

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ. ПРАКТИКУМ

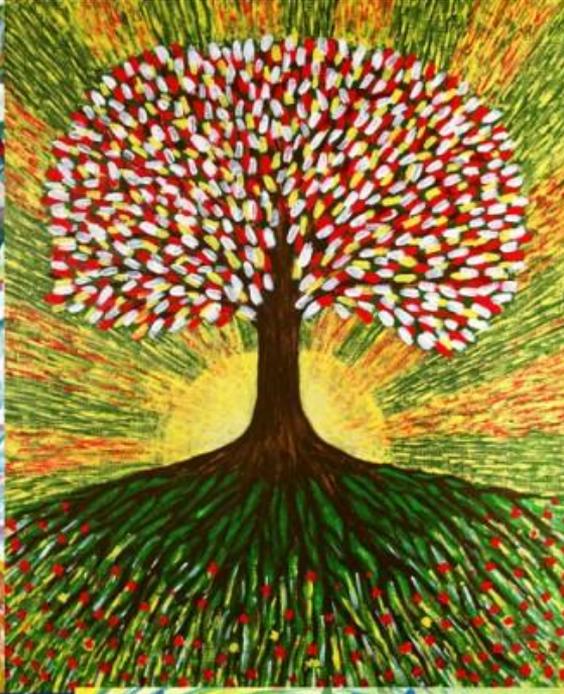
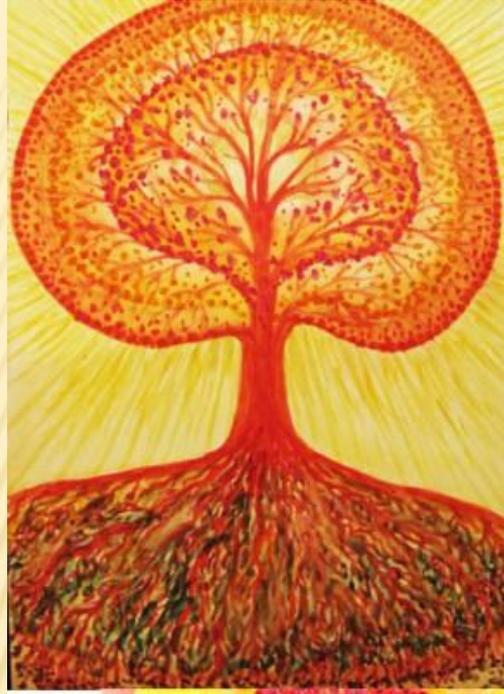
**Занятие 2. ОБРАЗ ДЕРЕВА В
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ**

Здравствуйте, ребята!

**Сегодня темой нашего занятия будет
дерево, вернее, его образ в
изобразительном искусстве.**

**То есть то, как человек, а потом и
художник воспринимал дерево.**

Школа медитативной живописи и графики Дмитрия Рыбина
<http://rybin-studio.narod.ru>

Дерево всегда было больше, чем часть пейзажа. Да и не только в картине. Уже по самой своей структуре дерево являло собой первичные представления об устройстве мироздания – то есть представлял собой картину мира: корни - подземный мир, ствол - земной, крона - небо.

Сколько героев фольклора попадало на небо, подымаясь туда по ветвям! Именно поэтому самый распространенный символ - Древо жизни, - органично вошел в изобразительную культуру и представляет собой основу традиционных орнаментов большинства народов. С помощью Древа Жизни человечество поднимается к духовному просветлению, спасению.

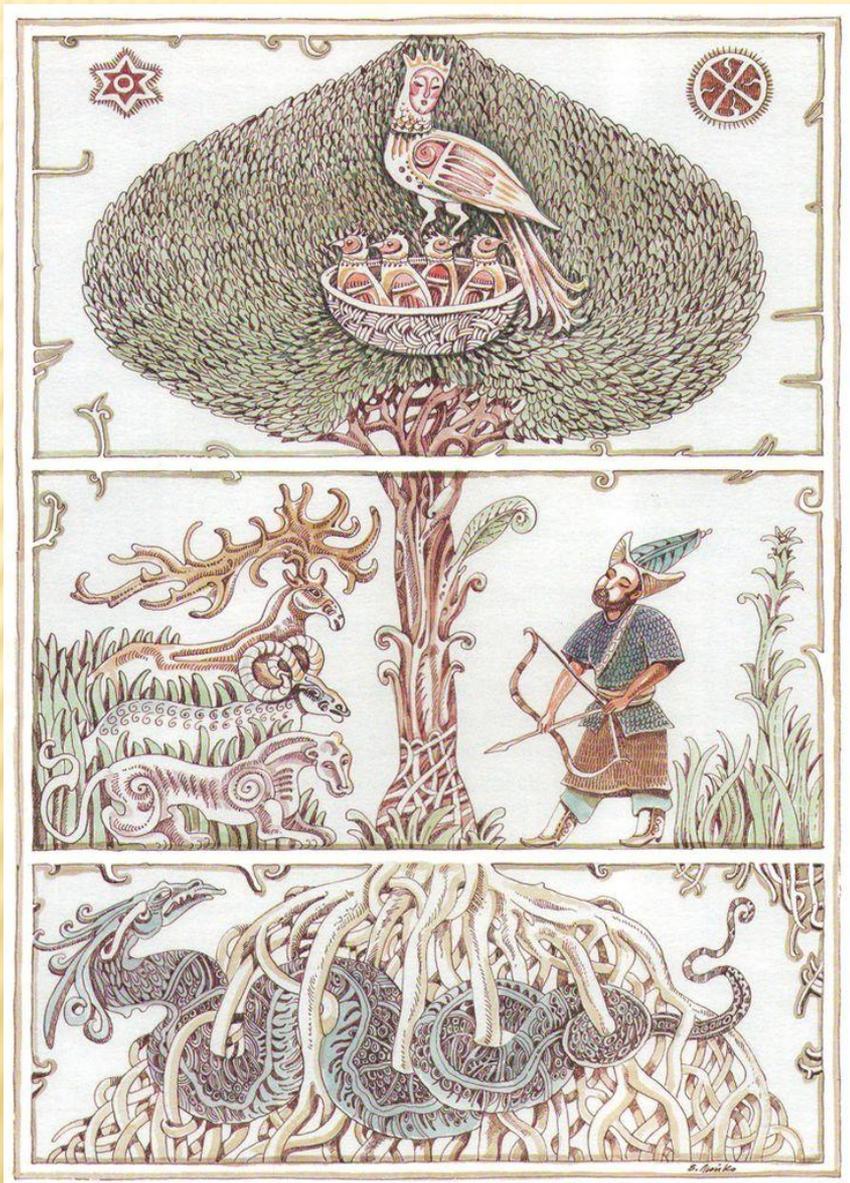
В древнем Иране верили, что священное дерево растёт возле источников Ардвисури. На нём будто бы жил царь птиц Сенмурв, который рассыпал семена по земле. Другая птица относилa семена к источнику, из которого пила звезда, которая осыпала землю дождями. С дождём семена возвращались назад в землю.

Мировое Дерево Древнего Ирана

**Мировое Древо Скандинавии
Иггдрасиль**

В скандинавских мифах видим вечнозелёное древо жизни Иггдрасиль, пропитанное живительным священным мёдом. Это громадный ясень, который является структурной основой всего сущего и соединяет собой девять миров. На вершине дерева сидит орёл, корень подгрызают змеи и дракон Нидхегг. Слово «Иггдрасиль» буквально значит «конь Игга», то есть конь Одина. Это название подчёркивает роль дерева ещё и как путь, которым божественный шаман (Один) странствует из одного мира в другой.

В тюркской мифологии и впоследствии - в казахских сказках фигурировал образ дерева Байтерека. По преданиям древних кочевников на стыке миров протекает Мировая река. На её берегу возвышается Дерево жизни - Байтерек, корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева, соответственно, находятся в подземном мире, само дерево, его ствол - земном, а крона - в небесном.

Мировое Дерево тюркских народов

Дерево — это самый яркий символ роста, сезонного умирания и возрождения. Оно издревле стало неотъемлемым элементом фольклора, и даже в наши дни у некоторых народностей дерево является тотемом, мифическим предком племени.

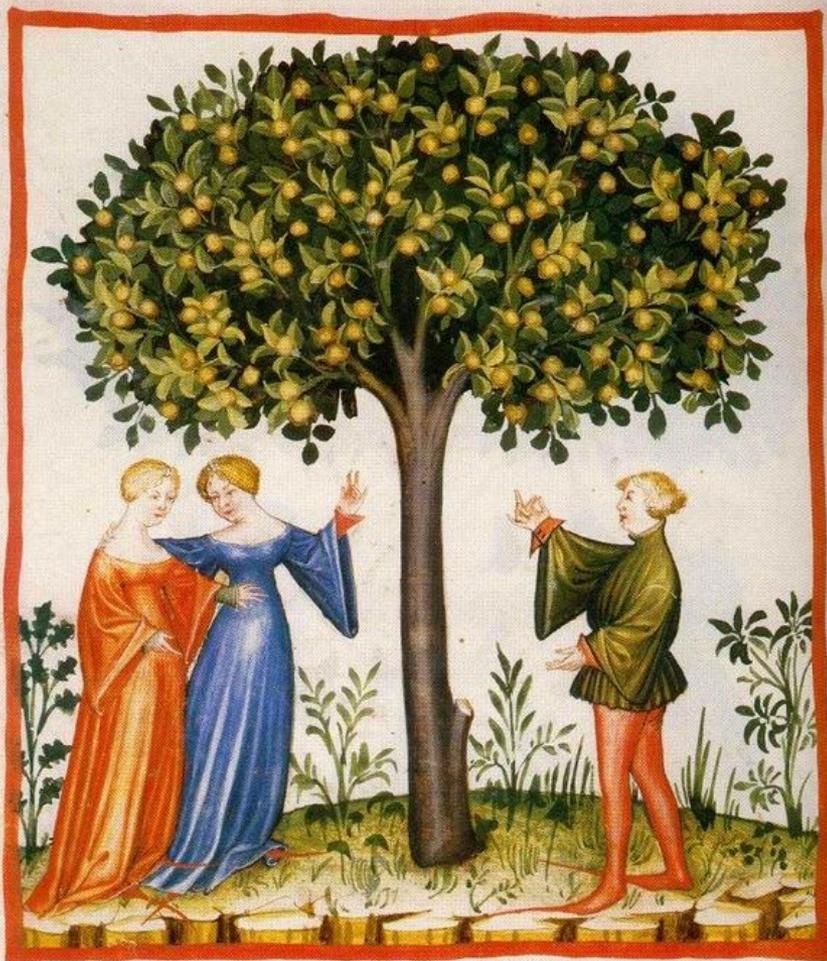
«Священные деревья» обладали магическими свойствами, заложенными в самой их природе. Может, часть этой магии присуща и полотнам с изображением деревьев?

Разные деревья символизируют различные качества, подчеркивая общий смысл картины.

**Дерево и времена
года**

Armonacha.

Caromilla. i. armonacha. d'plo. fr. 7 bu. m. Aceto ammy 7 bam. uuantum. puat
uotum. necumtum infrigidant stom. 7 facile corrumpunt. Remo necumti cu uotum.
Quo gunt sanguine regnanci. ouenit spais uuntis. principio citatis regione

Еще в средние века, когда большинство людей не имели возможность научиться читать, сложился своеобразный ботанический атлас. Например, акация символизировала чистоту Девы Марии; миндаль - божественное приближение; кедр - символ Иисуса Христа; вяз - благородство и преданность; ель - терпение; лимон — верность в любви; оливковое дерево - мир; цветок апельсина - чистоту и щедрость; тростник - смирение.

Пальмовая ветвь часто сопровождает изображения аллегорий Победы и Славы чествующих победителей, и, конечно, означает победу. В христианстве же, пальма считается символом спасения и райской жизни, и, как правило, присутствует в сцене Входа в Иерусалим. Так, на картине «Крещение Христа», написанной юным Леонардо да Винчи совместно со своим учителем Андреа дель Веррокио, на заднем плане изображена пальма, как символ спасения.

«Крещение Христа» Леонардо да Винчи совместно с учителем Андреа дель Веррокио

Олива изображалась, как символ надежды на мир, счастливую семейную жизнь и размеренный труд — особенно художниками, творящими в эпоху постоянных войн и эпидемий. К тому же, согласно библейскому преданию именно ветку оливу принес голубь после потопа как знак возрождения. В работе представителя сиенской школы Нероччо ди Ланди «Благовещение» (ок. 1475 г.)

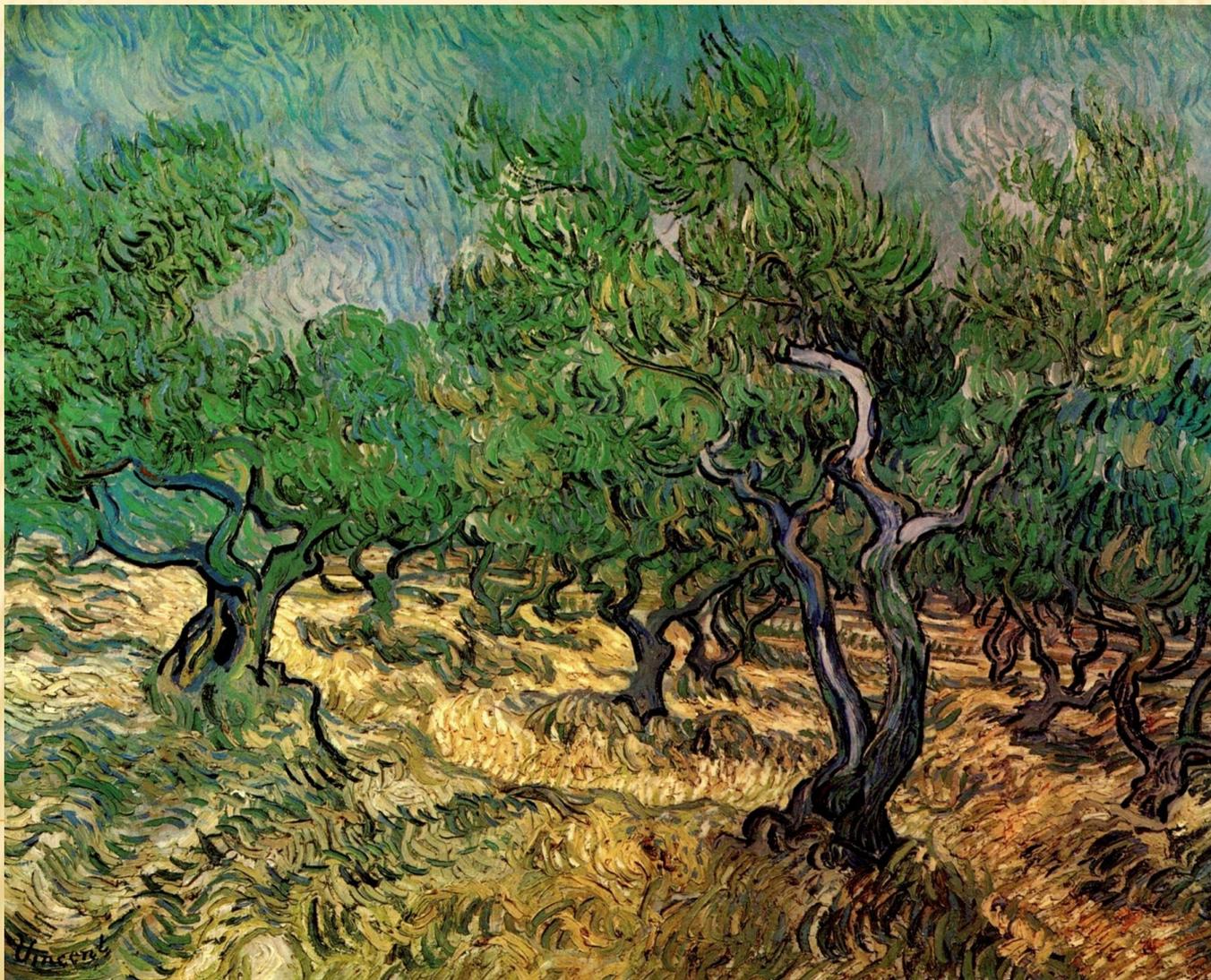
**Нероччо ди Ланди
«Благовещение»**

Андреа
Мантенья
«Моление о

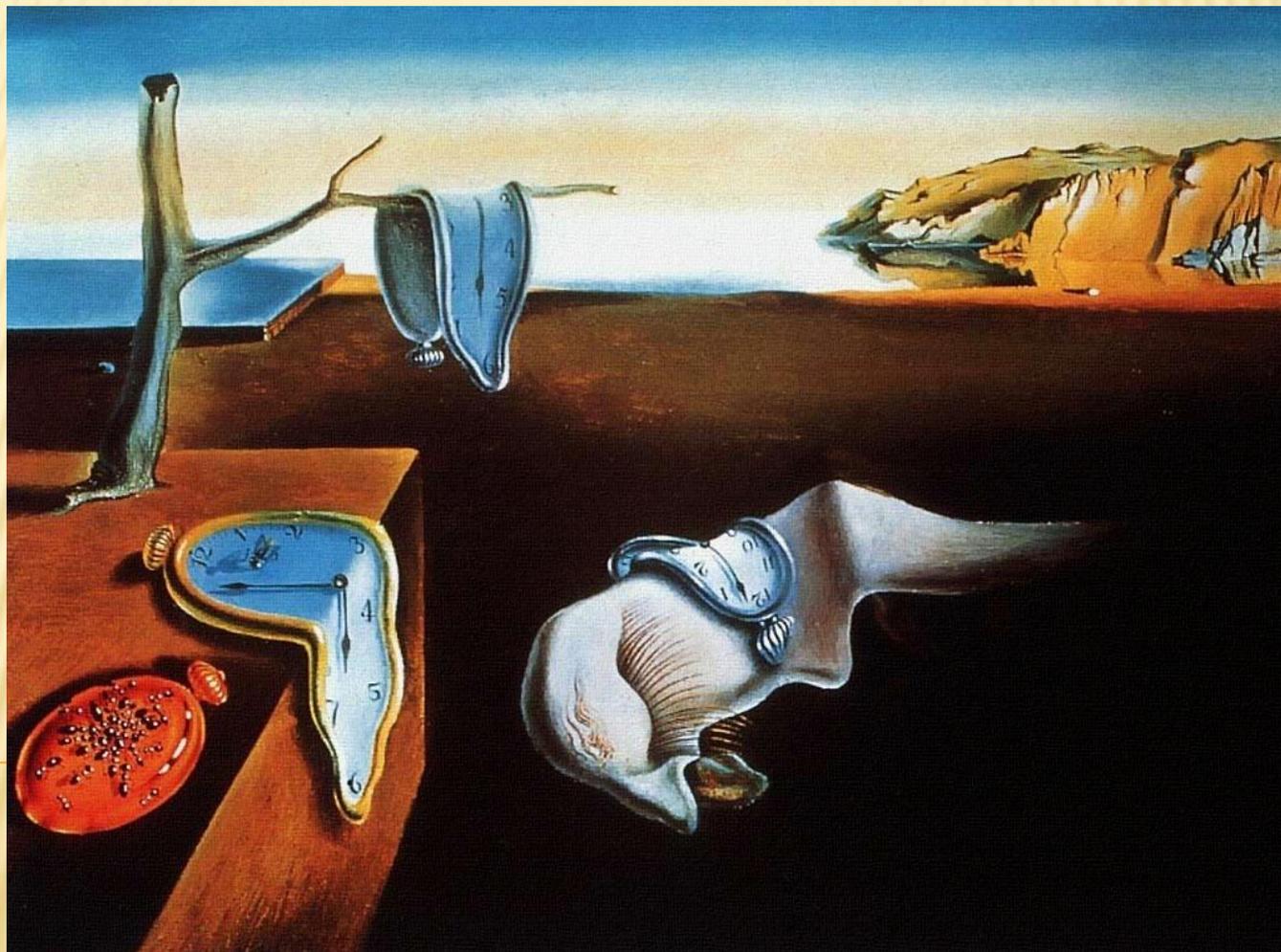
Пожалуй, самые главные символы оливы — это надежда, мир и прощение. Согласно одной древней легенде, оливковое дерево первым поклонилось Христу после его рождения. В живописи иногда изображали въезд Иисуса Христа в Иерусалим с оливковой, а не с пальмовой ветвью в руках. Также молитва в Гефсиманском саду и Вознесение Иисуса происходят на Масличной горе.

Поэтому масличные сады любили изображать многие художники и в дальнейшем, как, например, Винсент Ван Гог.

**Винсент Ван Гог «Оливковая
роща»**

А вот Сальвадор Дали, как истинный сюрреалист, трактовал значение оливы по-своему: в картине «Постоянство памяти» сухое дерево — символ древней мудрости, которая, к сожалению, уже стала античностью.

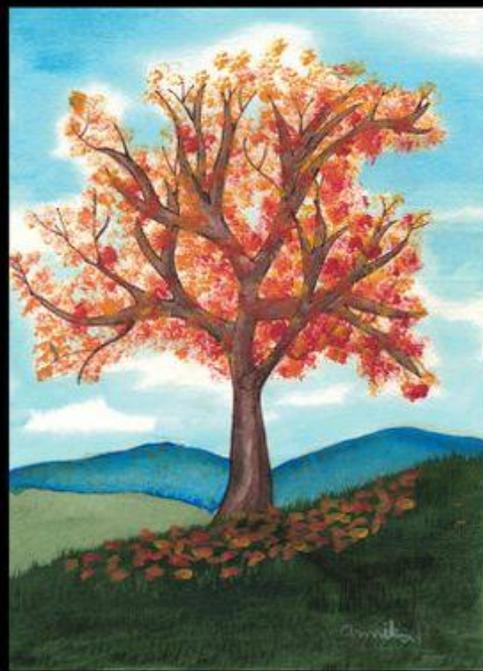
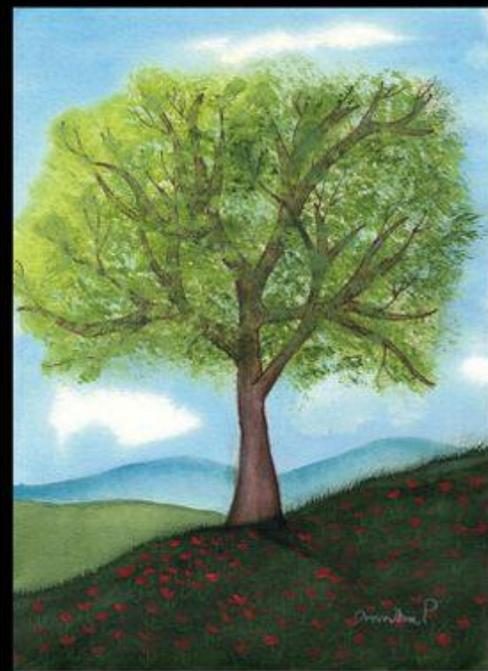
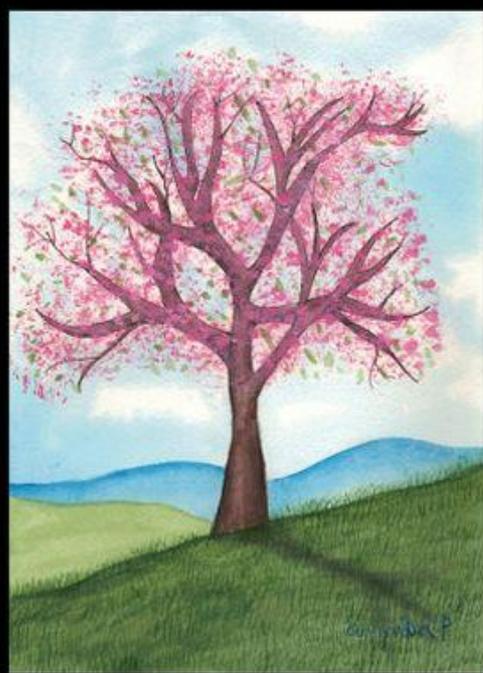
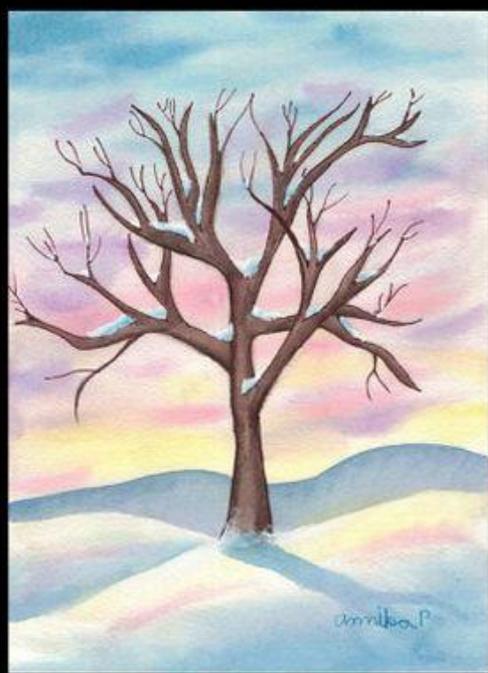

**Сальвадор Дали «Время
утекает»**

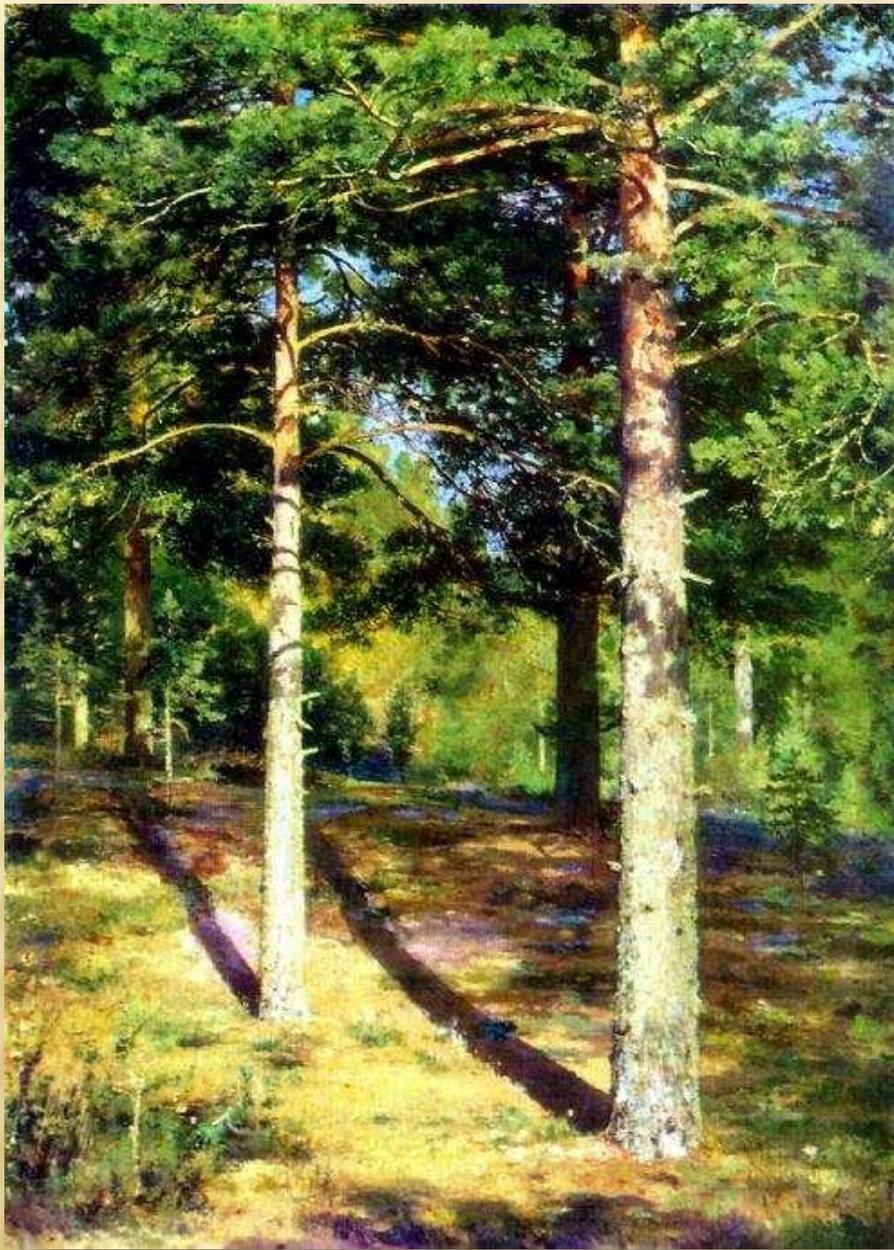

Можжевельник - символ добродетели и чистоты. Леонардо да Винчи в «Портрете Джиневры де Бенчи» (1478–1480 гг.) как художник Возрождения с ювелирной изобретательностью использовал символическое значение растения. Лицо молодой женщины написано на фоне можжевельного куста. По-итальянски можжевельник звучит как *ginerо*, что намекает на имя героини - Джиневра.

**Леонардо да Винчи
«Портрет Джиневры де
Бенчи»**

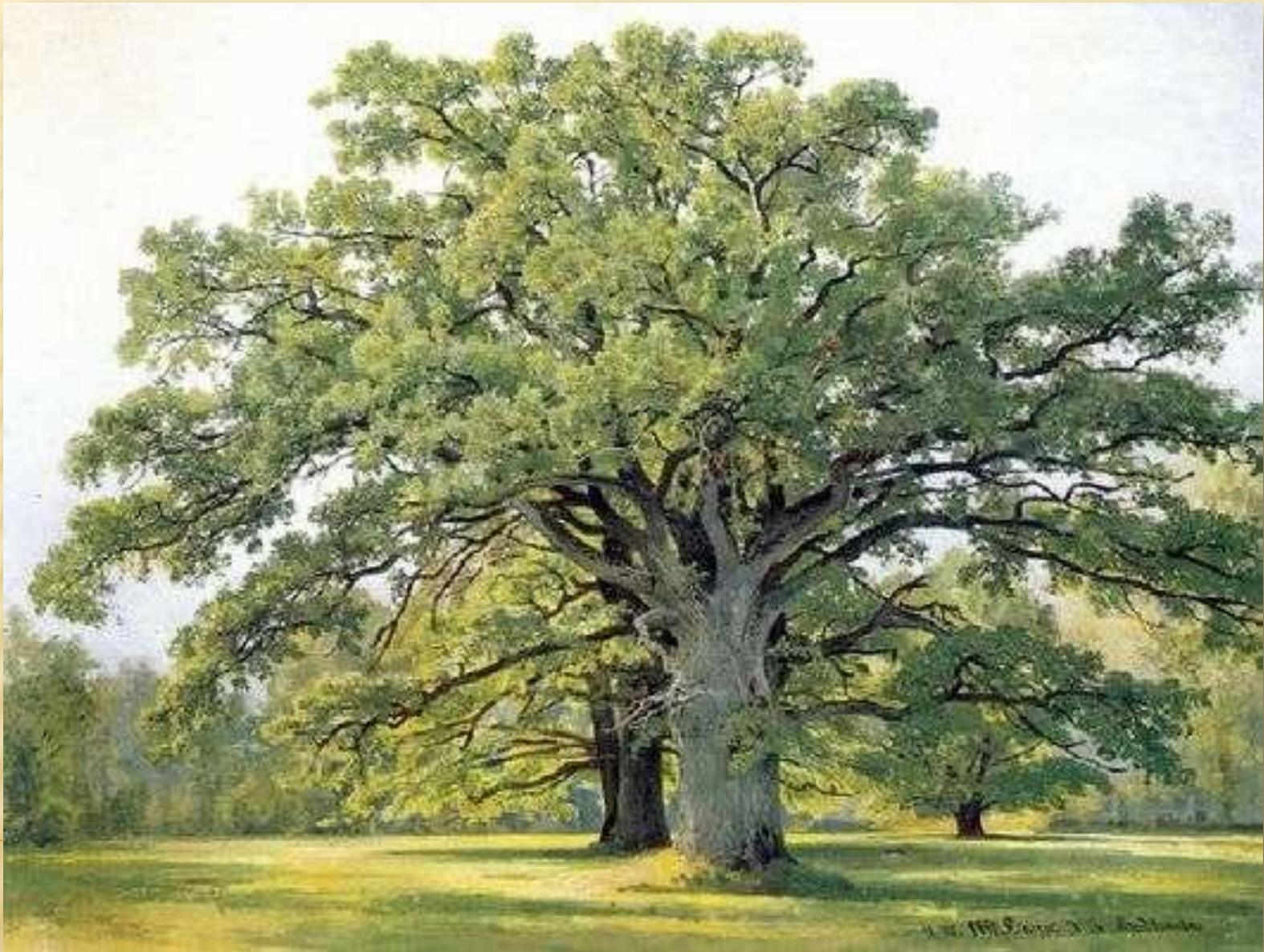

Дерево считалось зеркалом происходящего в видимой и невидимой природе. Верили, что душа дерева отражает сокровенную жизнь природы. Мы наблюдаем смену времен года через изменения, которые происходят с деревьями. Весной оно просыпается, выпускает почки и цветы, летом, уже зеленое, приносит плоды – у каждого свои (яблоки, вишни, семена). Осенью дерево постепенно засыпает, от ночных заморозков желтеют листья, опадают. А зимой дерево спит, внутренние соки останавливаются, снег укрывает корни. А весной начинается новая жизнь дерева.

**В живописи почти
никакой пейзаж не
обходится без
изображения деревьев.
Так, например, русский
художник Иван Иванович
Шишкин более всех
других деревьев любил
сосны и дубы; первые -
за изящество, вторые - за
могучую силу,
заключенную в них.**

И.И. Шишкин «Сосны, освещенные солнцем»

И.И. Шишкин «Дуб»

Архип Иванович Куинджи – другой русский художник, очень любил изображать березы, освещенные солнцем. Их белые стволы ярко отражают свет, которым так увлекался художник.

А.И. Куинджи «Березовая роща»

Современная корейская художница Фан Ту Транг по-своему увидела образ дерева. Деревья на ее картинах очень ярких цветов и напоминают огромные шары из листьев.

Фан Ту Транг «Деревья»

Образ дерева тесно связан с жизнью человека и в современном мире

