

ШЕДЕВРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

с комментариями

Художник и его творение

Подробные комментарии в этой презентации помогут постичь замысел художника и понять особенности его воплощения.

По Роберту Каммингу
ДОРЛИНГ КИНДЕРСЛИ
Лондон-Нью-Йорк-Штутгарт-Москва

Вакх и Ариадна

ЭТО ОДНА ИЗ ТРЕХ великолепных картин на мифологические сюжеты, написанных Тицианом по заказу Альфонсо д'Эсте, герцога Феррары, области Северной Италии. Картины предназначались для украшения алебастровой комнаты в загородном дворце. Перед нами встреча Ариадны, дочери критского царя Миноса, и бога вина Вакха, которые влюбились друг в друга с первого взгляда. Венец Ариадны, подброшенный в небо Вакхом, превратился в созвездие (вверху слева). Впоследствии Вакх женился на Ариадне, и боги даровали ей бессмертие. Тициан прославился своим мастерством в изображении бурных чувств. Великий колорист эпохи Возрождения, он передал внезапную пылкую страсть, охватившую Вакха и Ариадну, сочетаниями сияющих глубоких красок.

Тициан. *Вакх и Ариадна*.
Ок. 1522-1523. 175 x 190 см.
Холст, масло. Лондон,
Национальная галерея.

Облака в небе

Очертания облака вторят складкам развевающейся накидки Вакха, усиливая экспрессию его движения. Над Ариадной облако закручивается вихрем, подобно тканям ее одежд.

Колористические связи

Розовый цвет накидки Вакха и красный — пояса Ариадны связывают фигуры влюбленных, заставляя зрителя переводить взгляд от одной к другой.

Носильщик с вином

Спутник Вакха с чаном вина на спине напоминает Атланта, навеки осужденного поддерживать плечами небесный свод.

Телячья голова

Один из отталкивающих обрядов служения Вакху — расчленение тельца и пожирание сырого мяса участниками шествия. Младенец сатир волочит голову тельца, взглядом приглашая зрителя принять участие в празднестве. Цветок каперса между его копыт — древний символ любви.

Лаокоон.

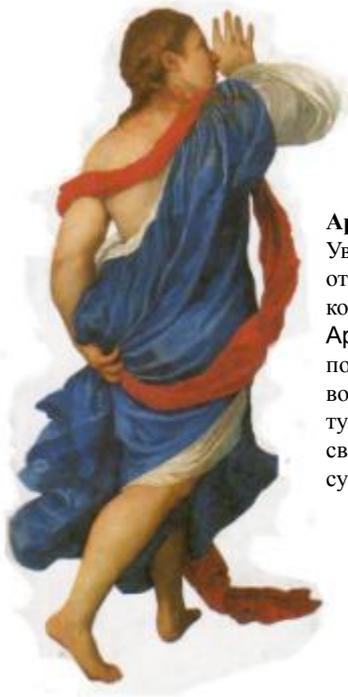
Фигура мускулистого мужчины восходит к знаменитой древнегреческой статуе, изображающей гибель троянского жреца Лаокоона, задушенного морскими змеями. Найденная при раскопках в 1506 г., она произвела огромное впечатление: многие художники Возрождения, в том числе Рафаэль (с. 32), включали этот мотив в свои произведения.

Бог вина

Вакх (Дионис) — греческий бог вина и экстаза. Он всегда молод, упитан и легко узнаваем по венку из лавра или лозы на голове. Пронзительное, страстное выражение лица Вакха — одна из пленительных особенностей этой картины

” Именно Венеция обнаружила эти красоты... именно Тициан одержал эту победу ”
 Диего Веласкес

Ариадна
Увидев отплывающий корабль Тезея, Ариадна поняла, что покинута возлюбленным. Но тут она встретила своего будущего супруга Вакха.

Венок бессмертия
На голове Вакха венок из виноградной лозы и плюща. Это знак бессмертия.

Обрядовая музыка
Менады и сатиры предаются веселью вакханалии, упиваясь пляской под звуки литавр.

Любовь с первого взгляда
Пораженный красотой Ариадны, Вакх, не помня себя, выскакивает ей навстречу из своей колесницы.

Два гепарда
Обычно в колесницу Вакха впряжены леопарды. Их замена гепардами — «вольность» Тициана.

Змеи Вакха
Змеи, непременная принадлежность вакхических культов, символизируют вождение и плодородие.

Менада
Неистовые менады сопровождают Вакха.

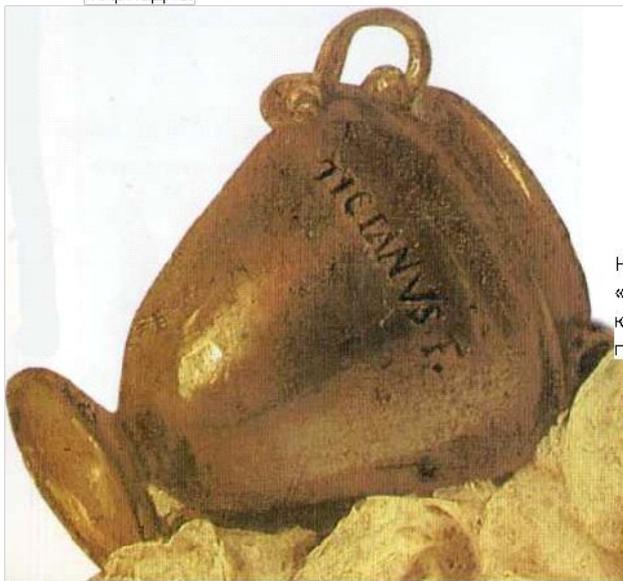
Сатиры
Сатиры — озорные козлоногие божества плодородия из свиты Вакха.

Продуманный беспорядок

Кажется, что фигуры беспорядочно столпились на холсте. На самом деле их расположение тщательно продумано. В центре, в пересечении диагоналей, — правая рука Вакха. Его охваченная буйным весельем свита помещена справа внизу. Слева, чуть выше, — Вакх и Ариадна. Вакх пока еще рядом со спутниками, но мыслью и сердцем он уже устремлен вперед, к Ариадне.

Подпись

На золотом сосуде надпись на латыни: «TICIANUS[F]» — «Тициан написал (эту картину)». Тициан одним из первых начал подписывать

свои работы, стремясь поднять социальный престиж художника.

Ариадна

Тезей, возлюбленный Ариадны, которому она помогла выйти из лабиринта Минотавра, покинул ее на греческом острове Наксос. Она одиноко бродила по берегу, когда вдруг любовь с первого взгляда перевернула ее жизнь. Лица Ариадны и Вакха как бы соединяет невидимая силовая линия, пересекающая небо. Так запечатлено первое мгновение вспыхнувшего чувства.

Колесница

По мифу, Вакх, возвращаясь с триумфом после завоевания Индии, впряг в колесницу леопардов. Тициан с поэтической вольностью заменил этих животных на пару гепардов, которые обмениваются понимающими взглядами, вторящими взорам влюбленных.

Музыцирующие менады

Менада из свиты Вакха, ударяющая в литавры, повторяет позу изумленной Ариадны. Остальные участники буйного шествия тоже играют на музыкальных инструментах: бьют в бубен или дуют в охотничий рог. На них лает собачка, как бы случайно оказавшаяся на переднем плане, — милая подробность, присущая работам Тициана.

Восторженный сатир

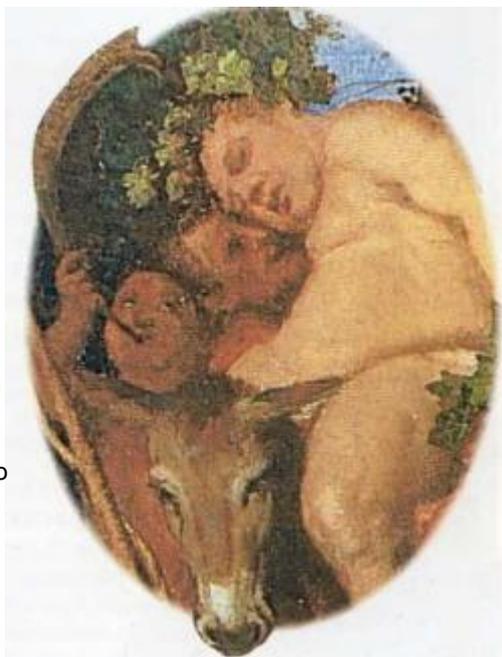
Пьяный сатир размахивает телячьей ногой. Он увенчан и опоясан лозой, а в левой руке у него жезл, увитый виноградным побегом.

Носильщик с вином

Спутник Вакха с чаном вина на спине напоминает Атланта, навеки осужденного поддерживать плечами небесный свод.

Отзвуки

Томный взгляд, которым обменивается эта менада с сатиром, резко отличается от пламенных взоров главных героев. Подобно великому английскому драматургу Шекспиру, Тициан часто включал в свои картины побочные сюжеты, чтобы оттенить или усилить основную тему.

Силен

Жирный пьяный старик верхом на ослице — это Силен, глава сатиров и приемный отец Вакха. Его часто изображали именно в таком образе.

Тициан (ок. 1487-1576) Величайший живописец венецианской школы, Тициан (Тициано Вечеллио) почти всю жизнь прожил в Венеции. Тогда это был один из самых могущественных городов Европы. Исполняя заказы папы, королей Франции и Испании, Тициан преуспевал, как мало кто из художников за всю историю искусства. Свободный стиль его поздней живописи оказал огромное влияние на Веласкеса (с. 56).

Тициан
(автопортрет)

Разработка учителя МХК
МБОУ «Школа № 32» города Ростова-на-Дону
Лепёхиной Татьяны Валентиновны

2015 год

Вакх и Ариадна

(1520-23)

175x190 см

Национальная галерея, Лондон

Эта работа «классического» периода Тициана отличается композиционной сложностью в сочетании с огромной выразительностью цвета.

Это мифологическое полотно входит в серию из трех картин, написанных Тицианом по заказу Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского.

Работая над этим шедевром, который отличают богатые переходы цвета и тщательно продуманная композиция, Тициан опирался на классические тексты Катулла и Овидия, трактующие один из популярнейших сюжетов античной мифологии.

Ариадна, дочь критского царя Миноса, была оставлена на острове Наксосе своим возлюбленным, Тесеем, спасенным ею и обещавшим на ней жениться (его корабль можно рассмотреть за ее левым плечом).

Тут Ариадну и обнаружил Вакх (одно из имен бога Диониса), появившийся в сопровождении своей веселой свиты.

Очарованный ею, он предложил ей брачный союз, залог бессмертия, которое даруется вступающим в любовную связь с богом.

Мраморная скульптура «Вакх» (1510), созданная другом Тициана Якопо Сансовино, изображает античного бога в образе прекрасного обнаженного юноши (справа).

«Вакханалия» Доссо Досси тоже была написана для «алебастрового кабинета» Альфонсо д'Эсте (внизу).

В ренессансной живописи существовал устойчивый образ Вакха.

Как правило, это обнаженный женоподобный юноша с кубком вина в руках и венком из виноградных листьев на голове.

Его триумфальная повозка запряжена тиграми, леопардами или козлами (у Тициана их заменили гепарды из домашнего зверинца Альфонсо д'Эсте).

Вакха всегда сопровождают прекрасные вакханки (менады) и козлоподобные сатиры.

Кроме них, рядом с ним обычно находятся его учитель, вечно пьяный старый Силен, и бог Пан, играющий на флейте.

Размышляя над украшением своего «алебастрового кабинета», Альфонсо д'Эсте в конце концов остановился на картинах, опирающихся на вакхические сюжеты.

Так собралась серия из пяти полотен. В нее вошли «Праздник богов» Джованни Беллини (частично переписанный Тицианом), три работы Тициана

(«Праздник Венеры»,

«Вакханалия» и

«Вакх и Ариадна») и

«Вакханалия» Доссо Досси.

Позже все эти картины покинули «алебастровый кабинет» герцога Альфонсо и сейчас находятся в музеях Вашингтона, Мадрида и Лондона.

Ариадна стоит в стороне от остальных персонажей, но именно она является центром притяжения всей сцены.

Героиня словно входит в пространство картины слева (при этом край ее длинной голубой накидки так и остается за границей полотна). Элегантная поза Ариадны являет собой замечательный пример того, что в изобразительном искусстве называется «контрапост», то есть контрастный поворот верхней части человеческого тела по отношению к нижней.

Лицо Ариадны Тициан изобразил в «profil perdu» (дословно — «отвернутый профиль»).

Она, выбросив руку вверх и как бы защищаясь от Вакха, смотрит на него, расположившись спиной к зрителю.

Все это сильно напоминает манеру Рафаэля, признанного мастера контрапоста.

(Кстати, герцог Феррарский поначалу намеревался заказать оформление своего «алебастрового кабинета» именно Рафаэлю, но исполнить это намерение помешала смерть великого живописца.)

Фигура Ариадны демонстрирует выдающееся мастерство Тициана и как рисовальщика, и как колориста.

Сильно укороченная в перспективе рука героини написана художником так, что падающий на руку световой блик отражается бледным пятном на профиле Ариадны.

Тем самым Тициану удается добиться удивительного баланса (равно как и удивительной динамики) светотеневой лепки, подчеркивающей монументальность этого образа.

Изначально бог виноделия Вакх считался богом плодородия и изображался в виде быка или козла. Дионисии (праздники, посвященные ему) сопровождались бурными оргиями и ритуальным поеданием сырого мяса жертвенного животного (быка или козла).

Эту жутковатую деталь у Тициана подчеркивает фигура пьяного сатира, размахивающего в воздухе теленчьей ногой. На то же указывает и другой персонаж — он, с торжеством поглядывая на зрителя, тащит привязанную веревкой отрубленную голову животного.

Среди художников были очень популярны эпизоды из жизни Вакха. К таковым можно отнести рождение бога из бедра Зевса, его «обучение» (при этом Вакха изображали полнощеким мальчиком, которому сатир подает чашу с вином), триумф Вакха и Ариадны (в этом сюжете триумфальную процессию возглавляет, как правило, Симен).

Изначально бог виноделия Вакх считался богом плодородия и изображался в виде быка или козла.

Дионисии (праздники, посвященные ему) сопровождались бурными оргиями и ритуальным поеданием сырого мяса жертвенного животного

Эту жутковатую деталь у Тициана подчеркивает фигура пьяного сатира, размахивающего в воздухе теленчьей ногой.

На то же указывает и другой персонаж — он, с торжеством поглядывая на зрителя, тащит привязанную веревкой отрубленную голову животного.

Среди художников были очень популярны эпизоды из жизни Ваха.

К таковым можно отнести рождение бога из бедра Зевса, его «обучение» (при этом Ваха изображали полнощеким мальчиком, которому сатир подает чашу с вином),

триумф Ваха и Ариадны (в этом сюжете триумфальную процессию возглавляет, как правило, Силен).

ТКАНЬ

Художник выбрал для воспроизведения фигуру Ариадны. Фоном для нее служат берег, море и небо.

Работа над этим фрагментом позволяет акцентировать умение Тициана передавать фактуру ткани, делая ее совершенно реальной — трепещущей на ветру и пронизанной солнечным светом.

Сначала наш художник восстановил фон.

Небо и воду он написал ультрамарином, добавив зеленовато-синие тона с использованием желтой охры и жженой сиены; облака - титановыми белилами, смешанными с желтой охрой;

берег (с расположенными на нем предметами) — в основном смесью жженой умбры, черной краски и жженой сиены.

При этом для получения самых светлых оттенков коричневого черная краска была заменена желтой охрой.

ЯРКИЕ КРАСКИ

Далее художник закрасил фигуру Ариадны.

Поскольку цвет пока может быть приблизительным, тут важно установить точное расположение темных участков на ткани - там, где ее складки теряются в тени.

Преобладающий синий цвет написан ультрамарином, осветленным титановыми белилами; самые темные синие тона - прусской синькой (она кажется почти черной, но при этом четко выделяется на фоне действительно черной краски, к которой художник прибегал, изображая береговую линию);

красная лента Ариадны - винзорской красной краской, затемненной по необходимости ализариновым кармазином и черной краской;

обнаженные участки тела - жженой сиеной, желтой охрой и белилами,

волосы Ариадны - жженой сиеной, смешанной с жженой умброй; ее па-тельная рубашка - белилами и черной краской.

ОБЪЕМНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В финале работы наш художник еще раз прошел по всему изображению.

1. **Сначала он восстановил глубину цвета** на береговом участке (включая опрокинутый сосуд и одежду).

Для этого ему потребовалось, смешивая и растирая краску пальцами, постоянно перемещаться между тенями и световыми бликами.

Затем наш художник сделал то же самое по отношению к цвету моря и неба (начал он с самых темных тонов, постепенно переходя к светлым). Наконец, он занялся фигурой Ариадны, сначала написав тени, а затем -световые блики.

Для того чтобы реалистично передать грубую фактуру ткани, наш художник использовал технику точечного штриха.

Завершая работу, он восстановил телесные тона и цвет волос Ариадны.

Волосы были написаны в самую последнюю очередь, потому что они (свободно спадая на плечи) являются «внешним» (относительно собственно тела) элементом фигуры.

2. Цвет и жест

Застывший в прыжке Вакх изображен в согнутой позе, перекликающейся с позой Ариадны.

Розовый плащ бога развеивается у него за плечами, напоминая крылья ангела. Темные красные тона плаща «рифмуются» с тонами красного шарфа Ариадны.

Юное лицо бога обрамлено виноградными листьями -Вакх, приоткрыв рот, зачарованно смотрит на прекрасную женщину.

Звездная корона

На ярком синем небе сверкает созвездие Ариадны — символ бессмертия.

Надпись

На опрокинутой урне читается надпись «TITIANUS F», представляющая собой сокращение от «Titianus fecit», что в переводе с латыни означает «Тициан создал это».

Тициан стал одним из первых художников, начавших подписывать свои работы, что для того времени было необыкновенно важным, ибо работало на укрепление социального статуса живописцев

Пьяный Силен

Старому Силену вечное пьянство не мешало быть мудрым и обладать даром предвидения.

Тициан изображает его вполне традиционно — Силен, задремав, сидит на спине осла, поддерживаемый сатирами.

Так же, как у сатиров, его волосы украшены плющом, священным растением Вакха.

Взаимопонимание

Гепарды, впряженные в повозку Вакха, как бы обмениваются понимающими взглядами.

То же самое происходит между бьющей в бубен вакханкой и размахивающим телячьей ногой сатиром.

Все это подчеркивает силовую линию, возникшую между Вакхом и Ариадной и тоже расположенную по направлению их взглядов

Лаокоон

На переднем плане написан Лаокоон, обвитый змеями.

Знаменитую античную статую Лаокоона нашли в 1506 году.

Она, будучи одной из самых выдающихся археологических находок эпохи Возрождения, пользовалась огромной популярностью и была известна повсеместно.

В одной из описей XVI века шедевр Тициана «Вакх и Ариадна» помечен как «картина Тициана, на которой изображен Лаокоон».

Нога и тело этого мифологического персонажа образуют диагональ, ведущую взгляд зрителя через тело Вакха к звездной короне, сверкающей в левом верхнем углу картины.

Вакханка

Вакханок было принято изображать красавицами, бьющими в бубны и играющими на кимвалах.

Любопытно, что поза этой фигуры повторяет позу скульптурного Вакха, созданного другом Тициана Якопо Сансовино.

Легкая оранжевая туника вакханки и ее синяя юбка написаны легкими, размытыми мазками, а сверкающие на солнце кимвалы — четким штрихом, обнаруживающим острый металлический край инструмента.

Разработано учителем ИЗО высшей
категории
Лепёхиной Т.В.
МБОУ «Школа №32» г. Ростова-на-Дону