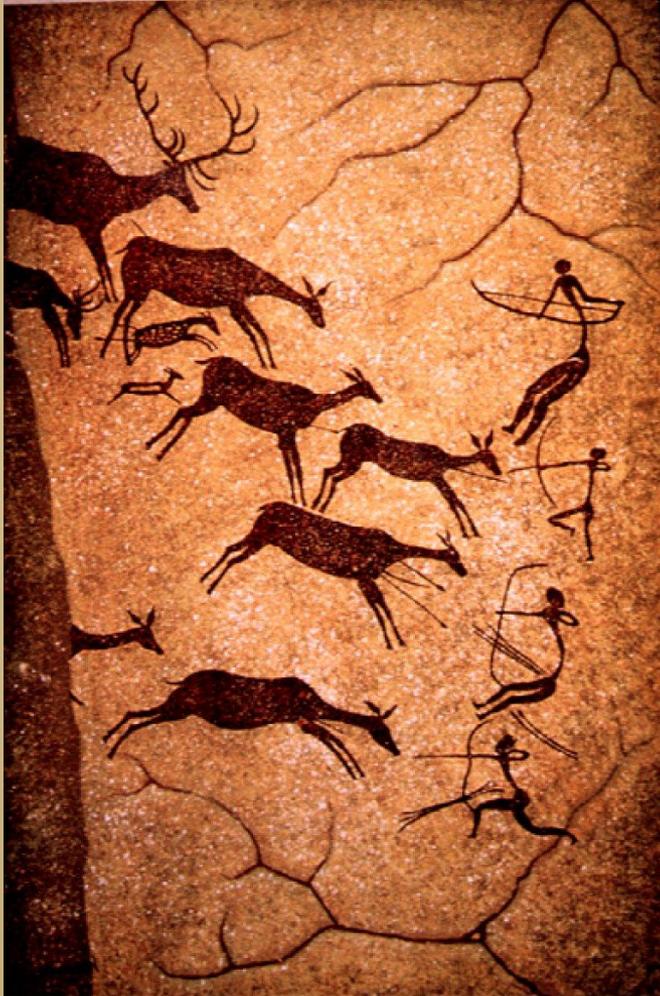

Знаки и символы искусства

Первобытные изображения

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

**Ю. ван Стрек.
Суета сует.**

Искусство говорит с людьми на языке символов. Символ в искусстве является художественным образом, воплощающем 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

Знаки — это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий. Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы — SOS или сирена скорой помощи, самые разные жесты и т. п.

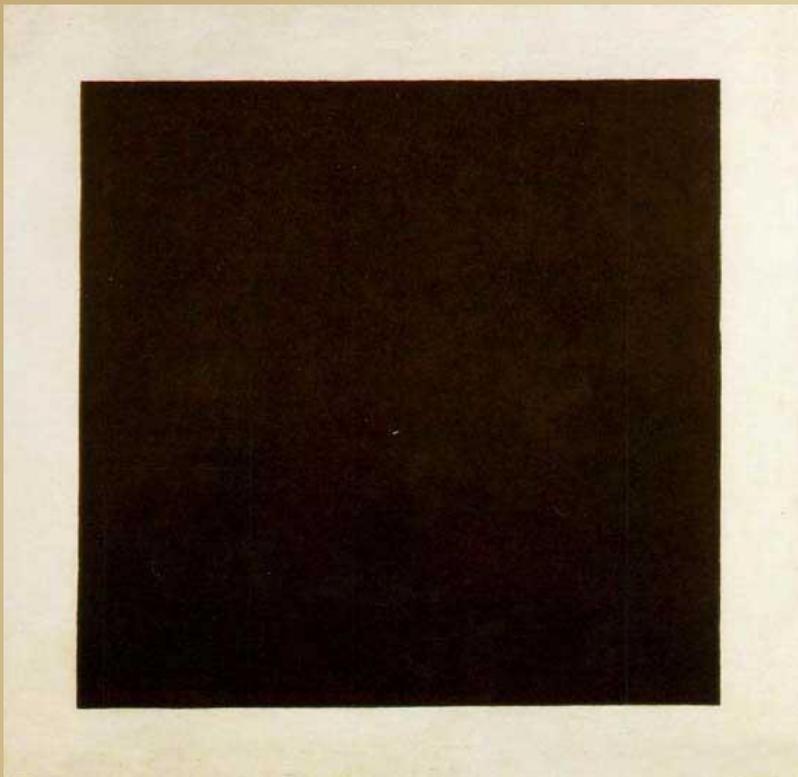

Сигнал SOS

Сирена скорой помощи

**Казимир Малевич. Чёрный квадрат.
1915. ГТГ**

"В моей отчаянной борьбе за освобождение искусства от балласта предметного мира я нашел убежище в форме квадрата".

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.

Символы в музыке

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

А. Александров. Гимн
России

Вечный двигатель

В человеческом характере всегда присутствует стремление творить — потребность исследовать, изобретать, строить, решать сложные, запутанные проблемы. Одной из таких проблем была научная идея создания вечного двигателя (перпетуум мобиле). Его изобретение оказало бы огромное влияние на развитие мировой экономики. И только музыке как искусству временно подвластно воплощение образа «вечного движения». Его символом стали инструментальные пьесы «Perpetuum mobile» («Вечное движение») самых разных композиторов: Н. Паганини

В человеческом характере всегда присутствует стремление творить — потребность исследовать, изобретать, строить, решать сложные, запутанные проблемы. Одной из таких проблем была научная идея

Символы в изобразительном искусстве

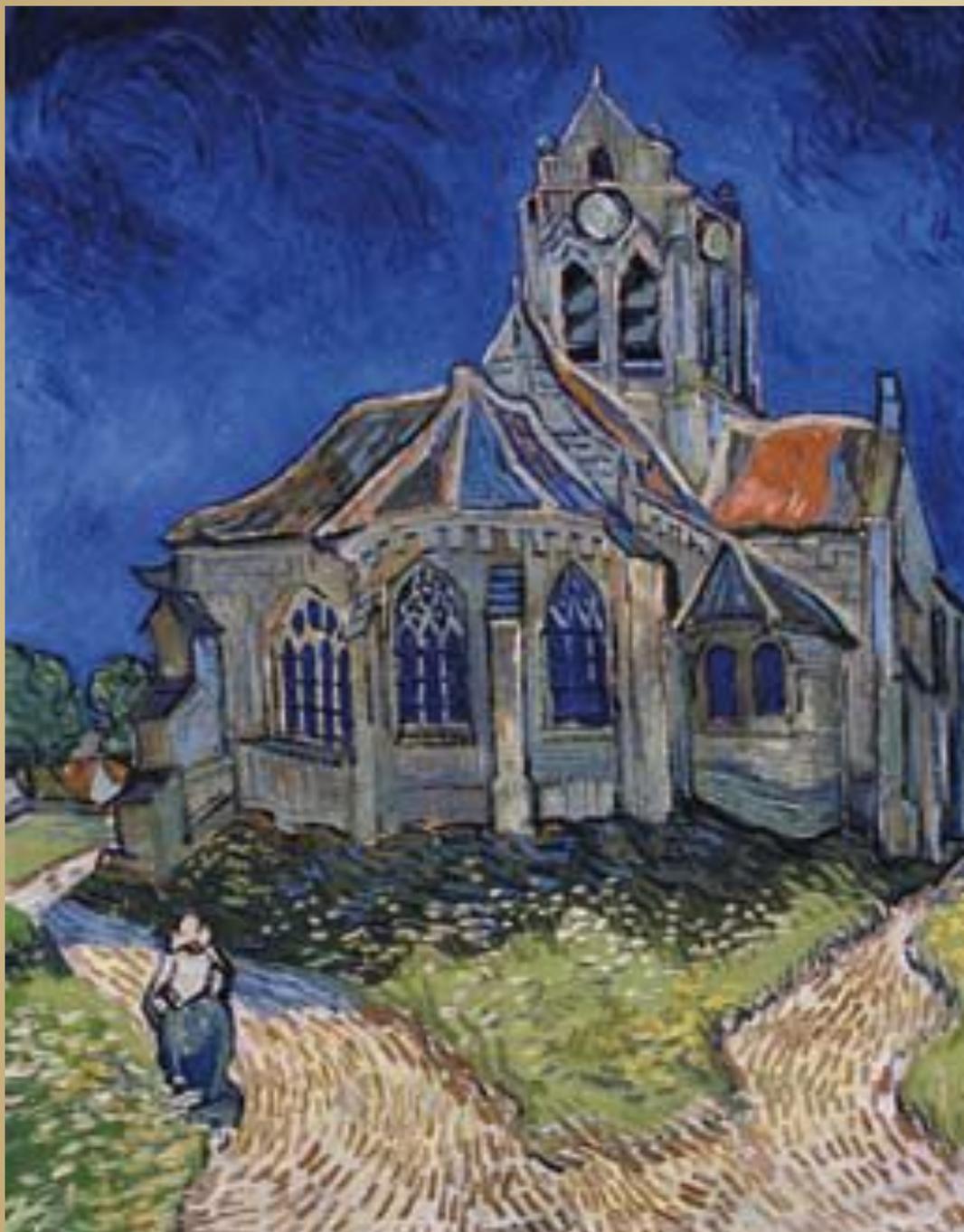
В истории были эпохи, когда люди особенно часто обращались к символам в искусстве. Примером может служить средневековое христианское искусство. В Средние века особый интерес представляла устремленность человека к Богу. Поэтому вещи, окружавшие человека, интересовали художника лишь в той степени, в которой 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.

П. Клас. Завтрак с рыбой

Символика цвета в искусстве

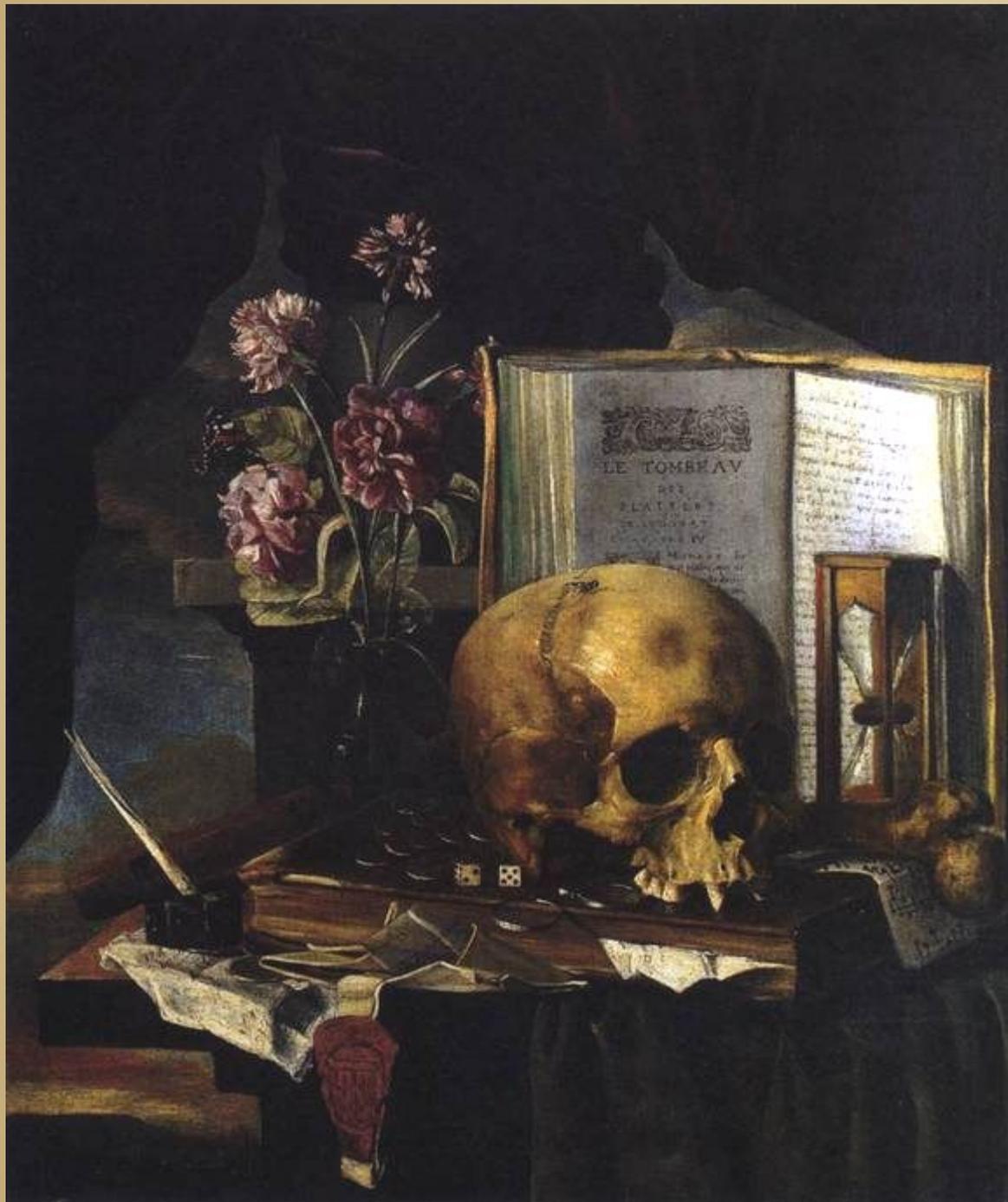
Выбор колорита, цвета также символичен: красно-коричневый являлся символом всего земного (глина, земля); красный — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры; голубой или синий символизировал все небесное, святое; а зеленый — цвет надежды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой жизни.

**В. ван Гог.
Церковь в
Овере**

Ванитас

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.

Симон Ренард
де Сент-Андрэ .
Натюрморт с
песочными
часами .

Ванитас

На них изображены черепа, свечи, цветы, часы, листы с нотами и музыкальные инструменты (звук отзвучал – значит, умер), которые воспринимаются как зашифрованные сообщения. Художники, работающие в сюжетах ванитас, говорили о тщете земного существования, о быстротечности бытия. Само название картины «Суета сует» говорит о бренности земной суеты — погони за богатством, властью, удовольствиями.

Символы, встречающиеся на полотнах:

черепа — напоминание о неизбежности смерти,

гнилые фрукты — символ старения,

пузыри — краткость жизни и внезапность смерти,

песочные и механические часы — быстротечность времени,

музыкальные инструменты — краткость и эфемерная природа жизни.

Ван Утрехт Адриан. Натюрморт с букетом и черепом

Штильлебен

В натюрморте художник передает ценность обыденной жизни, значительность простых вещей. Его отношение к миру отличается тем, что он видит и чувствует явную или потаенную жизнь, которая разлита во всем сущем, в природе, в самой материи. А потому другое название натюрморта — *штильлебен* — тихая (безмолвная) жизнь.

В. Ван Гог. Натюрморт с олеандром

**Винсент ван
Гог.
Подсолнухи**

Винсент ван Гог (1853—1890)

Портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены Винсента ван Гога отражают его мятежную, независимую от канонов и норм, одинокую душу. 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. «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.

**Винсент ван
Гог.
Автопортрет
в соломенной
шляпе**

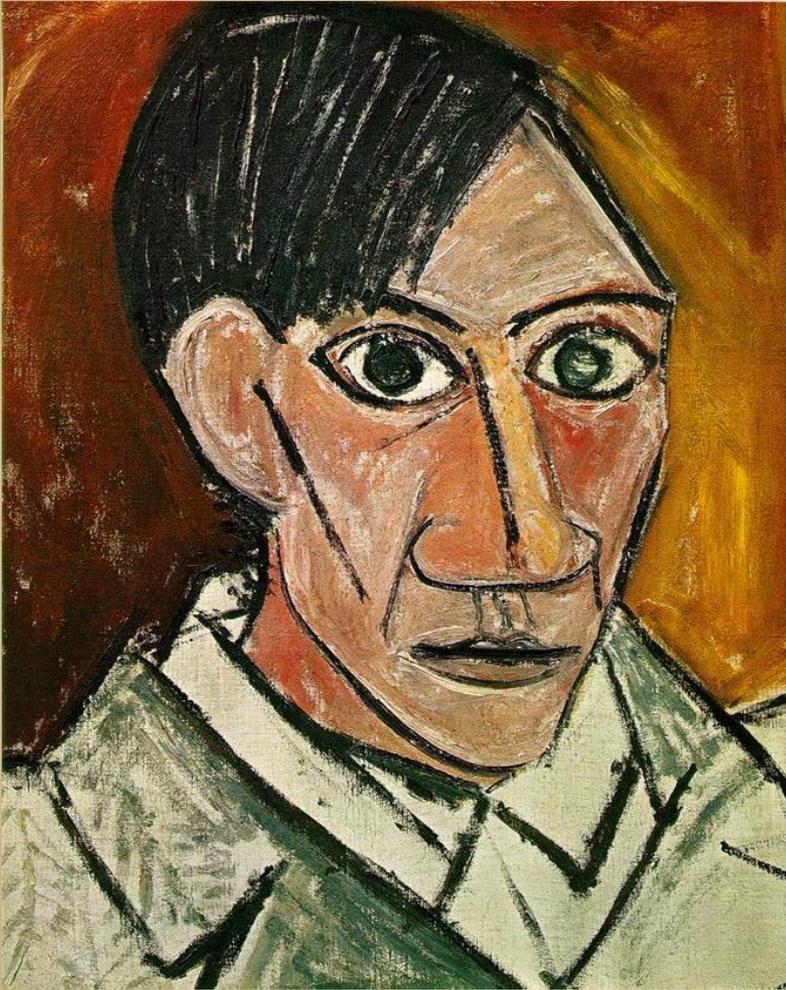
В. ван Гог. Звездная ночь

**Винсент
ван Гог.
Деревья в
саду
госпиталя
Сан-Паулу.**

Пабло Пикассо (1881—1973)

Автопортрет. 1907

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

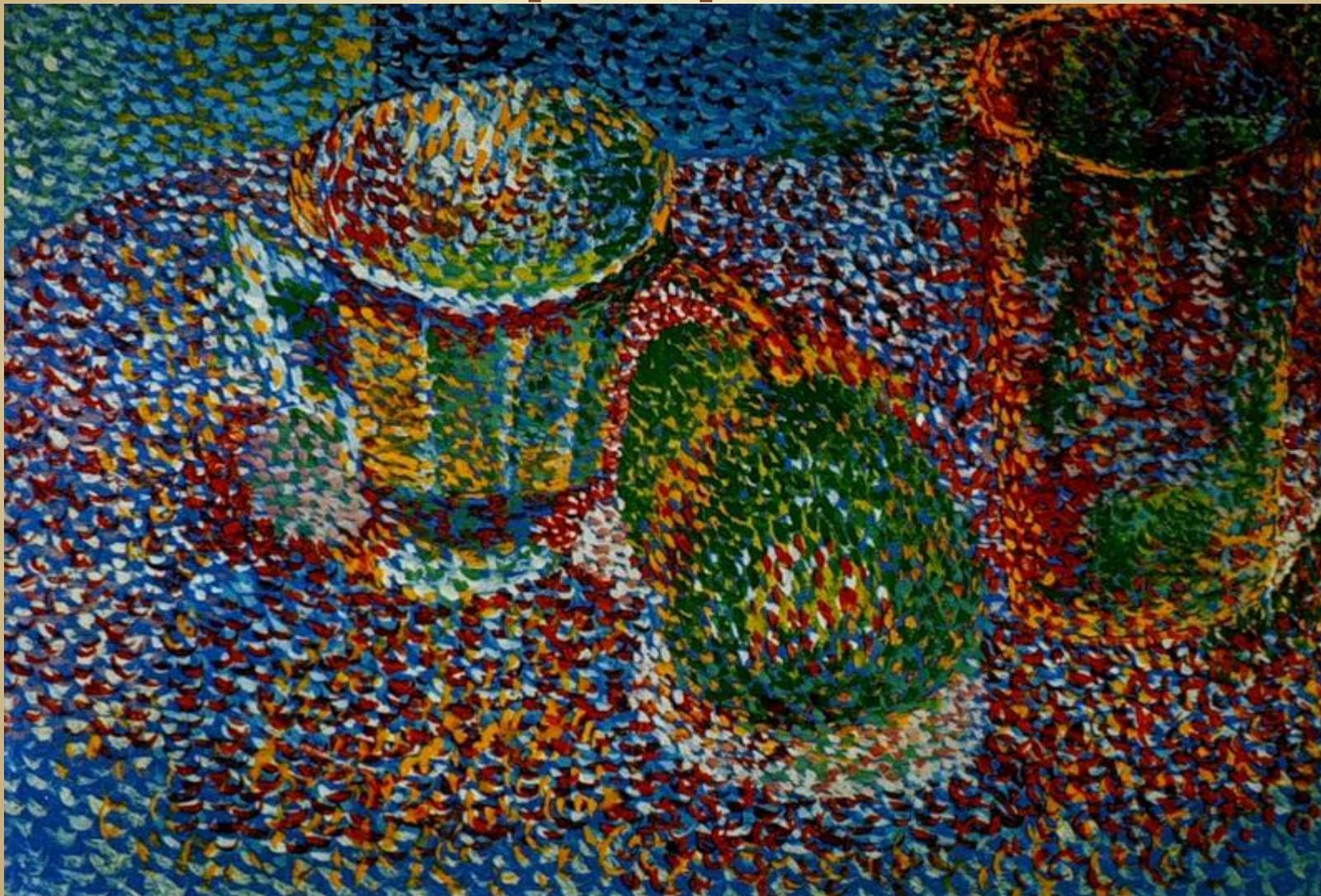

**Пабло
Пикассо.
Автопортрет
с палитрой.
1906 г.**

***П. Пикассо.
Скрипка***

П. Пикассо.
«Натюрморт 3». 1919

П. Пикассо.
Гитара,
бутылка,
ваза с
фруктами и
бокал на
столе". 1919

**П. Пикассо.
Натюрморт и
гитара.
1919**

**П. Пикассо.
Пара.
1919**