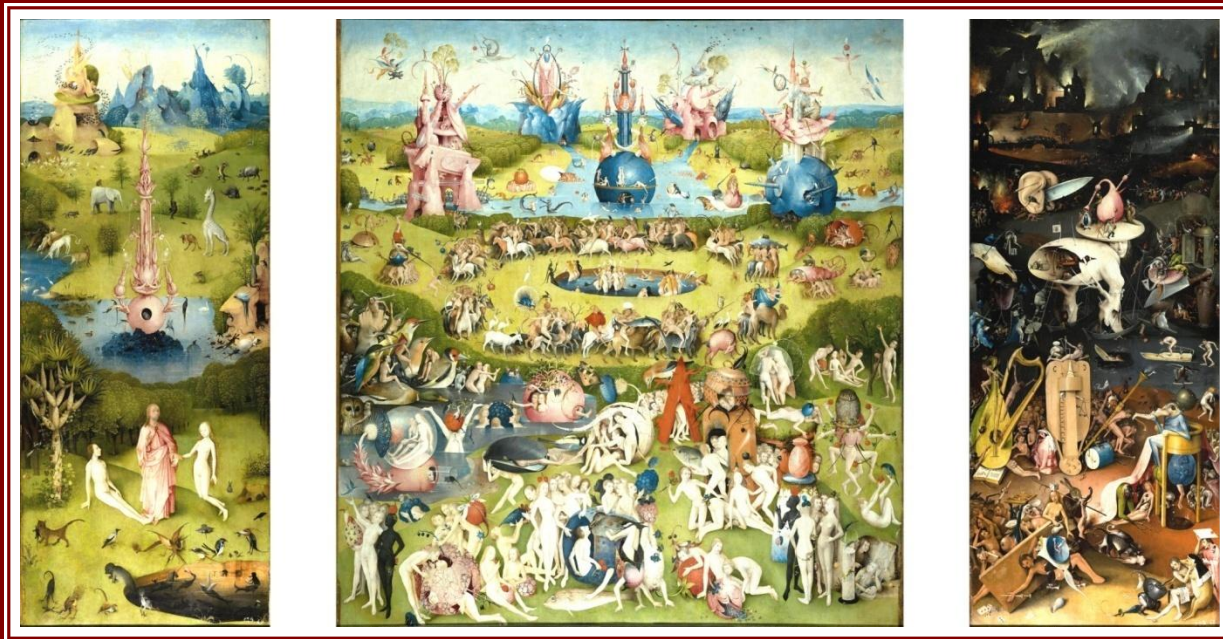

«Сад земных наслаждений» Иеронима Босха

Работу выполнила Смирнова Александра,
10 «А» класс гимназии № 405
Преподаватель: Дудкина Н.В.

Санкт-Петербург, 2011

Иероним Босх

Настоящее имя Иеронимус Ван Акен. Псевдоним "Босх" происходит от сокращенного названия родного города мастера – Гертогенбос, в то время числившегося среди крупнейших городов Брабантского герцогства.

Потомственный художник ... но ни одной работы художников этой династии неизвестно. Предположительно Босх прожил около 65 лет (около 1450 – 1516). Также есть предположение, что творческую независимость ему обеспечила выгодная женитьба.

Ныне Босх считается автором примерно 30 произведений из тех, что дошли до наших дней. Вот собственно и все.

Отсутствие подлинной биографии неизменно возбуждает аппетит сочинителей.

Одни называют его сюрреалистом из Средневековья. Почитают человеком первым, без помощи теории Фрейда, оценившим значение образов подсознания. Правда, его видения, в отличие от произведений сюрреалистов, не сотканы из зыбкой ткани сновидений. Его кошмары реальны.

Особой популярностью пользуется версия, что в его работах зашифрованы секреты алхимиков, астрологов, колдунов той эпохи.

Третьи причисляют художника к еретикам, называя адептом запрещенных сект, хотя известно, что Босх был чрезвычайно религиозным человеком, членом Братства Девы Марии.

**И. Босх. Искушение
святого Антония.
Фрагмент**

Главная тема творчества Босха — борьба Добра со Злом за душу слабого и грешного человека. Его произведения вызывают смятение в умах и по сей день.

В них многофигурные религиозные и аллегорические композиции, полные алхимических и астрономических символов.

Картины Босха сочетают гротеск, иронию, фольклорно-сатирические и нравоучительные мотивы.

Художественный язык Босха никогда не укладывался целиком в средневековые символические толкования. Художник часто употреблял символы в ином или противоположном значении, изобретал свои собственные. Босх был и остаётся очень трудным художником, даже сейчас нет установившейся точки зрения на трактовку его сюжетов и образов.

**И. Босх.
Слушающий лес
и смотрящее поле**

Триптих

«Сад земных наслаждений»

Этот триптих самый крупный (2.1x3.9 м), самый знаменитый и загадочный из всех триптихов Босха.

Он был создан в 1503 году, и в нём своеобразное видение мира Босхом отразилось в полной мере.

Название картине дано уже в современности, но во второй половине XVI века её называли «**Многообразие мира**». В это время картина была в собственности короля Филиппа II.

В XVII веке картину называли «**Тщеславие и слава**».

Левая часть триптиха – это **Рай**. Центральная – это собственно и есть «**Сад земных наслаждений**». Правая сторона – это **Ад**.

Рай

Левая часть изображает сцену «Сотворения Евы». Сам рай блестит и переливается яркими красками. Он заполнен разнообразными животными и выглядит нереально, фантастически. На фоне этого Босх изображает Адама, увидевшего Еву.

Но на светлую и радостную картину Рая отбрасывают тень несколько моментов: пожирание львом оленя (1), преследование диким вепрем какого-то животного (2).

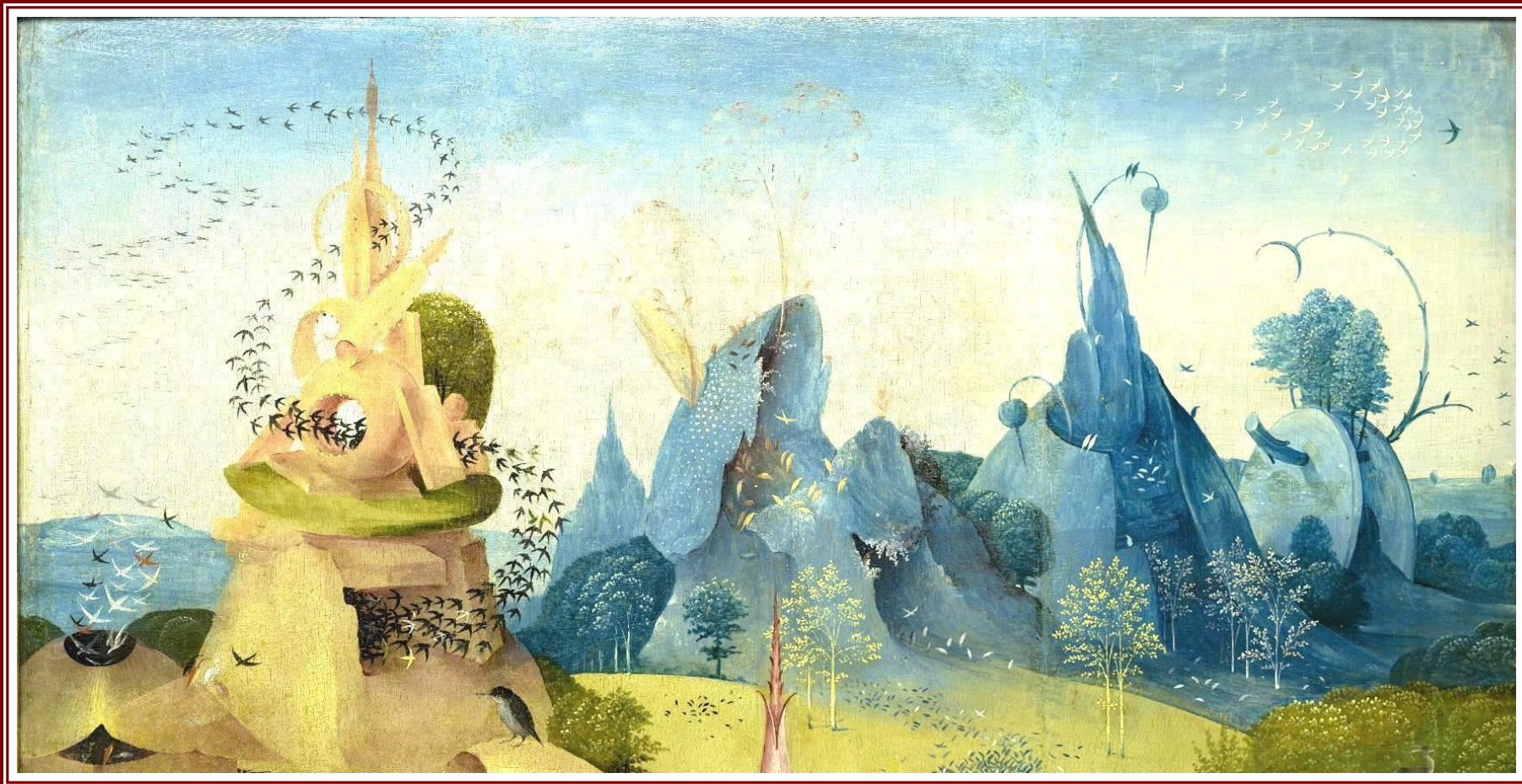

1

2

Над всем этим возвышается источник Жизни — гибрид скалы и растения. На самом верху её — едва заметный месяц, но уже изнутри выглядывает вестник несчастья — сова.

Сад земных наслаждений

Это центральная часть триптиха, на которой изображен грандиозный ландшафт с множеством обнажённых мужских и женских фигур.

С человеческими фигурами смешались всевозможные звери неестественных пропорций, огромные фрукты и цветы, птицы, рыбы, бабочки.

В композиции выделяются **три плана**: на первом показаны «различные радости», на втором кавалькада всадников и, наконец, третий — на котором люди летают с помощью птиц и собственных крыльев. На фоне такого пейзажа, казалось бы, ничто не может быть целомудреннее любовных игр пар, но не всё так просто.

Сонники того времени приоткрывают истинное значение этих наслаждений. **Вишни, клубника, земляника и виноград** символизируют греховную сексуальность; **птицы** становятся олицетворением похоти и разврата, **рыба** — символом беспокойного вожделения, **раковина** является женским началом.

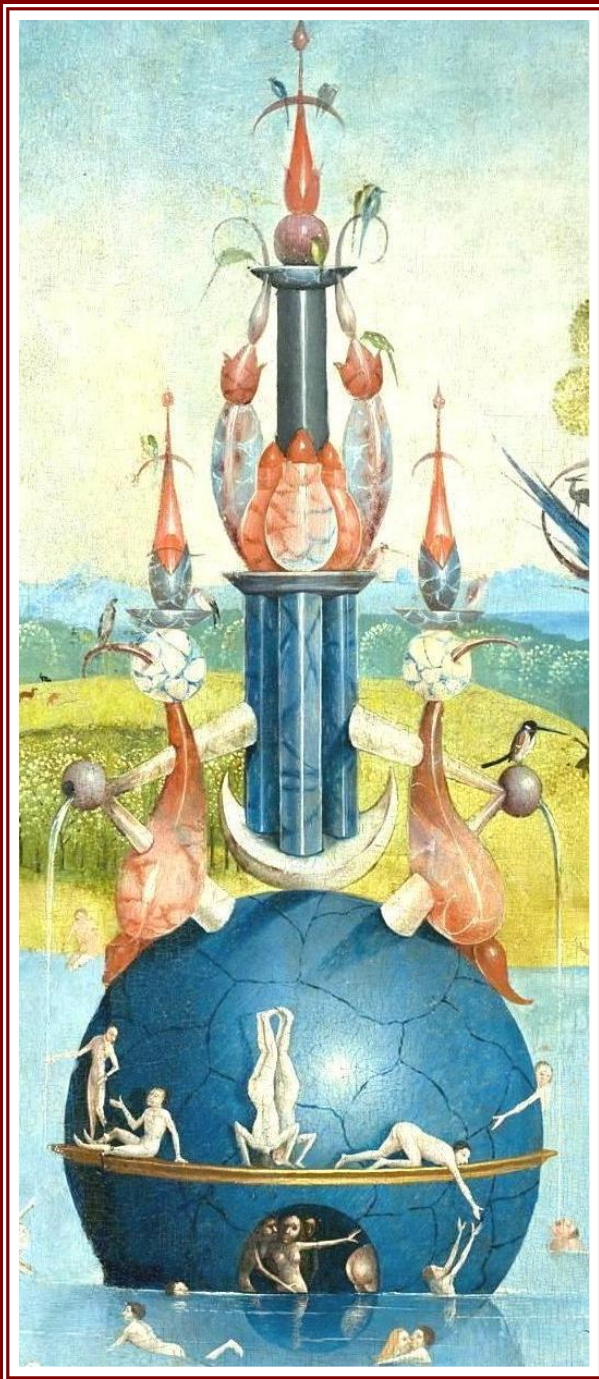

В нижней части картины человек обнимает огромную земляничину. На самом деле **земляника** является в западноевропейском искусстве символом чистоты и девственности.

Сцена с **виноградом** — это причастие.

Вишня в клюве пеликана (любовь к ближнему), которой он дразнит людей — это чувственность.

Художник зачастую христианским символам придаёт конкретно чувственное звучание, низводя их в материально-телесный план.

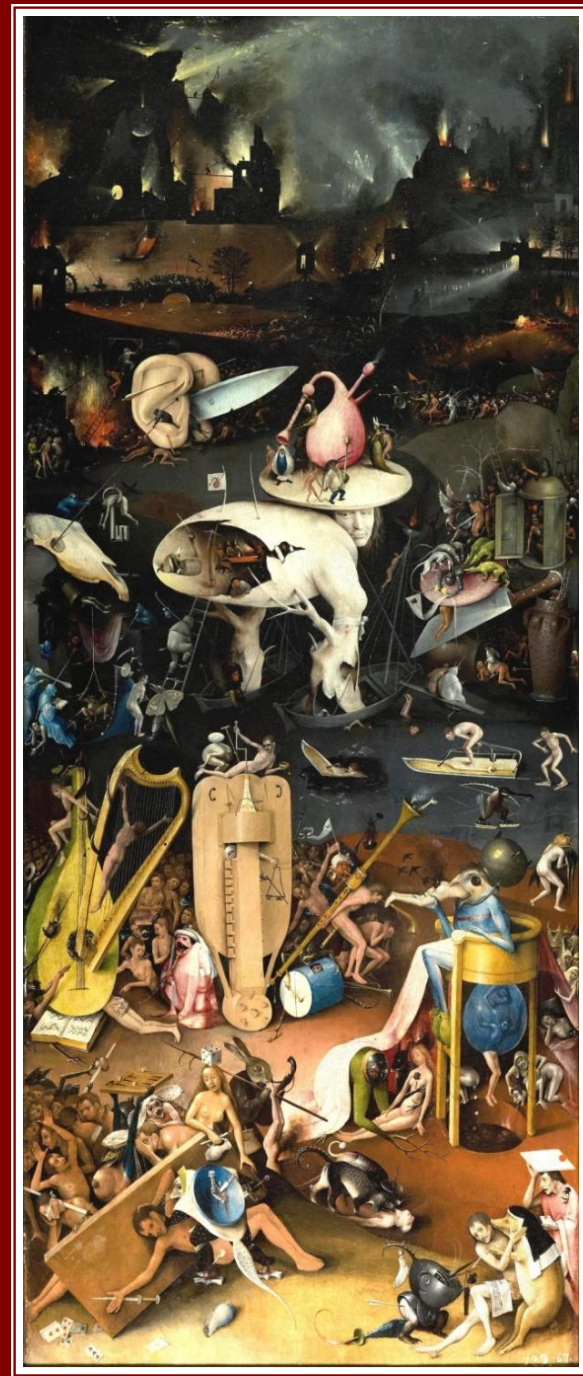
В башне Прелюбодеяния среди рогов спят обманутые мужья.

Сфера и стеклянный купол укрывают трёх грешников – это символизирует голландскую поговорку – «Счастье и стекло – как они недолговечны!» Также это символизирует еретическую природу греха и опасность, которую он приносит в мир.

Ад

Последняя створка триптиха — Ад — мрачная, тёмная, тревожная. Она идёт в резком контрасте по цветовой и эмоциональной гамме с двумя другими частями.

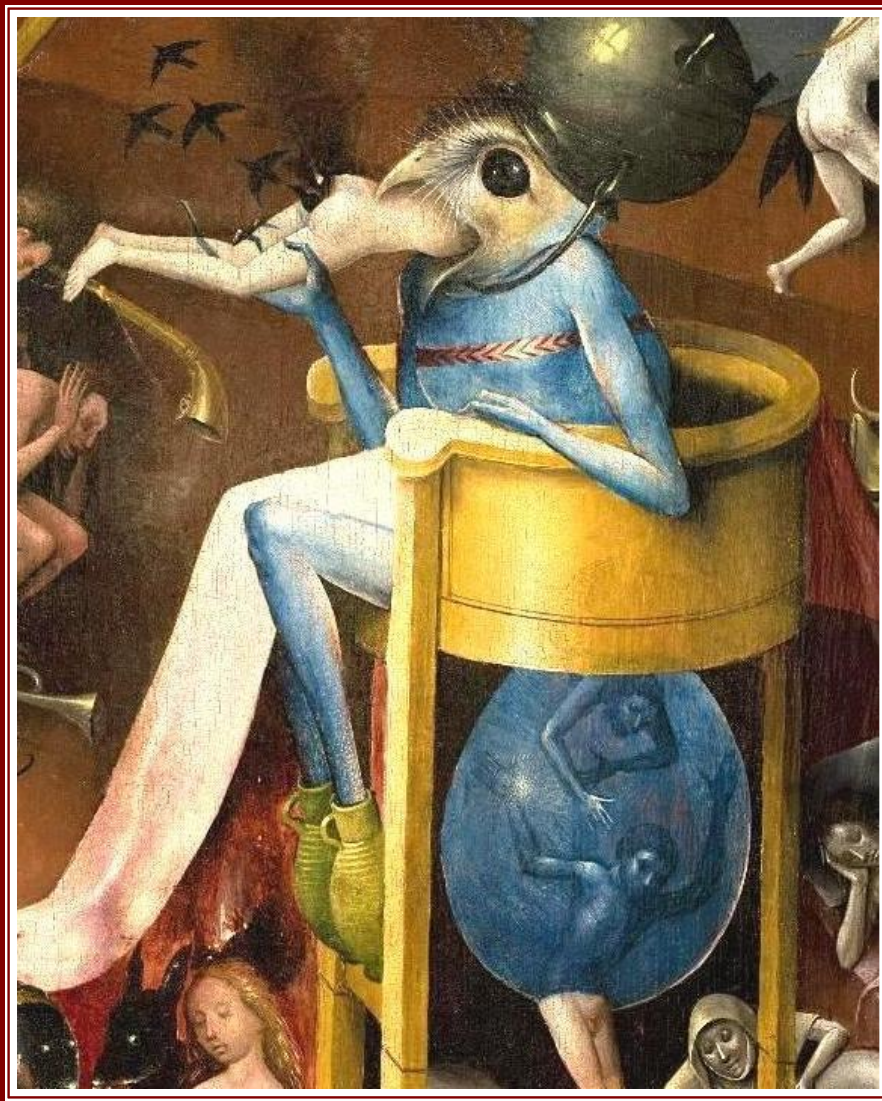
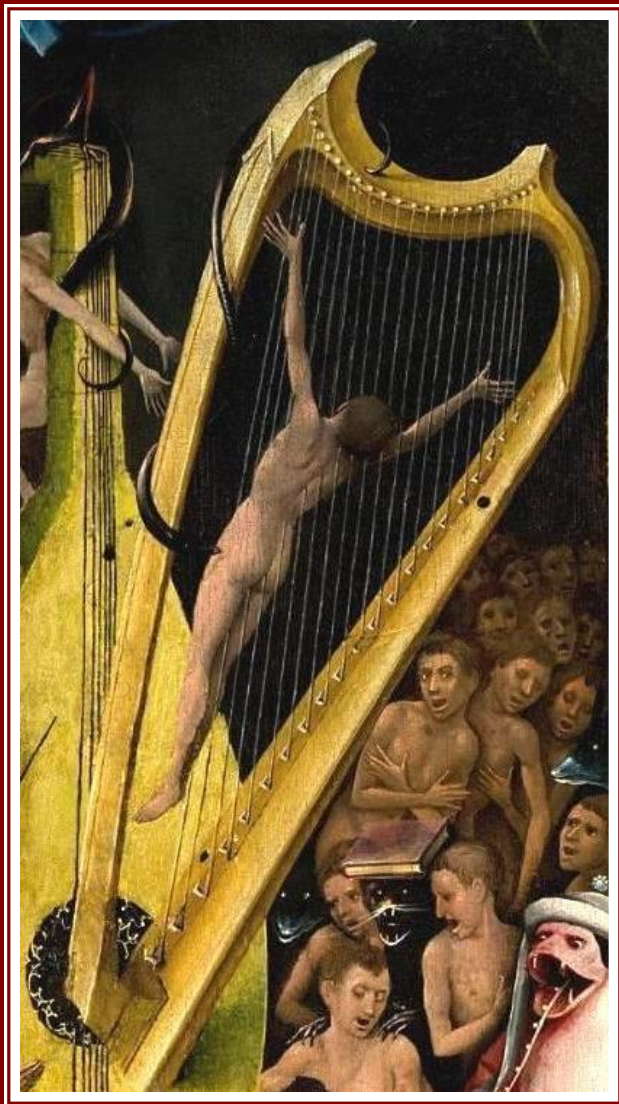
В центре Ада находится **сатана** — он своеобразный гид. Его ноги — это два полых дерева, опирающиеся на две лодки, тело — яичная скорлупа. На шляпе сатаны то ли ведьмы, то ли демоны прогуливаются и танцуют с грешными душами.

Или же они водят вокруг
волынки (символ мужского
начала) людей, повинных в
противоестественном грехе.

Вокруг властителя Ада происходит наказание грешников.

Наказание обжор и чревоугодников

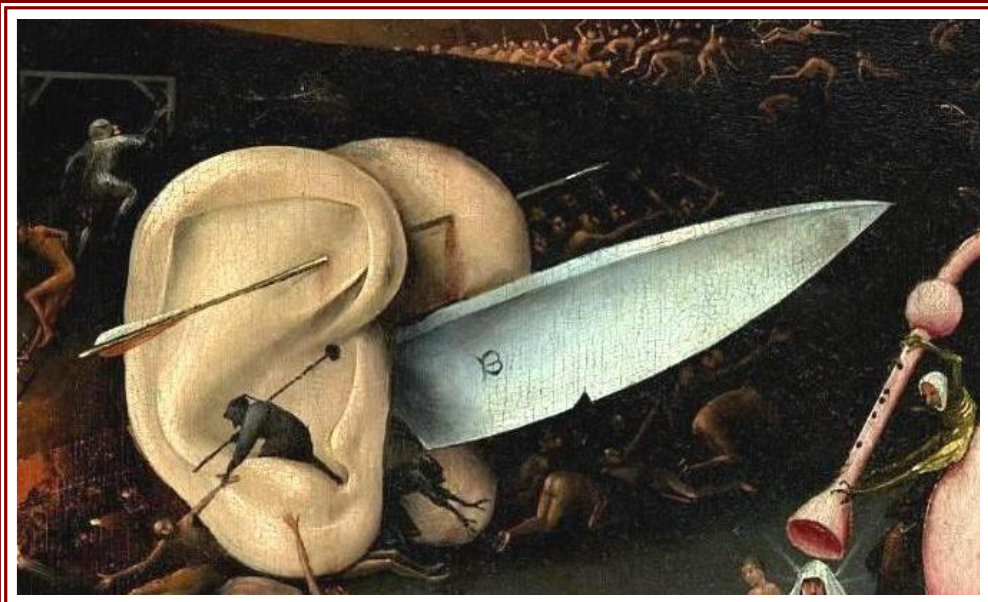
Третья створка триптиха представляет собой третью стадию грехопадения, когда сама земля стала Адом, а то, что раньше было орудием греха, превратилось в наказание.

Химеры, изображённые на картине, обладают всеми специфическими значениями сексуальных символов сновидений.

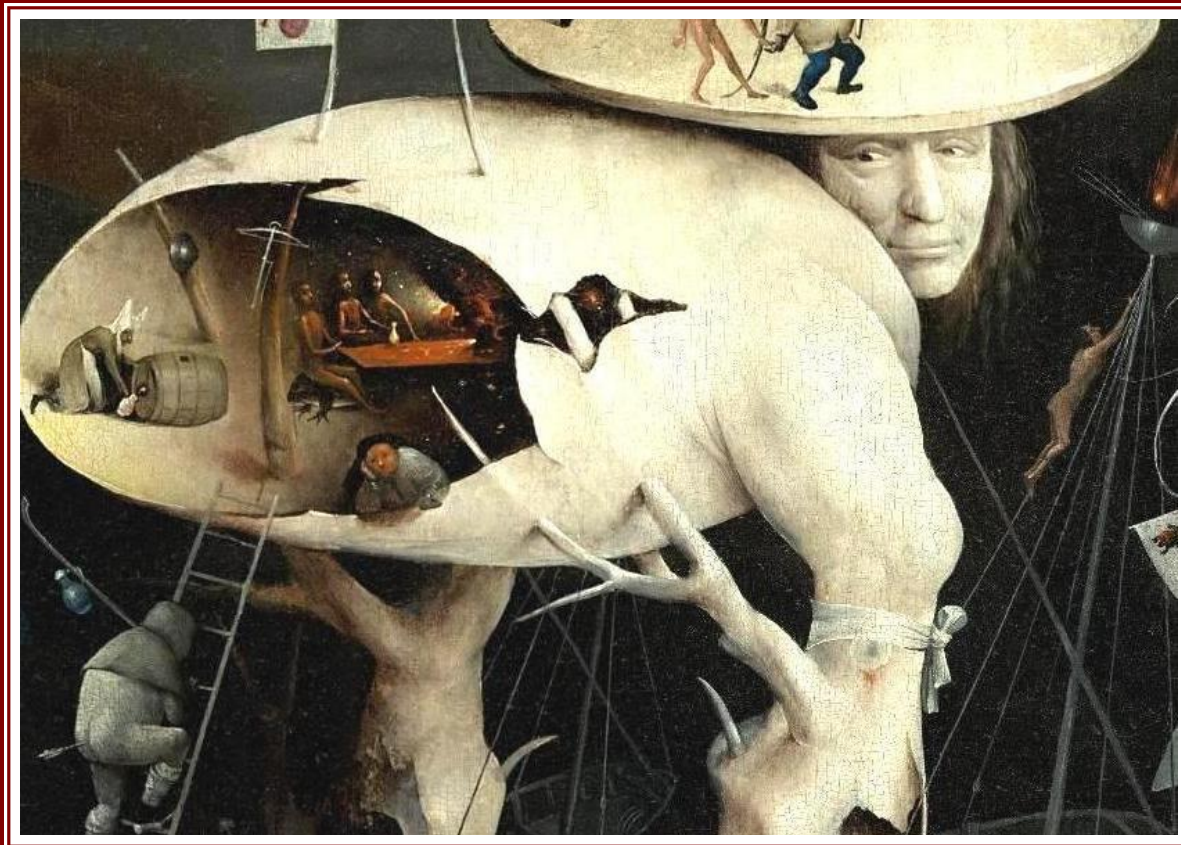
Заяц в христианстве был символом бессмертной души. На картине он играет на рожке и опускает грешника головой и адский костёр.

Гигантские уши служат предвестником несчастья.

Огромный ключ, прикрепленный к древку монахом символизирует стремление последнего к браку, запрещенному монахам.

Внутри сатаны находится таверна, над которой развевается флаг с всё той же волынкой.

В отдалении сидит человек, черты которого напоминают самого Иеронима.

Если смотреть на картину с этой точки зрения, то можно предположить, что весь этот ужас, все эти муки и агонии происходят в душе создателя.

Некоторые искусствоведы придерживаются именно этой точки зрения, например Ш. де Тольнай.

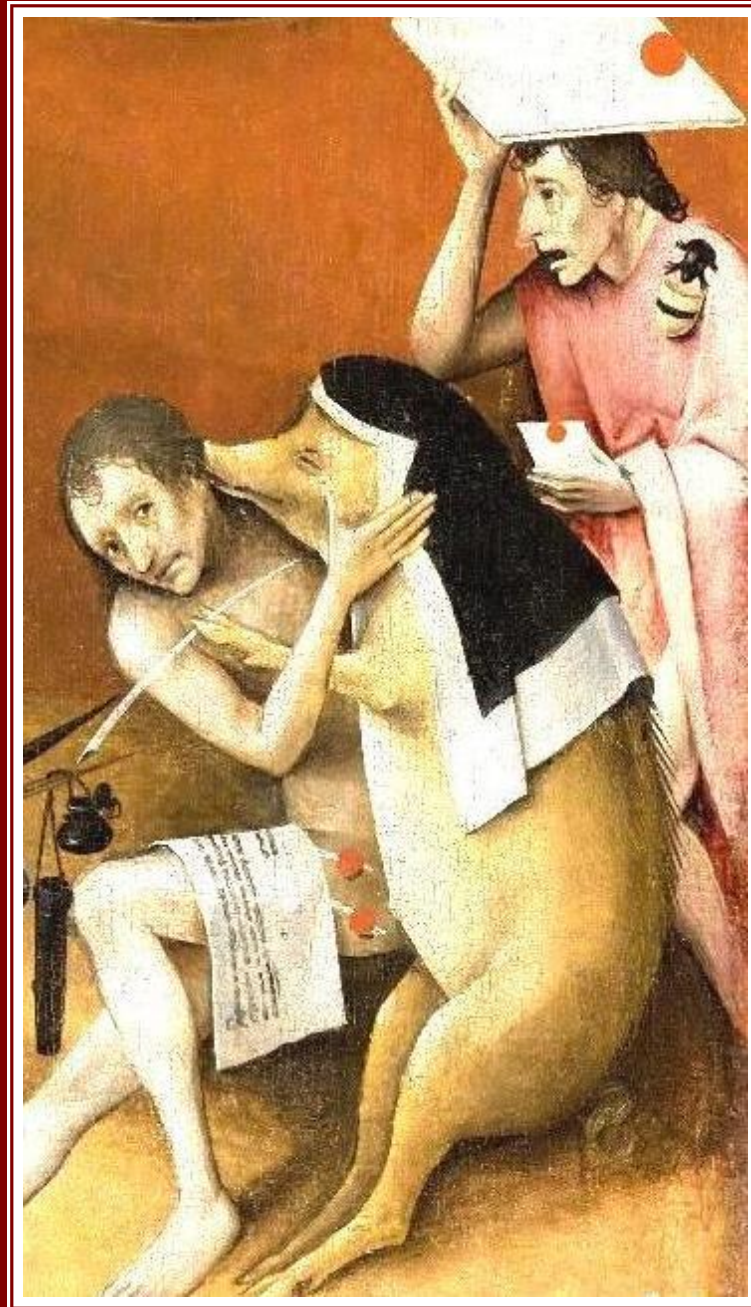
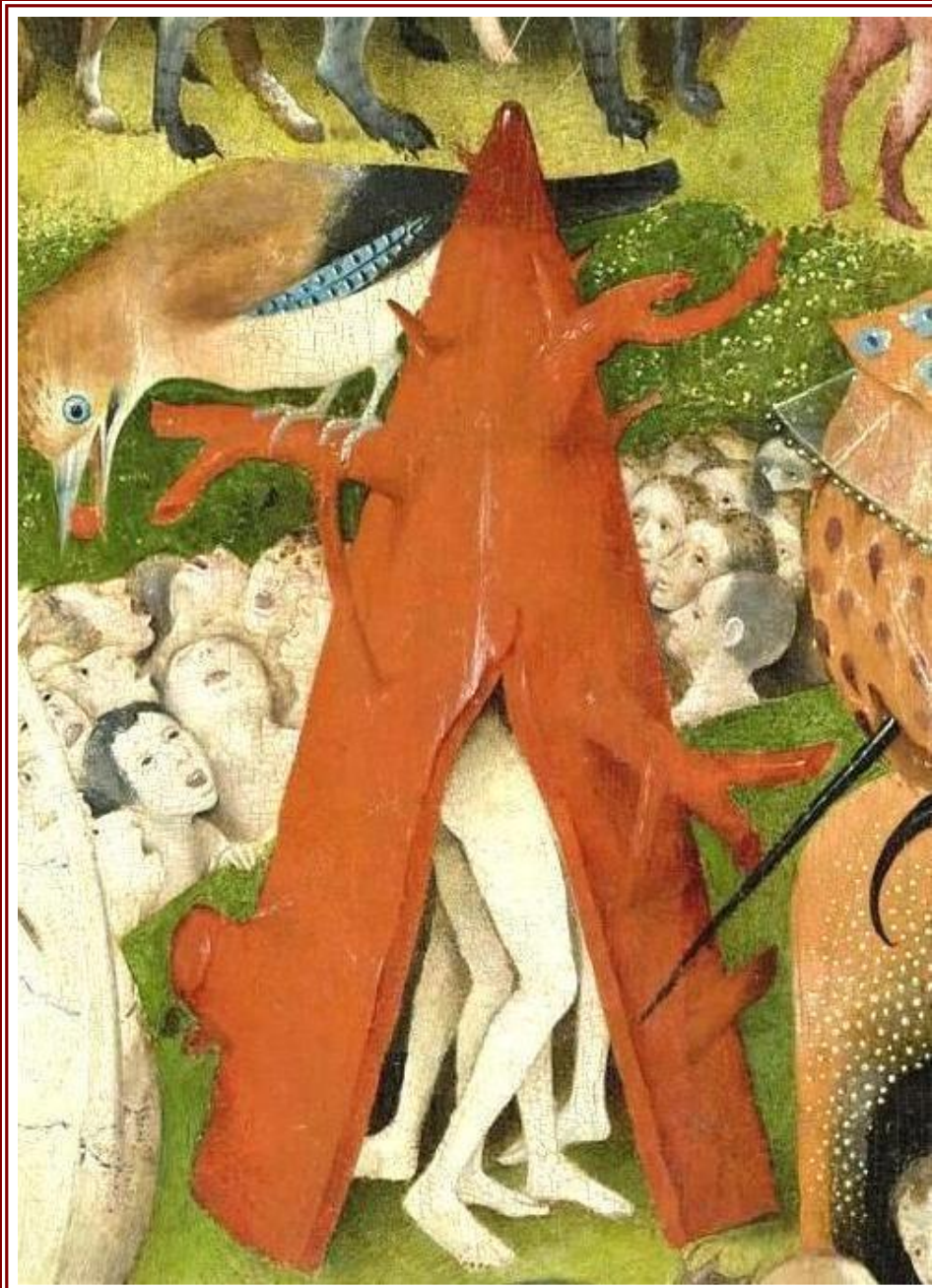
Однако Босх был набожным человеком, и его стоит искать на стороне Света, недаром он принадлежал к Братству Богородицы.

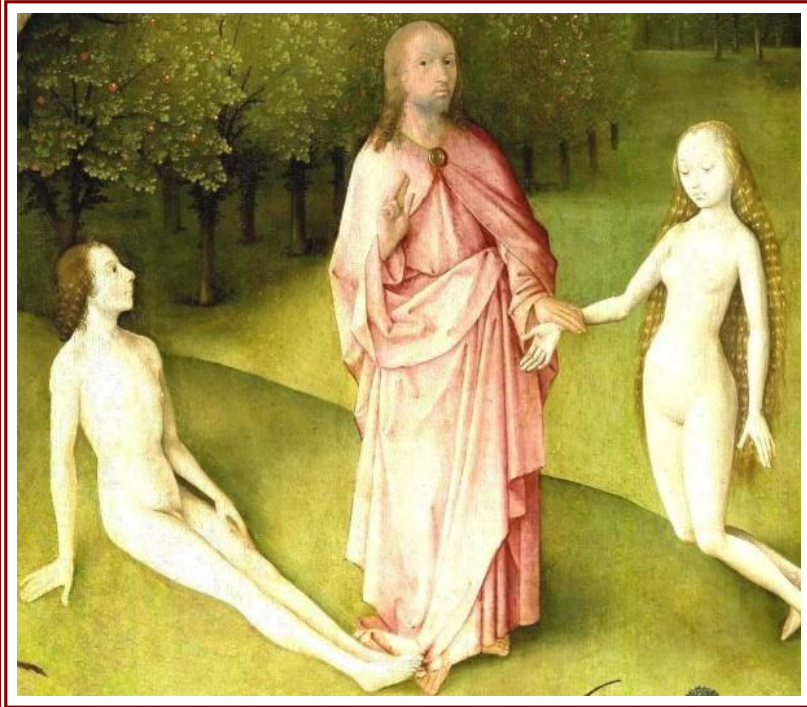
Нам не понять всех действий персонажей картин Босха, но для его современников они были наполнены глубоким символизмом.

Его картину часто устрашают сочетанием человеческого и звериного и одновременно забавляют. Его образы – кошмарные, отвратительные и ужасные, похожие на образы Апокалипсиса, и в то же время забавные.

При всём множестве толкований «Сада земных наслаждений» ни одно из них не может полностью охватить смысл этой картины.

Источники:

- Ионина Н.А. Сто великих картин. — М., «Вече», 2010
- www.google.ru (поиск картинок)