

DARIA OSKIN
ART ACADEMY

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

DARIA OSKIN

Мирон из Елевфер, Дискобол

ок. 450 г. до н. э.

Национальный музей
Палаццо Массимо алле
Терме, Рим

«Дискобол» – первая античная скульптура, которая изображает человека в движении. Посмотрите, как напряжены его мышцы, как сосредоточен метатель диска!

Автор бронзовой композиции – древнегреческий скульптор Мирон, живший в V веке до нашей эры. Оригинал «Дискобола» в бронзе был утерян в Средние века, сохранились лишь его копии римского периода в мраморе.

Античные скульпторы, вдохновляясь участниками Олимпийских игр, прославляли красоту человеческого тела, его совершенство и силу.

В V веке до нашей эры жил легендарный мастер Мирон, который создал самые известные статуи древнегреческих героев и богов: знамениты его скульптуры Геракла, Зевса и Афины, изваяние Аполлона и памятник Персею. Самая известная его работа – «Дискобол».

Поликлет, Дорифор

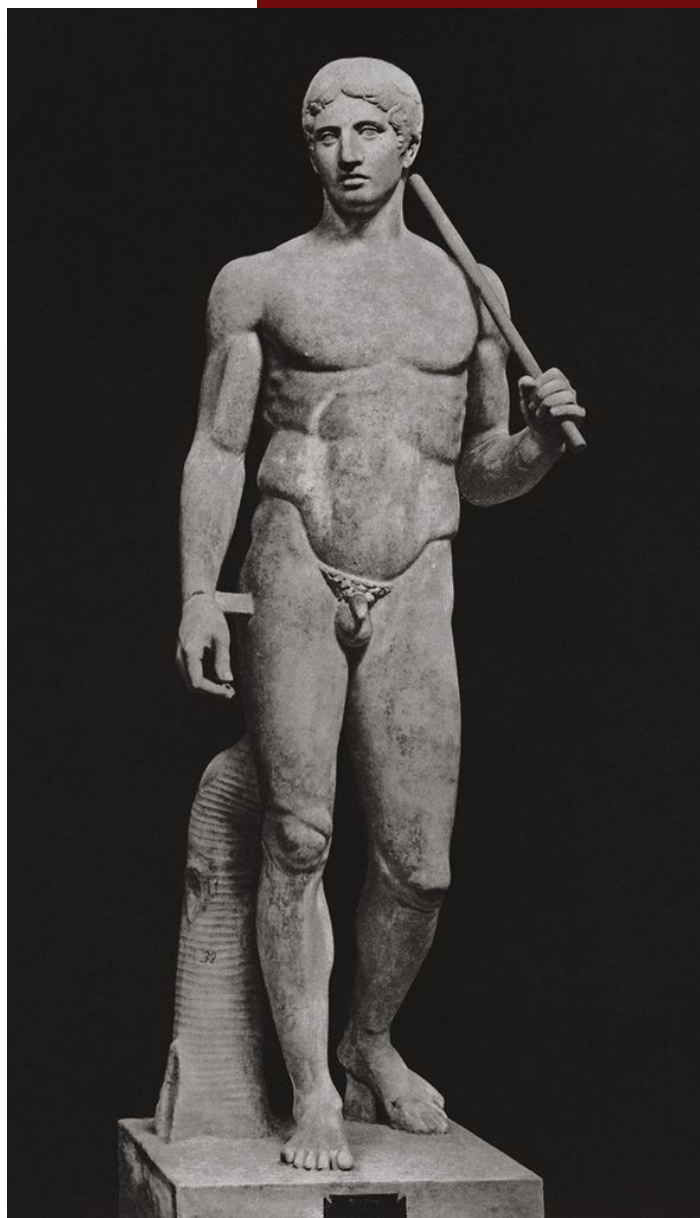
450-440 гг. до н.э.

Реконструкция хранится
в Музее изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина,
Москва

“Дорифор” был знаменитейшей статуей Поликлета. Кем был этот мужчина, мы не знаем, наиболее вероятно предположение, что мастер изваял эпического героя Ахиллеса. Помните знаменитое выражение “Ахиллесова пята”? Миф об Ахиллесе повествует о том, что его мать захотела сделать тело своего сына неуязвимым. Для этого она окунула его в священную реку Стикс. Но, окуная младенца в воду, мать держала его за пятку, и пятка осталась единственным уязвимым местом Ахилла. Впоследствии, именно туда Парис попал ему своей стрелой, смертельно ранив героя.

Он представлен обнаженным, держащим в левой руке копье. Великолепна пластическая разработка фигуры, здесь впервые применен контрапост - объединение в статуе мотивов покоя и движения. Опорной ноге соответствует несущая рука, свободной ноге - спокойно свисающая рука вдоль туловища. Благодаря применению данного принципа в статуе гармонически сочетаются внешний порыв и внутренняя устойчивость. Лицо Дорифора прекрасно и невозмутимо.

В древности статую Поликлета называли “Каноном”, поскольку она представлялась венцом поиска в изображении равновесия фигур.

Венера Милосская, Александрос Антиохийский

Между 130 и 100 годами до н. э.

Лувр, Париж

Невероятно, но эта скульптура получила имя по названию острова, на котором она была найдена французским моряком в 19 веке. После изнурительных торгов власти разрешили вывезти статую с острова, однако позднее, осознав, какую ценность потеряли, устроили показательное наказание грекам, участвовавшим в поисках и транспортировке.

Греческая скульптура оказала колоссальное влияние на последующие эпохи. Во многом идеалы красоты тела были впервые воплощены в мраморе античными мастерами и с небольшими вариациями дошли до наших дней.

Во Франции Венера была подарена Людовику XVIII и вскоре передана Лувру, где находится по сей день.

Ника Самофракийская, Пифокрит

Около 190–180 годов до н. э.

Лувр, Париж

Автором этой скульптуры предположительно является Пифокрит с Родоса (Линдос), который создал изваяние в честь одной из побед полководца Македонии Димитрия I Полиоркита.

Она предназначалась для того, чтобы быть установленной на постаменте, который изображал боевой корабль и находился возле моря. Позже статую стали изображать на македонских монетах.

Согласно двум другим версиям, Нику создали в честь побед Родоса над флотом сирийского правителя у островов Кос или Аморгос. Черты статуи близки к македонскому искусству, но одна из сохранившихся надписей содержит название острова Родос.

В греческой мифологии Ника была верной союзницей Зевса. Она символизирует победу, успешный результат и соответствует римской Виктории.

Давид, Микеланджело Буонаротти

1475-1564 гг.

Галерея Академии,
Флоренция

Кто же такой “Давид” и почему его так хотели увековечить флорентийцы? Обратимся к истории. В ветхозаветные времена филистимляне пошли войной на израильтян. Последние собрали войско, в состав которого вошли старшие братья Давида. Как-то раз отец послал его передать им хлеб. Во время этого похода Давид услышал, как филистимлянский воин Голиаф смеется над Богом. Но никто из израильского войска не смог дать ему за это отпор. Только Давид решился на бой с гигантом. Отказавшись от шлема и доспехов, он взял камень и бросил его в Голиафа. Этого хватило, чтобы сразить филистимлянина наповал. В результате израильтяне выиграли битву, а Давид стал символом их противостояния с филистимлянами.

Ученые же до сих пор не могут точно ответить на вопрос, существовал ли Давид в реальности или это мифический герой. История Флорентийской республики тесно переплелась с созданием мирового шедевра. Картина средневекового мира имела мало оттенков свободомыслия, итальянские города-государства были уникальным явлением того времени. Никогда Флоренция не подчинялась папским буллам и герцогским указам, лишь человеческий гений был ее непреложным законом.

В январе 1504 скульптуру увидели и оценили ведущие флорентийские мастера. Авторитетная группа с Леонардо да Винчи во главе сочла ее достойной украсить сердце города – площадь Синьории.

Пьета, Микеланджело Буонарроти

1499 г.

Собор Святого
Петра, Ватикан

В переводе с итальянского, Pietà – «сострадание, скорбь, жалость, сочувствие».

Пьета Микеланджело – скульптурная композиция пирамидальной формы, высеченная из цельной глыбы мрамора. Это единственная работа, которую Микеланджело подписал. Когда Микеланджело закончил свою первую «Пьету» и её выставили в соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору – Кристофоро Солари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии: «Это сделал флорентиец Микеланджело Буонарроти». Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры.

Рука мастера отсекала все лишнее, и миру явился потрясающий образ скорбящей матери, утратившей сына. На материнских коленях – безжизненное тело 33-летнего Христа.

Похищение Прозерпины, Джованни Лоренцо Бернини

1621-1622 гг.

Галерея
Боргезе, Рим

В 17 веке итальянский скульптор и архитектор Джан Лоренцо Бернини создал одну из самых знаменитых своих работ. Мы видим мужскую взрослую фигуру с бородой и короной. Мужчина обхватил руками и силой прижал к себе девушку. Его пальцы впиваются в тело жертвы, которая пробует освободиться, поворачивается и, кажется, кричит, зовя кого-нибудь на помощь. Перед нами скульптурное изображение мифа о "Похищении Прозерпины". Эта драма случилась в Сицилии на цветущем поле весной. В красивом городе Селинунте, основанном греками в 628 г. до н.э.

Аид, расколов земную кору, поднялся на своей колеснице из недр. Схватил девушку и опять исчез в глубину земли.

Случай настолько драматичный, что по легенде спровоцировал отделение Сицилии от суши — катаклизм, землетрясение самое мощное из тех, что произошли в этом регионе вулканов.

Амур и Психея, Антонио Канова

1721 г.

Лувр, Париж

Сюжет, который продемонстрировал нам мастер, был популярен в далёком прошлом. В Древней Греции миф об Амуре и Психее знал практически каждый. Его можно назвать захватывающей и трогательной историей любви, которая способна преодолеть любые препятствия.

Интересно, что мать Амура, Венера (она же Афродита) весьма подозрительно отнеслась к будущей невестке. Именно она отправила Психею в подземное царство. Девушка должна была принести от царицы подземного мира Персефоны волшебную пудру.

Это испытание Психея прошла достойно, но, как любая женщина, не устояла перед соблазном заглянуть в ларец с волшебным средством для богов. Вдохнув немного пудры, она погрузилась в беспробудный сон. И тогда к Психее спустился с небес Амур, который поцеловал её, возвратив к жизни. С той поры Амур (Любовь) и Психея (Душа) всегда неразлучны.

Мыслитель, Огюст Роден

1880 - 1882 гг.

Музей Родена,
Париж

Летом 1880 Роден получил заказ на работу, которая стала делом всей его жизни. Он должен был оформить бронзовые двери Музея декоративного искусства в Париже, где решил использовать тему Божественной комедии Данте.

Фигура Мыслителя призвана была стать центральным мотивом Врат ада. Сидящий в центре тимпана Мыслитель, который по первоначальному замыслу являлся изображением самого Данте, смотрел с высоты на созданные им образы. Как написал в 1904 году критик Марсель Адам, в понимании Родена этот человек не является ни мечтателем, ни творцом. Вскоре образ Мыслителя стал ассоциироваться с самим скульптором.

Шагающий человек, Альберто Джакометти

1961 г.

Частная коллекция

183-сантиметровая бронзовая скульптура «Шагающий человек» является в некотором смысле душевным автопортретом автора, который, несмотря на свою ранимость, утонченность и одиночество, продолжал упрямо двигаться вперед.

Эту работу Джакометти покрыл мелкой фасеткой, которая позволяла задерживать и поглощать свет. Он пытался добиться ощущения, будто окружающий воздух разъедает поверхность фигуры.

