

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Мифы древней Греции как вдохновение в
искусстве

Что такое мифы?

Мифы — образный язык древних народов для пояснения явлений природы. — Не всегда изображениям античных богов были свойственны человеческие формы.

Все видимое в природе принималось людьми античности за видимый образ божества: земля, небо, солнце, звезды, горы, вулканы, реки, ручьи, деревья, — все это были божества, историю которых воспевали античные поэты, а образы их изваялись скульпторами.

Солнце представлялось мифологическому воображению древних греков и римлян блестящим богом, вечно борющимся против темного божества — ночи;

Вулкан, выбрасывающий потоки лавы на далекие расстояния, был великаном, дерзающим нападать на небо; когда же извержение прекращалось, то это означало, что Зевс-победитель сбросил дерзновенного в преисподнюю (Тартар);

Буря олицетворяла гнев бога Посейдона;

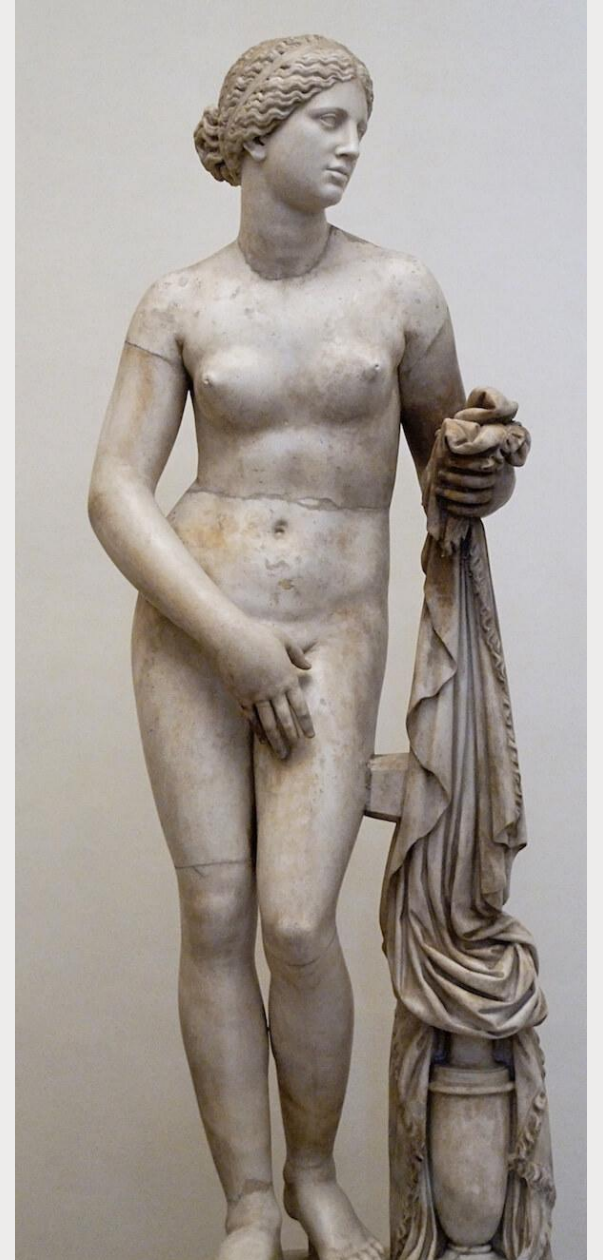
Желая объяснить землетрясение, древние греки говорили: «Посейдон ударил землю своим трезубцем».

Для пояснения действий и поступков этих богов слагались бесчисленные мифы.

Что такое мифы?

В первоначальную эпоху появления мифов изображения богов не были, так сказать, портретами богов, а только их символами, причем голове старались придать характерные для каждого бога черты или поворот, руки держали множество атрибутов.

С течением времени искусства усовершенствовались. Древние греки классической эпохи уже всегда придают своим богам человеческие формы, «потому что, — как говорит древнегреческий скульптор Фидий, — мы не знали ничего совершеннее человеческих форм». Статуи античных богов становятся тогда настоящими произведениями искусства, бессмертными шедеврами; масса путешественников начинает посещать храмы, движимая уже не одной только набожностью, но и желанием полюбоваться этими прекрасными изображениями. Так, например, статуя богини Афродиты скульптора Праксителя в Книде привлекала всех любителей искусства и поклонников чистой красоты.

Афродита Книдская,
Пракситель

Бог ЗЕВС

(ЮПИТЕР)

Бог Зевс (в римской мифологии — бог Юпитер), как повелитель богов и смертных, представлял в физическом отношении ту жизненную силу, которой проникнуто все во вселенной.

В моральном же отношении бог Зевс (Юпитер) представлял звено, связывающее человечество, был охранителем договоров и клятв, покровителем бедных и просящих и всех тех, кто не имел иного крова, кроме неба.

«Видишь ли ты, — говорит древнегреческий драматург Еврипид, — эту необъятную величественную бесконечность, окружающую землю со всех сторон: это — Зевс, верховный бог».

Статуя Зевса Олимпийского.
Гравюра Филиппа Галле

Бог ЗЕВС

(ЮПИТЕР)

Зевс — бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. Он распределяет добро и зло на земле, возвещает предначертания судьбы с помощью сновидений, а также грома и молний. Весь общественный порядок был построен Зевсом, он подарил людям законы, установил власть царей, также охраняет семью и дом, следит за соблюдением традиций и обычаев. В римской мифологии отождествлялся с Юпитером.

Традиционно Зевс изображается как мужчина зрелого возраста с благородными чертами лица, обрамленного густыми локонами. На его скульптурных и живописных изображениях обязательно присутствует како-либо из его атрибутов:

- Орел,
- Скипетр,
- Щит,
- Молния — материальное оружие, своего рода двухконечная, двух- или трехзубчатая вилка с зазубринами. В барочной живописи — она изображалась как пучок языков пламени, который может держать в когтях орел,
- Двойной топор (лабрис).

Юпитер и Фетида, Энгр, 1811

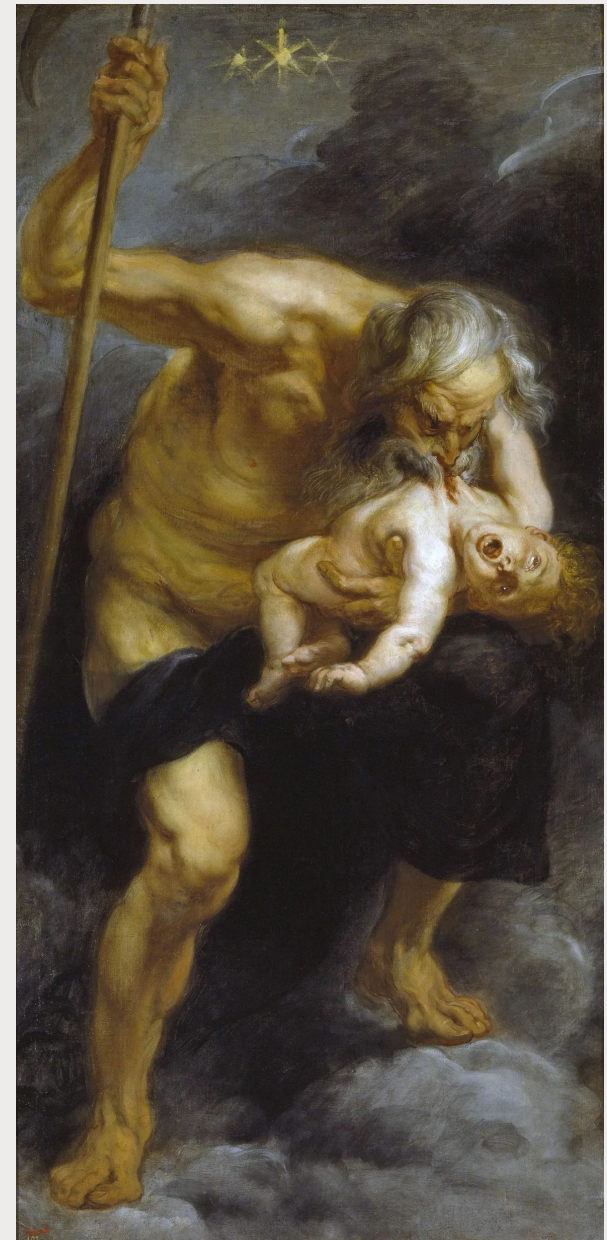
Миф о рождении Зевса

Согласно греческой мифологии Зевс родился на Крите.

Кронос (Сатурн) – отец Зевса. Боясь проклятия - пророчества своего отца, проглатывал своих детей, чтобы не быть свергнутым с трона.

У Кроноса с его женой Реей до Зевса родились пятеро детей, которые были проглочены своим отцом. Вынашивая Зевса, Рея, не желая, чтобы еще одного ее ребенка постигла участь предыдущих детей, обратилась за помощью к своим родителям (Урану и Гее).

Следуя их совету, она отправилась на Крит и спряталась в одной из горных пещер, чтобы принести в мир ребенка в тайне от мужа - поедателя детей - Кроноса. Родовые боли Рея терпела, погрузив свои пальцы в землю. Из каждого пальца, погруженного в землю, появились десять Дактилус (пальцев) - добрых существ, обитающих в критских горах.

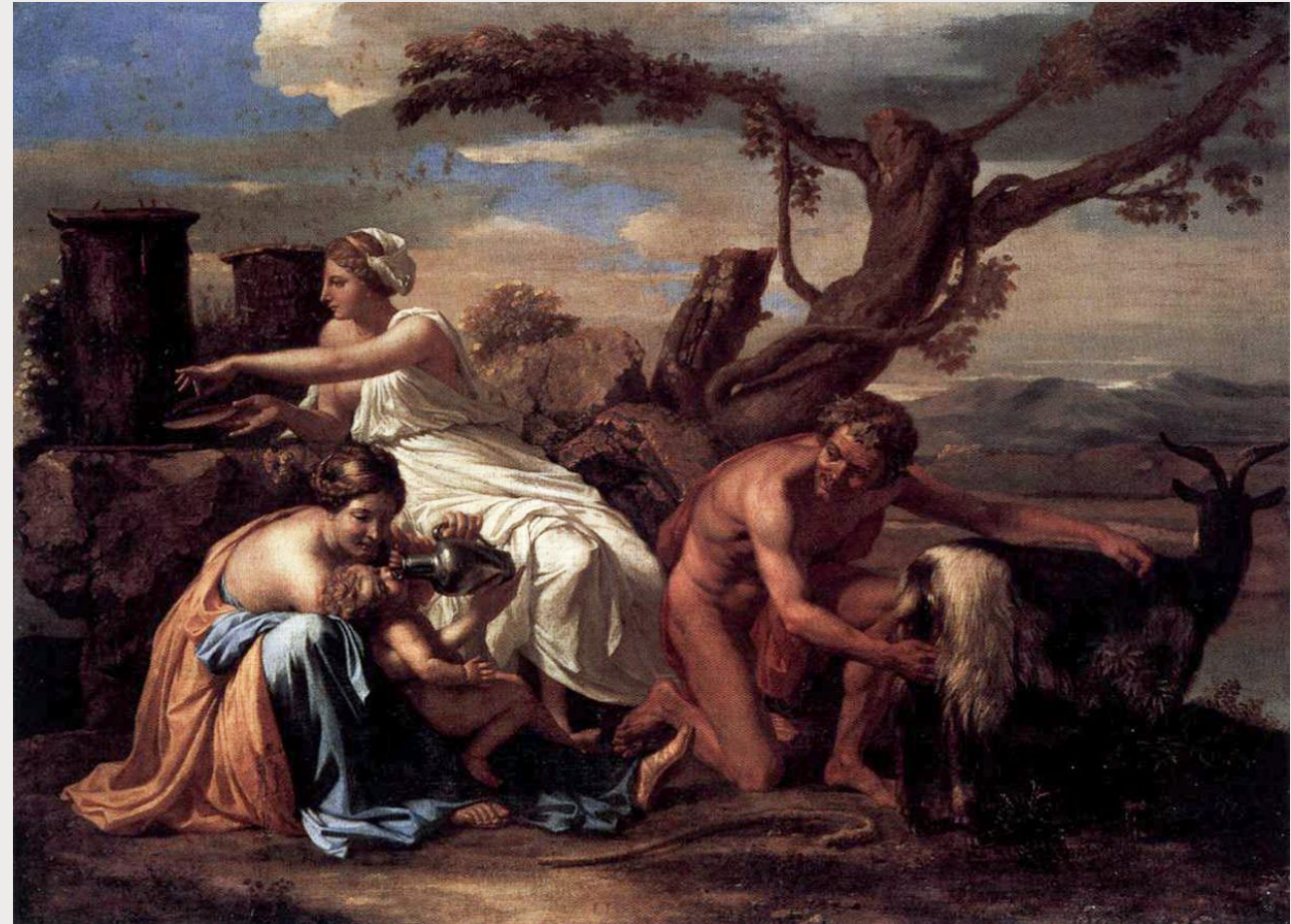
Сатурн (Кронос) пожирающий своего сына, Питер Пауль Рубенс

Миф о рождении Зевса

Рея, родив Зевса, здорового мальчика, который впоследствии стал отцом олимпийских богов, передала его Куритес для воспитания. Они сильно стучали ногами, танцуя, и били в барабаны, чтобы заглушить плач ребенка. Чтобы обмануть своего мужа Кроноса, Рея, вместо новорожденного дала ему камень, завернутый в пеленку. Он сразу же проглотил его и снова был уверен, что никто не угрожает его трону.

Зевс вырастает, спрятанный в горах Крита

Между тем, Зевс вырос в пещере, где оставался спрятанным, в горах Крита. В воспитании Зевса важную роль сыграла коза Амалтея и нимфа Мелисса.

Коза Амалфея вскармливает юного Юпитера (Зевса), Никола Пусен

Миф о рождении Зевса

Амальтея (коза или нимфа) кормила своим молоком божественного ребенка и из ее рога изобилия он получал все необходимое.

Нимфа Мелисса заботилась о ребенке и давала ему все, в чем он мог нуждаться, а также питательный мед, чтобы он рос быстрее.

Никола Пуссен «Воспитание Юпитера»

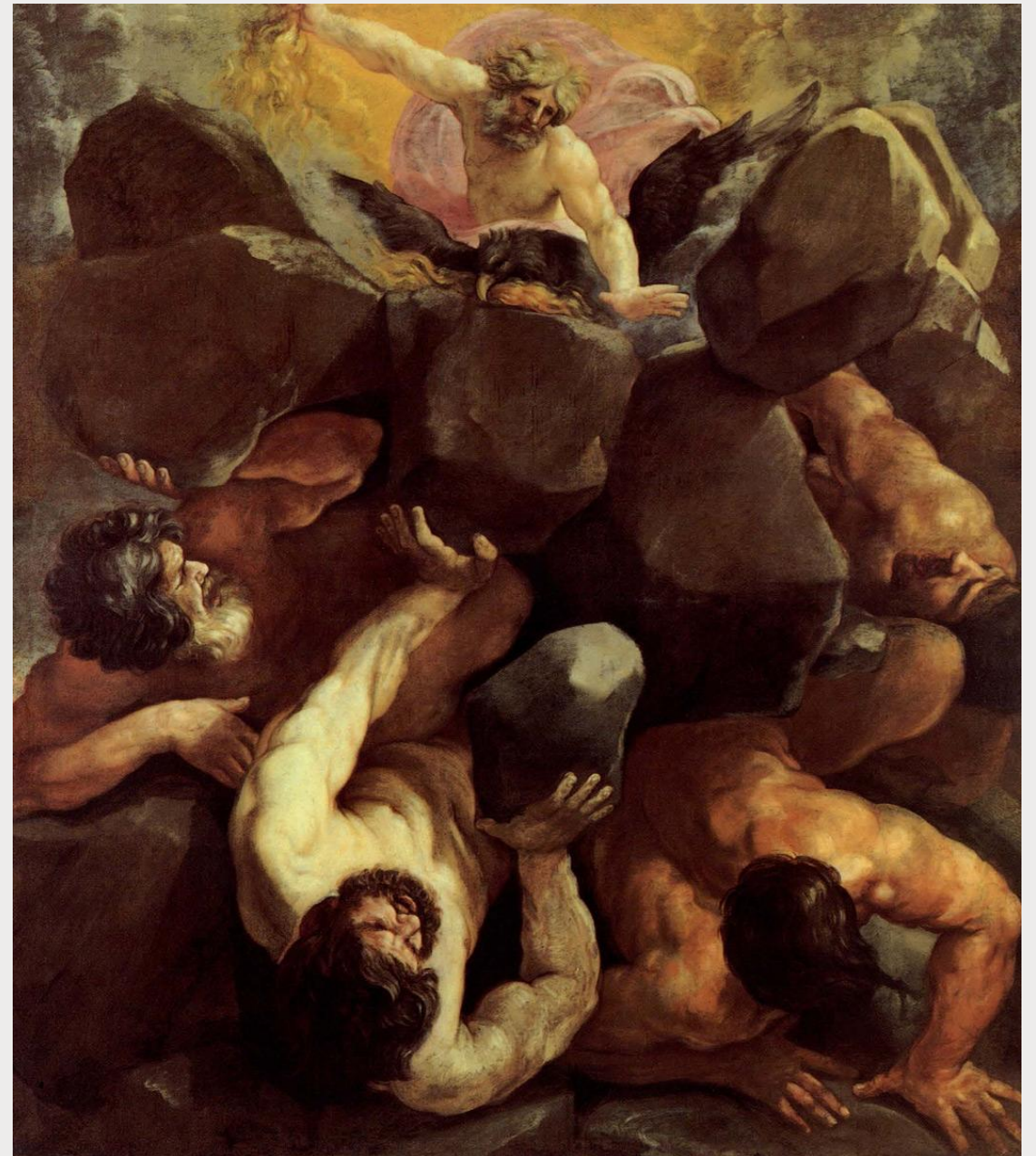
Якоб Йорданс
"Воспитание Зевса"

Битва Титанов - Зевс занимает трон Кроноса

Выросший Зевс, свергнул Кроноса и получил власть, пролив много крови после страшной Битвы Титанов.

Когда Зевс, чтобы утвердить свою власть, разрезал живот Кроноса, из него вышли дети, проглоченные в прошлом: Гера, Посейдон, Гестия, Деметра и Аид. С их помощью Зевс сражался против Титанов, которые были хозяевами Вселенной во главе с Кроносом.

Эта война (Битва Титанов) была очень трудной, но в конечном итоге боги Олимпийцы одержали победу над Титанами.

Гвидо Рени «Борьба Зевса с титанами»

Похищение Европы

Легенда о похищении Европы Зевсом является одним из самых востребованных древнегреческих мифов в мировом искусстве. Зевс, известный своей слабостью к красивым девушкам, влюбился в Европу, дочь финикийского царя Агенора. Однажды, когда девушка гуляла по берегу моря с подругами, бог явился к ним в облике красивого быка. Девушки стали играть с животным, украшать его гирляндами из цветов, а когда Европа забралась на спину быку, он бросился в море и увез девушку на остров Крит. Здесь она стала женой Зевса и родила ему трех сыновей, которые в дальнейшем стали правителями острова.

Европа и Зевс в образе быка,
краснофигурная вазопись

Похищение Европы

Сюжет о похищении Европы лег в основу некоторых литературных произведений, скульптур, но больше всего он привлекал художников: не менее 11 живописцев изображали этих персонажей на своих картинах.

В России наиболее известна работа В. Серова «Похищение Европы» (1910).

Серов использовал прием стилизации, характерный для модерна, и создал свою версию античного сюжета, далекую от канонов. Чтобы подчеркнуть динамику движения, художник вытягивает силуэты быка и дельфинов. Оригинально и цветовое решение картины. Согласно мифу Зевс превратился в белоснежного быка, а Серов изобразил его рыжим. Это оранжевое пятно на фоне фиолетового моря очень выразительно.

Серов В.А. «Похищение Европы»

Похищение Европы

В европейской живописи одним из первых этот сюжет был использован Тицианом в картине «Похищение Европы» (1562). На ней изображен все тот же эпизод с испуганной красавицей на спине плывущего быка. Возможно, эта работа подверглась негативному влиянию времени, но на сегодняшний день на картине у быка-Зевса такие глаза, словно он уже несколько раз раскаялся в содеянном.

Тициан, «Похищение Европы»

Похищение Европы

Немного переработал древнегреческий миф и Рембрандт. Его «Похищение Европы» (1632) легко можно отличить, во-первых, по европейским средневековым одеждам персонажей, и, во-вторых, по внешнему виду Европы. Она никак не похожа на юную царевну. К тому же, Рембрандт изобразил сам момент похищения: мощный бык вспарывает водную гладь, а на лицах подружек Европы застыл невообразимый ужас.

Рембрандт, «Похищение Европы»

Тесей и Минотавр

Минотавр - мифическое страшное существо с туловищем человека и головой быка - был рождён Пасифаей, женой царя Миноса (одного из трёх сыновей Зевса и Европы), от быка, которого повелитель морей Посейдон послал на остров Крит.

Когда сын афинского царя Эгея - Тесей - пришел в Афины, вся Аттика была погружена в глубокую печаль: уже в третий раз от могущественного царя Крита, Миноса, сюда прибывали послы за данью, которую должны были выплачивать ему афиняне в виде выкупа за смерть его сына Андрогоя, убитого в Афинах марафонским быком. С тех пор каждые девять лет жители Афин посылали Миносу семерых юношей и семь девушек на съедение Минотавру, находящемуся в Лабиринте царского дворца.

Джордж Уотс, «Минотавр»

Тесей и Минотавр

Престарелый царь Эгей не хотел и слышать об отъезде своего единственного сына, но Тесею удалось настоять на своём. Он принёс жертву Аполлону-Дельфинию - покровителю морских путешествий, а из Дельф перед самым отъездом был дан Тесею оракул - избрать себе покровительницей в этом подвиге богиню любви Афродиту.

По прибытии на остров Крит, афинских юношей и девушек сразу отвели к Миносу. Могущественный царь Крита тут же обратил внимание на прекрасного Тесея. Заметила его и дочь царя, Ариадна, в сердце которой Афродита вызвала сильную любовь к юному сыну Эгея. Именно поэтому дочь Миноса решила помочь Тесею, чтобы спасти его от растерзания.

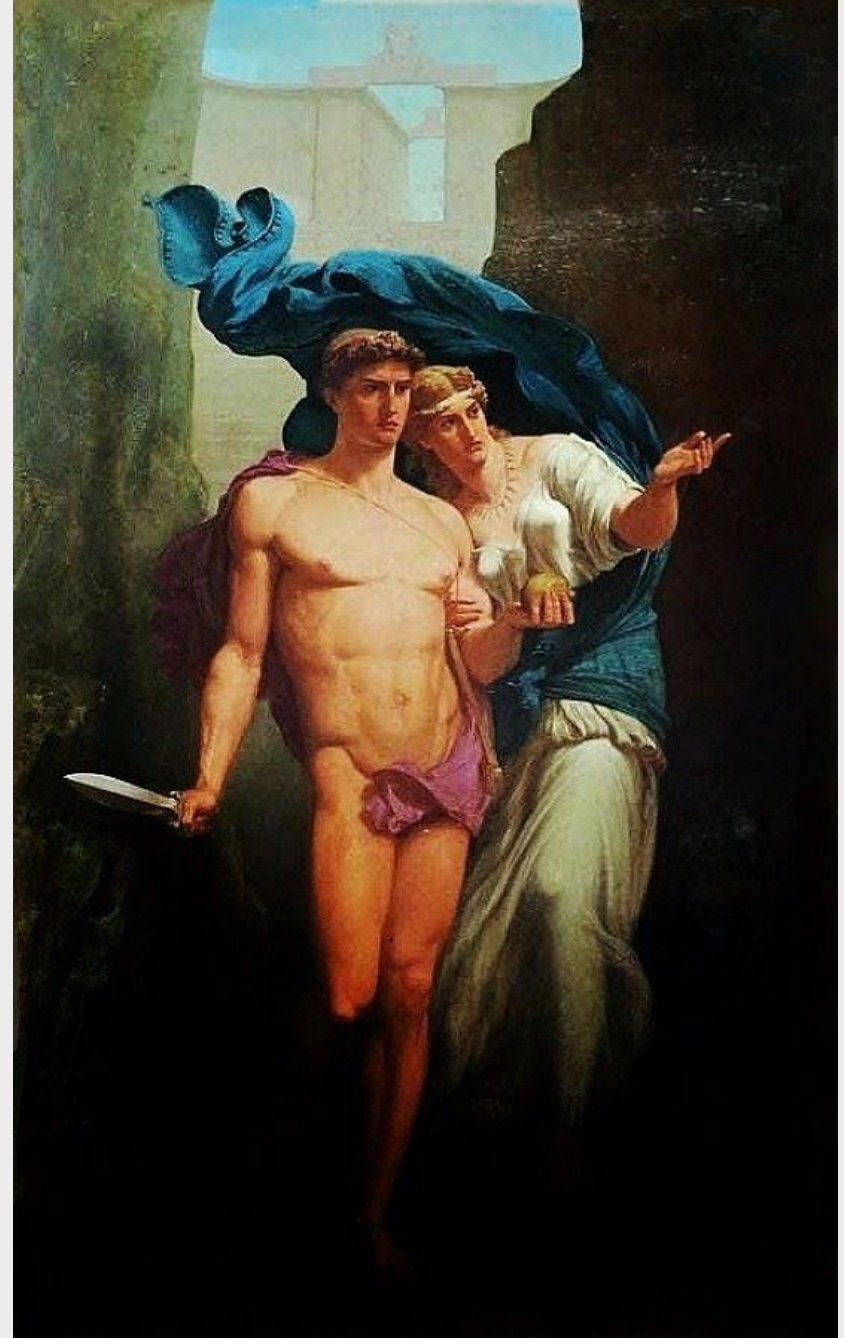

Моро Гюстав, «Афиняны вводят в лабиринт к Минотавру»

Тесея и Минотавр

Ариадна тайно от отца дала Тесею острый меч и клубок ниток. Когда Тесея и всех обречённых на смерть отвели в Лабиринт, юноша привязал у самого входа конец Ариадновой нити и пошёл по запутанным бесконечным переходам.

Наконец, он дошёл до места, где находился Минотавр, который с грозным рёвом бросился на него. Начался страшный бой... Во время схватки, в какой-то миг, Тесею удалось схватить чудовище за рог и вонзить ему в грудь свой острый меч. Убив Минотавра, юноша со своими спутниками, следуя нитке клубка, вышел из Лабиринта, где у выхода их радостно встретила Ариадна.

Шарль де Лафос, «Ариадна и Тесея»

Тесей и Минотавр

Шарль Чейз, «Тесей, победивший Минотавра»

Тесей и Минотавр

Мартин и Элис Провисен,
«Тесей и Минотавр»

Джули Диллон,
«Ариадна»

Эрос и Психея

Эрос - греческий бог любви, которому в римской мифологии соответствуют Амур и Купидон.

Эроса почитали также и как бога плодородия, продолжения рода; бога, знавшего изначальный Хаос.

Обычно Эроса изображают в виде крылатого мальчика или юноши с луком и стрелами, причем стрелы у него двух видов: золотые, оперённые голубиными перьями, и свинцовые с совиными перьями. Первые вызывают любовь, а вот другие - безразличие.

Леон Перро, «Стрелы Купидона»

Эрос и Психея

При виде его красоты Психею охватила трепетная дрожь - так, что несколько капель раскалённого масла со светильника попали на его кожу. Эрос проснулся от боли и заметил нож в руках любимой. Увидев такое предательство, он сразу улетел... Психея же в отчаянии отправилась искать своего возлюбленного по всему свету.

Эрос вернулся к своей матери, которая излечила его раны, но вконец измучила бедную Психею. После нескольких трудных заданий Афродита приказала Психее спуститься в Нижний Мир, чтобы взять у Персефоны шкатулку с частицей её красоты. Психея и не ведала о намерениях богини, которая надеялась на то, что девушка просто не выдержит столь опасного пути.

Леон Перро, «Стрелы Купидона»

Эрос и Психея

Однако, несмотря ни на что, ей удалось достичь цели, благодаря наставлениям разговаривающей башни, с которой она хотела броситься вниз, чтобы свести счёты с жизнью. Получив шкатулку у Персефоны, Психея открыла её в надежде вернуть себе любовь Эроса, но вместо этого погрузилась в глубокий сон, подобный смерти.

Эрос, уже исцелившийся от ран, затосковал по своей возлюбленной и стал повсюду её искать. Найдя Психею, он разбудил её уколом своей стрелы и сразу улетел к Зевсу, чтобы попросить Отца людей и богов встать на его сторону в споре с рассерженной Афродитой. В конце концов, Афродите удалось умиротворить, и Зевс, благословив Психею и Эроса, превратил девушку в богиню, подарив ей бессмертность.

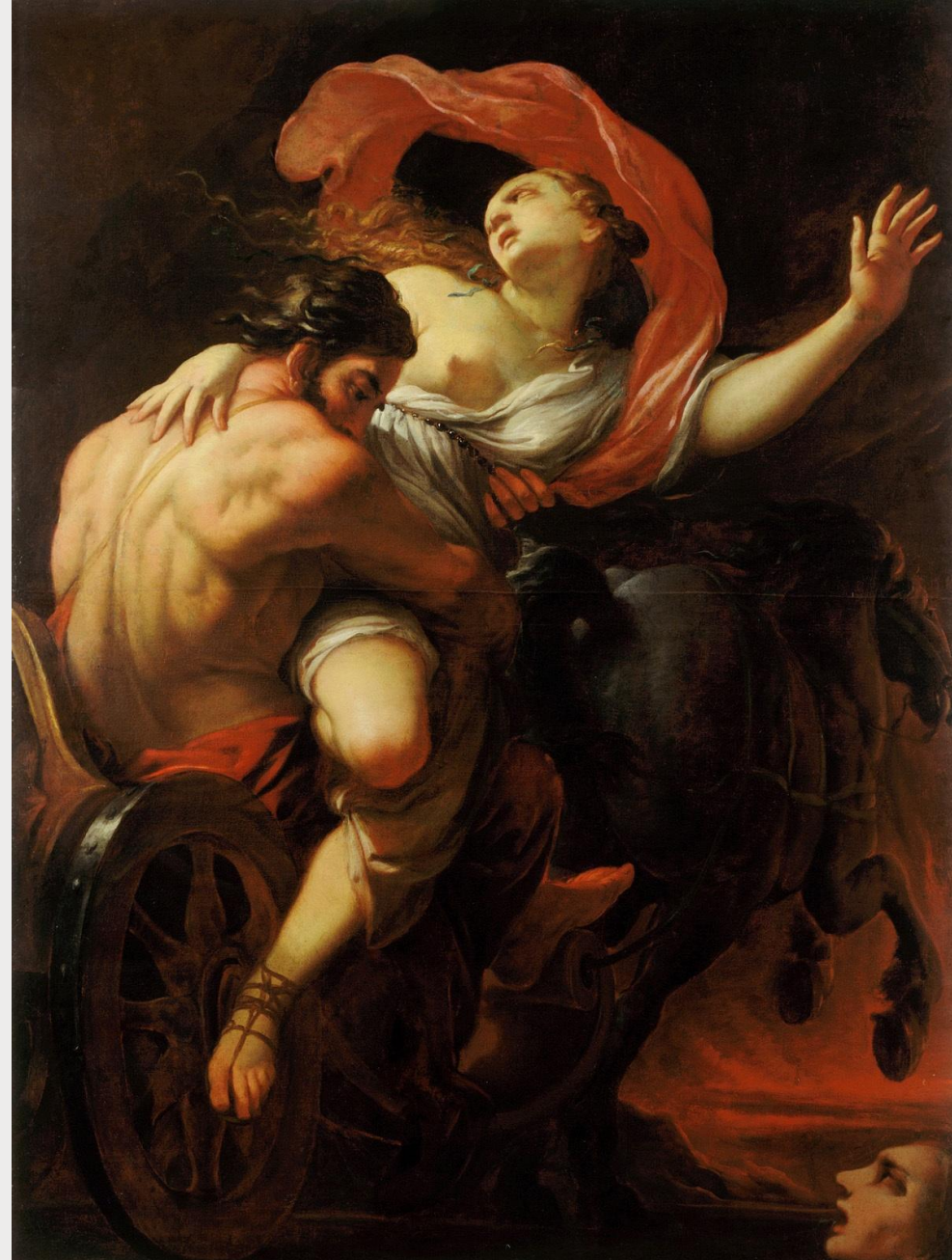

Помпео Батони, «Свадьба амура и Психеи»

Похищение Персефоны

Была у великой богини плодородия Деметры юная дочь Персефона. Однажды прекрасная Персефона вместе со своими подругами, океанидами, беззаботно резвилась в цветущей Ниссейской долине, на берегу Саронического залива, не ведая, что её отец - великий громовержец Зевс - решил отдать её в жёны своему мрачному брату Аиду, властителю подземного царства.

Аид, увидев цветущую красоту Персефоны, решил немедленно похитить её. С этой целью он упросил богиню Земли Гею вырастить цветок необычайной красоты. Богиня согласилась, и в Ниссейской долине не замедлил вырасти дивный цветок, пьянящий аромат которого разливался далеко вокруг него. Персефона, увидев цветок, протянула к нему руку, но стоило ей только сорвать его, как тут же разверзлась земля: на чёрных конях в золотой колеснице появился из-под земли владыка царства теней Аид, который схватил юную, ничего не подозревавшую Персефону, и в мгновение ока скрылся с ней на своих быстрых конях в недрах земли.

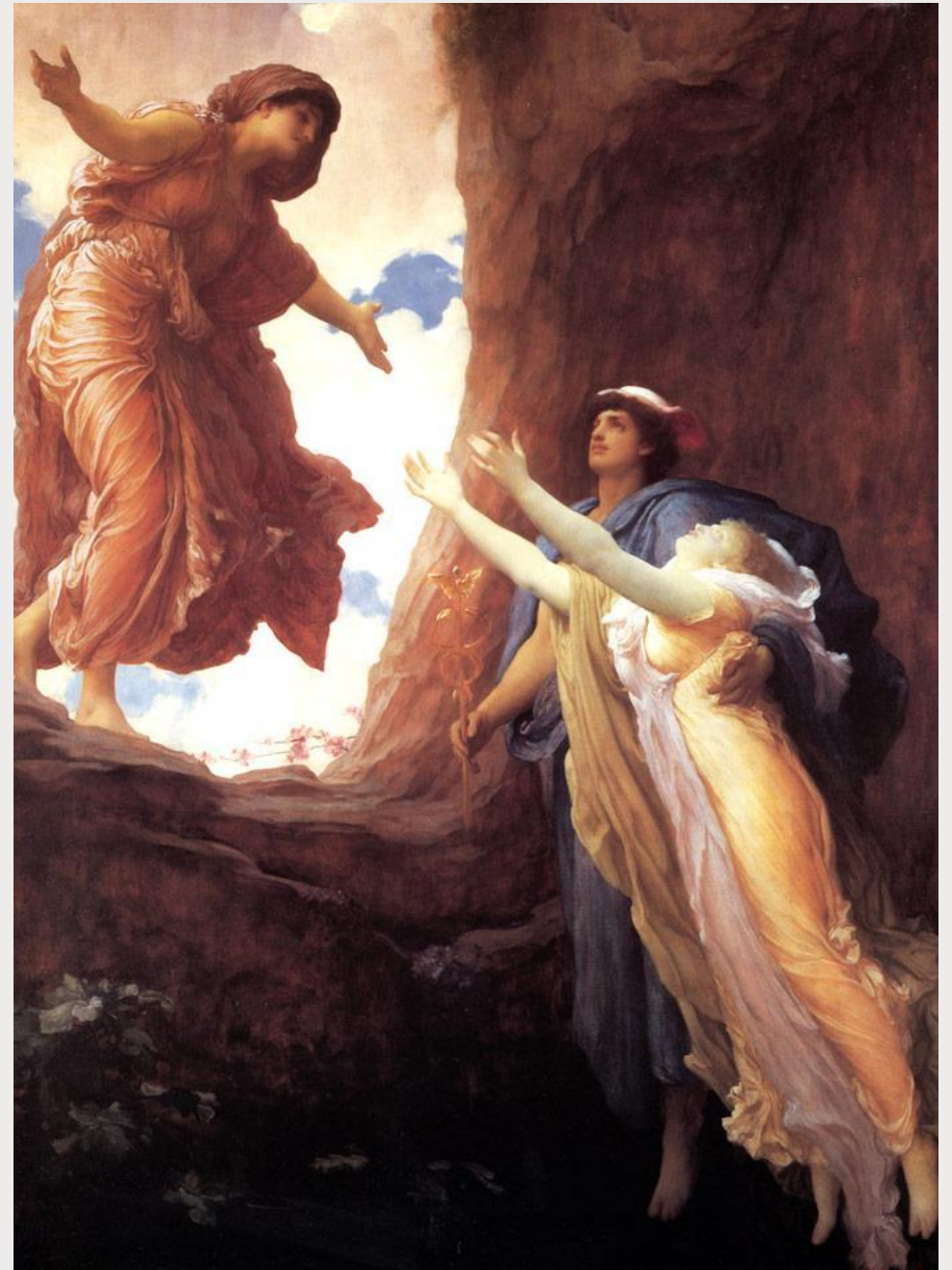

«Похищение Персефоны»

Похищение Персефоны

Мать Персефоны – Деметра отчаянно пыталась найти свою дочь и в конце концов Аид согласился отпустить Персефону к матери, но предварительно дал ей проглотить **зерно граната - символ брака**. Взошла Персефона на золотую колесницу мужа вместе с Гермесом.

Забыв всё от радости, Деметра бросилась навстречу своей дочери, заключив её в свои объятия, и вместе с ней вернулась на Олимп. Тогда великий Зевс решил, что две трети года Персефона будет жить с матерью, а на одну треть - в царстве своего мужа Аида: вот почему Персефона является не только богиней плодородия, но и богиней мертвых.

Фредерик Лейтон «Возвращение Персефоны»

Икар и Дедал

Икар и его отец Дедал были заключены в тюрьму царя Миноса - Лабиринт в наказание за помощь, оказанную Дедалом царице Падифее и Ариадне - дочери Миноса.

Но Дедал нашел способ для побега: соорудил две пары крыльев из воска и перьев, одну пару для себя, а другую - для Икара. Надев их Икар и Дедал улетели, избежав тюрьмы, и сделали первый полет в истории, за две тысячи лет до братьев Райт.

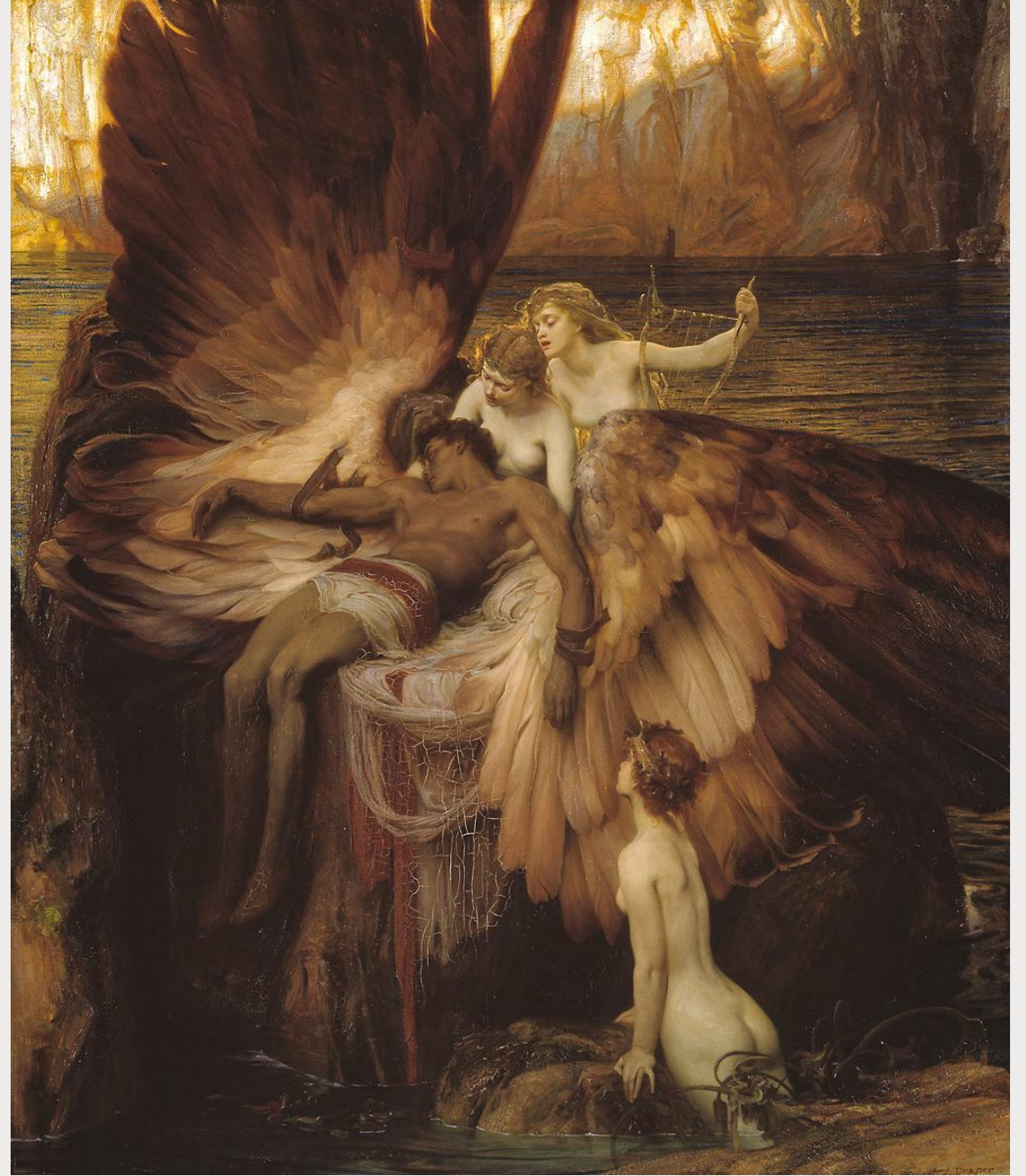
Фредерик Лейтон «Дедал и Икар»

Икар и Дедал

Перед полетом, Дедал объяснил своему сыну Икару, как нужно лететь. Предупредил, что если приблизиться к морю на слишком близкое расстояние, то вода намочит перья и утяжелит их. С другой стороны, если лететь слишком близко к солнцу, то оно расплавит воск, и крылья будут уничтожены.

Икар выслушал отца, но так увлекся полетом, что вопреки инструкциям своего отца поднялся высоко в небо, так высоко, что солнце растопило воск, он упал в море и утонул.

Поучительный характер мифа очевиден: глупость и легкомыслие молодых людей, которые игнорируют советы и опыт своих родителей, и вообще старших, имеют необратимые последствия для их жизни.

Герберт Дрейпер «Оплакивание Икара»

Легендарные герои

ГЕРАКЛ

Сын Зевса и Алкмены родился в Аргосе. В тот день, когда он должен был появиться на свет, Зевс дал клятву, что его потомок, родившийся в этот день, получит власть над Микенами и соседними землями. Заранее ненавидевшая младенца Гера сделала так, что роды Алкмены задержались, а Никиппа, жена микенского царя, родила в этот день - ее сын Эврисфей был правнуком Зевса и, таким образом, получил власть над Микенами.

Геракл родился двумя месяцами позже (при рождении он получил имя Алкид). Его отец хотел, чтобы он стал сильнейшим из людей, и Геракл действительно обладал огромной силой. Узнав о его рождении, ревнивая Гера послала двух огромных змей, чтобы они задушили новорожденного. Однако проснувшийся младенец сам схватил змей за шеи и задушил их.

Гвидо Рени «Геракл побеждает гидру»

Легендарные герои

ГЕРАКЛ

Геракл совершил двенадцать подвигов: он убил немейского льва, лернейскую девятиголовую гидру, поймал керинейскую лань, убил эриманфского вепря, очистил конюшни царя Авгия, прогнал стимфалийских птиц, поймал, укротил и привел в Микены критского быка, привел к Эврисфею коней Диомеда, добыл пояс царицы амазонок Ипполиты, доставил в Микены с острова Эрифия коров Гериона, достал золотые яблоки Гесперид, привел из царства Аида стража преисподней Цербера.

Эмиль Фриан «Геракл и критский бык»

Легендарные герои

АХИЛЛ

Во время длительной осады Трои Ахилл проявляет беспрецедентную храбрость и доблесть.

Ахилл согласился дать Патроклу свои доспехи и позволил ему вступить в бой. Патрокл умирает, сраженный Гектором, которому помогает бог Аполлон.

Узнав о гибели друга, Ахилл примирился с Агамемноном и вновь вступил в бой с троянцами, облаченный в доспехи, выкованные для него Гефестом по просьбе Фетиды. От руки Ахилла погибло немало троянских героев. В поединке с Гектором он одержал победу, сразив его копьем и отомстив за смерть Патрокла. Но недолго прожил после этого и сам Ахилл. Как и было начертано судьбой, он гибнет от стрелы Париса, которую направляет Аполлон: стрела попадает герою в пятку, он не может двигаться, и вторую стрелу Парис направляет ему в грудь.

Ахилл проигрывает Парису

Легендарные герои

ПЕРСЕЙ

У Акрисия, царя Аргоса, была дочь Даная неземной красоты. Оракул предсказал, что царь погибнет от руки сына Данаи. Узнав об этом, Акрисию построил глубоко под землей покои из бронзы и камня и заточил там свою дочь. Но Зевс, полюбивший Данаю, проник в подземелье в виде золотого дождя. У Данаи родился сын - Персей. Вместе с матерью его поместили в большой деревянный сундук и бросили в море. Волны прибили ящик к острову Серифосу, где пленники нашли приют у местных жителей.

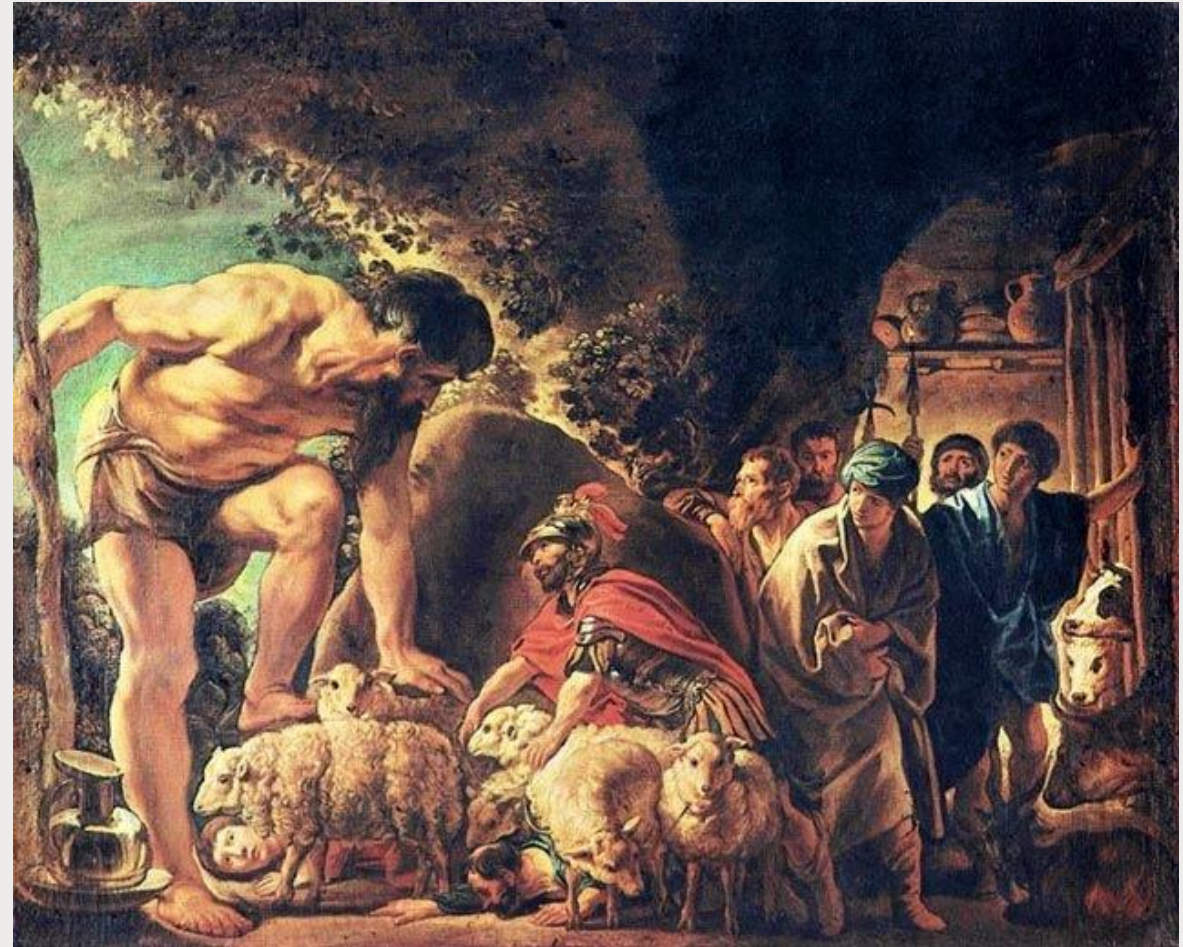

Поль-Жозеф Блан «Персей»

Легендарные герои

ОДИССЕЙ

Одиссей, царь острова Итака, отличался умом, хитростью и ловкостью. Он принимал участие в Троянской войне, и именно он предложил грекам сделать громадного деревянного коня, спрятать в нем самых лучших воинов и оставить его у стен Трои. Хитрость Одиссея удалась, благодаря чему греки сумели овладеть Троей (отсюда выражения «троянский конь» и «дары данайцев» - для обозначения дара, сделанного для гибели врага). Труден был путь Одиссея на родину, на Итаку, нередко он подвергался смертельной опасности, но благодаря помощи богов и собственному уму преодолевал все препятствия. Он попал к страшному одноглазому циклопу Полифему, который съел шестерых его спутников. Одиссей напоил Полифема, выколол его единственный глаз, а затем вместе с оставшимися спутниками хитростью сумел выбраться из его пещеры.

Одиссей в пещере
циклопов

Легендарные герои

Краснофигурная
вазопись, Одиссей

Цирцея и Одиссей

Легендарные герои

Краснофигурная
вазопись, Одиссей

Цирцея и Одиссей

Практическая работа

О героях и богах Древней Греции можно говорить вечно, но их жизнь бесконечна, а время обычного человека слишком ценно.

Поэтому, переходим к практической части вашего задания.

Внимательно посмотрите на примеры краснофигурной или чернофигурной вазописи Древней Греции.

- Отметьте основные особенности.
- Нарисуйте набросок композиции в стиле краснофигурной росписи на мифологическую тему.

Наброски присылайте в комментарии или личные сообщения, чтобы обсудить и подправить если что!
ВАЗУ РИСОВАТЬ НЕ НУЖНО!

Примеры далее

