

Талалова А.С. ©

Магистрант, кафедра живопись и художественное образование,
Тольяттинский государственный университет

НАТЮРМОРТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация

В статье исследуется история натюрморта как жанра изобразительного искусства. Прослеживается развитие эстетических традиций, общих и индивидуальных выразительных средств, присущих этому жанру, новаторство, расширение жанровых и функциональных особенностей натюрморта в современном мире.

Ключевые слова: натюрморт, искусство, современный мир, общество.

Keywords: still life, Arts, modern world, society.

Натюрморт - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Натюрморт на протяжении многих веков был и остается неотъемлемой частью интерьера, его украшением, и варьируется от традиционных натюрмортов с цветами, фруктами, дичью, предметами быта, посуды, до аллегорических, тематических и исторических натюрмортов, несущих в себе особый философский смысл.

Натюрморт имеет много функциональных особенностей. Этот жанр используют как учебную постановку, первичную стадию изучения природы в период ученичества. Натюрморт является лучшим средством изучения закономерностей формы, освещенности и цвета. Этот жанр представляет огромный спектр возможностей для занятий формальными живописными исканиями. В некоторых случаях он является самостоятельным произведением, по-своему раскрывающим вечную тему искусства - тему бытия человека. Такое количество функций натюрморта делает изображение неодушевленных предметов сферой поиска не только форм и содержания, но и поиска личного взгляда художника на окружающее, его понимание и ощущение жизни, выработку своего стиля.

Искусство натюрморта имеет достаточно древнюю историю. Долгое время натюрморт был частью религиозной композиции, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, или располагаясь на оборотной стороне алтарного образа. В натюрморте, как и в других жанрах изобразительного искусства, установились свои традиции, выработались свои каноны.

В качестве самостоятельного жанра натюрморт оформляется в творчестве голландских и фламандских художников XVII века, в дальнейшем оказав влияние на развитие всей европейской живописи.

Натюрморт перемещает зрителя в мир, окружающий художника. Особенности быта нидерландского общества — традиции иметь сады, загородные виллы или комнатные растения, являлось причиной возникновения цветочного натюрморта. Ранние цветочные натюрморты создавали такие художники, как Якоб де Гейн Младший, Амбросиус Босхарт Старший, Амбросиус Босхарт Младший.

Натюрморт всегда был одним из тех неотъемлемых элементов, которые связывают художников-реалистов с природой, жизнью, их великолепием. Каждая эпоха дарит ценителям своих мастеров натюрморта, в их произведениях проявились культурологические идеалы времени, своеобразие и выразительность пластических средств, присущих как той или иной исторической эпохе, так и индивидуальности отдельных художников-живописцев.

Одни натюрморты написаны в реалистической манере, другие изобилуют символами и философским подтекстом. Натюрморт с шахматной доской — один из наиболее ранних французских натюрмортов и один из самых известных натюрмортов, интригующий скрытыми в изображении смыслами. Приписывается художнику Любену Божену (фр. *Lubin Baugin*, 1611—1663).

Этот жанр живописи можно назвать «творческой лабораторией» изобразительного искусства, поскольку он является и составной частью, и пробным камнем станкового искусства. В нем наиболее полно раскрываются пластические и колористические возможности мастера, выявляются его стилистические особенности и взгляды на жизнь.

Взгляд на натюрморт, как на жанр, предоставляющий художнику обширное поле для экспериментов, утвердился после новаторских шагов, сделанных в этой области в конце XIX — в начале XX века Полем Сезанном, Одилоном Редоном, Полем Гогеном, Анри Матиссом.

В натюрморте художник обращается к миру неодушевленных предметов, выделяя их из всего разнообразия окружающего мира, но каждый художник видит окружающий его мир по-своему.

Наиболее радикальный слом эстетической традиции в первые годы XX века был предпринят, наряду с фовистами и экспрессионистами, молодым Пабло Пикассо (1881—1973) в его смелых опытах по обобщению форм (Натюрморт с мёртвой головой, 1907).

Эстафету по выходу из живописной плоскости в трёхмерное пространство подхватывают русские кубофутуристы. Например, Владимир Татлин использовавший фрагменты изготовленных промышленным способом реальных предметов: крышку стола, водосточные трубы, газетные заголовки. Ему, как и Казимиру Малевичу (Алогизм: Корова и скрипка, 1913. Дерево, масло 48.8 × 25.8 см. ГРМ) суждено было определять в своих поисках нового пространственно-временного измерения.

Натюрморт выражает отношение автора к политической обстановке, к нарастающей эмоциональной напряженности в обществе, возникающей в тот или иной период в каждой стране.

В атмосфере духовного кризиса в годы, последовавшие за Первой мировой войной, искусство стояло на развилке. Ряд художников, ещё с военного времени включившихся в бурный протест против безумия европейских правительств, решались на всё более радикальные разрывы с традицией (Дадаизм, Баухаус, Неопластицизм). Другие обратились к так называемой внутренней эмиграции, погружаясь в диалог с художниками прошлых эпох, ища защиты у древней, как мир, традиции. Вот перед нами классически выверенные, но часто драматически напряжённые натюрморты причисляемого к магическим реалистам Александра Канольдта, 1881—1939. В метафизических натюрмортах Джорджо Моранди, 1890—1964 предметы прижимаются друг к другу, образуя плотные группы, словно стремясь сохранить тепло, страшась внешнего холода и агрессии.

В натюрморте художник не просто изображает предмет, но посредством их выражает свое представление действительности, решает разнообразные эстетические задачи.

В живописи бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, 1898—1967 перед нами раскрываются тревожные инверсии предметного мира («Портрет», 1935. Холст, масло 73.3 × 50.5 см. Коллекция МоМА); движение времени обращается вспять в мастерски исполненных полотнах Сальвадора Дали, 1904—1989, таких как («Постоянство памяти», 1931).

Натюрмортный жанр всегда во все времена отражал дух современности, вскрывал внутренние проблемы общества. Коммерческая реклама во второй половине XX века всячески поощряла у изголодавшейся публики алчное отношение к земным радостям, ненасытное потребление. Отсюда — фетишизация предмета. Этот сюжет нашёл бесконечные воплощения в пластических искусствах. Некоторые элементы натюрмортного жанра преобразуются под натиском массовой культуры в работах наиболее известных художников поп-арта.

Энди Уорхол (1928—1987) интересуется конвейером потребления; количественным ростом, выраженном в механическом тиражировании одного и того же предмета (англ. «Суп Кэмпбелл», 1962, англ. «Кока-кола», 1962). Уорхол отмечал, что "поп-арт поменял внутреннее и внешнее местами. Поп-артисты создавали образы, который любой человек, идущий по Бродвею, узнавал в ту же секунду – комиксы, столы для пикника, мужские штаны, знаменитости, занавески для душа, холодильники, бутылки кока-колы – все те великие вещи, которые абстрактные экспрессионисты изо всех сил старались вовсе не замечать". Художники реабилитировали мир красоты банального, в их произведениях прослеживается гордость тем, что торговля Америки создала такие товары, которые всегда дешевы, хороши, равнодоступны. Их искусство – в определенном смысле памятник таким товарам и социальному равенству, ведь потребляя продукт, мы можем идентифицировать себя с любым другим потребителем этого продукта: "Ты можешь смотреть телевизор и видеть кока-колу, и ты знаешь, что президент пьет кока-колу, Лиз Тейлор пьет кока-колу, ты тоже можешь пить кока-колу... Все бутылки кока-колы одинаковы и все они хороши" – говорил Энди Уорхол, прославляя потребление и делая потребление (чужих образов) частью своего искусства.

Натюрморт как жанр имеет уникальную особенность - он четко передает дух времени, жизнь определенной социальной прослойки. Через «неживую натуру» зритель чувствует дыхание «живой жизни».

Уэйн Тибо (р. 1920), оставаясь в парадигме апологетики "сладкой жизни", предложенной ещё Эдуаром Мане заостряет внимание зрителя на новых реалиях повседневности, с выстроенными, словно солдаты на плацу, пирожными (англ.).

Рой Лихтенштейн (1923-1997) берёт за основу устоявшиеся эстетические штампы и с научной методичностью препарировывает клише массовой культуры, даёт математически стерильные формулы страстей, очарования, роскоши (англ. Ротброял, 1962, англ. Мяч для гольфа, 1961).

Джеймс Розенквист (р. 1933), в ранней молодости много работавший на покраске уличных билл-бордов, при обращении к бытовой предметной среде, анализирует назойливо-патетическую риторику рекламистов (Мы с моим «Фордом» любим тебя. 1961. 214 × 234 см; Музей современного искусства, Стокгольм.)

В случае с Класом Олденбургом — в парадоксальной игре с увеличением неприметных бытовых вещей до гомерических масштабов: огрызок яблока, иголка с ниткой, англ. «Прищепка», 1976) и в не менее парадоксальной смене контекста: тот же «памятник» прищепке среди городской застройки Филадельфии — художник не просто пародирует рекламные приёмы, но и предлагает новый взгляд на городскую среду, очеловечивает эту среду. Опыты работы Олденбурга в жанре натюрморта в начале 1960-х основывались на вполне традиционном подходе. Современный натюрморт, продолжающий, как и поп-арт, как и гиперреализм, взаимодействовать с актуальным состоянием цивилизации, представлен художниками направления нео-поп, поставившими на промышленный поток бурлескные находки поп-артистов.

Британский художник Патрик Колфилд (1936—2005), применяя очищенные формы, свойственные художникам геометрической абстракции («Чаша с конфетами», 1967, шелкография, 55.9 x 91.4 см Галерея Тейт), привносит в натюрморт сосредоточенную медитативность.

Атмосфера яркого галлюциногенного сна в скульптурах Такеши Мураками (р. 1962) демонстрирует оживших кукол из фантастических миров 3D мультипликации, или витрины заполненные "лучшими друзьями детей" в магазинах игрушек.

Натюрморт - это исповедь художника. Возволнованность и искренность - вот что неизбежно проявляется в картине, если это сопутствовало ее созданию. Натюрморт учит постигать собственно жизнь, любоваться её красотой, изменчивостью, быстротечностью, глубиной. Его надо сосредоточенно рассматривать, подмечать детали, погружаться в него.

Передавая как вещественность скрытый смысл объектов, созданных трудом человека, натюрморт может волновать нас не меньше, чем жанровые картины.

Литература

1. М.В. Алтапов – Всеобщая история искусств / М.В. Алтапов. – М.: Просвещение, 1987.-134 с.
2. Г.В. Беда – Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов /Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1986.- 192 с.
3. В. Виффен – Как научиться рисовать натюрморт. Пособие по рисованию /В.Виффен. – М.: Изд. ЭКСМО - Пресс, 2001.- 64 с.
4. А.С Пучков – Методика работы над натюрмортом: Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / А.С. Пучков. – М.: Просвещение,1982. - 160 с.
5. Н.П. Сокольникова – Изобразительное искусство методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н.П. Сокольникова. – М.: Изд. центр «Академия», 1999.- 368 с.
6. В.Б. Косминская – Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: Учебное пособие для студентов пединститутов /В.Б. Косминская. - М: Просвещение, 1987.-128с.
7. Б.М. Неменский – «Мудрость красоты, о проблемах эстетического воспитания», «Изобразительное искусство и художественный труд» /Б.М. Неменский. - М.: 1991.-399с.
8. И.А. Дмитриев – Краткая история искусств /И.А. Дмитриев. - М.: - 1968. - 66с.
9. Дж.Р. Свенсон – Что такое Поп-арт: ответы восьми художников / Дж.Р. Свенсон. – М.:, 1963. – 123 с.
10. Л. Липпард – Поп-арт / Л. Липпард. – М.: - 1966. – 90с.
11. А. Якимович – Реализмы двадцатого века; Магический и метафизический реализм; Идеологический реализм ; Сюрреализм / А. Якимович — М.:, 2000. — 176 с.
12. В. А. Крючкова – Кубизм. Орфизм. Пуризм / А.В. Крючкова— М.:, 2000. — 175 с.