

культуры; сост. и ред. академик РАО
Ю. П. Мелентьева. – Москва: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2024. – С. 86–90.

3. Макрушенко, С. П. Библиотека семейного чтения – оптимальная модель чтения в семейном кругу / С. П. Макрушенко // Образование в изменяющемся мире: исторический опыт и вызовы современности : Сб. статей по мат-ам Всероссийской с межд. участием науч.-практ. конф. (Ливадийский Дворец-Музей, 30 мая – 01 июн. 2024 г.) – Москва: Издательство «Перо», 2024. – С. 266–270.

4. Мезенцева, О. П. Семейное чтение: роль и возможности библиотек / О. П. Мезенцева // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. Вып. 22 : М-лы науч.-практ. конф. РАО «Семейное чтение – традиционная российская ценность: история и современность» (Москва, 9-10 окт. 2024 г.) ос. Академия образования, отделение образования и культуры; сост. и ред. академик РАО Ю. П. Мелентьева. – Москва: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2024. – С. 91–96.

5. Чудинова, В. П. Роль семьи в приобщении детей к чтению / В. П. Чудинова, Е. А. Колосова // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. Вып. 22 : М-лы науч.-практ. конф. РАО «Семейное чтение – традиционная российская ценность: история и современность» (Москва, 9-10 окт. 2024 г.) Рос. Академия образования, отделение образования и культуры; сост. и ред. академик РАО Ю. П. Мелентьева. – Москва: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2024. – С. 130–142.

Волос М.В., студент 406 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Густова-Рунцо Л.А.,
доктор искусствоведения, профессор

БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Библейские образы играют ключевую роль в истории искусства Западной Европы Нового времени, став не только источником вдохновения для художников, но и мощным инструментом трансляции культурных, религиозных и идеологических ценностей эпохи. Этот феномен глубоко укоренён в многовековой традиции христианского мира, где Библия выступала как универсальный язык образов, понятных широкому кругу зрителей от простого народа до интеллектуалов высшего света.

С XVI по XVIII век Западная Европа переживала бурные изменения, связанные с Реформацией, контрреформацией, научными открытиями и социально-политическими трансформациями. Эти процессы отразились на искусстве того времени, в котором библейская тематика получила новое осмысление и интерпретацию.

В XVI веке выдающиеся творцы создавали библейские образы. Одним из них был Тициан. В отличие от большинства художников, мыслящих и творящих с помощью линий, светотени и соотношения пропорций и объемов, Тициан воссоздает мир и строит форму красками, соотношением тонов. Главное для художника – стремление передать дыхание и трепет живого тела. Палитра Тициана отличается поразительной светосилой. Его краски не только материально осязаемы, но и обладают чарующей декоративной звучностью, эмоциональной насыщенностью. Как правило, носителем красочного звучания выступает цвет тканей, предметов и природных объектов, а в работах позднего периода – тело человека [2].

Замечательным примером библейского сюжета в творчестве Тициана служит его «Распятие». Этот шедевр, написанный в 1558 году, находится в

глубине святилища церкви Сан-Доменико в Анконе. Эта картина, выполненная в натуральную величину, не просто изображение библейской сцены, это глубокое погружение в трагедию, является вершиной мастерства позднего Тициана, знаменующая переход к его последнему периоду творчества, проникнутого глубоким психологизмом. Работа поражает не только своим масштабом, но и невероятной эмоциональной силой. Центральная фигура – Иисус Христос, распятый на кресте. Его тело, изображенное с анатомической точностью, источает не просто физическое страдание, но и духовную боль. Лицо Христа, искаженное муками, пронизано глубокой печалью, но одновременно и непоколебимой верностью своему предназначению. Свет падает на Христа, подчеркивая драматизм момента, создавая ощущение пронзительной реальности. По обе стороны от креста стоят Богородица и Святой Иоанн. Дева Мария, изображенная с необыкновенной выразительностью горя, словно камнеет от боли, ее фигура пронизана глубоким отчаянием. Святой Иоанн направляет свой взор на распятое тело Христа. Его лицо выражает глубокое сочувствие и бессилие перед лицом несправедливости.

Великий итальянский художник Якопо Робусти (Тинторетто) также воплощал–библейские сюжеты в своём творчестве. Первый успех пришел к Тинторетто после создания картины «Чудо Святого Марка». К этому времени у него уже появился собственный стиль и характерные живописные приемы. Он часто создавал большие мифологические и библейские полотна, как «Происхождение Млечного пути», «Похищение тела Святого Марка», а в 1588 году создает грандиозный «Рай» в Палаццо Дожей [1, с. 130-131].

Картина «Распятие» Тинторетто была создана для Скуолы Сан-Рокко. Монументальное произведение, полностью подчиненное архитектуре зала, раскрывает свою историю постепенно, подобно раскрывающемуся драматическому сюжету. Входя в аббатство, посетитель сначала видит лишь основание креста, на котором страдает Христос, и окружающую его группу

скорбящих – маленький фрагмент огромной трагедии, масштаб которой осознается лишь по мере приближения.

Эта многофигурная композиция, характерная для маньеризма, уместила на одном полотне три ключевые сцены: подготовку к распятию, само распятие и его последствия. Художник мастерски расставляет акценты, используя пространство и перспективу, чтобы раскрывать сюжет поэтапно.

Центральная фигура – распятый Христос, излучающий неземное сияние. Его бледное тело, подчеркнутое ярким светом, контрастирует с окружающим мраком и становится визуальным эпицентром всего полотна.

На картине можно заметить богатство деталей и сложность композиции. Вокруг Христа – скорбящие Мария и апостолы, их позы полны отчаяния и боли. Дальше – динамичный каскад фигур: римские legionеры в характерных для итальянского Возрождения доспехах и на конях, выражающие безразличие или торжествующую жестокость.

Художник с виртуозностью использует сложные ракурсы и позы, свойственные маньеризму, при этом сохраняя сдержанную, но богатую цветовую гамму. Это не броские, яркие краски, а тонкие, глубокие оттенки, подчеркивающие драматизм сцены. Проработка деталей поражает: выражения лиц, складки одежды, текстура ткани – все прописано с удивительной точностью.

«Распятие» – это не просто изображение библейской сцены. Это эмоционально насыщенное произведение, которое заставляет зрителя переживать вместе с героями, погружаться в атмосферу трагедии и созерцать величие жертвы. Масштаб картины, ее композиционное решение и мастерство исполнения делают это полотно незабываемым произведением искусства, способным тронуть душу и заставить задуматься о глубоком смысле человеческого существования. Только внимательное изучение позволяет понять всю глубину и многогранность этого замечательного произведения.

Одна из самых ярких и загадочных работ испанского живописца Эль Греко – «Воскресение Христа», написанная между 1597 и 1600 годами. Его работа – это взрыв света и эмоций в пространстве невозможного. Эта картина – не просто изображение библейского события, это мощный эмоциональный взрыв, воплощенный в стремительных линиях, искаженном пространстве и необыкновенной игре света, и тени. Заказанная для главного алтаря Colegio de la Encarnación августинской семинарии, основанной Марией де Кордоба и Арагон, картина представляет собой грандиозное полотно размером 275x127 см.

Иисус излучает беспокойное, почти болезненное сияние. Его фигура, протянутая вверх, словно рвется из земных оков, в то время как римские солдаты внизу реагируют на это чудо с бурей противоречивых эмоций. Их лица выражают изумление, страх, недоверие – спектр чувств, запечатленный с пугающей точностью. Эль Греко мастерски использует язык жеста для передачи разных степеней понимания божественного. Жесты солдат – это своеобразная «единица измерения» их реакции на сверхъестественное событие. Божественный свет, сначала ослепляющий и пугающий, постепенно трансформируется в нечто более приемлемое, вызывая смешанные чувства от ужаса до зарождающегося благоговения.

Пространство на картине деформировано, фигуры вытянуты, а перспектива намеренно искажена. Каждая фигура имеет собственные пространственные ориентиры, нарушающие логику плоскостей и создающие ощущение невероятной глубины. Избыточность в изображении пространства, света и человеческих фигур не является недостатком, а, наоборот, является ключом к пониманию уникального стиля Эль Греко. Она позволяет мастеру выразить не только сам факт Воскресения, но и всю гамму человеческих эмоций, вызванных этим сверхъестественным событием.

«Воскресение» Эль Греко – это картина, которая требует вдумчивого созерцания. Это не просто религиозная сцена, это глубокое исследование

человеческой реакции на столкновение с божественным, воплощенное в динамичной композиции, необычной цветовой гамме и мастерским владении художественными приемами.

Яркие и значимые примеры воплощения библейских сюжетов можно проследить в музыкальном творчестве великих композиторов. Например, месса *h-moll* – грандиозное творение Иоганна Себастьяна Баха, над которым композитор работал в течение десятилетий [3, с. 120].

Трагическая кульминация Мессы – *Crucifixus* (Распятие) – повесть о крестных муках Спасителя. В этом проникновенном эпизоде, написанном в духе итальянской арии ламенто, Бах, использовал форму пассакальи. Тринадцать раз в басу появляется одна и та же мелодия – мерно, неуклонно спускающийся мрачный хроматический ход. На его фоне возникают отдельные аккорды струнных и деревянных инструментов, отрывочные, словно вздохи и стенания, реплики хора. В конце мелодия спускается все ниже, никнет, и словно обессиленная, умирает. Все умолкает. И сразу широким ликующим потоком света все заливают звуки хора *Et resurrexit* (И воскрес), воспевающего Воскресение, победу жизни над смертью.

Реквием В. Моцарта – одно из величайших творений человеческого гения, вдохновенный гимн Господу. Его глубина и серьезность, драматизм и возвышенность, трогательность и яркость никого не могут оставить равнодушным.

Реквием написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «*Requiem aeternam*» – «Вечный покой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского (ок. 1190-ок. 1260) «*Dies irae*» (День гнева). Реквием состоит из 12 частей, содержание их – мольба о даровании покоя, спасении души и картины Страшного Суда.

Художники посредством динамичных поз и драматических композиций воплощали сюжеты Распятия Христа, Положения во гроб, Воскресения Христа,

передавая эмоции и напряжение. Они стремились выразить внутреннее состояние персонажей. Акцентировали внимание на светотени, что добавляло глубину и эмоциональную насыщенность.

Композиторы Нового времени использовали музыкальные формы для передачи эмоционального содержания канонических текстов и духовных исканий современников, а также отражали их стремление к гармонии и поиску божественного начала жизни.

Таким образом, как в музыке, так и в изобразительном искусстве, художники и композиторы стремились выразить глубокие духовные переживания и эмоциональные состояния, отражая трагедию, надежду и стремление к божественному в своих произведениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бойл, Д. Искусство Возрождения. /Д. Бойл; - Москва: ООО «Издательство АСТ». – 2003. – 144с
2. Махов, А. Б. Тициан / А. Б. Махов // Молодая гвардия. – 2018. – 344 с.
3. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – Москва : Сов. энциклопедия, 1973.

Воробей Я.А., студент 420Н группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Гутковская С.В.,
кандидат филологических наук, доцент