

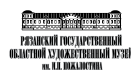
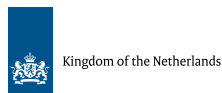

ОБРАЗ И СМЫСЛ

Голландская живопись XVII века
из музеев и частных собраний России

Москва
«Лингва-Ф»
2021

УДК 75(492)"16"(084.1)
ББК 85.143(3)я6
О60

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА:

Министерство культуры Московской области
Министр Елена Харламова

Государственное автономное учреждение культуры
Московской области «Сerpуховский
историко-художественный музей»
Директор Жанна Алейникова

Участники проекта:
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей изобразительных искусств
Республики Татарстан»
Директор Розалия Нургалеева

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Музей-усадьба „Кусково“»
Директор Сергей Авдонин

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Музей-усадьба Останкино»
Директор Геннадий Вдовин

Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы
«Музейное объединение „Музей Москвы“»
Генеральный директор Анна Трапкова

Государственное бюджетное учреждение
культуры Краснодарского края
«Краснодарский краевой художественный
музей имени Ф.А. Коваленко»
Директор Иван Озерский

Государственное бюджетное учреждение
культуры Нижегородской области «Нижегородский
государственный художественный музей»
Генеральный директор Роман Жукашин

Государственное бюджетное учреждение
Рязанской области «Рязанский
государственный областной художественный
музей имени И.П. Пожалостина»
Директор Марина Котова

Областное бюджетное учреждение культуры
«Курская государственная картинная
галерея имени А.А. Дейнеки»
Директор Игорь Припачкин

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры
«Ульяновский областной художественный музей»
Директор Анна Карвалейру

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
музей-усадьба „Архангельское“»
Директор Вадим Задорожный

Коллекция Андриана Мельникова
Коллекция Валентины Ерохиной
Коллекция Валерии и Константина Мауергауз
Коллекция Максима Кочерова

Над выставкой работали:

Директор Серпуховского
историко-художественного музея
Жанна Алейникова

Главный хранитель
Татьяна Быкова

Заместитель директора по маркетингу,
PR и работе с посетителями
Мария Ефремова

Куратор выставки:
Вадим Садков
доктор искусствоведения, профессор,
лауреат Премии Правительства РФ

Ассистент куратора:
Дарья Красовская

Рабочая группа:
Андрей Пилипенко, Вера Панишева,
Елена Медведева

Информационное
продвижение проекта:
Екатерина Шафрань,
Татьяна Святохина

В работе над выставкой
принимали участие:
Александр Неретин, Анна Зубарева,
Виталий Сосков, Елена Шарова,
Надежда Топоркова

Дизайн и архитектура выставки:
Фатали Талыбов

Застройщик выставки:
«МКС всегда на высоте»,
Генеральный директор:
Виктор Тюленев

Над изданием работали:

Научный редактор, составитель
и автор вступительной статьи:
Вадим Садков

Координатор издания:
Мария Ефремова

Авторы текстов каталога:
Иван Ващенко — И.В.
Михаил Денисов — М.Д.
Светлана Есенина — С.Е.
Дарья Красовская — Д.К.
Ирина Кузнецова — И.К.
Евдокия Панина — Е.П.
Андрей Пилипенко — А.П.
Варвара Ракина — В.Р.
Наталья Рудакова — Н.Р.
Вадим Садков — В.С.
Людмила Сягаева — Л.С.
Марина Тарасова — М.Т.

Издатель:
Издательский дом «Лингва-Ф»

Редактор:
Ирина Белякова

Корректор:
Татьяна Алексеева

Дизайн, вёрстка:
Елизавета Рассказова

Цветокоррекция:
Владимир Семенов

Издание подготовлено к выставке:
ОБРАЗ И СМЫСЛ. ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА
ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

Дорогие гости!

Отпраздновав вековой юбилей нашего музея в 2018 году, мы наметили определённую стратегию развития, в рамках которой особое место занимает выставочная деятельность с целью популяризации музейного собрания. Каждый год мы посвящаем работе над крупным выставочным проектом и вместе с тем расширяем географию межмузейного сотрудничества, ищем и внедряем актуальные формы работы с посетителями, стараемся сделать наш музей современным и комфортным. В этот раз мы готовы подарить радость общения с произведениями голландских мастеров одного из интереснейших периодов, неспроста названного «золотым», открыть двери музея для увлекательного путешествия в мир голландского искусства XVII века.

«Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» — межмузейный выставочный проект, который представляет без малого восемь десятков картин из прекрасных собраний региональных и федеральных музеев, а также частных коллекций. И ценность выставки как раз в том, что ряд произведений, вероятно, не столь известных широкой публике в отличие от знаменитых полотен, доступных зрителю в ведущих музеях, здесь собран в едином пространстве из разных уголков нашей страны, представляя оригинальный обзор художественной жизни Голландии XVII века, что происходит впервые в отечественной практике.

Ничего бы не получилось, если бы не поддержка музейного сообщества: музеи, отзывчиво предоставившие произведения искусства для участия в выставке, доверие коллекционеров, наших партнёров, которые помогли оживить истории 300-летней давности, грамотная сбалансированная архитектура выставки, где главное — живописные произведения, при этом был найден и оригинальный интерьерный ход, подчёркивающий национальный колорит, и конечно, работа нашего куратора, являющегося признанным экспертом международного уровня в данном вопросе. Ещё один повод для гордости — сотрудничество Серпуховского историко-художественного музея с посольством Королевства Нидерландов в Москве, которое выразилось в грантовой поддержке и содействии реализации параллельной программы выставки. А это целый план мероприятий: лекции, тематические экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, концерты, кинопоказы и многое другое! И это несомненно повод посетить выставку не один раз!

Искренне благодарю Министерство культуры Московской области, коллекционеров и коллег из музеев — участников проекта, посольство Королевства Нидерландов в Москве, куратора выставки В.А. Садкова, мою команду и всех, причастных к созданию проекта, за совместную, слаженную и профессиональную работу.

Итак, уважаемые жители и гости города, мы рады приветствовать вас в залах музея, и, конечно же, на выставке «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России»! Приятного просмотра, погружения в таинственный мир живописи, наполненный смыслом и аллегориями, вечными ценностями и суетными заботами, раскройте для себя интересную и увлекательную двуединую природу голландской культуры: явный образ и глубокий смысл! С нетерпением ждём ваших отзывов.

ЖАННА АЛЕЙНИКОВА

ДИРЕКТОР СЕРПУХОВСКОГО
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

1 АЛДЕВЕРЕЛД, Херман ван
ALDEWERELD, Herman van
1628/1629, Амстердам – 1669, там же

ВЕСЁЛОЕ ОБЩЕСТВО
(АЛЛЕГОРИЯ СТАРЧЕСКОГО
СЛАДОСТРАСТИЯ)

Холст, масло, 97 × 76

Курская областная
картинная галерея
им. А. А. Дейнеки, Инв. № Ж-445

❖ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Из Губернского историко-археологического и кустарного музея (ныне Курский областной краеведческий музей) в 1937 г.

❖ ЛИТЕРАТУРА:
Тарасова М.С. Художественные коллекции семьи Шварц. Русское искусство. Западноевропейское искусство // Наследие семьи Шварц. Курск: Полстар, 2008. С. 70–113 (как «Неизвестный голландский художник XVII века»).

Жанровая картина с изображением весёлой компании происходит из одной из курских усадеб, о чём свидетельствует этикетка Комиссии по охране и реставрации памятников искусства и старины. В Губернском краеведческом музее картина была записана в инвентарь как «Неизвестный автор. Голландская (?) школа. Весёлый завтрак».

Несмотря на местами плохую сохранность авторской живописи, индивидуальные особенности художественного почерка, равно как и типология жанровой сцены у стола и характерные черты лиц героев, дают все основания говорить об авторстве амстердамского живописца-дилетанта Хермана ван Алдеверелда, творческое наследие которого было буквально заново извлечено из небытия голландскими историками искусства чуть более века назад¹. Этот мастер специализировался преимущественно на создании индивидуальных и групповых портретов амстердамских бюргеров. Однако также писал крупнофигурные жанровые сцены с акцентированными на первом плане несколькими участниками, несущие на себе следы опосредованного влияния караваджизма. К их числу следует отнести и картину из Курска, публикуемую впервые. Среди ближайших подписных аналогий к ней (как типологических, так и стилистических) можно назвать «Урок пения» (холст, масло, 104 × 94. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, инв. № 3334), «Читающего отшельника» (1646, холст, масло, 105 × 80. Ла Валетта /Мальта/, Национальный музей) и крупноформатную «Аллегорию пяти чувств» (1651, холст, масло, 117,5 × 206. Шверин, Государственный музей, инв. № G 917). Исполнена, скорее всего, в поздний период творчества Хермана ван Алдеверелда.

Немалый интерес представляет расшифровка завуалированного смысла представленной сцены. За столом, покрытым красной скатертью, за трапезой сидит пожилой мужчина в коричневой куртке и чёрном берете с пером с серебряным наконечником. Лезвие столового ножа в его правой руке опущено в скорлупку почти съеденного яйца. Голова в резком повороте повернута вправо, к молодой улыбающейся женщине в красном платье за его спиной. Правой рукой она обнимает героя за шею, нежно касаясь его подбородка, левая исследует оттопыренный «карман» его куртки². Взгляд женщины обращён к зрителю, которого словно приглашают быть соучастником действия. Ему также адресован жест молчания третьего участника сцены — подростка, выглядывающего из-за спины старика. Натюрморт на столе прост и красноречив: смятая белоснежная салфетка, оловянная тарелка с двумя пустыми скорлупками и целым яйцом, стакан коричневого стекла.

Вся мизансцена (с крупными полуфигурами близко к зрителю) и сама ситуация — красавица в красном платье одной рукой ласкает подбородок старца, а другой пытается стянуть его кошелёк в присутствии ещё одного героя-трикстера — встречалась в нидерландской живописи ещё XVI столетия. Вместо подростка-слуги мог быть шут, старая служанка или сводня. С названием «Неравная пара» или «Аллегория жадности» эти картины представляли сцену в борделе и служили моральным уроком, осуждающим продажную любовь. Столетие или более спустя автор курской картины повторяет не толь-

1 De Vries A.D. Biografische aantekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten // Oud-Holland, 3 (1885), blz. 55–80; Bredius A. Künstler-Inventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts. Den Haag: Nijhoff, Deel 5, 1915–1921, blz. 1695.

2 Этот участок живописи сильно потёрт и закрыт поздними записями, поэтому слово «карман» взято в кавычки.

2 АЛСТ, Виллем ван
AELST, Willem van
1627, Делфт – 1683, Амстердам

НАТЮРМОРТ С РОЗАМИ,
ГВОЗДИКОЙ И ПОДСОЛНУ-
ХОМ В СТЕКЛЯННОЙ ВАЗЕ
НА МРАМОРНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕ

*Холст (дублирован), масло, 40,1 × 32,1
Подпись и дата по верхнему правому краю холста:
Guilto van Aelst. 1675*

Коллекция Валерии
и Константина Мауергауз,
Москва

♦ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

16 March 1966 — anonymous sale, Sotheby's, London, lot 103 (to Hallsborough Gallery London); 1966 — with The Hallsborough Gallery, London; 1982 — with art dealer Colnaghi, London; 1986 — with art dealer Richard Green, London; 1985 — with art dealer Kurt J. Müllenmeister, Solingen. Приобретена 7 июля 2016 г. на аукционе Sotheby's, London, Old Masters Day Sale, lot 153.

♦ ЛИТЕРАТУРА:

Weltkunst, 1 September (55) 1985, no. 17, reproduced in colour; Gemar-Koeltzsch E. Holländische Stilllebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen, 1995, II, S. 26, # 3/38; Paul T. 'Beschildert met een Glans': Willem van Aelst and Artistic Self-consciousness in Seventeenth-century Dutch Still Life Painting, Charlottesville, 2008, p. 289, # 94; Западноевропейская живопись XVI–XVIII веков из собрания Валерии и Константина Мауергауз. М., 2019 Каталог 2019, С. 422–424, № 129

♦ ВЫСТАВКИ:

The Hallsborough Gallery, London, november 1966, # 1; Pictura, Maastricht, 1983 (art dealer Richard Green, London); Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз. Каталог выставки (Садков В.А. при участии Красовской Д.В.). Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». М.: Арт Волхонка, 2020. С. 190–191, кат. № 57.

Небольших размеров, подписная и датированная 1675 годом картина известного голландского натюрмортиста Виллема ван Алста впервые появилась на антикварном рынке в 1966 г. и с тех пор неоднократно публиковалась как показательной эталон живописной манеры зрелого творчества этого мастера¹. Также она обнаруживает множество элементов несомненного стилистического и типологического сходства с другими камерных размеров цветочными натюрмортами этого мастера, особенно с «Цветами на мраморной столешнице» (1675, Кембридж, музей Фитцуильям) и «Букетом цветов в стеклянной вазе на мраморной столешнице» (1682, Цюрих, галерея Дэвида Кёстера)². Их объединяет очевидное тождество композиционного, цветового и стилистического решения, характерная для произведений этого художника трактовка цветов и различных насекомых, структура сплавленного мазка, его форма и направленность. Равно как использование, несмотря на приверженность к камерному формату натюрморта, не привычной для голландцев дубовой доски, но загрунтованного тонким слоем мела холста, что предоставляло возможность дополнительно разнообразить живописную фактуру.

Виллем ван Алст, получивший профессиональную подготовку в делфтской мастерской своего дяди Эверта ван Алста (1602–1657), известного мастера цветочных и фруктовых натюрмортов, стал мастером местной гильдии Св. Луки в 1643 г. Но уже в 1645 г. молодой художник перебрался в Париж, где работал до 1651 г.; затем с ознакомительными целями отправился в Италию, где в 1640–1652 гг. обосновался во Флоренции, пользуясь там особым покровительством известного мецената — кардинала Джанкарло Медичи (1611–1663), младшего брата великого герцога Тосканского Фердинандо II Медичи (1610–1670)³. Именно тогда, помимо индивидуальной живописной стилистики, сформировалась узнаваемая подпись художника с именем на итальянский манер — каллиграфическое начертание *Guill[er]mo van Aelst*, — которой он часто пользовался, работая в Риме и Венеции (1653–1656) и даже после неожиданного возвращения в родной Делфт в 1657 г.⁴ В следующем, 1657 г. мастер окончательно переселился в Амстердам.

В типологии натюрморта, представленного на выставке, заметна связь с ранними произведениями художника, созданными ещё во время пребывания во Флоренции (например, «Букет цветов на мраморной столешнице», 1656, Оксфорд, музей Эшмолиан). Из тьмы нейтрального фона мягко струящийся холодный дневной свет выхватывает букет, составленный из роз, гвоздик и хризантем, ко-

1 URL: <https://rkd.nl/explore/images/191419>.

2 Соответственно, холст, масло, 31,1 × 25,4 и холст, масло, 42 × 33,5 — Gemar-Koeltzsch, 1995, II, № 3/37; Paul T. 'Beschildert met een Glans': Willem van Aelst and artistic self-consciousness in seventeenth-century Dutch still life painting, Charlottesville (VA,) 2008, p. 294, # 124.

3 По свидетельству Арнольда Хаубракена, раннего биографа голландских художников, во Флоренции Виллем ван Алст за выдающиеся достижения в живописном искусстве «получил большую золотую медаль на цепи также из золота от великого герцога Тосканского». — Houbraken A. Grosse Schouburgh der Niederländischen Maler und Malerinnen. Übers. u. mit Einl., Anmerkungen u. Inhalts-Verzeichnissen vers. von Alfred von Wurzbach. Neudr. d. Ausg. (Wien) 1880 (reprint — Zeller, 1970), S. 99.

4 Примерно через месяц после прибытия в Рим за участие в кровавой драке с неким французом голландскому художнику грозило неминуемое тюремное заключение. Поэтому он был вынужден срочно бежать в Венецию. — Paul T., Clifton J.; Wheelock A. K. (jr.), Hochstrasser J. Elegance and Refinement : The Still-life Paintings of Willem van Aelst. Milano, Skira, 2012, p. 17.

3 АСТ, Балтасар ван дер
AST, Balthasar van der
1593/1594, Мидделбург – 1657, Делфт

НАТЮРМОРТ С БУКЕТОМ
ЦВЕТОВ В ВАЗЕ
И РАКОВИНАМИ

*Холст (дублирован), масло, 129 × 101,5
Подпись слева внизу: B. van der. Ast*

Коллекция Валерии
и Константина Мауергауз,
Москва

♦ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

Until 1933 — Harold L. Leger, London; 2 March 1933 — his sale, New York, American Art Association, lot 75, to Grieve; Fermor-Hesketh Collection; 8 July 1988 — Christie, Manson & Woods (London), lot 116; 13 December 1991 — Christie's London, lot 14 (purchased by Bernard Palitz post sale, New York City). Приобретена 29 января 2015 г. на аукционе Sotheby's New York City, lot 20.

♦ ЛИТЕРАТУРА:

Ayooghi S., Bohmer S., Trumper T. *Schöner als die Wirklichkeit: Die Stilleben des Balthasar van der Ast (1593/94–1657)*. Ausstellungskatalog. Suermondt-Ludwig Museum, Aachen / Herzogliches Museum, Gotha. Aachen, 2016. S. 58, ill. 4; Old Masters Gallery. Каталог коллекции. М., 2016, С. 114–115, № 41; Западноевропейская живопись XVI–XVIII веков из собрания Валерии и Константина Мауергауз / науч. ред. Проказина Н.В. М.: Издательский дом «Лингва-Ф», 2019, С. 216–419, № 127.

♦ ВЫСТАВКИ:

Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз. Каталог выставки (Садков В.А. при участии Красовской Д.В.). Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». М.: Арт Волхонка, 2020. С. 176–179, кат. № 53.

Эффектный натюрморт с букетом цветов в вазе и гипертрофированно огромными заморскими раковинами, необычный своими крупными размерами для художественного наследия Балтасара ван дер Аста, имеет авторскую подпись и опубликован в каталоге монографической выставки, посвящённой творчеству этого мастера. Это одна из редких крупномасштабных вертикальных композиций, составленных из фруктов или цветов, написанных художником за продолжительную творческую карьеру. Вероятно, это был специальный заказ, поступивший от страстного любителя цветов и обладателя *Wunderkammer* с коллекцией диких раковин (т. н. натуралий)¹. Одна из немногих сопоставимых работ этого типа — картина, ранее находившаяся в коллекции ван Хорна, а затем проданная в Лондоне, на аукционе фирмы Sotheby's в декабре 2006 г.²

Для достижения ощущения роскоши и одновременно хрупкой недолговечности материального мира в верхней части композиции представлены свисающие складки дорогого занавеса, вокруг цветов порхают бабочки и ползают другие насекомые. Во внутреннем поле раковины моллюска из Индо-Тихоокеанского региона расположилась маленькая ящерица, по каменной столешнице, на которой размещены все объекты натюрморта, медленно перемещается гусеница. В художественном решении натюрморта также существенное значение имеет мягкий рассеянный свет, который объединяет разрозненные части изображения в цельный художественный образ и создаёт ощущение глубины пространства.

Примечательно, что букет цветов помещён в металлическую, покрытую золотом вазу с характерным маскаронном в виде головы льва. Подобные вазы можно встретить в произведениях немецких и фламандских натюрмортистов (Георг Флегель, Иеремиас де Винге, Клара Петерс) — старших предшественников и современников Балтасара ван дер Аста. С незначительными изменениями в пропорциях та же самая декоративная ваза с львиным маскаронном присутствует в ранней, датированной 1634 г., работе Якоба Маррела (1614–1681) — немца по национальности, получившего профессиональную выучку во франкфуртской мастерской Георга Флегеля и в 1632 г. поселившегося в Утрехте³. Сейчас трудно дать однозначный ответ на вопросы, кому из художников принадлежала эта ваза и кто на кого мог оказать влияние? Также не исключено использование общего

1 Важно заметить, что в произведениях голландских, фламандских и немецких натюрмортистов XVII столетия изображения цветов и окружающих их представителей мира мелкой фауны, как правило, не превышали своих естественных размеров или были несколько меньше «натуры». В очень редких случаях, когда крупный формат картины, в которой в качестве основы был использован мелкозернистый холст (а не типичная для голландцев дубовая доска), был обусловлен требованиями специального заказа, возникает несколько жуткое, почти сюрреалистическое ощущение, с одной стороны, неправдоподобно увеличенных растений, раковин и насекомых, и с другой — детального изображения частностей.

2 Холст, масло, 112 × 91,5. — Sotheby's London, 06.12.06, lot 10. Весьма показательным, что упомянутая работа происходит из собрания потомков богатой патрицианской семьи ван Хорн, из которой, в частности, происходили регенты и директора Голландской Ост-Индской компании на протяжении пяти поколений, начиная с Якоба ван Хорна (1629–1691), бывшего голландским послом при дворе короля Карла II в Лондоне. — Meijer F.G. *Balthasar van der Ast, Vruchtenboeket* // *Collect*, 21 (2016), no. 2, blz. 54–57.

3 Дерево, масло, 39,5 × 30,5. Франкфурт-на-Майне, Музей истории города, № B 57: 10. — Bott G. *Die Stillebenmaler Soreau, Binoit, Codino und Marrell in Hanau und Frankfurt 1600–1650*, Hanau, 2001, S. 224, Emblem WV.M. 4.

78 ЯУДЕРВИЛЛЕ, Исаак де
JOUDERVILLE, Isaac de
1613, Лейден – 1648, Амстердам

УЧЁНЫЙ В КАБИНЕТЕ
("MELANCHOLIA SECUNDA")

Дерево (дуб), масло, 53 × 71

Серпуховский историко-
художественный музей,
Инв. № Ж–38

♦ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

Коллекция гр. Орловых-Давыдовых, усадьба Отрада в селе Семёновском Серпуховского района; с 1928 г. — СИХМ.

♦ ЛИТЕРАТУРА:

Садков В.А. Серпуховская коллекция (Раздел западного искусства) // Художник. 1975. № 7. С. 51–54 (школа Рембрандта, «Кабинет учёного — Аллегория Vanitas»); Садков В.А. Новые атрибуции нидерландских картин в Музее Серпухова // Искусство. 1977. № 6. С. 63–68 (школа Рембрандта, «Мастер Минервы» (?), «Кабинет учёного — Аллегория Vanitas»); Серпуховский историко-художественный музей. Альбом / авторы-сост. Редькин А.И., Топурия Н.А. М.: Изобразительное искусство, 1977. № 78 (школа Рембрандта, «Учёный в кабинете»); Садков В.А. Серпуховский историко-художественный музей. Западноевропейская живопись. Научный каталог. М., 1979. С. 22 (школа Рембрандта, «Мастер Минервы», «Vanitas»); Кузнецов Ю.И. «Меланхолия II» — // Ars Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario dicata / Warszawa, 1981, с. 373 — 377 (Исаак де Яудервилле «Учёный — Меланхолия II»); Москалёва Л.Г., Садков В.А. Новая экспозиция // Художник. 1983. № 2. С. 40–53 (Исаак де Яудервилле «Учёный в кабинете — Меланхолия II»); Sumowski W. Gemälde der Rembrandt-Schüler. Bd. VI, Landau/Pfalz, 1994, № 2331.

♦ ВЫСТАВКИ:

Зримый образ и скрытый смысл. Аллегии и эмблематика в голландской и фламандской живописи второй половины XVI–XVII вв. Каталог выставки. ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 2004. № 83; Рембрандт, его предшественники и последователи. К 400-летию со дня рождения художника. Живопись. Рисунок. Офорт. Каталог выставки. ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 2006. С. 86, кат. № 58.

Картина принадлежит кисти голландского художника Исаака де Яудервилле, в 1629–1631 гг. обучавшегося в лейденской мастерской Рембрандта. Образный строй его работы навеян ранними произведениями учителя. Рассеянный дневной свет, струящийся из окна, мягко окутывает едва различимые в полумраке детали интерьера, фигуру размышляющего над книгой учёного, в беспорядке лежащие на полу старые книги и музыкальные инструменты. Почти каждый представленный здесь предмет — маятник, свеча, книги, ноты, лютю и скрипка — имеет скрытый символический смысл, олицетворяющий идею бренности всего земного.

Художника увлекает передача атмосферы глубокого раздумья, когда мыслями и чувствами человека как бы одушевляется вся окружающая предметная среда. По всей видимости, подтекстом картины является аллегория меланхолии людей творческого труда. Считалось, что игра на струнных музыкальных инструментах благоприятствовала созданию меланхолической атмосферы интеллектуальной деятельности и сопутствовала моменту творческого вдохновения.

Ю.И. Кузнецов, первым опубликовавший эту картину как произведение Исаака де Яудервилле в 1981 г., сделал специальный акцент на сходстве глубоко задумчивой позы учёного в картине из Серпухова с рисунком, приписываемым Рембрандту (Париж, Лувр), а также на двух объектах, представленных на втором плане, — круге, состоящем из двух концентрических окружностей на стене, и свешивающимся над головой учёного шаре, проецирующимся на центр круга. Аналогичная эмблема в сборнике Теодора Безы имеет следующее толкование: «*Видишь, как окружность со всех сторон охватывает центр и находится от него всегда на одинаковом расстоянии? Она показывает, что небо окружает нас со всех сторон. Пункт, который занимает центр, изображает землю. Зачем ты печалишься, почему, скажи, пожалуйста, страдаешь, ты, который любовь к смирению изгнал из своего отечества? Если ты обратишься к небу, увидишь, куда бы ты ни пошёл, до неба будет везде одинаково далеко*»¹. Памятуя об интерпретации Эрвина Панофского надписи “Melancholia I” на гравюре Дюрера, Кузнецов предложил считать, что картина из Серпухова является аллегорией «меланхолической одержимости» учёных, «*руководствующихся в своей деятельности уже не воображением, а рассудком. Но божественная истина доступна только тем, кто стоит на третьей ступени — теологам и пророкам, которые постигают её благодаря интуиции. Таким образом, вторым названием картины может быть „Меланхолия II“*»².

Такая ассоциативная сложность содержания картины далеко не случайна. Известно, что в 1632 г. Исаак де Яудервилле изучал философию в Лейденском университете³. Приблизительно в те же годы была создана картина из Серпуховского историко-художественного музея.

В.С.

1 Henkel, Schoene 1967, col. 6. — Цит. по: Кузнецов Ю.И. «Меланхолия II» — Ars Auro Prior. Studia Ioanni Bialostocki Sexagenario dicata. Warszawa, 1981, с. 375.

2 Там же. с. 376.

3 Blankert A. The impact of a genius: Rembrandt, his pupils and followers in the seventeenth century: paintings from museums and private collections. Catalogue of Exhibition. Amsterdam: Waterman, 1983, p. 36 59–69.

ОБРАЗ И СМЫСЛ.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ

Составитель и научный редактор — Садков Вадим Анатольевич

- © ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей», изображения, 2021
- © ГМИИ Республики Татарстан, изображения, 2021
- © ГБУК г. Москвы «Музей-усадьба „Кусково“», изображения, 2021
- © ГБУК г. Москвы «Музей-усадьба Останкино», изображения, 2021
- © ГБУК Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко», изображения, 2021
- © ГБУК Нижегородской области «Нижегородский государственный художественный музей», изображения, 2021
- © ГБУ Рязанской области «Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина», изображения, 2021
- © ОГБУК «Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки», изображения, 2021
- © ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», изображения, 2021
- © ФГБУК «Государственный музей-усадьба „Архангельское“», изображения, 2021
- © Коллекция Андриана Мельникова, изображения, 2021
- © Коллекция Валентины Ерохиной, изображения, 2021
- © Коллекция Валерии и Константина Мауергауз, изображения, 2021
- © Коллекция Максима Кочерова, изображения, 2021
- © Иван Ващенко, тексты, 2021.
- © Михаил Денисов, тексты, 2021
- © Светлана Есенина, тексты, 2021
- © Дарья Красовская, тексты, 2021
- © Ирина Кузнецова, тексты, 2021
- © Евдокия Панина, тексты, 2021
- © Андрей Пилипенко, тексты, 2021
- © Варвара Ракина, тексты, 2021
- © Наталья Рудакова, тексты, 2021
- © Вадим Садков, тексты, 2021
- © Людмила Сягаева, тексты, 2021
- © Марина Тарасова, тексты, 2021
- © Садков В. А., составление, 2021
- © Издательский дом «Лингва-Ф», оформление, 2021

О60 Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России / Мин-во культуры Моск. обл., Серпухов. историко-худож. музей; сост. и науч. ред. В. Садков. — Москва: «Лингва-Ф», 2021. — 216 с.: ил.
ISBN 978-5-91477-061-4.

УДК 75(492)"16"(084.1)
ББК 85.143(3)я6

Формат 70×100/8. Усл. печ. л. ... Тираж 1000 экз. Заказ.....
Издательский дом «Лингва-Ф»,
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 34 www.lingva-f.ru
Типография ООО «Велкам Принт», www.welcome-print.ru