

С книгой - через века

Рядом с книгой - главный герой или главная героиня произведения

"Какое чудо - восхищаться в живописи тем, чем в реальности не восхищаешься". Эжен Делакруа

Как мы уже знаем, образ первой книги в искусстве воплощала в себе Библия. Возникновение книгопечатания способствовало появлению светской литературы. В XVI-XVII вв. книга входит в быт аристократии, и это отражается в светской живописи. На парадных портретах коронованных особ, представителей просвещенного дворянства, учёных мужей и других обеспеченных слоев общества неизменною деталью становится книга, как символ образованности и принадлежности к высшим сословиям. Книга здесь выступает как характерная деталь изображения. Более того, книга становилась деталью оформления интерьера жилищ, фрагменты бытовой живописи очень часто представляли собой натюрморты с изображением книг. В XVIII веке распространению книги, как и знания вообще, очень способствовали труды писателей – просветителей. Особенно расширился круг читателей и усилилось внимание художников к книге в XIX веке. На полотне и в скульптуре она подчеркивала образованность, особую духовность человека читающего. Но центром произведения книга стала в жанре натюрморта или скульптурного изображения – памятника, где сама становилась главной моделью.

Натюрморт

Натюрмо́рт (от фр. *nature morte* – «мёртвая природа») – один из самых распространённых жанров живописи. В натюрморте изображаются обычные, повседневные предметы. Художник не просто переносит эту натуру на полотно, а сознательно компоует предметы, чтобы максимально выразить свой замысел. Вещи становятся символами, разнообразными по значению: от символа радости, обилия и красоты земной жизни (натюрморты типа «букеты», «завтраки», «десерты» и т.п.) до «учёных натюрмортов» с философским подтекстом, названных «*vanitas*»(с латинского – «тщетность»). Особенного расцвета «ванитас» достиг в голландской живописи 17 века. Для натюрмортов этого вида типичны изображения часов, черепа, догоревшей свечи, как символов быстротечности земного существования. Непременная деталь – обилие книг. Такой натюрморт вызывает раздумья над смыслом человеческого существования. Книга была натурой великим голландцам: Питеру ван Стенвейку(Стенвику), Давиду Байли, Яну Давидсу де Хему, Герарду Доу, Ван Гогу; французам Шардену, П. Гогену, А. Фантен – Латуру, американцу Рагуету Хирсту, русским Г.Н. Теплову, А.А. Осмеркину, С.Н. Андрияке и др.

Посмотреть натюрморты по ссылке:

<http://www.bugaga.ru/pictures/1146718904-natyurmorty-s-knigami.html>

Питер ван Стенвик (Стенвейк). Натюрморт «Vanitas». (1540г.). Прадо.
Дерево .34x46 см.

Классический тип натюрморта «Vanitas». На небольшом полотне художник разместил предметы, символизирующие бренность земной жизни: череп, догоревшую свечу, колпачок для гашения свечей, пустой саквояж, как аллегория последнего путешествия в мир иной, а также в сравнении показана тщета земных радостей: лютня, трубка, табак, кувшин, книги. Очень характерен луч света (последний?), пересекающий картину по диагонали слева направо, а также расположение предметов, как бы сдвинутых на край стола; стол кончается, а дальше - пустота.

**Жан-Батист Симеон Шарден. «Натюрморт с атрибутами искусств»,
1760-е, ГМИИ, Москва**

В центре полотна - гипсовая голова Меркурия - античного божества, считающегося покровителем искусств. Рядом - инструменты для черчения и рисования, гравюры, свернутые в рулон; войти в мир науки и искусства позволяют книги в кожаных переплетах, открывающие для человека путь к совершенству. Удивительна почти монохромная гармония полотна. Оливковые, серые, голубоватые оттенки прекрасно сочетаются друг с другом, лишь яркие корешки книг спорят с желтовато-белым гипсом и светлыми листами гравюр.

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств (1766), Эрмитаж, Санкт-Петербург. Написано по заказу императрицы Екатерины II для конференц-зала Петербургской Академии художеств.

"Я должен идти собственным путем. Если я не работаю, если я не совершенствуюсь, если я не ищу - я пропал. Да помоги мне Господь!

Винсент Ван Гог

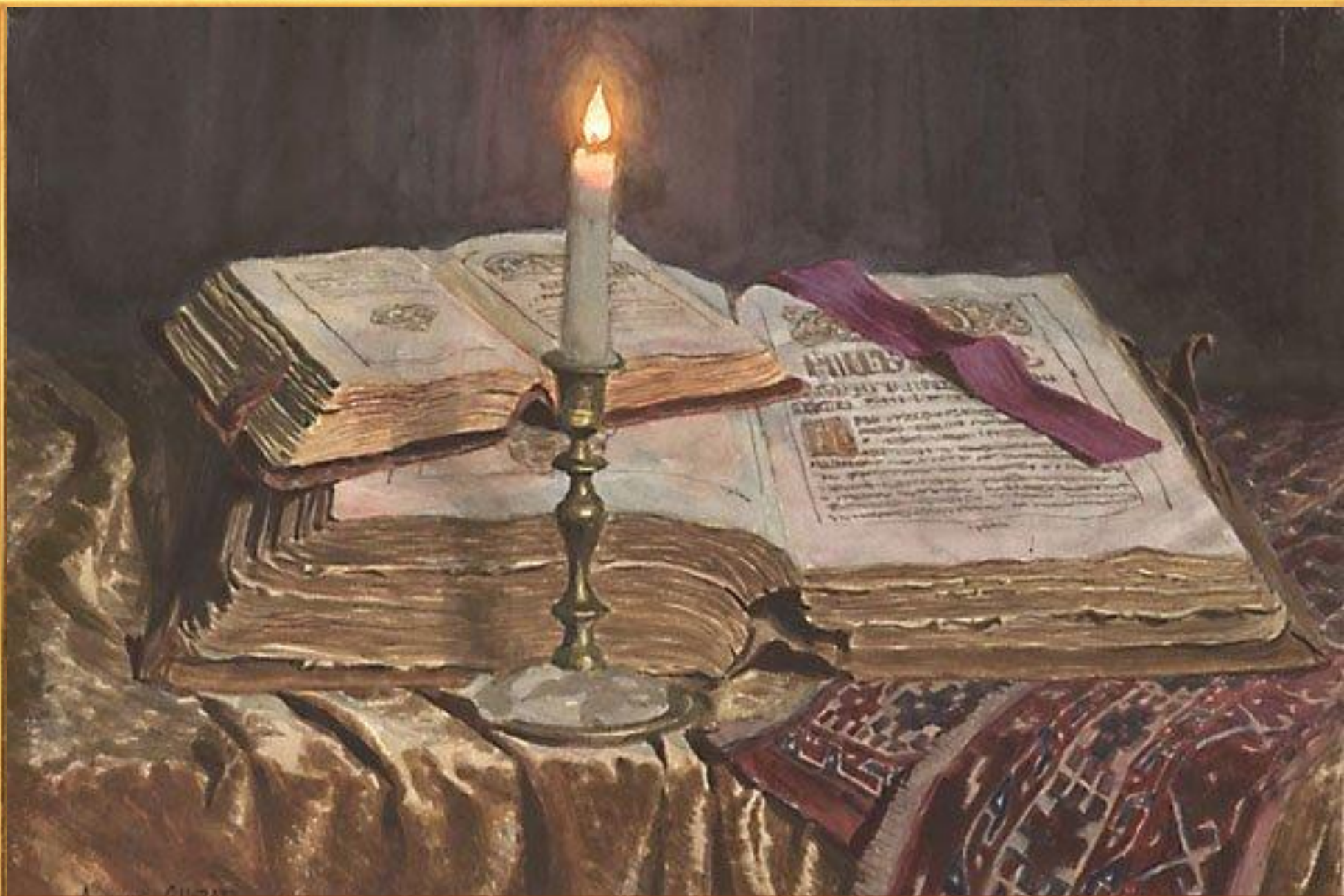
Винсент Ван Гог (1853-1890). Натюрморт с Библией. 1885.
Музей Ван Гога, Амстердам. Холст, масло. 65 x 78 см.

Гений мировой живописи Ван Гог прожил очень одинокую и трагическую жизнь. Всего 37 лет было ему отпущено. По-настоящему близок он был только с Тео, одновременно братом, помощником и двойником его. По поводу «Натюрморта с Библией» Ван Гог пишет брату: «...посылаю тебе натюрморт: открытая Библия в кожаном переплете на черном фоне, с жёлто-коричневым первым планом и небольшой нотой лимонно-желтого. Я нарисовал её сразу, в один приём». Добавим от себя: Библии на полотне как бы противопоставлена нашумевшая книга Э.Золя «Радость жизни».

Винсент Ван Гог. Ваза с олеандрами и книгами.(Натюрморт с олеандром). Арль, август 1888. США. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Холст, масло, 60 x 74.

Ван Гог. Биография и творчество: <http://vangogh-world.ru/>

Андрияка С.Н.(род.1.07.1958). Натюрморт со свечей и книгами. 2002. Акварель. 40 x 56.

Школа акварели Сергея Андрияки: <http://www.andriyak.ru/>

Книга в фантазиях художника

**« Если двери восприятия очистить, всё
сущее явится человеку таким, какое оно
есть - бесконечным.»**

Уильям Блейк

Объединить в одном разделе художников разных стилей и направлений позволила их необузданная фантазия, сходная со сном наяву, с яркими детскими грёзами, невероятными и правдоподобными. Их произведения удивляют и дарят радость открытия или загадывают загадку, которую интересно разгадывать.

Для справки:

Маньеризм (в переводе с итал. – «манера, «стиль») - форма искусства, которая предполагает воспринимать мир как соединение загадочных и ясных явлений. Она признает соседство науки и оккультизма. М. появился в эпоху позднего Возрождения (в 16 веке).

Сюрреализм (в переводе с фр.- «сверхреализм») – направление в модернизме XX века, исследующее сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). В основе с. – субъективные ассоциации художника. Сложился к 1920г.

Магический (или волшебный) реализм – означает поиск «своего» в «чужом», т.е. заимствование, переименование художественных моделей для выражения своего видения мира. Возник, как составляющая авангардизма, в 1-ой четверти XX века.

**Первым в ряду этих замечательных художников-волшебников стоит
непревзойдённый Джузеппе Арчимбольдо.**

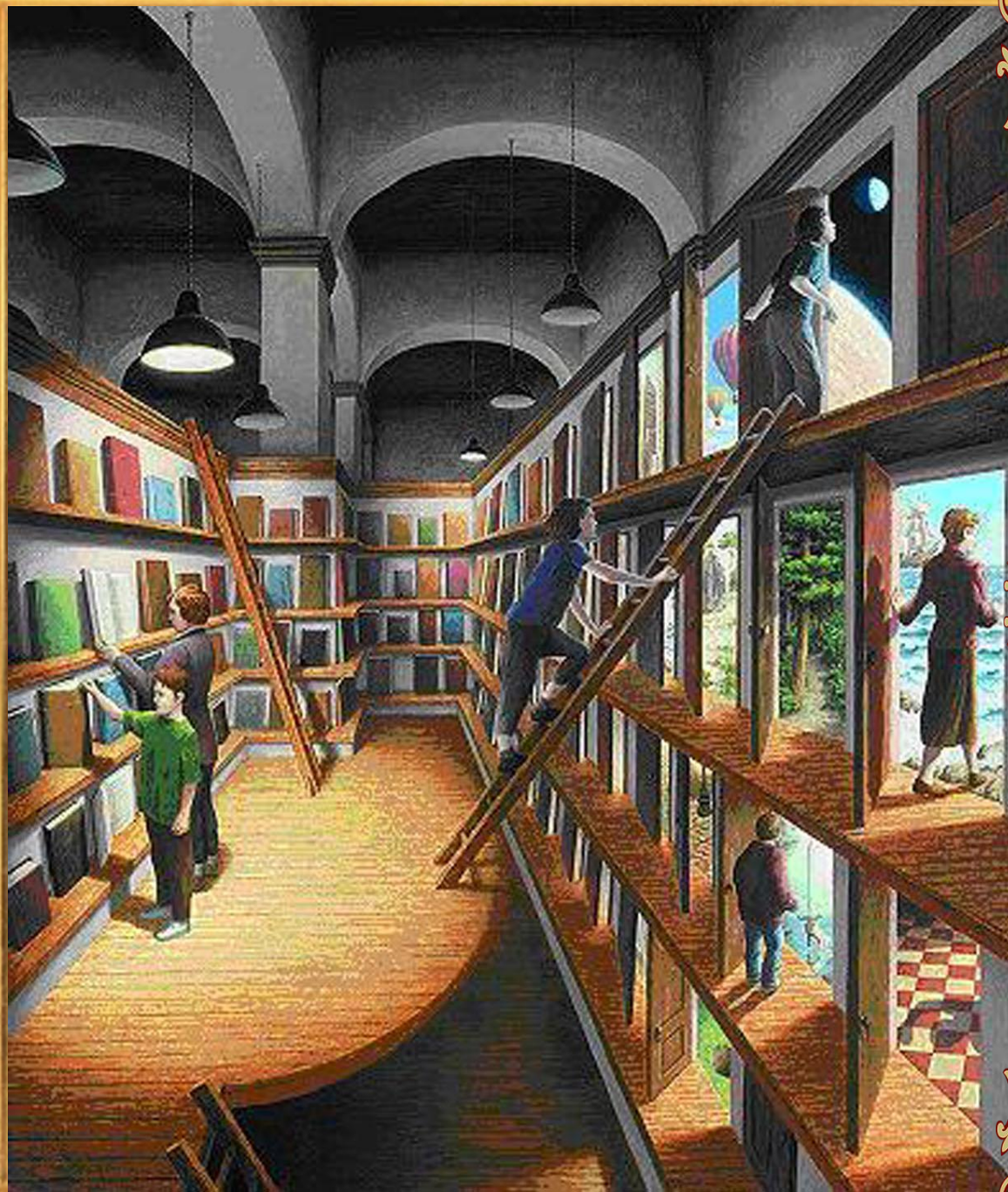

**Джузеппе Арчимбольдо
(1527/30 - 11 июля 1593).**

Библиотекарь. 1565 г.

Представитель маньеризма Арчимбольдо был художником, наделенным неисчерпаемым воображением, универсальной эрудицией и многочисленными талантами. Он удивлял современников своей неудержимой фантазией в работах, получивших название «составные головы». К сожалению, до нас дошли только 14 его полотен. Его картины, поражающие мастерством, а иногда и портретным сходством, целиком были составлены из великолепных плодов, овощей, цветов, рыб, жемчужин и т.д. Так, например его «Повар» целиком составлен из кухонной утвари, а «Библиотекарь», естественно, - из книг. В XX веке этот необыкновенный, но ныне забытый художник, был провозглашен предтечей сюрреализма, а его «Библиотекарь» назван «триумфом абстрактного искусства в 16 веке»

Роб Гонсалвес (Rob Gonsalves) — канадский художник (Род. В 1959 г.)

Люди и книги.

Рисовать Роб Гонсалвес начал уже в 12 лет. И сейчас очень популярен на американском континенте. Хотя многие относят его работы к сюрреализму, сам он считает, что его картины заранее продуманы и несут в себе конечную мысль. Поэтому им больше подходит определение «магический» или даже «волшебный реализм». Художник просто добавляет волшебства в реальные сцены жизни.

На картине «Люди и книги» мы видим несколько необычную, но всё же библиотеку: ...тысячи книг стоят на полках, они в разных переплётах, разного размера, но каждая из них - дверь, ведущая в другой мир...

Роб Гонсалвес. Башня знаний.

А это уже совсем другая библиотека, уютная библиотека-город под открытым небом. Не город, а Мечта настоящего любителя книги .

Галерея Роберта Гонсалвеса: <http://www.sapergalleries.com/Gonsalves.html>
Картины смотрите также на сайте: <http://likefeo.narod.ru/art/gonsalves.html>

Геннадий Приведенцев. Её Величество Книга.
Сюрреализм. масло, холст. 50 x 60 см.

**Геннадий
Приведенцев (1955 г.
рождения). г.
Краснодар.**

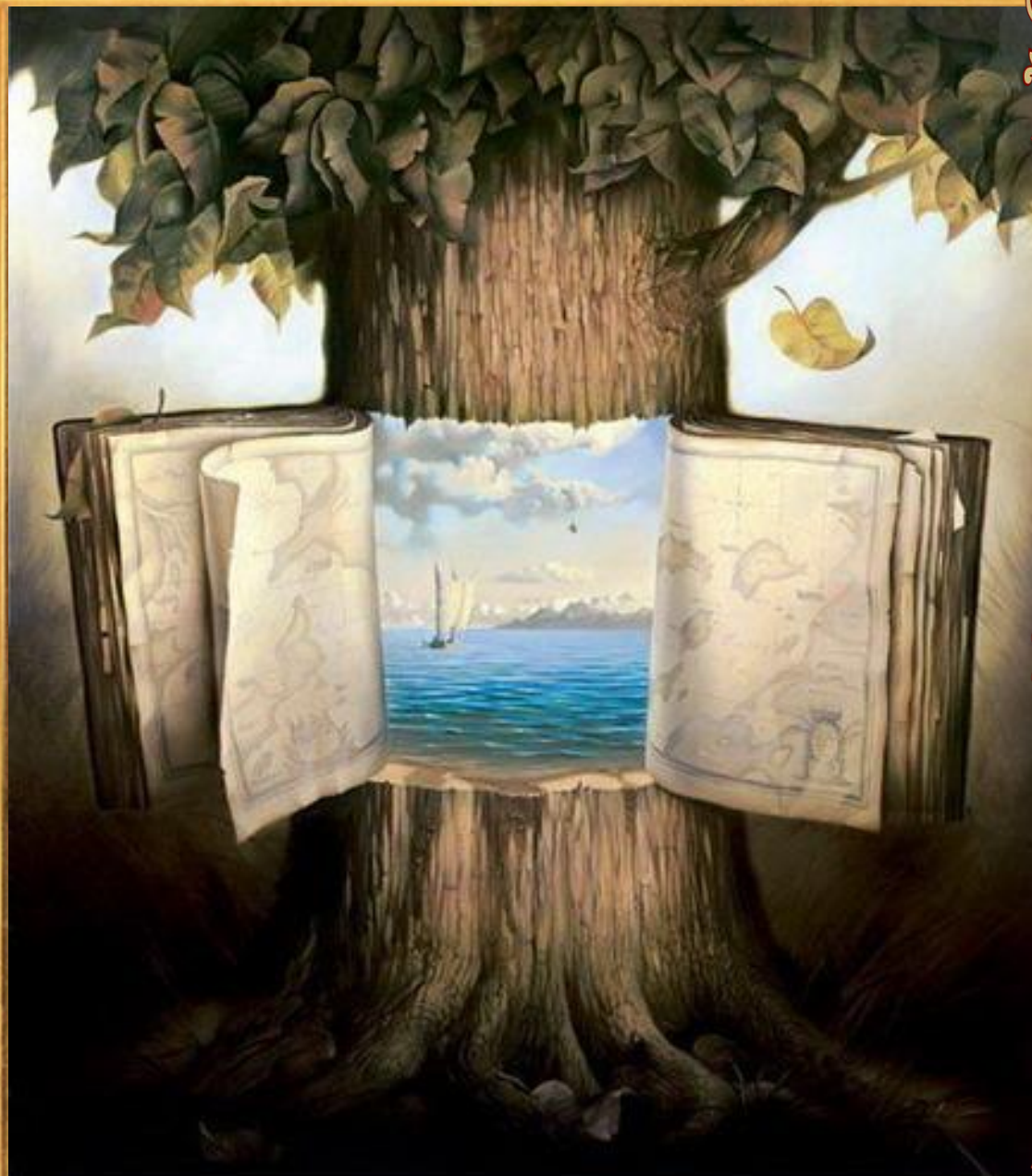
Художник о себе: «Я занимаюсь сюрреализмом еще с того времени, когда мною и моим творчеством больше интересовалось КГБ :), чем просто любители живописи. Творческий путь традиционный: художественная школа, университетский худ-граф, Союз художников России (с 1991 г.). За плечами пять персональных выставок, участие в зональных и международных (Югославия, Германия, Кипр, Эфиопия) выставках.»

Геннадий Приведенцев. Каменная книга
Сюрреализм. масло, холст. 50 x 40 см. Год создания: 2008.

Геннадий Приведенцев: «Я предлагаю Вам прогулку по моей коллекции, забавной и увлекательной, коллекции снов и фантазий, мыслей и образов, вещей и картин.»:

<http://philosophicalart.narod.ru/privedentzev.html>;

Владимир Куц. Атлас странствий.

Владимир Куц.
(Род. в 1965 г. г.Москва).

В. Куц - Живописец, график, офортист, скульптор. Сюрреализмом увлекся в юношестве. Затем – учёба в Строгановском училище, участие в выставках Союза Художников. В 1990 году он успешно показывает свои работы в Германии (г.Кобург), далее - выставка в Лос Анджелесе, куда отобраны 20 его картин. Так начинается «американская одиссея» Владимира Куца. Попав на Гавайи, художник открыл новый мир, который отчасти перенёс на свои полотна. Здесь окончательно сформировался его неповторимый стиль, названный впоследствии – «метафорическим реализмом». В.Куц - один из самых известных современных художников Америки. Особенно популярен в Японии, где регулярно проводит выставки.

Владимир Куш. Книга книг

Владимир Куш. Генеалогическое дерево

Многие картины Владимира Куша находятся в частных собраниях профессиональных коллекционеров искусства и в коллекциях политических деятелей и знаменитостей, среди которых Джастин Тимберлейк, Крис Айзек, музыканты группы Green Day, Оскар Де Ла Хойя, звезды NHL и др. Куш владеет четырьмя собственными галереями (Мауи на Гавайях, Лагуна Бич, Лас Вегас, Манхэттен), куда поклонники его творчества приезжают со всего света, чтобы увидеть живопись, графику, офорты и скульптуры признанного мастера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВЛАДИМИРА КУША:

<http://www.kushfineart.ru/index.php>;

Познакомиться с его творчеством можно на сайтах:

http://www.dailycars.ru/interview/kusch_1.html

<http://philosophicalart.narod.ru/kush.html>

<http://www.vladimirkush.com/home.php>

Памятники книге

Ещё одним объяснением любви и признательности книге служат многочисленные, как оказалось, памятники; самые разнообразные по материалу (в камне и металле), по размеру - монументальные, как у Зураба Церетели (Памятник «Летопись России» в сибирском Когалыме), и совсем небольшие, как Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» в городе Ульяновске. Памятники ставятся книгам с трагической судьбой и книгам, навсегда вошедшим в историю человеческой культуры. Иногда они похожи просто на стопочку больших книг, но бывает и служат людям как элементы дизайна городской среды (красивые и разнообразные скамейки в Барселоне в форме раскрытых книг) Памятники ставятся не только книге (например, роману В. Астафьева «Царь-рыба» в Красноярске), но и её героям, часто воспитавшим целые поколения, (Маленькому принцу того же З. Церетели, Белому Биму Черное ухо в Воронеже, Василию Тёркину в Смоленске, Дон Кихоту на Кубе и т.д.). Форма книги используется даже в архитектуре (так здание бывшего СЭВ в Москве имеет форму раскрытой книги). Жаль, мы не сможем посмотреть всего.

При подготовке раздела использованы материалы сайтов:

www.kniga-kartina.okis.ru/fotogalery.0.html

<http://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=556>

<http://seomyseo.ru/?p=109>

Памятный знак "Послание через века". Авторы: художник Эвелина Соловьева, архитектор Олег Романов, искусствовед Абрам Раскин; при участии ПО «Возрождение».

Торжественное открытие состоялось 25 октября 2002 года к 300-летию Петербурга и 265-летию Василеостровского района. Раскрытая книга выполнена из гранита, на страницах её – строки А. С.Пушкина из поэмы «Медный всадник»: «Люблю тебя, Петра творенье..» с автографом поэта. Знак расположен возле Санкт-Петербургского Университета с видом на Неву, за которой «Медный всадник» и Исаакиевский собор. На нижнем фрагменте легко читаются строчки:

**«Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла».**

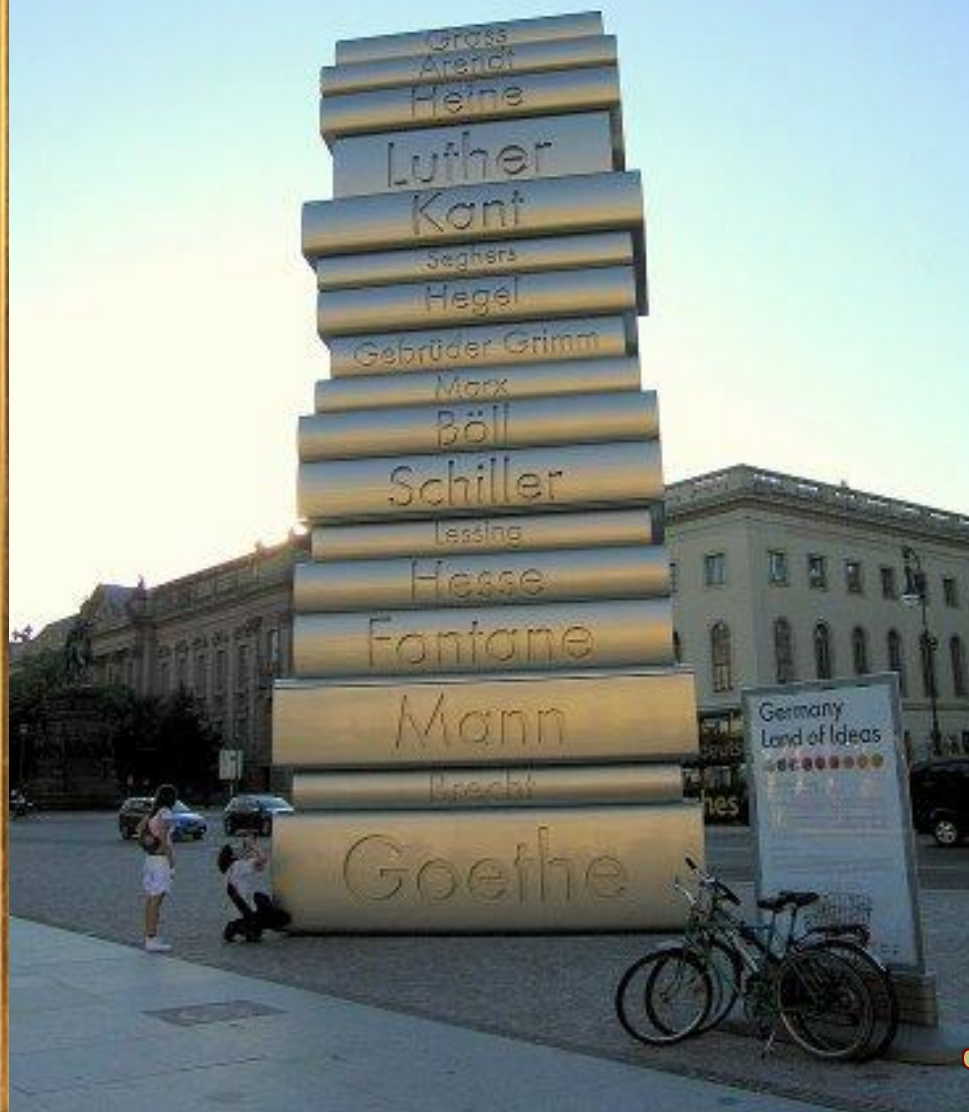
Памятник Томасу Манну. Авторы композиции – калининградские художники Людмила Богатова и Олег Сальников. г.Светлогорск (до Второй Мировой войны- курортный городок Раушен).

Здесь на берегу Балтийского моря отдыхал Нобелевский лауреат 1929 года Томас Манн и здесь он написал новеллу «Марио и волшебник». Рядом с домом, где жил писатель, на гранитном валуне, отшлифованном волнами Балтийского моря, открытая книга, ветер как будто шевелит её страницами(и не верится, что они из бронзы). Прекрасно виден портрет писателя и строки на немецком и русском языках: «Ты сохранил величье языка, любя его, как любит только тот, кто пережил изгнания годы».

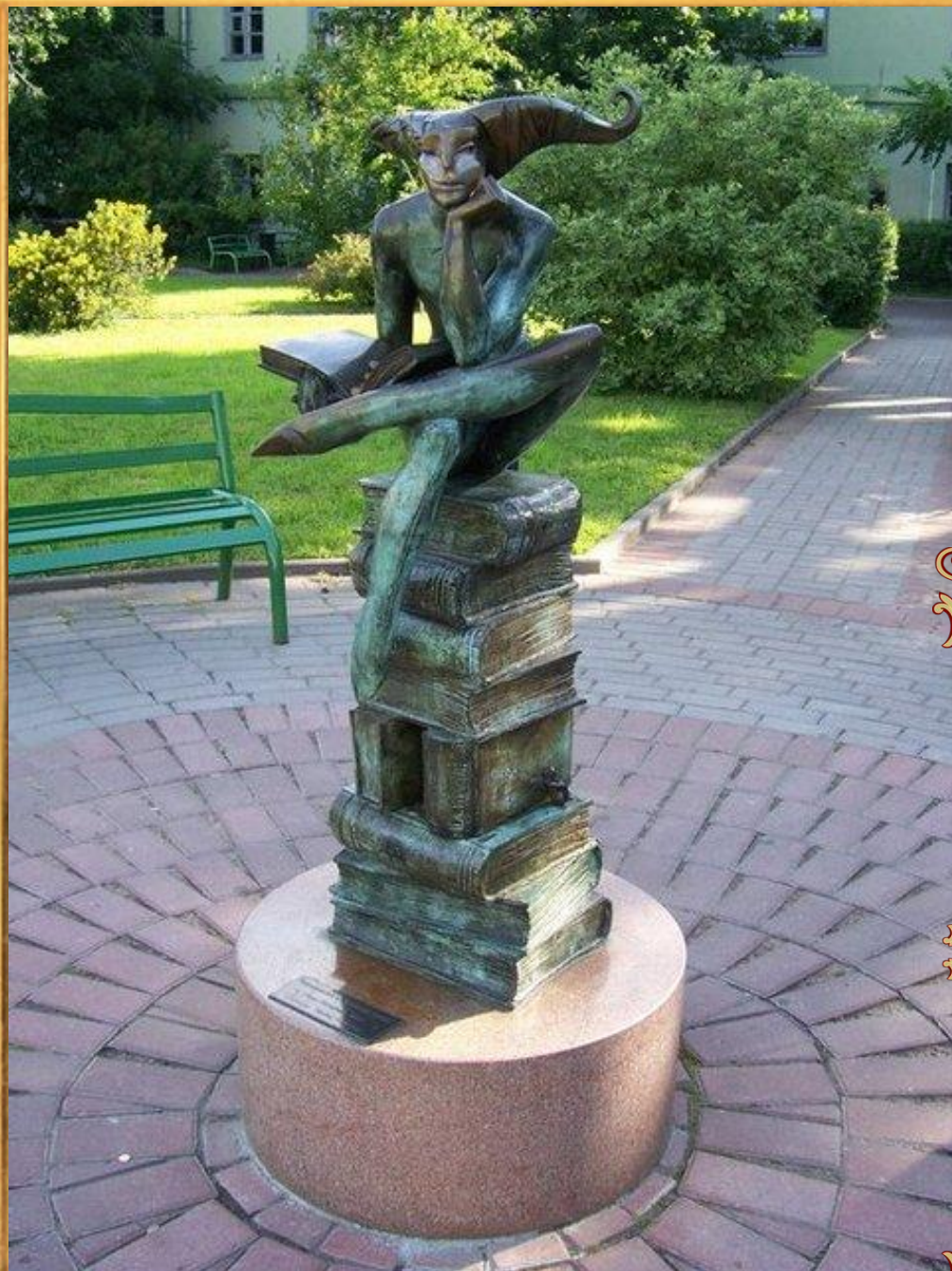
«Мемориал сожженным книгам».
Скульптор Миха Ульман.(Израиль)
Площадь Бебельплац. Установлен в
1995 году.

Ранее эта площадь Берлина называлась Операплац. Именно на ней в мае 1933 года прошел первый «Праздник костра», когда толпа нацистов, студентов и профессоров под руководством рейхсминистра Й.Геббельса сожгла около 20 тыс. книг. В огне погибли произведения и немецких авторов– Гейне, Ремарка, Фейхтвангера, Брехта, и русских классиков, и советских писателей и коммунистов из других стран. Костры из книг запылали по всей Германии. На двух фотографиях памятника под толстым стеклом видны уходящие под землю пустые белые стеллажи для книг и написаны пророческие слова Генриха Гейне: «Это лишь начало. Там, где жгут книги, там и людей побросают в огонь». Прошло совсем немного времени, и в печах концлагерей оказались люди. Пустота подсвечивается снизу, подчёркивая основную идею композиции – сожжение книг не уничтожило свет знаний.

Памятник великим немецким книгам. Германия. Берлин. Бебельплац.

После поражения фашистской Германии и завершения Второй Мировой войны представители стран-победительниц провели массовое уничтожение нацистской литературы, вплоть до школьных учебников времен III рейха, и в рамках выставки "Welcome to Germany, the land of ideas» на той же площади Бебеля была помещена двадцатиметровая скульптура весом 35 тонн, состоящая из 17 книг великих немецких авторов. Германия дала миру выдающихся философов и писателей, в том числе, нескольких лауреатов Нобелевской премии, произведения которых принадлежат к мировой литературной и театральной классике. На корешках легко читаются их фамилии.

«Размышление о Маленьком принце». Скульптор - член Союза художников России Арсен Аветисян.

Скульптура расположена во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Сидя на троне из книг, грустный и задумчивый Шут – аллегорический образ философа и правдолюбца – держит в руках раскрытый томик необыкновенно прекрасной истории Экзюпери. На одной из книг «трона» примостилась едва заметная хрупкая фигурка Маленького принца. (фрагмент вверху).

Умная обезьяна. Парк г.Саньо на о. Хайнань. КНР.

На острове площадью около 1000 га обитает более 2000 обезьян. В Китае они находятся под защитой государства. Факт сам по себе интересный. Но нас интересует скульптура. Незвестный нам (к сожалению) и талантливый художник изобразил очень остроумно и не без философского смысла, очевидно, один из вариантов будущего нашей цивилизации. Восседая на толстых томах о происхождении видов, вызывающих сегодня скептическое отношение, и держа в руке (ноге) циркуль, «учёный муж» пытается понять, что же это за «доисторический» вид, чей череп он изучает: «Очевидно, это тупиковый путь развития цивилизации...»
Бедный Йорик!