

Во всех предметах скрытый смысл

12+

Лимон как символ двойственности человеческой природы; череп как символ бренности бытия; муха как символ тлена и бабочка как символ спасенной души праведника – в каждом зримом образе есть тайный, скрытый смысл. В Музее зарубежного искусства 11 ноября открылась выставка «Загадки нидерландской живописи XVII века. Зримый образ и скрытый смысл. Аллегии и эмблематика». Впервые ярославцы могут увидеть картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

↓
Ян Мейтенс. «Семейный портрет».

■ Тимофей ВАСИЛЬЕВ

Из ГМИИ имени Пушкина к нам приехали почти два десятка живописных полотен. Среди них картины таких известных художников, как Фердинанд Бол и Николас Мас, Ян Мейтенс и Якоб Охтервелт, Ян Стен и Герард Терборх, Бартоломеус ван дер Хелст и Иероним Янссенс. Бытовые сцены, натюрморты и пейзажи иносказательно демонстрируют зрителям бренность бытия, людские пороки и добродетели. Изобразительное искусство голландцев и фламандцев XVII века наполнено скрытым смыслом и аллегориями. Буквально каждую деталь на картинах можно трактовать на трех уровнях. Первый – бытовой, морально-назидательный, второй – любовно-эротический и третий – телологический. При этом смысл одного и того же предмета мог трактоваться как положительно, так и отрицательно.

Каждый образ в голландской живописи того времени – это череда символов, расшифровывать которую можно бесконечно.

Картина Яна Стена «Веселое общество» была написана художником в первой половине 1660-х годов, когда он работал в Амстердаме. Случайности фортуны, праздная леность людей, их легкомыслие и дурные наклонности, из-за которых все может пойти прахом, словно иллюстрируют поговорку «Легко нажито – легко тратится». Одновременно детали изображенного застолья связаны с пространственным в литературе той поры представлением о «пире пяти чувств». Поющие люди – это слух, женщина, затыкающая уши пальцами, символизирует зрение. Девочка, дотрагивающаяся до руки матери – аллегория осязания, а мужчина, подносящий к носу бокал вина – обоняние и вкус.

Чтобы понять скрытый в деталях картины смысл, современные зрители должны напрячь свое воображение. В XVII веке для ценителей изобразительного искусства существовали сборники эмблем – своеобразные коды, ключи, которые помогали прочесть смысл самых разных предметов, явлений и событий, изображенных художниками. Чем образованнее, начитаннее был зритель, тем легче было ему общаться с произведениями искусства и понимать их.

Ряд мотивов «Семейного портрета» Яна Мейтенса имеет скрытый смысл, который мы можем расшифровать. Например, над головой супругов порхают ангелочки, один из которых, что примечательно, девочка. Как и во многих других семейных портретах, они символизируют умерших детей. Этот смысл подчеркнут и венками, которые ангелы держат в руках: намек на обычай хоронить младенцев, убирая голову цветами. Официально такой обычай осуждался как «папистский» – католический, но все же существовал. На семейном портрете Мейтенса изображены все дети четы: живые – рядом с родителями, умершие – на небесах.

Блестящий образец живописного мастерства амстердамского художника Николаса Маса – картина «Похищение Ганимеда», созданная мастером в 1678 году. В образе популярного персонажа античной мифологии изображен один из сыновей Эверарда ван Рейтенбека, знакомого с автором. Интересно, что на эту тему художник создал пять композиций, причем одной из моделей была девочка. Согласно нидерландской иконографической традиции образ уносящего Юпитером в небеса Ганимеда символизировал любовь бога к умершему ребенку, спасение его души.

«Чадолубие» – одно из типичных произведений известного амстердамского художника Фердинанда Бола. Эта тема получила широкое распространение в европейском искусстве в эпоху позднего Средневековья. Тогда она трактовалась как женская фигура с сосудом, горящим светильником или пламенеющим сердцем в руке. С XVI века она, как правило, изображалась уже в виде аллегорической женской фигуры, окруженной детьми.

Квинтэссенцией иносказаний в искусстве голландцев и фламандцев стали натюрморты. «Аллегория бренности славы» антверпенского художника Петера ван дер Виллиге сохранилась до наших дней в двух экземплярах. Это одна из наиболее известных его работ. Художник создал не просто типичный для своего времени натюрморт на тему «суета сует» с традиционным набором атрибутов. Хотя песочные часы, мыльные пузыри и венок из соломы тоже присутствуют на картине, Виллиге усложнил эмблематическую программу натюрморта, создав аллерею не бренности всего сущего, а именно скоротечности земной славы. Символическое значение предметов подчеркивает текст стихотворения о бренности богатства и славы, начертанный на листе бумаги с сургучной печатью. Под ним стоит полная подпись художника, которая, очевидно, намекает на то, что представленное на полотне свидетельствует об осознании автором бренности и тщетности его собственной известности.

Бесконечно долго можно рассматривать картину Антони Кокси «Хронос и Амур». Возможно, тщательно проработанный в деталях гризайль предназначался для воспроизведения в гравюре. Хронос, выглядящий весьма зловещим, подрезает ножом крылья Амура – аллегория времени, укрощающего любовь. Второй план картины тоже наполнен скрытыми смыслами. Там Хронос попирает ногой сферу – Вселенную, побеждает скелетоподобного мужчину – смерть и уносит на плечах похищенную женщину, которая, по всей видимости, символизирует человеческую жизнь.

– Ярославль – необычайно подходящее место, где можно говорить об эмблематизме художественной культуры, эмблематизме мышления людей XVII столетия, – подчеркнул доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина Вадим Садков. – Мы имели возможность посетить ярославские храмы, увидеть всемирно известные фрески XVII века, при создании которых использовались гравюры так называемой библии Пискатора. И дело не в том, как русские, ярославские художники переиначивают композиционно-пластические идеи, воплощенные в нидерландских

↓
Мартинус Неллиус. «Натюрморт».

↓
Петер ван дер Виллиге. «Аллегория бренности славы».

↓
Николас Мас. «Похищение Ганимеда».

гравюрах. Дело в том, какой глубокий эмблематический смысл вкладывается в изображение. Надо сказать, что голландские и фламандские художники – современники тех русских живописцев, которые расписывали ярославские храмы. Эмблематизм мышления был характерен как для католиков и протестантов, так и для православных. То есть эмблематизм восприятия мира был характером эпохи.

Поразмышлять над скрытым смыслом живописных полотен голландских и фламандских мастеров в Музее зарубежного искусства можно до 12 марта 2023 года. ■