

Символика натюрморта 17 века

Считается, что искусство, для понимания которого нужны специальные знания, — это удел постмодернизма второй половины XX века. Но то, что мы сейчас называем «концептуальным искусством», существовало намного раньше: для понимания искусства всегда было необходимо знание мифологического кода.

Любопытно, что «изобразительный» жанр натюрморта, зачастую воспринимаемый как безыдейное любование предметами, несущее сугубо утилитарную функцию, на заре своего становления являлся «концептуальным искусством».

Это была религиозная проповедь о тщете и скоротечности человеческого существования и о спасении, даруемом Христом и церковью.

Еще древние римляне любили напомнить друг другу о смерти — считалось, что мысль о ней позволяет простить мелкие обиды, стать более благородным и великодушным. В эпоху зарождения натюрморта, то есть в XV—XVI веках, художники добавляли на свои картины религиозные символы. Даже на портрете знатного человека автор мог изобразить череп, символ скоротечности жизни. Художник уподоблялся римскому рабу, который напоминал победителю: «Respice post te! Nominem te memento!» («Обернись! Помни, что ты — человек!»)

Центром развития жанра стал город Лейден в Нидерландах, один из центров кальвинизма, требовавшего от человека приверженности строгому моральному кодексу. Систему символов называли **Vanitas** — от латинского «суета, тщета». Это отсылка к одной из самых философских книг Библии — Экклесиасту: «Суета сует, сказал Экклесиаст, суета сует — все суета!»

В определенной степени **Vanitas** на натюрмортах — отображение морали тех времен; многие натюрморты являются также личной историей художника, который сообщает нам о своих искушениях и страстях посредством визуального языка и особого смыслового кода. Первые знаменитые натюрморты можно понять, лишь зная язык символов, очевидный для человека прошлого, но малопонятный для наших современников.

Череп перекочевал в натюрморты из портретов, в которых был напоминанием о скоротечности человеческой жизни и опасности иллюзий могущества и славы.

Зритель должен увидеть в черепе свой собственный портрет.

Несмотря на то, что именно череп стал сигналом о наличии в картине кода Vanitas, в более поздних произведениях он отсутствует: предполагается, что зритель и так знаком с символикой произведения.

Бартоломеус Брейн Старший,
1-я пол. XVI в.

Францискус Гейсбрехтс, 2-я пол. XVII в.

Филипп де Шампань, 2-я пол. XVII в.

Читается натюрморт слева на право. Тюльпан характеризует безответственное обращение с подаренной художнику (а может и не ему) жизнью, и в след часами показывая что подарок этот скоротечен, но песка еще осталось достаточно много в верхней части часов, что показывает нам что возможность исправить косяки и начать ценить жизнь у того, о ком написан натюрморт, есть.

Питер Боель, 1663

Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок. Подобно маскам, символизируют отсутствие тех, кто их носил.

Питер
Сион —
старший,
«Натюрмо
рт Vanitas»

Мыльные пузыри — символ не легкомыслия и веселья, а скоротечности физического существования человека.

Пустые раковины моллюсков обозначают смерть, ведь когда-то они, как и череп, были частью живого организма.

А вот живые моллюски имеют совсем другое значение: сухопутные улитки — символ лени; морские, раскрывшие наполненные влагой створки, — похоти.

С одной стороны, устрицы намекали на мирские соблазны, с другой — раскрытая раковина обозначала душу, готовую покинуть тело, то есть сулила спасение. Строгих правил, как читать натюрморт, конечно, не существовало, и зритель угадывал на холсте именно те символы, которые хотел видеть. К тому же нельзя забывать, что каждый предмет был частью композиции и его можно было прочесть по-разному — в зависимости от контекста и от общего послания натюрморта.

Виллем Клас Хеда, «Натюрморт с устрицами, серебряной чашей и стеклянной посудой»

Питер Клас, «Натюрморт с крабом»

Ваза. Также, как любой сосуд, имеет амбивалентную трактовку. Это и человек - «сосуд мерзости и греха», обреченный на гибель, и драгоценный сосуд,местилище Божьего дара – бессмертной души.

На картине **Геррита Виллемса Хеды** мы видим блюдо, кувшин, высокий стеклянный бокал и опрокинутую вазу, горчицу, окорок, смятую салфетку и лимон. Это традиционный и излюбленный набор Хеды. Расположение предметов и их выбор неслучайны. Серебряная посуда символизирует земные богатства и их тщетность, ветчина — плотские удовольствия, привлекательный с виду и кислый внутри лимон олицетворяет предательство. Погасшая свеча указывает на бренность и мимолетность человеческого существования, беспорядок на столе — на разрушение. Высокий стеклянный бокал-«флейта» хрупок, как человеческая жизнь, и в то же время символизирует умеренность и умение человека контролировать свои порывы. В целом в этом натюрморте, как и во многих других «завтраках», с помощью предметов обыгрывается тема суеты сует и бессмысленности земных наслаждений.

Меч и шлем с роскошным плюмажем на картине **Юриана ван Стрека** указывают на мимолетность земной славы. Охотничий рог символизирует богатства, которые невозможно взять с собой в иную жизнь. В «ученых» натюрмортах часто встречаются изображения раскрытых книг или небрежно лежащих бумаг с надписями. Они не только предлагают задуматься об изображенных предметах, но и позволяют использовать их по назначению: прочесть открытые страницы или исполнить записанную в нотной тетради музыку. Ван Стрек изобразил набросок головы мальчика и раскрытую книгу: это трагедия Софокла «Электра», переведенная на голландский. Эти образы указывают на то, что искусство вечно. Но страницы книги загнуты, а рисунок помят. Это признаки начавшейся порчи, намекающие на то, что после смерти даже искусство не пригодится. О неизбежности смерти говорит и череп, а вот обвивающий его хлебный колос символизирует надежду на воскресение и вечную жизнь.

Юриан ван Стрек. Суета сует. 1670

К середине XVII века череп, обвитый хлебным колосом или вечнозеленым плющом, станет обязательным предметом для изображения в натюрмортах в стиле *vanitas*.

Нидерландские художники первыми в Европе начали писать композиции из фруктов, цветов, кухонной утвари. Это была революция в живописи: отныне не христианские святые, не портреты знати, а обычные предметы из повседневной жизни занимают умы современников.

При этом было бы ошибкой говорить, что эти изображения предназначались лишь для украшения стен: при всей своей декоративности, объекты в этих картинах собирались не случайно. Каждый из них имеет особое значение, зная которые зритель открывает для себя философское мировоззрение той эпохи.

В Голландии картины с изображением предметов называли «**stilleven**», что можно перевести и как «неподвижная натура, модель», и как «тихая жизнь», что очень точно передает специфику *голландского* натюрморта.

Каждый вид плодов имеет свое значение.

Яблоки — символ грехопадения; это значение имеют также груши, цитрусовые, помидоры, виноград, персики и вишни.

Смоквы, вишни, сливы, яблоки и персики символизируют страсть и сексуальные отношения.

Лимон, особенно очищенный, означает, что порок привлекателен лишь на первый взгляд, а внутри всегда кислый и горький.

Также спелые фрукты обозначают богатство и достаток, а гнилые — символ старения и дряхлости.

Значение цветов тоже различно. Опиумный мак — символ лени и пассивности; розы — любви, секса, тщеславия; тюльпаны — безответственности и неразумного обращения с подарками, дарованными Богом.

Гирлянда из фруктов и цветов.
Деталь.

1. ирис - июнь
2. тюльпан - май
3. нарцисс - май
4. календула - июль
5. гиацинт - март
6. пион - июнь
7. лилия - июнь
8. роза - июнь
9. василек - июль
10. мак - май-июнь
11. ландыш - май
12. гвоздика - июль
13. незабудки - май
14. подснежник - апр.
15. цикламен - зима

Ян Брейгель

Считается, что все цветы расположены в букете по специальному алгоритму, и каждый цветок имеет свое символическое значение. Например подснежники и фиалка олицетворяют невинность и чистоту, василек — деликатность, красная гвоздика — успех, лидерство, гиацинт — любопытство, ирис — доверие, лилия — чистоту, красный мак — стремление к удовольствию, нарцисс — обманутые надежды, календула — жестокость, незабудки — воспоминания, пион — счастливую свадьбу, роза — нежность, тюльпан — счастье, цикламен — отставку, прощание. Таким образом, букет приобретает еще и особый символический смысл.

Де Хем получил всеобщее признание благодаря своим великолепным изображениям цветов и фруктов. Детальность изображения вплоть до мельчайших деталей он соединял с блистательным выбором цветовой гаммы и утончённым вкусом в построении композиции.

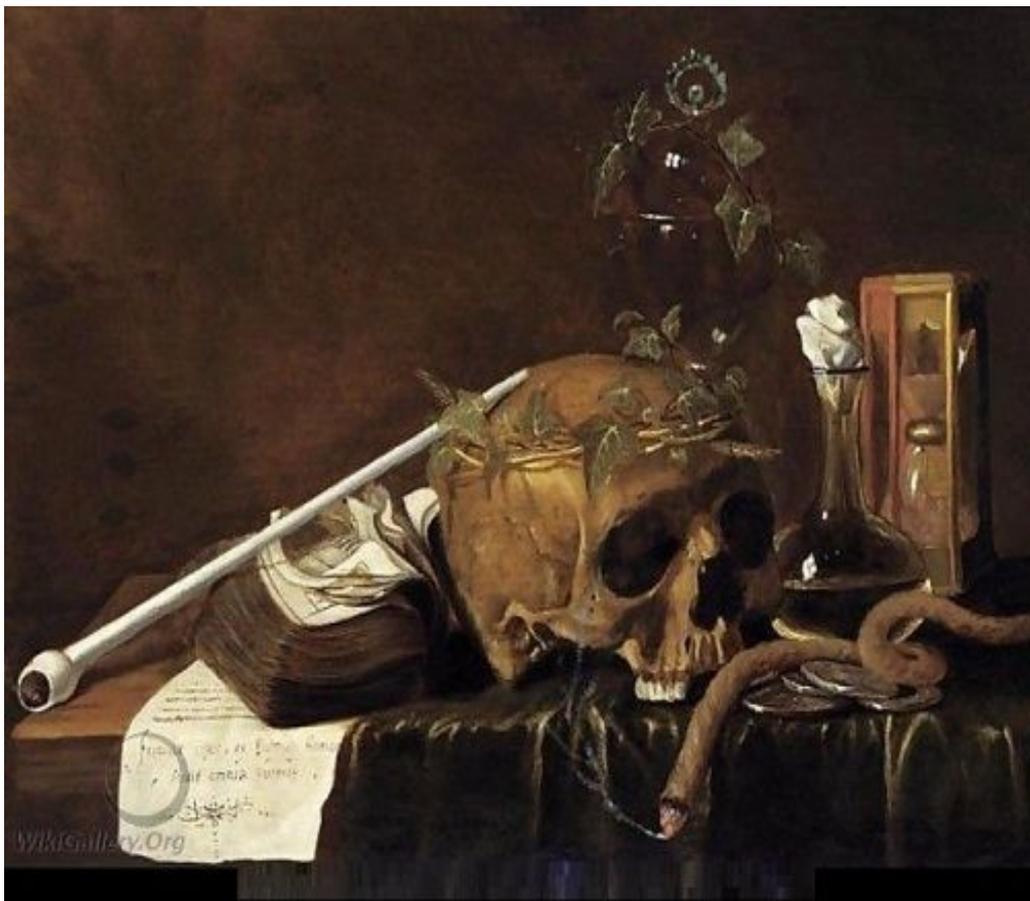
Он писал цветы в букетах и вазах, в которых часто порхают бабочки и насекомые, цветочные венки в нишах, окна и изображения мадонн в серых тонах, гирлянды фруктов, натюрморты с наполненными вином бокалами, виноградом и другими фруктами и продуктами.

Хем мастерски использовал возможности цвета и добивался высокой степени прозрачности, его изображения неодушевлённой природы отличаются полной реалистичностью.

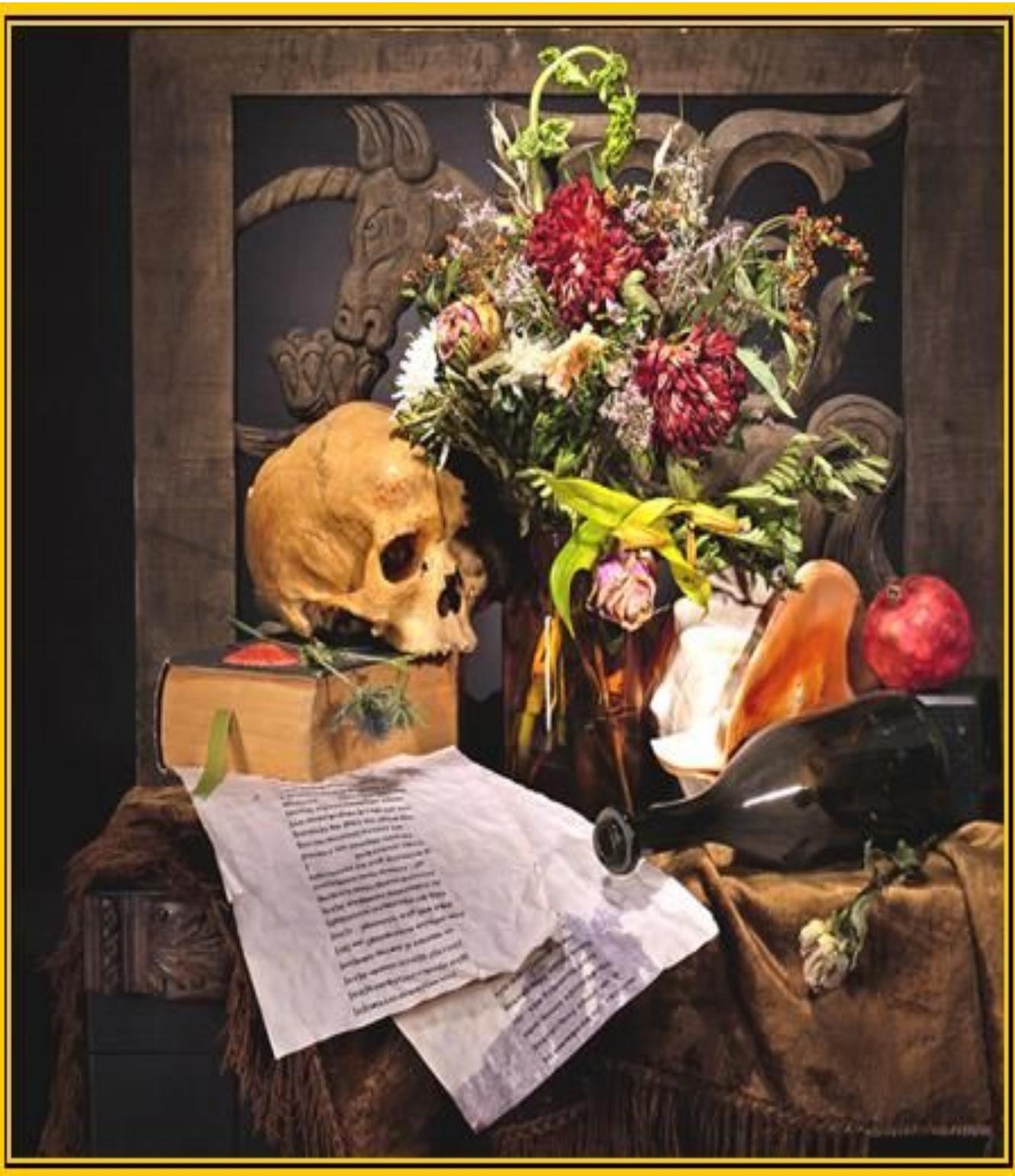
Питер Клас

Свечи и светильники — символ человеческой души. Гаснущие, они обозначают смерть — как и колпачок для гашения свечей.

Evert Collier

Плющ, лавр и ростки являются символом возрождения, воскресения и непрерывного круговорота жизни. Лавровый венок на черепае — символ поэтического мастерства.

Письма символизируют человеческие отношения; такое же значение могут иметь женские портреты.

Питер Клас, «Натюрморт Vanitas», фрагмент

Азартные и настольные игры — обычно это кости, кубки, игральные карты или шахматы — символизируют ошибочную, греховную цель в жизни и предосудительную анонимность.

Виллем Кальф

Стекло — символ хрупкости, белый фарфор — чистоты. Пустой стакан обозначает смерть, бутылка — пьянство.

Курительная трубка
обозначает
быстротечные и
неуловимые земные
наслаждения.

Хармен Стенвик, «Ванитас», фрагмент

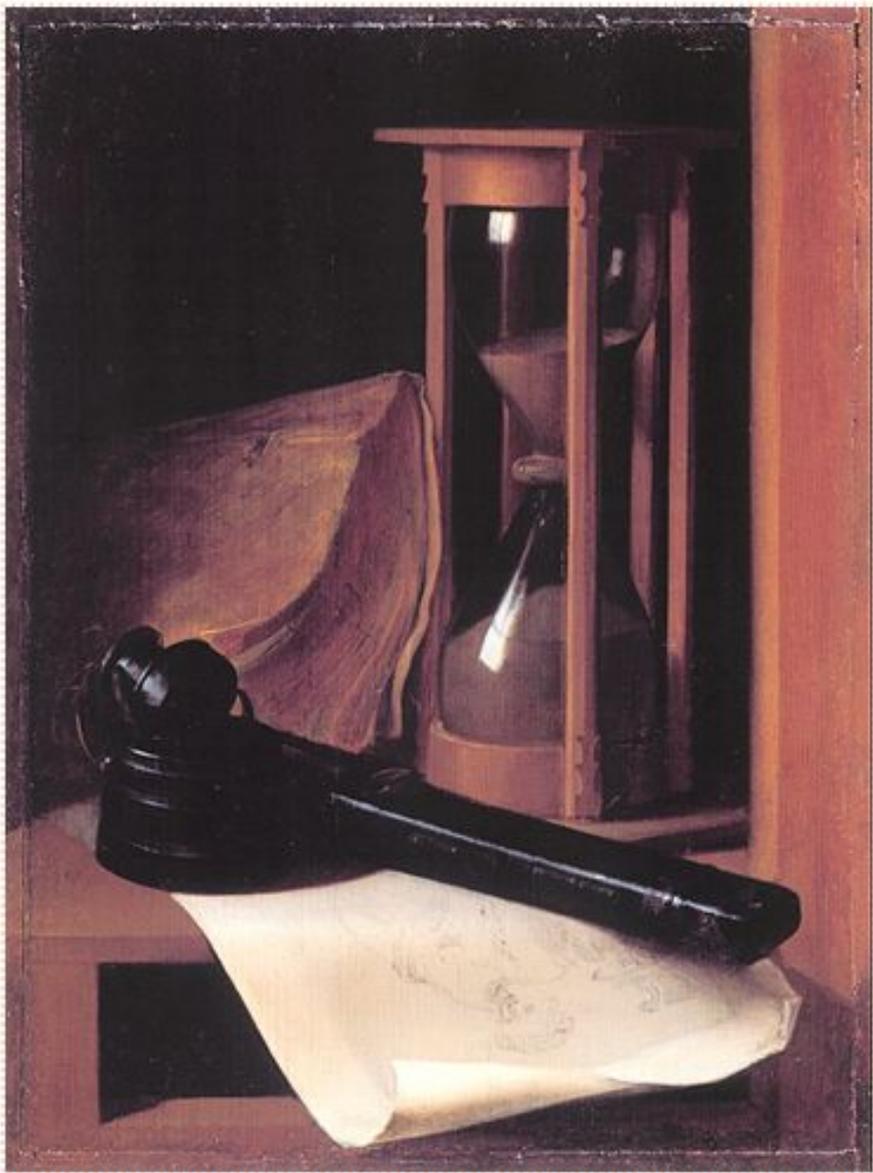

Палитра и кисти — символы живописи, пытающейся «остановить жизнь»

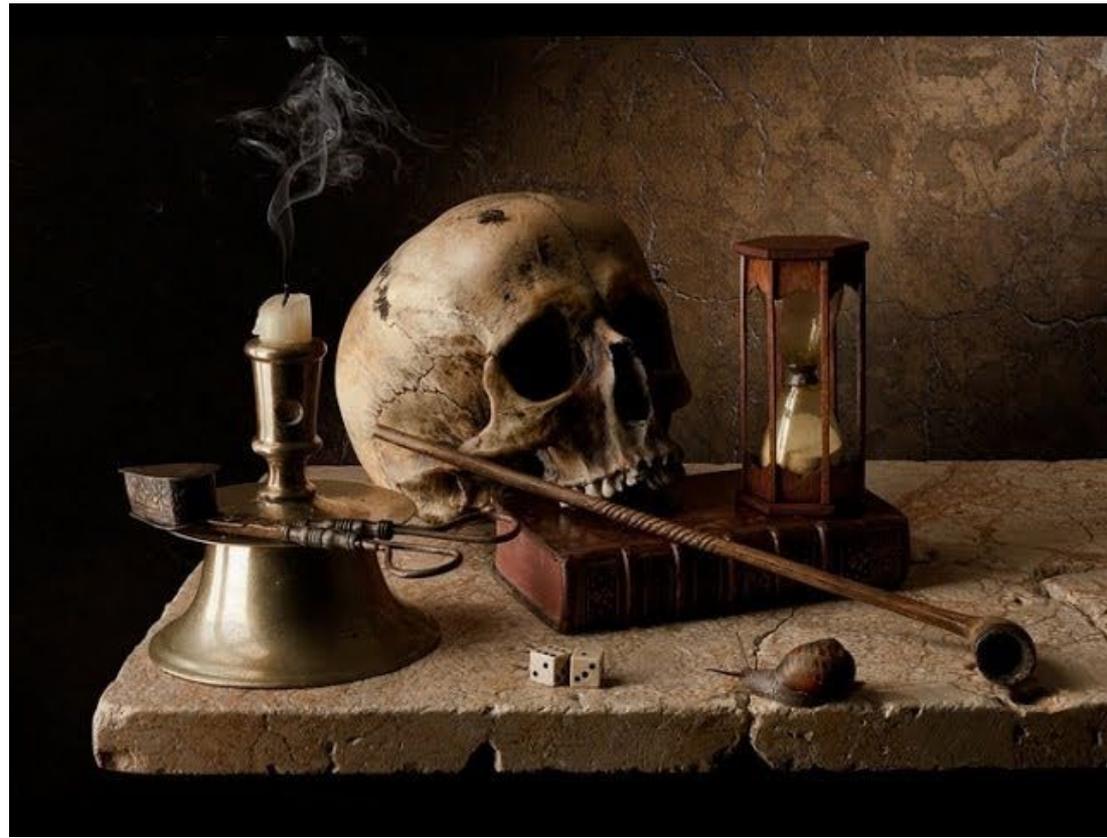

Питер Клас, «Vanitas со скрипкой и зеркальным шаром», фрагмент

Зеркала означают тщеславие и иллюзорность явлений. Часто, соревнуясь в мастерстве, художники помещали на натюрморт зеркальные или даже стеклянные шары со сложными искажениями изображения и преломлениями света.

Геррит Доу. Натюрморт, 1647

Песочные и механические часы, а также дым означают быстротечность времени.

Медицинские инструменты напоминают о том, что человеческое тело уязвимо перед болезнями.

Глобус — символ науки и географических открытий, и, в то же время, тщетности знания.

Деньги и драгоценности
означают тщеславие,
высокомерие,
самовлюбленность.

Эдвард Кольер

Музыкальные инструменты и ноты — символ искусств, а также эфемерности и краткости жизни.

Симон Ренар де Сен-Андре,
«Vanitas»

Симон Ренар де Сен-Андре, ок. 1650

Музыка (ноты и музыкальные инструменты) - наиболее яркий символ быстротечности и эфемерности бытия: звук отзвучал - и вот его уже нет, он умер.

С ясностью смысла этого музыкального символа могут сравниться только изображаемые в них череп, угасшая свеча (с еще струящимся дымком) и цветы (с опадающими листьями).

Виллиге Петер

Аллегория бренности и славы (фрагмент)
1660 г.

Пьер Франческо Читтадани, «Натюрморт с черепом, свечкой, цветами и скрипкой»

Оружие и доспехи — символ власти и могущества; их, как и драгоценности, невозможно взять с собой на тот свет.

В XVIII веке Нидерланды превратились в процветающую буржуазную державу, и радости земной жизни стали сильнее страха перед загробным миром; грозная символика Vanitas начала вытесняться концепцией «тихой неподвижной жизни» («still life»). Именно таким — утратившим мрачные готические концепции, воспевавшим красоту повседневного — натюрморт вошел в новое тысячелетие.

Франс Снейдерс «Лавка фруктов»

Лавочница и дама олицетворяют собой мирную жизнь

(1) Рука с абрикосом Символизирует осязание.

Абрикос Символ самодостаточности (это самоопыляющееся дерево).

- (2) Весы, как любой выкованный предмет, символизируют огонь (в то время как рыба символизирует воду, битая птица — воздух и корнеплоды — землю).
- (3) Смоква Символ щедрости (она дает очень обильные плоды).
- (4) Лающая собака «Символ слуха (ухо воспринимает лай). На других картинах Снейдерса мы встречаем еще символы вкуса (мясо, рыба) и обоняния (собака, нюхающая дичь)».
- (5) Обезьяна - символизирует вкус.
- (6) Шишки пинии (итальянской сосны). Символ надежды на счастье в вечности (пиния — вечнозеленое дерево).
- (7) Спаржа Символ миролюбия (в Средние века она применялась как успокоительное средство).
- (8) Белка Символ упорного труда, потребовавшегося, чтобы вырастить это изобилие.
- (9) Артишок Символ земной любви (считалось, что он помогает забеременеть).

Фрукты - Символ лета (травы были символами весны, дичь — осени, а рыба — зимы; они изображены на остальных трех картинах из цикла Снейдерса).

(10) Лимон Символ верности и любви (он плодоносит в течение всего года).

(11) Гранат Символ Вселенской церкви (она объединяет столь же много людей, сколько много зерен в плодах граната).

(12) Апельсин Символ чистоты и невинности (его белые цветы часто украшают Богородицу).

(13) Ежевика - Символ чистоты Девы Марии.

(14) Малина - Символ доброты (святой Мартин кормил малиной нищих).

(15) Яблоко - Символ спасения и искупления (в этом качестве оно часто изображалось в Средние века в руках младенца Иисуса).

(16) Виноград - Символ Христа («Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь», Ин. 15:1).

(17) Вишня - Символ крови Иисуса.

(18) Слива - Считалась символом верности, но принимала дополнительные значения в зависимости от цвета. Темная фиолетовая слива указывает на страдания и смерть Христа, желтая — на чистоту Иисуса, красная представляет собой символ его милосердия, белая говорит о его смирении.

(19) Черешня - Символ райской благодати.

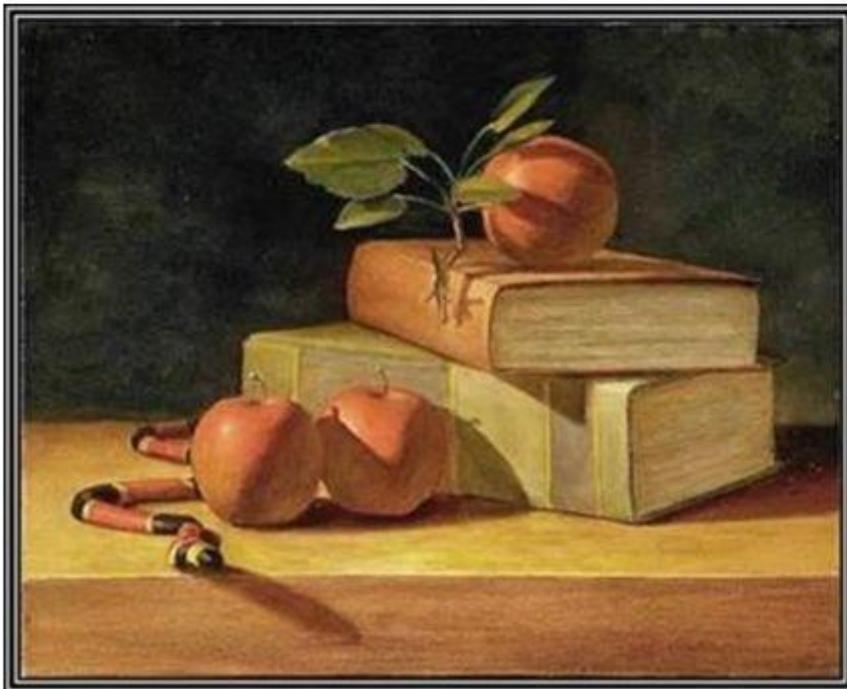
(20) Тыква - Символ воскресения и спасения (согласно Библии, тыква выросла по воле Бога, чтобы дать тень пророку Ионе).

(21) Груша - Символ сладости добродетели.

(22) Персик - Символ Троицы (он состоит из трех частей: плод, косточка и ядро косточки).

Практическая работа

- ❑ Составить натюрморт в стиле «Vanitas» из 3-4 предметов-символов
- ❑ Выполнить композицию натюрморта
- ❑ Написать толкование символики натюрморта

Наука и знания могут удержать человека от грехопадения и коварства