

С книгой - через века

Рядом с книгой - значимый шаг к знаниям, которые являются основой прогресса

"Какое чудо - восхищаться в живописи тем, чем в реальности не восхищаешься". Эжен Делакруа

Как мы уже знаем, образ первой книги в искусстве воплощала в себе Библия. Возникновение книгопечатания способствовало появлению светской литературы. В XVI-XVII вв. книга входит в быт аристократии, и это отражается в светской живописи. На парадных портретах коронованных особ, представителей просвещенного дворянства, учёных мужей и других обеспеченных слоев общества неизменною деталью становится книга, как символ образованности и принадлежности к высшим сословиям. Книга здесь выступает как характерная деталь изображения. Более того, книга становилась деталью оформления интерьера жилищ, фрагменты бытовой живописи очень часто представляли собой натюрморты с изображением книг. В XVIII веке распространению книги, как и знания вообще, очень способствовали труды писателей – просветителей. Особенно расширился круг читателей и усилилось внимание художников к книге в XIX веке. На полотне и в скульптуре она подчеркивала образованность, особую духовность человека читающего. Но центром произведения книга стала в жанре натюрморта или скульптурного изображения – памятника, где сама становилась главной моделью.

Натюрморт

Натюрморт (от фр. *nature morte* – «мёртвая природа») – один из распространённых жанров живописи. В натюрморте изображаются обычные, повседневные предметы. Художник не просто переносит эту натуру на полотно, а сознательно компоует предметы, чтобы максимально выразить свой замысел. Вещи становятся символами, разнообразными по значению: от символа радости, обилия и красоты земной жизни (натюрморты типа «букеты», «завтраки», «десерты» и т.п.) до «учёных натюрмортов» с философским подтекстом, названных «*vanitas*» (с латинского – «тщетность»). Особенного расцвета «ванитас» достиг в голландской живописи 17 века. Для натюрмортов этого вида типичны изображения часов, черепа, догоревшей свечи, как символов быстротечности земного существования. Непременная деталь – обилие книг. Такой натюрморт вызывает раздумья над смыслом человеческого существования. Книга была натурой великим голландцам: Питеру ван Стенвейку (Стенвику), Давиду Байли, Яну Давидсу де Хему, Герарду Доу, Ван Гогу; французам Шардену, П. Гогену, А. Фантен – Латуру, американцу Рагуету Хирсту, русским Г.Н. Теплову, А.А. Осмеркину, С.Н. Андрияке и др.

Посмотреть натюрморты по ссылке:

<http://www.bugaga.ru/pictures/1146718904-natyurmorty-s-knigami.html>

**Питер ван Стенвик (Стенвейк). Натюрморт «Vanitas». (1540г.). Прадо.
Дерево .34x46 см.**

Классический тип натюрморта «Vanitas». На небольшом полотне художник разместил предметы, символизирующие бренность земной жизни: череп, догоревшую свечу, колпачок для гашения свечей, пустой саквояж, как аллегория последнего путешествия в мир иной, а также в сравнении показана тщета земных радостей: лютня, трубка, табак, кувшин, книги. Очень характерен луч света (последний?), пересекающий картину по диагонали слева направо, а также расположение предметов, как бы сдвинутых на край стола; стол кончается, а дальше - пустота.

**Жан-Батист Симеон Шарден. «Натюрморт с атрибутами искусств»,
1760-е, ГМИИ, Москва**

В центре полотна - гипсовая голова Меркурия - античного божества, считающегося покровителем искусств. Рядом - инструменты для черчения и рисования, гравюры, свернутые в рулон; войти в мир науки и искусства позволяют книги в кожаных переплетах, открывающие для человека путь к совершенству. Удивительна почти монохромная гармония полотна. Оливковые, серые, голубоватые оттенки прекрасно сочетаются друг с другом, лишь яркие корешки книг спорят с желтовато-белым гипсом и светлыми листами гравюр.

**Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств (1766),
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Написано по заказу императрицы Екатерины II для
конференц-зала Петербургской Академии художеств.**

"Я должен идти собственным путем. Если я не работаю, если я не совершенствуюсь, если я не ищу - я пропал. Да помоги мне Господь!

Винсент Ван Гог

**Винсент Ван Гог (1853-1890). Натюрморт с Библией. 1885.
Музей Ван Гога, Амстердам. Холст, масло. 65 x 78 см.**

Винсент Ван Гог. Ваза с олеандрами и книгами.(Натюрморт с олеандром). Арль, август 1888. США. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Холст, масло, 60 x 74.

Ван Гог. Биография и творчество: <http://vangogh-world.ru/>

Андрьяка С.Н.(род.1.07.1958). Натюрморт со свечей и книгами. 2002. Акварель. 40 x 56.

Школа акварели Сергея Андрьяки: <http://www.andriyak.ru/>

Книга в фантазиях художника

**« Если двери восприятия очистить, всё
сущее явится человеку таким, какое оно
есть - бесконечным.»**

Уильям Блейк

Объединить в одном разделе художников разных стилей и направлений позволила их необузданная фантазия, сходная со сном наяву, с яркими детскими грёзами, невероятными и правдоподобными. Их произведения удивляют и дарят радость открытия или загадывают загадку, которую интересно разгадывать.

Для справки:

Маньеризм (в переводе с итал. – «манера, «стиль») - форма искусства, которая предполагает воспринимать мир как соединение загадочных и ясных явлений. Она признает соседство науки и оккультизма. М. появился в эпоху позднего Возрождения (в 16 веке).

Сюрреализм (в переводе с фр.- «сверхреализм») – направление в модернизме XX века, исследующее сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). В основе с. – субъективные ассоциации художника. Сложился к 1920г.

Магический (или волшебный) реализм – означает поиск «своего» в «чужом», т.е. заимствование, переименование художественных моделей для выражения своего мира. Возник, как составляющая авангардизма, в 1-ой четверти XX века.

**Первым в ряду этих замечательных художников-волшебников
непревзойдённый Джузеппе Арчимбольдо.**

Роб Гонсалвес. Башня знаний.

А это уже совсем другая библиотека, уютная библиотека-город под открытым небом. Не город, а Мечта настоящего любителя книги .

**Галерея Роберта Гонсалвеса: <http://www.sapergalleries.com/Gonsalves.html>
Картины смотрите также на сайте: <http://likefeo.narod.ru/art/gonsalves.html>**

Геннадий Приведенцев. Её Величество Книга.

Сюрреализм. масло, холст. 50 x 60 см.

Геннадий Приведенцев. Каменная книга
Сюрреализм. масло, холст. 50 x 40 см. Год создания: 2008.

Геннадий Приведенцев: «Я предлагаю Вам прогулку по моей коллекции, забавной и увлекательной, коллекции снов и фантазий, мыслей и образов, вещей и картин.»:
<http://philosophicalart.narod.ru/privedenzev.html>;

Владимир Куц. Атлас странствий.

Владимир Куц. Книга книг

Владимир Куц. Генеалогическое дерево

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВЛАДИМИРА КУЦА:

<http://www.kushfineart.ru/index.php>;

Познакомиться с его творчеством можно на сайтах:

http://www.dailycars.ru/interview/kusch_1.html

<http://philosophicalart.narod.ru/kush.html>

<http://www.vladimirkush.com/home.php>

Памятники книге

Ещё одним объяснением любви и признательности книге служат многочисленные, как оказалось, памятники; самые разнообразные по материалу (в камне и металле), по размеру - монументальные, как у Зураба Церетели (Памятник «Летопись России» в сибирском Когалыме), и совсем небольшие, как Памятный знак «Роман И.А. Гончарова «Обломов» в городе Ульяновске. Памятники ставятся книгам с трагической судьбой и книгам, навсегда вошедшим в историю человеческой культуры. Иногда они похожи просто на стопочку больших книг, но бывает и служат людям как элементы дизайна городской среды (красивые и разнообразные скамейки в Барселоне в форме раскрытых книг) Памятники ставятся не только книге (например, роману В. Астафьева «Царь-рыба» в Красноярске), но и её героям, часто воспитавшим целые поколения, (Маленькому принцу того же З. Церетели, Белому Биму Черное ухо в Воронеже, Василию Тёркину в Смоленске, Дон Кихоту на Кубе и т.д.). Форма книги используется даже в архитектуре (так здание бывшего СЭВ в Москве имеет форму раскрытой книги). Жаль, мы не сможем посмотреть всего.

При подготовке раздела использованы материалы сайтов:

www.kniga-kartina.okis.ru/fotogalery.0.html

<http://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=556>

<http://seomyseo.ru/?p=109>

Памятник Томасу Манну. Авторы композиции – калининградские художники Людмила Богатова и Олег Сальников. г.Светлогорск (до Второй Мировой войны- курортный городок Раушен).

Здесь на берегу Балтийского моря отдыхал Нобелевский лауреат 1929 года Томас Манн и здесь он написал новеллу «Марио и волшебник». Рядом с домом, где жил писатель, на гранитном валуне, отшлифованном волнами Балтийского моря, открытая книга, ветер как будто шевелит её страницами(и не верится, что они из бронзы). Прекрасно виден портрет писателя и строки на немецком и русском языках: «Ты сохранил величье языка, любя его, как любит только тот, кто пережил изгнания годы».

