Язык натюрморта

Повторим?

- Что вы знаете о символике в религиозном искусстве?
- Назовите известную вам символику предметов в иконописи.
- Что символизировала лилия в религиозной живописи?
- На каких иконах мы находим изображение лилии?

- Слово **«натюрморт»,** в переводе буквально означающее «мертвая природа», имеет и еще одно значение — «земное бытие».

- **Натюрморт -** жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу.

- Распространение жанра натюрморта приходится на 2-ю половину 16 - начало 17 вв., чему способствовали характерные для этой эпохи естественнонаучные склонности, интерес искусства к быту и частной жизни человека, а также само развитие методов художественного освоения мира.
- «Золотым» же веком натюрморта был 17 в. Говоря о натюрморте, в первую очередь вспоминают о Нидерландах. В 17 в. в Нидерландах было множество мастеров, работавших в жанре натюрморта

- «Секрет» чтения натюрмортов заключается в сложной системе символов и эмблем, использовавшихся художниками и зрителями.
- Эти символы и эмблемы были свойственны эпохе, это особый язык, опиравшийся на сформировавшееся эмблематическое мышление, - для посторонних, не включенных в определенную культуру, непонятный

Натюрморт

Nature morte - мертвая природа

Начало натюрморта как жанра следует искать в обычаях средневековых рыцарей.

Всякий рыцарь, спешащий на турнир в честь прекрасной дамы, избирал себе девиз (позже – эмблему).

Это позволяло ему выделятся из массы таких же рыцарей и подняться над уровнем простой драки в доспехах с другой

В этом удивительном жанре живописи изображаются обычные предметы, которые могут обрести особый смысл, то есть иметь символическое значение. Символы (от греческого слова — «знак») иносказательно обозначают какие-либо понятия или идеи, позволяют кратко и образно выразить сложную мысль.

В натюрморте предметы, сохраняя свои внешние качества, составляют целый рассказ или даже поэму, образуя свой необычный мир, в котором нет случайности. Особенно это характерно для искусства 17 века, когда изображаемое на картинах зритель мог «читать», словно скрытое послание, наполненное глубоким религиозным или философским смыслом.

- Часы напоминали о быстротечности жизни, букеты цветов - о увядании и преходящем, дымящиеся лампы, трубки - о кратковременности, а королевские регалии - о всех богатствах, которые с собой в иную жизнь не возьмешь.

Огарок свечи - это символ угасшей жизни

Хеда «Ветчина и серебряная посуда»

Моне «Vanitas»

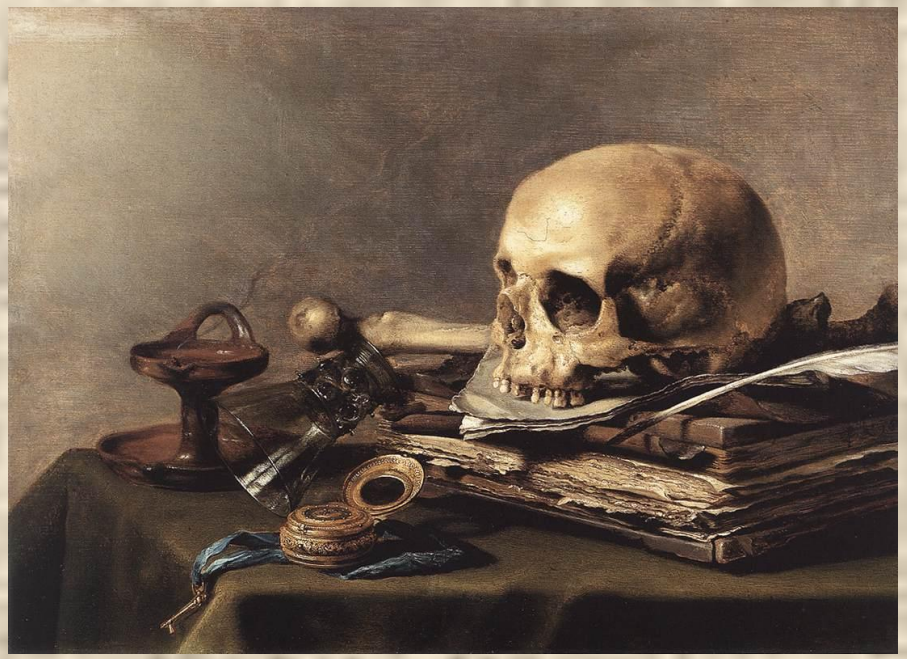
Кресті «Натюрморт с книжными полками»

Россыпи старых книг означают уже ушедшее время

Тенирс Младший «Натюрморт»

RODDRICK
ALPHONSVS
KVSIERS. CLACHTEN.

Особо выделялся человеческий череп - яркий символ бренности, пустые (или наполовину выпитые) стеклянные бокалы, означавшие хрупкость человеческого существования и огарок свечи - символ угасшей жизни.



Во французских натюрмортах появляются персонажи, пускающие мыльные пузыри.

Человеческая жизнь уподобляется неверным тончайшим пузырям

Виллиге «Аллегория бренности славы»

Излюбленные сюжеты классического натюрморта — кухонная и бытовая утварь, атрибуты искусства, книги, овощи и фрукты, дары моря и охотничьи трофеи — могли указывать на добродетели и грехи.

Иногда художник помогал зрителю.

Так на картине **Артсена “Мясная лавка”** (1551 г.) на первом плане представлен стол ломящийся от различных сортов мяса, рыбы, колбасы.

На заднем же плане, в самой глубине, помещена сцена бегства в Египет - бегства от всего этого богатства, несущего неминуемую гибель.

Клаф «Натюрморт с китайской миской»

Клас «Натюрморт с большим золотым кубком»

- Многочисленные стеклянные, хрустальные, да и глиняные сосуды, с цветами и без них, воспринимались как нечто хрупкое, неверное, готовое вот-вот разбиться. Дорогие сосуды лишь подчеркивали это ощущение, неся дополнительный смысл тщетности богатства.
- Содержимое же сосудов трактовалось по-разному. Вода - тема крещения, очищения, вино - тема причастия. Однако вино, особенно недопитое, могло символизировать и не до конца прожитую жизнь, и остаток бесполезной роскоши.

Моннуайе «Цветы»

- Пустые раковины - знак пустых плотских удовольствий.
- Яйцо - традиционный знак Воскресения.
- Лопнувший плод граната - символ плодородия, Христа и его искупительной жертвы.
- Земляника - знак мирского наслаждения и соблазна.
- И все это вместе (цветы, сосуды, предметы) служило единой идее.

Лимон — символ обмана (красив снаружи, он кислый внутри), а нож — призыв к защите от коварства.

Музыкальные инструменты также наделены вполне определенными символическими значениями. Лютня — символ высокой музыки, лира — атрибут Аполлона, флейта — евангельских пастухов, длинная прямая труба — символ доброй славы.

Музыкальные инструменты

Божн «Пять Чувств»

Баскенис «Музыкальные инструменты»

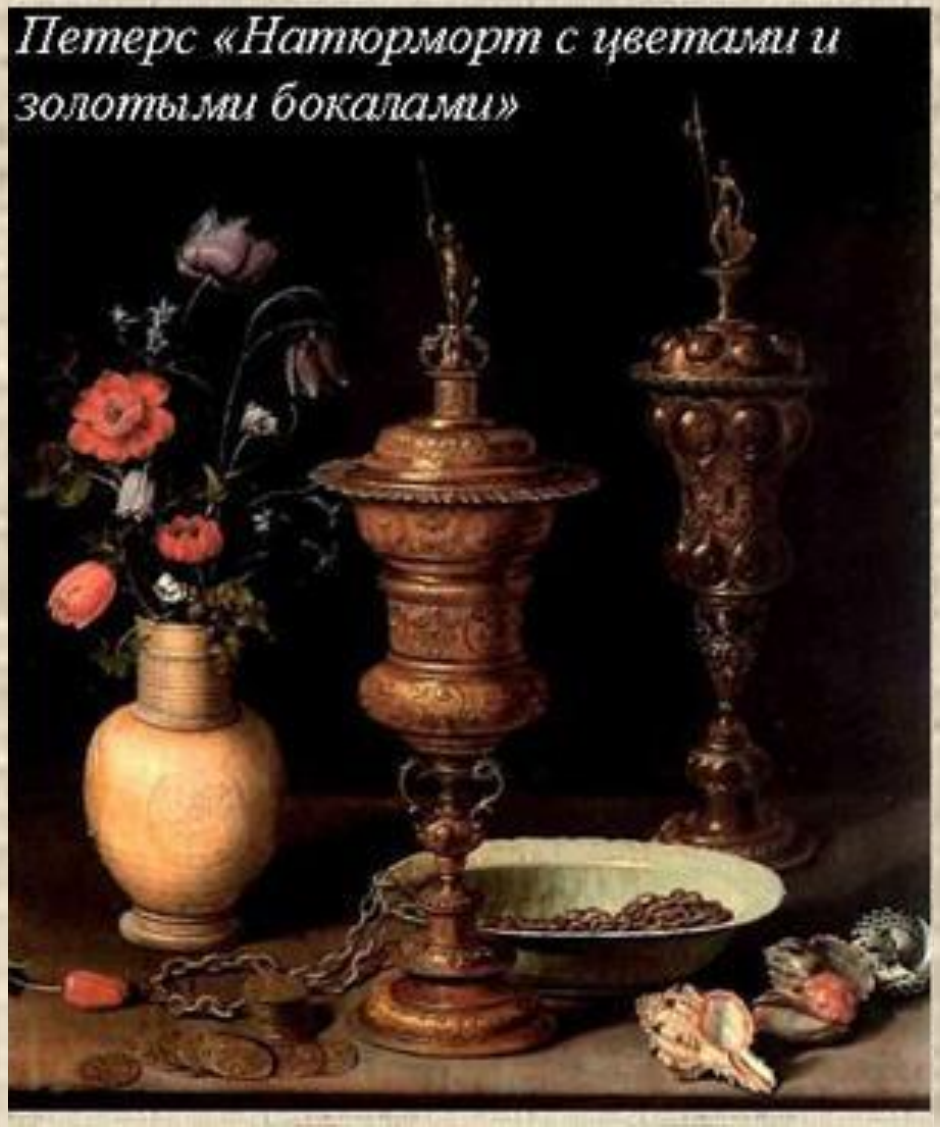
Звук их прекрасен,
но мимолётен

- В голландских натюрмортах получила выражение философская идея о бренности всего сущего — «Суета сует».
- В таких натюрмортах могли изображаться череп, угасшая свеча, с еще струящимся дымком, песочные часы и дымящиеся трубки, напоминающие о быстротечности и кратковременности жизни, пустые стеклянные бокалы или глиняные сосуды, способные вот-вот разбиться, — символ хрупкости человеческого существования.

Стрек «Суета сует»

Клас «Суета сует»

- Многочисленные золотые и серебряные вещи, как и символы власти — королевские венцы и скипетры, — напоминали о недолговечности роскоши.
- Бесспорно они принадлежат в натюрмортах кругу смерти.



Натюрморты с драгоценной утварью и изысканными яствами, которые современники относили к типу “роскошных”, чаще “прочитывались” ими как призыв к отказу от излишеств.

Клас «Натюрморт с большим золотым кубком»

В цветочном натюрморте символика еще более многозначна. Букет уподоблен человеческой жизни. Внизу, возле вазы, обычно расположены сломанные или увядшие цветы, осыпавшиеся лепестки, — знаки бренности.

Босхерт Старший «Ваза с цветами в оконном проёме»

Хайес «Окно гарема»

- Помещенные на фоне пустого проема окна цветы еще более подчеркивают безнадежность.

Хейсум «Плоды, ягоды и насекомые»

Иногда листья цветов изъедены насекомыми; рядом пустые раковины и орехи.

Аст «Корзина с фруктами»

Ван Хейсум «Корзина с цветами»

Роза, цветы полевые, насекомые являются традиционным символом короткого человеческого существования

Богоматери посвящали подснежники, померанец, розы, ирисы;
обращение её к Христу символизировалось тюльпанами;
триумф небесной любви часто выражался нарциссом

Внизу, возле вазы, обычно расположены знаки бренности — сломанные или увядшие цветы, осыпавшиеся лепестки, пустые раковины, гусеницы, мухи

В центре — символы скромности и чистоты, окруженные пышными недолговечными цветами (ландыши, фиалки, незабудки, цикламены в окружении роз, гвоздик, анемонов)

Бабочки и стрекозы - символ спасения души

Хейсум «Натюрморт»

Каульбах «Бабочки»

- Венчал композицию крупный цветок — символ добродетели, часто в окружении бабочек, символизирующих бессмертную душу, также бабочки и стрекозы - символ спасения души.

На первый взгляд букеты кажутся написанными с натуры, но при внимательном взгляде становится очевидно, что они составлены из растений, цветущих в разное время.

Хем «Ваза с цветами»

Цветочные натюрморты разделялись на «гирлянды» и «букеты». Гирлянда оборачивающаяся вокруг центрального изображения напоминала известный символ вечности - змею, обвившуюся вокруг крылатых часов. Потому и композиции такие имели прославительное значение

Моннуайе «Цветы» букет

Сегерс гирлянда

В гирлянду вплетались белые лилии и колосья хлеба, традиционно связанные с Христом и Марией,

говорившие
о частоте прославляемого

Хем «Фрукты и цветы»

Символы времен года:
цветы – весну,
колосья и фрукты - лето,
виноград - осень,
лимоны- зима
(всё меняется, неизменной
остаётся лишь добрая память)

Гирлянды обвиваются не только вокруг портретов. Часто это часы, евхаристическая чаша, бокалы вина и даже картуш с текстом

- Иногда в натюрморт попадали насекомые, птицы и звери. Мухи и пауки считались символами скупости и зла, а ящерицы и змеи — символами коварства.

- У итальянцев и голландцев встречаются ящерицы и змеи, ползающие в жесткой траве. Это вовсе не пристрастие живописца к пресмыкающимся.

- Просто змея издавна была символом коварства и зла, а трава - хрупкого человеческого существования.

- Часто при этом в траве помещали привлекательные ягоды - “удовольствие таит в себе зло”.

Змея- символ
коварства и зла.
Мыши, лягушки,
дьявольские животные,
часто изображались
вместо змей

Шрик «Голубые вьюнки, жаба и насекомые»

Кессель «Натюрморт с эмблемой змеи»

Излюбленным
анималистическим сюжетом
стало изображение змеи,
хватающей бабочку
(зло поглощает надежду)

Рыбы представлялись символами морской стихии, раки или омары — олицетворяли не только превратность судьбы, но и мудрость.

Раки или омары - превратность мира, но и мудрости, благоразумия, медленности

Нередко в натюрморт заходит кошка. За ловкость, стремление к свободе её часто посвящали Богоматери (особенно с полоской в виде креста на спине).
Но чаще этот зверек ассоциируется с тёмными силами и магией

Шарден «Натюрморт с серебряной вазой»

Шарден «Скат»

Нередко в натюрморт заходит кошка. За ловкость, стремление к свободе её часто посвящали Богоматери (особенно с полоской в виде креста на спине).
Но чаще этот зверек ассоциируется с тёмными силами и магией

Шарден «Натюрморт с серебряной вазой»

Шарден «Скат»

В мире натюрморта кошка за положительные качества - ловкость и стремление к свободе - часто посвящалась Богоматери (особенно с полоской в виде креста на спинке).

Но обычно этот зверек (особенно хватающий мясо, ассоциировался с темными силами, магией.

Уже в Средние века кошка символизировала дьявола, а мышь - душу, постоянно подвергающуюся опасностям.

Франсуа Депорт. Собака, сторожащая охотничьи трофеи

В Новое время кошка, подцепившая когтями большой кусок мяса, устойчиво напоминала о плотских наслаждениях

Гроот «Кот и мертвый заяц»

Фит «Добыча»

Собака же, наоборот, как антипод кошки - верный страж, который старается отогнать вороватого зверька от обильного стола

Обезьяна – изображение пороков, грешника и даже дьявола

Хем «Аллегория вкуса (осень)»

Бауман «Цветы фрукты и обезьяна»

Обезьяна воспринималось как животное, передразнивающее людские поступки, и символизировала различные пороки.

- Белка, например, символизировала упорный труд, без которого невозможны земные блага.
- Но иногда, она же могла представлять и легкомыслие.

Заяц - “ознаменование слуха, чуткости, изобилия, робости, пугливости, страха”.

Хем «Натюрморт с попугаем»

Попугай символизировал
праведность, красноречие,
благодарность,
или обозначал верующего

Хем «Натюрморт с попугаями и цветами»

- Часто встречается изображение попугая.
- Вопреки распространенному мнению, в Средневековье эта птица уподоблялась праведникам и символизировала красноречие, благодарность, или представляла верующего.

- Голубь с древних времен считался посланником Неба и символом души, а пара голубей — символ супружеской любви.

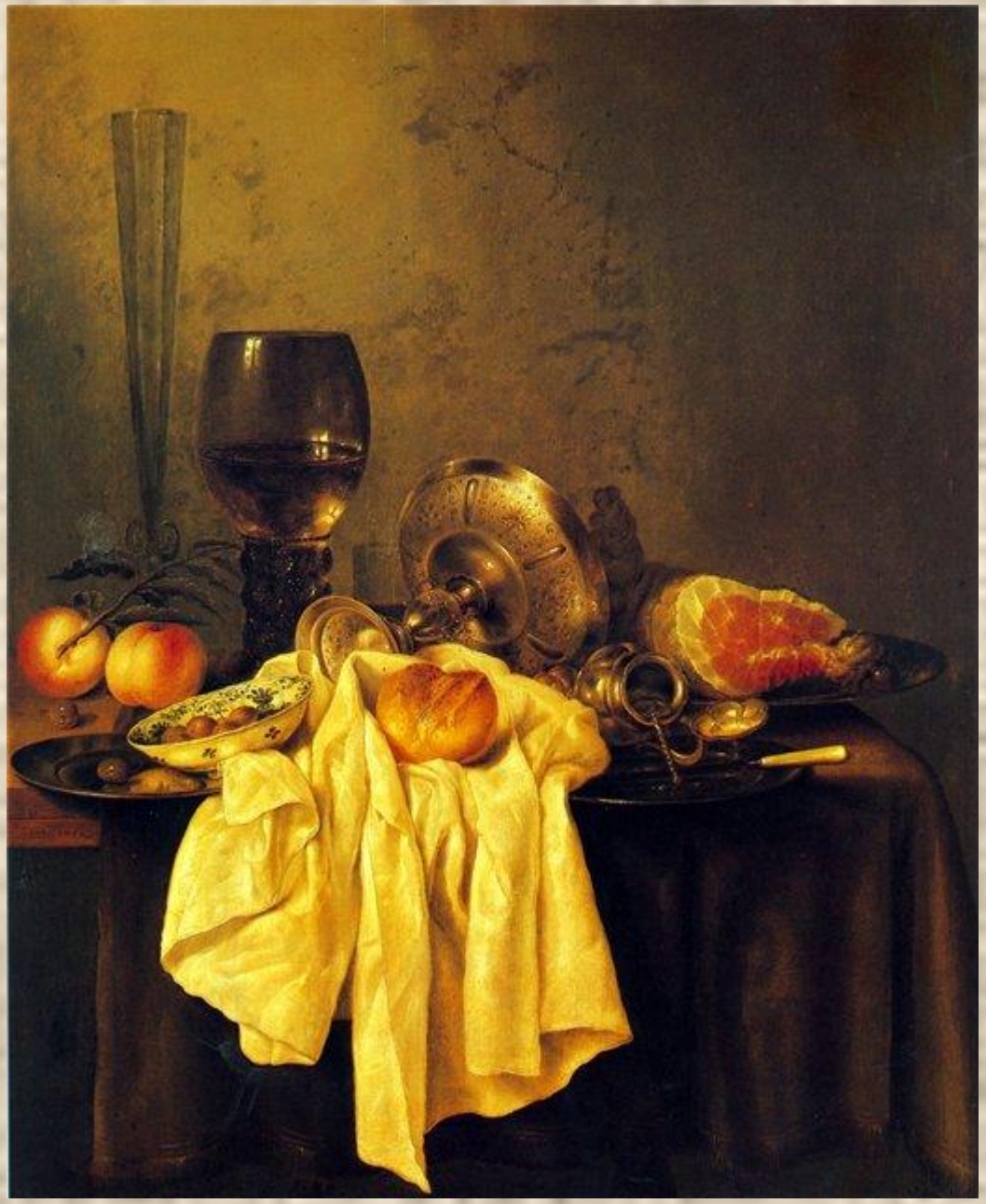
В поздние натюрморты иногда попадает мелкая скульптура.

Терборх «Натюрморт с коллекцией раритетов»

Шарден «Натюрморт с атрибутами искусств»

Часто это мифологические персонажи.
Разувающийся Меркурий – символ успокоения от суетных земных забот

- Позднее традиционная символика в натюрмортах в значительной степени забылась. Однако чтобы приблизиться к пониманию классического натюрморта, необходимо представлять и эту составляющую изобразительного искусства.



Источники:

- http://www.ec-dejavu.net/n/Nature_morte.html
- http://www.keytown.com/users/Kopilevich/n.htm
- http://schools.techno.ru/sch1529/mxk/naturm/natur_ogl.htm
- http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7605/
- http://www.fondcultura.ru/index.htm
- http://www.thg.ru/education/netherlandsart/index.html
- Иллюстрации: http://stilleben.narod.ru/gal1/photo10.htm
- http://stilleben.narod.ru/

Работа выполнена учителем русского языка и литературы МОУ СОШ №1 г.Лобня

Бычковой Наталией Михайловной.

2009 г.