

НАУКИ О КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ, ДИЗАЙНЕ SCIENCES OF CULTURE, ARTS, DESIGN

Научная статья

УДК 75.03

Наталья Дмитриевна Ристо¹, Руслан Валерьевич Некрасов²

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия,

¹Ristonatala@gmail.com

²kebrarus78@yandex.ru

Сюжет страданий в контексте пандемий в изобразительном искусстве

***Аннотация.** В тексте рассматривается взаимосвязь между искусством и социальными бедствиями, такими как эпидемии и пандемии. Такие трагические события, как Черная смерть и другие болезни, вдохновившие художников на создание произведений, отражают страхи смерти и надежды людей того времени. Внимание уделено картинам Франсуа Перье «Чума в Афинах» 1640 г., Жюлья Эли Делоне «Чума в Риме» 1869 г., Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти» 1562 г. и литографии Г. Кастаньоле «Холера в Палермо» 1835 г.*

***Ключевые слова:** смерть, эпидемии, пандемия, картина, художник, страх, чума, холера*

Для цитирования: Ристо Н. Д., Некрасов Р. В. Сюжет страданий в контексте пандемий в изобразительном искусстве // Молодежный научный вестник СГУ им. Питирима Сорокина. 2025. № 1. С. 7–15. URL: <https://mnv.syktsu.ru/>

Article

Natalia D. Risto¹, Ruslan V. Nekrasov²

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia,

¹Ristonatala@gmail.com

²kebrarus78@yandex.ru

The story of suffering in the context of pandemics in the visual arts

Abstract. *The text examines the relationship between art and social disasters such as epidemics and pandemics. Tragic events such as the Black Death and other infections inspire artists to create works reflecting the fears, losses and hopes of the people of that time. Special attention is paid to the paintings of Francois Perrier «The Plague in Athens» from 1640, Jules Elie Delaunay «The Plague in Rome» from 1869, Pieter Brueghel the Elder «The Triumph of Death» from 1562 and Castagnole Lithograph «Loading corpses during the cholera epidemic of 1835 in Palermo».*

Keywords: *death, epidemics, pandemic, painting, artist, fear, plague, cholera.*

For citation: Risto N. D., Nekrasov R. V. The story of suffering in the context of pandemics in the visual arts. *Molodezhnyj nauchnyj vestnik SGU im. Pitirima Sorokina* [Youth scientific bulletin Pitirim Sorokin Syktyvkar State University]. 2025. No 1. Pp. 7–15. URL: <https://mnv.syktsu.ru/>

Всем известно, что изобразительное искусство часто отражает настроение общества, чувства и переживания эпохи. На наш взгляд, это особенно ярко проявляется в периоды эпидемии и пандемии. Очевидно, что страхи перед болезнями вдохновляют художников писать произведения о смерти и человеческих переживаниях, а также появляются новые сюжеты, вызванные кризисами. Одним из примеров глобальных трагедий в мире является пандемия чумы «Черная смерть» (1346–1353 гг.). И это не единственное историческое событие, оставившее глубокий след в искусстве. Вспышки холеры в Центральной Азии в XIX в. и другие повальные болезни побудили многих живописцев и графиков на создание уникальных произведений изобразительного искусства.

В качестве альтернативного примера можно привести афинскую чуму (430–426 гг. до н. э.), которая на протяжении пяти лет приносила страшные страдания жителям Афин. Несмотря на название, есть версии, что это мог быть брюшной тиф, лихорадка Эбола или другая инфекция. По приблизительным оценкам число жертв превысило 100 000 человек, что делает эту эпидемию смертельной, чем война между Афинами и Спартой [7].

Подобные кризисы оказывали серьезное влияние на тематику художественных произведений. Множество творений искусства, созданных в это время, затрагивают такие актуальные темы, как страх и потеря надежды.

Так, на картине французского художника Франсуа Перье, созданной 1640 г., изображен трагический момент, связанный с афинской чумой (рис. 1). Художник умело передает атмосферу отчаяния и страха, царившие в городе. На переднем плане мы видим группы людей, охваченных горем и безысходностью. Их

лица полны разных эмоций, таких как грусть, ужас, страдания и отчаяния. Тела выглядят изможденными и больными. Люди просят о помощи и спасении высших сил, но, кажется, их голоса не будут услышаны. В глубине картины мы видим разрушенные архитектурные конструкции, подчеркивающие драматичность момента и символизирующие его упадок и разрушение. Цветовая палитра картины выполнена в темных и мрачных тонах, что создает атмосферу безнадежности и трагедии. Художник стремится показать не только физическую боль, которую испытывали жители, но и страх перед лицом пандемии.

Рис. 1. Франсуа Перье «Чума в Афинах», 1640 г. [2]

Не только в Древней Греции, но и в Римской империи болезни унесли множество жизней. Одной из самых загадочных эпидемий стала чума Антонина, известная также как «чума Галена», названная в честь врача, который лично наблюдал за ходом болезни и подробно описал ее симптомы. Считается, что это была чума, хотя некоторые исследователи предполагают, что это была оспа. Возникнув в период с 165 по 180 г. н. э., она унесла жизни около 5 миллионов человек, что составило немалую часть населения Римской империи. Болезнь, занесённая в страну великой римской армией, стремительно распространилась по густонаселённым городам, таким как Рим, Эфес и Афины, унося жизни многих людей [3; 6].

В работе художника Жюль Эли Делоне «Чума в Риме» (1869 г.) (рис. 2) прослеживается религиозный мотив, характерный для эпохи, когда люди, сталкиваясь с необъяснимыми и ужасающими событиями, искали спасения и объяснения несчастья, обращаясь к вере. Общество видело в болезнях и катастрофах наказание за грехи и испытания, посланные Всевышним. Художник умело передает мрачную атмосферу через композицию и цвет. На полотне изображены сцены страданий людей, поражённых чумой. Они лежат на улицах города, источая боль и отчаяние. Справа на картине изображен летящий ангел с мечом, который символизирует защиту и надежду, пришедшую, чтобы спасти человечество. Он ярко выделяется на темном фоне. В контраст ему выступает темный ангел, вонзающий копьё в дверь. Четко показано, что в их движениях есть ощущение, что летящий ангел направляет темного, приказывая ему сеять смерть из-за «гнева божьего» или спасти людей. На картине неясно показано, принесут ли они в дом чуму или спасут от нее. Изображение архитектуры фона представляет собой исторический Рим. Мы ощущаем атмосферу хаоса и безысходности через страдающих людей и тускло-коричневые цвета. Таким образом, картина «Чума в Риме» является не только свидетельством страшных и ужасающих последствий эпидемий, но и отражением глубокой веры людей в богов.

Рис. 2. Жюль Эли Делоне «Чума в Риме», 1869 г. [4]

В мировой истории пандемия чумы распространилась по всей Европе и Востоку, бушуя на протяжении нескольких лет, и получила название «бубонная чума», или «Чёрная смерть». Это ужасающее событие унесло жизни до 200 миллионов человек, что составляет примерно 60 % всего населения Земли [6; 8].

Именно в это время страдание и человеческая беспомощность перед эпидемиями стали особенно очевидны, что находит отражение в работах художников той эпохи. Болезни, как уже писалось ранее, интерпретировались как «наказание Божее», обрушившееся на людей за их грехи. Однако в последующие столетия художники начали отходить от религиозных мотивов. Главным стала пропаганда сложных чувств, таких как страх и надежда, что в пандемию стало стратегией, направленной на защиту и утешение пострадавших и их родных. Одним из ярких примеров является картина «Триумф смерти» (ок. 1562 г.) Питера Брейгеля Старшего «Мужицкого» — это многоуровневое произведение, отразившее тревоги и страхи своей эпохи (рис. 3).

В центре картины находятся скелеты, которые несут смерть и разрушение людям. Большую часть в композиции занимает «Армия смерти». Пейзаж наполнен сгоревшими деревьями, пустыми полями и различными сооружениями для пыток и казней. На горизонте видны сломанные корабли, постепенно уходящие под воду. «Мужицкий» изображает людей разных социальных сословий, показывая, что смерть равна для всех и не щадит никого: ни бедного крестьянина, ни богатого монарха. Это напоминание о том, что рано или поздно смерть настигнет каждого из нас. Особенно выразительно смотрится король, который выглядит бессильным перед лицом неизбежного. В правом нижнем углу еще есть огонек жизни: парочка влюбленных, нежно обнимающаяся, играет на музыкальном инструменте и читает книгу, представлен смельчак, вытащивший свой меч, чтобы оказать сопротивление неминуемой смерти. В отличие от храбреца шут, увидев угрозу, в панике прячется под столом. Картина наполнена различными элементами. Примером служит скелет с косой, скачущий на лошади в центре картины, ведущий за собой «полчище смерти». Он олицетворяет собой вестника апокалипсиса, несущего одну лишь смерть. Выгоревшие поля и кострища символизируют разрушение, хаос и конец всему живому. Лица людей полны страха из-за неминуемой гибели. Скелеты же продвигаются вперед без каких-либо преград, убивая и сжигая все на своем пути.

Эта работа отражает не только человеческие страхи перед смертью, но и иронию, ведь в условиях, когда царит хаос, жизнь продолжается. Доказатель-

ством этому являются редкие сцены, где люди всё еще взаимодействуют друг с другом.

До XIX в. такие события, как правило, не были подробно описаны, что во многом затрудняло анализ и понимание их последствий. Однако именно в этом столетии мир стал свидетелем нескольких вспышек холеры. Первая пандемия холеры произошла в 1816–1826 гг. и охватила Европу и Азию. По некоторым оценкам, она унесла жизни не менее 100 000 человек. Вторая вспышка, которая произошла в 1829–1851 гг., затронула Северную Америку. Точные данные о жертвах этой пандемии неизвестны. Третья пандемия холеры началась в 1852 г. и продолжалась до 1860 г. Она унесла более 1 миллиона жизней по всему миру, демонстрируя, насколько ужасную силу может иметь болезнь [3; 6].

Рис. 3. Питер Брейгель Старший «Триумф смерти», ок. 1562 г. [1]

В этот непростой период художником Габриэле Кастаньолой написана картина «Уборщики трупов во время эпидемии холеры в Палермо, 1835 г.» (рис. 4). Изображение представляет собой ужасное событие, с которым столкнулось общество во время вспышки холеры. На картине запечатлена сцена, наполненная трагизмом, где уборщики, одетые в специальную одежду, занимаются переноской погибших. Главное внимание в картине уделено самим уборщикам. Их лица выражают напряжение и решимость, но также и страх, связанный с тем, что они выполняют свою непростую работу, которая требует не только физических, но и моральных усилий. Цветовая палитра картины является монохромной,

что создает различие между жизнью и смертью. Автор также противопоставляет живых работников мертвым телам людей. Эта литография не только отражает исторический эпизод, но и вызывает сложные эмоции, заставляя задуматься о сложности человеческого существования в борьбе и утратах.

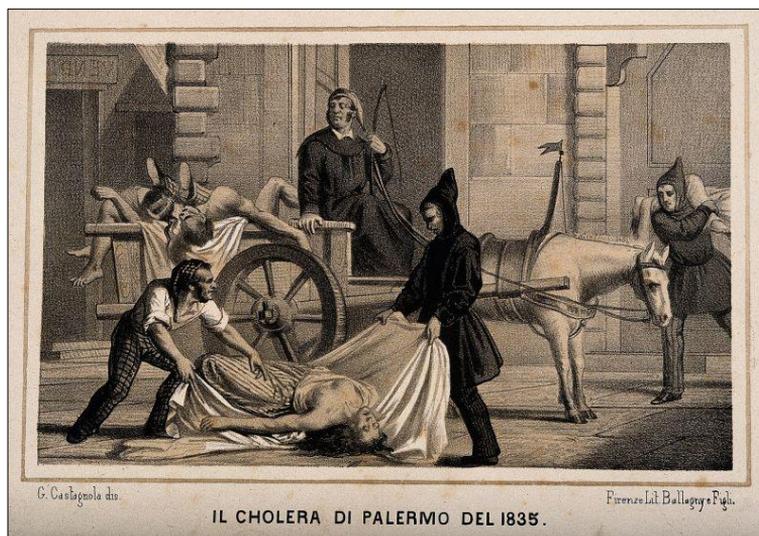

Рис. 4. Г. Кастаньоле. Литография «Холера в Палермо», 1835 г. [5]

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что рассмотренные художественные произведения служат не только документом своего времени, но и общим отражением человеческих эмоций в условиях утрат и невзгод. Эпидемии, как показано в статье, не только унесли множество жизней, но и стали началом для художественного самовыражения, помогая новым формам искусства показывать общие переживания социума. В итоге искусство становится зеркалом, отражающим не только ужас, но и надежду человека в самые трудные времена, что подчеркивает его неизменную роль в процессе осмысления человеческого существования.

Список источников

1. «Триумф Смерти» Питера Брейгеля Старшего: то, что вы ещё не видели. URL: <https://artchive.ru/publications/3635> (дата обращения: 19.12.2024).
2. Рублев В. Чума (чумная эпидемия) на картинах художников. Чумная живопись. URL: <https://yavarda.ru/plague.html> (дата обращения: 19.12.2024).

3. Хафизов С. От древнеримской чумы до свиного гриппа: 10 самых страшных пандемий в истории человечества. URL: <https://life.ru/p/1317668> (дата обращения: 19.12.2024).

4. Чума в Риме. URL: <https://gallerix.ru/storeroom/924638113/N> (дата обращения: 19.12.2024).

5. Chuser, Femila yu, Gunslinger, LevLev, Zemler, Виктор Меркатор. Холера. URL: <https://znanierussia.ru/articles/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0> (дата обращения: 19.12.2024).

6. MAXIMonline.ru. Самые страшные эпидемии за всю историю человечества. URL: <https://dzen.ru/a/YgFYKp73d1GYgRSG> (дата обращения: 19.12.2024).

7. Mihnikol. Афинская чума (430–426 гг. до н. э.). URL: https://pikabu.ru/story/afinskaya_chuma_430__426_gg_do_n_je_8546765/author#comments (дата обращения: 19.12.2024)

8. Plessis A. Black Death Art — Artworks of the Medieval Bubonic Plague. URL: <https://artincontext.org/black-death-art/> (дата обращения: 19.12.2024).

References

1. «Triumpf Smerti» Pitera Brejgelja Starshego: to, chto vy eshhjo ne videli [The Triumph of Death by Pieter Brueghel the Elder: Something you haven't seen yet]. Available at: <https://artchive.ru/publications/3635> (accessed: 12.19.2024). (In Russ.)

2. Rublev V. *Chuma (chumnaja jepidemija) na kartinah hudozhnikov. Chumnaja zhivopis'* [The plague (plague epidemic) in the paintings of artists. Plague painting]. Available at: <https://yavarda.ru/plague.html> (accessed: 12.19.2024). (In Russ.)

3. Hafizov S. *Ot drevnerimskoj chumy do svinogo grippa: 10 samyh strashnyh pandemij v istorii chelovechestva* [From the ancient Roman plague to swine flu: The 10 worst pandemics in human history]. Available at: <https://life.ru/p/1317668> (accessed: 12.19.2024). (In Russ.)

4. *Chuma v Rime* [The plague in Rome]. Available at: <https://gallerix.ru/storeroom/924638113/N> (accessed: 12.19.2024). (In Russ.)

5. Chrysler, Female Yu, Gunslinger, Lev, Zemler, Victor Mercator. *Holera* [Cholera]. Available at: <https://znanierussia.ru/articles/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0> (accessed: 12.19.2024). (In Russ.)

6. MAXIMonline.ru. *Samye strashnye epidemii za vsyu istoriyu chelovechestva* [MAX-IMonline.ru. The most devastating epidemics in human history]. Available at: <https://dzen.ru/a/YgFYKp73d1GYgRSG> (accessed: 19.12.2024). (In Russ.)

7. Mihnikol. *Afinskaya chuma (430–426 gg. do n. e.)* [The Plague of Athens (430–426BC)]. Available at: https://pikabu.ru/story/afinskaya_chuma_430__426_gg_do_n_je_8546765/author#comments (accessed: 19.12.2024). (In Russ.)

8. Plessis A. *Black Death Art — Artworks of the Medieval Bubonic Plague*. Available at: <https://artincontext.org/black-death-art> (accessed: 12.19.2024).

Информация об авторах

Ристо Наталья Дмитриевна, обучающаяся 2-го курса бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Профиль: «Изобразительное искусство. Дополнительное образование (Художественная направленность)», СГУ им. Питирима Сорокина (Россия, 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55)

Некрасов Руслан Валерьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна, СГУ им. Питирима Сорокина (Россия, 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55)

Information about the authors

Natalia D. Risto, a 2nd-year bachelor's degree student in the field of Pedagogical Education (with two training profiles). Orientation (profile) of the program: "Fine arts. Additional education (Artistic orientation)", Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55, Oktyabrsky ave., Syktyvkar, 167001, Russia)

Ruslan V. Nekrasov, candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Fine Arts and Design, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (55, Oktyabrsky ave., Syktyvkar, 167001, Russia)

Вклад авторов

Ристо Н. Д. — концепция исследования; осуществление сбора материала исследования; развитие методологии; написание исходного текста; итоговые выводы.

Некрасов Р. В. — научное руководство, определение методологии исследования; редакция текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors

Risto N. D. — research concept; collection of research material; development of methodology; writing the source text; final conclusions.

Nekrasov R. V. — scientific guidance, definition of research methodology; text editing; final conclusions.

Поступила в редакцию: 14.02.2025

Одобрена после рецензирования: 22.04. 2025.

Принята к публикации: 30.05.2025