

Знание и милосердие

Медицинские темы
в западноевропейском изобразительном
искусстве

Сосий. Килик из Вульчи.
Ахилл перевязывает
раненого Патрокла.
Около 510-500 гг. до н. э.
Берлин, Государственный музей,
Античное собрание.

Жизнь
коротка,
путь
искусства
долог...

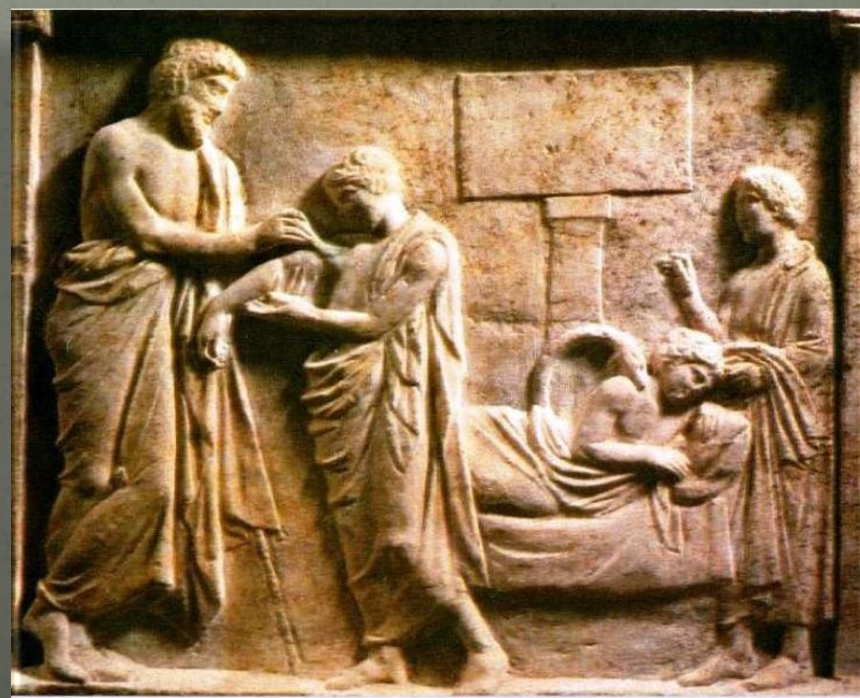
Гиппократ

Помпейская фреска
2-й пол. I в. н.э.
Национальный
археологический
музей. Неаполь.

Врачевание и медицинский опыт появились на заре человеческой истории. Всевозможные болезни, травмы, эпидемии, последствия стихийных бедствий с глубокой древности сопровождали жизнь людей. Страждущие обращались к лекарям и врачам в надежде, что те помогут им исцелиться от болезней или ран, снять боль и положить конец страданиям, продлить жизнь.

На протяжении веков медицина находила отражение в искусстве. Изображение человека, оказывающего «медицинскую» помощь появляется уже в наскальной живописи эпохи палеолита. Это жрецы, которые с помощью ритуалов и магических действий, имевших терапевтический эффект, спасали от эпидемий и болезней. Древнеегипетские и античные произведения очень часто изображали полезные для здоровья гигиенические и спортивные обычаи того времени, а также врачей, осуществлявших малые хирургические вмешательства: кровопускание, извлечение стрел или перевязки.

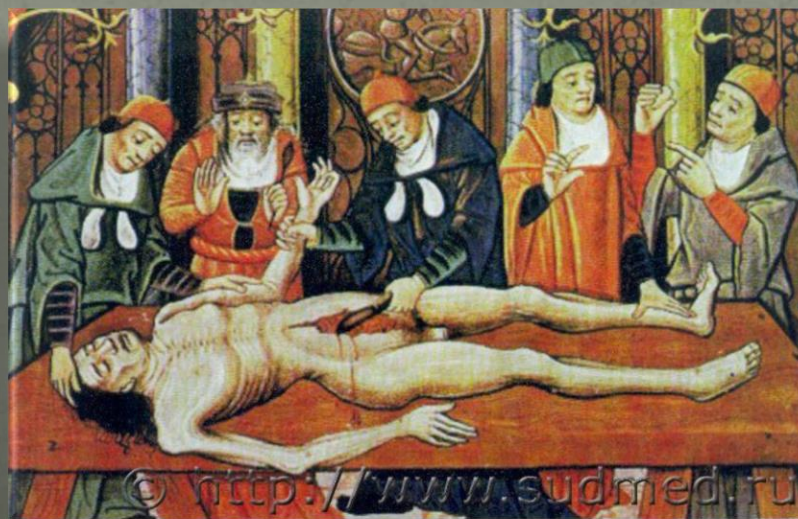

В последующие исторические периоды художники изображали различные аспекты медицины: фиксировали этапы лечения, иллюстрировали медицинские учебники, изображали врача в момент профессиональной деятельности, выражая в произведениях свои чувства и представления о болезнях и здоровье.

Существует множество сюжетов, однако остаётся неизменной удивительная наблюдательность художников, способность показать характерные для эпохи медицинские сюжеты, эволюцию медицины как науки.

Ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина.

Марк Фабий
Квинтилиан

Святые целители

Религия и мифы

Сила врача - в его сердце,
работа его должна руководиться
Богом и освещаться естественным
светом и опытом; величайшая
основа лекарства – любовь.

Парацельс

В период средневековья медицинские сюжеты произведений искусства касались, в большой степени, религиозной жизни. Главной их темой были чудесные исцеления.

Святой Лука –
покровитель врачей
оперирует ребенка с
опухолью мозга.
Художник неизвестен,
середина 15 века, музей
Прадо, Мадрид,
Испания

Одним из первых христианских врачей был святой евангелист Лука, освоивший искусство медицины еще в юности. Знания о врачебном ремесле были значительно пополнены им в годы апостольских странствий. Исследователи его трудов, и древние и современные, отмечали, что в них встречается много современных тому периоду медицинских терминов, и полагали, что ему доводилось быть судебным врачом. Это весьма вероятно, учитывая морские путешествия евангелиста Луки и неизбежные недомогания моряков и странствующих в сложных морских переходах.

Эль Греко.
«Евангелист Лука». 1608 г.

Фра Анджелико.
«Исцеление Юстениана святыми
Косьмой и Дамианом». 1438-40 гг.
Музей Сан Марко, Флоренция

Косьма и Демьян (Дамиан) - братья, врачеватели и чудотворцы, жившие во второй половине III — начале IV вв. Их родина - Аравия. Они не принимали за свои услуги никакой платы, за что назывались бессребрениками. Являясь христианами, Косьма и Демьян многих обращали к вере во Христа.

На алтаре монастыря Сан Марко изображена знаменитая операция по ампутации гангренозной ноги и замене её ногой недавно умершего мавра. Предполагается, как гласит легенда, что разрезы ноги объединяются благодаря чудесной мази, используемой святыми. Для людей того времени это чудо было кульминацией врачебного искусства Косьмы и Демьяна.

Тинторетто (Якопо Робусти). «Рождение Иоанна Крестителя». 1554 г.

Характерная сцена бытового жанра представлена на картине Тинторетто «Рождение Иоанна Крестителя», дающая представление о родовспоможении в XVI веке.

Никола
Пуссен.
«Танкред и
Эрминия».
Сер. 1630-х
годов.

Оригинальный способ оказания помощи раненому показан Н. Пуссеном в одном из прославленных его шедевров «Танкред и Эрминия». Сюжет взят из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Предводительница амазонок Эрминия, влюбленная в рыцаря Танкреда, находит его раненым после поединка с великаном Аргантом. Отсекая мечом свои волосы, Эрминия перевязывает ими Танкреда.

Боттичелли. «Эпизоды из жизни святого Зиновия». Около 1500 г.

Во Флоренции XV века существовала традиция писать картины, на которых изображалась кипучая жизнь. Фигуры на одном и том же полотне повторялись в последовательных сюжетах и таким образом рассказывалась история, состоящая из нескольких событий.

В левой части полотна Боттичелли происходит трагическое происшествие: мальчик погибает под колесом тяжелой повозки. Затем убитая горем мать приносит тело мальчика в храм. Третий эпизод повествует о радостном исцелении. Благодаря молитве святого Зиновия мальчик может вернуться к матери.

Бернардо Строцци. "Исцеление Товита". 1535 г.

Бережные движения жены и сына, их озабоченные лица, внимательные взгляды свидетельствуют о взаимной любви и гармонии, царящей в доме. Распахнутые крылья ангела словно осеняют всю семью и говорят о присутствии Божественной благодати.

Картина Б. Строцци - история о чудесном исцелении. Во время далекого и опасного путешествия сын Товита поймал огромную рыбу, которую, по совету ангела, принес домой, чтобы с ее помощью вернуть зрение отцу. Он смазывает воспаленные веки слепого отца желчью, изъятую из лежащей неподалеку рассеченной крупной рыбы.

Доменико ди
Бартоло.
«Уход за
больными».
Фреска.
1442 г.

Медицина христианской средневековой Западной Европы была взаимосвязана с благотворительностью, а приюты и госпитали, появившиеся на рубеже V-VI веков, создавались при монастырях и кафедральных соборах. Духовенство, в частности монахи, лечили больных и готовили врачей. На фреске художник изобразил повседневную жизнь больницы-приюта.

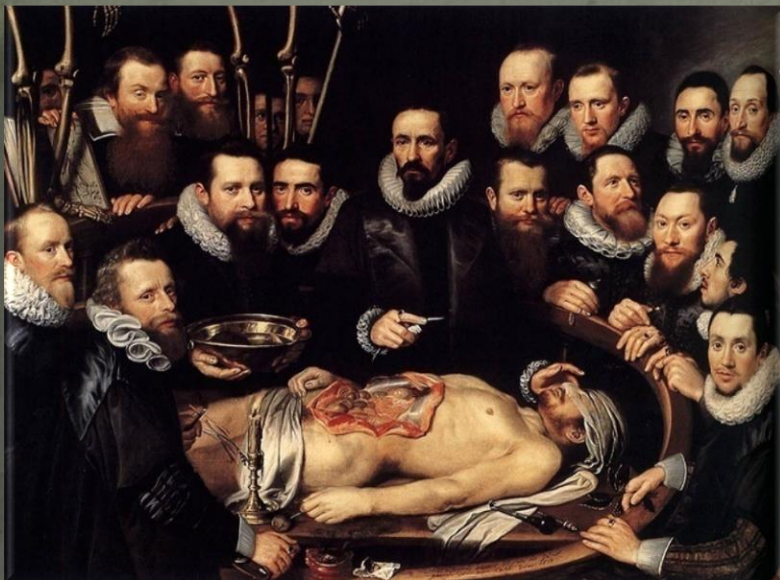
Уроки анатомии

В эпоху Возрождения началось изучение человеческого тела. Творцы анатомии заложили фундамент более полных и правильных представлений о строении и функциях тела человека. Анатомическая практика интересовала не только врачей, но и художников, стремившихся достичь наибольшего совершенства и сходства в картине.

Не всегда во
власти врача
исцелить
больного.

Овидий

Михил ван Миревельт. Урок анатомии
доктора Уильяма ван дер Меера. 1617 г.

Создавались специальные помещения для демонстрации самого процесса вскрытия - анатомические театры. Они позволяли большому количеству людей наблюдать процесс вскрытия. Анатомы были настоящими светилами, появился обычай запечатлевать хирурга, производящего вскрытие, в групповом портрете. На этот сюжет написаны десятки картин разных художников.

Адриан Баккер. Урок анатомии
Фредерика Рюйша. 1670 г.

Наибольшую известность получила картина Рембрандта ван Рейна «Урок анатомии доктора Тульпа». Художник отошел от канонов стандартных групповых портретов, которые изображались с лицами, повернутыми к зрителю, он искуснейшим образом объединил членов гильдии хирургов в одной композиции. Положенное наискось тело и техника светотени придают картине глубину. Доктор Николас Тульп произносит свою лекцию не с кафедры, как это было принято в анатомических театрах, а расположившись непосредственно у мертвого тела. Он демонстрирует своим собратям по профессии строение мышц левого предплечья и кисти трупа, а слушатели проводят сравнение увиденного с теоретическими данными, содержащимися в раскрытом на переднем плане справа анатомическом трактате величайшего анатома Возрождения Андреаса Везалия.

Рембрандт Харменс ван Рейн. «Урок анатомии доктора Тульпа». 1632 год.

Реалистичные портреты доктора Тульпа и его учеников сделали Рембранта знаменитым. Картина помогла значительно повысить престиж медицины.

Медицина в
большей мере
искусство,
а не наука.

Парацельс

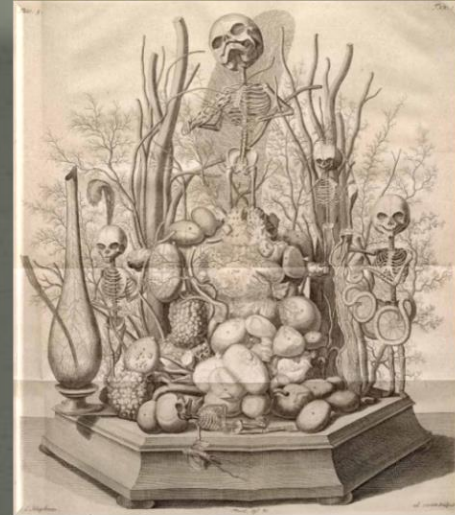

Рисунки Леонардо да Винчи

Анатомией занимались не только врачи, но и люди далекие от медицины. Великий Леонардо да Винчи не единожды проводил вскрытия, чтобы максимально точно изобразить на своих полотнах фигуры людей. Он оставил многочисленные анатомические рисунки.

Рисунок Бидлоо.

Рисунки Фредерика Рюйша

Большую известность получили специальные анатомические руководства, которые иллюстрировали известные художники. Так, Везалий привлек в качестве иллюстратора художника Йогана Стефана ван Калькара. Некоторые врачи сами неплохо рисовали, как, например, голландский хирург Бидлоо. В его книгах по анатомии изображались вскрытые трупы людей с частично обнаженными скелетами или мышцами. Хорошо рисовал и другой голландский врач Фредерик Рюйш. Он изображал скелеты вместе с растениями в причудливых позах и натюрмортах.

Эпидемии

Эпидемии преследовали человечество на протяжении всего существования. Они выкашивали города и целые страны, не щадили ни бедных, ни богатых, ни детей, ни стариков. Эпидемии наводили на людей священный ужас и воспринимались как божье проклятие. Они же повернули европейское изобразительное искусство к написанию многочисленных произведений: на одних «черная смерть» изображается в виде танцующих скелетов, на других подчеркивается внезапность и скоротечность болезни, на третьих изображаются люди, пирующие глядя в глаза своей смерти.

Михаэль Вольгемут. «Пляска смерти». 1493 г.

**Николя Пуссен.
«Чума в
Ашдоде».
1630 год.**

Боль и страх перед чумой перенес на свою картину «Чума в Ашдоде» Никола Пуссен. На переднем плане – трупы, агонизирующие больные и те, в ком поселилась невидимая смерть. Дети, умершие или пока живые, зачумленные, с угрожающей бледностью противопоставлены пока еще здоровым. С явной симпатией художник изображает тех, кто в этом хаосе стремится помочь больным и детям, оставляя надежду, что сострадание может спасти этот мир.

Врач и больной

Мы лечим не болезни.
Мы лечим людей,
страдающих
от болезней.

Авиценна

Герард Доу. «Больная водянкой». 1663 год.

Врач в момент своей профессиональной деятельности изображен на многих живописных полотнах художников средневековья. Подготовленные в университете врачи владели теоретическими знаниями и занимались лечением внутренних болезней. Важнейшим средством обследования больного были опрос, осмотр и исследование жидкости. Не случайно, что многие сюжеты и сцены врачевания связаны с уриноскопией, а неотъемлемым атрибутом в руках доктора была колба с мочой.

Габриэль Метсю. «Больная и врач». 1663 г.

На всемирно известной картине Габриеля Метсю - тяжело больная женщина средних лет. Она безвольно полулежит, откинувшись на спинку кресла. Слегка отёчны, с синюшным оттенком, ее лицо и кисти рук. Рядом врач, рассматривающий мочу в колбе. Возле кресла - предметы ухода. Серебристо-холодный тон картины передает печальное настроение.

Ян Стен. «Больная и врач». 1660 г.

Прямой противоположностью персонажу Г. Метсю является «больная» в картине Яна Стена. Цветущая, лукаво улыбающаяся девушка, отвернув лицо от стоящего возле нее здоровяка-доктора, полулежит в кресле. Старушка няня как бы шепчет на ухо врачу: «Не поможет там лекарство, где замешана любовь». Эта подсмотренная в жизни сценка характерна для художника, сочетавшего живописную одаренность с юмором, а порою и с сарказмом.

Искусство
медицины
состоит из трех
элементов:
болезнь, больной
и врач.
Гиппократ

Ян Стен. «Визит врача на дом».

Художники умело отражали эмоции на лицах больного человека, страдающего и нередко опасющегося слов и действий врача, могущего причинить ещё большие муки или усилить и без того присущий им страх. На картине Яна Стена «Визит врача на дом» сидит в кресле бледная пациентка со страдальческим выражением на лице и взглядом, обращённым не столько к врачу, сколько ко Всевышнему с мольбой о помощи. В это время лекарь демонстрирует процесс размышления, подкрепляя его типичным жестом указующего перста, направленного на висок, и отвлечённым взглядом, в котором нет ни грамма сочувствия и сопереживания.

Ян Стен. «Визит доктора».

Благодаря мастерству и таланту художника на картинах легко «читается» отношение врача к пациенту: сочувствующее, сопереживающее или безразличное; человека, выполняющего свою работу, не более, а то и пытающегося не столько помочь больным, сколько придать важности в надежде получения большого гонорара.

Произведения искусства, созданные талантливыми мастерами прошлых эпох, запечатлели врачей и их пациентов в повседневной жизни и во время испытаний, серьезно, а иногда и шутя. Врач на картинах всегда сохраняет свое достоинство, даже при неуверенности в некоторых ситуациях и невозможности помочь больному. А больной ждет от врача мастерства, человечности и милосердия, ради успеха в лечении, подразумевая, что уж познания у эскулапа, как минимум присутствуют.

Выставку подготовила заведующая отделом обслуживания гуманитарной литературой Т. П. Трухина