

НИДЕРЛАНДСКАЯ
И ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ
XVI–XVIII ВЕКОВ

116.
НЕИЗВЕСТНЫЙ
НИДЕРЛАНДСКИЙ ХУДОЖНИК
XVI ВЕКА

Смеющийся шут

1540-е

Дубовая доска, масло; 47×37

NM 6783

Располагавшиеся на территории современной Бельгии и Нидерландов графства, герцогства и епархии входили в состав Священной Римской империи и именовались Нижними землями, или Нидерландами. В XVI веке Нидерландами правили Габсбурги — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы в эпоху Средневековья и Нового времени, императоры Священной Римской империи с 1438 по 1806 год. Со времен Ренессанса

и вплоть до конца XVI века шуты были привычным явлением при дворах европейских правителей и в изобразительном искусстве их образы также нередки.

У картины *Смеющийся шут* есть несколько аналогов, предшествующих или близких по времени создания и схожих по композиции. Самый известный из них — картина Якоба Корнелиса ван Останена *Смеющийся дурак* (около 1500 года, собрание Музея Дэвис, Уэллсли колледж, Массачусетс, США), которая, возможно, послужила прототипом для картины из стокгольмского музея. Фигура шута — нарушителя правил и насмешника, характерным жестом закрывающего лицо, — здесь изображена со всеми традиционными атрибутами: в разноцветном костюме, шутовском колпаке с ослиными ушами и жезлом-маротом. Этот жезл с навершием в виде резной головы смеющегося паяца был профессиональным инструментом и постоянным спутником шута, его собеседником и партнером, его двойником.

117.

ПИТЕР АРТСЕН (1508–1575)

Две женщины за готовкой

1562

Дерево, масло; 85 × 128

NM 325

Питер Артсен родился в Амстердаме, но художественное образование получил в Антверпене у Аларта Класса, и в 1535 году стал членом антверпенской Гильдии Святого Луки. В родной Амстердам он вернулся в середине 1550-х годов для выполнения церковных заказов и больше его уже не покидал, пережив именно здесь тяжелые времена. Распространение кальвинизма

во второй половине XVI века привело к созданию Нидерландской реформатской церкви и к Иконоборческому восстанию 1566 года, ставшему первым актом Нидерландской революции. Восставшие обрушились на католическую церковь — главную опору властей в стране. Погрому подверглись около 5500 церквей и монастырей, в которых были уничтожены религиозные картины, алтари и статуи.

Самые известные работы мастера — бытовые сцены с вписанными на заднем плане евангельскими сюжетами, придающими изображению назидательный характер, а также изображения рынков, интерьеров лавок и кухонь, заложившие основу для знаменитых голландских натюрмортов XVII столетия и повлиявшие на фламандскую барочную живопись.

118.

ПИТЕР ПИТЕРС (1540–1603)

Кухарка

1560-е (?)

Дерево, масло; 110 × 80

NM 5693

Старший сын и ученик Питера Артсена (Питерс — «сын Питера») до 1556 года работал в мастерской своего отца в Антверпене, а затем, после переезда семьи, — в Амстердаме. Во второй половине XVI века многим фламандским художникам и интеллектуалам пришлось покинуть Фландрию и переехать в Голландию, спасаясь от испанского гнета, особенно в религиозных вопросах,

так как большинство из них были протестантами. Его первые самостоятельные работы датируются концом 1560-х годов. Картина *Кухарка* напоминает работы отца художника. В его произведениях служанки предстают перед зрителем в полный рост, решительно разделявая или нанизывая на вертел дичь, с гордо поднятой головой и прямой спиной, и скорее напоминают изображения богини-охотницы Артемиды (Дианы), чем тяжело работающую прислугу. Кроме того, здесь художник использует прием, который разработал и часто применял Питер Артсен: в глубине картины изображен евангельский сюжет, на фоне которого разыгрывается жанровая сцена.

119.

ВИЛЛЕМ ПИТЕРС БЕЙТЕВЕХ

(ок. 1591–1624), КРУГ

Торговцы овощами

1620-е

Холст, масло; 69 × 79

NM 5238

Виллем Питерс Бейтевех прожил очень короткую жизнь — всего тридцать три года. Однако он успел оставить заметный след в голландском искусстве. Великолепный рисовальщик и гравёр, он стал одним из первых художников, планомерно разрабатывавших поджанр «веселой компании». Несмотря на то, что основными его жанрами были пейзажи и жанровые сцены, иногда он создавал произведения на аллегорические и библейские сюжеты. Однако почти во всех сохранившихся работах художника (до наших дней дошло восемь полотен) изображены веселые компании. И хотя на этой картине, которая, безусловно, отличается характерной живописной манерой, представлены не праздные молодые люди, а торговцы, она может быть причислена к кругу Бейтевеха благодаря некоторым композиционным приемам: фигуры людей и животных, кочаны капусты и тыквы полностью заполняют неглубокое картинное пространство, и все они переданы с одинаковой тщательностью и вниманием.

120.
ЯКОБ ДЕ ГЕЙН МЛАДШИЙ (1565–1629)
*Молодая женщина, оплакивающая голубя,
 куропатку и зимородка*
 Около 1620
 Ореховая доска, масло; 64,3 × 70,4
 NM 7290

Уроженец Антверпена Якоб де Гейн Младший первые уроки мастерства получил от своего отца, Якоба де Гейна Старшего, художника по стеклу, гравёра и рисовальщика. В 1585 году он переехал в Харлем, где учился у Хендрика Гольциуса, а по окончании обучения отправился в Лейден и позднее — в Гаагу. Де Гейн создал одни из самых ранних в голландском искусстве изображений женской обнаженной природы (например — картину *Венера и купидон*, 1605–1610, Рейксмузеум), а также цветочных натюрмортов и натюрмортов *Vanitas*. Произведения Де Гейна находили отклик у высоких покровителей: известно, что художнику симпатизировал как нидерландский штатгальтер Мориц Оранский, так и его младший брат и преемник Фредерик Генрих Оранский.

В этой работе женщина, одетая в черные траурные одежды, оплакивает трех мертвых птиц, что можно трактовать метафорически — как скорбь о трех человеческих жизнях.

121.

ЙОХАННЕС БОССХАРТ (1606/1608 — после 1628)

Тюльпаны

1620-е

Дубовая доска, масло; 46 × 64

NM 6666

Хотя доподлинно неизвестно, кто был первым человеком, привезшим тюльпаны в Европу, главная роль в распространении и популяризации этих цветов принадлежит Карлу Клузиусу (1526–1609) — французско-нидерландскому натуралисту и выдающемуся ботанику своего времени. Он посвятил много лет изучению тюльпанов: впервые Клузиус посадил эти растения в 1573 году в Императорском ботаническом саду в Вене. В Нидерландах годом первого цветения тюльпанов считается 1594-й: в 1593-м Клузиус был назначен директором недавно созданного Ботанического

сада Лейденского университета и тогда же высадил тюльпаны как в университетском, так и в своем собственном саду. Тюльпаны быстро вошли в моду — в 1596 и 1598 годах Ботанический сад ограбили, украв в общей сложности более 100 тюльпановых луковиц. Самой большой популярностью в первой трети XVII столетия пользовались пестрые тюльпаны — именно такие, как изобразил на своем полотне Йоханнес Боссхарт. Красивая, необычная для тюльпана окраска была результатом ботанической инфекции — вируса мозаики тюльпана. Поскольку природа этого эффекта в те времена была неизвестна, садоводы прилагали значительные усилия, чтобы его добиться, пытаясь использовать алхимию и подсыпая порошки краски нужного оттенка на корни цветов. Этот вирус ослабляет и в конце концов уничтожает цветок — в современном садоводстве заражение цветов вирусом мозаики тюльпана недопустимо. Современное многообразие форм лепестков, оттенков и типов окраски тюльпанов удалось получить в результате планомерной селекции.

122.
ХЕНДРИК ТЕРБРЮГГЕН (1587–1629)
Девушка с бокалом
1620-е
Холст, масло; 103 × 84
NM 1488

123.
ХЕНДРИК ТЕРБРЮГГЕН (1587–1629)
Юноша с лютней
1620-е
Холст, масло; 103 × 84
NM 1487

Две работы Хендрика Тербрюггена, выдающегося и высоко ценимого современниками художника, написаны в характерной для него манере. Тербрюгген, который учился и больше десяти лет прожил в Риме, испытал большое влияние современных ему итальянских художников — Караваджо, Аннибале Карраччи, Доменикино и Гвидо Рени. Он вошел — вместе с Герритом ван Хонтхорстом

и Дирком ван Бабюреном — в группу художников, творчески развивавших находки Караваджо и оставшихся в истории под именем «Утрехтские караваджисты». Тербрюгген в своих работах активно использовал главное открытие караваджизма — драматический свет, а также трактовал каждый сюжет в повышенном эмоциональном ключе. На картинах *Девушка с бокалом* и *Юноша с лютней* художник представил аллегории чувств — слуха и вкуса.

Первым произведением с аллегорическим изображением пяти чувств в виде женских фигур стала шпалера. Около 1500 года на шести шпалерах в стиле миль-флёр, сотканных во Фландрии и ныне известных как цикл *Дама с единорогом* (собрание Национального музея Средневековья, Париж), впервые чувства были представлены в образе благородной дамы. Однако первым, кто

разработал этот сюжет подробно, был Ян Брейгель Старший: известно несколько его работ, посвященных пяти чувствам, как индивидуальных, так и в соавторстве с Питером Паулем Рубенсом (1616–1617, собрание Музея Прадо, Мадрид). Именно в этих произведениях фигуры, олицетворяющие чувства, получили соответствующие атрибуты: зрение — картины, слух — музыкальные инструменты, обоняние — цветы, вкус — роскошные блюда, а осязание — военные доспехи. Эта идея была подхвачена и развита сначала художниками Фландрии и Голландии, а затем Италии и Франции, сюжет обрел популярность, а картины, в которых он разрабатывался, могли быть выполнены в виде группового портрета, когда все чувства изображались вместе в одном пространстве, либо в форме серии.