

Урок №15

Искусство как универсальный
способ общения

Знаки и символы искусства

**Учитель: Столбченко Анна
Николаевна**

С первобытных времен различные виды изображений (скульптурные, живописные, графические) являлись знаковыми и символическими кодами, которые использовались древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации.

Любой значительный звук, жест, вещь, событие может быть либо знаком, либо символом.

Знак и символ

- Как вы понимаете эти термины?
- В каких выражениях мы используем эти слова?
- Чем отличается знак от символа?

Знаки — это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий. Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые **сигналы** — SOS или сирена скорой помощи, самые разные жесты и т. п.

Символ — это предмет, действие и т. п., раскрывающий какой-либо образ, понятие, идею. Символ воплощает общие для людей переживания, идеи. Символ — это синтез знака и образа.

Символ может быть обозначен числом, свойством, формой. Например, число 7 — символ совершенства и завершённости (семь дней в каждой фазе луны, семь цветов радуги, семь нот, семь дней недели, семь добродетелей, семь смертных грехов, семь таинств)

Иероним Босх
(ок. 1460 -1516)
Семь смертных грехов

Семь
добродетелей

Иероним Босх (Около 1450-1516)
Триптих Сад земных наслаждений.

На многих средневековых картинах изображаются чаша, виноград (вино) и хлеб — символы таинства причащения; цветы лилии или ириса — символ Богородицы.

С. Боттичелли

Выбор колорита, цвета также символичен:

красно-коричневый являлся

символом всего земного (глина, земля); **красный** — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры;

голубой или синий

символизировал все небесное, святое;

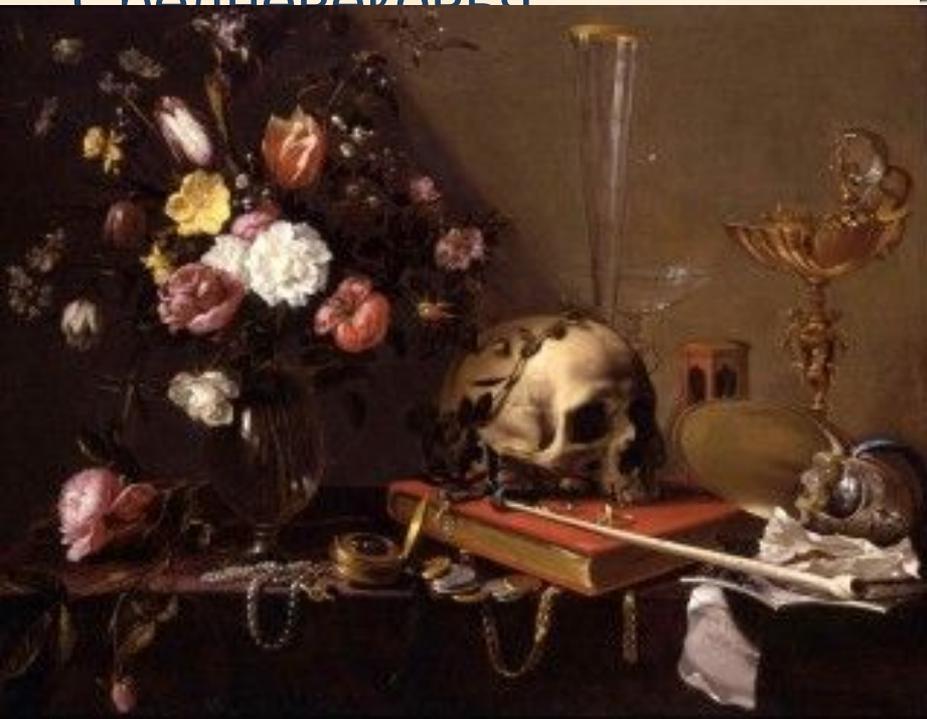
а **зеленый** — цвет надежды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой

жизни

Троица.

С XV в. изображенные на картине вещи наделяются одновременно двойным смыслом — религиозным и бытовым. В религиозном находит продолжение традиционная божественная символика Средневековья.

В бытовом проявляется обычная значимость вещи в повседневной жизни человека.

Натюрморт
ванитас (vanitas —
суета сует).
напоминающий
человеку о
бренности его
существования.

Ю. Ван Стрек. Суета
сует

- **Череп** — напоминание о неизбежности смерти.
- **Мыльные пузыри** — краткость жизни и внезапность смерти; отсылка к выражению *homo bulla* — «человек есть мыльный пузырь».
- **Кубки, игральные карты или кости, шахматы** (редко) — знак ошибочной жизненной цели, поиска удовольствий и грешной жизни.
- **Песочные и механические часы** — быстротечность времени.
- **Музыкальные инструменты, ноты** — краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.
- **Оружие и доспехи** — символ власти и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.
- **Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев** — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок, удовольствиями.

В натюрморте художник передает ценность обыденной жизни, значительность простых вещей. Его отношение к миру отличается тем, что он видит и чувствует явную или потаенную жизнь, которая разлита во всем сущем, в природе, в самой материи. А потому другое название натюрморта — *штильлебен* (голланд. stilleven, нем. stilleben, англ. still life) — тихая (безмолвная) жизнь.

П. Клас. Натюрморт с рыбой

Натюрморт (франц. **nature morte** — мертвая природа) — жанр, характерной особенностью которого является изображение предметов обихода, снеди, цветов и др.

П. Клас. Натюрморт с устрицами

А. Бейерен. Натюрморт с лангустом

"Корзина фруктов"

Балтазара ван дер Аста, голландского художника, мастера замаскированной символики, содержит многие символы.

Присутствие дефектов и червоточин, бабочек, стрекоз и мух - очень необычно для натюрмортов.

Если предположить, что здесь яблоки символизируют победу над грехом, а насекомые и ящерицы часто связывались со злом, то этот обычный сюжет - ящерица грызущая яблоко, выпавшее из корзины, превращается в сцену борьбы и зла.

Корзина фруктов,
1625г

Ян де Хем изобразил увядающий
Зато раковина, символ
паломничества, направляет
мысль зрителя к высокому,
нетленному и вечному. Но
вечно только духовное,
бессмертна наша душа. Теперь
становится понятным идейное
содержание картины: не
забывай, человек, что ты
смертен, и при жизни спасай
свою душу, чтобы на том свете
избежать мучащаго
предела смерти".

Натюрморт голландского художника
XVII века Яна де Хема "Memento mori"

Большую роль играют
символические детали и в
портрете.

Прекрасное всё гибнет в
лучшем цвете,
Таков удел прекрасного на
свете.

Ф.Шиллер

Кипренский Орест Адамович .
Портрет Екатерины
Сергеевны Авдулиной.

Символы используются и в архитектуре

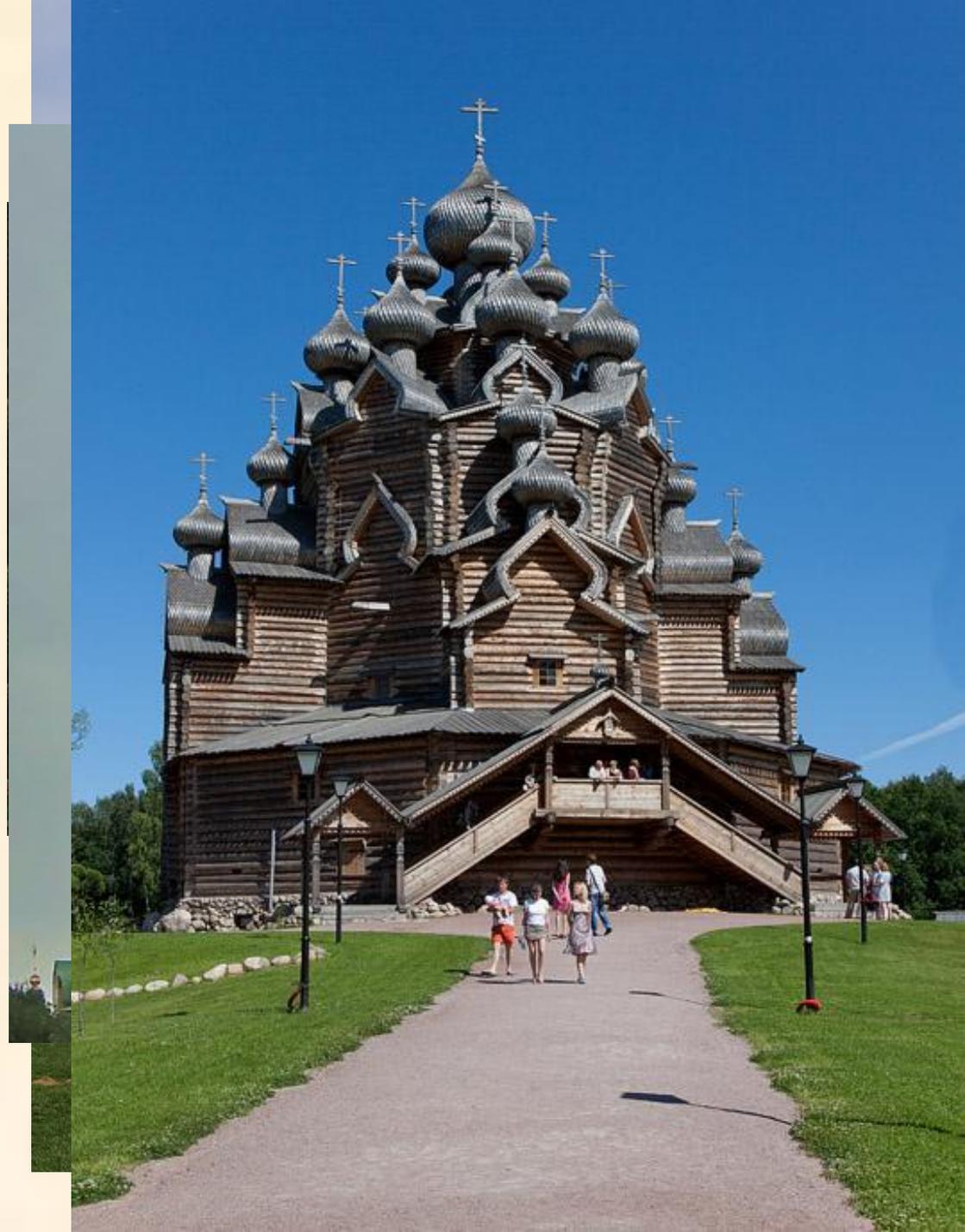
Очень выразительна, например, символика православных храмов. Символично и количество глав на храме. Если у храма **одна глава**, значит он посвящен **Господу Иисусу Христу**.

Две главы напоминают нам двойственную природу Христа: **Бога и Человека**.

Три главы храма указывают на **три лица Святой Троицы**; **Пять глав** означают **Иисуса Христа** и **четырёх евангелистов**;

семь глав — **семь святых таинств** и **семь Вселенских Соборов**;

тринадцать — **Иисуса Христа** и **12 апостолов**.

Для художника не существует «безгласных вещей», для него все — «выразительное и говорящее бытие»

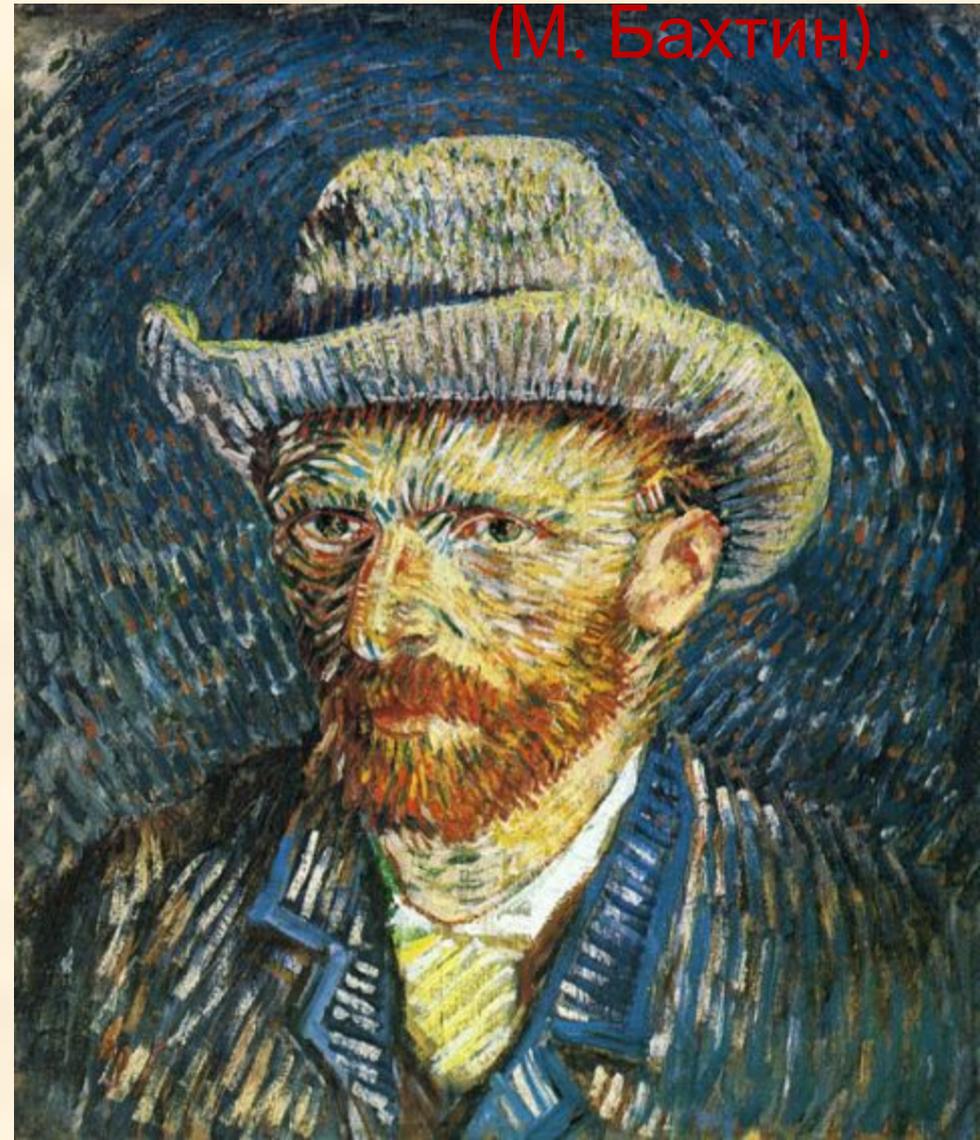
Портреты, пейзажи,
натюрморты,
жанровые сцены

Винсента ван Гога

(1853—1890)

отражают его
мятежную,
независимую от
канонов и норм,
одинокую душу.

Автопортрет в фетровой
шляпе. Ван Гог Винсент.

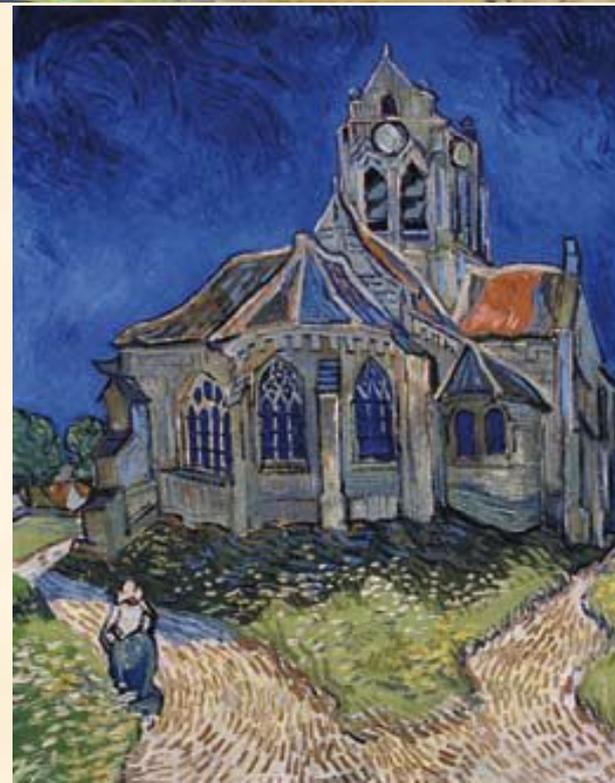

В. Ван Гог.
Звездная
ночь

Его работы пронизаны чувством острой тревоги и смятения. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов. Ван Гог стремился отразить содержание с помощью экспрессивных, психологически насыщенных цветов.

«Я попытался выразить красным и зеленым цветом ужасные страсти человека», — говорил художник. Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером приему наложения краски мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

Символы в музыкальном искусстве

Музыкальное искусство говорит с нами языком звуков и наполнено тайнами. С поразительным разнообразием и глубиной с помощью системы знаков и символов музыка выражает богатейший мир человеческих чувств. Даже отдельный звук с учетом всех его сторон— высоты, длительности, тембра, громкости представляет собой знак-интонацию. Он может свидетельствовать о робости или уверенности, скованности или свободе, нежности или грубости.

Можно говорить и о пластических знаках, воспроизводящих жест, движение.

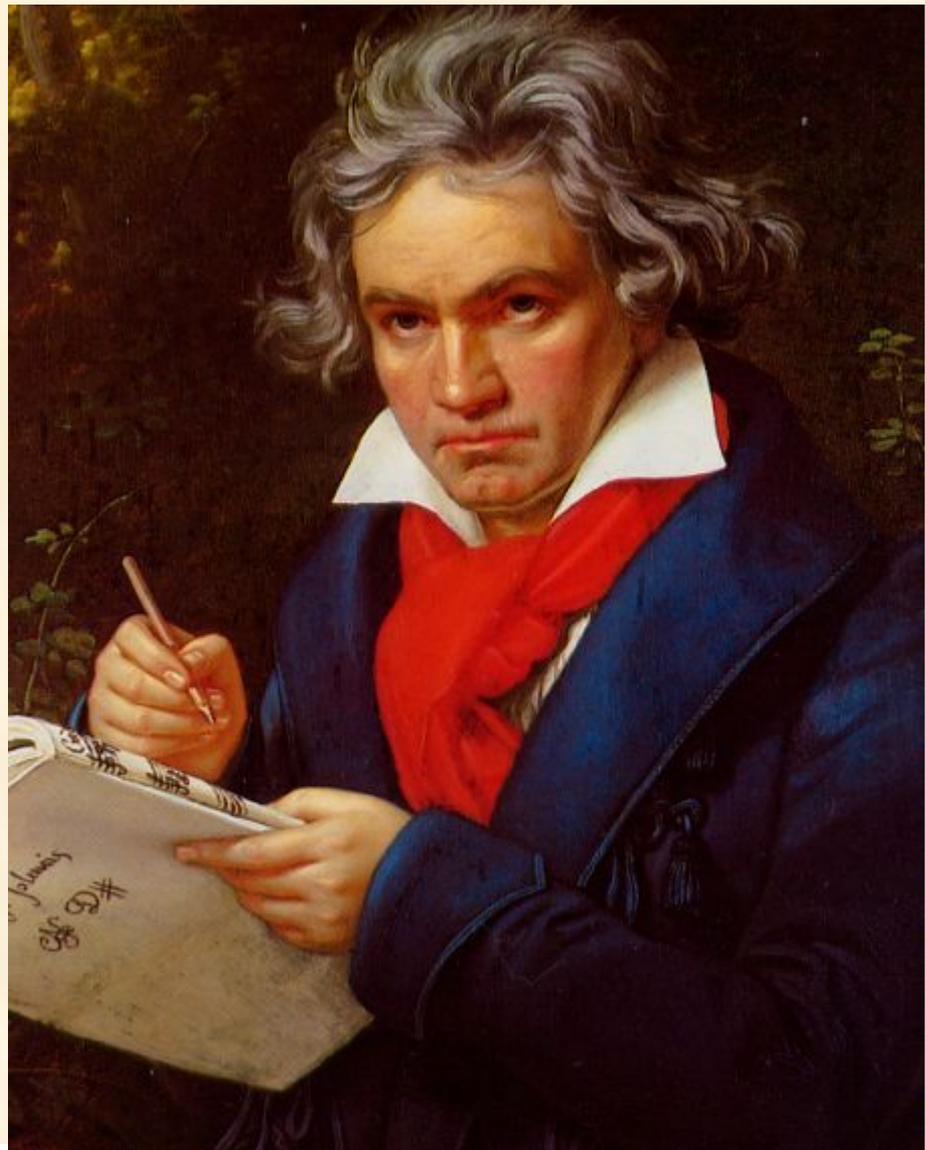
В человеческом характере всегда присутствует стремление творить — потребность исследовать, изобретать, строить, решать сложные, запутанные проблемы. Одной из таких проблем была научная идея создания вечного двигателя (перпетуум мобиле). Его изобретение оказало бы огромное влияние на развитие мировой экономики. И только музыке как искусству временно подвластно воплощение образа «вечного движения». Его символом стали инструментальные пьесы «Perpetuum mobile» («Вечное движение») самых разных композиторов: Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Н. Римского-Корсакова и др.

**Н. Паганини Вечное
Движение**

Музыкальным знаком, который становится символом, можно назвать мотив судьбы — зерно-интонацию, из которой вырастает вся [Симфония №5 Л. Бетховена](#). И таких примеров в музыкальном искусстве множество.

Музыкальными символами, олицетворяющими собой единство народа, его культуру, гордость за свою страну, являются государственные ГИМНЫ.

Художественно-творческое задание

Подберите произведения искусства, которые языком знаков и символов рассказали бы о каком-либо событии вашей жизни, о том, что оставило след в вашей памяти, в душе.

- музыкальное (достаточно названия и автора)
- поэтическое (представить текстом)
- изобразительного искусства (представить картинкой)