

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В НАТЮРМОРТАХ ЕВРОПЕЙСКИХ МАСТЕРОВ

REFLECTION OF THE NATIONAL COLOR IN THE STILL LIFES OF EUROPEAN MASTERS

М. Д. Базылюк

M. Bazyluk

БГПУ (Беларусь)

Науч. рук. – Ю. Ю. Захарина, доктор искусствоведения, доцент

***Аннотация.** В статье раскрываются особенности жанра натюрморт в творчестве живописцев разных художественных школ и эпох. Выделяются черты, определяющие национальную идентичность жанра. Отмечается тенденция к экспериментированию в этом жанре, которое приводит к стиранию национальной специфики натюрморта.*

***Annotation.** The article reveals the features of the genre of still life in the works of painters of different art schools and eras. The features that define the national identity of the genre are highlighted. There is a tendency to experiment in this genre, which leads to the erasure of the national specifics of still life..*

***Ключевые слова:** жанр натюрморт, национальный колорит, художественный стиль, национальная школа.*

***Keywords:** genre still life, national color, art style, national school.*

На протяжении многовековой эволюции отношение ценителей прекрасного к натюрморту менялось неоднократно. Первые шаги, сделанные мастерами искусства в осмыслении этого жанра в переломный момент истории (первые столетия до нашей эры – первые века нашей эры) в древних цивилизациях (Древний Рим, раннее Средневековье в Китае), лишь наметили пути самоопределения натюрморта. Однако этот жанр искусства, вышедший на художественную арену только к XVII веку, ждали сюрпризы со стороны заказчиков, критиков искусства. При том, что в итальянском искусстве Нового времени натюрморт воспринимался с достоинством, представляя то как самостоятельный жанр, то как часть жанровой картины (в творчестве М. да Караваджо, например), на родине классицизма, во Франции, он был причислен к так называемым низким жанрам. Французские художники Нового времени не видели в натюрморте достойного будущего.

В исследованиях искусствоведов жанр натюрморт не получил комплексного осмысления. В историческом разрезе демонстрировалась жанровая специфика натюрморта европейских и русских художников

(Ж. Л. Русских [1]). В центре внимания мастеров оказывались образы и предметы изображения (З. Л. Черниева [2]), их символическое значение (В. Ф. Петренко, Е. А. Коротченко, А. П. Супрун [3]), основные мотивы (М. В. Громько [4]). Исследователи акцентировали внимание на выразительных средствах, перечне предметов изображения. Однако непосредственно эволюционное развитие натюрморта с выявлением национальной его специфики не стала предметом отдельного изучения.

Наиболее распространенным и популярным натюрморт был в голландском искусстве на рубеже XVI–XVII вв., где он достиг своего наивысшего расцвета. Излюбленными мотивами изображения у голландских мастеров были «завтраки» с небольшим набором предметов. В них изображались посуда, фрукты, рыба, дичь. Большое внимание уделялось передаче материала предметов – стекло, металл, глазурованная керамика, разнообразная фактура фруктов, овощей и т. д. Важной особенностью голландского натюрморта является то, что художники сумели наполнить его емким смысловым содержанием. В каждом натюрморте этих художников мы видим неразрывную связь человека с миром окружающих его вещей. Во всем проявляется оптимистичное восприятие жизни, желание показать как щедрая природа, как трудолюбив и талантлив человек.

Наиболее полно это радостное ощущение жизни отразилось в работах Ф. Снейдерса. Он пишет большие полотна, предназначенные для парадных дворцовых помещений. Широко известна его серия картин, посвященная съестным лавкам («Рыбная», «Фруктовая», «Овощная»), в которой изображаются дары земли и моря. Живая и мертвая дичь, крупные и мелкие извивающиеся рыбы, овощи, фрукты – все это переливается яркими красками, играет сложными эффектами светотени.

Несмотря на то, что во Франции в XVIII в. натюрморт был причислен к «низким» жанрам изобразительного искусства, значительный вклад в его развитие внес французский живописец Ж.-Б.С. Шарден. Художник был выходцем из третьего сословия и стремился в своем творчестве отразить быт простых людей. Свои натюрморты он пишет с предметов домашнего обихода. Образцами этого типа натюрмортов являются «Медный бак», «Натюрморт с коробкой, трубкой и кувшином». Характерным для живописи Шардена является совершенство техники и разнообразие приемов, используемых для передачи материала предметов в их неразрывной связи со световоздушной средой. Развивая принципы реалистического искусства, Шарден вместе с тонким виденьем цветовой гаммы природы внес в натюрморт особую одухотворенность, душевную теплоту, которые составляют отличительные особенности искусства этого мастера и мировоззрения французских художников в целом.

С ходом времени менялись вкусы, эстетические представления, менялось отношение к окружающей действительности. Художники начали замечать иные качества материального мира, которым ранее не предавалось большого значения. Важной проблемой становится среда, в которую помещен предмет – передача света, воздуха, состояние природы. Начиная с середины XIX в. на судьбу искусства сильное влияние оказал импрессионизм. Живописная система импрессионизма получила наиболее полное развитие в пейзаже, но основные идеи «цвета и света» импрессионизма повлияли на дальнейшее развитие живописи в целом. Ярким явлением в этот период явилось творчество П. Сезанна, который много работал как в жанре пейзажа, так и в жанре натюрморта.

Испытав в начале творческого пути сильное влияние импрессионистов, Сезанн пришел к отрицанию их метода. В создаваемых им натюрмортах он стремится найти пути и средства передачи физических характеристик предмета – объема, материала, цвета. И художник находит выход, используя выразительные возможности закона цветовых контрастов. Примером этому служит натюрморт «Персики и груши», «Натюрморт с яблоками». Сезанн в своих работах точно определял план, составляющий конструкцию объема, где каждый цвет-мазок должен выражать изгиб-поворот формы в соответствии с количеством получаемых световых лучей.

В начале XX века в Европе широкое распространение получает фотография. Полученные снимки очень точно передают картину окружающего мира. Перед мастерами того времени стал вопрос: как сохранить художественную индивидуальность. И в этот период художники уходят от реалистичного изображения, появляются новые стилевые направления, такие как кубизм, сюрреализм, примитивизм. Жанр натюрморт вновь обретает популярность и становится жанром художественного эксперимента. И в этом эксперименте уже сложно становится установить признаки национальной идентичности.

Геометрическая фигура занимает господствующее место в изобразительном искусстве и находит отражение в таком стилевом направлении, как кубизм. Мастера рассматривают натуру, как совокупность простых форм: цилиндров, конусов и кругов, законы перспективы в изображении нарушены, объем изображения передается с помощью цвета и преломляющихся линий. Художники-кубисты не создают в своих работах «зеркало» реального мира, они изображают «иную реальность», в которой важен не облик самого предмета, а его сущность. Наиболее ярко кубистический натюрморт представлен в творчестве испанского художника П. Пикассо. Кубизм прошел три периода развития: сезанновский, аналитический и синтетический. Синтетический кубизм выразился наряду с иными жанрами и в

натюрморте. Примером этого направления является «Натюрморт» (1918), «Натюрморт с гитарой» (1921). Воображение автора позволяет ему совместить несколько разрозненных объектов в один. В результате художник демонстрирует синтез предметного мира.

Выходец из Беларуси Х. Сутин по-своему интерпретировал "мертвую природу". Одни из ранних сохранившихся работ автора – это серия картин с изображением кухонного стола с размещенным на нем скудным натюрмортом. Неповторимая черта художника – драматизм образов. В натюрморте «Рыбы и помидоры» на блюде, которое размещено на серо-синем полотне, лежат селедки с извивающимися, словно от боли, телами, а глаза рыб полны страдания. Контрастность картины создают красные помидоры и зеленый фон стены. Живописный колорит Сутина достаточно мрачен, в нем нет буйства красок. Предметы на его картинах искривлены, нет четкой линии. Все творчество художника пронизывает ощущение «болезненности» реальности.

В XX в. так большую популярность имело такое художественное направление, как сюрреализм. Главной идеей этого направления было изображение не окружающей действительности, а отражение «мира снов». Одним из самых ярких представителей, работавших в стиле сюрреализм, является испанский художник С. Дали. В основном его работы отражают мир фантазий автора. Не является исключением и натюрморт. Примером может служить его работа «Корзинка с хлебом». Несмотря на всю простоту композиции, эта композиция является одной из самых загадочных работ мастера. Фон картины черный, на деревянном столе стоит корзинка с хлебом, от которых исходит золотое свечение. Но именно золотой завораживающий свет придает национальный колорит работе мастера.

Ярким последователем стилевого направления сюрреализм сегодня является польский художник Я. Йорка, известный во всем мире благодаря своим фантазийным картинам-загадкам. Не смотря на то, что его его картины отсылают нас к великим сюрреалистам прошлого, индивидуальной чертой его стиля является детальное изображение каждого объекта картины. В творчестве художника мы не сможем встретить классического натюрморта. Однако он неоднократно прибегает к изображению фруктов, мяса и к объектам предметного мира. Цветовая палитра Йорки представляет собой славянский колорит. В своих работах мастер показывает нам удивительный мир, полный аллегорий и метафор философии жизни. Например, в картине «Клубничный сад» клубника растет на деревьях, в кору которых вмонтированы часы. Сам ствол очень пластичен, благодаря чему деревья кажутся живыми. Обрамляют композицию кулисы, расположенные по краям, которые открывают нам вид на мистический пир. В центре картины находится стол, в изобилии услащенный

различной едой: мясом, хлебом, напитками. Именно эта часть картины и представляет собой натюрморт.

С ходом времени натюрморт, очевидно, претерпел изменения: произошла трансформация художественных приемов, колористических решений, композиционного замысла. Изменения в натюрморте происходили не только благодаря новым тенденциям, развивающимся с течением эволюции, но и благодаря особенностям развития национальной школы искусства.

С рождением в XIX в. фотографии снизилась ценность точной передачи объективного мира. Наметилась общая тенденция в изобразительном искусстве XX-XXI вв. – поиск новых решений для изображения обыденной реальности. Художники на своих полотнах создают новые объекты предметного мира, новые миры. Натюрморт становится экспериментальным жанром, в котором привычные вещи автор интерпретирует по-новому.

Литература

1. Русских, Ж. Л. История развития и становления натюрморта как вида изобразительного искусства / Ж. Л. Русских // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://e-koncept.ru/2015/75260>. – Дата доступа : 23.03.2021.

2. Черниева, З. Л. Натюрморт: проблема предмета и вещи / З. Л. Черниева // Грамота. – 2017. – № 12 (86) : в 5 ч. Ч. 4. – С. 194-197.

3. Петренко, В. Ф. Натюрморт как визуальный афоризм / В. Ф. Петренко, Е. А. Коротченко, А. П. Супрун // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2010. – Т. 7, № 2. – С. 26–44.

4. Громыко, М. В. Цветочные мотивы в современном белорусском натюрморте / М. В. Громыко // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. научн. журнал. – 2020. – № 1-2 (70) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/8789>. – Дата доступа : 26.03.2021.