Термин «натюрморт» происходит от французского nature morte - «мертвая природа». Обозначает изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу. Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрыть их объективное своеобразие, неповторимые качества, красоту. Вместе с тем, это всегда человеческий мир, выражающий строй мыслей и чувств, отношение к жизни людей определенного общества.

А.Переда.

Пионы и бабочки

Натюрморт

«

Натюрморт

Питер Класс (1597/98-1661) Голландская школа

Натюрморт

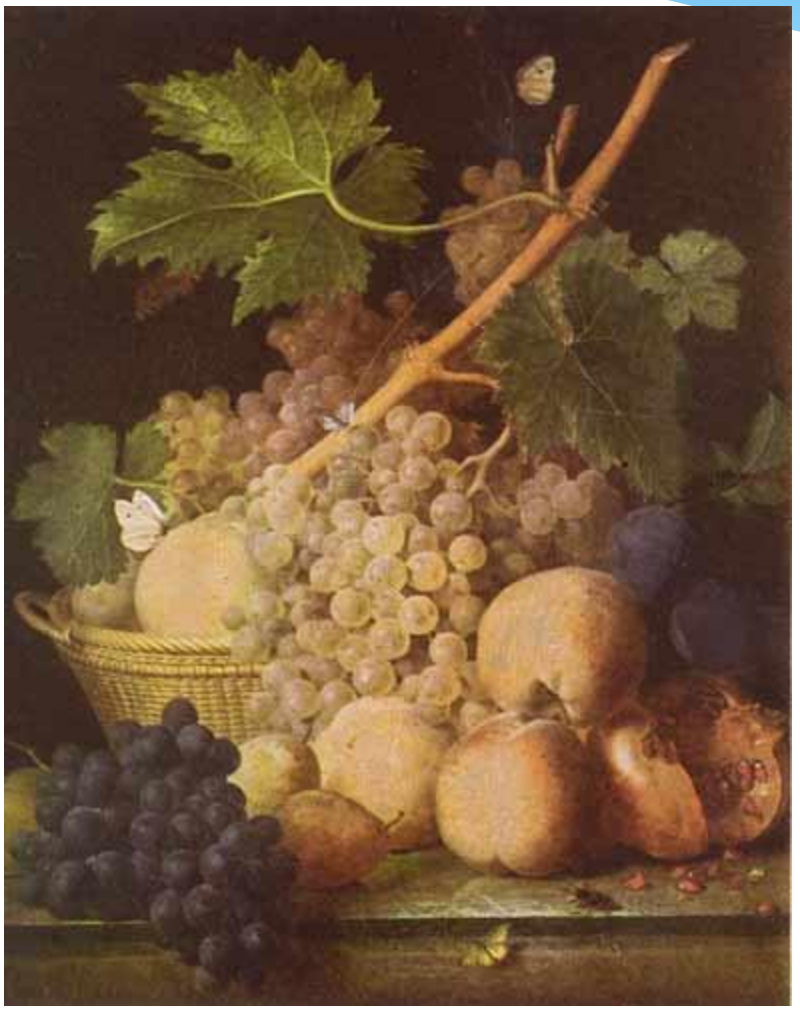
Виллем Клас Хеда. 1594 – между 1680 и 1682. Голландская школа.

Натюрморт

И. И. Козловский (1830 -?)

Сложение его многообразных форм и типов произошло в эпоху Возрождения, хотя отдельные мотивы и детали встречаются в искусстве Древнего Востока и античности: овощи, гирлянды или так называемые неприбранные комнаты в мозаиках, стенных росписях, рельефах.

Натюрморт



Древние авторы о первом мастере греческом живописце Периакосе, жившем в эллинистическую эпоху. Возможно, что его картины послужили образцами для фресок в Помпеях. Это яркие и сочные изображения цветов, фруктов, а также ритуальных сосудов, письменных приборов, монет.

Жан Франсуа ван Даль (?) (1764-1840). Французская школа.

Натюрморт

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа

Натюрморт

Абрагам Миньон (1640-1679) (?).

Натюрморт

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа

Наиболее распространенной разновидностью натюрморта является изображение предметов домашнего обихода. Этот тип натюрморта тесно связан с развитием бытового жанра, интерьера, пейзажа и ярко расцвел в западноевропейском искусстве XVII веке. Каждая национальная художественная школа по-своему, самобытно решила эту проблему.

Натюрморт

Виллем Клас Хеда (около 1594-около 1680) Голландская школа.

Натюрморт

В. Рождественский.

Натюрморт

Абрахам ван Бейерен (1620/1621 - 1690).

Натюрморт

Питер Клас (1597/98-1661) Голландская школа

Резким контрастом к этим небольшим полотнам выглядят картины фламандских художников того же времени. Это огромные декоративные натюрморты с изображением сочных и спелых плодов, фруктов, битой птицы, кабаньих и оленьих голов, разделенных мясных туш, разнообразных рыб, от самых обычных до редких и экзотических пород. Все, чем богата плодородная земля Фландрии, чем изобилует ее леса и поля, что попадает в сети фламандских рыбаков, горами громоздится на столах и витринах, свисает и падает на тяжелые дубовые прилавки. Рамам картин становится тесно от неиссякаемого изобилия даров природы. Авторам этих громадных картин был Франс Снейдерс, а сами полотна составляют оригинальные и своеобразный тип натюрморта, получивший наименование “лавки”.

Натюрморт

Франс Снейдерс. (1579-1657) Фламандская школа.
Натюрморт с лебедем.

Снейдерс с любовью и мастерством передает цвет, форму, фактуру предметов, объединяя их в роскошные, декоративно-целостные циклы картин, ранее украшавшие дворцы европейской знати. Он охотно вводит фигуры и полуфигуры людей, животных, иногда помещает небольшие жанровые сценки, например, собаку, бросающуюся на кошку; обезьяну, крадущую фрукты, беседующих лавочницу и покупательницу. Эти сцены имели скрытый аллегорический смысл, хорошо понятный современникам, чаще всего указывали на людские пороки. Обычно в натюрмортах Снейдерса человеческие фигуры теряются среди изобилия земных даров. Его произведения близки к бытовому жанру, но часто сюжетное начало играет в них второстепенную роль. Цель художника создать красочное пиршество из плодов родной земли.

Натюрморт

Художественная доктрина классицизма отнесла натюрморт к числу “низменных жанров, однако именно в 18 веке появляются великолепные полотна Ж. Б. Шардена, оживляющего мир “мертвой натуры”. С развитием академической системы образования возникает учебный, или постановочный, натюрморт, ставший одним из обязательных элементов обучения.

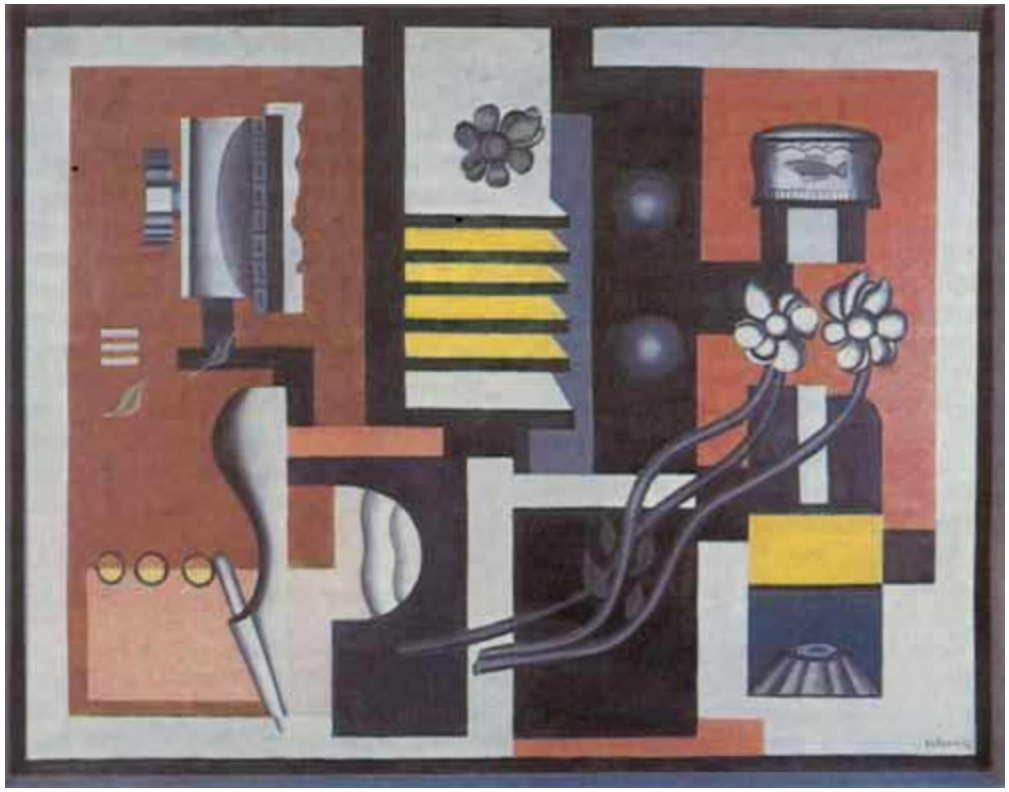
Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа

Натюрморт

Пабло Пикассо. 1881-1973

Интерес к натюрморту значительно усиливается во второй половине прошлого века. Импрессионисты во Франции ставят акцент на живописном восприятии мира вещей, решают проблемы свето-цветовых отношений, нередко трактуют натюрморт как своеобразное декоративное панно. Постимпрессионисты разрабатывают сложные проблемы композиционного и цветового решения картины, выявляют материальную вещественность мира.

Натюрморт



Ф. Леже.

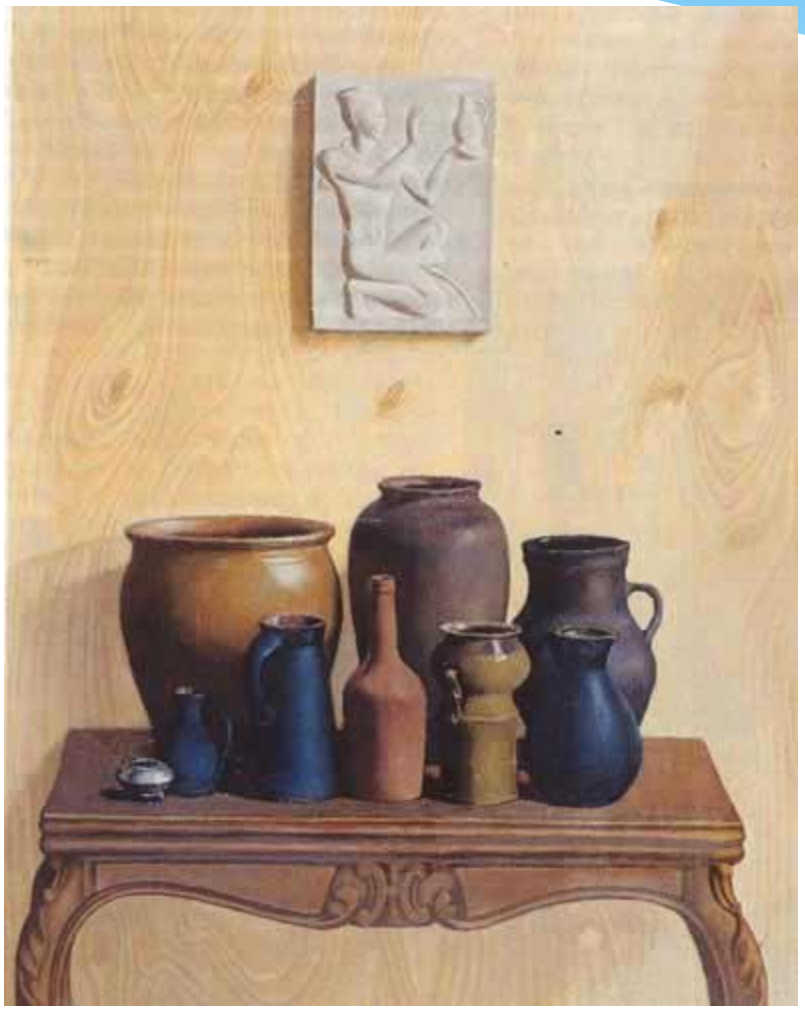
С начала 20 века натюрморт становится своего рода творческой лабораторией живописи. Мастера фовизма идут по пути обостренного выявления эмоциональных и декоративно-экспрессивных возможностей цвета и фактуры, в то время как представители кубизма утверждают новые способы передачи пространства и предметов: конструируют объемы. На плоскости, расчленяют формы на простые геометрические тела, воспринятые с точки зрения, применяют суровые, почти монохромные тона, а затем вводят в картины коллаж – присыпки, куски газет и другие материалы.

Натюрморт

Ю. Пименов
Дальняя дорога.

На начало 20 века приходится и расцвет русского натюрморта. К. Коровин и мастера объединения (Бубновый валет) создают мажорные, сочные по цвету произведения, воспевающие полнокровную красоту бытия. Поэтичные работы исполняют И. Грабарь, художники (Мира искусства), тонкие декоративные мастера (Голубой розы)

Натюрморт



Н. Ерышев

Эти традиции были продолжены в советском искусстве 20-30-х годов. Красочные, воссоздающие богатство и многообразие предметного мира работы исполнили и юти годы П. Кончаловкий, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов,М. Сарьян, А.Осмеркин, А.Герасимов. Одновременно были продолжены поиски тонкой колористической гармонии, поэтизации мира вещей (В.Лебедев, Н.Тырса), эксперименты в области цвета и фактуры (Д.Штеренберг, Н. Альтман).

Натюрморт

Т. Салахов

Своеобразные по манере, отражающие существенные особенности современной эпохи натюрморты были созданы и 40-50 годах П.Кузнецовым, Ю Пименовым. В 60-80-х годах тяготение к повышенной предметности изображения, стремление к эстетизации окружающего человека мира вещей обусловили интерес к натюрморту многих советских художников (В.Стожаров, А. Никич, Т.Нариманбеков).

Натюрморт

М. А. Асламазян

В зарубежном натюрморте середины и второй половины XX века выделяются работы итальянского живописца Д. Моранди, отличающиеся мягким созерцательным настроением, ясными композиционными построениями, блеклой цветовой гаммой.

«Роза»

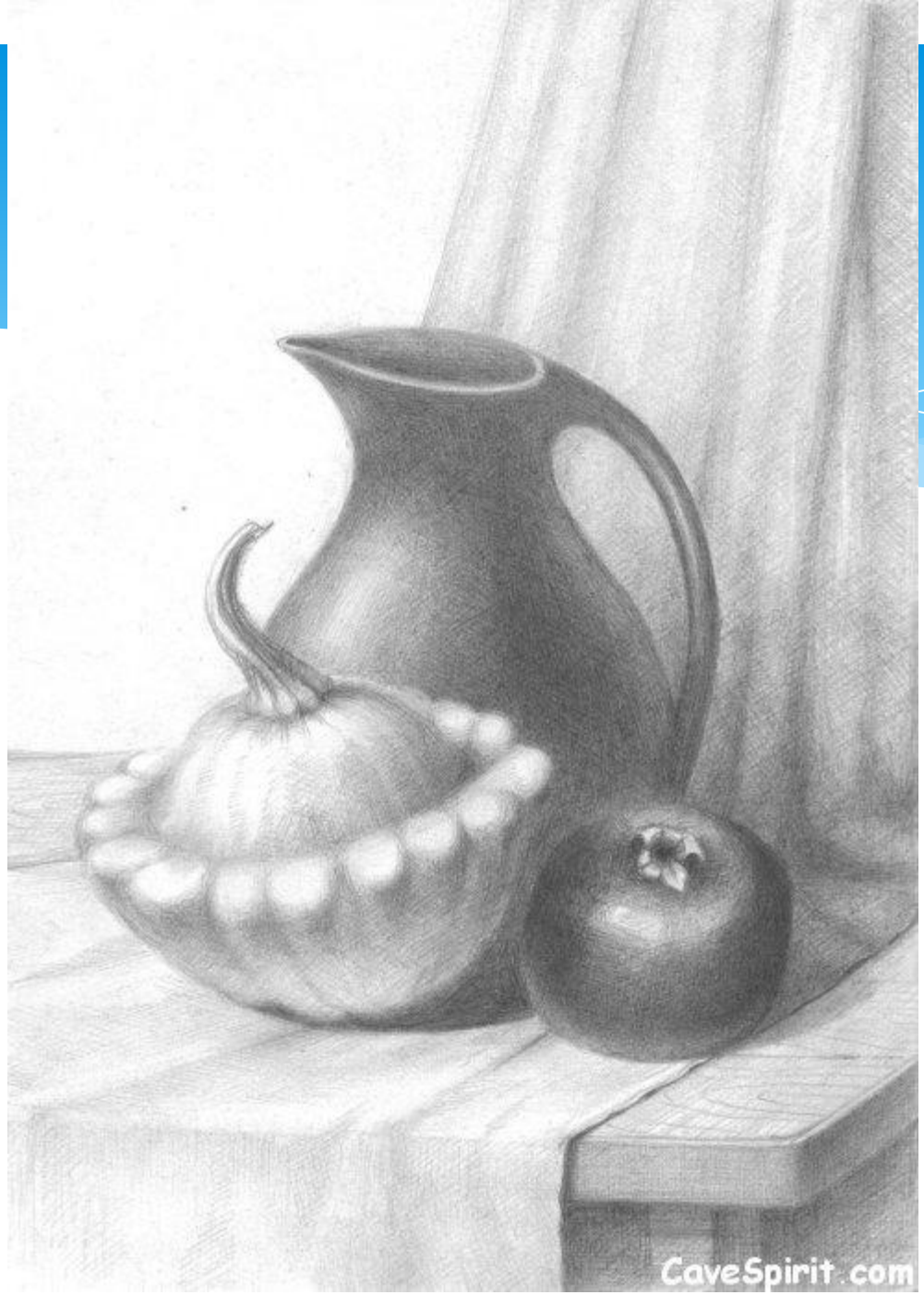
Врубель

«Розы и чертополох» Ильи Машкова

Натюрморт

Э.Мане.

- И.И.Левитан. Лесные фиалки и незабудки.


CaveSpirit.com