

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Сюжетно-тематическое сравнение картин А. ван Остаде «Художник в мастерской» (1663) и Я. Вермера «Искусство живописи» (ок. 1665)

Обухова Татьяна Михайловна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия

E-mail: vysotsskaya@rambler.ru

Из огромного наследия голландской живописи XVII века в предлагаемой статье выделяется проблематика, связанная с сюжетно-тематическим комплексом двух живописных произведений – Адриана ван Остаде (1610-1685) «Художник в мастерской» (38×35,5 см, Дрезденская галерея) и Яна Вермера (1632-1675) «Искусство живописи» (120×110 см, Музей истории искусств, Вена). Оба этих полотна интересны своими идейно-содержательными качествами и принципами художественного строя, различия и сходства которых нам предстоит найти.

Если картине Вермера в силу высокого мастерства художника и малочисленности его живописного наследия уделено много внимания со стороны российских и западных исследователей (Е.И. Ротенберг, Б.Р. Вишпер, Г. Зедльмайр и др.), то шедевр Остаде не получил достаточного освещения в научной литературе по искусству (И.В. Линник, Б.Р. Вишпер и др.). Это может быть связано с необычайной продуктивностью мастера - около 920 работ, подавляющая часть которых представляет собой жанровые картины большей частью юмористического содержания, повествующие о жизни горожан и крестьян.

Исследуемые нами полотна представляют интерес не только в плане средств живописного языка, композиционных принципов, аллегорического и метафорического наполнения, но и в плане духовного содержания. Более того, именно духовное содержание определяет композицию и колористическое решение представленных художественных произведений. Оно достигается сверх того также глубоким покоем, тишиной, уединением и светом, рождённым тональной живописью.

В смысловых слоях картин Остаде и Вермера мы находим достаточно различий, отмеченных в научных трудах и обзорных статьях вышеупомянутых авторов. Остановимся лишь на вопросе отношения самого автора произведения к выбранной им теме. Вообще, изображение мастерской художника становится распространённым сюжетом именно с XVII столетия (Х. Г. Пот (1689—1733) «Художник в мастерской» (1650); Я. Стин (ок. 1626-1679) «Урок рисования» (1665); Я. М. Моленар (1600-1610 - 1668) «Мастерская живописца» (1631) и др.), однако, чем являются эти изображения в каждом отдельном случае – неожиданно трудный вопрос.

Остадевский «Художник в мастерской» - пример некоторой «визуальной исповеди», отражающей понимание природы своего труда. «Визуальной», поскольку мы видим изображенным во множестве характерных деталей (кисти, лаки, краски, бутылка с растворителем, лошадиный череп, деревянный манекен на шарнирах – предшественник экорше, книги, гравировочный станок и т.д.) зрелище повседневных усилий художника-профессионала. Это также своего рода рассуждение на тему существа этой деятельности и живописи вообще. Сама атмосфера картины, склонённая, устремлённая к мольберту поза живописца говорит зрителю, что творчество, искусство – это труд во-первых,

и во-вторых, и в-третьих.

А вот вермеровское «Искусство живописи» - пример глубоких эстетико-философских размышлений. Главный вопрос здесь – соотношение природы (натуры) и искусства. Проблема подражания природе и создание прекрасного образа в фигуре девушки-натурщицы, которая как бы ведёт двойное существование: она и реальная натура, наделённая жизненной непосредственностью. И она же вовлечена в нелёгкий процесс претворения, преобразования, становясь объектом творчества и его итоговым результатом, то есть художественным образом. Причём рассуждение Вермера направлено в вечность. Перед нами не просто портрет конкретного голландского художника XVII века за работой, но портрет художника вообще. Об этом говорит костюм героя-живописца, который соответствует моде XVI века.

Оба произведения искусства по широте содержательной программы и по другим своим качествам могут быть определены как создания суммирующего, итогового характера в творчестве обоих живописцев.

Литература

1. Вишпер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М.: Искусство, 1957
2. Вишпер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670), М.: Искусство, 1962
3. Геташвили Н.В. Дрезденская галерея. М.: ОЛМА-ПРЕСС. Образование, 2005.
4. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства / пер. с нем. Ю.Н. Попова. СПб.: Аxioma, 2000
5. Линник И.В. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. Л.: Искусство, 1980
6. Ротенберг Е.И. Западно-европейская живопись XVII века. Тематические принципы. М.: Искусство, 1989
7. Тазартес М. Гении искусства. Вермеер / пер. с итал. С.Г. Загорская. М.: Омега, 2011