

Аллегория

Аллегория (от греч. -иносказание) художественное сравнение идей (понятий) посредством конкретного художественного образа. Она возникла на почве мифологии, нашла отражение и получила свое развитие в изобразительном искусстве.

Основным способом изображения аллегии является обобщение человеческих понятий; представления раскрываются в образах и поведении животных, растений, мифологических и сказочных персонажей, неживых предметах, что получают переносное значение. Пример: правосудие-Фемида (женщина с вещами) беспристрастность показана посредством весов и повязки на глазах.

Аллегория – художественное обособление понятий с помощью конкретных представлений. Пример: любовь, душа, справедливость, война, мир, весна. Предлагаемые этим живым существам качества и наружность заимствуются у поступков и следствий того, что соответствуют заключенному в этих понятиях обособлению;

Например, обособление времен года — с помощью соответствующих им цветов, плодов или же занятий. Аллегория занимало большое место в искусстве Древнего Рима и народов востока. Огромное место занимала аллегория в искусстве Средних веков с конца XIII века. Обращались к аллегии и в эпоху Ренессанса. И в современном искусстве художники периодически обращаются к ней.

Сандро Боттичелли. Весна

Картина «Весна», написанная Боттичелли, является ярким примером аллегии в живописи. В правой части картины изображен Зефир — быстрый вестник богов, похищающий нимфу Хлориду, хозяйку полей и лугов. Она показана с падающими у нее изо рта цветами. Согласно мифу, Зефир превратил ее во Флору. Цветы указывают именно на эту метаморфозу. В левой части картины изображены три грации, олицетворяющие Любовь, Красоту, Непорочность. Рядом с ними расположился Меркурий, он считался хранителем тайных знаний и поэтому он изображен отгоняющим облака своим волшебным жезлом. В правой части композиции изображена Венера, над ее головой летит младенец-амур, целящийся в одну из граций. Он изображен с завязанными глазами, символизирующими слепоту любви. Это живописное полотно наполнено символами, помогающими зрителю понимать смысл изображенного.

Сандро Боттичелли справедливо считают одним из величайших творцов аллегии.

Альбрехт Дюрер. Меланхолия

Гравюра необычайно сложна. Под рукой женщины книга, застегнутая на застежку, — ей сейчас не чтения. Над ее головой прибор для измерения времени — песочные часы, соединенные с солнечными. У ног крылатой фигуры, свернувшись клубком, спит тощая борзая собака-символ меланхолического темперамента. Женщину окружают инструменты: часы, циркуль, линейка, весы. В то время бытовало мнение, что с помощью измерений и вычислений можно открыть тайну прекрасного. И вот теперь женщина, погруженная в печальное раздумье, держит циркуль рассеянно и небрежно, а линейка брошена и валяется у ее ног. Это символизирует разочарование. Вот лишь несколько символов несущих смысловую нагрузку в этой аллегории.

Иероним Босх. Семь смертных грехов. Зависть (фрагмент)

Зависть изображается парой, завистливо глядящей на соседа с редкой и дорогой птичкой. На переднем плане собаки символизируют собой фламандскую поговорку: «Две собаки с одной костью редко договариваются».

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев.

Сюжет этой картины имеет в своей основе поговорку: «Нет ничего более глупого чем ленивый сластена». В иносказательной форме присущей жанру аллегории, Питер Брейгель рассказывает зрителю о вожденной для многих «стране лентяев». Чтобы попасть в страну лентяев, нужно было проесть проход в горе из каши, изображенной на картине в правом верхнем углу. Попавший в нее сразу замечает жаренного поросенка, бегающего с ножом в спине, плетень из колбасы, покрытую пирогами крышу шалаша и бесчисленное множество других лакомств. На пороге шалаша лежит с открытым ртом человек, только что попавший в страну, ожидая что ему в рот влетит жаренный голубь. В центре картины лежат, распластавшись вокруг дерева; словно спицы колеса, три человека, достигшие предела своих желаний. По одежде и предметам, им принадлежащим в них можно распознать людей разных сословий. Все символы в этой аллегории работают на дидактический морализирующий смысл произведения, который совершен отчетлив и ясен — остро насмешливое осуждение человеческой праздности и лени.

Георгий Нарбут. Разрушение Реймского собора

В работе Георгия Нарбута изображено страшное событие первой мировой войны, разрушение Реймского собора. Вся мировая культурная общественность была потрясена бомбардировками и варварским разрушением шедевра мировой архитектуры. Свое отношение к этому событию художник решил высказать именно посредством аллегории. Над пылающим Реймским собором галльский петух бьется с немецким орлом. В данном случае художник обращается к традициям, готической живописи для которой характерен сюжет сражения, происходящего в небесах. Главными аллегорическими символами в данной композиции являются геральдические фигуры государственных гербов воюющих держав. Они вступают в страшный кровавый бой и этим символизируют данное историческое событие. Применение геральдики в данной аллегории крайне удачно, исключительно выигрышно для всей композиции.