

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.01
ББК 85.14
К69

Нарушение прав автора, правообладателя,
лицензиара в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь
УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ,
влечет привлечение виновных к уголовной, административной
и гражданской ответственности.

Кортунова, Наталья Дмитриевна.

К69 Знаки и символы. / Наталья Кортунова. — Москва : Изда-
тельство АСТ, 2026. — 224 с.: ил. — *(Лучшее в мировой жи-
вописи)*

ISBN 978-5-17-184663-3

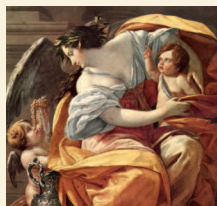
Фиалка и плод граната, единорог и собака, бык и лев, попугай и павлин, весы и жемчуг, рог изобилия и зеркало, знак «Зеркало Венеры» и христианский знак «ихтис»... Как часто мы видим подобные знаки и символы в картинах известных мастеров и даже не знаем, что эти образы имеют дополнительный смысл, о котором мы даже не догадываемся. Смыслы знаков и символов почти невозможно случайно «расшифровать», их нужно знать. И в этом вам поможет новая книга Натальи Кортуновой — известного искусствоведа, старшего научного сотрудника ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратора ряда выставок в ГМИИ.

УДК 75.01
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-184663-3

© Наталья Кортунова, текст, 2023
© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2026
В издании использованы иллюстрации
агентства Shutterstock

Содержание

Вступление **5**

Флора **14**

Фауна **70**

Мир предметов **142**

Аллегии **178**

От создателей известных ныне произведений изобразительного искусства нас отделяют сотни лет, а порой и целые тысячелетия. Эти люди существовали в иной системе жизненных координат и верили в иных богов, особенно если речь идет об искусстве Древнего мира. Сохранившиеся с тех давних времен памятники призваны были не только радовать глаз и удивлять тонкостью исполнения, но и несли в себе зачастую определенную идею, которую современники считывали без особого труда. Мы же, получая при знакомстве с данными памятниками сугубо эстетическое удовольствие, нередко упускаем из виду их смысловое значение, не обращая внимания на говорящие детали или не понимая, что они могут подразумевать, и тем самым лишая себя полноценного восприятия произведений искусства. Таким образом, ключ к прочтению конкретных образов и репрезентативных кодов, которые мастера прошлого черпали в огромном репертуаре имевшихся знаков и символов, оказывается практически утерян в наше время.

Симон Вуэ.
Аллегория богатства.
Ок. 1640

Язык знаков и символов, сформировавшийся в эпоху Античности, был во многом заимствован культурой Средневековья и Ренессанса, но при этом приобрел новые аспекты, связанные с христианской религией и христианским мировоззрением. К тому моменту существовал уже целый ряд литературных источников, которые могли использоваться художниками и скульпторами для творческого вдохновения. К примеру, «Физиолог» — раннехристианский греческий трактат, написанный во II–III веках и содержащий информацию о различных животных, как реальных, так и фантастических, лег в основу многих средневековых bestiaries, сопровождавшихся иллюстрациями. Имелись и трактаты, в которых были описаны визуальные образы таких отвлеченных понятий, как пороки и добродетели или семь свободных искусств. Богатые иносказаниями тексты Священного Писания, религиозные труды отцов церкви и богословов тоже сыграли определенную роль в сложении особого вокабуляра средневековых знаков и символов.

**Рафаэль. Экстаз
св. Цецилии.
1516–1517**

Атрибуты святой Цецилии — музыкальные инструменты. И других персонажей на этой картине можно определить по их атрибутам, даже если имена не указаны в названии картины. В руках апостола Павла меч, которым ему отрубили голову. Символ евангелиста Иоанна — орел, изображенный на этом полотне у его ног. Мария Магдалина традиционно держит в руках сосуд с благовониями. Святой Августин представлен в епископском облачении и с епископским посохом в руках.

**Веронезе.
Аллегория
любви III.
Уважение.
Ок. 1570**

**Паоло Веронезе.
Аллегория любви.
Счастливый союз.
Ок. 1570**

Ян Вермеер. Аллегория живописи. 1665–1667

Модель в данной композиции Вермеера одета, как муза истории Клио. В «Иконологии» Чезаре Рипы, которая была доступна художнику в голландском переводе 1644 года, Клио описывается как девушка в лавровом венке, символизирующем Славу. Она держит в руках трубу и книгу греческого историка Фукидида, символ Истории. Художник представлен здесь в «историческом» костюме. Таким образом Вермеер говорит нам, что именно История должна быть источником вдохновения для художника.

Ян Вермеер. Аллегория веры. Между 1670 и 1672

В эпоху Возрождения интерес гуманистов привлекают древние тексты, которые они читают и переводят и которые впоследствии благодаря изобретению печатного станка получают широкое распространение. Художники, работающие теперь при дворе знатных или богатых особ и входящие в избранный круг интеллектуалов, стремятся продемонстрировать свое знание не только античных мифов, но и философии Платона или современной поэзии, как это было свойственно, например, Сандро Боттичелли.

В 1593 году выходит в свет знаменитая книга итальянца Чезаре Рипы, полное название которой звучит как «Иконология, или Описание универсальных образов, извлеченных из древности и других мест Чезаре Рипой из Перуджи. Работа не менее полезная, чем это необходимо, для поэтов, художников и скульпторов, для представления добродетелей, тече-

**Ян Брейгель Старший.
Натюрморт с большим
букетом. 1620-е**

Цветочные натюрморты XVII столетия имели свою устоявшуюся иконографию. Внизу композиции традиционно изображались увядшие соцветия и осыпавшиеся лепестки, символизирующие бренность жизни. В центре букета размещали полевые цветы — ландыши, незабудки или фиалки, означавшие скромность и душевную чистоту. Пышные розы, гвоздики и тюльпаны служили символом греховного тщеславия и стремления к роскоши. Наверху или в центре картины обычно размещали привлекающий внимание самый красивый и крупный цветок — знак добродетели и надежды на спасение.

**Анри Руссо. Война
(Всадница раздора). 1894**

ния жизнью, привязанностей и человеческих страстей». Она представляла собой энциклопедию, в которой в алфавитном порядке были перечислены аллегории, такие как Мир, Свобода или Благо-разумие и так далее, распознаваемые по атрибутам, символам, цве-там. К примеру, данное описание Астрологии было приведено в па-рижском издании «Иконологии» 1643 года: «У нее синего цвета одежда, крылья на спине, компас в правой руке и небесный шар в левой. Она одета в синий, чтобы научить нас созерцанию небес и звезд». Книга Рипы оказала значительное влияние на искусство XVII столетия. «Золотой век живописи» в целом характеризовало уже существование большого объема иконографической литературы: тщательно систематизированных словарей и трактатов, которые художники использовали для нужной визуализации наиболее распро-страненных символов и их значений. Это приведет к тому, что в дальнейшем, на протяжении XVII–XVIII веков, к ним будут обра-щаться уже по привычке, а символы и аллегории начнут превращать-ся в простые дидактические знаки. Постепенно общий язык знаков и символов перестает играть важную роль в искусстве, уступая ме-сто символике, связанной с мировоззрением отдельно взятого масте-

Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1897–1898

Сам художник отмечал, что это полотно нужно читать справа налево, а три основные группы фигур соответствуют вопросам, обозначенным в названии картины. Три женщины с ребенком олицетворяют начало жизни. Центральная группа символизирует повседневное существование зрелости. По замыслу Гогена, изображенная у левого края холста «старая женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившейся и предавшейся своим размышлениям», у ее ног «странная белая птица... представляет бесполезность слов».

ра или с его личной жизнью, как это было в случае Марка Шагала, Сальвадора Дали, Поля Гогена и многих других художников. По этой причине наша книга в большей мере посвящена искусству старых мастеров и той символике, которая у них наиболее часто встречается. Для удобства читателей книга разделена на несколько тем. Наиболее обширные разделы — «Флора» и «Фауна», где дана трактовка символических образов самых различных цветов, плодов, деревьев, животных и птиц. Далее следует раздел под названием «Мир предметов». Последняя тема — «Аллегии». Стоит отметить, что в этой небольшой главе рассказывается о тех аллегорических изображениях прошлого, которые сейчас могут быть уже не понятны современному человеку. Такие распространенные образы, как аллегория любви, войны, доблести, смерти, мы оставляем за скобками, поскольку они настолько универсальны, что разгадать их может самый неискушенный зритель.

Мы надеемся, что книга «Знаки и символы в искусстве» станет для наших читателей хорошим подспорьем в их более глубоком погружении в мир прекрасного и позволит по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо уже знакомые произведения.

*Поклонение пастухов.
Алтарь Портинари*

**Гуго ван дер Гус. Поклонение пастухов.
Алтарь Портинари. 1476–1478**

Алтарный триптих, хранящийся ныне во флорентийской галерее Уффици, был создан нидерландским мастером Гуго ван дер Гусом по заказу итальянского банкира Томмазо Портинари, долгое время жившего в Брюгге в качестве представителя банка семейства Медичи. В 1483 году алтарь перевезли из Нидерландов во Флоренцию, где он был выставлен в церкви Святого Эгидия при приюте Санта-Мария-Нуова, которому покровительствовала семья Портинари.

Синий ирис — здесь символ страдания Богородицы, а белый — знак чистоты Иисуса и Девы Марии. Одновременное изображение трех ирисов отсылает к идее Троицы. Красная лилия призвана ассоциироваться с будущими страданиями Христа. Фиалка, символ скромности и смирения, считалась одной из эмблем Богородицы. Гвоздики символизируют Страсти Христовы. Аквилегия (или водосбор) аллегорически обозначала ту боль, что испытывала Дева Мария после смерти сына.

Святой Антоний, его атрибут — колокольчик, отпугивавший бесов, являлся святым покровителем юного Антонио, одного из сыновей Портинари. Глава семейства Томмазо Портинари изображен тоже со своим покровителем — святой Фома положил на его голову свою руку.

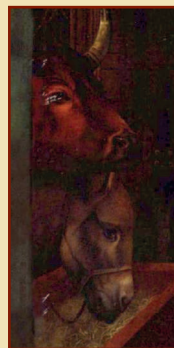

У ног святого Иосифа изображена обувь, что означает смирение и готовность следовать судьбе («Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исх. 3:5.).

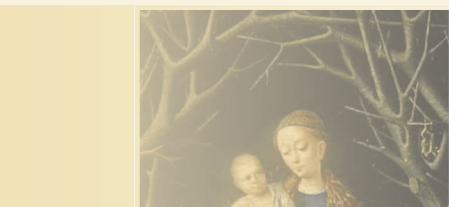
Небольшой сноп пшеницы, как символ Евхаристии, — напоминание о будущей жертве Христа. Чистая вода в прозрачном стакане отсылает к идее чистоты и непорочности Девы Марии.

Святая Маргарита (у ее ног голова побежденного ею дракона) — святая покровительница изображенной здесь дочери семейства Портинари, Маргариты, а представленная рядом святая Мария Магдалина — покровительница ее матери, Марии Маддалены (Магдолины) ди Франческо Барончелли.

Согласно одной из богословских трактовок, осел символизирует иудаизм и Ветхий Завет, бык — христианство и Новый Завет.

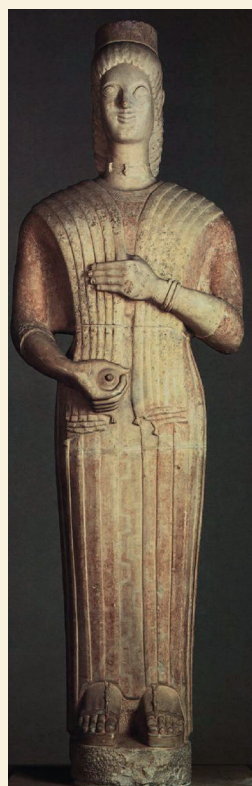

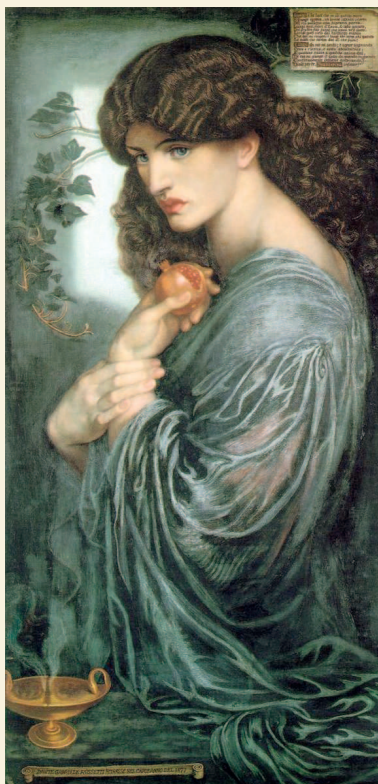
Глава I Флора

Гранат

Плод граната, имеющий большое количество зерен, с давних времен был связан с образами плодородия. В мифологии Древней Греции гранат — атрибут таких богинь, как Гера и Деметра. С Деметрой (в древнеримской мифологии — Церера) этот плод ассоциировался и через историю ее дочери Персефоны (Прозерпины). Бог подземного царства Аид (Плутон), влюбившись в Персефону, похитил ее в тот момент, когда она собирала с подругами на лугу цветы. Пока Деметра искала дочь, земля была бесплодна, поскольку в горе

**Статуя женщины с плодом граната.
Ок. 575 г. до н. э.**

Альбрехт Дюрер. Портрет императора Максимилиана I. 1519

Данте Габриэль Россетти. Прозерпина. 1874

и тоске пребывала богиня плодородия. Верховному богу Зевсу пришлось приказать Аиду отпустить Персефону из его царства, но Персефона вкусила в подземном мире зерен граната, хотя ей нельзя было принимать пищи в царстве мертвых. Так она вынуждена была остаться с Аидом. Но, чтобы вернуться к своим божественным обязанностям Деметра, Персефону отпускали на несколько месяцев в году на землю, к матери. С ее приходом природа возрождалась, так как счастлива была ее мать, с уходом — засыпала, поскольку Деметра вновь начинала тосковать по дочери. Таким образом греки и римляне объясняли смену времен года. При этом гранат был и символом супружества, поскольку благодаря ему Персефона стала женой Аида. В то же время красный цвет этого плода, как и его сока, ассоциировался и с цветом крови, поэтому в Греции считалось, что гранатовое дерево выросло из крови юного бога вина Диониса. Однако, поскольку Дионис был после смерти возвращен к жизни, гранат символизировал также и надежду на бессмертие.