Kreikkalainen maalaustaide

Antiikin kirjailijat kertovat kuuluisista taulumaalareista, mutta valitettavasti yhtään heidän alkuperäisistä töistään ei ole säilynyt. Suuri osa heidän tuotannostaan koostui myyttisistä tapahtumista; roomalaiset sisätilojen koristelijat maalasivat usein kopioita heidän töistään ja säilyneet esimerkit antavat meille jonkinlaisen kuvan heidän alkuperäisestä taidostaan ja tyylistään. Myöhäisklassiselle kaudelle tultaessa maalarit olivat vapautuneet egyptiläisen maalaustyylin latteista kuvista ja käyttivät nyt tehokeinoina erilaisia värisävyjä sekä valoa ja varjoa saadakseen aikaan todellisia, kolmiulotteisia hahmoja; italialaiset renessanssimaalarit löysivät uudelleen tämän chiaroscuro-tekniikan.

Arkaaisella kaudelta lähtien kreikkalaisten symposioneissaan, juomingeissaan käyttämät saviastiat maalattiin myyttisin aihein. Päätyylejä oli kaksi; ”mustakuvioisessa” tyylissä kuvat esittivät mustia siluetteja, joihin oli kaiverrettu vaatetuksen ja anatomian yksityiskohdat; ”punakuvioisessa” tyylissä hahmot jätettiin hapettumaan saven punaisiksi ja yksityiskohdat maalattiin siveltimellä. Käytetty musta ”pigmentti” oli puhdistettua ruukkusavea. Savi liuotettiin veteen, johon se sitten jätettiin muutamaksi päiväksi; hienot metalliainekset jäivät vesilietteeseen ja massa valmistettiin haihduttamalla vesi; tätä runsaasti rautaa sisältävää massaa käytettiin ”maalina”. Poltettaessa savessa oleva rauta hapettui ja muuttui punaiseksi rautaoksidiksi[[1]](#footnote-1); sitten savenvalaja katkaisi ilman syötön ja syntynyt hiilimonoksidi muutti rautaoksidin mustaksi rautaoksidiksi. Viimeisessä vaiheessa polttouuniin päästettiin taas happea ja tavallinen savi muuttui taas punaiseksi rautaoksidiksi, kun taas hyvin rautapitoinen ”maali” jäi mustaksi.

Mustakuvioisia saviastioita alkoi ilmestyä arkaaisella kaudella ja niitä tehtiin aina klassiselle kaudelle saakka; siluettihahmot ovat hyvin vaikuttavannäköisiä punaista savitaustaa vasten, mutta ne ovat latteita ja epäluonnollisia – jalat ja päät on kuvattu sivusta ja silmät ja vartalot edestä. Punakuvioiset saviastiat ilmestyivät myöhäisarkaaisella kaudella (noin 530 eKr.); tämä tekniikka sallii luonnollisemman esitystavan, jossa vaaleat hahmot piirtyvät tummaa taustaa vasten; vaatteet ja vartalon linjat maalataan nyt sujuvammin siveltimenvedoin ja tämä mahdollistaa maalarien saada aikaan selvästikin kolmiulotteisia hahmoja. Ensimmäisen kerran taiteiden historiassa vartalossa näkyy kolme neljännestä ja silmät kuvattiin profiilikuvina. Arkaaisen ja klassisen kauden maalarit luottivat pikemminkin yksinkertaisiin hahmoihin ja katselijan myyttien-tuntemukseen kuin tunteiden avoimeen ilmaisuun, mikä oli tyypillistä hellenistiselle taiteelle.

Ei ole yllättävää, että suosituimmat aiheet koskettelivat Dionysosta. Muut myytit tulivat muottiin ja hävisivät; Herakles oli suosiossa tyrannien aikana arkaaisella kaudella, kun taas Theseuksen esittäminen oli yleistä demokraattisella klassisella kaudella. Theseusta, joka oli pelastanut ateenalaiset nuoret Minotauruksen kidasta, pidettiindemokraattisena sankarina; Herakles, joka oli kohonnut kanssaveljiensä yläpuolelle ja tullut jumalaksi, liitettiin itsevaltaisiin pyrkimyksiin. Näin ollen on selvä, etteivät myytit olleet pelkästään koristeita, kuten ei kirjallisuudessakaan, vaan heijastivat myös poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Italian renessanssintaiteilijat herättivät uudelleen henkiin klassiset myytit, mutta useimmissa tapauksissa heidän tietonsa niistä perustuivat ainoastaan kirjallisiin kuvauksiin antiikin kadonneista mestariluomuksista. Niinpä he ”jäljensivät” maalaukset oman mielikuvituksensa avulla ja useinkin pukivat myyttiset hahmot oman aikansa vaatteisiin ja sijoittivat heidät italialaiseen maisemaan. Firenzeläinen taidemaalari Botticelli teki useita mytologisiin aiheisiin perustuvaa maalausta, kuten maalauksen jossa Afrodite (Venus) valloittaa Areksen (Marsin) eroottien leikkiessä Areksen aseilla. Henkilöt on sijoitettu italialaiseen maisemaan ja ”Venuksella” on yllään aikakauden mukaiset vaatteet. Renesanssitaiteilijat ja heidän suojelijansa olivat hyvin valikoivia mytologian tulkinnoissaan ja liittivät usein monia merkityksiä samaan kuvaan. Niinpä Venus ja Mars voidaan kenties nähdä myös kuvauksena Aleksanteri Suuren ja eksoottisen prinsessa Roksanen avioliitosta – antiikin kirjailija Lukianos kuvaa Apelleksen kadonnutta tämänaiheista maalausta ja viittaa ”erootteihin”, jotka leikkivät jumalallisen hallitsijan aseilla. Botticellin erootit on enemmänkin kuin pieniä sarvipäisiä piruja, mikä kenties viittaa kristitympään näkemykseen naisen suorittamista miehen viettelystä. Ei ole mitään todisteita siitä, että Botticelli olisi itse antanut maalaukselleen nimeksi *Venus ja Mars[[2]](#footnote-2)*, ja niinpä kumpi tahansa näistä tulkinnoista voi olla oikea.

1. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautaoksidi> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Venus_ja_Mars> [↑](#footnote-ref-2)