

Чулпан Фархатовна ГАБИДУЛЛИНА – магистрант образовательной программы «Цифровые инновации в филологии» Российского университета дружбы народов
г. Москва, Россия, e-mail: chulpan.gabidullina@mail.ru

ВОСПРИЯТИЕ И КУЛЬТ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ особенностей формирования культа женского образа в европейском обществе эпохи Возрождения. На основе живописных и литературных произведений авторов и свидетельств современников строится концепция влияния гуманистических идеалов на зарождение и развитие новых, по сравнению со средневековой традицией, представлений об идеальном женском образе.

Рассмотрены вопросы гуманистической направленности искусства и философии в эпоху Возрождения. Обобщены представления о человеке, его природе и ценности, которые претерпевают кардинальные изменения с приходом Ренессанса, изучены закономерности этого изменения и понимание того, какое место в мире занимает человек, как искусство помогает человеку занять это новое высокое положение в мире.

Ключевые слова: гуманизм, Итальянское Возрождение, культ женского образа, идеал красоты, искусство.

Chulpan Farkhatovna GABIDULLINA - Master's student of the educational program «Digital Innovations in Philology» of the Peoples' Friendship University of Russia
с. Moscow, Russia, e-mail: chulpan.gabidullina@mail.ru

PERCEPTION AND CULT OF THE FEMALE IMAGE IN THE RENAISSANCE

ANNOTATION

This article analyzes the features of the formation of the cult of the female image the European society of the Renaissance. Based on the paintings and literary works of the authors and the testimonies of contemporaries, the concept of the influence of humanistic ideals on the emergence and development of new, in comparison with the medieval tradition, ideas about the ideal female image is built.

The issues of the humanistic orientation of art and philosophy in the Renaissance are considered. The ideas about a person, his nature and values, which undergo drastic changes with the advent of the Renaissance, are generalized, the patterns of this change and understanding of what place a person occupies in the world, how art helps a person to occupy this new high position in the world are studied.

Keywords: humanism, Italian Renaissance, cult of the female image, ideal of beauty, art.

«Возрождением» называется эпоха западноевропейской истории, датируемая с 14-го по 16-й век, которая ознаменовала собой смелую, переосмысливающую «современность». Ранние исследователи эпохи Возрождения считали ее началом еще более яркой эпохи, то есть они представляли ее в культурном и религиозном плане не как новизну, а как обновление. Скорее, можно говорить о том, что исследователи данной тематики XIX века положили начало оптимистичным формулировкам новаторского исторического дискурса [8, с. 45].

Очевидно, что женщины раннего Ренессанса, всегда с заметными исключениями, мало участвовали в жизни общества. Важно отметить, что для

тогдашнего европейского общества эпохи Возрождения историки четко различали социальное и семейное положение, личные отношения, сельскую и городскую среду, а также религию, расу и культуру. Часто цитируемые императивы о том, что все женщины должны быть «целомудренными, молчаливыми и послушными», были исключительно идеологической направленностью властей и далеки от описания реальной жизни.

Несмотря на то, что женщины никогда не были равны мужчинам своего класса, трансформирующиеся правила постепенно наделяли их юридическими обязанностями и полномочиями. Несмотря на современную феминистскую риторику, большинство женщин и тогда не были ни чьей-ли-

бо собственностью, ни рабынями. На практике женщины зачастую выполняли важную работу, от которой зависели они сами и их семьи. Однако, эпоха Возрождения действительно произвела «революцию» печати и распространение грамотности, что со временем предоставило женщинам больше возможностей для личного, духовного и творческого развития.

В эпоху Возрождения мы наблюдаем постепенное переосмысление гуманизма и его идеологий, рождение новых идей и абсолютную трансформацию мышления. Многие историки сходятся в том, что в конце XV – начале XVI века на представление о женской красоте в изобразительном искусстве в Европе оказала сильное воздействие литература, в том числе сборник сонетов и канцон Петрарки.

Такие поэты, как Петрарка, привносят гуманистические настроения в светскую литературу Италии, его любовные сонеты о безответной любви являются истоками зарождающейся поэзии эпохи Ренессанса. В его стиле ярко прослеживается гуманистическая идеология самоанализа человеческих мыслей и действий, его разрозненная манера рифмования говорит об излишней эмоциональности.

Влияние литературы на эпоху Возрождения остается настолько сильным, что стиль тщеславия, гиперболических выражений, преувеличений, безответной любви, приукрашенных эпитетов способствовал дальнейшим научным открытиям, искусству.

Гуманисты стояли у истоков Возрождения, их яркие личности и сочинения дали импульс сложению эстетики того времени, и закономерно, что именно тогда женский образ, построенный на двуединстве реальности и идеализации, пережил свой наивысший расцвет.

Поэзия Ренессанса это, в первую очередь, возможность в достижении неземного совершенства слова, оттачивание мастерства, бесконечная работа над формой и фабулой сонетов. Стремление приблизить абстрактные образы к человеческому мировосприятию, понять и постигнуть их глубину, оставаясь при этом в реальном мире с реальными проблемами. Очарование и искренность человеческих чувств – это мировосприятие свободного человека.

Появление Прекрасной Музы – абсолютное новшество в литературе того времени, так как поэты зачастую повествуют о реальной, невымышленной женщине [7, с. 70].

Красота и непритворность человеческих чувств в лирике эпохи Возрождения выражены понятно и четко, благодаря этому поэзия была доступна простым людям. Именно по этой причине сонеты часто становились народными романсами.

Мы видим, как в тогдашних произведениях любовь лишена чувственности, даже намек на эротичность. Она – платоническая, непорочная, а потому идеальная и возвышенная.

В общем культурном контексте эпохи Ренессанса обнаруживается немало содержательно-ху-

дожественных параллелей между литературой и живописью в трактовке женских образов. Нормативные детали из поэзии и прозы отразились в женском портрете XV века.

Понятия красоты и любви трансформируются, божественная красота является истоком любви всего на земле и не имеет значения, порождается ли она разумом или неосознанным желанием. Если чувственная любовь связывает красоту лишь с телесностью, то возвышенная дает понять, что красота не проистекает от материального тела, более того, она являет совершенство, будучи отделенной от телесности. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что тяга к идеалу красоты сопряжена со стремлением как можно больше отделиться от тела, подчинив его душе [5, 180].

Идеал женской красоты каждой эпохи зависит от основной тенденции исторического развития, например, изменения в социальной структуре общества, культурной революции сознания, развития торговли и связей, при этом каждая эпоха подчиняется тем категориям прошлого, благодаря которым она находит решения своих собственных проблем. Одинаковая тенденция, однако, приводит в результате к созданию различных идеалов красоты, исходя из исторических факторов отдельных стран. Художники европейских стран создают каждый свою собственную Венеру, исходя из накопленного опыта и окружающего социума.

Но все без исключения художники эпохи Возрождения искусно сочиняли и совершенствовали формулу, описывающую идеал женской красоты. Красота отождествлялась с материнством, другими словами, с телом, способным дать жизнь: широкие бедра и пышная грудь представлялись идеальными для взгляда и неудивительно, что до наших дней дошло большое количество художественных изображений женщин, кормящих грудью младенцев. Беременность представляли, как дар божий, часто изображая на полотнах. Нужно отметить, что тому способствовал и рост рыночных отношений, так как общество столкнулось на тот момент с нехваткой рабочей силы, а мода на беременность явно способствовала демографическому росту.

В эпоху раннего Возрождения мы можем проследить моду на тонкую шею и бледный цвет кожи, а женская грудь становится объектом пристального внимания как символ материнства и плодovitости. Благодаря культу материнства художники эпохи Ренессанса пытаются возвысить женщину в своих работах, изображая женские тела с пышными формами, тем самым визуализируя культуру того времени и представления о мире [4, с. 8].

Манера и способ изображения женского тела и интерпретация этого изображения напрямую зависят от идеи, учения или истории, рассказанной зрителю, бессознательно женская телесность рассматривается как модель социальной реальности и элемент более масштабной структуры общества, культурных практик и мира в целом.

Одна из наиболее распространенных деталей в

изображении женщин в искусстве Ренессанса — избегающее расположение глаз натурщицы. Картины Сандро Боттичелли «Дева с младенцем» и «Рождение Венеры» изображают женщин, отвернувшихся от зрителя картины, с опущенными глазами и головами, обращенными в сторону или слегка смещенными от центра. Богородица с младенцем изображает Деву Марию в трех четвертях от зрителя, держащую на коленях младенца Иисуса [10, с. 13].

«Рождение Венеры» выполнена в том же стиле, но женский центр картины изображен совсем иначе, чем «Богородица с младенцем». Богиня Венера, выходящая на берег после своего рождения из гигантской половины раковины, не смотрит прямо на зрителя картины или на что-то конкретное, а вместо этого, кажется, смотрит мимо зрителя, на что-то за его пределами. Она изображена с тонкими бровями, распущенными светлыми волосами и более полным телом, подражающим стандартам красоты эпохи Возрождения. Уклончивый характер положения женских глаз делает субъект более скромным и нежным [6, с. 16].

Портреты женщин той эпохи были прекрасной возможностью для художников-мужчин продемонстрировать свои и общественные идеалы и стандарты женской красоты. Художники того времени подчеркивали физическую красоту женщин, бледную кожу, тонкие брови, высокий лоб и округлое тело. Эти идеалы можно увидеть в «Портрете дамы в желтом» Алессо Бальдовинетти, у няни мы видим высокий лоб, бледную кожу и тонкие брови, она изображена в золотом платье, золотой цвет ассоциируется с королевской властью, с деталями в виде пальм на рукавах, золотым ожерельем и головным убором. Портрет на мягком плоском синем фоне выделяет модель и ее детали на фоне всего остального.

Хотя цвета и само изображение немного статичны, образы и изображение натурщицы делают ее вершиной красоты и стиля эпохи Возрождения. Другим примером эталона красоты в женских портретах является «Портрет принцессы» Пизанелло. Подобно портрету Бальдовинетти, портрет Пизанелло подчеркивает такой же высокий лоб, тонкие брови и бледную кожу. На портрете Пизанелло натурщица изображена в гораздо более сложной и яркой одежде: красно-кремовое плиссированное платье с оранжевыми, серыми и коричневыми деталями и богато украшенная накидка на спине платья. Бисероплетение и вышивка на рукаве и ткань, напоминающая накидку на спине платья, предполагают, что натурщица принадлежала к королевской семье, богатство ее и ее семьи демонстрируется через одежду женщин.

Изучая оба этих портрета, важно отметить, что статус женщины также играет важную роль в изображении идеалов красоты, показанных на картинах.

Искусство эпохи Возрождения часто черпало вдохновение у греческой и римской мифологии — «Флора» Тициана Вечеллио не является

исключением. Подобно портретам Пизанелло и Бальдовинетти, изображение Вечеллио греческой богини цветов, растений и весны использует теплые цвета, с целью вызвать у зрителя ощущение чувственности и женственности [1, с. 53].

Флора — один из многочисленных портретов, созданных Вечеллио, на которых изображена идеальная женщина эпохи Возрождения. Среди других его картин того времени — «Венера Анадиомена» и «Венера с зеркалом», на которых изображены женщины схожего типа. Греческая богиня изображена с более темными золотыми волосами, которые ниспадают каскадом на ее плечо, а ее правое плечо и верхняя часть груди открыты для зрителя, что создает ощущение чувственности в картине. Изысканная ткань, обернутая вокруг ее талии и плеча, привлекает внимание зрителя к обнаженной груди, одновременно создавая интересную комбинацию цветов и зелени [1, с. 52-53].

Эта картина является примером того, как в искусстве эпохи Ренессанса подчеркивалась чувственность и женственность. Как и во многих других портретах и изображениях женщин той эпохи, взгляд Венеры обращен в сторону, отводя взгляд от зрителя. В «Венере с зеркалом», женщина на портрете обнажена до пояса и смотрит в зеркало, поддерживаемое херувимами. Изысканная вышивка бисером и вышивка на ткани, в которую она задрапирована, а также богатые украшения, которые она носит, предполагают более высокий социальный статус, как и у Флоры, у которой мы видим светлые волосы в сложной прическе, бледную кожу, тонкие брови и большой лоб, что опять же соответствует идеалам и стандартам красоты эпохи Возрождения.

Как и во «Флоре», глаза женщины отведены от зрителя и в то же время она изображена с мягкой улыбкой, излучающей теплоту и женственность. Одни и те же теплые цвета видны на обоих портретах в деталях, таких, как золотисто-светлые волосы, яркие ткани и кремовая кожа. Общий чувственный внешний вид и поведение, отображаемые на портретах Вечеллио, можно смело считать воплощением женственности эпохи Возрождения.

Важно отметить, что портреты Боттичелли, Бальдовинетти и Вечеллио изображают женщин примерно одинаково, идеально соответствуя стандартам красоты того времени. Художники изображали женщин такими, какими они были, с опущенными или отчужденными глазами и необычным положением головы. Поскольку искусство эпохи Возрождения было отражением общественных и личных идеалов, из чего следует, что женщины, представленные на портретах, были не реальным изображением, а, скорее, символическим катализатором идеалов самой эпохи Возрождения [9, с. 184-186].

Одежда эпохи Возрождения была важной частью демонстрации статуса, женщины из высшего общества предпочитали наряды из шелка, парчи, атласа и бархата, из низшего же сословия носили платья из льна, овчины и шерсти. В моде были

облегающие лифы, пышная юбка, доходившая до щиколоток, а также глубокие вырезы.

Пожалуй, одним из самых важных элементов красоты была кожа. Бледная и неповрежденная кожа считалась самой красивой у женщин. Это относится не только к лицу; эталонность охватывает все части тела, в особенности те области, которые были открыты. Гладкая кожа высоко ценилась, так как олицетворяла собой молодость и здоровье. Женщины использовали холодные кремы для увлажнения кожи, ароматизированные оливковым маслом.

Поскольку высокий лоб считался идеальным, женщины прибегали к выщипыванию линии роста волос, чтобы создать видимость более высокого лба, также выщипывали брови и затемняли брови карандашом.

Обычно на лицо наносили белые порошки, такие, как молотый алебастр, для придания коже более светлого оттенка. Румяна существовали в красном и розовом цветах, и женщины наносили их на губы и щеки для эффекта блеска на коже. Часто использовалась подводка для глаз и тушь для ресниц в виде темного порошка на минеральной основе, ресницы же смазывали маслом, для придания объема и густоты.

Идеальным цветом волос в эпоху Возрождения считались светло-золотистые волосы. Для обесцвечивания волос использовали различные ингредиенты, - от шафрана до серы и куркумы.

Итальянские женщины также практиковали закапывание в глаза травы белладонны. Это делалось с целью получить неестественный блеск глаз и увеличенный зрачок, нужно отметить, что такие средства были весьма губительны для глаз и зачастую приводили к слепоте.

Если женщина от природы не была наделена бледной кожей, существовало множество способов для достижения бледного оттенка, весьма опасные для здоровья, такие, как применение оксида свинца и ртути. При этом по-прежнему наносились на скулы румяна, часто используя при этом смесь ртути и свинца, эту смесь наносили легкими движениями на лицо, а в некоторых случаях и на грудь, чтобы привлечь внимание к бюсту [3, с. 275-277].

Женщины с остекленевшим взглядом смазывали свои накрашенные лица яичным белком для создания здорового «глазурного вида». Это делалось для того, чтобы больше походить на мраморные статуи. Еще одна уловка красоты эпохи Возрождения заключалась в том, чтобы прикладывать пиявки к ушам. Пиявки высасывали кровь из головы, придавая им столь желанную бледность.

Использование искусственных родинок и тканевых косметических пластырей стало популярным в эпоху Возрождения. Метки красоты чаще всего рисовали, чтобы скрыть прыщи или другие недостатки на коже. Косметические пластыри, небольшие тканевые лоскуты, вырезанные в различные формы (например, звезды, луны и круги), чтобы скрыть неровности кожи, вызванные ис-

пользованием свинцового макияжа.

Женщины при дворе эпохи Возрождения считались иконами стиля, и, безусловно, являлись законодательницами моды, на них равнялись, Екатерина Медичи, например, использовала голубиный помет на лице для получения увлажненной молодой кожи лица, а Мария, королева Шотландии, принимала ванны в вине для сохранения молодости [2, с. 225].

Хочется отметить, что женские образы были воспеты на картинах Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи и многих других, в произведениях поэтов и научных деятелей, философов и писателей, но это было отождествление, скорее, внешних качеств, социального статуса женщины как хранительницы домашнего очага и матери, но никак не активного индивида, участвующего в общественной жизни. Эпоха Ренессанса положила лишь теоретическое начало равноправного положения женщины в обществе, заслуживающей справедливой оценки своих внутренних качеств и уровня образованности.

Подытоживая, можно говорить о том, что изображение женщин в искусстве эпохи Возрождения становится зеркалом реальности, определяющим общество и символом культуры того времени. Теория отражения социальных норм прекрасно иллюстрирует идею о том, что искусство эпохи Возрождения является, скорее, зеркалом идеализованного общества, чем точным изображением повседневной жизни.

Без сомнения, как историческая и культурная категория, женское тело подвергается многочисленным трансформациям по мере изменения преобладающих социальных, политических и экономических сил.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бакутина Ю.Ю., Зарубайко А.Ю. *Формирование знаний о теле человека от эпохи Возрождения до наших дней // Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. – 2020. – № S1(25). – С. 52-54.*
2. Бекетова И.А., Бекетова Е.А. *Культ художника-творца в эпоху Возрождения // Актуальные проблемы современной науки: исторические, философские, методологические аспекты: сборник статей 2-й Региональной научной конференции молодых ученых, Курск, 06 мая 2022 года. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2022. – С. 223-229.*
3. Вигарелло Ж. *Искусство привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 429 с.*
4. Галкина А.А. *Особенности женского образа в живописи эпохи Возрождения / А. А. Галкина, В.А. Рошупкина, В. И. Курчев // НаукаПарк. – 2018. – № 6(67). – С. 8-10.*
5. Курчев В.И. / *К вопросу о значении эстетики: между классикой и современностью / Сборник: Актуальные философские и методологические пробле-*

мы современного научного познания 2015, С. 180-183.

6. Ласкова Н.В., Козынка А.А. Идеал женской красоты в итальянском обществе эпохи Возрождения // ФЭн-наука. — 2015. — № 12(51). — С. 16-17.

7. Погонцева Д.В. Культурно-историческая динамика представлений о женской красоте // Человек и культура. — 2014. — № 5. — С. 67-85.

8. Скнарэнко В.П., Курчев В.И. / Женский образ в живописи возрождения / НаукаПарк. 2016. №7(48): С. 45-46.

9. Фукс Э. Секреты женщин Ренессанса /Перевод В.М. Фриче. — М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016. — 448 с.

10. Чикалова И.Р. «Бархатная революция» в политической и исторической науке // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сборник научных статей. Том Выпуск 3. — Минск: Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», 2004. — С. 5-22.

SPISOK LITERATURY:

1. Bakutina Y.U., Zarubayko A. Y.U. Formirovaniye znaniy o tele cheloveka ot epokhi Vozrozhdeniya do nashikh dney // Mezhdunarodnyy elektronnyy zhurnal. Ustoychivoye razvitiye: nauka i praktika. — 2020. — № S1 (25). — С. 52-54.

2. Beketova I.A., Beketova Ye.A. Kul't khudozhnika-tvortsa v epokhu Vozrozhdeniya // Aktual'nyye problem sovremennoy nauki: istoricheskiye, filosofskiyе,

metodologicheskkiye aspekty: sbornik statey 2-oy Regional'noy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh, Kursk, 06 maya 2022 goda. — Kursk: ZAO «Universitetskaya kniga», 2022. — S. 223-229.

3. Vigarello ZH. Iskusstv oprivlekatel'nosti. Istoriya telesnoy krasoty ot Renessansa do nashikh dney. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2013. 429 s.

4. Galkina A.A. Osobennosti zhenskogo obraza v zhivopisi epokhi Vozrozhdeniya / A.A. Galkina V.A., Roshchupkina V. I. Kurchev // Nauka Park. — 2018. — № 6 (67). — S. 8-10.

5. Kurchev V.I. / K voprosu o znachenii estetiki: mezhdunarodnyy sbornik statey / Sbornik: Aktual'nyye filosofskiyе i metodologicheskkiye problemy sovremennoy nauchnoy poznaniya 2015, S. 180-183.

6. Laskova N.V., Kozynko A.A. Ideal zhenskoy krasoty v ital'yanskom obshchestve epokhi Vozrozhdeniya // FЭn-nauka. — 2015. — № 12 (51). — С. 16-17.

7. Pogontseva D.V. Kul'turno-istoricheskaya dinamika predstavleniy o zhenskoy krasote // Chelovek i kul'tura. — 2014. — № 5. — С. 67-85.

8. Sknarenko V.P., Kurchev V.I. / Zhenskiy obraz v zhivopisi vozrozhdeniya / Nauka Park. 2016. №7 (48): С. 45-46.

9. Fuks E. Sekrety zhenshchin Renessansa /Perevod V.M. Friche. — М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016. — 448 с.

10. Chikalova I.R. «Barkhatnaya revolyutsiya» v politicheskoy i istoricheskoy nauke // Zhenshchiny v istorii: vozmozhnost' byt' uvidennymi: Sbornik nauchnykh statey. Tom Vypusk 3. — Minsk: Uchrezhdeniye obrazovaniya «Belorusskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet imeni Maksima Tanka», 2004. — С. 5-22.

