

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства.

Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1766 г. | 1

Полотно написано Жаном-Батистом Симеоном Шарденом около 1766 г. Натюрморт выполнен маслом на холсте размером 112 x 140,5 см, экспонируется в Государственном Эрмитаже.

Картина относится к позднему периоду творчества художника. «Натюрморт с атрибутами искусств» выполнен по заказу императрицы Екатерины II. По своему назначению – это *dessus de porte*, то есть живописная композиция, предназначенная для украшения наддверия. Творение Шардена должно было украсить один из проёмов в строящейся Академии Художеств, но полюбилось императрице и осталось в её личной коллекции.

Картина вписана в горизонтально вытянутый прямоугольник. В качестве фона задействован деревянный стол, на котором стоят предметы и стена тёмно-коричневого цвета. Фокусной точкой является расположенная немного правее центра статуэтка молочного цвета, она выделена световым пятном.

Шарден изобразил картину намного спокойнее, чем многие другие свои произведения. Натюрморт написан в стиле рококо и подчёркивает традиционные для Эпохи Просвещения ценности – значимость образования, развитие искусства и свободомыслие. Шарден тонко чувствовал красоту предметов, окружающих человека в простой повседневности, поэтому большинство его натюрмортов бытовые – с едой, кухонными принадлежностями, фруктами.

«Натюрморт с атрибутами искусств» несколько выбивается из этого ряда своим академизмом и изяществом. Собранные в стройном порядке предметы – кисти и палитра живописца, внушительные ученые фолианты, красная сафьяновая папка для бумаг, чертежи архитектора – одухотворены незримым присутствием и трудом Мастера. На данном полотне художник изображает «атрибуты искусств» – скульптуры, живописи, архитектуры. Скульптуру олицетворяет «Меркурий, завязывающий сандалию» авторства французского скульптора Жана Батиста Пигалья, и венчает всю композицию, словно утверждая: высшая награда Художнику – его творение. Древние римляне почитали Меркурия как бога торговли, ремёсел и разного вида искусств. Левее Меркурия расположены символы живописи: палитра и кисти, лежащие на ящике для красок. Архитектуру на картине изображают инструменты для черчения и чертежи: два из них свёрнуты в рулоны и лежат справа от Меркурия, ещё три лежат на поверхности в развёрнутом виде. Завершают ассоциативный ряд книги, по две с каждого края картины, напоминающие о необходимости образования для людей искусства.

Классический художественный порядок подчеркивается колоритной цветовой палитрой, насыщенной разнообразными оттенками. Но в то же время картина скупа на яркие краски. Среди сдержанных коричневых, белых и серых тонов выделяются всего несколько ярких пятен. Натюрморт как будто пропитался спокойствием и

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства.
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1766 г. | 2
уровневенностью, кажется, что художник вдохнул жизнь в неодушевлённые
предметы на полотне.

Натюрморт в некотором смысле биографичен: «Меркурий» был частью личной коллекции художника и встречается в посмертной описи его вещей. Медный кувшин, возможно, тоже принадлежал художнику, так как известно, что Шарден предпочитал писать предметы с натуры. Орден на черной ленте в виде мальтийского креста и медали тоже могли быть реальными регалиями Шардена за вклад во французское искусство. Слева от ордена лежит небольшая записная книжка в голубой обложке, примечательная загнутыми уголками страниц и обложки, видно, что она долго служила своему хозяину для записи мыслей или создания эскизов.

Чертежи, которые очевидно легли на поверхность первыми, а уже на них встали остальные предметы, и медали, две из которых небрежно стоят на боку, создают ощущение «настоящего» пространства, в котором живёт лёгкий творческий беспорядок.

Тем не менее, предметы тщательно сбалансированы не только по цветам, но и по высоте. Самым высоким объектом является статуэтка Меркурия в центре, по обеим сторонам от неё кувшин и кисти примерно одной высоты, на следующем уровне палитра слева и светло-коричневая книга справа. Три красных акцента в виде книг (слева, справа и снизу от Меркурия) как бы обрамляют его, не давая взгляду зрителя уходить за предложенные рамки.

Художник потрясающе чувствует многогранность цвета: стоит обратить внимание, сколько оттенков одного белого цвета использовано в изображении статуэтки и чертежей.

Время суток на картине определить сложно, но, благодаря приглушённому свету, создаётся впечатление, что это поздний вечер. Свет в картине мягкий и рассеянный, падает слева, поэтому мы можем видеть, как Меркурий и кувшин отбрасывают тень на стоящие правее книги. Основные цвета, используемые Шарденом в этой работе: коричневый – от цвета горького шоколада до светло-орехового, тёмно-красный, оттенки молочного. Благодаря мягкому освещению и тёплым оттенкам, «Натюрморт с атрибутами искусств» выглядит, как укромный, слабо освещённый уголок в мастерской художника. Возможно, через эту картину Шарден впускает зрителя в свою святая святых.

Шарден блестяще владеет всем арсеналом изобразительных средств реалистического метода. Зритель порой даже не замечает мастерства и тонкой продуманности композиций его натюрморта: они кажутся ему естественными, как сама жизнь. Наш взгляд может иногда не оценить строгую лаконичность рисунка Шардена — нам может показаться, что ему недостает гибкости.

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства.

Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1766 г. | 3

Богатая игра цветовых рефлексов, объединяет красочные характеристики отдельных предметов в яркую, цельную картину предметного мира. В искусстве Шардена цвет впервые начинает играть ведущую роль в выявлении материальных качеств вещей, их осязаемого единства и, одновременно, той одухотворенности, той атмосферы покоя, добропорядочности и трудолюбия, которая царит в жизни их владельцев и которая художником переносится на сами предметы, включается в их образную характеристику.

Натюрморт с атрибутами искусств:

[https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.%20paintings/37881!/ut/p/z0/fcyxDoIwFEDRX8GBUV8rgqxNTUiICMHB-hbSGMGKtlCK-vlinFwcb3JzAEEAavlQjXTKaHmb-ohRlTMW0YCTNOfhhrC8LMKS7xJCV7C3I6SA_6dJWdqMZw1gJ91lnRtQBC68DqptFO6GUA E6zimn1Vd-x4Z4Mlod345EK28q6Gyo0-exraDZ2pPWueTH8AnX6Brk0OxZbM3uEBpkA!//](https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.%20paintings/37881!/ut/p/z0/fcyxDoIwFEDRX8GBUV8rgqxNTUiICMHB-hbSGMGKtlCK-vlinFwcb3JzAEEAavlQjXTKaHmb-ohRlTMW0YCTNOfhhrC8LMKS7xJCV7C3I6SA_6dJWdqMZw1gJ91lnRtQBC68DqptFO6GUA E6zimn1Vd-x4Z4Mlod345EK28q6Gyo0-exraDZ2pPWueTH8AnX6Brk0OxZbM3uEBpkA!/)