуры: монография / М. В. Тарасова, В. И. Жуковский. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т. 2010.

Иллюстрации

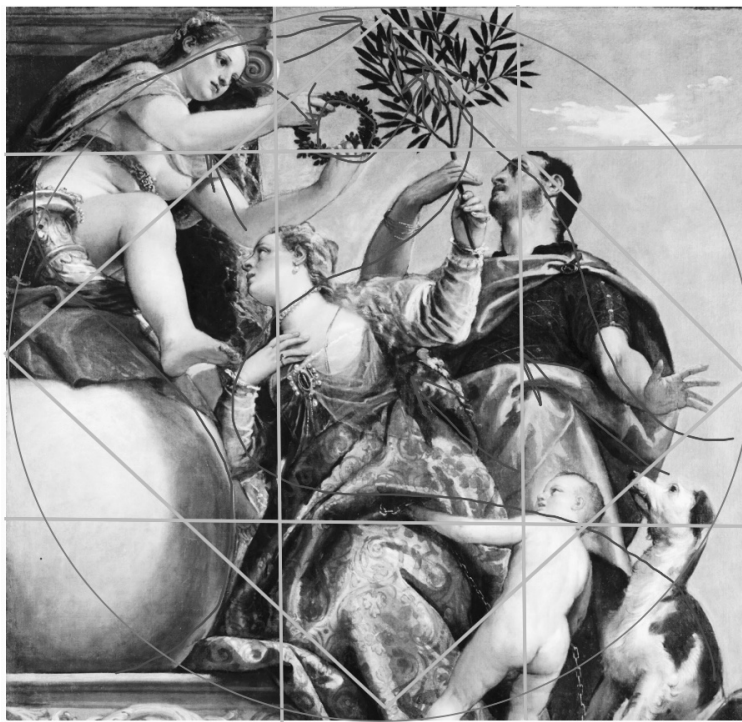

Рис. 1. Композиционная схема произведения искусства «Аллегория любви: Согласие» Паоло Веронезе

Рис. 2. Произведение искусства «Аллегория любви: Согласие» Паоло Веронезе