Е.С. Пятницына
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
г.Саратов, Российской Федерации

«Образ Диониса (Вакха, Бахуса) в западноевропейском искусстве»

Античное наследие оказало огромное влияние на творчество западноевропейских художников и скульпторов Нового и Новейшего времени, став неисчерпаемым источником мифологических сюжетов и образов, воплощенных в многочисленных полотнах и скульптурной пластике.

Главные действующие лица греческих мифов – прекрасные олимпийские боги.

Среди них самым молодым был бог виноделия Дионис (Вакх, Бахус). Сын Зевса и смертной женщины Семелы - Дионис занял особое место в греческой мифологии как бог,олицетворяющий идеал красоты и вечной молодости. В мифологии рассказывается о его чудесном рождении, героических приключениях, триумфах и мистериях. Его образ часто воспевали и воплощали в своих произведениях поэты и драматурги, живописцы и скульпторы разных эпох. И по сей день имя Диониса ассоциируется в сознании людей с символом веселья, радости, счастья, вечной молодости. Иногда бога изображают в сопровождении Мельпомены, музы трагедии, потому что он считается изобретателем театрального зрелища. На праздниках в честь Вакха стали впервые разыгрываться пьесы; эти праздники устраивались во время виноградного сбора: сборщики винограда, сидя на повозках и окрасив себе лицо виноградным соком, произносили веселые и остроумные монологи или диалоги. Вскоре повозки заменились театральным зданием, а сборщики винограда – актерами.

Дионис имел богатую атрибутику и символику, утвердившуюся еще на заре античной цивилизации. Атрибутами бога является - виноградная лоза, плющ, тирс, в руке он часто держит рог изобилия, который в изображениях Диониса или вакханалий символизирует знак плодородия.

Образ Диониса - Вакха прошел сложный путь развития уже в античную эпоху, отражая изменения общественных и этических взглядов древних греков. Изначально произведения греческого искусства представляли Диониса в облике божества неопределенного пола. В период архаики и классики сформировался его иконографический образ. Бог представлен в двух ипостасях с характерными функциями. В первой он – статусный муж. Зрелый мужчина – величавый, грозный и могущественный. Таким мы видим его в скульптуре, более известной под названием Сарданапал. Передан образ зрелого мужа с длинными волосами, падающими на плечи и густой бородой. Мощная фигура бога облачена в длинные одежды, в поднятой руке он держит жезл – символ власти. Этот образ часто использовался мастерами - вазописцами.

Первые изменения в его трактовке наблюдаются в краснофигурной вазописи. Диониса изображают юным юношей с женственными чертами лица, в венке из плюща, держащим тирс в руке. В произведениях греческих мастеров утверждается окончательно вторая ипостась бога, юноши, вечно молодого, гармонично сложенного, идеального во всех отношениях, приносящего людям радость, счастье и веселье. Последний образ, олицетворяющий праздничное мироощущение, оказался самым удачным и понятным, поэтому на протяжении многих веков он широко использовался в изобразительном искусстве.

В это же время Дионис впервые показан в детском возрасте в работе Праксителя «Отдыхающий Гермес с младенцем Дионисом», дошедший до нас в подлиннике и

скульптурной группе «Силен с Дионисом». В последующие века именно такой образ маленького бога стал популярным – пухлый младенец с кудрявыми волосами.

Искусство Древнего Рима внесло в прочтение образа Диониса свои коррективы: в большинстве случаев бог виноделия представлен как молодой или мужественный мужчина, но его тело лишено характерной для греческого изображения «изнеженности». Кроме того, в обобщенный божественный облик добавились явные индивидуальные характерные особенности. Эти изменения отчетливо прослеживается на примере портрета Антиноя - Диониса. Трагически погибший любимец императора Адриана Антиной после смерти был обожествлен. Он приобрел идеальное тело бога вина и веселья, его роскошные локоны украшает ветка пинии. Лицо юноши напоминает своими идеальными чертами лицо греческой статуи. Особенность этого изображения заключаются в том, что сохраняются индивидуальные черты: густые брови над небольшими близко поставленными глазами, ему свойственно выражение грусти. В европейской художественной традиции образ Антиноя стал синонимом идеальной мужской красоты. Таким образом в эпоху античности сформировался иконографический образ бога Диониса.

В эпоху Возрождения к образу бога плодородия обращались, Леонардо да Винчи, Тинторетто, Микеланджело, Тициан. Образ Вакха полностью соответствовал классическому типу греческого искусства. Вакх изображался в виде прекрасного, вечно молодого женоподобного юноши с кубком вина, с венком из виноградной лозы. Тело бога явно теряет идеальные божественные черты и становится человеческим, излучает живое тепло.

Картина Тициана «Вакх и Ариадна» воспринимается как возвышенный гимн красоте и силе. Юное лицо бога обрамлено виноградными листьями. Поза Вакха насыщена экспрессией, тело неестественно согнуто, застыло в стремительном, эффектном прыжке. Эротическое начало сливается здесь с высокой поэзией повествования, с красотой, грацией и обаянием главного героя. Тициан создал непохожий ни на один из предшествующих образов Диониса, аналога которому нет ни в предыдущий период, ни в дальнейшем.

В картине Тинторетто «Обручение Вакха с Ариадной» образ молодого бога также соответствовал принятым классическим канонам. Момент непосредственной передачи субъективного переживания, эмоционального настроения в самом почерке и манере исполнения перекликается с творчеством Тициана и Микеланджело.

В целом в работах художников Возрождения образ бога виноделия все больше теряет мифологичность, сходство остается только в трактовке форм идеального тела. Происходит очеловечивание образа и наделение его возвышенной духовностью.

В дальнейшем происходит изменения функции мифологического божества. Образ Диониса - Вакха все больше ассоциируется с аллегорией эстетизированного праздничного мироощущения, ставшей главной чертой Нового времени.

В произведениях XVII века прослеживается достаточно резкие различия в интерпретации художественного образа бога плодородия и виноделия. Это бьющий через край полнотой жизни, воспринимающийся как радостный гимн во славу всего земного Вакх на полотне Рубенса; трагический дуализм земного и сверхчувственного божественного начала в трактовке образа бога виноделия Караваджо; и образ земного, равного с простыми людьми, Вакха Веласкеса.

Необычен Вакх Никола Пуссена. Античная тема в его творчестве была связана с моральным идеалом и идеалом гармонии человека и мира. В его картине «Мидас и Вакх» классический образ приводит к ощущению отдаленности от современного мира. Пуссен создает образ сдержанного спокойствия. Его бог отстранен и погружен в свою жизнь. Вакх идеален как внешне, так и внутренне. Прекрасно сложенное тело, спокойная уверенная в себе поза, от него - веет божественностью и покоем. В картине нет ничего

реалистического. Вакхический сюжет отличает духовная наполненность.

В XVIII веке Вакх был практически не востребован. В редких вакхических сюжетах воссоздается классический образ бога виноделия. Холодный, изящный, величавый бог плодородия, воплощенный в работах художников и скульпторов классического направления, хорошо вписывается в нормы античной «идеальной скульптуры». Именно таким мы видим его в работах скульптора Бертеля Торвальдсена. Это – своеобразная стилизация под греческое искусство.

XIX-XX век сохранил для бога Диониса две ниши, в которых данный художественный образ мог развиваться наиболее ярко. Одна – академические классы, другая – декоративная. Последняя ниша была занята художниками–символистами. Живописно-лирическая направленность их полотен передает мистическую жизнь бога виноделия.

В картине Мориса Дени «Вакх и Ариадна» произошло смешение мифологии и реальности. Образ Вакха больше напоминает фигуру античной скульптуры. Он получился искусственным, можно сказать чужеродным и не несет в себе божественного начала – искры радости и веселья. Все включено в яркую красочную, синтетическую жизнь. Здесь нет глубокого духовного смысла, а его наивность кажется наигранностью.

Кер-Ксавье Руссель не выступает стилизатором, он стер границу между мифологическим вымыслом и современной сельской идиллией. Созданный им образ достаточно реален и поэтому вмещает в себя здоровый и радостный, не знающий сомнения духа древних язычников гимн жизни. Яркие краски, декоративное звучание, необыкновенный праздничный дух и ритм переданы на его полотне «Триумф Вакха» (Сельский праздник).

Каждая эпоха развивала образ бога виноделия и плодородия по-своему, отражая идеалы и устремления современности. В западноевропейском изобразительном искусстве Нового и Новейшего времени образ Вакха представлен широко и неоднозначно. Постепенно он терял свою мифологическую основу, не соответствовал изначальным представлениям. Являясь в своих классических ипостасях – в облике зрелого грозного мужа или вечно молодого женоподобного юноши, Вакх то олицетворял народный идеал красоты, то символизировал плодородие, чувственность, то вновь приобретал возвышенность и поэтичность, отражая явную связь с театром. Но одно оставалось очевидным всегда – его образ никогда не терял своей актуальности.

Список использованной литературы

1. Буслович, Д.С. Мифологические и литературные сюжеты в произведениях искусства: (Из коллекции Эрмитажа) [Текст] / Д.С. Буслович. – СПб.: Паритет, 2001. – 352 с, ил.
2. Виппер, Б.Р. Тинторетто [Текст] / Б.Р. Виппер. – М.: Гос. музей изобр. искусств А.С. Пушкина, 1948. – 188 с., ил.
3. Европейское искусство XIX века [Текст] / Под ред. Ю. Д. Колпинского. – М.: Искусство, 1975. – 128 с., ил.
4. Кобылина, М. Искусство древнего Рима [Текст] / М. Кобылина. – М. – Л.: Искусство, 1939. - 154 с., ил.
5. Колпинский, Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности [Текст] / Ю.Д. Колпинский. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 161 с., ил.
6. Рачеева, Е.П. Великие итальянские художники [Текст] / Е.П. Рачеева. - М.: Олма-Пресс образование, 2004 – 144 с., ил.
7. Ротенберг, Е.И. Западно-европейская живопись 17 века: Тематические принципы [Текст] / Е.И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1989. – 286 с., ил.

Информация об авторе

Пятницына Елена сергеевна — преподаватель 1 квалификационной категории, председатель ПЦК «Социально-культурная деятельность», Государственное