

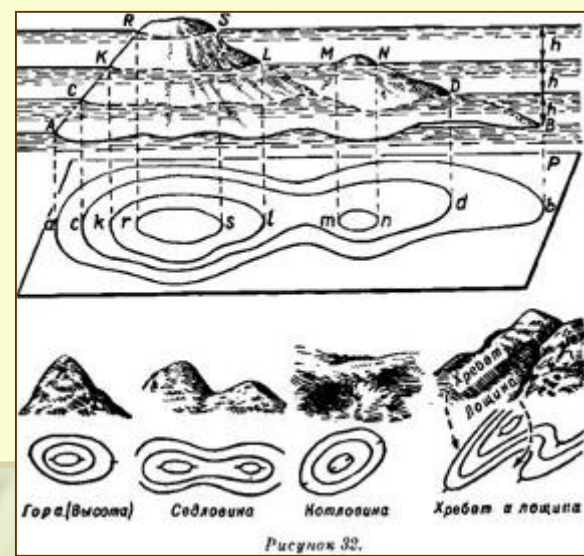
Знаки и символы искусства

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**.

Автор-составитель
Киселёва Т.В.

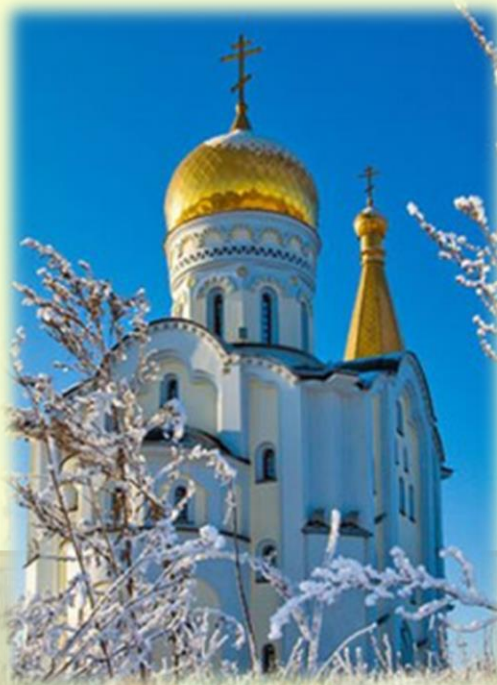
Знаки — это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий. Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы SOS или сирена скорой помощи, самые разные жесты и т. п.

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.

символизирует
Господа Иисуса
Христа

два естества Христа
(божественное и человеческое)

3 купола – Святая Троица

В главе, посвящённой описанию похода персов на скифов, Геродот пишет, что «скифские цари отправили к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары, но тот ответил, что ему приказано только вручить дары и как можно скорее возвращаться. По его словам, персы достаточно умны, должны сами понять значение этих даров... » Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и приносят ему, в знак покорности, землю и воду, так как мышь живет в земле, а лягушка – в воде, птица же больше всего похожа, по быстроте, на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Против этого выступил Гобрий. Он объяснил смысл даров так: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или, как мыши, не зароетесь в землю, или, как лягушки, не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами» . Дары произвели гнетущее впечатление на царя персов, но самое ужасное было впереди. После принесения даров скифские отряды – пехота и конница – выступили в боевом порядке для сражения с персами. Когда скифы уже стояли в боевом строю, то сквозь их ряды проскочил заяц. Заметив зайца, скифы тотчас же бросились за ним. Когда они пришли в беспорядок и в их стане поднялся крик, Дарий спросил, что значит этот шум у неприятеля. Узнав же, что скифы гонятся за зайцем, сказал: «Эти люди глубоко презирают нас, и мне теперь ясно, что Гобрий правильно рассудил о скифских дарах» .

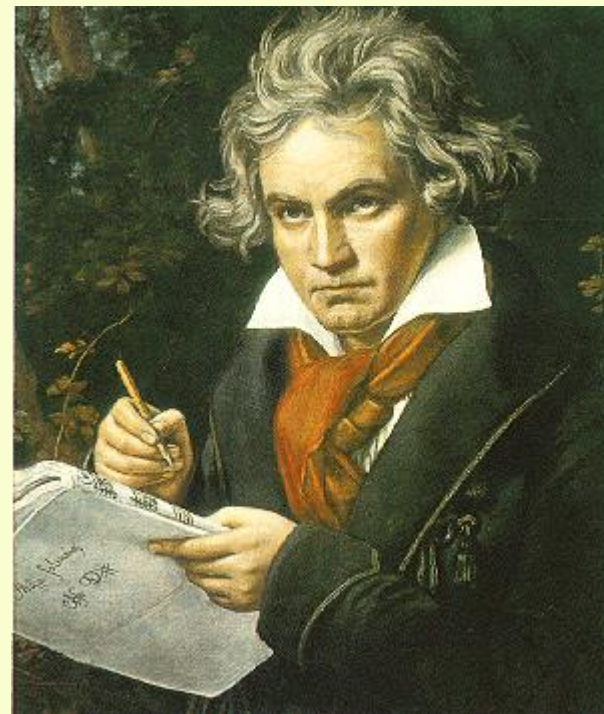
В человеческом характере всегда присутствует стремление творить. Одна из замечательных идей – идея создания вечного двигателя, что оказало бы огромное влияние на развитие экономики. Но только музыке как искусству временному подвластно воплощение образа «вечного движения». **PERPETUUM MOBILE** (перпетуум мобиле - буквальный перевод с латинского — вечное движение) - виртуозная инструментальная пьеса, выдержанная в характере быстрого, ритмически равномерного движения. Пьесы с названием “Perpetuum mobile” встречаются среди сочинений К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, Н. Паганини, И. Штрауса, Римского-Корсакова и др.

Н. Паганини.
И. Штраус.
Н. Римский-Корсаков.

Музыкальным знаком, который
становится символом, можно
назвать **мотив судьбы** -
интонацию, из которой вырастает
вся симфония
№ 5 Л. Бетховена.

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

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 Богоматери.

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

Натюрморт

- История натюрморта как самостоятельного жанра началась в эпоху Возрождения, когда наблюдался небывалый интерес к материальному миру, образы которого сохранили символическое значение, присущее изображениям предметов в средневековом искусстве.
- **Натюрморт** (франц. *nature morte* - мертвая природа) - жанр, характерной особенностью которого является изображение предметов обихода, снеди, цветов и др.
- Многие произведения XVII века носят символический характер, который зачастую передаётся представленными в них предметами: хлебом, рыбой, увядшими цветами и др.
- Особенно это характерно для распространённого в XVII веке натюрморта **ВАНИТАС**.
- **ВАНИТАС** (лат. *vanitas*, букв. - «суета, тщеславие») — жанр живописи, аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Само название «Суета сует» говорит о бренности земной суеты — погони за богатством, властью, удовольствиями.

П. Клас. Натюрморт с устрицами

П. Клас. Натюрморт с рыбой.

Ю. ван Стрек. Суета сует

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.

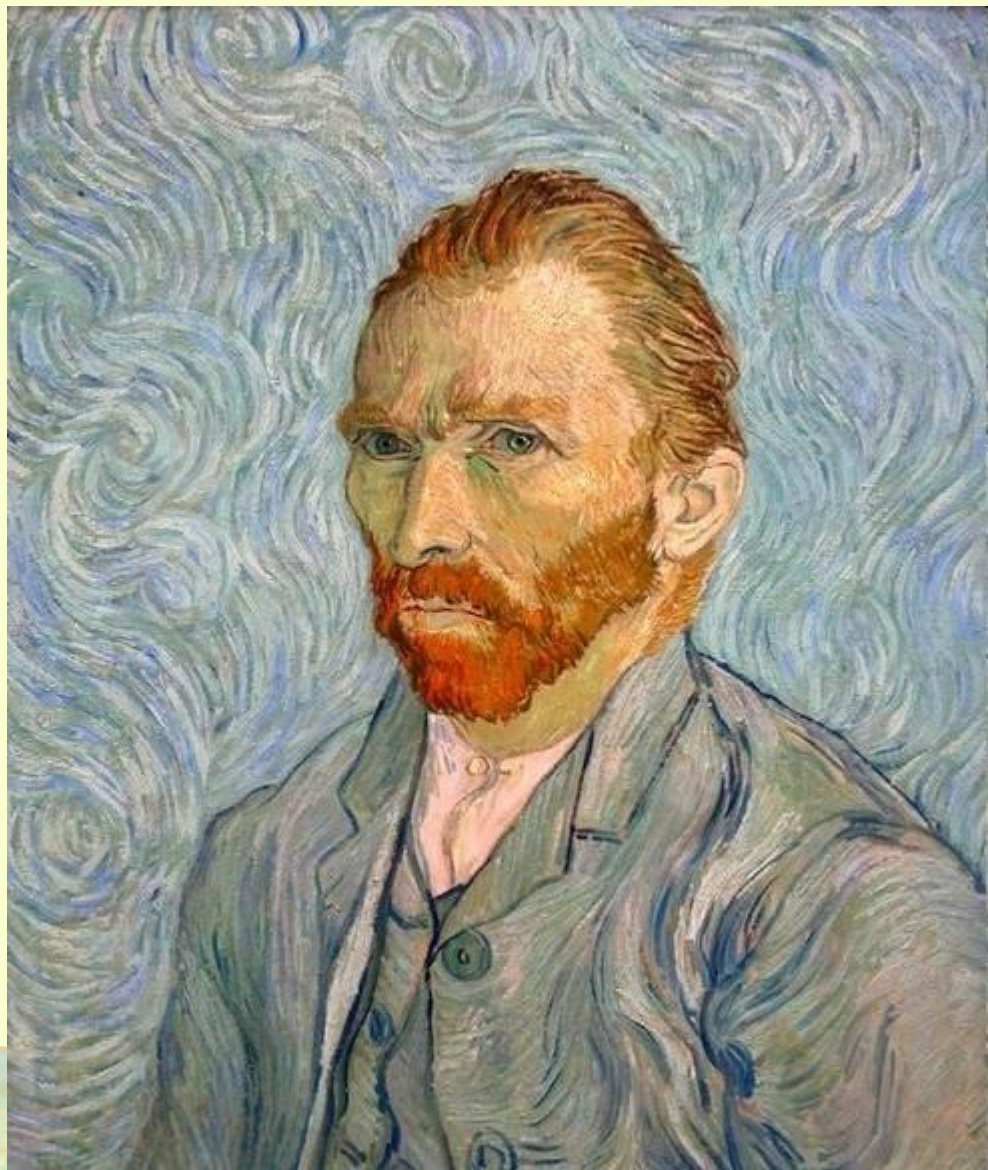
Музыкальные инструменты, ноты — краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.

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.

Картины Винсента Ван Гога отражают его мятежную, 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.**

Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером **приему наложения краски** мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

Винсент ван Гог (1853—1890)

Винсент Ван Гог. Звездная ночь, 1889

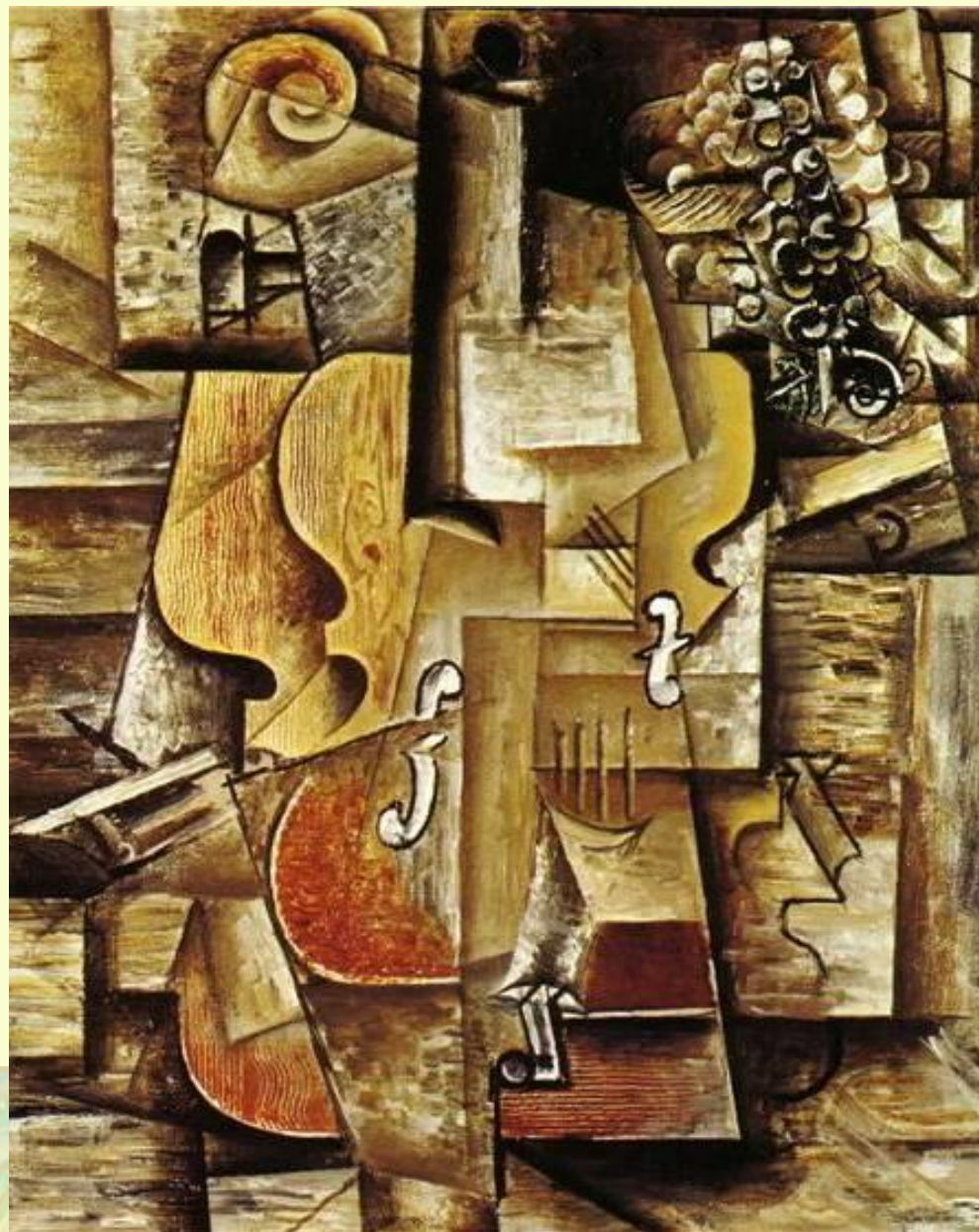

Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1887

Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1889

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

Пабло Пикассо. Скрипка и виноград.