

Дмитриева Анна Алексеевна, Шукурова Айсулу Эркиновна

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА

В статье рассматривается история собрания голландской живописи XVII в. в Государственном музее-заповеднике "Гатчина". Актуальность работы обусловлена введением в научный оборот ранее не изученного теоретического материала и произведений голландского искусства. Основной целью авторов является определение значимости музейных фондов Гатчинского дворца среди других российских экспозиций голландской живописи. Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: изучить историю гатчинской коллекции на основе письменных источников, а также провести композиционный анализ ряда картин голландской живописи XVII в.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2015/3/7.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2015. № 3 (93). С. 32-34. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2015/3/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

УДК 7.034.7

Искусствоведение

В статье рассматривается история собрания голландской живописи XVII в. в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Актуальность работы обусловлена введением в научный оборот ранее не изученного теоретического материала и произведений голландского искусства. Основной целью авторов является определение значимости музейных фондов Гатчинского дворца среди других российских экспозиций голландской живописи. Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: изучить историю гатчинской коллекции на основе письменных источников, а также провести композиционный анализ ряда картин голландской живописи XVII в.

Ключевые слова и фразы: голландская живопись XVII в.; Гатчинский дворец; музей; коллекционирование; Николас Берхем; Томас Вейк; Арт ван дер Нер.

Дмитриева Анна Алексеевна, д. искусствovedения, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
annadmi@mail.ru

Шукурова Айсулу Эркиновна
Государственный музей-заповедник «Гатчина»
ais.shukurova@yandex.ru

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА

В настоящее время Государственный музей-заповедник , Гатчина¹ обладает одним из ведущих фондов картин западноевропейской живописи XVII в. в России, среди которых достойное место занимают произведения голландского искусства. Гатчинский дворец был задуман графом Григорием Орловым как загородный охотничий замок. В дальнейшем дворцу суждено было стать владением великого князя, наследника престола Павла Петровича. При Александре III Гатчина была официальной резиденцией царствующего монарха. Каждый из владельцев дворца заботился о нем, наполнял произведениями искусства.

Начало коллекции живописи Гатчины положил граф Г. Г. Орлов. К сожалению, сейчас довольно трудно реконструировать полностью состав собрания графа, но интересно, что, по воспоминаниям современников, среди них были , превосходные произведения фламандской школы² [2, с. 95]. Следует помнить, что в XVIII-XIX вв. зачастую не делали различий между нидерландской, голландской и фламандской школами. Благодаря знаменитым , Запискам³ Якоба Штелина, мы можем точно сказать о нескольких таких картинах: , Святое семейство на пути в Египет⁴ и , Товий в сопровождении ангела⁵ А. Блумарта, , Распятие⁶ Я. Бакера, , Королева Эсфирь перед Артаксерксом⁷ Рембрандта [5, с. 41].

Работы голландских художников явно нравились и великому князю Павлу Петровичу, во всяком случае, имена таких художников как Э. де Витте, Г. Схалкен, Э. Л. ван Пул, Э. ван Хемскерк часто встречаются в «*Catalog de tableaux*», самой ранней из известных описей картин Гатчинского дворца [1, с. 149-150]. До 1917 г. Гатчинский дворец был личной собственностью царской семьи, поэтому художественные сокровища дворца были практически недоступны для любителей и знатоков искусства.

В 1908 г. журнал , Старые годы⁸ планировал провести выставку западноевропейской живописи из частных собраний. По разным причинам эта идея была осуществлена лишь отчасти. Кроме полотен, принадлежавших известным коллекционерам, на ней были представлены и картины из пригородных дворцов Санкт-Петербурга, в том числе 13 произведений голландской школы из Гатчинского дворца, такие как , Женский портрет⁹ Я. Верспронка, , Гитарист¹⁰ неизвестного голландского художника XVII в., , Большая дорога¹¹ Я. ван Гойена.

В 1916 г. в том же журнале , Старые годы¹² появляется работа В. А. Щавинского, специально посвященная картинам голландских художников в Гатчинском дворце [7, с. 68-95]. Автор не только подчеркивает значительное место картин голландских мастеров в дворцовом собрании (, Среди несметных художественных сокровищ Гатчинского дворца голландские картины занимают видное место¹³), но и останавливается на наиболее значительных образцах различных живописных жанров голландского искусства. В. А. Щавинский сравнивает картины гатчинского собрания с коллекциями Гааги, Брауншвейга, Лейдена, Брюсселя, Вены и др. Таким образом, впервые была сформулирована необходимость не только систематического изучения и описания собрания дворцовой коллекции, но и специальной работы по уточнению атрибуции.

После музеефикации дворца в 1920-е гг., была предпринята новая попытка научного изучения его живописного собрания. Масштабы этой работы впечатляют: на 1917 г. коллекция Гатчины насчитывала около

¹ Дмитриева А. А., Шукурова А. Э., 2015

3000 картин, причем полотна не только украшали парадные залы XVIII в. и бережно сохраненные покои Павла I, но и заполняли жилые комнаты и служебные квартиры, коридоры, лестницы и т.д. [6, с. 362-366]. Традиция изучения дворцового собрания, которую заложили искусствоведы, сотрудничавшие с редакцией «Старых годов», была продолжена. От тех лет в архиве ГМЗ «Гатчина» сохранился редкий документ – «Заметки о картинах Гатчинского дворца-музея» Дж. Шмидта [4, д. 694, л. 4]. Это – не законченная статья, а, скорее, наброски, заметки, в которых видна живая работа исследователя. В силу профессиональных пристрастий автор больше интересовался фламандской живописью, но пройти мимо картин голландцев он также не мог. Так, он отмечает работы Яна Стена, Питера ван дер Верфа и ряда других художников.

Обратимся к наиболее ярким образцам голландской живописи XVII в. из собрания ГМЗ «Гатчина». Значительное место в коллекции гатчинского дворца занимают произведения пейзажиста Николааса Берхема (1620-1683), одного из ведущих представителей харлемской школы. Этот талантливый художник прославился в области живописи, рисунка и гравюры. Берхем учился в мастерской Яна ван Гойена (1596-1656), однако пейзажное творчество последнего не оказало решающего влияния на становление авторского метода Берхема. Наибольшую известность он приобрел как мастер пасторальных пейзажей, исполненных в выразительной и яркой красочной гамме [9, р. 262-268]. В отличие от унылых зимних видов, прибрежных или морских пейзажей Я. ван Гойена, в которых основную выразительную нагрузку несут свинцово-серый тональный колорит и влажная световоздушная среда, картины Н. Берхема пронизаны ярким солнечным светом. Можно с уверенностью утверждать, что на изображение природы в работах Берхема повлияли две его поездки в Италию (1643-1646 и 1651-1653 гг.) и изучение живописи художников-итальянцев, к которым вскоре примкнул он сам, обратившись к сюжетам с итальянскими видами, написанными в теплых тонах, нередко включавшими стаффажные сценки или библейские эпизоды.

Характерным примером выступает композиция Н. Берхема «Обоз, остановившийся на отдыхе» (ок. 1650 г.), где на переднем плане представлена жанровая многофигурная сцена, местом действия для которой служит разделенный на три плана пейзаж. Если в реалистическом изображении действующих лиц Н. Берхем следует устоявшейся традиции голландского бытового жанра (в манере Яна Стена, молодого Питера де Хоха или Людолфа де Йонга воплощая простонародный облик героев), то образ природы в данной картине приобретает повышенно эмоциональное, героическое звучание. Фоном для непритязательной и обыденной сценки, происходящей у постоялого двора, служит величественный горный пейзаж, созданный в духе итальянского академизма. Уверенно противопоставляя передний (жанровый) и дальний (пейзажный) планы, Н. Берхем вместе с тем добивается их гармоничной связи в единую сюжетную концепцию.

Исключительным по дарованию было также творчество Арта ван дер Нера (1603/1604-1677), картина которого «Пейзаж при лунном освещении» (ок. 1665 г.) по праву является жемчужиной гатчинского собрания. Арт ван дер Нер – основоположник и один из ведущих мастеров ночного пейзажа в голландском искусстве, зародившегося в середине XVII в. и поначалу не имевшего настолько широкой востребованности на художественном рынке, как марины, лесные пейзажи или зимние виды. Картины А. ван дер Нера при жизни мастера ценились очень низко, и в итоге, не заслужив достойную похвалу современников, он умер в глубокой бедности. Однако уже к концу столетия основанное им направление голландского пейзажного жанра, за которым закрепилось наименование «ноктюрн» (по аналогии с музыкальными произведениями, исполнявшимися ночью на открытом воздухе), приобрело широкую популярность среди заказчиков, а на рубеже XVIII-XIX вв. вызвало увлечение со стороны представителя немецкого романтического пейзажа Каспара Давида Фридриха (1774-1840) [3, с. 96-101].

Картина А. ван дер Нера представляет противоположность рассмотренной работе Николааса Берхема. Мастер был далек от пасторальной идеализации и изобразил голландскую природу с максимальным реализмом. Зрителю открывается узкая лента убегающей вдаль реки, окаймленной двумя холмистыми берегами. Как и в других своих произведениях на данную тему, художник выбирает момент полнолуния, демонстрируя яркий диск ночного светила на фоне покрытого темными облаками неба. В лунном свете художник выявляет рябь на поверхности воды, тем самым еще отчетливее конкретизируя взволнованное состояние природы под дуновением ветра. Композиция построена таким образом, что передний план содержит только узкую кромку берега, за которым начинается река, изображенная в резком перспективном удалении. Создается эффект «включения» зрителя в изображенную сцену, что делает нас невольными соучастниками представленного ноктюрна. Скромные деревянные хижины и лодки рыбаков убеждают в том, что даже ночью голландская природа продолжает жить в привычном ритме.

Среди многих полотен голландской живописи XVII в. из музейного собрания в Гатчине упоминания достойна небольшая работа Томаса Вейка «Маленький порт в Азии» (1665/1670 г.). Это полотно уникально тем, что раскрывает пейзажное дарование мастера, который в собраниях российских музеев известен в большей мере как живописец «ученых кабинетов» и натюрмортов на тему *vanitas* (примером служат три известные картины художника из собрания Государственного Эрмитажа: «Алхимик в своем кабинете», «Ученый, читающий книгу» и «Ученый за письменной работой» (все картины датируются 1655/1660 гг.)).

Томас Вейк (1616-1677) является представителем Харлемской школы живописи, для которой характерно тяготение к предметному реализму и тональному колориту. Несмотря на то, что Т. Вейк не учился непосредственно у основоположника Харлемской школы Франса Халса (1580-1666), он воспринял весь набор его

основных авторских методов: реалистичность в трактовке деталей композиции, световоздушную среду и темную охристую палитру. Вместе с тем Томас Вейк длительное время провел в Италии (1640-е гг.), где увлекся проработкой контрастной светотени, характерной для живописи римских караваджистов [8, p. 391]. Знакомство с творческим наследием Т. Вейка позволяет убедиться в том, что караваджизм оказал на него неизгладимое впечатление, которое можно проследить не только в его интерьерах, но также и в упомянутом пейзаже из собрания ГМЗ, Гатчина.

На данном холсте мастер изображает приморскую гавань в неизвестном городе (возможно, являющейся плодом воображения художника). Морской берег фланкирован архитектурными строениями, затененные силуэты которых внушительно выделяются на фоне теплого золотистого освещения предзакатного солнца. Вне всякого сомнения, красочная палитра композиции, с тяготением к светло-коричневой охре, а также подробная проработка переднего плана с одинокой фигурой сидящего на пристани путника заимствованы Т. Вейком из итальянского искусства и, прежде всего, наводят на аналогии с творчеством неаполитанского пейзажиста XVII в. Сальватора Розы (1615-1673).

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: экспозиция Государственного музея-заповедника, Гатчина обладает богатым фондом произведений голландской живописи XVII в., среди которых, за исключением натюрмортов, представлены картины почти всех жанров, однако доминируют пейзажи. Наряду с работами известных художников (Н. Берхем, А. ван дер Нер), экспозиция демонстрирует также полотна мастеров, творческое наследие которых остается слабо изученным (И. Схалкен, Т. Вейк). Исследование коллекции Гатчинского дворца актуально в русле современной музейной практики, так как позволяет на конкретных примерах познакомить зрителя со спецификой голландского искусства эпохи барокко.

Список литературы

1. **Гафифуллин Р. Р.** Каталог (Catalogue de tableaux) // Императорская Гатчина: материалы научной конференции. СПб.: ООО «Фортэкс групп», 2003. 224 с.
2. **Кулябко Е. С., Бешенковский Е. Б.** Судьба библиотеки и архива Ломоносова. Л.: Наука, 1975. 227 с.
3. **Тарасов Ю. А.** Из истории немецкого романтизма. СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. 240 с.
4. **Шмидт Дж.** Заметки о картинах Гатчинского дворца-музея 1918-1923 гг. // Научно-вспомогательный архив Государственного музея-заповедника, Гатчина.
5. **Штелин Я.** Описание картин Штегельманова дома. Конец 1770-х годов // Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях. XVIII век. СПб.: Изд. Сергея Ходова, 2006.
6. **Шукурова А. Э.** Нет коридоров без картин (живопись в непарадных помещениях Гатчинского дворца в начале XX века) // Жизнь дворца: публичное и приватное: сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ, Петергоф. СПб.: Европейский дом, 2014. С. 362-366.
7. **Щавинский В. А.** Картины голландских мастеров в Гатчинском дворце // Старые годы. Сокровища Гатчинского дворца. 1916. Июль-сентябрь. С. 68-95.
8. **Haak B.** The Golden Age. Dutch Painters of the XVII Century. L.: Thames and Hudson, 1984. 536 p.
9. **Sutton P.** Masters of XVII-Century Dutch Landscape Painting. Amsterdam: Rijksmuseum, 1987. 563 p.

THE DUTCH PAINTING OF THE XVII CENTURY IN HISTORICAL COLLECTION OF GATCHINA PALACE

Dmitrieva Anna Alekseevna, Doctor in Art Criticism, Associate Professor
Saint Petersburg State University
annadmi@mail.ru

Shukurova Aisulu Erkinovna
Palace and Estate Museum "Gatchina"
ais.shukurova@yandex.ru

The article discusses the history of the collection of the Dutch painting of the XVII century in the Palace and Estate Museum "Gatchina". The relevance of the paper is stipulated by the introduction of theoretical material that hasn't been previously studied and the works of the Dutch art into scientific use. The authors' main aim is to determine the importance of Gatchina Palace museum collections among the other Russian expositions of the Dutch painting. The achievement of this goal is related to the solution of the following tasks: to study the history of Gatchina collection on the basis of written sources, as well as to conduct the compositional analysis of a number of the canvases of the Dutch paintings of the XVII century.

Key words and phrases: the Dutch painting of the XVII century; Gatchina Palace; museum; collecting; Nicolaes Berchem; Thomas Wijk; Aert van der Neer.