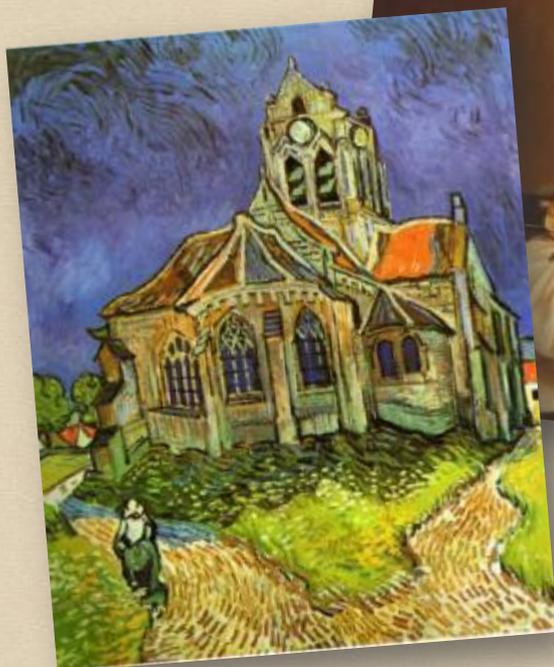

Знаки и символы искусства

**«Знаки и символы управляют
миром, а не слово и закон»**

Конфуций

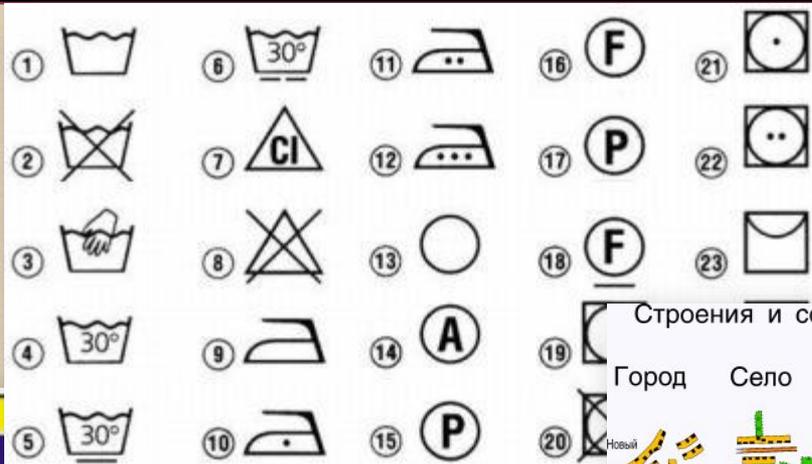

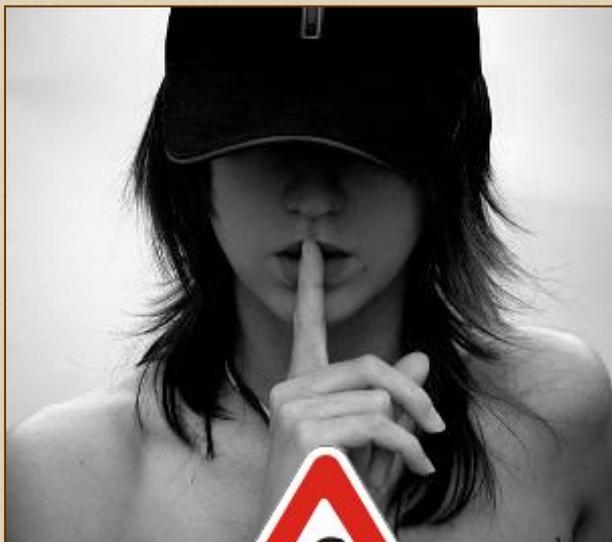
**«Я вижу сердцем, так же как и
глазами»**

Камиль Каро

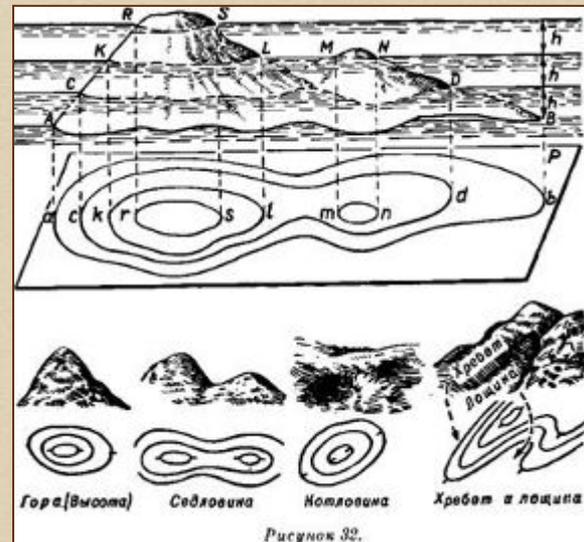

Знаки – это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий.

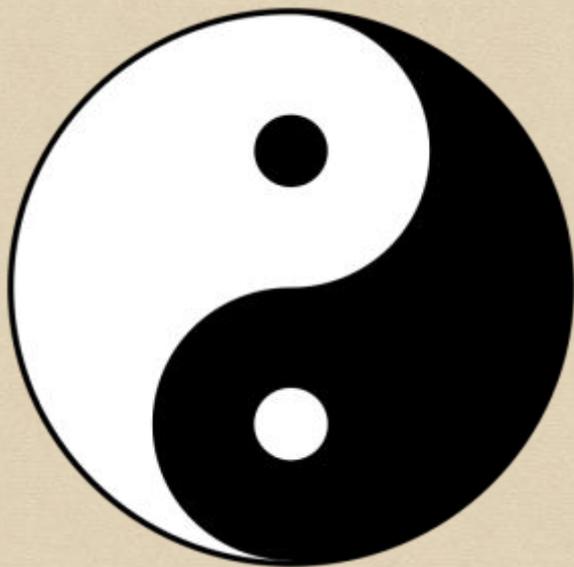

Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы SOS или сирена скорой помощи, самые разные жесты и т. п.

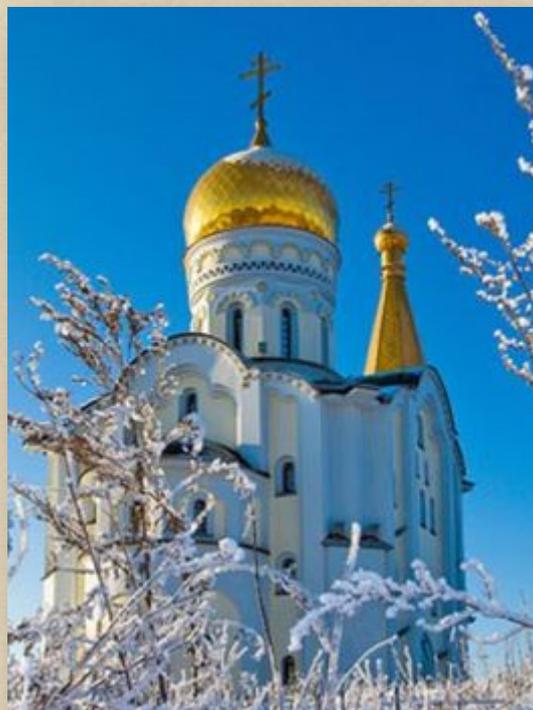
**Символ – это предмет, действие и т.п.,
раскрывающие какой-либо образ, понятие,
идею. Символ воплощает общие для людей
переживания, идеи. Символ – это синтез
знака и образа.**

Символика православного храма

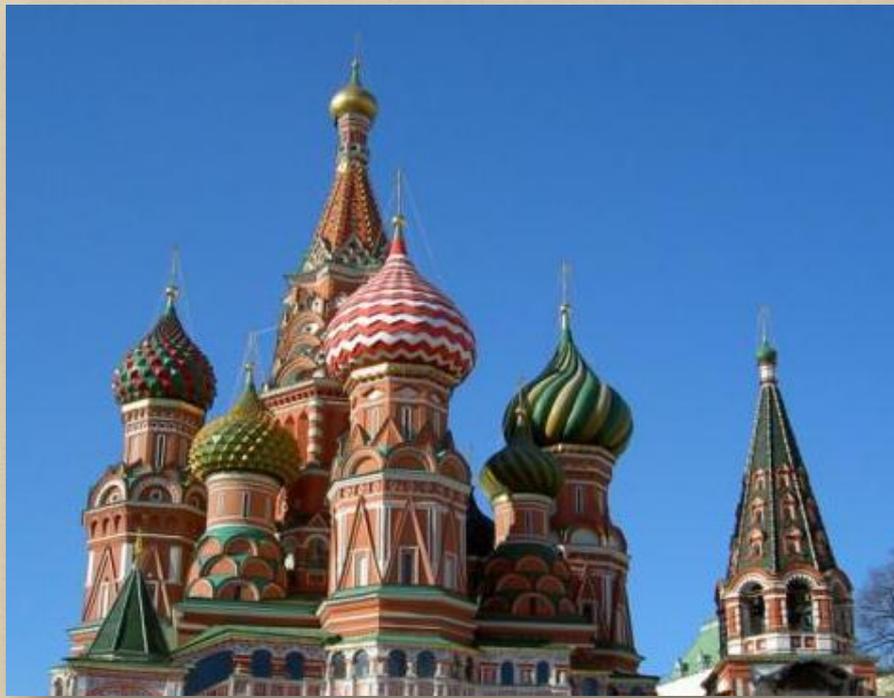
символизирует Господа
Иисуса Христа

два естества Христа
(божественное и
человеческое)

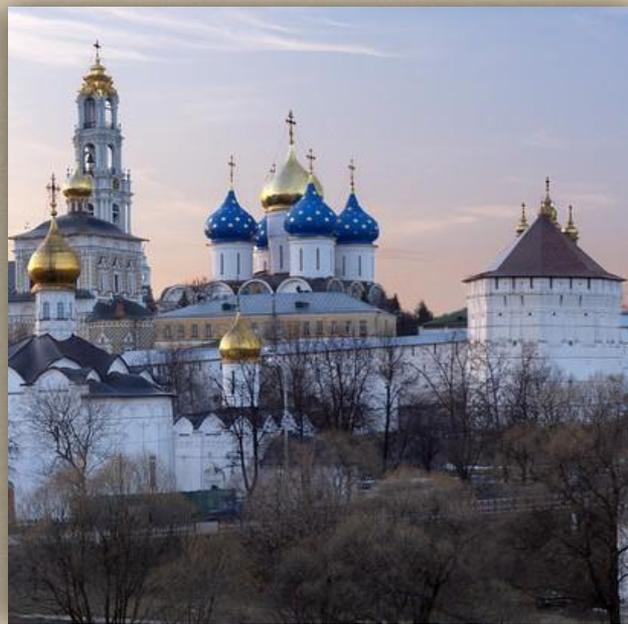
3 купола — Святая
Троица

- 7 куполов — семь Вселенских соборов, семь таинств христианских;
- 9 куполов — девять чинов ангельских;
- 13 куполов — Христос и 12 апостолов.
- 24 купола — 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете;
- 25 куполов — 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете + Иисус Христос;
- 33 купола — возраст Христа, в котором его распяли.

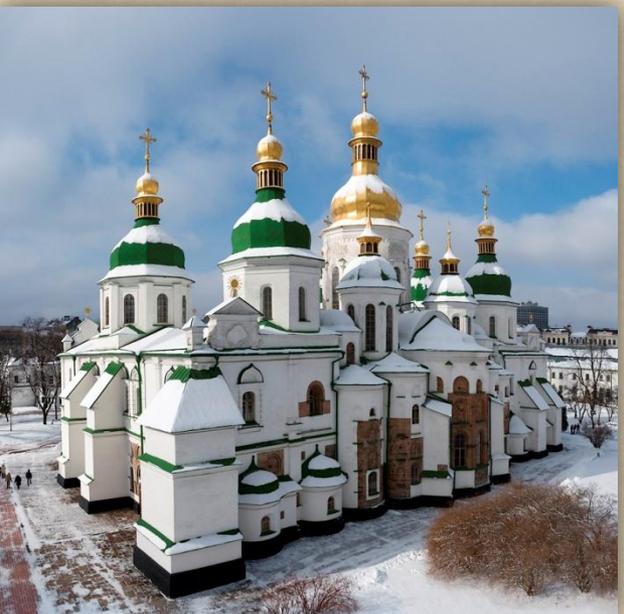
1.

2.

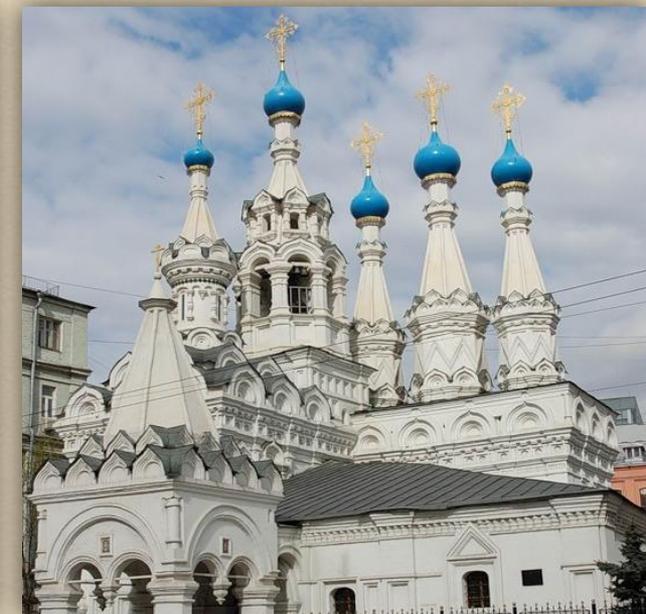
3.

4.

5.

6.

Вихрь. Ф.А.Малявин

Что символизирует цвет картины?

«Вот символ русской жизни 905 и 906 гг.!
Вот она: бесформенная, оглушительная,
звонкая, как колокола и трубы, оргия
красок»

И.Е.Репин

Прочитайте текст на стр. 60- - 63. Символы средневекового христианского искусства

Знаки и символы искусства

И. Ван Стейн. Сумма сумм

С первобытных времен различные виды изображений (скульптурные, живописные, графические) являлись знаками и символами действий, которые осуществляли люди. С развитием общества и информативности знаков, их значение расширялось.

В искусстве символы часто используются для передачи скрытого смысла. Например, в средневековом искусстве яблоко часто символизирует грехопадение, а виноградная лозь — Христа.

Символы в искусстве — это знаки, которые имеют определенное значение. Они могут быть конкретными (например, яблоко) или абстрактными (например, крест).

Знаки — это обозначения предметов, явлений, действий. Например, знаки могут служить подсказкой или указывать на географические карты, музыкальные ноты, различные жесты и т.п.

Символ — это предмет, действие и т.п., представляющий собой образ, понятный всем. Символы используются для передачи информации. Символ — это знак и образ.

В искусстве символы часто используются для передачи скрытого смысла. Например, в средневековом искусстве яблоко часто символизирует грехопадение, а виноградная лозь — Христа.

А. Брейгел. Интерьер с алтарем

П. Брейгел. Интерьер с устрицами

П. Брейгел. Интерьер с рыбой

И. Ван Стейн. Церковь св. Ульриха

Многие произведения XVII в. носят символический характер, который зачастую передается через предметы: божья коровка, яблоко, рыбка, ушанки, цветы, вино и др. Иногда обычные предметы, представленные в одной композиции, образуют сложную систему знаков, которая имеет определенное значение.

Многие произведения XVII в. носят символический характер, который зачастую передается через предметы: божья коровка, яблоко, рыбка, ушанки, цветы, вино и др. Иногда обычные предметы, представленные в одной композиции, образуют сложную систему знаков, которая имеет определенное значение.

П. Брейгел Старший

И. Ван Стейн. Шторм на море

Как вы думаете, что означают Пасторы и олененок в картине И. Ван Стейна? Попробуйте интерпретировать их сначала как простые элементы природы, а затем как символы. Постарайтесь вспомнить музыкальные сочинения и рассмотреть картины И. Ван Стейна.

Его отношение к миру отличается тем, что он видит и чувствует явную или потенциальную жизнь, которая разлита во всем сущем, в природе, в самом матери. А потому другое название натюрмортов — *шизальфем* (голландское *schizalfeem*, от *schiz* — «разрывать» и *feem* — «земля»).

Натюрморты, посвященные «безвестным вещам», для Ван Стейна — это не просто изображение предметов, а исследование их внутреннего содержания. Он стремится выразить красоту и гармонию в самых обычных вещах.

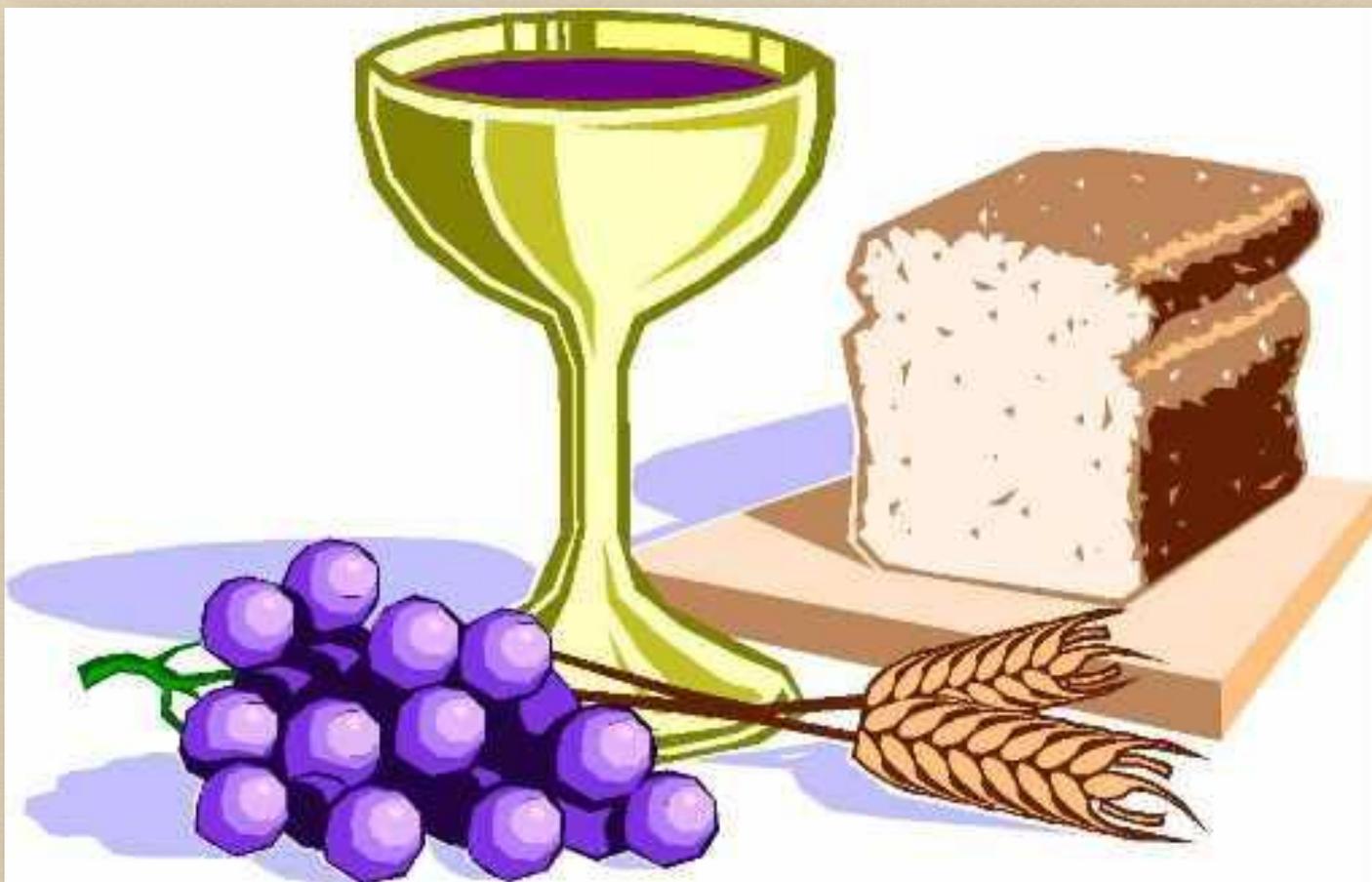

И. Ван Стейн. Натюрморт с олененком

Натюрморт (от лат. *natura* — природа) — жанр живописи, в котором изображены предметы быта, символы, цветы и др.

Художественно-теоретическое задание: Попробуйте проанализировать — музыкальные, поэтические или изобразительного искусства, которые являются знаками и символами (раскажи бы с какой-либо события нашей жизни, о том, что оставил след в нашей памяти, в душе).

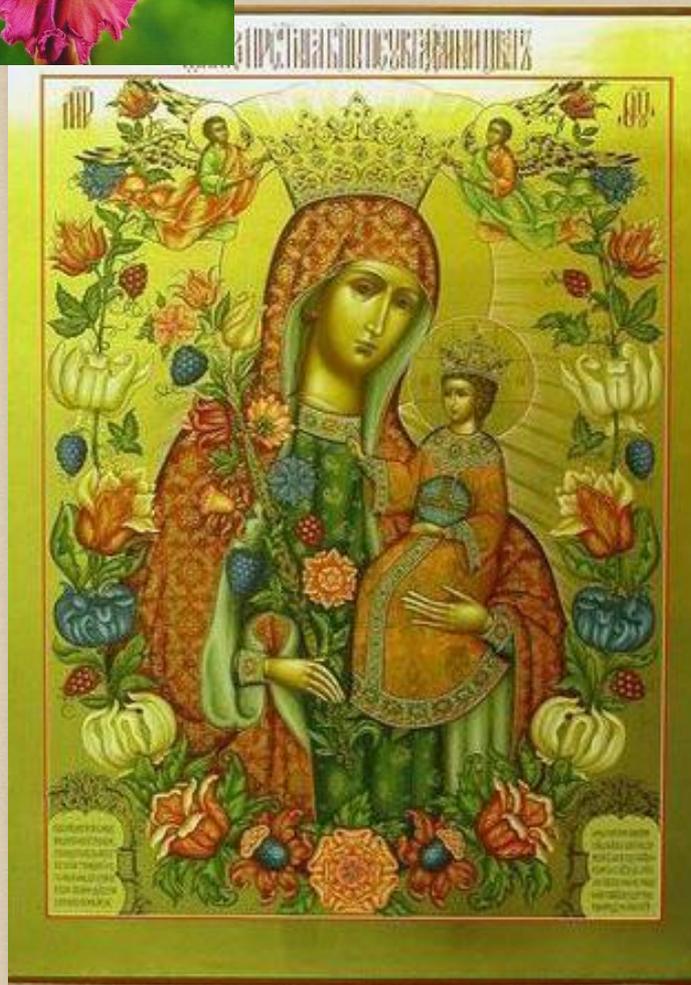
Символы средневекового христианского искусства
Символы Евхаристии (греч. εὐ-χάριςτια — благодарение,
благодарность, признательность от εὖ — добро,
благо и χάρις — почитание, честь, уважение)

Символ Христа

Символ Богоматери

**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**

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.

Натюрморт (франц. nature morte — мертвая природа) — жанр, характерной особенностью которого является изображение предметов обихода, еды, цветов и др.

другое название натюрморта — *итильлебен* (голланд. stilleven, нем.

stilleben, англ. still life) — тихая (безмолвная) жизнь.

П. Клас. Натюрморт с рыбой

ВАНИТАС

(vanitas — суета
сует).

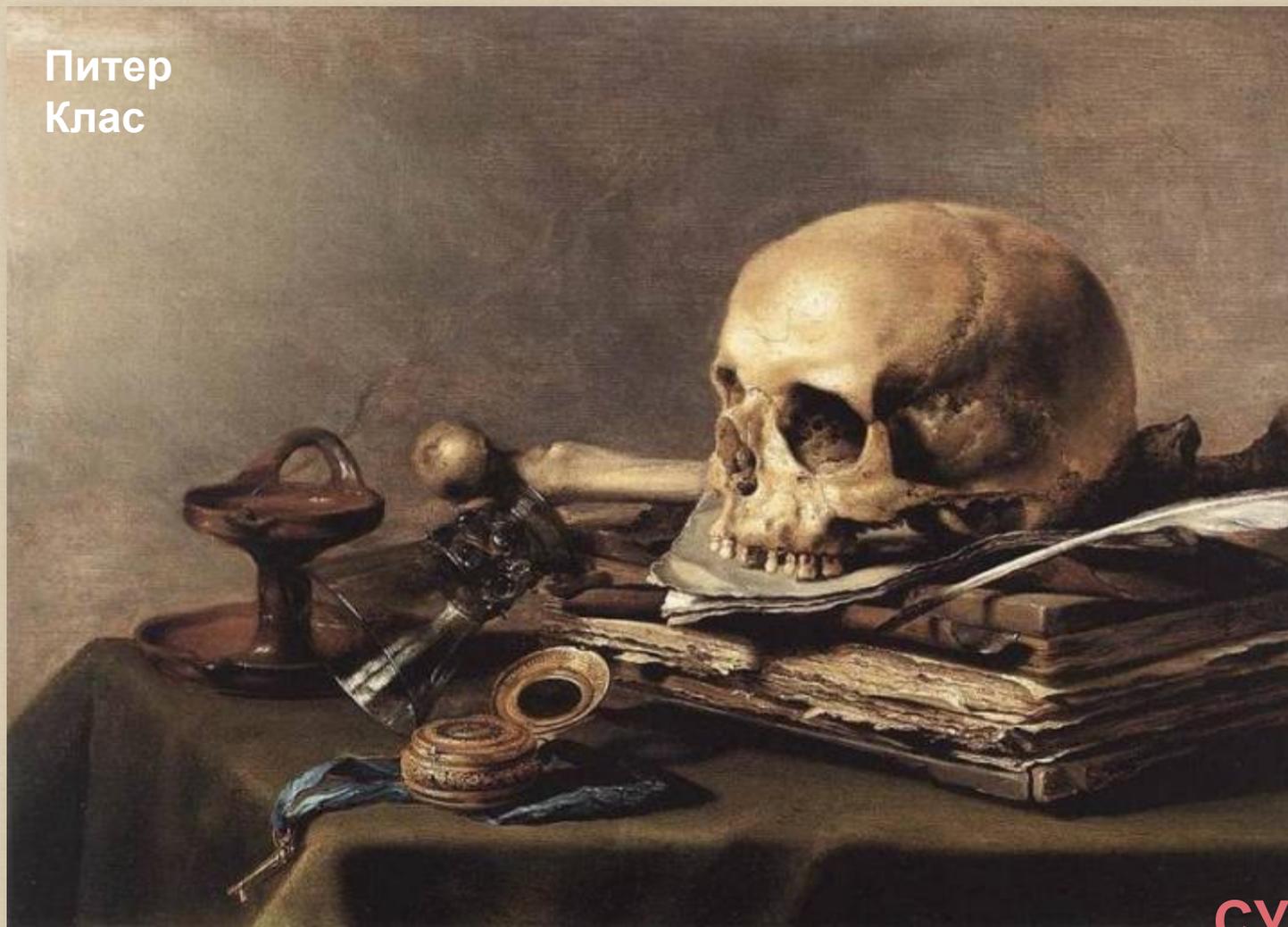
напоминающий
Натюрморт
человеку о
бренности его
существования.

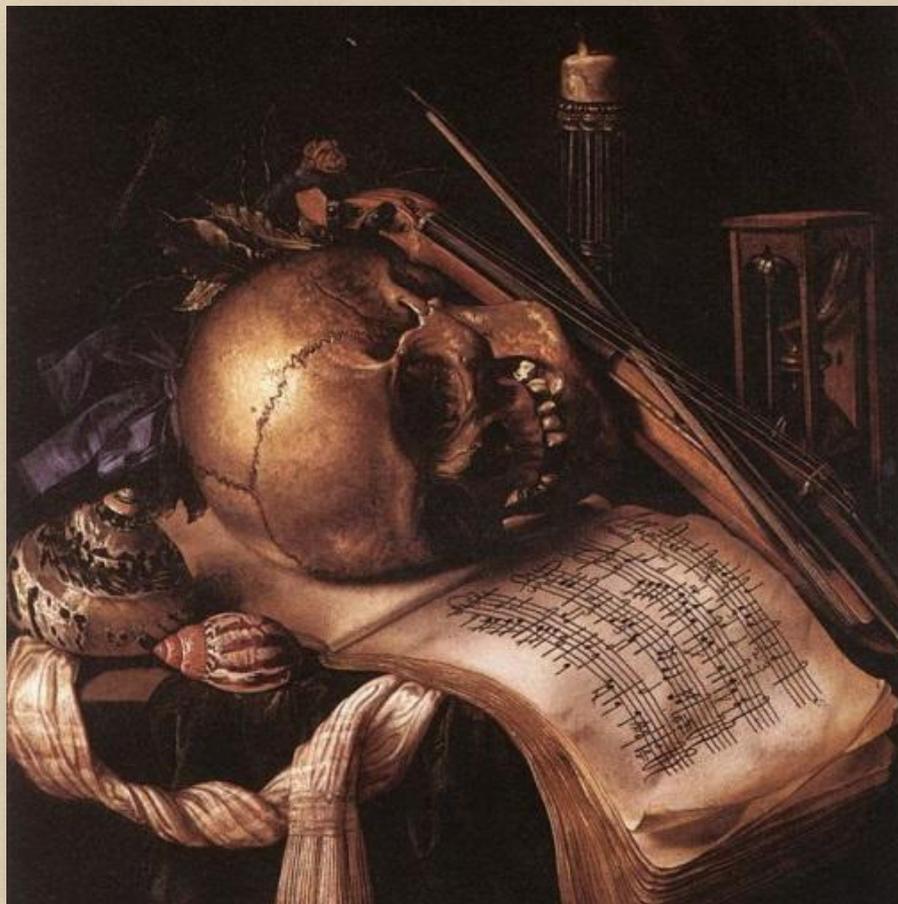

Ю. Ван Стрек. Суета сует

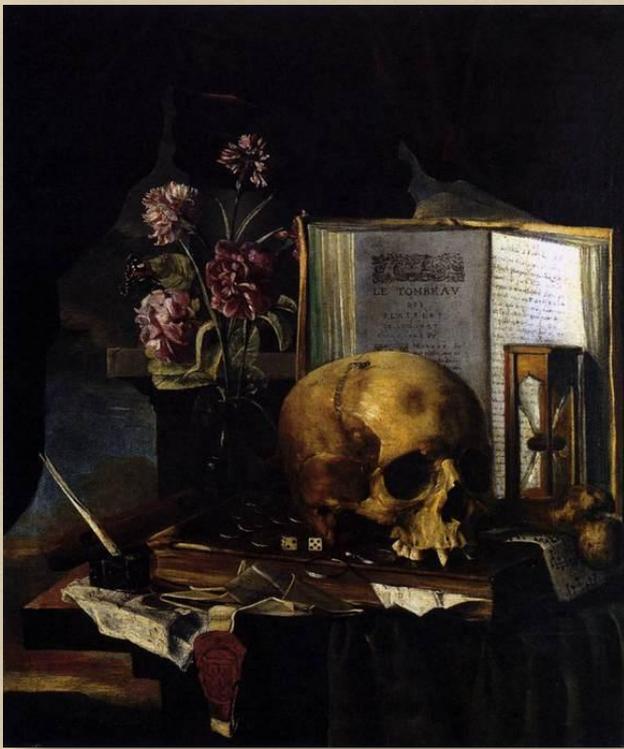
Ванитас (vanitas – суета сует)

Питер
Клас

Череп — напоминание о неизбежности смерти. Аналогично тому, как портрет является лишь отражением когда-то живого человека, так и череп является лишь формой когда-то живой головы. Зритель должен воспринимать его как «отражение», он наиболее отчетливо символизирует бренность человеческой жизни.

Цветы (увядающие); роза — цветок Венеры, символ любви и секса, которая тщеславна, как всё, присущее человеку. Мак — успокоительное средство, из которого изготавливают опиум, символ смертного греха лени. Тюльпан — объект коллекционирования в Нидерландах XVII века, символ необдуманности, безответственности и неразумного обращения с дарованным Богом состоянием.

Ростки зерна, ветви плюща или лавра (редко) — символ возрождения и круговорота жизни.

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. Равенство возможностей в азартной игре значило также и предосудительную анонимность.

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. Подобно маскам, символизируют отсутствие тех, кто их носил. Ключи — символизируют власть домашней хозяйки, управляющей запасами. Руины — символизируют преходящую жизнь тех, кто их населял когда-то.

- **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.

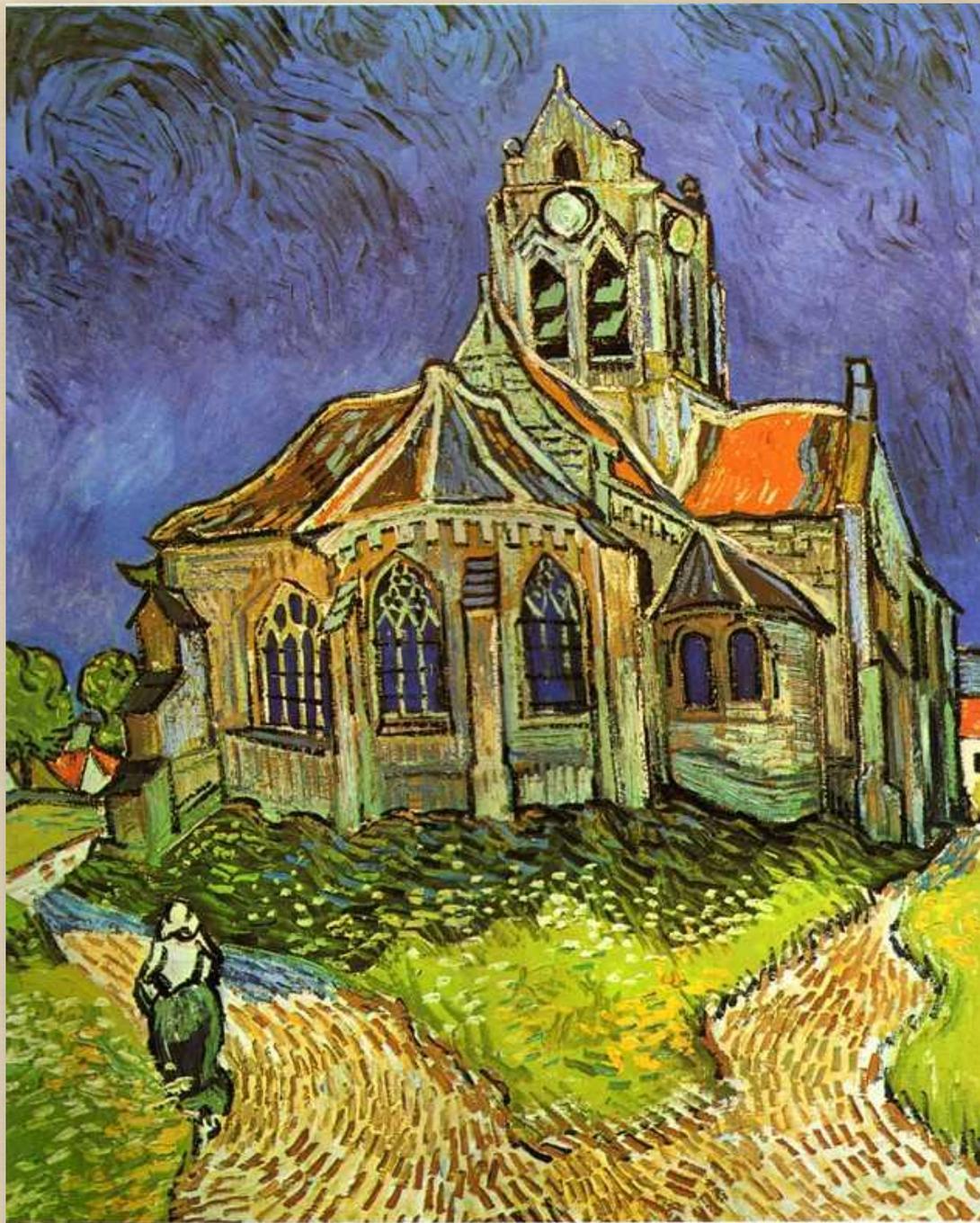
П. Клас. Натюрморт с устрицами

П. Клас. Натюрморт с рыбой

**А.Ван Бейерен Натюрморт с
лангустами**

**Ван Гог. Церковь в
Оверне**

«Я попытался выразить красным и зеленым цветом ужасные страсти человека»

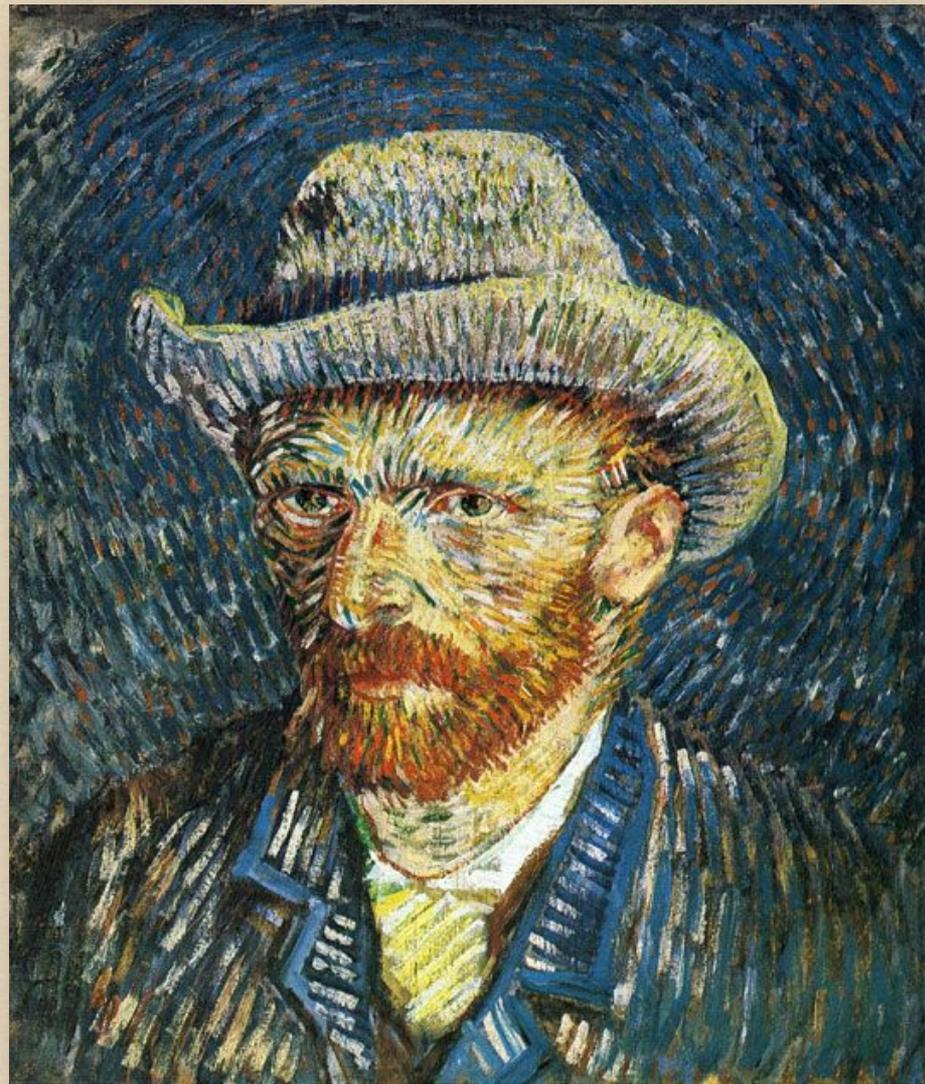
Ван Гог

Для художника не существует «безгласных вещей», для него все — «выразительное и говорящее бытие» (М. Бахтин).

Портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены **Винсента ван Гога** (1853—1890) отражают его мятежную, независимую от канонов и норм, одинокую душу.

Автопортрет в фетровой шляпе. Ван Гог Винсент.

В. Ван Гог.
Звездная
ночь

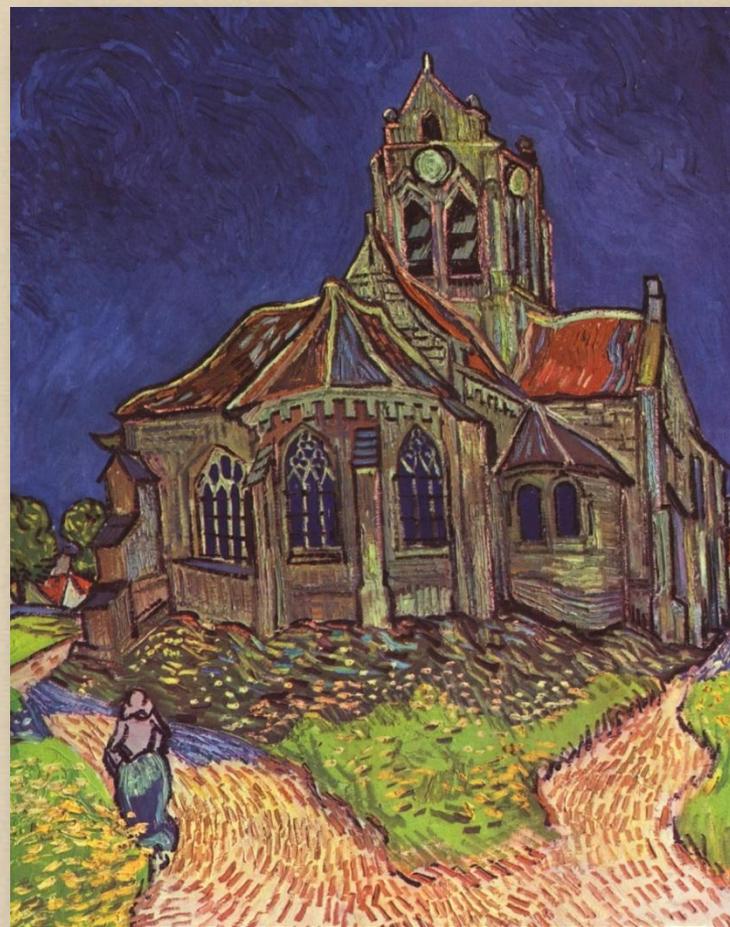
Его работы пронизаны чувством острой тревоги и смятения. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов. Ван Гог стремился отразить содержание с помощью экспрессивных, психологически насыщенных цветов.

«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. Натюрморт с олеандром

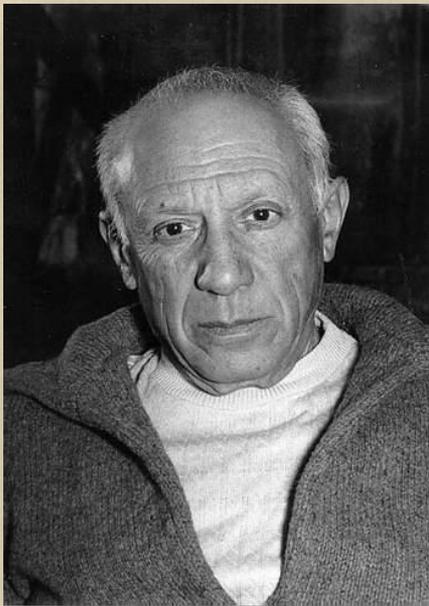
В. Ван Гог. Церковь в Овере

Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1887

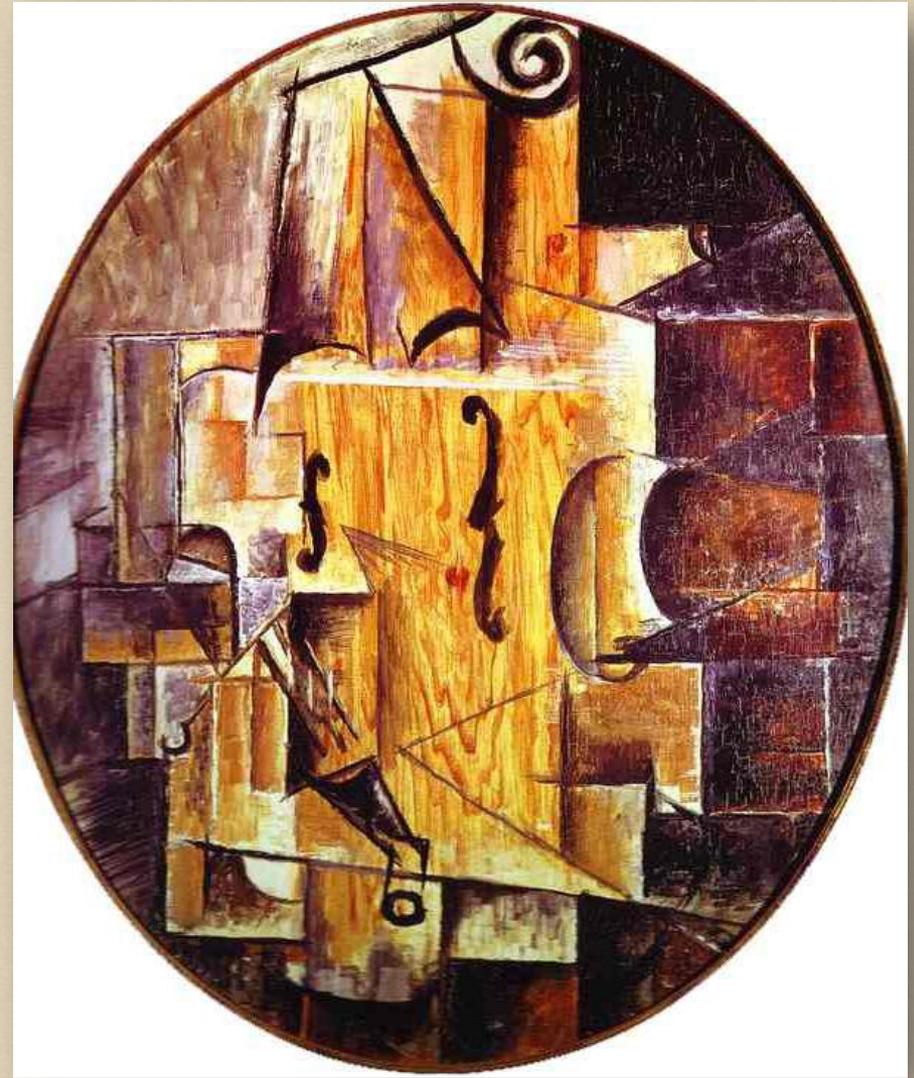
Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1889

Пабло Пикассо

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**

Символы в музыкальном искусстве

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.

Можно говорить и о пластических знаках, воспроизводящих жест, движение.

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, Ф. Мендельсона, Н.Римского-Корсакова и др.

**Н. Паганини Вечное
Движение**

Знаки в музыке

Иконические –
знаки-образы,
имеющие
сходство с тем,
что они
обозначают

Знаки-индексы
– «намек» на
внешнюю
предметную
сферу

Знаки-символы
– мелодии,
которые несут
прямую
смысловую
нагрузку

Художественно-творческое задание

Подберите произведения — музыкальные, поэтические или изобразительного искусства, которые языком знаков и символов рассказали бы о каком-либо событии вашей жизни, о том, что оставило след в вашей памяти, в душе.

или

«Расшифруйте» знаки и символы одного из произведений искусства