

Проект по психологии
творческого процесса
на тему:

ЛЮБОВЬ

в изобразительном искусстве

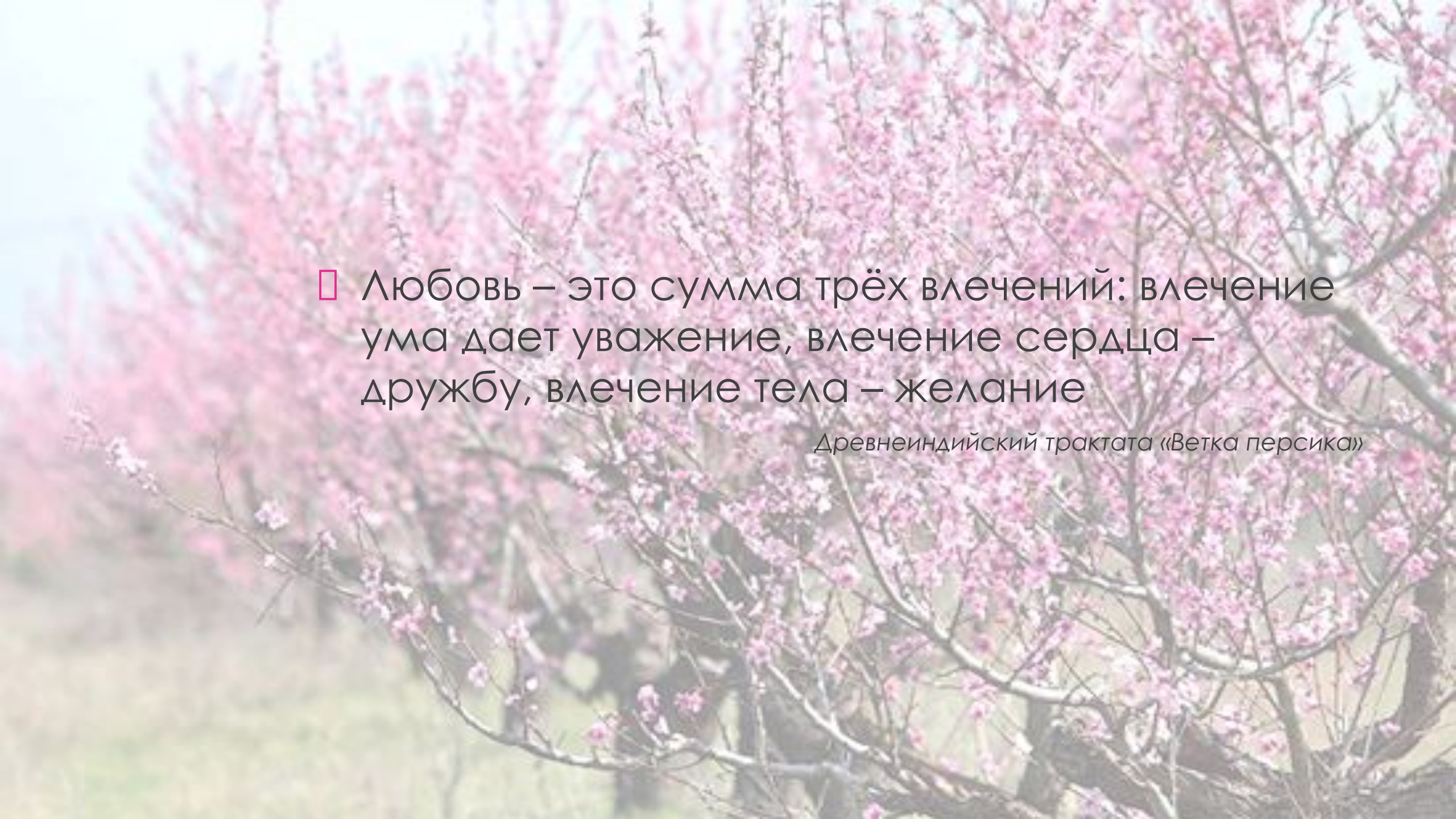
Выполнила студентка
Факультета МДиДПИ 4 курса
Кафедры Искусство графики
Байгельдина Динара Шамилевна

План

- Цитата и обоснование ее выбора
- Индийское понимание любви
- Любовь в России
- Формула любви
 - Желание
 - Уважение
 - Дружба
- Итоги

□ Любовь – это сумма трёх влечений: влечение ума дает уважение, влечение сердца – дружбу, влечение тела – желание

Древнеиндийский трактата «Ветка персика»

Обоснование выбора цитаты

- Я выбрала из представленных именно эту цитату не случайно.
- Культура Индии сохраняет свою преемственность и память сквозь века, на мой взгляд, это помогает отделить зерна от плевел и выявить истину.
- Являясь для среднестатистического россиянина инородной и экзотической, Индия весьма близка по духу. Языки относятся к одной группе, многие языческие обряды, верования и даже боги, которым поклонялись древние славяне весьма напоминают нам индийских собратьев.
- Мне нравится, что индусы не разделяют так, как это принято в Европе, духовное и телесное, у них есть чему поучиться, однако стоит помнить, что ничто не существует обособленно, поэтому у индийского мировоззрения есть свои подводные камни

Индийское понимание любви

На фоне: рельефы храма Кандарья-Махадева

□ Согласно классической индуистской философии, человеческое существование подчиняется четырем главным целям: дхарме — соблюдению религиозных порядков и социальных предписаний, артхе — приобретению материальных благ, а также знаний, мокше — обретению освобождения от перерождений и, что интересно, каме (любви). В данном случае имеется в виду не только любовь, но и любое желание плоти (как, например, потребность в пище), так как первое значение санскритского слова «кама» — именно желание и его удовлетворение. Любовь и бог любви — значения производные. Тем не менее, и сами индийцы понимали под камой в первую очередь любовь.

□ На иллюстрации:
Бог любви в Индии - КАМА

Индийский бог Кама по своей иконографии
весьма напоминает европейского Эроса или Амура

Индийское понимание любви

- Для индийской философии любви очень важно понятие «шрингара», которое также означает любовь, но его первичное значение — красота, украшение, так что шрингара — это любовь возвышенная, не плотская. Данное понятие несоизмеримо шире, чем кама, и включает его в себя, так как познание высшей любви невозможно без чувственного восприятия. То есть в индийской философии шрингара соотносится с порывами души, а кама — с желаниями тела, при этом кама первична, но является лишь шагом на пути к идеальному союзу.
- На иллюстрации: Вишну и Лакшми

Любовь в Российской культуре

На иллюстрации:
Василий Пукирев
«Неравный брак»

Определения любви

К. В. Лемох
«Родительская радость»

- **ЛЮБОВЬ** -
влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни. Из обоюдности отношений можно логически вывести троякий вид Л.:
1) Л., которая более дает, нежели получает, или нисходящая Л. (*amor descendens*),
2) Л., которая более получает, нежели дает, или восходящая Л. (*amor ascendens*) и
3) Л., в которой то и другое уравновешено (*amor aequalis*).
Этому соответствуют три главные вида Л., встречаемые в действительном опыте, а именно: Л. родительская, Л. детей к родителям и Л. половая (или супружеская)...

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона

□ **ЛЮБО́ВЬ** -

1. только ед. Чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу. Такое же чувство, основанное на взаимном расположении, симпатии, близости. Такое же чувство, основанное на инстинкте. Материнская любовь.

2. только ед. Такое же чувство, основанно е на половом влечении; отношения двух лиц, взаимно связанных этим чувством.

Толковый словарь Ушакова

□ **ЛЮБО́ВЬ** -

Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство

Толковый словарь Ожегов

- Виктор Васнецов
«Иван-Царевич на сером волке»

Любовь в Российской культуре

- На страницах словаря все выглядит довольно понятно, но любая попытка охарактеризовать и измерить любовь непременно приводит к опошлению, обнищанию самого понятия
- Любовь в русской культуре — это фундаментальное онтологическое состояние духа. Русская культурная традиция понимает любовь как духовное отношение к другому как к личности. Любовь здесь связывается с жертвенностью, аскетичностью и целомудрием. Русская культурная традиция несет идею, что ориентация только на любовь-чувство, «эрос» приводит к неподлинному отношению между личностями. Подчинение духа удовлетворению жизненных влечений угашает любовь. Русская культура понимает человека как духовное существо, обладающее нравственным законом.
- Андрей Матвеев
«Автопортрет с женой»

Любовь в Российской культуре

Михаил Нестеров

«Два лада»

Лада – богиня любви в славянской мифологии, и один из ее символов – лебедь. Как известно, лебеди создают пары на всю жизнь, вот с кого стоит брать пример

Интересно некоторое внутреннее противоречие: Нестеров – весьма религиозный художник, тема христианства занимает особое место в его творчестве, однако здесь для передачи настроения, он использует откровенно языческие образы

Любовь в Российской культуре

Константин Васильев

«Плач Ярославны»

Иллюстрация
к «Слову о полку Игореве»

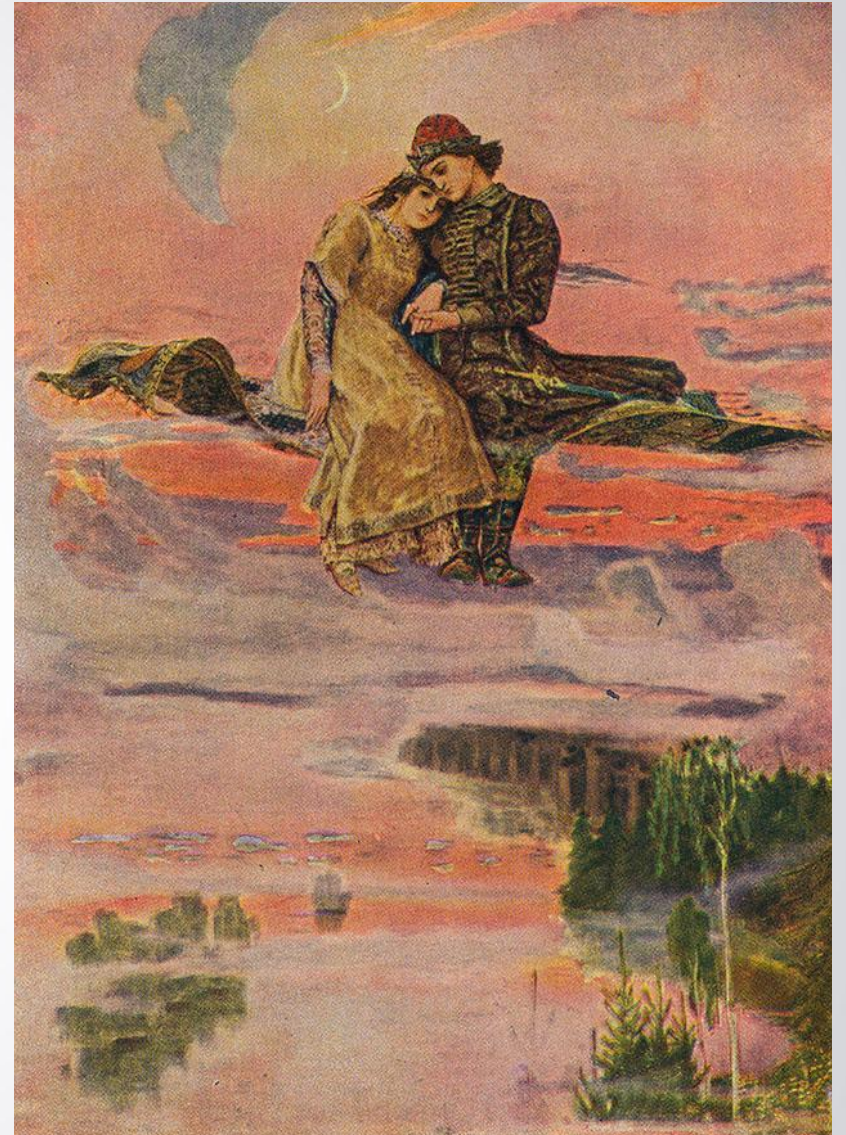
Древнейший памятник русскоязычной литературы «Слово» показывает нам жизнь и чаяния предков. Ярославна представляется как образ идеальной супруги, верно ждущей возлюбленного из похода и непрестанно молящейся за него

Любовь в Российской культуре

Такие черты, как духовность, целомудрие, забота нашли отражение и в русских народных пословицах: «совет да любовь, на этом свет стоит», «где совестно, там и любовно», «одна думка — одно и сердце», «сердце сердцу весть подает», «живут душа в душу», «она им не надышится», «ради милого и себя не жаль». В русских народных сказках, отражающих нравственные представления русского народа, еще дохристианский пласт, счастье дается трудно, и за своей любовью герои сказок «идут отсель хоть за тридевять земель».

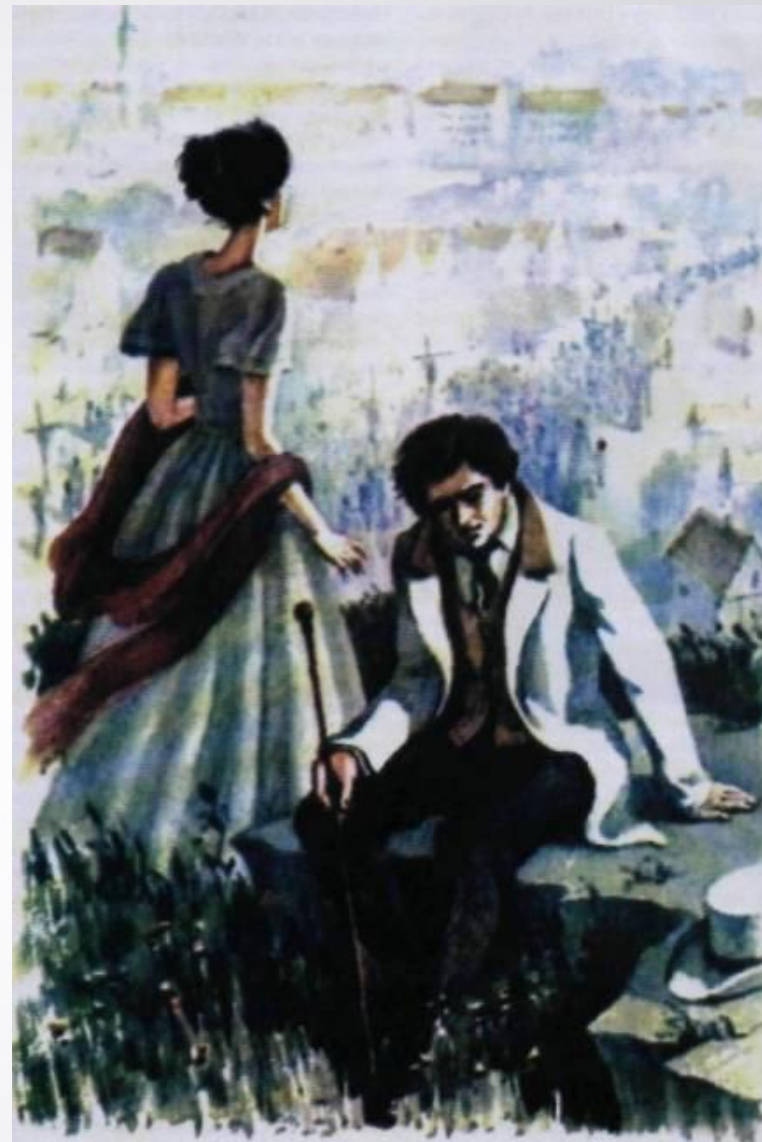
Виктор Васнецов
«Ковер-самолет»

Любовь в Российской культуре

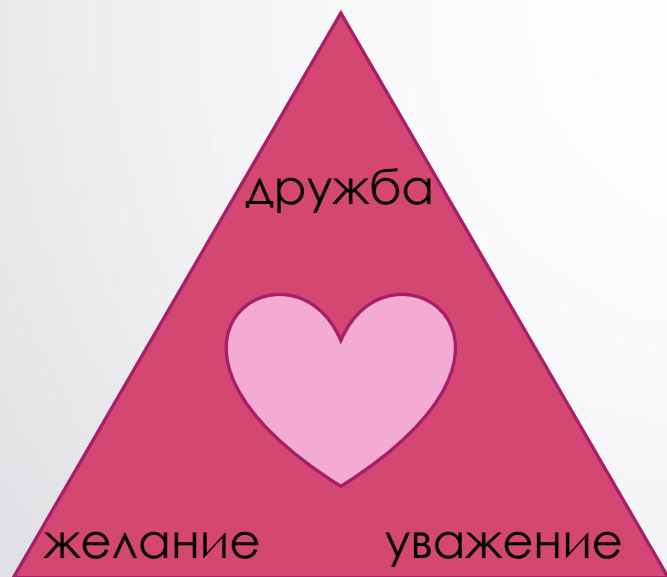
Существует традиционное представление, что русская литература не знает таких прекрасных образов любви, как литература Западной Европы. У нас нет ничего подобного любви трубадуров, любви Тристана и Изольды, Данте и Беатриче, Ромео и Джульетты... Возможно, действительно в России не было таких богатых традиций в развитии любовного романа, какие были в Западной Европе. Между тем русская литература XIX века дала глубокое освещение феномена любви.

Иллюстрация к «Асе» Тургенева

Формула любви

- Рассмотрим подробнее формулу любви, предлагаемую индийским философом, для этого стоит уделить внимание каждой составной части

Трон Людовизии
Сцена рождения Афродиты

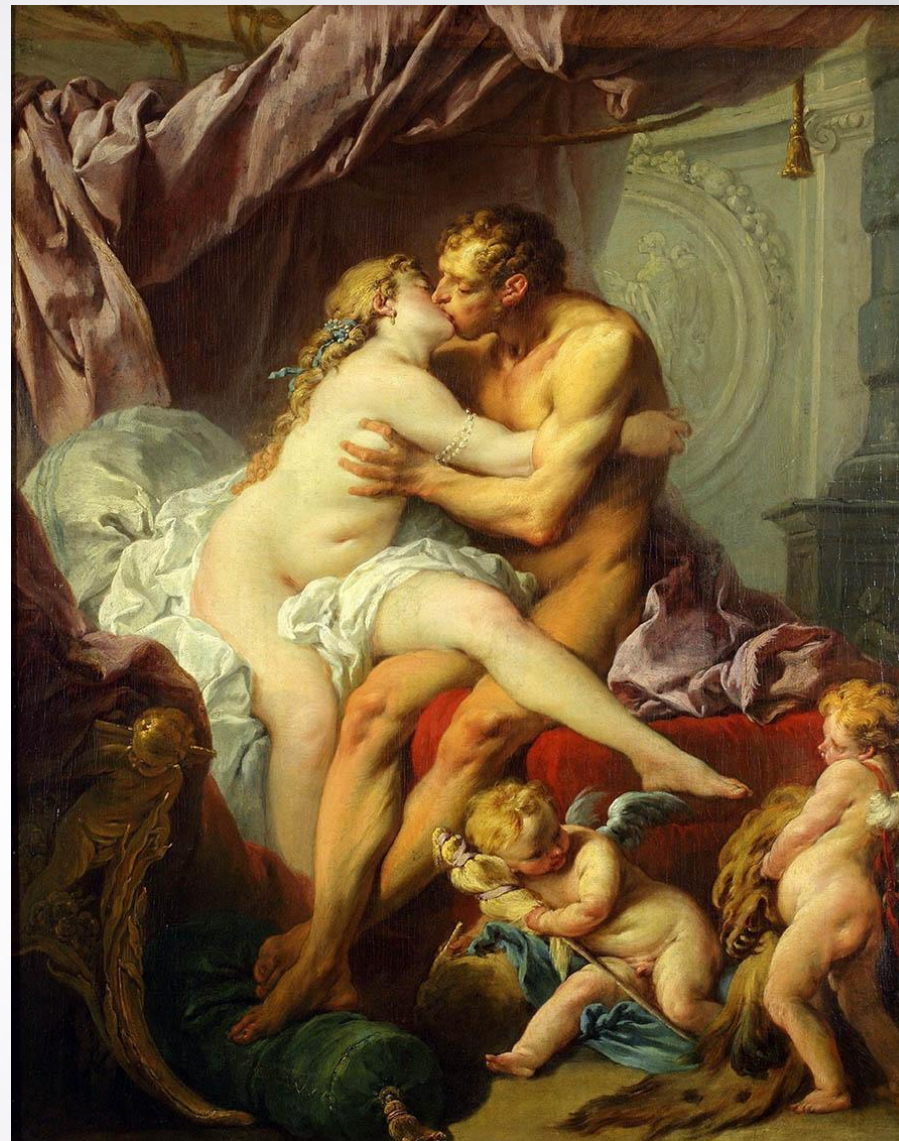
Желание

Француа Буше

«Геркулес и Омфала»

Пиршество плотских желаний

Картина говорит сама за себя

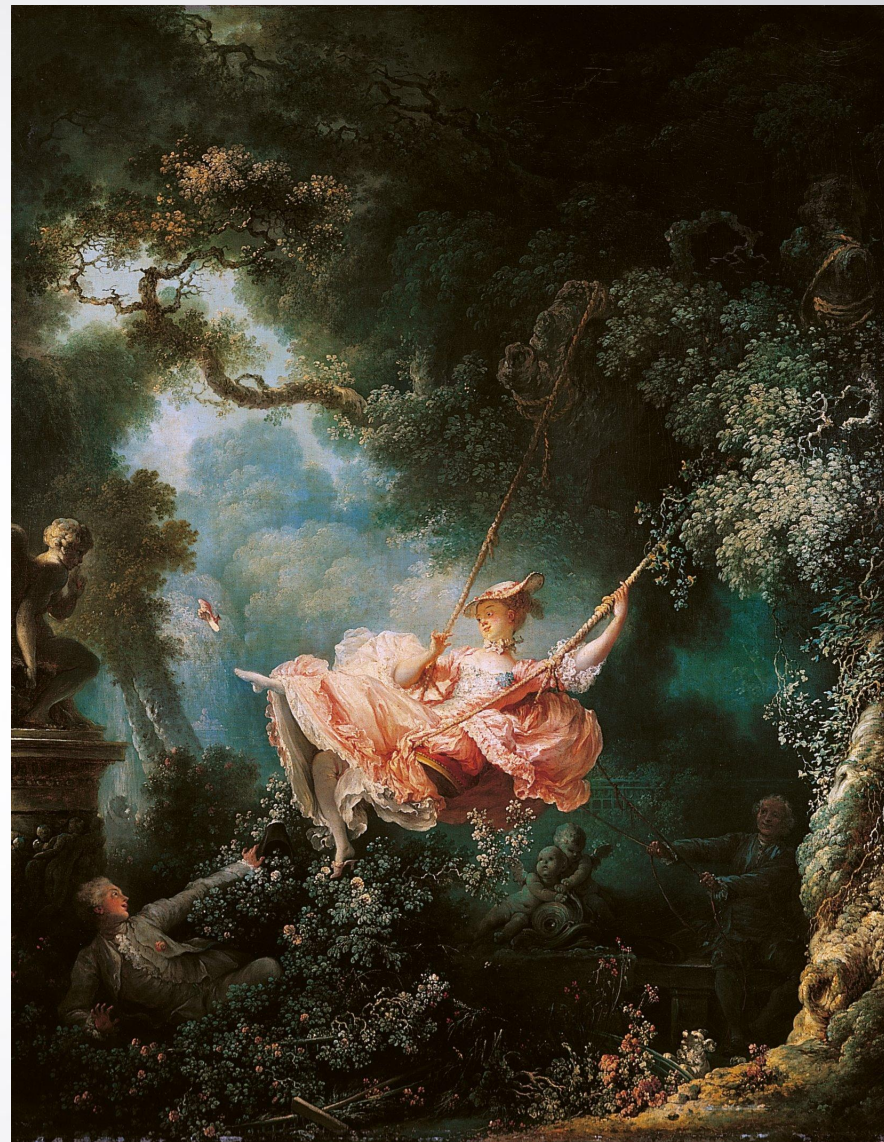

Желание

Жан-Оноре Фрагонар

«Прелести качания на качелях»

Сцена из весьма невинного светского развлечения, однако и тут плотские желания дают о себе знать, ведь место для наблюдения за возлюбленной кавалер выбрал вовсе не случайно

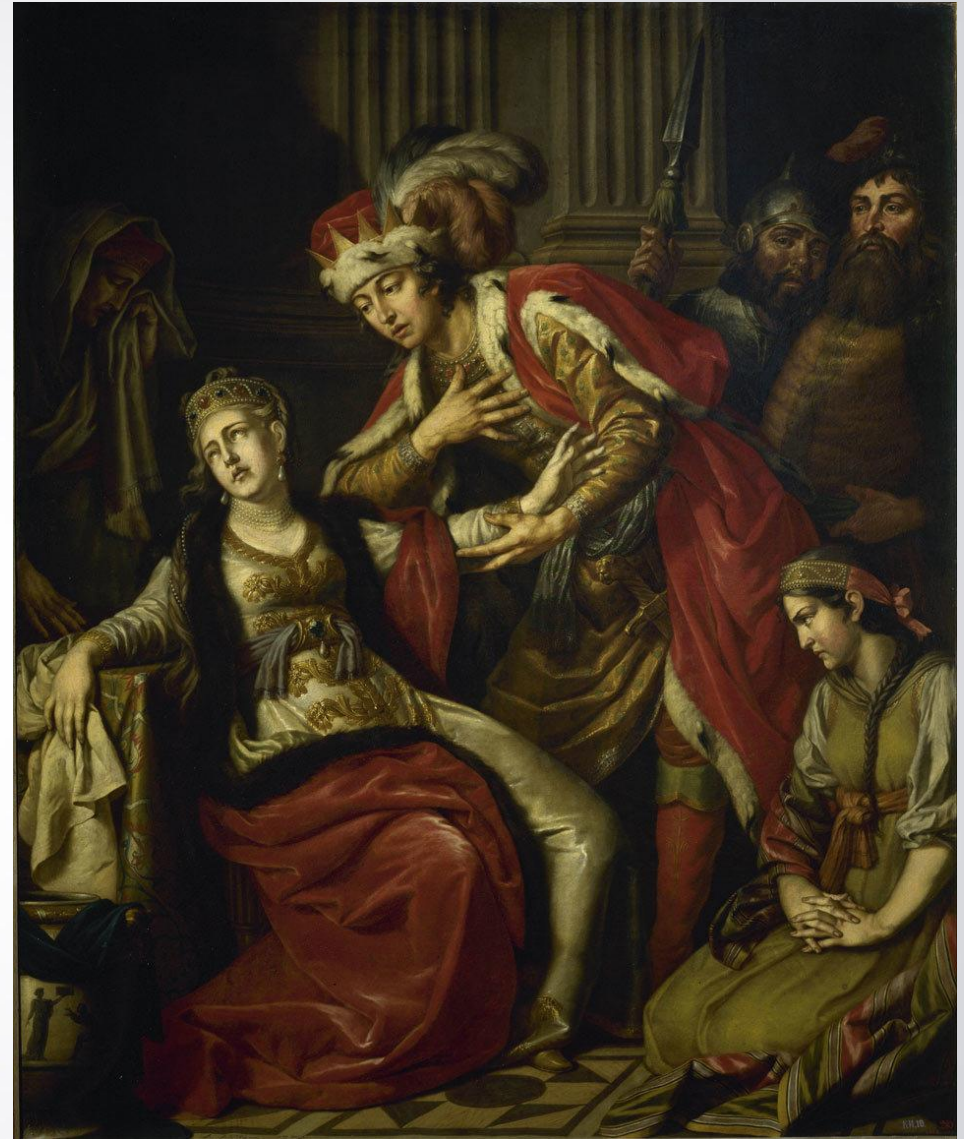
Желание

Антон Лосенко

«Владимир и Рогнеда»

В героях этой картины сложно узнать славян десятого века, однако изображен на ней именно Владимир Святославович.

Хотя он и причислен к лику святых, все знают, что у князя был гарем захваченных красавиц, а история отказавшей ему Рогнеды и вовсе пугает своей древней жестокостью

Желание

Михаил Врубель

«Демон и Тамара»

Хотя дух изгнания и получил любовь
Тамары, душа ее осталась для зла
недоступна

Уважение

Ян Ван Эйк

«Портрет четы Арнольфини»

Знаковая истории искусств картина поражает не только техническими новшествами, но и тем, как художник передал взаимоотношения между супругами.

Да, в их браки, как и в любом другом той эпохи, явно нет места страсти, но с какой нежностью герой держит ладонь супруги, носящей под сердцем дитя.

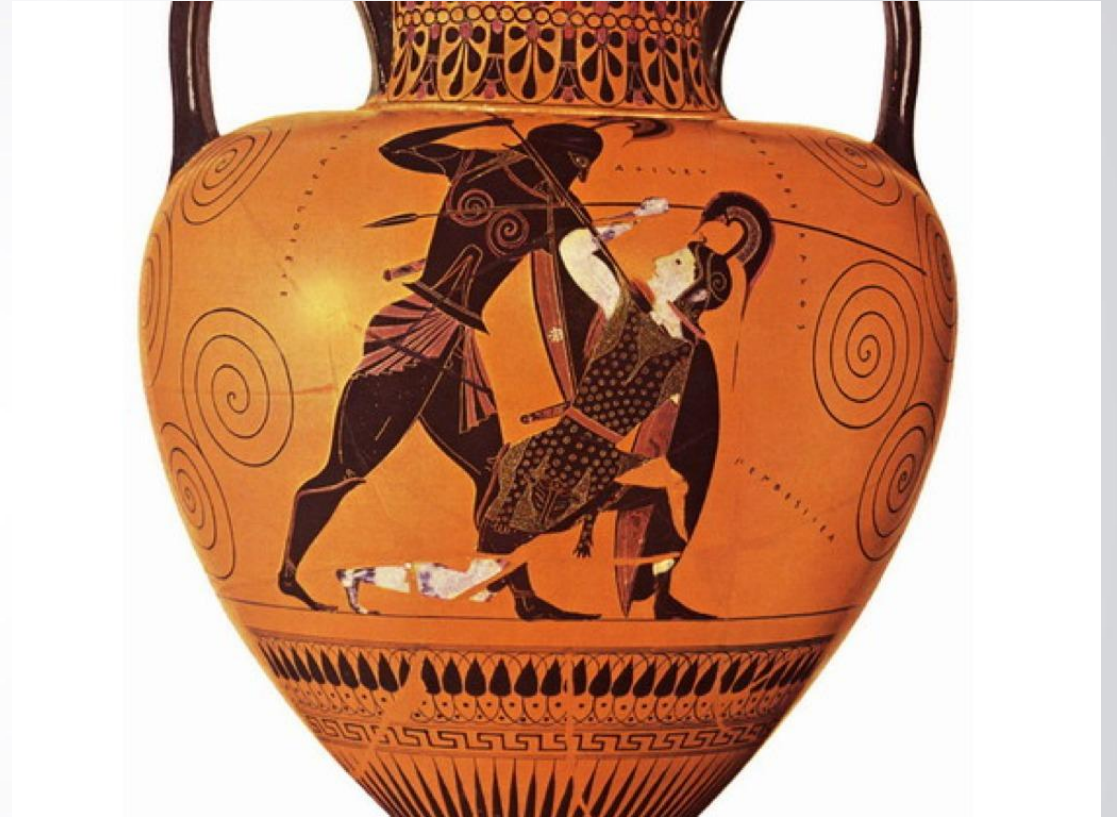
Уважение

Древнегреческий сосуд с изображением на тему:

«Ахиллес и королева амазонок»

Сюжет не может оставить равнодушным. Лишь нанеся смертельный удар, герой увидел красоту и силу побежденной воительницы и полюбил ее. Увы, слишком поздно.

Что по меркам античных времен можно считать большим уважением, чем признание равным. И равным не кому-нибудь, а сыну богини

Дружба

Лукас Кранах

«Адам и Ева»

Отношения супругов были невинны,
пока не вмешался змей, указавший
на желания плоти

Дружба

Тамара Лемпицка

«Весна»

Две нежные девушки делятся друг другом сердечными переживаниями. Только ли?

Дружба

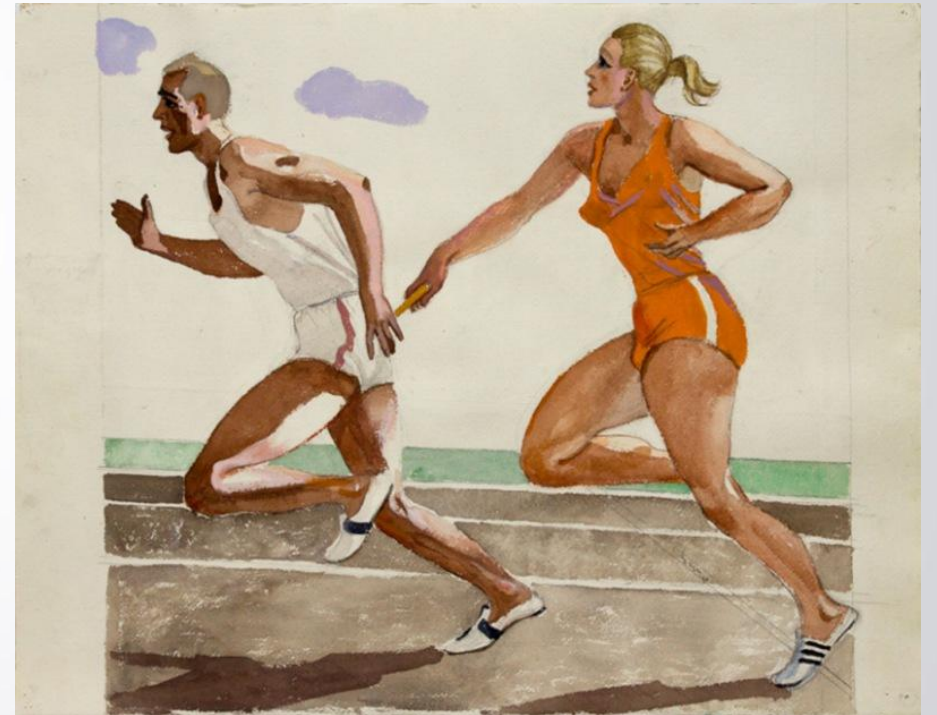
Икона святых Иоакима и Анны

Любящие родители Богоматери, чьи отношения чисты и благословенны.

Вот оно, чистое влечение сердец.

- Что ж, как видно из примеров, диспропорция уважения, дружбы и желания приносит больше печалей. Люди либо уподобляются животным, либо, напротив, слишком уходят от своей природы, превращаясь в бесчувственных роботов, лишь внешне похожих на людей
- Не стоит забывать, что любовь – один из движущих человечество вперед механизмов. Если человек несчастлив в любви, он создает предметы искусства, познает науки, работает над собой, чтобы добиться ее. Если же его чаяния взаимны, он продолжает свой род.
- Получается, любовь – это игра, в которую человечество постоянно выигрывает, несмотря на победы и поражения отдельных индивидов.
- На иллюстрации:
Александр Дейнека «Эстафета»

Заключение

- Можно спорить, верна ли формула, указанная индийским философом. Начиная работу над этим проектом, я была практически уверена, однако опыт показал, что темы дружбы и уважения у художников и других деятелей искусства занимает гораздо более скромное место, нежели страсть и похоть. Пришлось поломать голову, чтобы найти подходящие изобразительные примеры даже не имея ограничений в культуре и эпохе, возможно, что и в коктейле под названием «любовь» их тоже будет меньшее количество
- На иллюстрации:
Эрнест Норманд
«Пигмалион и Галатейя»

Любовь

Рене Магритт

«Поцелуй»

Они не могут по-настоящему открыться друг другу или любовь застит глаза?

Что же, помимо всего прочего, любовь – одна из иллюзий, что создает человеческий мозг. Будем надеяться, розовые очки будут не искажать реальный мир, а лишь показывать его под иным углом

Любовь

Марк Шагал

«Прогулка»

Спасибо
за внимание!

