

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2021, №1, Том 5 / 2021, No 1, Vol 5 <https://liberal-journal.ru/issue-1-2021.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/04KLLD121.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Браточкина Е.Ю., Паллотта В.И. Скульптура: нагота Возрождения и откровенность современности // Либерально-демократические ценности, 2021 №1, <https://liberal-journal.ru/PDF/04KLLD121.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Bratochkina E.Yu., Pallotta V.I. (2021). Sculpture: the nudity of the Renaissance and the frankness of modernity. *Journal of liberal democratic values*, [online] 1(5). Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/04KLLD121.pdf> (in Russian)

УДК 73.03

Браточкина Е.Ю.

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Студент 1 курса, направление подготовки «Дизайн»
E-mail: Pallotta@yandex.ru

Паллотта В.И.

АНО ВО «Московский международный университет», Москва, Россия
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Доцент кафедры «Цивилизационного дизайна»
Кандидат педагогических наук
E-mail: Pallotta@yandex.ru

Скульптура: нагота Возрождения и откровенность современности

Аннотация. Авторы статьи касаются вопроса восприятия скульптурных произведений, которые очень часто встречаются в обнаженных мужских и женских образах. Для большинства современных людей обнаженное тело воспринимается вполне естественно. Но и для современного человека, привыкшего к повсеместной наготы, есть примеры, которые представлены на публичных выставках и которые вызывают много споров. Сравнивая ренессансную скульптуру и экспонаты выставки Body Worlds, авторы пытаются ответить на вопрос: является ли человеческое тело неприкосновенным чудом или экспонатом на выставке, который может быть представлен каким-либо образом, игнорируя традиционные представления о красоте и эстетике?

Ключевые слова: скульптура; современное искусство; эпоха Возрождения; художественное самовыражение; пластинация; нетрадиционное отображение человеческих тел

Важность искусства в нашей жизни не может быть выражена словами. Весь наш мир обречен на работу. Когда людей переполняют эмоции, они рисуют, поют, сочиняют – это своеобразное проявление чувств (боль, страх, счастье). Искусство не существовало бы без человека, потому что он создал его.

Понятие красоты меняется с каждым столетием. Люди демонстрируют новые идеалы. Есть последователи, как старого великолепия, так и нового.

Мир скульптуры в нашей жизни показан ярко и разнообразно. Талантливые мастера создавали свои произведения на протяжении веков. В своих скульптурных творениях художник

выражает духовный мир, идеи окружающей среды, воплощает свои эстетические идеалы, фантазии. используя знания и умения из области художественной грамоты, композиции, цветоведения, формообразования [3] и анатомии. Искусство формирует наше сознание, наш вкус и наше эстетическое воображение.

Мы посещаем музеи и выставки, где скульптурные произведения очень часто предстают перед нами в нагих мужских и женских образах. Для большинства современных людей нагое тело воспринимается совершенно естественно. Однако и для нас есть образцы, которые представляются на публичных выставках и которые вызывают множество споров (выставка Body Worlds).

Предметом исследования в статье является нагота скульптур Возрождения и откровенность современного искусства.

Для написания данной статьи были использованы методы визуального исследования искусства скульптуры Возрождения экспонатов выставки Body Worlds, информационный анализ исследований российских и зарубежных авторов, которые касаются вопросов культурологии и теории изобразительного искусства.

Скульптура Ренессанса – одна из важнейших форм ренессансного искусства, достигшая в то время своего апогея. Главным центром развития жанра была Италия, основным мотивом-ориентация на древние образцы и восхищение человеческой личностью [2].

Если в средние века скульптура была неразрывно связана с архитектурой и даже не рассматривалась как самостоятельное искусство, то с началом Ренессанса начинается медленный процесс разделения скульптуры, освобождающий ее от зависимости от архитектурных идей. Скульптуры постепенно «удаляются» от стен храмов, от рельефов и портиков, становясь самостоятельным, самодостаточным искусством. Ренессанс делится на три периода, первый из которых относится к 13 веку, а последний заканчивается 16 веком [1].

Возникает вопрос: человеческое тело – это неприкосновенное чудо или экспонат на выставке, который можно представить, как и где вы хотите?

В скульптуре эпохи Возрождения наступил расцвет культуры, из которого мы можем наблюдать становление личности человека как высшей ценности. Мастера эпохи Возрождения восхищались человеческой личностью и создавали невероятные шедевры скульптуры.

Художники эпохи Возрождения изменили ход истории западного искусства, сделав обнаженную натуру центральным элементом художественной практики. Возрождение интереса к классической древности и новый акцент на роли изображения в христианском богослужении побудили художников черпать из жизни, что привело к появлению новых ярких представлений о человеческом теле.

Донателло создал своего бронзового Давида для двора Козимо в Палаццо Медичи. Задуманная полностью круглой формы и независимая от какого-либо архитектурного окружения, это была первая известная отдельно стоящая статуя обнаженной натуры, созданная со времен античности, и представляла собой аллегория гражданских добродетелей, преодолевающих жестокость и невежество.

Микеланджело вместе с христианскими гуманистами и священнослужителями в его кругу считал красивое тело символом человеческой добродетели и совершенства. Ярким примером является мраморная статуя Давида. Это изображение олицетворяет идеалы телесного совершенства, вдохновленные искусством Древней Греции и Рима: гармоничные пропорции, героическое телосложение и безупречная кожа.

Попытки Микеланджело вдохнуть новую жизнь в христианское искусство, используя древние языческие модели в изображениях библейских персонажей для Сикстинской капеллы, особенно в «Страшном суде» (1536–1541 гг.), оказались для церкви слишком большими. После его смерти гениталии фигур были покрыты драпировкой. Но, несмотря на стыдливость церкви, гений Микеланджело сыграл важную роль в том, что обнаженная натура стала рассматриваться как высшая форма художественного самовыражения. После Сикстинской капеллы «все хотели, чтобы их художники рисовали ню» [10].

Выдающимся скульптором-маньеристом был фламандский итальянец Джамболонья. В обнаженных фигурах наблюдаются типичные черты маньеристической скульптуры сложные позы и вытянутая анатомия.

Идеализированные тела с прекрасными пропорциями были не единственными типами обнаженной натуры в искусстве эпохи Возрождения. Христианское искусство часто представляло окровавленные фигуры преследуемого Христа и святых, тела умерших и умирающих, а также истощенные анатомии набожных аскетов, выражающих свою веру через отрицание физических потребностей. К пятнадцатому веку художники стремились подчеркнуть интуитивную реальность смерти распятием, бичеванием и другими пытками. Благочестивые христиане черпали смысл и, в конечном счете, утешение в откровенных терминах телесной жертвы Христа. Художники обратили внимание и на другие жалкие тела. Микеланджело, к примеру, черпал вдохновение у североевропейских художников, которые давно преуспели в изображении тел в смерти за пределами общепринятых представлений о красоте [12].

Body Worlds – всемирно известная **научно-познавательная выставка**. Все экспонаты выставки – реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам в Институте пластикации, основанному доктором фон Хагенсом в 1983 году. Доктор фон Хагенс изобрел пластикацию в 1983 году, как способ изучения строения человеческого тела. Сегодня выставки BODY WORLDS по мнению многих идеальный способ использовать эту науку, чтобы продемонстрировать красоту человеческого тела и напомнить нам что наши тела являются нашей личной ответственностью и остаются с нами на протяжении всей нашей жизни [7].

Впервые выставка прошла в Токио в 1995 году. После этого аналогичные выставки прошли более чем в 50 различных местах Европы, Азии и Северной Америки. Помимо временных выставок, Body Worlds имеет постоянные выставки в Лондоне, Берлине, Амстердаме и некоторых других городах.

Впервые выставка прибыла в Москву в 2021 году. Она открылась 12 марта в 21 павильоне ВДНХ и, как ожидается, продлится до начала следующего года.

Основная цель выставки, по словам организаторов, – дать посетителям возможность изучить основы строения человеческого тела и получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях строения человеческого тела [4].

Такая неоднозначная выставка имеет своих сторонников и ярых противников.

Образовательная ценность Body Worlds для молодых зрителей сомнительна, и отображение может даже мешать их пониманию смерти. Если выставку человеческих останков можно оправдать тем, что их подлинность может быть доведена до сведения зрителей, а останки, наделенные ими сочувствующим эмоциональным смыслом, может быть бессмысленным, если не неэтичным, показывать маленьким детям квази-реалистичные поставленные пластины вместо реплик. Модели [11].

По мнению L. Burns образовательные цели неоднозначны, а некоторые аспекты выставки унижают человеческое достоинство. Подписные карточки, прикрепленные к пластинатам, на которых указано название, подпись Гюнтера фон Хагенса и дата создания, отмечают пластинаты как произведение искусства, а фон Хагенс – как художника [9].

Международный феномен пластинации, оказался чрезвычайно популярным среди зрителей во всем мире. Никогда прежде человеческое тело не подвергалось столь доступному и интригующему вниманию публики. Рассеченные части тела украшены пластинатами всего тела с их реалистичными позами, от тех, что с мотивами эпохи Возрождения, до других с очень современными темами. Однако выставки и их создатель Гюнтер фон Хагенс поразили многих, в том числе анатомов, некоторые из которых считают нетрадиционное отображение человеческих тел неэтичным и оскорбительным. Даже если против некоторых аспектов выставок могут быть выдвинуты веские этические возражения, Jones D.G., Whitaker M.I. утверждает, что полный отказ от них не оправдан [8].

Заключение. Что для сегодняшнего зрителя, привыкшего к вездесущей наготы, обнаженная натура эпохи Возрождения? в то время нагота была более спорной, потому что она происходила в очень религиозном, благоразумном обществе, где обнаженность была для частной, а не публичной сферы.

Известно, что художники эпохи Возрождения, такие как Донателло, Микеланджело, Джамболонья, Бенвенуто Челлини и другие, художественные творения которых были в основном вдохновлены мифологической и религиозной идеологиями. И люди считали художников вдохновленными Богом на создание картин. Обнаженные образы человеческой анатомии были созданы этими художниками не только для изображения чувственности, но и для изображения стыда, красоты и силы. Показывая тесную связь между искусством и наукой [6] и приверженность реалистическому наблюдению, итальянские художники, изучали анатомию путем вскрытия, стремясь понять человеческий скелет, а также расположение и характер мышц. Многократное и интенсивное изучение художниками модели обнаженной натуры было призвано развить мастерство телесного строения, жестов и позы, что облегчило создание убедительных фигурных композиций [12].

Влияние эпохи Ренессанса имеет огромное значение для понимания и изучения человека, природы в целом, для возрождения античной культуры, в частности. Скульптура, благодаря Возрождению, стала более понятна и доступна обычным людям, разбудила в них потребность в красоте и эстетике. Эпоха Возрождения породила множество гениальных творцов, чьи шедевры до сих пор не перестают восхищать и поражать своим великолепием [5].

На выставке Body Worlds мы понимаем, что границ в искусстве нет, оно может быть не только «прекрасным», но и «жутким, кошмарным». Автор разрывает типичные шаблоны и предоставляет людям возможность взглянуть на тело под другим углом. Он раскрывает его, хочет переключить внимание с души на физические аспекты, «выворачивает его наизнанку».

Большинство людей считают, что выставка живых трупов – это «искусство расчлененки», «надругательство над творением природы». Они негативно настроены к творчеству автора, считая, что должны существовать рамки приличия. Они же любят уже традиционное искусство, где нет экстравагантных выходов. И это про скульптуру Ренессанса. А меньшинство, которому нравится Body Worlds готовы воспринимать новое творчество, и не стоять на месте с устоявшимися идеалами красоты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры [Текст] / Д.Е. Аркин. – Москва: Искусство, 1990. – 400 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник / М.: Высшая школа, 2008.
3. Паллотта В.И., Сичкарь Т.В. Семиотический аспект в дизайне логотипов и товарных знаков // Костюмология. 2019. Т. 4. №3. С. 7.
4. СКР проверит выставку человеческих тел в Москве. Какие к ней есть претензии? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.bbc.com/russian/news-56446059>.
5. Скульптура эпохи Ренессанса. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://gavrilin-dshi.ru/strany/skulptura-epohi-renessansa.html>.
6. Alekseeva I.V., Barsukova N.I., Pallotta V.I., Skovorodnikova N.A. The innovation blaze-method of development professional thinking designers in the modern higher education // European Journal of Contemporary Education. 2017. Т. 6. №4. С. 615–626.
7. BODY WORLDS & the Cycle of Life Comes to the Museum of Science June 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.mos.org/bodyworlds-2019-presskit>.
8. Engaging with plastination and the Body Worlds phenomenon: a cultural and intellectual challenge for anatomists. Jones D.G., Whitaker M.I. Clin Anat. 2009 Sep; 22(6): 770–6. doi: 10.1002/ca.20824.PMID: 19585569.
9. Gunther von Hagens' BODY WORLDS: selling beautiful education. Burns L. Am J Bioeth. 2007 Apr; 7(4): 12–23. doi: 10.1080/15265160701220659.
10. Is the Renaissance nude religious or erotic? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.bbc.com/culture/article/20190214-is-the-renaissance-nude-religious-or-erotic>.
11. The Body Worlds Exhibits and Juvenile Understandings of Death: Do We Educate Children to Science or to Voyeurism? R. Bianucci, M. Soldini, G. Di Vella, L. Verzé, J Day Clin Ter 2015; 166(4): e264–8. doi: 10.7417/T.2015.1871.
12. The Renaissance Nude [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.getty.edu/art/exhibitions/renaissance_nude/inner.html.

Bratochkina E.Yu.

Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: Pallotta@yandex.ru

Pallotta V.I.

Moscow international university, Moscow, Russia
Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: Pallotta@yandex.ru

Sculpture: the nudity of the Renaissance and the frankness of modernity

Abstract. The authors of the article consider the issue of perception of sculptural works, which very often appear in naked male and female images. For most modern people, the naked body is perceived quite naturally. However, even for the modern man, accustomed to the ubiquitous nudity, there are examples that are presented at public exhibitions and that cause a lot of controversy. Comparing the Renaissance sculpture and the exhibits of the Body Worlds exhibition. the authors try to answer the question: is the human body an inviolable miracle or an exhibit at an exhibition that can be presented in any way, ignoring traditional ideas about beauty and aesthetics?

Keywords: sculpture; modern art; Renaissance; artistic expression; plastination; non-traditional representation of human bodies

REFERENCES

1. Arkin D.E. Obrazy arkhitektury i obrazy skul'ptury [Tekst] / D.E. Arkin. – Moskva: Iskusstvo, 1990. – 400 s.
2. Il'ina T.V. Istoriya iskusstv. Zapadnoevropeyskoe iskusstvo [Tekst]: uchebnik / M.: Vysshaya shkola, 2008.
3. Pallotta V.I., Sichkar' T.V. Semioticheskiy aspekt v dizayne logotipov i tovarnykh znakov // Kostyumologiya. 2019. T. 4. №3. S. 7.
4. SKR proverit vystavku chelovecheskikh tel v Moskve. Kakie k ney est' pretenzii? [Ehlektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://www.bbc.com/russian/news-56446059>.
5. Skul'ptura ehpokhi Renessansa. [Ehlektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://gavrilin-dshi.ru/strany/skulptura-epohi-renessansa.html>.
6. Alekseeva I.V., Barsukova N.I., Pallotta V.I., Skovorodnikova N.A. The innovation blaze-method of development professional thinking designers in the modern higher education // European Journal of Contemporary Education. 2017. T. 6. №4. S. 615–626.
7. BODY WORLDS & the Cycle of Life Comes to the Museum of Science June 2019. [Ehlektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://www.mos.org/bodyworlds-2019-presskit>.
8. Engaging with plastination and the Body Worlds phenomenon: a cultural and intellectual challenge for anatomists. Jones D.G., Whitaker M.I. Clin Anat. 2009 Sep; 22(6): 770–6. doi: 10.1002/ca.20824.PMID: 19585569.
9. Gunther von Hagens' BODY WORLDS: selling beautiful education. Burns L. Am J Bioeth. 2007 Apr; 7(4): 12–23. doi: 10.1080/15265160701220659.

10. Is the Renaissance nude religious or erotic? [Ehlektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://www.bbc.com/culture/article/20190214-is-the-renaissance-nude-religious-or-erotic>.
11. The Body Worlds Exhibits and Juvenile Understandings of Death: Do We Educate Children to Science or to Voyeurism? R. Bianucci, M. Soldini, G. Di Vella, L. Verzé, J Day Clin Ter 2015; 166(4): e264–8. doi: 10.7417/T.2015.1871.
12. The Renaissance Nude [Ehlektronnyy resurs] Rezhim dostupa: http://www.getty.edu/art/exhibitions/renaissance_nude/inner.html.