



История развития и становления натюрморта как вида изобразительного искусства

Аннотация. В статье представлена история развития и становления натюрморта как вида изобразительного искусства. Рассматриваются все эпохи становления натюрморта, начиная с XV века и заканчивая русским натюрмортом XX веков, где рассматривается проблема развития и главные особенности натюрморта того времени.

Ключевые слова: натюрморт, история развития натюрморта, становление натюрморта, натюрморт как вид изобразительного искусства.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Натюрморт, жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. В буквальном переводе «натюрморт» – слово французское означает «мертвая натура». Но кроме неодушевленных предметов, в натюрморт могут входить изображение живых существ – птиц, животных, насекомых и даже людей, но только лишь дополняя его основной мотив. Одним из основных компонентов в натюрморте является правильная постановка. Изображение вещей в натюрморте имеет самостоятельное художественное значение; художник может создать в натюрморте ёмкий, многослойный образ, обладающий сложным смысловым подтекстом [1]. В историческом развитии натюрморта, в его меняющемся в разные эпохи содержании специфически отражается социальная обусловленность искусства в целом. Натюрморт как определенный вид или жанр живописи знает в истории искусства свои расцветы и падения.

Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто располагаясь на оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе семейства Брак» Р. ван дер Вейдена). Также в XVI веке была распространена традиция создания портретов с изображением черепа, например, портрет Жана Каронделя Я. Госсарта. Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную функцию, например, в качестве украшения створок шкафа или для маскировки стенной ниши [2].

Суровое искусство Византии, создавая монументально-обобщенные, возвышенно-героические образы, с необыкновенной выразительностью пользовалось изображениями отдельных предметов.

В древнерусской иконописи немногочисленные предметы играли большую роль, которые вносили непосредственность, жизненность, порой казались открытым выражением чувства в произведении, посвященном отвлеченно-мифологическому сюжету в строго канонических произведениях.

Рождение натюрморта как самостоятельного жанра связано с общим становлением европейского искусства нового времени, выделением станковой живописи и формированием разветвленной системы жанров. Это наблюдается в произведениях



итальянских и особенно нидерландских мастеров эпохи Возрождения, где внимание к материальному миру очень важно. В произведениях показывается привязанность к конкретно-чувственной красоте вещей, образы которых вместе с тем порой сохраняют символическое значение, часто присущее изображению предметов в средневековом искусстве [1].

В XV-XVI века в эпоху Возрождения натюрморт играл значительную роль, так как отражал окружающий его мир. Предметы обихода приобретали благородство и горделивую значительность их обладателя, того, кому они служили. Однако в изображении этих вещей было столько поэтической влюбленности в природу, смысл их так высоко одухотворён, что здесь уже можно увидеть все черты, которые определили в дальнейшем самостоятельное развитие целого жанра [3].

Распространение жанра натюрморта приходится на 2-ю половину XVI – начало XVII веков, чему способствовал интерес искусства к быту и частной жизни человека, а также само развитие методов художественного освоения мира. Многообразие его типов и форм в это время связано с развитием национальных школ живописи.

В Голландии натюрморт достигает своего наивысшего расцвета в творчестве таких художников, как П.Клас, Г.Виллем, А.Бейерен, И.Фейт, Ф. Снейдерс, произведения которых украшают многие крупнейшие музеи мира. Здесь вырабатывается основной тип натюрморта с четким трёхплановым членением пространства, с ясно выраженным композиционным центром. Первый план заполняется мелкими предметами, на втором плане помещается центр композиции картины, а третий план нейтрален, выполняет роль фона. Голландские мастера наполняли натюрморт смысловым содержанием, где раскрывается неразрывная связь человека с окружающим миром. Творчество этих мастеров развивалось под благотворительным влиянием искусства эпохи Возрождения.

XVII век – эпоха расцвета натюрморта, где складываются главные черты натюрмортного жанра. В это время работают такие видные мастера живописи, как Х. Рембрант, Ф. Сурбаран, А. Переда. Всех их объединяет общее стремление – интерес к бытовому характеру вещей, показывая гармонию мира вещей, окружающих человека, красоту их форм и материала, передавая радость быта. Сформулированные в практической деятельности художников задачи искусства натюрморта существовали и в дальнейшем, но решение их не повторяло прошлого опыта, а осуществлялось новыми средствами в соответствии с новыми требованиями времени [4].

Особенно полно и ярко натюрморт расцвел во Фландрии и Нидерландах. Возникновение натюрморта связано с революционными событиями, в результате которых эти страны получили независимость и вступили на путь буржуазного развития. Перед искусством открылись новые горизонты, где общественные отношения направляли и определяли творческие запросы, изменения в решении стоящих перед живописцем проблем. Художники нашли новые ценности в человеке, отражая национальный быт, предавали отпечаток трудов и дней простых людей.

Становление итальянского натюрморта в значительной мере определяется реформами Караваджо, повлекшими обращение художников к простым, «низким» мотивам и обусловившими стилистические особенности живописи итальянских натюрмортистов. Излюбленные темы мастеров итальянского натюрморта (П. П. Бонци, М. Кампидольо, Дж. Рекко, Дж. Б. Руопполо, Э. Баскенис и др.) – цветы, овощи и фрукты, дары моря, кухонная утварь, музыкальные инструменты и книги. В целом итальянскому натюрморту присущи ритмическое разнообразие композиций, насыщен-



ность и яркость колорита, пластическая выразительность передачи предметного мира [1].

В испанском натюрморте отражаются традиции караваджизма с его любовью к отточенной пластике формы, выявленной контрастами светотени. Натюрморты (Х. Санчес Котан, Ф. Сурбаран, А. Переда и др.) отличаются возвышенной строгостью и особой значительностью, как бы отрешённостью от быта.

В XVII веке развивается также немецкий (Г. Флегель, К. Паудис) и французский (Л. Вожен) натюрморт. С конца XVII века во французском натюрморте восторжествовали декоративные тенденции придворного искусства. Но в XVIII веке во Франции работает один из самых значительных мастеров натюрморта – Ж. Б. С. Шарден, вошедший в историю мировой живописи как мастер бытовой жанровой картины. Его натюрморты выделяются особой глубиной содержания, свободой композиций и богатством колористических решений. Свои произведения Шарден пишет с предметов скромного домашнего обихода. Его образы мира повседневных вещей демократичны по своей сути, интимны и человечны, словно согреты поэзией домашнего очага. Замечательными образцами этого типа натюрморта являются «Медный бак», «Натюрморт с коробкой, трубкой и кувшином».

Простота и классическая ясность композиции отличает и натюрморты, объединённые под общим названием «Атрибуты искусства». Совершенство и разнообразие приёмов, используемых для передачи материала предметов в их неразрывной связи со световоздушной средой. Развивая принципы реалистического искусства, Шарден вместе с тонким колористическим видением натуры внёс в натюрморт одухотворённость и простоту композиции.

В XIX веке судьбы натюрморта определяют ведущие мастера живописи, работающие во многих жанрах и вовлекающие натюрморт в борьбу эстетических и художественных идей (Ф. Гойя в Испании, Э. Делакруа, Г. Курбе, Э. Мане и импрессионисты во Франции, эпизодически обращавшиеся к натюрморту).

Именно импрессионизм оказал сильное влияние на искусство. Импрессионисты противопоставили своё понимание живописи (К. Моне, А. Сислей и др.), обратились к работе над природными мотивами, ставили и решали проблему создания живописного изображения спектрально чистыми красками. Где главной задачей было воспроизведение состояния природы, сам же предмет утратил былое значение, как бы растворяясь в световоздушной среде. Это связано со снижением интереса к содержательной стороне искусства, но в этот период есть и положительная сторона – обогащение цветовой палитры. Живописная система импрессионизма, получившая наиболее полное развитие в пейзаже, неизбежно затрагивала и область натюрморта.

Испытав в начале пути сильное влияние импрессионистов, П. Сезанн пришел к логическому отрицанию их метода. В натюрмортах зрелого периода, он стремился найти пути и средства передачи объективных свойств предмета – объёма, материала, цветовой устойчивости в его характеристике. Достигая вершин живописного мастерства, мастер понимает роль реалистического искусства.

Подъём натюрморта связан с выступлением мастеров постимпрессионизма, для которых мир вещей становится одной из основных тем. В конце XIX века экспрессивные возможности натюрморта вплоть до остродраматического выражения социальной и нравственной позиции художника воплощаются в творчестве голландца В. ван Гога. Пластическое совершенство живописи, верной как природе, так и высоким идеалам картины, возрождает в натюрморте француз П. Сезанн [2]. Такой



жанр становится принципиальным для его творческой концепции, оказавшей большое влияние на развитие натюрморта и живописи в искусстве XX века.

С начала XX века во Франции мастера фовизма (А. Матисс и др.) идут по пути обострённого выявления эмоциональных и декоративно-экспрессивных, плоскостных возможностей цвета и фактуры, а представители кубизма (Ж. Брак, П. Пикассо, Х. Грис и др.), используя заложенные в специфике натюрморта аналитические возможности, стремятся утвердить новые способы передачи пространства и формы.

С новыми открытиями в живописи проходят мастера поздних течений (Пикассо во Франции, А. Канольдт в Германии, Дж. Моранди в Италии) до представителей сюрреализма и "поп-арта", чьи произведения в целом выходят за рамки исторически сложившегося жанра натюрморта. Реалистические традиции натюрморта в XX веке представлены творчеством Д. Риверы и Д. Сикейроса в Мексике, Р. Гуттузо в Италии.

В русском искусстве натюрморт появился в XVIII веке вместе с утверждением светской живописи, отражая познавательный пафос эпохи и стремление правдиво и точно передать предметный мир («обманки» Г. Н. Теплова, П. Г. Богомолова, Т. Ульянова и др.). Дальнейшее развитие натюрморта носит эпизодический характер. Подъём в 1-й половине XIX века (Ф. П. Толстой, школа А. Г. Венецианова, И. Т. Хруцкий) связан с желанием увидеть прекрасное в малом и обыденном. Во 2-й половине XIX века к натюрморту этюдного характера лишь изредка обращаются И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Polenov, И. И. Левитан. Такое положение натюрморта в художественной системе передвижников следовало из их представления о главенствующей роли сюжетно-тематической картины. Самостоятельное значение натюрморта-этюда возрастает на рубеже XIX и XX веков (М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов).

Расцвет русского натюрморта приходится на начало XX века. Лучшие работы относятся к импрессионистическим веяниям К. А. Коровина, И. Э. Грабаря, М. Ф. Ларионова. Историко-бытовой характер вещей несут произведения художников «Мира искусства» (А. Я. Головин и др.): романтизированно-приподнятые и остродекоративные образы П. В. Кузнецова, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина, М. С. Сарьяна и др. Живопись объединения «Голубой розы» яркая, а более пластичные натюрморты мастеров «Бубнового валета» (П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн, В. В. Рождественский, А. В. Лентулов, Р. Р. Фальк, Н. С. Гончарова) с их культом единства цвета и формы и пафосом самого процесса интерпретации натуры [5].

В XVII – XVIII веках в северной Европе натюрморт занимал важное место. Он принимал активное участие в самой гуще изысканной бытовой культуры барокко, рококо и классицизма. И лишь с уходом «галантного века» роль натюрморта в быту становится все более орнаментальной и украшательной.

Натюрморт в течении долгого времени развивался как вид изобразительного искусства. На протяжении эпох менялись не только методы и способы живописного решения натюрморта, но накапливался художественный опыт, совершенство, красота и уважение к труду. В процессе становления развивался более сложный и постоянно обогащающийся взгляд на мир. Искусство развивалось через раскрытие вновь понятых качеств вещей и выражало своё современное отношение к действительности, происходила переоценка ценностей, мера понимания реальной действительности. К настоящему времени у натюрморта как вида изобразительного искусства сформировались свои характерные черты и особенности.



Ссылки на источники

1. Подорога В. Натюрморт. – URL: http://ec-dejavu.ru/n/Nature_morte.html (дата обращения 07.01.15).
2. Художественная галерея. – URL: <http://xn--80aaa5aniti.xn--p1ai/gallery/nature/page3> (дата обращения 08.01.15).
3. Васильев И. А. Живопись. – URL: <http://www.bibliotekar.ru/isk/28.htm> (дата обращения 07.01.15).
4. Живопись. Натюрморт. Масло. – URL: <http://www.greatarts.ru/grars-63-1.html> (дата обращения 06.01.15).
5. Болотина И. С. Натюрморт. Большая Советская энциклопедия. – 2006. – С. 51 – URL: <http://mreadz.com/new/index.php?id=161411&pages=250> (дата обращения 06.01.15).

Zhanna Russkikh,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

zhanna.russkikh@mail.ru

Development and formation of still life as a form of fine arts

Abstract. The paper presents the history of development and formation of still life as a form of art. We consider all epochs of still life from the XV century and the last Russian XX century still life, describing the problem of development and the main features of still life at the time.

Key words: still, history of still life, becoming still life, still life as a kind of art.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X



9 772304 120159