

НАТЮРМОРТ В СОВРЕМЕННОЙ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАПАДА И АЗЕРБАЙДЖАНА

ФАРИДА МИР-БАГИРЗАДЕ¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7083293>

Современный мир полон информации, новых технологий и гаджетов. Современное изобразительное искусство ищет новые пути творческой реализации в живописи, графике, скульптуре, инсталляциях и прочих видах. В этой статье речь пойдёт о таком жанре изобразительного искусства, как натюрморт, который в переводе с французского означает *nature morte* — «мёртвая природа». В мире изобразительного искусства есть приверженцы этого жанра, и как самостоятельный жанр, натюрморт может передать эпоху, историю народа и его социальный статус. Многим людям этот жанр не представляет интереса, поскольку они не умеют их расшифровывать и изучать. Натюрморты различны и по содержанию, и по композиции, и по мастерству его исполнения. Существуют классические натюрморты голландских и фламандских мастеров XVII века, которые по сути аллегоричны и символичны. Этот термин обозначал «застывшая жизнь» у голландцев *stilleven*, у немцев *Stilleben*, у англичан же *still-life*. Художники той эпохи старались в своих натюрмортах запечатлеть бытовой сюжет в описании из жизни людей. К такому числу натюрмортов относились самые разные названия: «Маленький завтрак», «Букет цветов», «Охотничий трофей» и т.д., в которых наглядно выражалась тихая, порой неподвижная жизнь. Натюрморты с сюжетами «Завтраки» и «Сервированные столы» можно обнаружить у Флориса ван Дейка, Клара Петерса, Ханса ван Эссена, Адриана Корте. Среди художников, пишущих на аллегорический сюжет, отличался Виллем Клас Хеда; цветочные натюрморты мы видим в картинах нидерландских живописцев - Амброзиуса Босхарта Старшего, Бальтасара ван дер Аста, Яна Давидса де Хема, Якоба де Гейна

Младшего и Амброзиуса Босхарта Младшего. Существует разновидность натюрморта, именуемый интеллектуальным, зародившийся в Лейденском Университете под названием «суета сует» или «*memento mori*».

Ключевые слова: натюрморт, эпоха, жанр, техника, живопись, реализм, гиперреализм, фотография

Виллем Клас Хеда

Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом (1645)

Натюрморт с крабом (1648)

В этих натюрмортах прочитываются религиозные знания Библии художником и отражение в них соответствующей символики. К числу таких художников можно отнести Питера Стенвейка и Давида Байи, Марию ван Остервейк. Мастера этого вида натюрморта в своих полонах пытались применить и иллюзионистские приёмы, тем самым, отвлекая зрителя. Среди них - Самюэл ван Хогстратен и Корнелис Бризе. На основе этих иллюзионистских приёмов возник и приём обмана, в честь которого назван вид натюрморта - «обман». Представителем же этого вида натюрморта в истории искусства считается Любен Божен с «Натюрмортом с шахматной

¹ Доцент по эстетике, доктор философии в области искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела «Изобразительные, декоративно-прикладные искусства и геральдика» Института Архитектуры и Искусства Национальной Академии Наук Азербайджана. e-mail: faridamb2013@gmail.com

доской». Существует и другой вид натюрморта, именуемый тональным. Он вовсе не означал применения одного тона, а предполагал соотношение цветовой палитры по близкому тону, в которых учитывалась тонкость переходов в серо-коричневом освещении и соотношении тональностей, света, с изображениями завтраков с избытками еды. Среди художников этого вида натюрморта можно назвать Питера Класа, Адриана ванн Остаде, Адриана Брауера, Питера Кодде, Виллема Класа Хеда, Яна Янса ден Эйла, Яна Янса Трека, Яна Янса ван де Велде, Паулуса ван ден Боса.

Среди представителей роскошного вида натюрморта являются: Ян Давидс де Хем, Виллем Кальф, Абрахам ван Бейерен, Абрахам Миньон.

«Роскошный натюрморт не стал эволюцией художника, увлекавшегося композициями «трубок на столе» и «завтраков». Толчком к разработке этих тем стало появившееся в Голландии увлечение курением длинных глиняных курительных трубок. Почти сразу после своего появления стала мода на курение, и нашла отражение в искусстве. Художник Питера Клас писал и картины «суета сует»: «Натюрморт со свечой и ремером», «Натюрморт с кубком наутилус и опрокинутым ремером», «Натюрморт с черепом, опрокинутым ремером и часами». Художник вводит символы «суеты сует» и бренности, как сорванный цветок – символ любовных утех, ставшую кубком, оправленную в серебро раковину наутилус – внешняя оболочка ушедшей жизни, перевернутую рюмку, пепельницу, отстукивающие время часы, догорающую свечу, неровное колебание языка пламени, который олицетворяет причуды и прихоти сердца. Постепенно одним из главных символов «суеты сует» в картинах Питера Класа становится курительная трубка [1, стр. 83].

Питер Клас

Натюрморт с крабом (1643)

Натюрморт (1643)

Среди разновидностей натюрмортов есть: «охотничий» (Фердинанд Бол, Ян Вонк, Виллем ван Алст, Ян Баптист Веникс, Ян Веникс), «рыбный натюрморт» (Питер де Пюттер, Абрахам ван Бейерен, Исаак ван Дюйнен, Питер ван Схайенбург, Питер ван Норт, Алберт Кёйп, Виллем Ормеа, Якоб Гиллиг), кухонный (Питер Артсен и Иоахим Бейкелар).

Существует и разновидность позднего цветочно-фруктового натюрморта, представителями которого являются Виллем ван Алст, Ян Баптист Веникс, Ян ван Хейсум, Абрахам Миньон, Балтасар ван дер Аста, Адриан Корте. Среди этих голландских живописцев натюрморта из Дельт выделялся Виллем ван Алст, который разработал свои приёмы техники живописи с помощью покрытия нескольких слоёв красок, в результате которого создавался эффект цветового разнообразия в оттенках. Кроме того, Виллем ван Алст внёс новый вид в композицию натюрморта – асимметричность в композициях букета. Цветовая палитра в натюрмортах Яна ван Хейсума отличалась удивительной постановкой композиции натюрмортов, в которых он применял два типа. Один из них создавался на тёмном фоне, создавая некую декоративность, а в другом случае применялся светлый фон при постановке, что было редкостью и новым методом в решениях композиций натюрмортов. Такая градация цветовых сочетаний позволяла художнику Яну ван Хейсуму раскрывать натюрморты с тончайшей проработкой в деталях, выявляя детальные нюансы.

Ян ван Хейсум

Плоды и цветы (1721)

Фрукты, цветы и насекомые (1735)

Абрахам Миньон же несколько менял свои цветочные натюрморты, в которых можно

было увидеть опрокинутые вазы, добавлял жанровые сцены, в которых можно было обнаружить некие детали: кошки, белки, птички, муравьи, улитки и бабочки. Цветовая палитра живописца натюрморта Адриана Кортэ отличалась своей изящностью. Художник писал натюрморты небольшого формата на контрастных сочетаниях тёмных и светлых фонов, добавляя в них ягоды и овощи, которые при написании особенно освещались лучами света, создавая эффект вечности.

Адриан Кортэ

Натюрморт со спаржей и красной смородиной (1696)

Пять раковин на каменной столешнице

Среди голландских и фламандских художников натюрморты Франса Снейдерса отличаются яркостью палитры, динамизмом и решены в барочном стиле. Художник в своём натюрморте, наравне с овощами и фруктами, добавляет в них дичь.

Франс Снейдерс

Натюрморт с битой дичью и омаром», первая половина XVII века

Натюрморт с ведёрком для охлаждения вина (1610-1620)

Кроме классических натюрмортов голландских и фламандских живописцев, были и несколько необычные портреты-натюрморты, исполненные особой манерой их воплощения: соединения фруктов, ягод, овощей и цветов. Среди живописцев этого направления был итальянский художник XVI века Джузеппе Арчимбольдо, которого можно по праву считать

основоположником сюрреализма в период Средневековья. Его жанр искусствоведы называют «портретный натюрморт». Этот портрет очень понравился самому императору Рудольфу II, за что был им хорошо вознаграждён. В картине «Садовник» Джузеппе Арчимбольдо применил особый свой метод, когда картина в перевёрнутом состоянии под углом 180° (градусов) создаёт новую ассоциацию с натюрмортом из овощей в миске. Другая картина портрет «Повар» художника Джузеппе Арчимбольдо, при наклоне которой, напоминает натюрморт с поросятами на блюде. Среди портретных натюрмортов у Арчимбольдо есть и совсем необыкновенные — «перевертыши»: достаточно повернуть картину на 180 градусов, чтобы увидеть совершенно новое изображение. Так, портрет «Садовник» при повороте становится натюрмортом «Овощи в миске», а портрет «Повар» превращается в натюрморт с поросятами на блюде.

Джузеппе Арчимбольдо

«Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна» (1590)

«Портрет»

«Садовник»

Поль Сезанн

Натюрморт с яблоками и апельсинами», около 1900 года

Ваза с фруктами

Фруктовые натюрморты французского художника Сезанна отличаются своей изысканностью. «Французский художник Поль Серюзье высказывался о фруктах Сезанна так: «О яблоке обыкновенного художника скажут: «Его хочется съесть. Как это прекрасно. Его

яблоко не решишься очистить, его захочешь скопировать». И действительно, у Сезанна были с яблоками «особые отношения»: он считал их совершенными творениями, как по форме, так и по цвету. Известно, что Сезанн даже говорил: «Я покорю Париж своими яблоками». На простейших примерах он стремился показать истинную красоту природы. Один из молодых художников посетил Сезанна, когда тот работал над одним из натюрмортов, и был поражен: «Сезанн начал раскладывать фрукты, подбирая их так, чтобы они контрастировали друг с другом, и следя за появлением дополнительных цветов: зелёного на красном и жёлтого на синем. Он до бесконечности передвигал и поворачивал фрукты, подкладывая под них монетки в один и два су. Всё это Сезанн проделывал неторопливо и аккуратно, и было видно, что это занятие доставляет ему истинное наслаждение» [3, стр.188].

XX век в истории изобразительного искусства познакомил нас со многими неординарными художниками современности. Среди них был и испанский художник сюрреалист - Сальвадор Дали, натюрморты которого отличались своей неординарностью. Он их писал в разное время своей жизни, и соответственно, они отвечали его увлечениям. Среди обычных натюрмортов художника есть натюрморты: «Натюрморт» (1918), «Рыбы» (1922), «Корзина с хлебом» (1925), «Натюрморт с двумя лимонами» (1926). Когда Сальвадор Дали стал увлекаться в 1946-1962 годах квантовой и ядерной физикой, он написал «Живой натюрморт» («Движущийся натюрморт»). В этом натюрморте, подобно ядерным частицам, все предметы приобретают свою не статичность, самостоятельность, неподвластную нашему разуму.

Сальвадор Дали
Живой натюрморт (1956) (Движущийся натюрморт)
Корзинка с хлебом (1925)

Если обратиться к азербайджанской живописи XX века, в частности, к изображению натюрморта в картине народного художника Азербайджана Тогрула Нариманбекова 1960-х годов, то в нём мы найдём синтез западноевропейской академической живописи и канонов плоскостного и коврового изображения в миниатюрах Востока.

Тогрул Нариманбеков
Натюрморт «В садах Геокчая» (1966)

Азербайджан давал для Тогрула Нариманбекова материал для натюрмортов. В картине художника «В садах Геокчая» (1966) мы наглядно видим смешение жанров: пейзажа, натюрморта, их взаимопроникновение. На пёстром коврике, небрежно брошенном на землю, находится удивительный по плавности формы металлический кувшин для молока - элемент натюрморта. Но над этим ковриком из густой листвы свисают гранаты, переплетаются стволы деревьев; вокруг него тянется к солнцу трава - это пейзаж. В сплаве общепринятых жанров рождается его личный, нариманбековский жанр - богатый избытками красок, радостный, жизнеутверждающий. «Картина «В садах Геокчая», где сплетение листьев и стеблей, отягчённых плодами граната, является гимном природе и её дарам, и справедливо вызывает ассоциацию с азербайджанскими народными коврами. Щедрая палитра красок, экспрессия, праздничность этой работы заставляют даже не всматриваться, а скорее вслушиваться в неё» [2, стр.18-19].

Искусствовед А.Каменский писал об этой картине художника: «Эта картина не может быть названа ни пейзажем, ни натюрмортом. Тут нет ясно обозначенной пространственной среды, начисто отсутствуют обычные связи и пропорциональные взаимоотношения элементов природного мира. В этой картине нет ни прямой,

ни обратной перспективы: предметы укрупнены в центре и уменьшаются по бокам. Ориентированная по вертикальной оси композиция самым свободным образом сплетает между собой отдельные предметы, - будь то плоды, цветы, ветки, сатыл - кувшин, ковёр и т.д. Они размещены в области поэтического представления, которое принимается ткать свой красочный ковровый узор. Поэтому-то масштабы этих деталей, их расположение, сочетание, цветовой строй, как во сне или в воспоминании, подчиняются только образной логике, а не трезво прозаическим правилам обыденного. Подобного рода перспективную систему можно иногда встретить в произведениях художников Дальнего Востока, но вряд ли Тогрул сознательно подражал им - скорее всего, невольное совпадение приёма. Правда, внутри такого «беззакония» есть свой строгий закон - в работах Нариманбекова никогда не встретишь хаоса: декоративно-композиционные принципы обладают в них своей чёткой основой и последовательностью. Но они необычны» [3, стр. 285].

В изобразительном искусстве XX века, в 1970-х годах, в частности, в живописи, появились новые течения – фотореализм, который именовались как гиперреализм и суперреализм. Живописцы-фотореалисты, рисовали картины с бытовой жизнью, и только форматы их картин отличались от фотографий. Конечно же, картины фотореалистов отличались своей повседневностью, статичностью, реальностью без эмоций. Мы живём в XXI веке и, порой, фотографии становятся очень убедительными в мире рекламы в жизни современного человека. С позиций современного общества фотореализм стал одним из первых в концептуальном искусстве. Фотография дала возможность современным людям принять её за основу визуального языка в современном обществе нашей культуры. Среди фотореалистов появились и новые имена, которые смогли изобразить быт в фото-натюрмортах своими глазами. Это Петер Фишли, Давид Вайс, Ричард Эстес, Ральф Гоингз, Чак Клоуз, Чарльз Белл, Джон Баедер, Одри Флэк, Дон Эдди, Роберт Бештле, Том Блэквэлл, Ричард МакЛин, Дуэйн Хансон и Джон ДеАндреа. Их работы очень натуралистичны, благодаря скульптурной прорисовке обычных вещей.

Ральф Гоингз. Синий салфеткодержатель (1980)

*Петер Фишли и Давид Вайс
Современный натюрморт
Тихий полдень (1984-1985)*

Фотореалистические картины основывались на фотографии, в которых застывало время. Чтобы создать свои картины художники – фотореалисты, благодаря камере фотоаппарата, создавали фото с помощью её сетки в качестве проецируемого слайда, перенося её на масляную живопись. В конечном итоге, получалась копия фотографии в большом формате

«Современная фотография «contemporary photography» – актуальная фотография сформировалась в 1990-х годах, когда художники начали работать с фотографией как с медиа. Современная фотография не существует вне контекста и непонятна неподготовленному зрителю. Фотография перестала быть эстетическим объектом. Вся современную фотографию можно разделить на два направления: 1. Концептуальная фотография (исследует сама себя); 2. Междисциплинарная фотография (смежными дисциплинами могут быть: наука, культура, социология; например, социальные исследования или культурный диалог с классической фотографией). Параллельно с современной фотографией существует Fine art (прекрасное искусство,

искусство о прекрасном), единственной задачей которого является передача красоты окружающего мира. К современной фотографии Fine art не относится. Концептуальная фотография – это фотография о фотографии, искусство, которое анализирует искусство. Она занята исследованием самой себя: своего собственного языка, своей функции, своей роли, своей природы. Главная задача художника – заставить зрителя задуматься, при этом, концептуальная фотография, скорее, задает вопросы, чем даёт ответы. Пока создаётся фотография, происходит исследование, рассуждение, они важнее конечного результата – самой фотографии. Фотография – это просто медиа, визуальная форма выражения мысли, исследования художника» [5, стр.9].

Таким образом, в данной статье исследованы натюрморты различных веков Запада и Азербайджана, символических значений в натюрмортах художников, вошедших в историю изобразительного искусства, в картинах которых раскрываются их формы выражения, внутреннее мировоззрение и влияние эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Власов В.Г. Натюрморт // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — СПб: Азбука-классика, 2007. — Т. 6.
2. Зингер Е. Молодой мастер из Баку // Творчество. М.: 1967. - №3.
3. Калитина Н.Н. Французский натюрморт XVII-XIX вв. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет, 2000.
4. Каменский А. Романтический монтаж // М.: Сов. Художник. - 1989.
5. Турчин В. Гиперреализм: правдоподобие без правды. М., Искусство, 1989, № 12, стр. 9.