

ОБРАЗ ЮДИФИ В ЖИВОПИСИ ДЖОРДЖОНЕ И ГУСТАВА КЛИМТА

IMAGE OF UDIFI IN PAINTING GEORGEON AND GUSTAV KLIMT

К. М. Калько

K. Kalko

БГПУ (Минск)

Научн. рук. – О. А. Коврик, кандидат искусствоведения, доцент

Аннотация. В сообщении представлен первичный опыт проведения сравнительного стилистического анализа и сюжетной интерпретации двух шедевров мировой живописи, представленных полотнами мастеров художественной школы венецианского Возрождения начала XVI века и школы венского модерна рубежа XIX-XX веков.

Annotation. In the message the primary experience of carrying out of the comparative stylistic analysis and plot interpretation of two masterpieces of the world painting represented by the canvases of the masters of the art school of the Venetian Renaissance of the beginning of the XVI century and the school of Viennese modern of the turn of the XIX-XX centuries.

Ключевые слова: Юдифь, Олоферн, Джорджоне да Кастельфранко, Густав Климт, венский модерн, высокое возрождение в Венеции.

Keywords: Judith, Holofernes, Giorgione da Castelfranco, Gustav Klimt, Viennese Modern, High Revival in Venice.

Существует легенда о храброй иудейской женщине, которая, благодаря силе духа и непрекословной вере, спасла родной город от Олоферна, ассирийского вождя, путём отсечения его головы. Образ Юдифи был представлен на полотнах многих художников, одними из которых являются Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, прозванный Джорджоне, и Густав Климт. Их полотна написаны в разные эпохи и невооружённым глазом видно как много в них различий, однако, так же много в них и сходства.

О жизни Джорджоне известно крайне мало, однако одно можно сказать точно – он поистине является мастером живописи. Его творчество овеяно некой таинственностью, скрытыми переживаниями и пленительной красотой. Од-

ной из ранних его работ является «Юдифь», написанная около 1502 года, в эпоху Высокого Возрождения. Героиня предстаёт перед зрителем в полный рост, деля холст на две части. Плавность линий тела придаёт ей какой-то особый шарм. Именно при помощи этого Джорджоне показал, чем же всё-таки был так смертельно очарован Олоферн. Её левая нога обнажена и выставлена вперёд, прямиком на отрубленную голову врага. Одной рукой она опирается на ограждение, другой держит тот самый меч, при помощи которого и было совершено убийство. Но было ли это, в самом деле, грехом?

В её взгляде не чувствуется ненависти, презрения или брезгливости, что возникают в душе обычного человека. Меч, исходя из его размеров, выглядит достаточно тяжелым, однако хрупкая и нежная Юдифь держит его, уперев в землю острием, совсем не напрягаясь. Дуб, изображенный по левое плечо Юдифь, является символом Христа, его силой, которая проявляется в час большой беды и нужды. Джорджоне пытается натолкнуть нас на мысль о том, что сам Бог при помощи руки Юдифь отсек голову полководцу. Всё это говорит нам о том, что художник представляет Юдифь скорее не в роли убийцы, а в роли мудрой богини, осознающей всю трагичность и необходимость совершенного действия. Она готова на все, чтобы защитить детей, свой город и свой народ.

Вся картина пронизана некой умиротворенностью – непринужденная поза девушки, черты лица, подчеркнутая женственность, пейзаж на заднем плане спокоен, и даже лицо покойного не несет резких, отталкивающих черт, а наоборот даже симпатично. Отсутствие крови, грязи на картине также подчеркивает некую божественность девушки. Молодой дуб справа символизирует, что жизнь продолжается и идет своим чередом.

В сравнении с Джорджоне, Густав Климт является основоположником модерна в австрийской живописи. Его картина «Юдифь с головой Олоферна» была написана в 1902 году и полностью соответствует веяниям моды начала XX века. Известно, что прототипом библейской героини послужила Адель Блох-Бауэр, которая имела статус возлюбленной художника.

Юдифь предстаёт перед зрителем бесстрашной воительницей, чьё главное оружие красота и женственность. Климт написал Юдифь практически обнажённой, но это не вызывает возмущения, а напротив лишь притягивает к себе взгляд. Несмотря на то что она выглядит как эталон красоты, лёгкая асимметричность её лица подчеркнута художником для того чтобы показать, что идеала человеческой красоты не существует.

Нельзя не упомянуть украшение на шее Юдифь, которое частично сливается с задним планом картины так, что голова выглядит будто бы отсеченной. Этим приемом Климт показывает что человек, убив человека, убивает и се-

бя, свою душу. Голова Олоферна практически скрыта от глаз зрителя – видна лишь её часть, которую Юдифь придерживает правой рукой. В выражении лица девушки ощущается тщеславие, признание и, по всей видимости, не только к ассирийскому вождю, но и ко всему мужскому роду в целом.

Следует отметить, что картина Климта выглядит по настоящему роскошно и не только за счёт контраста чёрного и золотого, но и из-за декоративности фона, его плоскостного изображения. Позади героини художник изобразил дуб как символ божественного присутствия и помощи.

В сравнении с Джорджоне, Юдифь Климта отличается декоративностью, условностью передачи светотеневой моделировки фигуры, явно выраженной эмоциональностью. Несмотря на то, что у Джорджоне Юдифь нежная и воздушная, а у Климта изображена роковой, в обеих картинах присутствует некое божественное начало. Но, как бы то ни было, обе картины поистине прекрасны, позволяют рассмотреть легенду о Юдифь с разных точек зрения и дают почву для размышлений.