

**МБУ «НОВОЛЕУШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. НИКОНОВА»**

Символы времени в искусстве

**ВЫПОЛНИЛА :
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
СИЯНОК Е.Г.**

Знаки и символы

С первобытных времен различные виды изображений (скульптурные, живописные, графические) являлись знаковыми и символическими кодами, которые использовались древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации.

Любой значительный звук, жест, вещь, событие может быть либо знаком, либо символом.

Знаки и символы

Символ – это предмет, действие и т.п., раскрывающий какой-либо образ, понятие, идею.

Символ воплощает общие для людей переживания, идеи.

Символ – это синтез знака и образа.

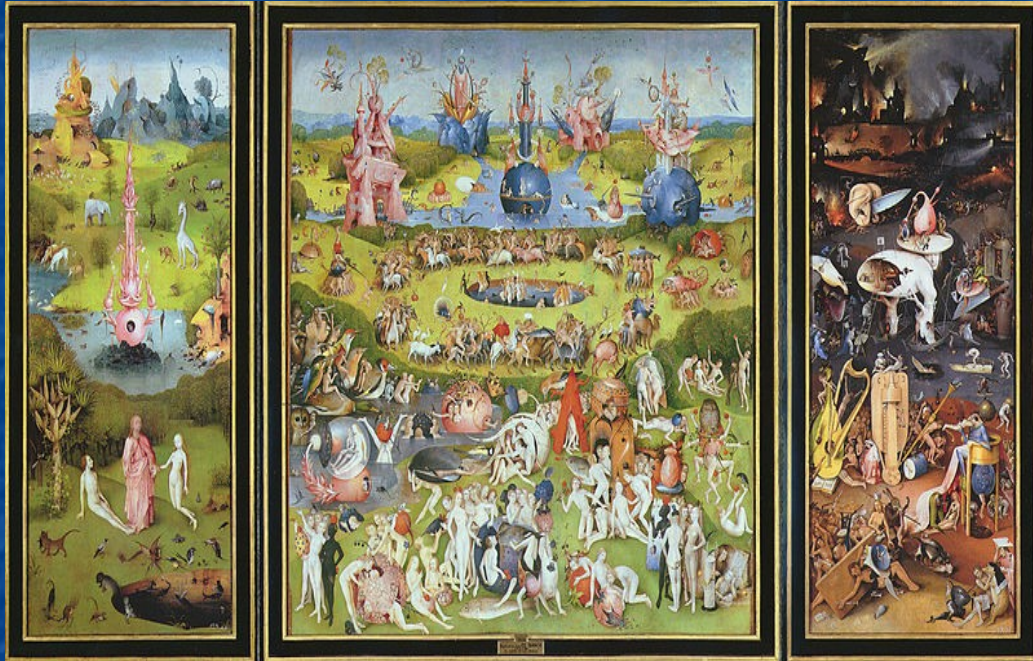
Знаки и символы

Символ может быть обозначен числом, свойством, формой. Например, число 7 — символ совершенства и завершённости (семь дней в каждой фазе луны, семь цветов радуги, семь нот, семь дней недели, семь добродетелей, семь смертных грехов, семь таинств).

Иероним Босх
(ок. 1460 -1516)
Семь смертных грехов

Знаки и символы

**Иероним Босх (Около 1450-1516)
Триптих Сад земных
наслаждений.**

Искусство говорит с людьми на языке символов. Символ в искусстве является художественным образом, воплощающим какую-либо идею. Символ, как загадка, многозначен, его смыслы можно раскрывать до бесконечности в отличие от знака, который всеми понимается одинаково. Глубина понимания символа зависит от способности человека к интерпретации, от его эрудиции и интуиции.

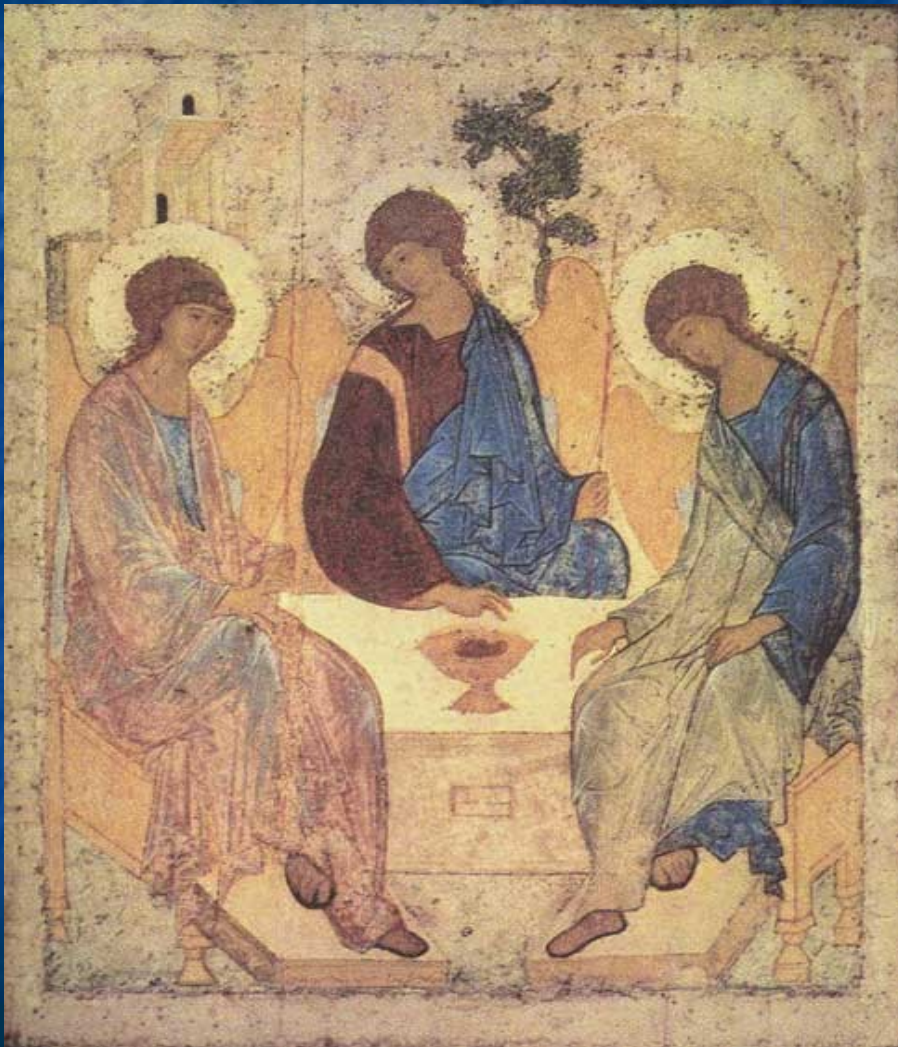
Знаки и СИМВОЛЫ

В истории были эпохи, когда люди особенно часто обращались к символам в искусстве. В Средние века особый интерес представляла устремленность человека к Богу. Поэтому вещи, окружавшие человека, интересовали художника лишь в той степени, в которой они были связаны со смыслом Священного Писания. На многих средневековых картинах изображаются чаша, виноград (вино) и хлеб — символы таинства причащения; цветы лилии или ириса — символ Богородицы.

С. Боттичелли «Благовещение»

Знаки и символы

Выбор колорита, цвета также символичен:

красно-коричневый являлся символом всего земного (глина, земля); **красный** — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры; голубой или синий символизировал все небесное, святое; а **зеленый** — цвет надежды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой жизни.

Троица. Андрей Рублев.

Знаки и символы

С XV в. изображенные на картине вещи наделяются одновременно двойным смыслом — религиозным и бытовым. В религиозном находит продолжение традиционная божественная символика Средневековья.

В бытовом проявляется обычная значимость вещи в повседневной жизни человека.

Джузеппе Рекки. Натюрморт с пятью чувствами.

В искусстве Неаполя своё место занимали картины на темы пяти чувств человека - слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания.

Джузеппе Рекки, мастер натюрмортов, решил эту проблему как настоящий последователь лаконизма в одной картине. На небольшом столе он разложил несколько предметов, которые олицетворяли пять чувств человека: лютня - слух, тетрадь с нотами - зрение, блюдо из ижею - вкус, подзорная труба и очки - ещё одно напоминание о зрении, цветы - обоняние. Для олицетворения осязания осталась небольшая шкатулка.

Ю. Ван Стрек. Суета сует

Многие произведения XVII в. носят символический характер, который зачастую передается представленными в них предметами: бокалами с вином, хлебом, рыбой, увядшими цветами, часами и др. Иногда обычные предметы, необычно соединенные в одной композиции, представляют собой сложные для разгадывания образные коды. Особенно это характерно для распространенного в XVII в. натюрморта, называемого **ВАНИТАС** (vanitas — суета сует) и напоминающего человеку о бренности его существования.

- Череп — напоминание о неизбежности смерти.
- Мыльные пузыри — краткость жизни и внезапность смерти; отсылка к выражению *homo bulla* — «человек есть мыльный пузырь».
- Кубки, игральные карты или кости, шахматы (редко) — знак ошибочной жизненной цели, поиска удовольствий и грешной жизни.
- Песочные и механические часы — быстротечность времени.
- Музыкальные инструменты, ноты — краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.
- Оружие и доспехи — символ власти и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.
- Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок.

Балтазар Ван Дер Аст «Корзина фруктов»

В картине множество замаскированной символики. Присутствие дефектов и червоточин, бабочек, стрекоз и мух - очень необычно для натюрмортов.

Если предположить, что здесь яблоки символизируют победу над грехом, а насекомые и ящерицы часто связывались со злом, то этот обычный

сюжет - ящерица грызущая яблоко, выпавшее из корзины, превращается в сцену борьбы добра и зла.

Кипренский Орест Адамович - Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной.

На Авдулиной жемчужное ожерелье. Жемчуг в христианской символике означает одновременно и богатство духа, и горе, печаль.

И если сама Авдулина является воплощением хрупкой молодой красоты и духовности, то тёмные грозовые тучи и едва заметная в сумраке, полого поднимающаяся по холму дорога символизируют трудный жизненный путь и навевают мысль о хрупкости и незащищённости одухотворённой красоты в нашем суровом мире.

Свёрнутый и опущенный вниз веер в руке символизирует исчезновение.

Во время работы над портретом, художником владели грустные думы, которые кратко можно выразить словами Фридриха Шиллера:

*Прекрасное всё гибнет в лучшем цвете,
Таков удел прекрасного на свете.*

Символы в архитектуре

Очень выразительна, например, символика православных храмов. Символично и количество глав на храме. Если у храма одна глава, значит он посвящен **Господу Иисусу Христу**.

Две главы напоминают нам двойственную природу Христа: **Бога и Человека**.

Три главы храма указывают на **три лица Святой Троицы**; Пять глав означают **Иисуса Христа и четырёх евангелистов**;

семь глав — **семь святы́х таинств и семь Вселенских Соборов**;

тринадцать — **Иисуса Христа и 12 апостолов**.

Ван Гог Винсент. Автопортрет в фетровой шляпе.

Портреты, пейзажи,
натюрморты, жанровые
сцены

Винсента Ван Гога (1853—
1890) отражают его
мятежную, независимую
от канонов и норм,
одинокую душу.

В. Ван Гог. Звездная ночь

Его работы пронизаны чувством острой тревоги и смятения. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов. Ван Гог стремился отразить содержание с помощью экспрессивных, психологически насыщенных цветов.

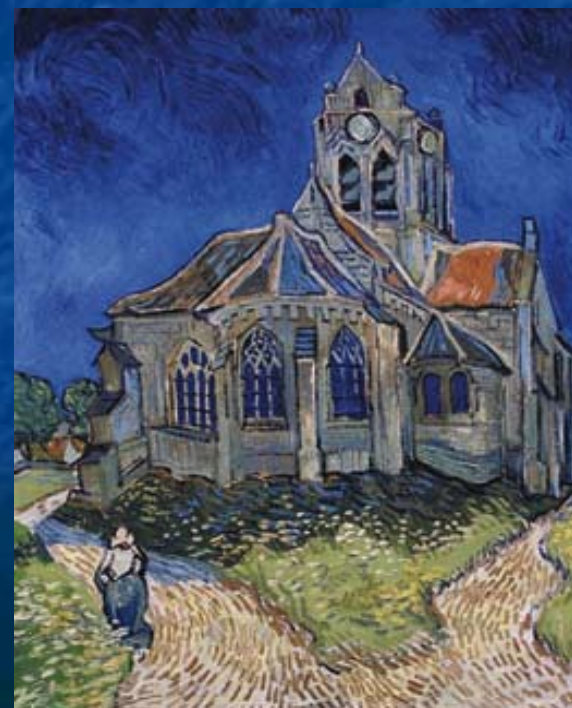

СИМВОЛЫ В ЖИВОПИСИ

В. Ван Гог. Натюрморт с
олеандром

«Я попытался выразить красным и зеленым цветом ужасные страсти человека», — говорил художник. Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером приему наложения краски мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

В. Ван Гог. Церковь в Овере

СИМВОЛЫ В ЖИВОПИСИ

П. Пикассо. Музыкальные инструменты.

Использовал символику в своих произведениях и **Пабло Пикассо** (1881—1973). Персонажами его натюрмортов часто были музыкальные инструменты. Возможно, это связано с изысканностью их форм, а может быть, со стремлением синтезировать живопись и музыку.

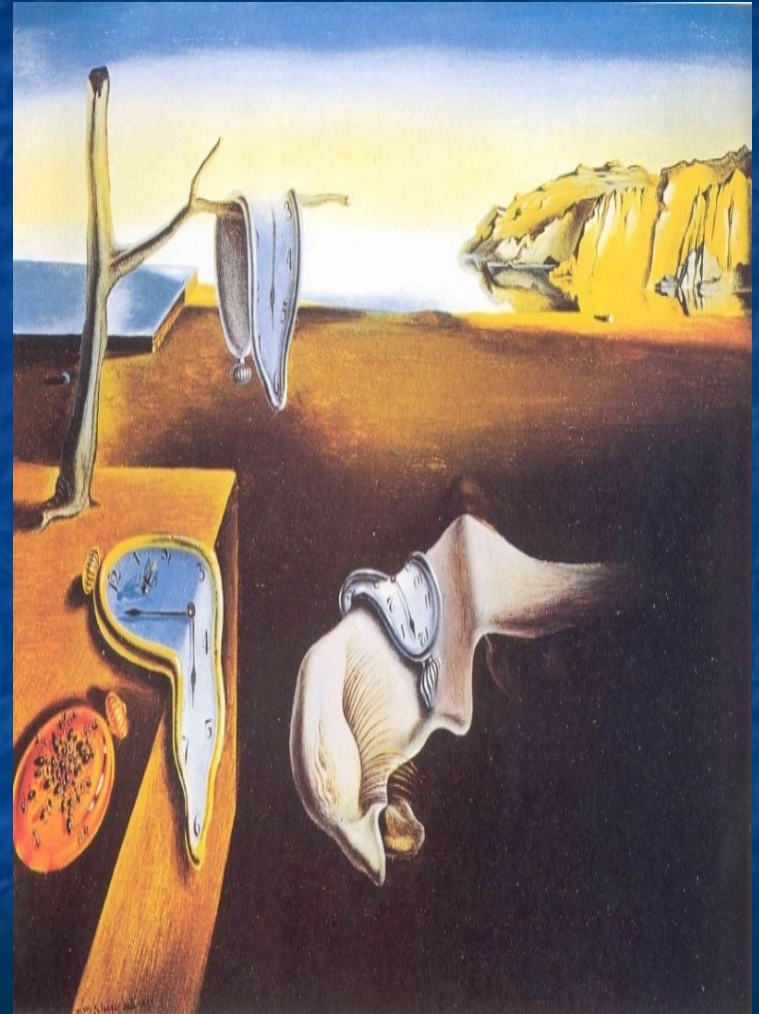
П. Пикассо. Скрипка.

Сальвадор Дали. Мягкие часы

Эта картина - постоянство памяти, хотя время скоротечно и быстро «расплавляется» и «стекает» как мягкие часы или пожирается, как твердые.

Трое часов на картине — это прошлое, настоящее и будущее.

Твердые часы, возможно — это время в физическом понимании, а мягкие часы — субъективное, воспринимаемое нами время.

Ласко Я. Песочные часы

Песочные часы - устойчивый символ хранения времени. Множество художников с помощью песочных часов изображали суть настоящего, как момента между прошлым и будущим, бренность бытия, циклическую смену Хаоса и Порядка, Жизни и Смерти, полёт и непрерывность движения, его неумолимость и хрупкость.

Песочный хронометр появился не раньше умения выдувать из прозрачного стекла полые сосуды.

Европейское Средневековье - время подлинного расцвета песочных часов. Особенно активно ими пользовались монахи и моряки. Одним из самых старых упоминаний о таких часах в Европе является запись от 1339 г., обнаруженная в Париже, содержащая указание по приготовлению тонкого песка из просеянного порошка черного мрамора, прокипяченного в вине и высушенного на солнце.

Символы в музыке Н. Паганини «Вечное Движение»

Музыкальное искусство говорит с нами языком звуков и наполнено тайнами. С поразительным разнообразием и глубиной с помощью системы знаков и символов музыка выражает богатейший мир человеческих чувств. Даже отдельный звук с учетом всех его сторон— высоты, длительности, тембра, громкости представляет собой знак-интонацию. Он может свидетельствовать о робости или уверенности, скованности или свободе, нежности или грубости.

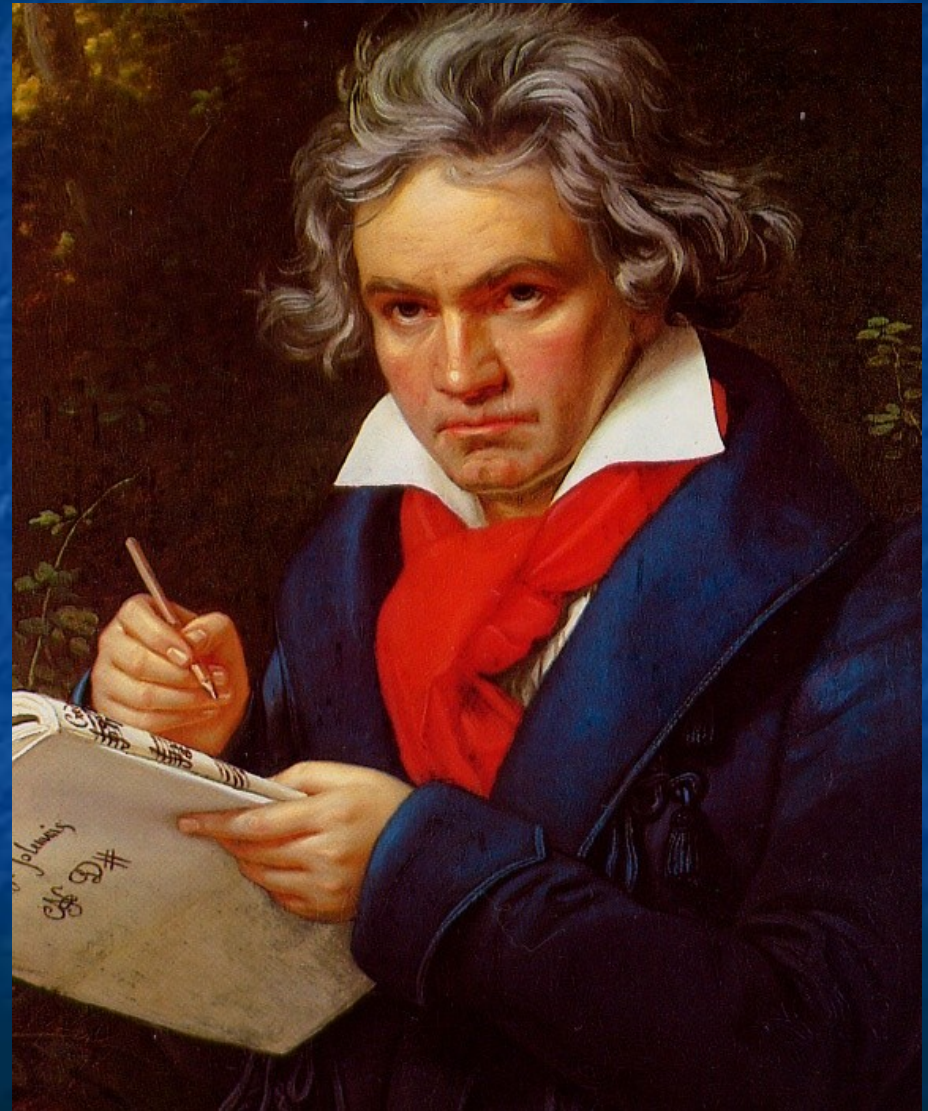
Символом воплощения образа «вечного движения» стали инструментальные **пьесы «Perpetuum mobile» («Вечное движение»)** самых разных композиторов: Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Н.Римского-Корсакова и др.

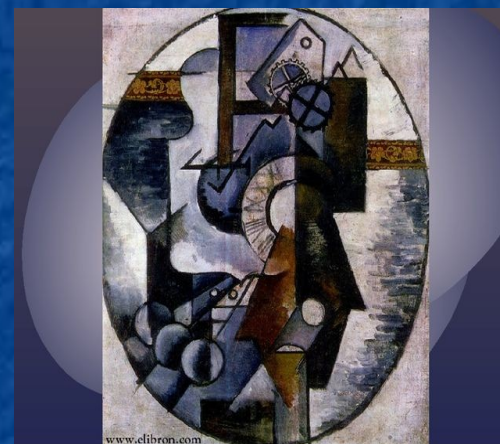
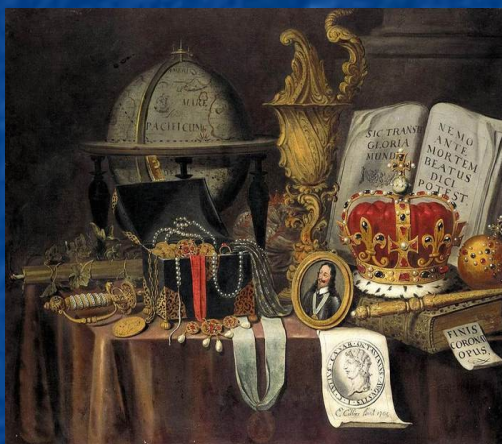
Симфония №5 Л. Бетховена

Музыкальным знаком, который становится символом, можно назвать мотив судьбы — зерно-интонацию, из которой вырастает вся

Симфония №5 Л. Бетховена. И таких примеров в музыкальном искусстве множество.

Музыкальными символами, олицетворяющими собой единство народа, его культуру, гордость за свою страну, являются государственные гимны.

Спасибо за внимание !