

История развития интерьерной картины с барельефом

История интерьерной картины с барельефом - это история пересечения двух художественных техник, каждая из которых имеет богатую и долгую историю. Для начала, необходимо разграничить эти два понятия:

Интерьерная картина с барельефом - это произведение декоративно-прикладного искусства, представляющее собой картину, на которой элементы изображения выполнены в технике барельефа.

Барельеф - это разновидность скульптурного рельефа, при котором изображаемые фигуры или элементы слегка выступают над поверхностью фона, обычно менее чем на половину своего объёма.

Таким образом, картина сочетает в себе плоскую живописную поверхность и объёмные элементы, созданные с помощью лепки, чаще всего из гипса, глины или других пластичных материалов. Это позволяет добиться более выразительной текстуры и глубины изображения, чем при использовании только живописи.

Барельефы были распространены от Древнего Египта до цивилизаций Центральной и Северной Америки, а также стран Ближнего Востока, украшая стены зданий и храмов. Хотя тогда это не были «картины» в современном понимании, сочетание рельефной скульптуры и росписи (например, фресок) использовалось для создания сложных композиций.

Рельефы часто раскрашивали в разнообразные оттенки, но на сегодняшний день древние барельефы, сохранились в неокрашенном состоянии, поскольку цвет со временем исчезает быстрее, чем сама скульптура. Тем не менее, химический анализ позволяет с уверенностью говорить о том, что большинство барельефов были раскрашены.

У историков имеются записи о более редких типах барельефов, как, например, Ворота Иштар¹ в Древнем Вавилоне, где скульптуры животных выполнены из формованных кирпичей. Египетские и римские барельефы чаще всего создавались с помощью штукатурки, что стало причиной их плохого сохранения.

В европейском искусстве наиболее известные барельефы производились из дерева и служили элементами церковных алтарей. Однако именно в искусстве буддийских памятников Индии и Юго-Восточной Азии барельефы встречаются наиболее часто. Например, в пещерных храмах Аджанта² и Эллора³ находятся грандиозные скульптуры богов, вырезанные из единого каменного блока. Храм Бородулур⁴ на Центральной Яве (Индонезия) содержит около полутора тысяч барельефов, рассказывающих о рождении Будды. На том же острове расположен храм Прамбанан⁵, с барельефами, которые иллюстрируют сюжет индуистской поэмы Рамаяна.

Барельефы Древнего Египта сосредоточены вокруг изображений династий фараонов и историй о древнеегипетских божествах. В египетском искусстве использовалось два основных типа рельефа: барельеф, в котором фон вокруг фигур был удалён, и рельеф en creux⁶, где контуры углублялись,

¹ Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона (современный центральный Ирак), посвящённые богине Иштар, построены в 575 году до н. э. по приказу царя Навуходоносора II (ок. 605-562 годы до н. э.) в северной части города. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.

² Храмы Аджанта - древний буддийский монастырский комплекс, расположенный в штате Махараштра, Индия. В пещерах Аджанта находятся 30 вырубленных в скале буддийских пещерных памятников, датируемых со второго века до н.э. примерно до 480 г. н.э. Пещеры являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

³ Храмы Эллора - деревня в индийском штате Махараштра. С 1983 года система пещер и многочисленные замки причислены ЮНЕСКО к всемирному наследию. Из 34 пещер Эллоры 12 пещер на юге - буддийские, 17 в центре посвящены индуистским богам, 5 пещер к северу - джайнские.

⁴ Храм Бородулур - это буддийский храм на Центральной Яве, Индонезия, который содержит почти полторы тысячи барельефов, рассказывающих о рождении Будды.

⁵ Храм Прамбанан - крупнейший индуистский храмовый комплекс на Центральной Яве в Индонезии. Расположен в одноимённой долине недалеко от города Джокьякарта (15–18 км).

⁶ Рельеф «en creux» - (койланоглиф, анкрё) - углублённый рельеф, вырезанный на плоскости контур, сочетающийся с выпуклыми объёмами.

но фон сохранялся. Внутри контура художники могли моделировать изображение, придерживаясь строгих правил. Каждая фигура обобщала отдельные фрагменты, представленные с разных ракурсов: торс изображался в анфас или в трёх четвертях, а голова и ноги – в профиле.

Такой уникальный подход, основанный на канонических правилах, придавал особую выразительность и динамику фигур в древнеегипетском рельефе. Варьирование поз и движений в многофигурных композициях было минимальным, что создавало ощущение неторопливости и спокойной последовательности. Кроме того, композиция легко связывалась с плоскостью стены, подчёркивая её строгую гладкость.

Египетские мастера всегда помнили о целостности и органичности всего ансамбля, где одно искусство плавно переходило в другое. Рельефы обычно раскрашивались и дополнялись иероглифическими надписями, становясь ярким синтезом архитектуры, скульптуры и живописи.

В Месопотамии, в силу нехватки ресурсов, барельефы не стали столь распространёнными, как в Египте, однако они также рассказывают о развитии этих народов. Одежда, лица, животные, быт и военные сражения изображены с высочайшей детальностью. Огромные каменные изваяния мифических существ и животных украшали входы царских дворцов. Многие барельефы изображают правителей с точным изображением их деталей: от бород до выражения лиц. Там, где правили фараоны, можно увидеть фигурки змей, возможно, символизировавших мудрость или страх. Встречаются и рельефы воинов и лучников, отражающие мощь месопотамских государств.

Есть сюжетные скульптуры на темы военных сражений, охоты и повседневных дел. Эти произведения мастеров Месопотамии помогают современникам глубже понять образ жизни древних цивилизаций.

В индийских храмах барельефы сосредоточены на любовных играх древних богов. Купола храмов напоминают величественные вершины Гималаев и обвиты великолепными барельефами, которые покрывают их от основания до самой верхушки.

В древнегреческой и римской культурах барельефы чаще всего отражают жизнь богов и мифические предания. Во второй половине VI века в Греции было создано скульптурное оформление второго Гекатомпедона⁷ в Афинах, сохранившее прекрасную группу восточного фронтона, на котором изображена Афина⁸, повергшая гиганта. Динамичное движение фигур передаёт драмы происходящего. Фигуры, запечатлённые в единую группу, показывают значительный прогресс в развитии греческой скульптуры за столетие. Также стоит упомянуть группу Тесея⁹ и Антиопы³, декорирующую западный фронтон храма Аполлона¹⁰.

В Средние века создание и использование барельефов выделялось своими индивидуальными чертами и специфическими сюжетами. В этот период барельеф стал популярным средством оформления церквей, храмов, кафедральных соборов, могильных плит и памятников. Наиболее распространёнными темами являлись библейские сцены, что подчеркивало гармоничное слияние скульптуры с архитектурой, особенно в романский период.

⁷ Гекатомпедон - древнейший храм Афинского акрополя, посвящённый богине Афине. Считается предшественником Парфенона.

⁸ Афина - в древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики

⁹ Тесей - божественный герой греческой мифологии, прославившийся тем, что убил Минотавра.

³ Антиопа - персонаж древнегреческой мифологии, относящийся к беотийскому циклу. Стала героиней одноимённой трагедии Еврипида и картин ряда художников Нового времени.

¹⁰ Аполлон - в древнегреческой мифологии бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты. ⁵ 1Санта Мария - церковь в городе Игуалада, провинция Барселона, Каталония, Испания. История церкви уходит корнями в XI век, но современное здание построено в основном в XVII веке.

Искусство скульптуры в Испании заметно отличается от романских традиций Франции. Уникальные произведения можно найти в таких церквях, как Санта Мария⁵ в Игуаселе, Сан Исидоро¹¹ в Дуэньяс и собор Сан Педро¹² в Хаке, среди прочих.

Развитие романской скульптуры в Италии было неразрывно связано с архитектурной экспансией. Портал церкви в Фиденце украшен изысканными скульптурами и рельефами, среди которых особенно выделяется «Снятие креста», изначально являвшееся частью переграды хора в Пармском соборе.

Это произведение создал скульптор Бенедетто Антелами¹³, оказавший огромное влияние на всю романскую скульптуру Италии.

Эпоха Возрождения, ознаменовалась выдающимся уровнем реализма и детальной проработки в искусстве барельефа. В это время барельефы использовались для украшения архитектурных объектов, фонтанов и памятников, а также активно развивались в жанрах портрета, истории и мифологии.

Важное значение приобрело использование разнообразных материалов – мрамора, бронзы, дерева, многие из которых ранее не применялись для создания рельефных изображений. Игра света и тени на барельефах придавала им эффект глубины и объёмности.

В Ренессанс мастера начали экспериментировать с комбинацией высокого и низкого рельефа. Художники открыли новые горизонты в

¹¹ Сан Исидоро - испанское поселение в муниципалитете Дуэньяс, в провинции Паленсия, Кастилия и Леон. Оно состоит из монастыря Сан Исидро и комплекса жилых домов.

¹² Собор Сан Педро - католический собор Святого Петра, расположенный в Хаке, Испания. Является резиденцией епархии Хаки

¹³ Бенедетто Антелами ок. 1150, Парма, Италия ок. 1230 - итальянский архитектор и скульптор, работавший в романском стиле.

создании пространственной перспективы. Мастера, включая Дезидерио да Сеттиньяно¹⁴, трудились с терракотой и мрамором.

Яркими примерами барельефного искусства эпохи Возрождения служат «Врата рая» Л. Гиберти¹⁵, находящиеся в Баптистерии Сан-Джованни во Флоренции, фонтан Маджоре¹⁶ в Перудже, выполненный Пизано с Арнольфо Камбио, а также «Врата ада» французского художника О. Родена¹⁷.

В России искусство барельефа также развивалось, и среди его значительных примеров можно отметить работы Ф.П. Толстого¹⁸, созданные в первой половине 19 века в Эрмитаже. Его гипсовые барельефы включают серию из 20 медальонов в стиле классицизма, посвящённых событиям Отечественной войны 1812 года.

В советскую эпоху барельефы заняли важное место в оформлении зданий, станций, павильонов, кинотеатров, а также в создании памятников.

В 21 веке барельефы продолжают оставаться актуальным элементом архитектурного и интерьерного оформления. Современные барельефы можно встретить на монументах, мемориалах и в различных строениях, где

¹⁴ Дезидерио да Сеттиньяно - около 1430, Сеттиньяно, Тоскана - 16 января 1464, Флоренция-итальянский скульптор раннего итальянского Возрождения, представитель Флорентийской школы.

¹⁵ «Врата рая» Л. Гиберти - это восточные ворота баптистерия Иоанна Крестителя возле флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

¹⁶ Фонтан «Маджоре» Пизано, Арнольфо Камбио - фонтан, расположенный на площади Пьяцца-Гранде, между кафедральным собором Сан-Лоренцо и Дворцом приоров в итальянском городе Перуджа. Последняя работа Никколо Пизано, выполненная совместно с сыном Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио между 1275-1278 годами по заказу коммуны. Эскиз будущего фонтана был выполнен монахом-бенедиктинцем Фра Бевиньяте.

¹⁷ «Врата ада» О. Родена - незавершённая скульптурная группа Огюста Родена, представляющая собой входной портал, который должен был украсить здание нового Музея декоративного искусства в Париже. Композиция опиралась на сюжет «Божественной комедии» Данте Алигьери; другим источником вдохновения для скульптора служили так называемые «Врата Рая» - созданные в XV веке Лоренцо Гиберти для баптистерия Сан-Джованни во Флоренции. Шестиметровые «Врата ада» Родена вмещают 186 фигур.

¹⁸ «Медальоны» Толстого Ф.П. - серия из 20 классицистических рельефов, созданных русским художником-медальером и скульптором графом Толстым Ф. П. после победы России в Отечественной войне 1812 года.

основными мотивами служат исторические, религиозные и культурные события.

Таким образом, история барельефа в интерьере демонстрирует эволюцию от случайного сочетания декоративных элементов до осознанного дизайнерского решения, отражающего актуальные тенденции и вкусы времени. Это подчеркивает постоянное взаимодействие живописи и скульптуры в создании выразительных и уникальных пространств.