

«Натюрморт Моранди»

Автор: Фатеева Софья, 14 лет,
обучающаяся изостудии
ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»
Руководитель:
Филюта Нина Константиновна

Итальянский художник Джордžio Моранди: история жизни и творчества

Джордžio Моранди – итальянский живописец и график (рис. 1). Родился в Болонье 20 июля 1890 года в семье торгового служащего (рис. 2).



Рис. 1-2. Джордžio Моранди и его родина – г. Болонья.

В 1913 году закончил Болонскую Академию изящных искусств. Наиболее известен как автор множества необычных натюрмортов, собранных из всевозможных ваз, кувшинов, банок, бутылок, чашек (рис. 3).

Изображение неодушевлённых предметов художник предпочитал всем прочим сюжетам. И случилось это после сильнейшего нервного срыва на Первой мировой войне, куда художник попал в 1915 году и где совершенно разочаровался в людях. Его демобилизовали, он вернулся домой. Сделанные по возвращении рисунки уничтожил. О том, что на них было изображено, остается только догадываться. Перенесенный печальный опыт преследовал Моранди долгие годы.

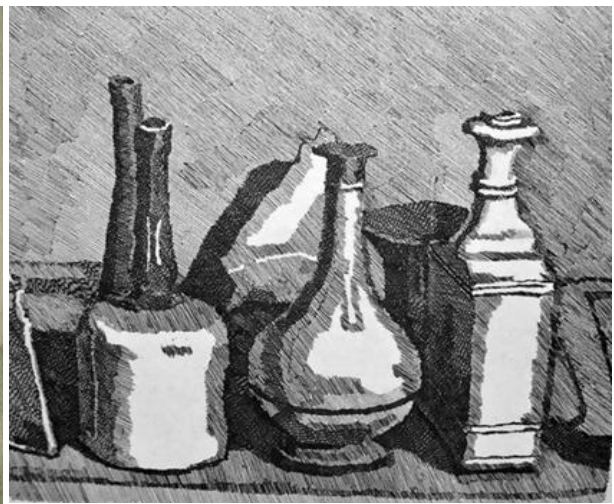


Рис. 3. Натюрморты Дж. Моранди.

Перед нами – автопортрет художника, написанный в 1925 году (рис. 4). Моранди погружен в глубокую задумчивость. Руки, держащие кисть и палитру, безвольно опущены на колени. На палитре – очень скромный набор цветовых оттенков, ни одного яркого пятна, только светло-коричневый и серый. Тишина и одиночество.



Рис. 4. Джордžio Моранди. Автопортрет. 1925 г.

Джордžio Моранди называли «монахом», потому что он и спал, и ел, и рисовал свои бесконечные натюрморты в одной комнате (рис. 5).

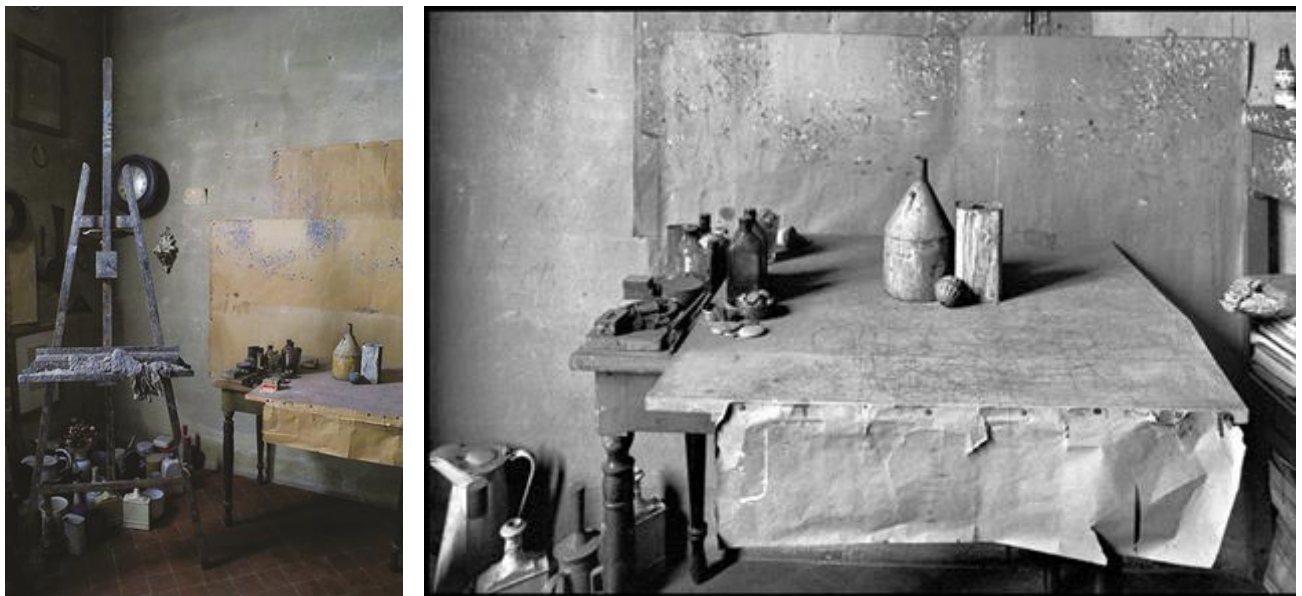


Рис. 5. Комната-мастерская Джордžio Моранди.

На улицу выходил не часто, а его немногочисленные пейзажи написаны прямо из окна (рис. 6). У него не было семьи, помимо трёх сестер, с которыми он делил квартиру. Художник хотел, чтобы его оставили в покое, не мешали работать и, главное, пытался защититься от критиков, этих «великих инквизиторов итальянского искусства», поначалу не всегда относившихся к нему доброжелательно.



Рис. 6. Джордžio Моранди. Вид из окна.

В этой же комнате хранились те самые кувшины, бутылки и вазы, которые он изображал в своих композициях (рис. 7). Иногда кажется, что нарисованные им предметы толкаются или неуклюже прячутся друг за друга, им тесно и не уютно. Тихая жизнь вещей с неожиданно драматичным подтекстом.



Рис. 7. Кувшины, бутылки и вазы Джордžio Моранди.

Очень точно охарактеризовала творчество Джорджо Моранди искусствовед Лилия Ратнер: «Художник любой эпохи взрывает изнутри общепринятое и возвращает нам его изменённым и обновлённым, очищенным от случайного и преходящего. И здесь неважно, каким он видит мир: конкретным и реальным или абстрактным. Нам важна сама способность творца выражать свои и наши чувства, исповедоваться перед нами и заставлять нас исповедоваться перед ним, и сюжет картины играет тут далеко не самую важную роль. Живопись не служит никакой идее – она есть отражение любой идеи во внутреннем мире человека. Этот внутренний мир обладает такой же мощной реальностью, как реальность внешняя...»

Основная **цель** моего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть натюрморты Джорджо Моранди, выявить характерные особенности его художественного стиля и понять главный посыл его работ.

Натюрморты Джорджо Моранди: так ли они просты?

Для своих работ живописец подбирал самые простые, обыденные вещи – бутылки, банки, кувшины, вазочки, чашки, небольшие деревянные бруски. Он создал целую серию натюрмортов с бутылками, которые считаются эталоном мастерства в современной «метафизической живописи». ¹

Его натюрморты, как правило, образуют серии – всевозможные сосуды изображены в разных сочетаниях. Предметы для будущих постановок Моранди освобождал от наклеек, рисунков и этикеток, оставляя чистую форму. Некоторые перекрашивал, чтобы сделать светлее или скрыть ненужный глянец материала – керамики и стекла. Моранди знал: красота – в простом, беззвучном, камерном и, на первый взгляд, незаметном.

Подобные натюрморты стали появляться в творчестве Моранди с 1920-х годов. Кухонный стол, бутылка, горшок. Гамма теплая, коричневато-серая. Сначала предметы расставлялись симметрично, с почти равными интервалами. Они как будто демонстрируют себя – смиренно и кротко. Затем в натюрмортах появились новые ноты – монументальность и плотность. На золотисто-коричневом фоне группа предметов выполнена почти силуэтно, колорит суров и сдержан: отстраненность независимость. Гамма сурова и скупа. Есть что-то эпическое, величавое и почти трагическое в этой группе простых вещей. Они живут своей таинственной, независимой от нас жизнью. Предметы помещены на авансцену, приближены к зрителю, словно к краю рамы. Они жмутся друг к другу в каком-то страхе и тревоге, обмениваясь неслышными нам репликами, совершенно не замечая нашего праздного любопытства. Вещи сбиты в плотную, монолитную группу, справа и слева ограниченную белыми бутылками, как бы конвоирующими эту встревоженную толпу.

Это одни и те же бутылки, графины, чайники. Но их взаимодействие друг с другом, их расположение в пространстве выражают драматические отношения автора с миром.

Пространство постепенно как бы исчезает, предметы в натюрмортах 1930-40-х годов сбиваются в плотную толпу, которая вытесняет все пространство. Сами же предметы теряют

¹ Метафизическая живопись - направление в изобразительном искусстве начала XX века, для которого характерно особое сочетание элементов реальности и фантастики, намеренное искажение автором пространства в картинах и отсутствие в них живых человеческих персонажей.

объемность, становясь бесплотными. Это уже не предметы, а пустые места, сохраняющие силуэт бывшего когда-то чайника, кувшина, вазы.

Тишина – вот главная тема его натюрмортов этих лет. Кухонная утварь, кофейная мельница, бутылки и кувшины тихо беседуют, исповедуют друг другу какие-то тайны. Они воспринимаются в удивительном единстве. Это единство семьи, близких друзей, куда хочется уйти от невыносимой действительности. Пространственные силуэты не разделяют их, а, скорее, соединяют в любви.

Иногда силуэты предметов даже экзотичны. «Толпа» ваз и кувшинов, трогательных в своей немного нелепой вытянутости, напоминает подростков, длинноногих и неуклюжих. Монолитность прежних натюрмортов здесь отсутствует. Подчеркнут силуэт каждого предмета. Они более обособлены и индивидуализированы.

Все те же кувшины и кофейники, написанные в 40-х годах, предстают перед зрителем как силуэты забытых городов, виденных в детских снах, и, одновременно, до удивления реальных. Группа бутылок напоминает процессию пилигримов, отправившихся в неведомое паломничество. Постепенно колорит высветляется. Предметы становятся не только светлее и радостнее, но они как бы теряют вес. Коричневатую мглу сменяет дневной свет, заливающий холст. В основе колористической системы Моранди, как и любого живописца, лежит сочетание цвета и света. Если за цветом закреплены материальные формы, то за светом – душевность, эмоциональность, пространство.²

Однородная поверхность, благородная гамма тонов. Замедленный ритм, «движение покоя». Художник вырывает нас из шума, грохота скоростей, трагедий и катастроф. Он возвращает нам веру в то, что в основе мироздания лежит красота и гармония, а не хаос и безнадежность.

В картинах 1950-х гг. происходит постепенное изменение всего живописного принципа Моранди: он почти отказывается от цветовых рефлексов, появляется тональное единство. Все тона необычайно чисты. Их чистота как будто сопровождается свечением. В них найдена мера цветности и этого удивительного света. В почти белых натюрмортах 1951-52 гг. белый цвет становится не цветом и не светом, а образом цвета. Между предметами почти нет пространственных промежутков. Они сплочены и более не одиноки. В их силуэтах появляется знаковая лаконичность. Группы предметов кажутся не такими взволнованными, это, скорее, семья перед домашним очагом. Они доброжелательно обращены к зрителю, сохраняя полную тишину. Это, если можно так сказать, «движение покоя». Интересно, что природу, пейзажи Моранди видит так же. В пейзажах этих лет то же внимание к силуэту, обобщенному и монументальному. Пространство – воздушная среда, небо, тени деревьев – не менее предметны и материальны, чем горы, земля, стволы деревьев, дома, изгороди. Кажется, еще немного, и пейзаж превратится в абстракцию, но этого не происходит. Напротив, его пейзажи призывают зрителя медитировать, сосредоточенно вглядываться и отдаваться настроению, навеваемому природой, так много в них духовности и музыкальности.

² Лилия Ратнер. Джорджо Моранди. На грани двух миров.

Все видят тайные смыслы в загадочных натюрмортах, вот что сказал сам Моранди. «Мои натюрморты того времени остаются все же натюрмортами и никоим образом не наводят на какие бы то ни было метафизические, сюрреалистические, психологические или литературные размышления...»³

Возможно, об отдельных натюрмортах Моранди можно сказать, что они похожи, но не однотипны и уж точно не так просты, как может показаться на первый взгляд.

Рассмотрим три натюрморта художника, выполненных им на протяжении одного десятилетия – с 1951 по 1961 год. Каждый написан маслом на холсте.

В первом (рис. 8) из выбранных мною натюрмортах, написанном в 1951 году, пять предметов. Вся композиция очень тесная, изображённые предметы словно мешают друг другу. Им как будто не хватает воздуха и пространства. Вся работа выполнена преимущественно в пастельных оттенках, без тёмных акцентов.



Рис. 8. Натюрморт 1951 года.

Натюрморт 1956 года (рис. 9). На первом плане – три вазы разного цвета, формы и размера. За ними – две чашки. Тень от всей композиции падает вправо. Чашки как будто прячутся за высокими спинами. Картина также написана в светлой гамме.

³ Кожевникова Алёна. стакан наполовину Пруст. Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди.



Рис. 9. Натюрморт 1956 года.

Натюрморт 1961 года (рис. 10). На первом плане – в середине холста – четыре баночки разных цветов, за ними – кувшин, который выше их в два раза. Он выглядит тёмным силуэтом. Эдакая нависающая тень. Предметы расставлены почти симметрично. Колорит чуть ярче, чем в предыдущих работах.

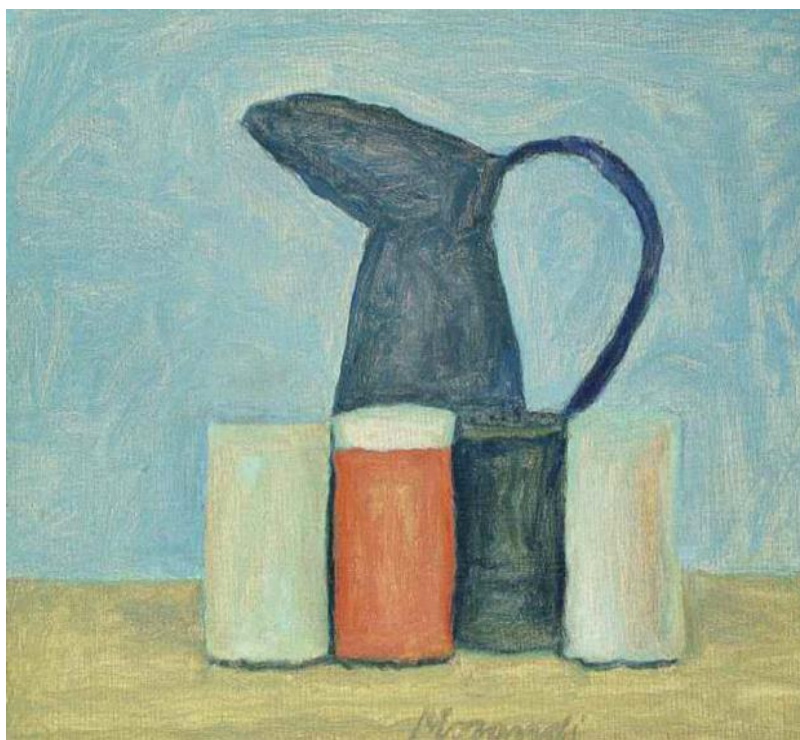


Рис. 10. Натюрморт 1961 года.

Оммаж Моранди: посвящения и интерпретации современных художников

Моранди не стало в 1964 году, но спустя десятилетия его искусство продолжает удивлять, волновать, вдохновлять. Современные художники и дизайнеры посвящают Моранди свои работы – подражают его методу, интерпретируют наследие мастера, создают оммажи.



Рис. 11. Соня Педраззини. Коллекция сосудов-персонажей Моранди.

Тему, начатую Моранди, с упоением продолжает его соотечественница Соня Педраззини (Sonia Pedrizzini). Она создала коллекцию сосудов, точь-в-точь повторяющих любимые «модели» Моранди не только формами, но и цветом: размытые светлые оттенки и «фирменная» матовость (рис. 11). Из этих предметов можно составить свой собственный, домашний натюрморт. Его компоновка целиком будет зависеть от вашего вкуса и настроения. «Моранди относился к этим предметам как к персонажам, – комментирует свою работу дизайнер. – Он передвигал их, как режиссер перемещает актеров на сцене, поэтому картины Моранди не просто традиционные натюрморты: они запечатлели мгновение в потоке жизненных событий – динамично, кинематографично...»



Рис. 12. Элиза Оссино. Вазы из коллекции «Оммаж Моранди».

«Вычищенный» кадр – вот так коротко и ясно можно охарактеризовать творческий метод итальянки Элизы Оссино (Elisa Ossino). Она стилист и декоратор, любит простые формы и натуральные материалы – мрамор, например. Вазы из коллекции «Оммаж Моранди» для Salvatori чрезвычайно близки к живописному прототипу и настолько же медитативны (рис. 12).



Рис. 13. Паоло Дель Эльче – автор ваз в духе Моранди.

Серию латунных, отполированных до зеркального блеска ваз «в духе Моранди» выпустила шведская компания SKULTUNA (рис. 13). Коллекция получила название Via Fondazza – в честь улицы в Болонье, той самой, на которой располагается дом и ателье художника. Формы разработал промышленный дизайнер Паоло Дель Эльче (Paolo Dell'Elce).

Натюрморт в духе Джорджо Моранди

Я рассмотрела несколько натюрмортов художника, проанализировала их композицию, изучила живописные приёмы исполнения, колорит. На основе своих впечатлений решила написать натюрморт в духе Моранди, буквально представив себя на его месте (рис. 14). Для начала я собрала подходящие для будущего натюрморта предметы – бутылки, флакончики, вазы, чашки, всевозможные баночки.

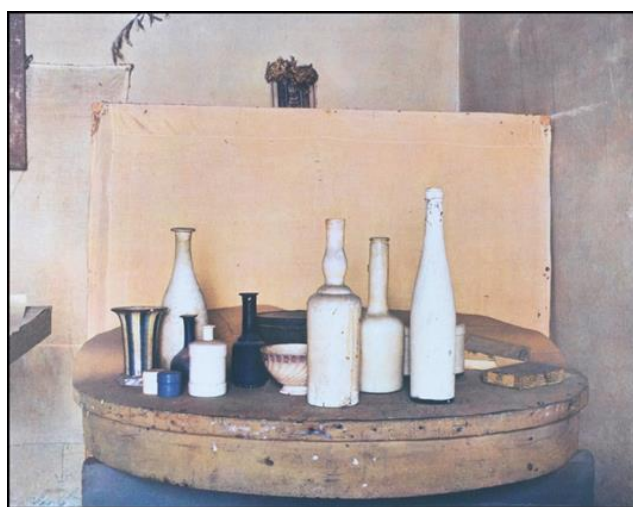


Рис. 14. Джорджо Моранди и его модели.

Несколько предметов нашла дома, что-то позаимствовала из натюрмортного фонда нашей изостудии. Бутылки я освободила от этикеток, – так всегда поступал мастер. Затем покрасила все предметы в те самые белесоватые, как будто слегка запыленные цвета.

Признаюсь, мне это далось не просто: надпись на флакончике от шампуня удалось перекрыть только в пять слоёв краски. Я использовала толстую кисть, акрил, к которому иногда добавляла клей ПВА для прочности красочного слоя. Когда краска на поверхности предметов высохла, я стала придумывать разные композиции. Располагала банки и бутылки на фоне больших листов белой бумаги, на подоконнике (рис.15).





Рис. 15. Мои постановки в духе Джорджо Моранди.

Результаты фотографировала. Получилось множество вариаций, некоторые из которых очень напоминают картины Моранди. Один из вариантов, наиболее убедительный, я в ближайшее время нарисую. Это будет не просто моё посвящение Джорджо Моранди, но ещё одна попытка лучше понять его творчество.

Источники информации

1. Джорджо Моранди. Работы из собраний Италии и России. – М.: Арт-Волхонка, 2017
2. Жакоте Филипп. Чашка паломника (Моранди). – СПб.; Москва, 2023
3. Бирченоф Том. Джорджо Моранди: мастер тишины. <https://www.tg-m.ru/articles/sv-italiya-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/dzhordzho-morandi-master-tishiny>
4. Кожевникова Алёна. стакан наполовину Пруст. Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди. <https://lenta.ru/articles/2017/06/05/morandi/>
5. Лилия Ратнер. Джорджо Моранди. <https://www.livelib.ru/work/1002105605-dzhordzho-morandi-na-grani-dvuh-mirov-liliya-ratner>
6. Филюта Нина. Мнимая монотонность. <https://nanevskom.ru/mnimaya-monotonnost/>