

Шедевры мировой живописи о материнстве

Мать и дитя – вечная тема в искусстве. Любовь, жертвенность, забота, обучение, воспитание – художники во все времена любовались и восхищались матерями, удивлялись чуду новой жизни и воспевали материнский труд. Мы сделали подборку знаковых картин о материнстве.

Рафаэль Санти - «Сикстинская Мадонна» (1513 г.)

Молодая женщина прижимает к себе ребенка. В ее глазах читаются беспокойство и страх, но вместе с ними – доверчивость, любовь к сыну и желание его защитить. Картина висела в церкви, за алтарным крестом, а значит, Мадонна и ребенок смотрят на крестные муки Спасителя и – через них – на прихожан. Мать несет сына навстречу мукам и через них – навстречу людям.

Дева одновременно взволнованна и смиренна, тверда и нежна. Ее окружают ангелы и святые, но сама она – из плоти и крови. Мастерски объединив в одной фигуре столько противоположностей и сознание грядущих страданий, Рафаэль создал один из самых ярких образов материнства в истории искусства.

Утвердившееся название связано с историей и композицией полотна. Мадонне предстоят святой Сикст и святая Варвара. Святой Сикст – покровитель рода делла Ровере, к которому принадлежали Папа Юлий II и его дядя Папа Сикст IV.

Семейство делла Ровере по традиции поддерживало бенедиктинский монастырь в Пьяченце. В том монастыре была церковь Святого Сикста, в которой почитались мощи святой Варвары, покровительницы Пьяченцы. Для этой церкви и предназначалось полотно, написанное по заказу Юлия II, который, как считают некоторые исследователи, изображен здесь в образе святого Сикста.

Ж.-Б.-С. Шарден - «Молитва перед обедом» (до 1740 г.)

Шарден написал ряд картин о жизни буржуа - не богачей и не бедняков. Он идеализирует не аристократическое кокетство и роскошь, а достоинство и труд. Например, женщины на его картинах будут в простом, но чистом и опрятном платье.

Полотна Шардена показывают материнство в стенах дома. Его молодые матери исполнены самоуважения, потому что заботятся о детях, кормят их и моют, следят, чтобы они были прилично одеты и, как на этой картине, учат их молиться перед едой.

Шарден представляет материнство как предназначение женщины, без которого не будет исполнен ее долг, прежде всего перед самой собой.

3. Т. Гейнсборо - «Семейство Бейли» (ок. 1784 г.)

Британские аристократы XVIII в. предпочитали другой подход к изображению материнства. Главной обязанностью женщины в детской было произвести наследника, что и отражалось в живописи. Это парадные портреты, в которых редко можно увидеть признаки близости матери и ее детей.

На этой картине Гейнсборо изображает семью не высшей английской знати, но следует всем канонам парадного аристократического портрета: богатое платье, условный фон, люди смотрят прямо на художника. В центр композиции он помещает не отца, а мать с малышкой, которой старший брат протягивает цветок. При этом ни мать, ни отец не смотрят на детей.

Семья Бейли уступала родовитым англичанам в статусе, но старалась вести схожий с ними образ жизни. Отец семейства Джеймс Бейли и его жена Колин принадлежали к крупным кланам Шотландии. Джеймс в молодости уехал в Вест-Индию, купил там плантацию и участвовал в работорговле. Прожив в колониях 20 лет, пара переехала в Лондон. Бейли, сам рабовладелец, был яростным противником отмены рабства на территории Британской империи. Когда в 1833 г. рабство все же было отменено, семья получила огромную компенсацию и вложила эти деньги в развитие Шотландии.

Ч.В. Коуп - «Жизнь, прожитая с толком» (1862 г.)

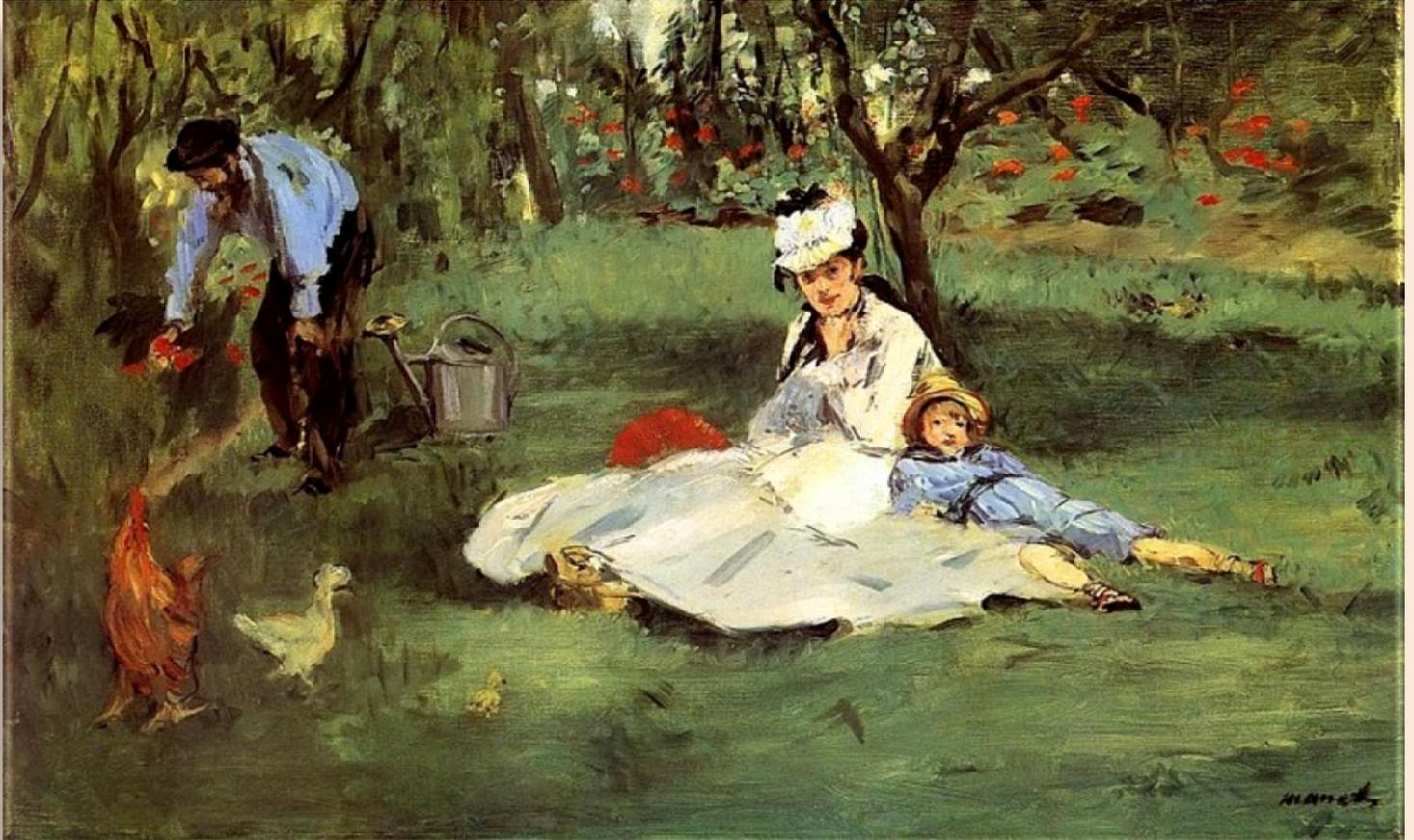

Викторианская эпоха – это время, когда разбогатевший средний класс начинает гордиться своими достижениями. Викторианцы хотят видеть на полотнах и роскошные интерьеры, и счастливую семью. Муж обязан обеспечить жену, которая может посвятить себя хозяйству и материнству.

Чарльз Вест Коуп написал много таких картин. Он всегда подчеркивает эмоциональную связь между женщиной и детьми. Молодые матери на его полотнах не смотрят на зрителя, всё их внимание сосредоточено на ребенке. Викторианская мать учит сына играть на фортепиано, читает с ним книжку, проверяет уроки, обучает молитвам, чистит яблоко для дочки или с шутками и играми заставляя ее позавтракать. Она в первую очередь мать-наставница.

Картину «Жизнь, прожитая с толком» можно считать образом идеального викторианского материнства: молодая женщина за рукодельем в окружении трех детей, в колыбели спит четвертый. Она слушает сына, возможно, проверяет по книжке урок. Вокруг не прибрано, но это создает ощущение достоверности, как и ножницы, положенные на разворот книги, и вязание, которое девочка явно бросила, чтобы почитать, пока мама отвлеклась на брата.

Э. Мане - «Семья Моне в саду в Аржантее» (1874 г.)

Во второй половине XIX в. французские матери массово стали вывозить детей дышать свежим воздухом: это стало считаться полезным для здоровья. Новое веяние не обошло и семьи художников, и это отразилось в живописи импрессионистов. У О. Ренуара, Кл. Моне и других художников много изображений семейного отдыха на природе.

Мужчина за работой – это Клод Моне. Мать позволяет мальчику валяться на траве, да и сама не боится испачкать платье. Камилла не заставляет Жана «сесть прилично», дает сыну двигаться свободно – все это новые подходы к воспитанию, к укреплению здоровья ребенка.

Г. Климт - «Три возраста женщины» (1905 г.)

Густав Климт посвящает картину разным возрастам женщины и круговороту жизни вообще – это одна и постоянных тем в его искусстве. Маленькая девочка символизирует беззаботное детство и юность. Молодая женщина, которая держит девочку на руках, – период расцвета и зрелости. Наконец, старая женщина означает закат жизни.

Художник восхищается и любуется молодой матерью. Климт пишет картину о женской жизни, и материнское объятие оказывается самым прекрасным в жизни и девочки, которую обнимают, и женщины, которая держит на руках свою дочь.

М.А. Савицкий - «Партизанская Мадонна (Минская)» (1978 г.)

Михаил Андреевич Савицкий (1922-2010) – крупный белорусский художник. Участник боев за Севастополь попал в плен и прошёл Бухенвальд и Дахау. После войны он стал художником. Центральной темой его творчества была война.

Узнаваемая композиция Рафаэля наполняется новым смыслом, потому что помещена в другой контекст. На темном заднем плане еще более темные фигуры – это мужчины уходят в бой. Однако художник пишет не только мрачное полотно об ужасах войны, но и грядущее торжество жизни: хлеб поспевает, рождаются дети.

Материнство здесь – знак продолжения жизни, вопреки всем происходящим вокруг ужасам.

Бэнкси - «Не забудь шарфик» (2009 г.)

Художник-аноним Бэнкси начинал с уличных граффити, однако уже в нашем веке попробовал себя в более традиционной живописи и концептуальной скульптуре. Более того, он снял фильм «Выход через сувенирную лавку», выдвинутый на «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм 2010 года».

Известность Бэнкси принесли граффити с политическим и социальным посылом. Он редко комментирует их смысл, даже если у работы возможно несколько толкований.

Мать поправляет сыну закрывающую лицо повязку, как будто проверяет, ровно ли завязан галстук. За этой композицией стоит несколько ироничное отношение художника к панкам: где бунт, а где материнская проверка внешности.

Но в этой работе можно увидеть и безграничную любовь матери к сыну. Она принимает его и поддерживает, хотя вряд ли эта консервативного вида женщина разделяет взгляды юноши на общепринятые нормы поведения и внешнего вида.

Как все работы Бэнкси, эту потом копировали, но неясно, он сам или кто-то другой. По сообщениям британской прессы, оригинал этой работы впервые появился на выставке 2009 года под названием «Не забудь шарфик» и без сопровождающего текста. Позже появилась другая подпись к работе: «Не забудь съесть свой ланч и устроить неприятности».