

сопоставление с другой картиной Ван Гога – «Звёздная ночь», написанной им в 1889 году. Огромная пропасть разделяет эти полотна, выполненные с разницей менее года. Здесь также изображено звёздное небо, но на смену восторгу от красоты вечности приходит ужас перед той бездной, которую скрывает звёздное небо. В этом небе художник изображает страшный кошмар, хаотичное расположение небесных огней, галактик, засасывающую всё живое бездну. Надо заметить, что «Звёздная ночь» написана в предпоследний год жизни художника. Напряжённая работа Ван Гога в последние годы сопровождалась приступами психической болезни. 29 июля 1890 года Ван Гог закончил жизнь самоубийством.

Можно сказать, что «Звёздная ночь на Роне» отражает картину мироустройства, где взаимодействуют вечность и временность, реальное и идеальное. Это один из лучших и самых впечатляющих ночных пейзажей, написанных в истории живописи. Уже спустя несколько лет после смерти, работы В. Ван Гога стали популярными. Сегодня они имеют огромный спрос на мировых аукционах и оцениваются десятками миллионов долларов. Но это не изменяет нашего ощущения от его картин.

Литература:

1. Зубов Д. «Звёздная ночь над Роной» [Электронный ресурс]. - Электронное издание «Человек без границ». – Режим доступа к изданию: http://www.manwb.ru/articles/arte/painting/rona_star_night/
2. Осипова И.С. Ван Гог [Текст] / И.С. Осипова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 128 с.

Буторин А., ЗМЗ-314

Шарден Ж.Б.С. «Натюрморт с атрибутами искусств»: анализ произведения

Кисть живописца может передать бытие природы и жизни человека. Леонардо да Винчи писал: «Живопись – это поэзия в красках».

Живопись (от рус. *живо* и *писать*) – это вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, полно и жизнеподобно отражающих действительность; произведение искусства, выполненное масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и другими красками на какой-либо твердой поверхности [2].

Главное выразительное средство живописи – вызывающий различные чувства и эмоции *цвет*. Его художник составляет *на палитре*, а затем превращает краску в цвет картины, создавая цветовой порядок – *колорит* (теплый и холодный, веселый и грустный, спокойный и напряженный, светлый и темный). Образы живописи способны передавать на плоскости объем и пространство, природу, мир человеческих чувств и характеров, воплощать общечеловеческие идеи, события исторического прошлого, мифологические образы и полет фантазии.

В XVII–XX вв. возникли жанры живописи: натюрморт, пейзаж, анималистический, бытовой (жанровая живопись), мифологический, исторический, батальный жанры. В живописи может встречаться сочетание жанров или их элементов. Например, натюрморт или пейзаж могут удачно дополнять портретное изображение.

Натюрморт (фр. *nature morte* – мертвая природа, натура) – жанр изобразительного искусства, произведение этого жанра или сама постановка как объект изображения из неодушевленных предметов и природных форм (изображение людей, животных, птиц, насекомых). Натюрморт появился в Голландии в XVII в. Художники изображали обычные вещи, показывали их красоту и поэтичность; одни – небольшое количество предметов, другие – на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (Клас, Хеда, Снейдерс и др.).

Строгость и свобода композиции, тонкость колористических решений и человечность выделяют произведения мастера натюрморта – французского художника Ж. Шардена. Именно к произведению этого художника мы обратимся и, опираясь на работу Успенского Б.А. «Семиотика искусства», проанализируем «Натюрморт с атрибутами искусств» Ж.-Б.С. Шардена [3].

В зале Эрмитажа висит «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана Батиста Симеона Шардена (1766), который неоднократно писал натюрморты с атрибутами наук, музыки, искусств, но этот холст – итоговый. В нем выражено кредо французского художника эпохи Просвещения. Картина выполнена по заказу Екатерины II, по рекомендации Дидро для украшения зала Академии художеств [1].

Первое впечатление от картины: как будто попадаем в мастерскую художника и видим предметы на столе – палитру с кистями, скульптуру, вазу, урважи, папки, бумагу, свернутую в рулоны, чертежи.

Для эпохи Просвещения характерно обращение к аллегориям и образам античной мифологии. В натюрморте Шардена образ Меркурия, античного покровителя ремесел и искусств, – центр, к которому стягиваются предметы, олицетворяющие виды искусства. Это – несомненно, аллегория.

Скульптура Меркурия была создана другом Шардена, скульптором Пигалем. Характер движения скульптуры Меркурия придает особый динамизм композиции. Порывистая фигура словно освещает все предметы и вбирает отражения от них, она доминирует в холсте. Скульптура Меркурия «вынуждает» менять масштаб и свойства предметов: ваз, папок, книг и инструментов художника.

Характер движения скульптуры (пауза перед активным действием) создаст эффект динамического акцента: движению вторят кисти из палитры как диалог живописи и скульптуры. Тяжелые книги и папки – олицетворение графики и литературы. Рулоны бумаги и чертежи – идея пути от эскиза до его воплощения – вносят живость своим диагонально-дуговым направлением. Медали на столе (выпускались в честь закладки здания или окончания строительства) – утверждение значительности зодчества. Темно-синяя лента с крестом (орден Св. Михаила) между

ящиком с палитрой и книгой – напоминание о награде скульптора Пигаля 1765 года за памятник Людовiku XIV в Реймсе.

Таковы *предметы* и их *смысл* в картине.

Колорит – контрастная организация цвета на плоскости. Первое колористическое впечатление от натюрморта Шардена – правдоподобие: теплая коричневатая поверхность стола и ящик с палитрой, светлеющая скульптура Меркурия, «холодок» чертежной бумаги, металлический блеск медалей и инструментов, плотность старых красно-коричневых папок и книг, все «купается» в свете, погружено в жемчужно-зеленоватую среду.

Шарден помещает в композиции на высокий подиум палитру из тех самых красок, которыми написана картина: белила, охра (желтая, коричневая, красная) и ультрамарин, они распределены в последовательности, по которой можно судить о темпераменте художника.

Палитра Шардена свидетельствует о размеренном и вдумчивом труде, о стремлении к добротной работе, намек на то, что немногими красками можно создать мир мастерской с атрибутами жизни художника.

Гипсовая скульптура Меркурия написана более «порывисто», чем другие вещи, что мертвый гипс оживает игрой теней и рефлексов на светлой поверхности скульптуры, голубоватых и желтых, теплых и холодных оттенков. Они отражаются на основе палитры, рулонах бумаги и чертеже, угасая на коричневой фактуре папки.

Шарден предпочитает вязкость, густоту краски. Но скульптура Меркурия написана несколько в сочетании с легкостью касания кисти, что преобразует ее в нечто живое и одухотворенное. Этим он раскрывает позицию художника и его отношение к античным образцам и скульптуре на мифологические сюжеты, почитаемой в XVIII веке.

Колорит сведен к сочетаниям цветовых созвучий: плотно-коричневого и зеленого с серебристым налетом, светлого со сдержанными акцентами красного и темного синего, а также мягкими вспышками серебра и золота. В результате наслоений достигается особое качество красного и коричневого цветов. При дневном освещении картины видны разнообразные характеристики каждого цвета: от кофейно-коричневого стола до мягко-охраного тона папки и до глубокого темно-коричневого – вазы. Красный цвет: мягкий на первом плане, насыщенный – на втором и мерцающий, теплый – на третьем.

Скульптура Меркурия и бумага имеют множество оттенков цвета – белых и серовато-голубых, холодных и теплых. Краски на палитре – это своеобразный автограф художника. Сохранились слова Шардена: «Но кто вам сказал, что пишут красками? Пользуются красками, но пишут чувствами».

Предметы натюрморта выступают в связях с человеческим бытием и природной сферой, трактуются как значительное и драгоценное явление. Возникает ощущение величавого бытия предмета в «Атрибутах искусств». Мы ощущаем величие простых предметов, согласованных между собой.

Успенский Б.А. при анализе картины особо подчеркивает, что архитектоника

изображения ясно читается, элементы конструкции, вертикальные, горизонтальные и диагональные-дуговые композиционные оси соотношены с форматом холста. Горизонтальная линия стола делит поле картины 1:3; зона между «небом» и «землей», вещи занимают одну треть плоскости изображения, возникает равновесие среды и предмета. Пространство в натюрморте неглубокое, но все пространственные планы ясно обозначены [3].

В центре – скульптура и ящик с палитрой, вертикали книг и папок образуют своеобразные кулисы, ограничивающие пространственную протяженность. Диагональные движения кистей, рулонов, линейки и разных инструментов художника веерообразно расходятся и указывают «линию схода» на горизонте и создают эффект дуговых, объединяющих направлений.

Пространство в натюрморте Шардена свидетельствует о соблюдении законов «прямой», «итальянской» перспективы. Но живописец, сохраняя принципы, нарушает правила: ящик с красками «не построен», края книг и папок в глубине изображения загибаются, образуя мягкую дугу; большая часть вещей написана с разных точек зрения. Это – свидетельство композиционного мышления.

Классически ясная композиция насыщена динамическими связями. Например освещение в натюрморте – подвижная световая среда (мягкая, контрастная, легкая).

В натюрморте царит «дружеская атмосфера», объединяющая предметы и человека, общающегося с ними. Сам художник был человеком доброжелательным, чуждым к тщеславию и позам, вел размеренный образ жизни, наполненный трудом (мастерская, семья, Академия), заботливый в семье, деятельный и обязательный в Академии.

В произведении Шардена выражены признаки эпохи Разума и Чувства, выражено самое главное для художника: смысл творчества.

Шарден размышляет о месте художника в обществе, признании и настоящем ценителе искусства, об иерархии жанров в живописи, о том, что может вместить «малый» жанр – натюрморт, об одушевленных и неодушевленных предметах, о том, что такое красота, цвет и гармония в искусстве.

В натюрморте Шардена представлены все виды изобразительного искусства, но особая роль в нем отведена живописи, что не случайно, ведь жизнь художника была посвящена именно этому искусству.

Литература:

1. *Лазарев В.Н.* Ж.Б. Шарден [Текст] / В.Н. Лазарев. – М. : 1947. – 228 с.
2. *Сокольникова Н.М.* Краткий словарь художественных терминов. [Текст] / Н.М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996. – 82 с.
3. *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. [Текст] / Б.А. Успенский. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.