

МИНОБРАНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ОБРАЗ ГЕФЕСТА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XVI-
XVIII ВЕКОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы
направления подготовки 50.03.03 «История искусств»
Института искусств

Акчуриной Эльвиры Александровны

Научный руководитель

доцент, канд.пед. наук

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой

профессор, док.пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023

«Искусство не открывало мифов, оно было формой явления их».

(М.В. Алпатов)

Введение. Современная культура, как западноевропейская, так и русская, построена на фундаменте, заложенном древними греками более двух с половиной тысячелетий тому назад. Огромное место в античной культуре занимает мифология. Она определяет содержание древнегреческой поэзии, драмы, эпоса, скульптуры и живописи.

Миф (от греч. *muthos* — слово, сказание) - повествование о происхождении мира, богов, героев, различных народов, событиях естественной истории, которые возникли в глубокой древности и в устной форме передавались из поколения в поколение. Многие греческие мифы утрачены, дошли до нас фрагментарно или в переработанном виде. Но даже те, что сохранились, позволяют судить об универсальности, естественности, материалистичности, диалектичности мифов, их эстетической, нравственной, политической, социальной направленности.

Основным источником знания античной мифологии являются поэмы древнегреческих и древнеримских авторов. Это, в первую очередь, «Теогония» Гесиода, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, «Метаморфозы» Овидия. В них рассказывается о происхождении, жизни и деяниях богов, героев, титанов и гигантов, которые, по представлениям древних, сотворили землю и людей. Вместе с тем, в мифах содержатся ростки действительного познания мира – отгадки истины. Но что самое главное – в них оформлялись коренные представления о месте человека в мире, о его основных ценностях.

Главные действующие лица мифов – прекрасные олимпийские боги: грозный и могущественный верховный бог Зевс; его жена Гера, покровительница семьи и семейного очага; богиня вечной молодости и красоты Афродита; кровожадный бог войны Арес; дева – воительница Афина; бог вдохновения и прорицания, посланник богов Гермес; Посейдон,

владыка морской стихии; Аид, бог подземного царства мертвых; богиня плодородия и земледелия великая Деметра; божественные близнецы: лучезарный Аполлон и богиня охоты Артемида.

В число двенадцати олимпийских богов входил и Гефест, божественный кузнец, артистически прекрасно исполняющий металлические работы. Гефест олицетворял собою силу и творчество. И по сей день его имя ассоциируется в сознании людей с символом высокого профессионализма в кузнечном деле.

В мифологии рассказывается о его чудесном рождении, ремесленном мастерстве, сложных отношений с матерью - богиней Герой, взаимоотношениях с женой - богиней красоты Афродитой. Образ Гефеста, мифы и легенды с его участием привлекали художников всех эпох, начиная с античной. При этом мастера каждой эпохи внесли свой вклад в художественное развитие образа божественного кузнеца.

Цель работы – проследить эволюцию образа бога Гефеста в западноевропейском изобразительном искусстве XVI-XVIII вв.

Поставленная цель работы определила следующие **задачи**:

1. Произвести теоретический анализ литературы по проблеме исследования.
2. Определить круг мифов о Гефесте, наиболее востребованных в художественной среде.
3. Выявить особенности интерпретации образа Гефеста в изобразительном искусстве Барокко и Рококо.

Методологическую основу работы составляют труды В.Д. Блаватского, Р.Грейвса, Т.В. Ильиной, Ю.Д. Колпинского, Н.А. Куна, А.Ф. Лосева, Р. Менара, А.А. Тахо-Годи и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе на одной конференции:

1. Доклад «Образ Гефеста в античном изобразительном искусстве» / X международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров,

магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 23-62 мая 2023 г. (Научный руководитель -доцент Ищенко В.А.).

2. *В статье:* Образ Гефеста в античном изобразительном искусстве //Развитие личности средствами искусства: Материалы X международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (23-26 мая 2023 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2023.С. 180-187. ISBN 978-5-6049979-5-6. РИНЦ

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 34 наименований, приложения (59 рис.).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа и структура работы.

В первой главе прослеживается становление иконографии Гефеста в античном искусстве.

В разделе 1.1 рассматривается персонификация бога Гефеста: его происхождение, функции, символы и атрибутика, связанные с его именем мифы и культы. Представлен анализ ипостасей бога в римской мифологии, куда он вошел под именем Вулкана.

Образ Гефеста - один из ключевых в античной мифологии. Между божествами древнего греческого мира Гефест является в этическом смысле единственным богом-тружеником, обладающим профессиональными навыками. Это бог Гефест - божественный кузнец, работающий в своей мастерской. Каждому из богов Олимпа Гефест выковал что-либо из атрибутов, по которым сейчас их можно распознать, также по просьбе богов он выполнял вооружение для знаменитых героев – Геракла, Энея, Ахилла. Изначально Гефест был только духом подземного огня, а позднее и огня в

целом. Позже он стал восприниматься как покровитель всех ремёсел, которые были связаны с огнём. Главным из них стало кузнечное дело.

Классический образ Гефеста — кузнец и искусный мастер в своей мастерской. Огонь, молот, клещи и наковальня — атрибуты божественного кузнеца. Его имя буквально означает «находящийся у очага». Гефеста называют «искусным художником», «плавильщиком металлов» и «кузнецом». Несмотря на то, что у эллинов Гефест не главный из олимпийских богов, Гефест весьма превозносился как художник. Об этом свидетельствуют многочисленные эпитеты — «знаменитый в искусстве», «знаменитый в работе».

В античные времена был широко распространён культ бога Гефеста. Он происходит из Малой Азии, а затем занесён эллинскими поселенцами в Грецию через острова Эгейского моря. Особенно почитали Гефеста на острове Лемнос, на котором по всей вероятности, сформировался его культ в том самом виде, в котором он попал на материк, а именно в Грецию. Поклонение Гефесту было распространено и в южной Италии, в древней области Кампании.

Прославился Гефест и в ипостаси бога-строителя. Прекрасный мастер своего дела он каждому из богов, и для себя в том числе, воздвиг прекрасные жилища на Олимпе.

Круг мифов о Гефесте разнообразен, однако наиболее популярны сюжеты о рождении Гефеста, его падении и возвращении на Олимп, об измене Афродиты с Аресом и миф о происхождении одного из сыновей Гефеста и Афины Эрехтония. Гефест был некрасивый, однако у него кроме Афродиты в жизни было много романов. Среди его любовных связей отмечаются Харита и Аглайя, самая младшая из трёх Харит.

В римскую религию и мифологию Гефест вошёл под именем Вулкан. Древние римляне чтили Гефеста-Вулкана. Наиболее востребованным мифологическим сюжетом в Древнем Риме, как и в Греции, выступает

ипостась Вулкана – кузнеца, работающего в своей мастерской, создателя вооружения для знаменитых героев и различных механизмов.

В римской мифологии Вулкан - бог разрушительного и очистительного пламени и отвечал за огонь не только земной, но и небесный. Впоследствии он почитался как бог, защищавший от пожаров. В этом – принципиальное отличие трактовки его образа от греческой традиции.

В разделе 1.2 анализируется процесс развития и окончательного формирования иконографии бога в древнегреческой вазописи и древнеримской живописи.

Мифы и легенды с участием бога Гефеста, сложенные древними греками, стали источником вдохновения для вазописцев и римских художников. Греческие вазописцы выработали художественно-эстетические принципы, которые стали нормой в изображении Гефеста на протяжении многих столетий. Именно вазописцы заложили первооснову того художественного типа Гефеста, который теперь принято называть классическим. Этот тип неизменно следовал канонам, которые заключались в недостаточном физическом совершенстве бога, его хромоте, изображения его атрибутов, кузницы, особому подходу к композиции произведения.

В вазописи получили воплощение многочисленные мифы с его участием. Наиболее любим и востребован греческими вазописцами сюжет о возвращении Гефеста на Олимп.

В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллегория. Соответственно пластические образы эллинов уступили у римлян место живописным, в которых преобладала иллюзорность пространства и форм — не только во фресках и мозаиках, но и в рельефах. Римский мастер, в отличие от греческого, видевшего реальность в ее пластическом единстве, больше склонялся к анализируванию, расчленению целого на части, более детальному изображению явления. Самым распространённым видом живописи стала фреска, украшающая стены общественных сооружений, жилых домов и дворцов.

Образцы римской живописи дошли до нас в малом количестве, в основном в результате изучения погибших древнеримских городов Помпей и Геркуланума. Сюжеты с участием Вулкана представлены на фресках «Кузня Вулкана», «Гефест, Фетида, Харита» и др.

В трактовке образа Вулкана римские мастера придерживались греческой канонической традиции: подчеркивали недостаточное физическое совершенство бога, его хромоту, акцентировали его атрибуты, тщательно описывали кузницу. Но при этом круг изображаемых мифов был значительно расширен. Наиболее интересна в контексте сказанного фреска из дома Веттиев «Наказание Иксиона», где показана казнь царя лапифов Иксиона. Данный сюжет практически не использовался греческими мастерами. Заслуживает внимания на этой фреске умелое использование световых эффектов.

Во второй главе прослеживается эволюция образа Гефеста - Вулкана в живописных полотнах мастеров эпохи Возрождения, Барокко и Рококо.

В разделе 2.1 рассматриваются классические ипостаси и новые прочтения образа Гефеста - Вулкана в творчестве художников Возрождения.

Христианская религия почти на тысячу лет практически вычеркнула имя Гефеста из людской памяти. Однако образуя низовое течение средневековой культуры, греческая мифология сохранилась вплоть до эпохи Возрождения и стала одним из источников расцветшего гуманизма.

В эпоху Возрождения античные мифы переосмысливаются и сближаются с христианскими, наполняются новым аллегорическим содержанием. Уже в XIII веке итальянские мастера начали черпать вдохновение не только из средневековых прототипов, но и из греческой мифологии. Не обошли своим вниманием итальянские мастера и Гефеста.

В многочисленных произведениях, отражающих разные стороны жизни божественного кузнеца, художники постепенно отходят от канонов античности, расширяя его социальный статус, влияние на общество. В эпоху Возрождения художников привлекают такие качества Гефеста-Вулкана, как

связь с жизненной силой, покровительство семье и браку; изготовление с высочайшим мастерством оружия и предметов быта; олицетворение огня; ответственность за справедливость и правильный миропорядок. Кроме того, в рассматриваемый период образ Вулкана использовался в мистических учениях как символ страсти, управляя которой человек направляет свою духовную энергию на творчество и созидание.

Круг мифов, к которым обращаются художники, расширяется. Востребованным становится сюжет о падении бога Гефеста на остров Лемнос. Немалый интерес вызывали сюжеты: «Венера в кузнице Вулкана» и «Венера просит Вулкана изготовить доспехи для Энея», «Рождение Эрехтония», «Любовный треугольник», а также «Афина и Вулкан». Но самую большую популярность в искусстве эпохи Высокого Возрождения получил сюжет поимки Гефестом любовников на брачном ложе с помощью волшебной невидимой сети.

Изначально художники Возрождения изображают Гефеста в строгом соответствии с античной художественной традицией: хромым старцем, который ассоциируется с мудростью. Но впоследствии божественный кузнец приобретает новые идеализированные черты и рассматривается как благородный и прекрасный. Широкое распространение получила ипостась Гефеста-Вулкана как бога-кузнеца, работающего в кузнице и создающего оружие и механизмы.

В искусстве позднего Ренессанса прослеживается явный эффект театральности. В элитарном искусстве маньеризма возрождаются многие черты средневековой куртуазной, придворно-рыцарской культуры. Художественный язык насыщается сложными аллегориями, античные мифы переосмысливаются и наполняются новым содержанием.

В разделе 2.2 определяются особенности интерпретация образа Гефеста - Вулкана в живописных полотнах мастеров эпох Барокко и Рококо.

Своеобразным живописным кодом эпохи Барокко стали отношения Венеры с богом войны Аресом (Марсом). Любовные приключения богини

Венеры принадлежали к числу излюбленных тем живописцев XVI и XVII столетий. Остается популярной и так называемая «возвышенная тема» – на многих картинах XVII-XVIII веков Венера в окружении нимф и амуров взирает на работу Вулкана с «облачного пьедестала»: «Венера в кузнице Вулкана», автор «Венера, заказывающая Вулкану оружие для Энея», автор «Венера и Вулкан».

Художникам эпохи барокко был интересен образ Вулкана - сильного, мужественного «божественного кузнеца». Именно такой герой становится главным персонажем полотен Жана-Батиста Реньо, «Венера и Вулкан»; Диего Веласкеса, «Кузница Вулкана»; Луки Джордано, «Кузница Вулкана»; Питера Пауля Рубенса, «Вулкан кует молнии для Юпитера»; Антониса Ван Дейка, «Фетида получает от Гефеста оружие для Ахилла». Художники изображали живое человеческое тело, как наиболее совершенное создание природы. В эту эпоху художников привлекает уже не классическая строгость и красота пропорций, а телесная физическая мощь Гефеста-Вулкана, движение, воплощенное в живой плоти, бьющей через край полнотой жизни.

«Божественного кузнеца», увлеченно работающего в своей мастерской мы видим на картине Питера Пауля Рубенса «Вулкан кует молнии для Юпитера». Подобно античным мастерам, Рубенс видел в человеке наиболее совершенное создание природы. Отсюда особый интерес художника к изображению живого человеческого тела. Он ценит в нем не идеальную красоту, но полнокровную, с избытком жизненных сил. Именно таким представлен Вулкан на картине Рубенса в момент напряженной работы в своей кузнице.

В трактовке образа бога барочными мастерами сохраняются традиции, свойственные живописи Возрождения, а именно: практически все художники эпохи барокко создали в своем творчестве собирательный типичный образ своего современника, но художники подчеркивают не физические недостатки образа, а ценят в нем полнокровную, с избытком жизненных сил красоту живого человеческого тела.

В первой половине XVIII столетия барокко эволюционирует к грациозной легкости стиля рококо, сосуществует и переплетается с ним. На полотнах эпохи рококо можно заметить характерные изменения в составе инструментов – атрибутов «божественного кузнеца», здесь появляются тиски. Этот новый атрибут можно увидеть, как минимум на пяти разных картинах.

Заключение. Образ Гефеста - один из ключевых в античной мифологии. Между божествами древнего греческого мира Гефест является в этическом смысле единственным богом-тружеником, обладающим профессиональными навыками. Он олицетворял собою силу и творчество.

Образ Гефеста прошел сложный путь развития уже в античную эпоху, отражая изменения общественных и этических взглядов древних греков. В период архаики и классики в греческой вазописи окончательно сформировался иконографический образ Гефеста, который изображался в соответствии с представлением о физическом и духовном начале образа: были представлены основные атрибуты и символы Гефеста, был определен круг популярных сюжетов, впоследствии широко используемых художниками. Наиболее любим и востребован вазописцами образ божественного кузнеца, артистически прекрасно исполняющего металлические работы. Ремесленное мастерство бога отражено в его атрибутах: огонь, молот, клещи и наковальня.

В римскую религию и мифологию Гефест вошел под именем Вулкан. Древнеримское искусство продолжало развивать древнегреческие традиции в трактовке образа божественного кузнеца. Римские мастера часто изображали его согласно греческой канонической традиции: подчеркивали недостаточное физическое совершенство бога, его хромоту, акцентировали его атрибуты, тщательно описывали кузницу. Однако при этом они внесли в прочтение образа свои коррективы. В римской мифологии Вулкан - бог разрушительного и очистительного пламени и отвечал за огонь не только земной, но и небесный. Также он почитался как бог, защищавший от

пожаров. В этом – принципиальное отличие трактовки его образа от греческой традиции.

В изобразительном искусстве средневековья Гефест - языческий бог с традиционными атрибутами. Однако его изображения встречаются крайне редко. Христианская религия почти на тысячу лет практически вычеркнула имя Гефеста из людской памяти. Однако образу низовое течение средневековой культуры, греческая мифология сохранилась вплоть до эпохи Возрождения и стала одним из источников расцветшего гуманизма.

В работах художников Возрождения мифологические сюжеты, связанные с Гефестом, актуальны и широко востребованы. В многочисленных произведениях, отражающих разные стороны жизни бога, художники постепенно отходят от канонов античности, расширяя его социальный статус, влияние на общество. В эпоху Возрождения художников привлекают такие качества Гефеста-Вулкана, как связь с жизненной силой, покровительство плодородию, семье и браку; изготовление с высочайшим мастерством оружия и предметов быта; покровительство искусству и творчеству; олицетворение огня; ответственность за справедливость и правильный миропорядок. Кроме того, в эпоху Возрождения образ Вулкана использовался в мистических учениях как символ страсти, управляя которой человек направляет свою духовную энергию на творчество и созидание.

В эпоху Барокко, которая приходит на смену Ренессансу, греческая мифология получила наиболее яркое и полное воплощение. При разнообразии творческих методов и подходов к поставленной задаче, в трактовке образа божественного кузнеца сохраняются традиции, свойственные живописи Возрождения, а именно: практически все художники эпохи барокко создали в своем творчестве собирательный типичный образ своего современника. Художники подчеркивают не физические недостатки образа, а ценят в нем полнокровную, с избытком жизненных сил красоту живого человеческого тела.

В произведениях художников эпохи рококо образ Вулкана пережил большую внутреннюю трансформацию, преобразовавшую его внешний облик. Из бога-кузнеца с непомерно развитой мускулатурой, демонстрирующей его необыкновенную силу и умения, с бьющей через край полнотой жизни, воспринимающийся как радостный гимн во славу всего земного Вулкан превратился в простого равного с земными людьми молодого человека, охваченного любовной тоской, страдающего от предательства. Этот образ, столь несвойственный для чувственной эпохи рококо, благодаря талантливым художникам преобразился и возвысился над физическими недостатками. Вулкан стал именно таким, каким и подобает быть богу: благородным наставником людей, подарившим им навыки кузнечного и ювелирного мастерства.

Таким образом, каждая эпоха развивала образ Гефеста по-своему, отражая идеалы и устремления современности. Со временем образ бога терял свою мифологическую основу, не соответствовал изначальным представлениям. Но одно оставалось очевидным всегда – его образ никогда не терял своей актуальности, сохранив ее до наших дней.