

**Одесский Национальный Медицинский университет
Научная библиотека**

Медицина в живописи

**Зав отдела
Культурно-просветительной работы
Циделко Т.А.**

Одесса - 2015

"...Нет границ между истинной
наукой и творческими испытаниями
художника"

(академик Г. Ферсман)

Из седой древности пришли к нам сведения о прекрасном союзе медицины и искусства. Вся история развития медицины подтверждает, что великая целительная сила искусства не только может, но и должна использоваться врачами, ставящими её на службу здоровья.

Исторически медицина и живопись оказались тесно связаны с незапамятных времён. Изображения врача появляются уже в наскальной живописи эпохи палеолита, хотя это были не врачи в их современном образе, а скорее целители с функциями жрецов, осуществлявших ритуалы с неоднозначными лечебными эффектами.

Рождение и смерть, детство и старость, болезнь и здоровье, всегда вызывали большой интерес у учёных, врачей, писателей и поэтов, и у художников. Эти вечные темы непреодолимо влекли к себе всё новые поколения творцов, знаменитых и неизвестных, талантливых и гениальных, которые создавали неиссякаемый поток произведений, убедительно говорящих о том, что от рождения до смерти с человеком почти всегда находился медицинский работник.

Мир линий, красок и объёмов безграничен. Безгранично и его воздействие на человека, когда эти краски, линии и объёмы становятся средствами высокого искусства в руках художников, изображающих медицинскую тематику. «Художник, по сравнению с толпой есть человек, который лучше видит и может передать другим то что он видит» (В.М. Гаршин). И врача и художника формирует особое видение жизни и

отношения к людям.

Создание картины, как и постановка диагноза, представляет собой творческий процесс. Кроме того, работа врача и живописца во многом схожи — по словам выдающегося доктора С.С. Юдина врач должен обладать «...способностью различать малейшие нюансы цвета и оттенков, как у лучших художников». Не удивительно, что живопись занимала важное место в жизни многих выдающихся деятелей медицины. В свою очередь, сюжеты на медицинские темы во все века использовались художниками, изображавшими как различные проявления болезни, так и деятельность врачей.

Врачу, несомненно, интересно проанализировать проявление тех или иных заболеваний у людей, послуживших моделями при создании живописных полотен. Разнообразие медицинских сюжетов в живописи определялось и собственным внутренним миром художника, и его окружением, и состоянием его здоровья, и множеством других факторов.

При всём этом существенным оставалось мастерство живописца, его наблюдательность, творческие пристрастия, способность показать невидимую, но очевидную связь между наукой и искусством, медициной и живописью, врачом и художником.

Изобразительное искусство способно оказать значительную помощь медикам не только непосредственно в борьбе с болезнью, но в их предупреждении. Задача художника в мимике, жестах, красках лица, передать как можно точнее физическое и духовное состояние человека, а задача врача научиться угадывать внутреннее состояние, как физическое, так и психологическое по его внешнему виду, как некогда учил этому великий Гиппократ. Здесь то и приходит на помощь врачу художник-реалист.

Среди многих полотен художников о медиках и медицине немало

место занимают картины, изображающие не только больных «вообще», но и конкретные страдания — от обморока до злокачественных новообразований и душевных заболеваний. Художникам свойственна особая тонкость наблюдения, глаза художника умеют уловить особенности состояния заболевшего раньше, чем проявились симптомы страдания. Этой теме посвящён портрет художника Н. Панова «А.П. Чехов, Ялта 1903 год». Тогда же им был написан рассказ «Сеанс», который является словесным портретом описания болезни, рассказ заканчивается словами: «... как тяжело, как больно глядеть в эти серьёзные печальные глаза, уходящие дальше человеческих наблюдений...Приближается страшная драма без слов». Написанный И.Е. Репиным портрет К.М. Фофанова считали портретом сумасшедшего, и не случайно портрет этот был написан незадолго до психического заболевания Фофанова.

И.Е. Репиным было написано 65 произведений, посвящённых медицине. Шедевром мировой портретной живописи считается портрет Н.И. Пирогова. Им также написаны картины «Хирург Е.В. Павлов в операционном зале», этюды «Ранены», «Доктор», «В атаку с сестрой», «Больная», «У больного ребёнка», большое количество портретов врачей, медицинских работников и т.д. Работы И.Е. Репина — вклад в историю медицины.

Выявлено свыше 70 работ, посвящённых жизни и деятельности Н.И. Пирогова. Это работы Н.Н. Попова, Рончевского, Н. Кочергина, П.Д. Бугина. Вокруг имени знаменитого хирурга создавались легенды. Его пребывание в Севастополе посвящено около 15 произведений. Дипломной работой И.П. Страдыня явилась картина «Н.И. Пирогов в Севастопольском лазарете», известна картина Н.П. Труфанова «Н.И. Прогов на главном перевязочном пункте в Севастополе». Пирогову посвящён фрагмент панорамы Ф.А.Рубо «Оборона Севастополя». Интересна работа

Д.Ольховского «Пирогов в усадьбе Вишня» и т.д.

Много работ посвящено физиологу И.П. Павлову. Дружеские отношения связывали И.П. Павлова с И.Е. Репиным, М.В. Нестеровым, которые создали несколько его портретов в разные периоды жизни. Портрет И.П. Павлова есть и у Д.Ф. Шарапова, Бродского, И.П. Беспалова, который является автором барельефа на надгробном памятнике Павлову на Волковском кладбище в Санкт Петербурге. Есть ещё уникальный портрет И.П. Павлова, написанный японским портретистом Бунгаку Араи по просьбе японского физиолога Ясутуро Сатаке, который работал в лаборатории Павлова.

Изображение больных и условий их лечения в зависимости от социального и имущественного положения встречается в таких работах, как «Больная» В.Д. Поленова, «У доктора» В.Е. Маковского, «Больной ребёнок» В.Д. Перова, «Посещение больной» А.Е. Архипова, «Нет воздуха» Г.А. Медведева. Появление на свет новорожденных поразительным мастерством изображали К.М. Лемох в работе «Новое знакомство», А.А. Яковлева «Здравствуй человек», Марка Шагала «Рождение».

Медицинская тематика нашла своё отражение и во многих работах мировых художников. Фактически, практическая медицина предыдущих столетий, как полагало большинство, была искусством. С другой стороны, изучение анатомии человека в период эпохи Возрождения стало существенным компонентом обучения художника, примером чего были рисунки великого Леонардо Да Винчи, а так же его современников и последователей. Рисунки Леонардо Да Винчи — первое изображение человеческого тела, выполненный великим художником вначале 16 века помогли британскому кардиохирургу разработать качественно новый способ лечения митрального клапана сердца. Они помогли врачам многих

специальностей, особенно хирургам, травматологам, анатомам. Анатомические рисунки Леонардо Да Винчи отличались удивительной точностью и иногда опережали в этом отношении иллюстрации к выдающимся медицинским трактатам его времени. К сожалению, долгое время эти рисунки, представляющие несомненную ценность для обучения, не были доступными. Изучение рисунков Леонардо и его рукописей, большей частью зашифрованных, началось лишь в конце 18 века. До нашего времени дошло всего несколько сотен этих изображений, главным образом костной и мышечной системы. Определённо можно утверждать, что Леонардо Да Винчи был первым среди учёных, чьи исследования дополнялись занятиями искусством. На его могиле написано только его имя и годы жизни. И не слова о том, кем он был. Может быть потому что и определить это и по сей день нелегко. А может быть, самое подходящее для него определение — гений. Но ведь гений — это не профессия. Это что-то близкое к Богу. И поэтому на камне на его могиле могли быть высечены строки Д. Мережковского автора известного романа о Леонардо Да Винчи: «Ко всем земным страстям бесстрастный, таким останется навек — богов презревший, самовластный богоподобный человек».

Известны картины французского художника Э. Симоне «Анатомия сердца», Рембрандта «Урок анатомии доктора Тюльпа», Висконти «Гален», Габриэля Метсю «Больная и врач», Визалия «Урок анатомии».

Медицинские сюжеты нашли своё отражение в творчестве Пабло Пикассо. Человеческие недуги, страдания и пороки, т.е. предмет деятельности медицины, не были обделены вниманием великого творца. В творчестве мастера можно найти достаточно точек соприкосновения с медициной: бедность, тоска, истощение, болезни изображены им с потрясающей силой на картинах: «Нищая, просящая милостыню», «Старый еврей с мальчиком», «Целестина», «Трапеза слепого»,

«Любительница абсента». Наиболее полно раскрывается связь медицины в картине «Наука и милосердие». И Пикассо принадлежит изречение: «Вы меня спрашиваете, что такое искусство? Если бы даже знал это, то приберёг бы это знание для себя». Столь же неопознанной остаётся и сущность медицины, однако несомненно, что Наука и милосердие являются главными и непеременимыми её составляющими. Картина Пикассо пронизана надеждой, что наука и милосердие должны победить болезни и смерть.

Живопись отражает очень многие из основных групп заболеваний и позволяет вспомнить об эпидемических заболеваниях уже отошедших в прошлое. Изображение психических больных встречается в произведениях К.Е. Маковского. «Офелия», «Мир в порыве безумия». Даже венерические болезни нашли своё отражение, например в картине И.Е. Репина «Паломник».

Карикатурные сюжеты, посвящённые врачам и медицинским манипуляциям существуют с того времени, как появились первые изображения медицины как специальности в искусстве. Сатира является чётким индикатором серьёзных проблем здравоохранения и предназначена для того, чтобы заострить на них внимание.

Таким образом, медицине посвящены тысячи работ, по различным музеям и выставкам мира разбросаны произведения искусства по этой тематике. В одном только Эрмитаже в Санкт Петербурге находятся 73 работы по медицине.

Художник И.Н Крамской говорил, что «Искусство призвано совсем не успокаивать, оно волнует и тревожит, но при этом искусство должно рождать определённые яркие чувства и не сеять растерянность, смятение и разлад в душе».

Н.К. Рерих много раз в своих работах говорил о связи искусства и

науки и закончить данное выступление правильно будет словами великого учёного, философа, гуманиста: «Прекрасно, если можно любоваться звучными творениями. Прекрасно, если дан в жизни этот высокий дар, которым всё тёмное, всё бедственное превращается в радость духа. И как радостно мы должны приветствовать тех, которые волею судеб могут вносить в жизнь прекрасное!»

Демонстрация картин