Наследники династии Брейгелей в Большом собрании изящных искусств ASG

Тематика: **Культура**
Статьи и исследования

г. Казань

Дата публикации: 23.08.2022

Дата мероприятия / события: 23.08.2022

В Большом зале Меншиковского дворца проходит выставка работ династии Брейгелей из частного собрания Валерии и Константина Мауергауз. Всего 28 произведений – это картины сыновей Питера Брейгеля Мужицкого (работ мастера нет в России) – Питера Младшего Адского (1564 – 1637/1638) и Яна Старшего Бархатного или Цветочного (1568 – 1625), а также его внука Яна Младшего (1601 – 1678). Кроме этого в экспозицию включены картины учеников и современников живописцев – Мартена ван Клеве Старшего (1527 – 1581), Гиллиса Мостарта (1528 – 1598), Хендрика ван Балена (около 1575 – 1632), Йоса де Момпера Младшего (1564 – 1635), Франса II Франкена (1581 – 1642), Себастьяна Вранкса (1573 – 1647) и Яна ван Кесселя Старшего (1626 – 1679).

В Большом зале Меншиковского дворца проходит выставка работ династии Брейгелей из частного собрания Валерии и Константина Мауергауз. Всего 28 произведений – это картины сыновей Питера Брейгеля Мужицкого (работ мастера нет в России) – Питера Младшего Адского (1564 – 1637/1638) и Яна Старшего Бархатного или Цветочного (1568 – 1625), а также его внука Яна Младшего (1601 – 1678). Кроме этого в экспозицию включены картины учеников и современников живописцев – Мартена ван Клеве Старшего (1527 – 1581), Гиллиса Мостарта (1528 – 1598), Хендрика ван Балена (около 1575 – 1632), Йоса де Момпера Младшего (1564 – 1635), Франса II Франкена (1581 – 1642), Себастьяна Вранкса (1573 – 1647) и Яна ван Кесселя Старшего (1626 – 1679).

Доминантой выставки является картина Питера Брейгеля Младшего «Добрый пастырь», происходящая из нью-йоркского собрания русского живописца Николая Рериха. Работа является повтором несохранившегося отцовского оригинала. Существовала версия, что картина была начата самим Брейгелем Мужицким незадолго до его смерти, а закончена одним из его сыновей [1, с. 70]. Однако, в результате комплексных исследований, в 2014 году было установлено, что композиция написана Брейгелем Младшим.

В Большом собрании изящных искусств ASG нет произведений Брейгелей, однако есть композиции их учеников, художников из окружения, а также последователей. Коллекция фламандского искусства собрания ASG столь обширна и разнопланова (более 150 картин), что позволяет организовать выставку работ, написанных художниками эпохи Брейгелей. Здесь знаковым стало бы полотно Абеля Гриммера (1570 – 1619) «Зимний пейзаж», созданное под несомненным влиянием искусства Брейгеля Старшего.

Абель обучался живописи у отца Якоба Гриммера, который сам подражал живописи Брейгеля Старшего, а иногда и просто копировал его картины в уменьшенном масштабе на досках, продавая их затем на рынке по более низкой цене. Живопись Брейгеля и Гриммера роднит тематика произведений (городские жанровые сцены, кермессы (народные празднества или ярмарки с гуляньями на открытом воздухе в Нидерландах, Бельгии и Северной Франции), праздники, пейзажи и т.д.), характер построения многофигурных композиций, охватывающих большое пространство природного ландшафта с видом на него сверху. Практически во всех работах художников присутствуют городские архитектурные постройки, принимающие фантазийный, подчас даже фантастический характер и, конечно, родная им природа Нидерландов с её широкими долинами, многочисленными речками и лесами.
Анализ работы Гриммера из Большого собрания изящных искусств ASG выявляет её композиционную и образную близость картинам Питера Брейгеля «Охотники на снегу» (1565 год) и «Жатва» (1565 год, музей Метрополитен, Нью-Йорк). Обе работы принадлежат циклу «Времена года». На основании этого можно сделать предположение, что и картина Гриммера «Зимний пейзаж» является составной частью серии и соответствует декабрю-январю. На переднем плане мы видим дорогу. Крестьянин ведёт под уздцы белую лошадь, впряженную в повозку с сидящей в ней женщиной. Здесь же другая пара крестьян с поросятами. В изображении их одежд художник делает цветовые акценты красным, который ярко вспыхивает на фоне белого снега и общей холодной колористической

гаммы.
Гриммер тщательно прописывает все архитектурные постройки, размещенные по диагонали, в формообразовании которых хорошо читаются простые геометрические объемы. Внимание к построению перспективы и изображению архитектурных построек, вероятно, вызвано увлечением проектированием и чертежами. У исследователей творчества мастера есть версия, что Гриммер был и архитектором, поскольку были найдены два чертежа, созданные им, с изображениями фронтона собора Антверпенской Богоматери и церкви с готическим шпилем.
На выставке картин из собрания Мауергауз в Меншиковском дворце также экспонируется «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» Яна Брейгеля Старшего. Датированный около 1600 года, он виртуозно написан на меди.

Питер Брейгель Старший одним из первых в нидерландской живописи начал обращаться к пейзажу как к самостоятельному жанру, не вводя в него религиозные сюжеты и символику. На сегодняшний день в искусстве старых мастеров самым популярным пейзажем является работа Брейгеля «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» 1565 года из Королевского музея изящных искусств (Брюссель). Часто Брейгели писали свои работы в сотрудничестве с именитыми пейзажистами. Так, например, «Деревенский пейзаж с колодцем» был написан Яном Брейгелем Младшим (фигуры) совместно с Йосом де Момпером Младшим (пейзаж).

Для Момпера Питер Брейгель Старший был непререкаемым авторитетом. Неслучайно одно из ранних произведений Момпера «Пейзаж с падением Икара» (Национальный музей Швеции) является парафразом шедевра Брейгеля.
В Большом собрании изящных искусств ASG находится «Речной пейзаж» мастерской Йоса де Момпера, созданный по картине «Лесное ущелье» самого мастера из Музея изобразительных искусств Бостона.

Одним из наиболее талантливых продолжателей традиций пейзажной живописи Брейгелей был Адриан ван Сталбемт (1580 – 1662). Он испытал влияние Яна Брейгеля Старшего и Яна Брейгеля Младшего. Особенно ярко это выразилось в близости трактовок листвы деревьев и архитектурных построек. Хотя считается, что Брейгели чаще писали жилые постройки с добавлением розового, а Сталбемт – светло-жёлтого. На выставке экспонируется «Прибрежный пейзаж с фигурами на берегу» Яна Брейгеля Младшего, где в центре мы видим дом, написанный с использованием розового тона.

У Брейгеля Младшего в небе изображены птицы. Парят они и на картине Сталбемта «Купание нимф» из собрания ASG. На переднем плане представлены купальщицы в водоёме. Слева – архитектурная постройка с балюстрадой и лестницей, на которой стоит женщина с блюдом. Сталбемт не раз писал купающихся нимф. Одна из работ, изображающая Диану и её спутниц, проходила на аукционе Sotheby's 25 января 2020 года (лот 517) [2]. На торгах выставлялось и произведение «Купание нимф в парке» (аукцион Lempertz, 16 ноября 2019 года, Кёльн, лот 1038) [3].
Картине Сталбемта из Большого собрания изящных искусств ASG наиболее близка композиция «Диана и Каллисто». На ней богиня охоты и её нимфы купаются в водоёме. В правой части изображена обнажённая героиня (Каллисто?), которая протягивает руки Диане в малиновом плаще, спускающейся по лестнице. Аналогичная ей фигура изображена в глубине по центру на картине из собрания ASG. Нимфа обращена в другую сторону, однако её руки подобным же образом вытянуты вперед.

Ещё одно полотно Сталбемта из собрания ASG написано на мифологический сюжет – «Латона и ликийские крестьяне». Латона – мать Аполлона и Дианы. Однажды, утомлённая долгим путешествием, Латона остановилась, чтобы напиться из озера в Ликии, но местные крестьяне, добывавшие там тростник и осоку, не позволили ей этого. Она наказала их, превратив в лягушек. В левой части Сталбемт изобразил Латону с детьми, сидящую на берегу озера. Справа, в воде – фигуры людей, превращающиеся в лягушек.

По берегам озера художник изобразил буки с раскидистыми кронами и кочки осоки. Он уделил много внимания проработке рисунка листвы и трав. В этой же манере он написал растительность в картине «Диана, Каллисто и Актеон». Работа была продана в Париже на аукционе Christie's 14 сентября 2016 года (лот 11).

Художники брейгелевской традиции редко брались за мифологические сюжеты. В основном их внимание было сосредоточено на библейской истории. Тем интереснее увидеть на выставке героев античного мифа «Состязание Аполлона и Марсия» в интерпретации представителя ещё одной славной династии художников Франса II Франкена. Живописец сотрудничал с Яном Брейгелем Старшим. Франкен часто писал фигуры людей в произведениях мастера. В картине «Состязание Аполлона и Марсия» фигуры персонажей исполнил Франкен, а пейзаж – Абрахам Говартс (1589 – 1626).

В Большом собрании изящных искусств ASG хранится исключительно религиозная живопись Франса II Франкена, его учеников и последователей (пять работ). В статье мы приведём «Поклонение волхвов», написанное Франкеном совместно с мастерской.

Франкен Младший в числе первых начал включать в жанровые композиции некоторых «новых» для современников животных, в частности – обезьян. Вслед за ним «обезьянью» тему подхватил Давид Тенирс Младший (1610 – 1690). На выставке в Меншиковском дворце экспонируется «Обезьяний пир» Яна Брейгеля Старшего (1621 год).

Ещё одним мифологическим произведением на выставке является работа Хендрика ван Балена «Дочери Кекропа находят младенца Эрихтония», написанная в тандеме с Яном Брейгелем Старшим. Ван Бален написал фигуры, Брейгель – пейзаж.

Данное произведение заметно выделяется на выставке тем, что ван Бален изобразил своих героинь красавицами на фоне по-простонародному грубых и коренастых брейгелевских крестьянок. Героиня справа, изображенная спиной к зрителям, эффектно обнажена. Она протянула руку к розовому кусту. Позы и жесты дочерей царя изящны, черты лиц – благородны. Дело в том, что Хендрик ван Бален получил образование в мастерской Адама ван Норта (1562 – 1641), у которого обучались также Якоб Йорданс и Питер Пауль Рубенс. Рубенс написал «Обнаружение Эрихтония» в 1615 году (Государственный музей искусств Лихтенштейна, Вадуц). Именно у него ван Бален «подсмотрел» эту обнажённую спину в сочетании с чисто рубенсовским полнокровием форм, написав свою работу вслед за ним около 1616 года.

В собрании ASG есть полотно круга Хендрика ван Балена «Пир Богов» (Бракосочетание Пелея и Фетиды). Сюжет основывается на древнегреческом мифе о Пелее, который после долгих странствий влюбился в морскую нимфу Фетиду. Впоследствии они стали родителями Ахиллеса.

В правой части, под навесом расположились пирующие боги Олимпа, присутствовавшие на бракосочетании. В центре стола – Пелей и Фетида, справа от них – Гермес в крылатой шапочке. По другую сторону – Афина в доспехах. Здесь же – Ганимед (сын Троса – царя Трои) и Геба (богиня юности), несущая блюдо с едой. В левой части – Посейдон на колеснице, которую везут гиппокампы (морские кони). В его руках – трезубец. Сопровождает бога тритон, подплывший ближе к берегу и трубящий в рог. Справа на переднем плане изображена Диана охотница. Через её обнажённую спину переброшен колчан со стрелами.

Рубенсовский канон женской красоты лёг в основу ещё одного произведения из Большого собрания изящных искусств ASG, атрибутированного последователем Яна Брейгеля Младшего. На картине «Трофеи Дианы» изображены три прекрасные охотницы, посвятившие свою добычу богине.

На переднем плане, на земле лежат убитые животные (волк, олени, лиса), дичь, а также охотничьи принадлежности: луки, рожки, колчаны со стрелами. Здесь же – собаки. Последователь Брейгеля мастерски передал фактуру шерсти животных и оперения птиц. У волка, пасть которого всё ещё хранит смертельный оскал, из раны на лапе кровь вытекает тонкой струйкой.
Примечательным разделом выставки является группа произведений, посвящённых аллегориям, нидерландским пословицам, поговоркам и басням. Небольшие работы этого цикла открывают экспозицию. В маленьком тондо (Ø 17,5 см) «Мужчина и женщина, приготовляющие колбаски» Питера Брейгеля Младшего зашифрована не только тема чревоугодия, но и похоти. Работа имеет эротический подтекст. Позы, жесты и взгляды персонажей подчёркивают плотскую распущенность героев. В руках мужчины металлическая трубка, которую используют для наполнения фаршем кишок животных. Женщина набивает кишку мясом. Данные предметы в руках персонажей, с их характерной формой, символизируют мужские и женские гениталии.

К этой же категории картин с завуалированным эротизмом можно отнести и полотно «Сцена на кухне» из собрания ASG, написанное мастерской ученика Питера Брейгеля Старшего Лукаса ван Фалькенборха (1530/1535 – 1597). Действие здесь происходит также на кухне. Сластолюбивый мужчина обнимает за плечо молодую девушку, стоящую перед столом с овощами и фруктами. Героиня указывает на морковь, которую можно трактовать как фаллический символ. Однако художник выступает в данном случае и как морализатор, осуждая нравы своих персонажей. Справа в оконном проёме он изображает костёл, как бы намекая на порицание церковью подобного поведения.

Живописная сюита «Басни» Яна ван Кесселя Старшего (внук Яна Брейгеля Бархатного) состоит из четырёх небольших медных пластин, с великолепно исполненными на них анималистическими композициями. В основу их сюжетов лёг сборник басен Эзопа, в которых животные наделены человеческими слабостями и пороками. «Олень, волк и овечка», «Лев и вепрь», «Медведь и пчела», «Больная косуля» являются по сути своей миниатюрами. Самая маленькая («Медведь и пчела») имеет высоту 11,5 см, а ширину 21. При этом они филигранно выписаны.

От своего деда ван Кессель унаследовал любовь к изображению цветочных натюрмортов. В Большом собрании изящных искусств ASG есть «Женский портрет в гирлянде цветов», созданный художником из окружения мастера. Благодаря Яну Брейгелю Старшему художник испытывал склонность к камерным композициям. Будучи последователем великих анималистов Франса Снейдерса (1579 – 1657) и Пауля де Воса (1596 – 1678), он

парадоксальным и очень удачным образом перевёл их масштабные и эффектные произведения в формат миниатюр. Примером этому может служить большое полотно (145×247 см) «Травля кабана» мастерской Пауля де Воса из собрания ASG. В центре композиции изображён кабан, которого терзают четыре охотничьих пса. Точно такого же кабана в идентичном ракурсе ван Кессель написал в миниатюре, иллюстрирующей басню о последствиях дурных раздоров.

На выставке есть и несколько многофигурных композиций, которые хорошо помогают подчеркнуть такую черту брейгелевской живописи, как отсутствие формального отношения художников к героям своих произведений. Здесь нет незначительных или второстепенных персонажей (стаффажа), написанных походя. Каждый наделён своим характером, историей взаимоотношений с другими героями, своим делом. Подтверждение этому «Сельский праздник в день святого Себастьяна со сценой свадьбы» двух современников Питера Брейгеля Старшего – Мартена ван Клеве Старшего и Гиллиса Мостарта. Левая часть композиции принадлежит авторству ван Клеве, правая – Мостарту. Своеобразным разграничителем картины на две части служит дерево по центру. Вот слева на переднем плане муж с женой несут плетёную детскую люльку с горшком в ней, в глубине готовят обед на огне, крестьянка набирает из колодца воду в ведро. Справа композиция ещё более насыщена и многофигурна: мальчик гонит гусей в пруд, крестьянки торгуют яблоками у дороги, а дети играют с ветрячками. Все эти подробности можно рассматривать долго и каждый раз открывать для себя новые занятные фабулы и подмечать детали.

Панорама праздника майского дерева представлена на картине «Крестьянский праздник» Питера Брейгеля Адского. Односельчане, разделённые на несколько групп, танцуют, едят, выпивают, дерутся и любят друг друга. Многочисленные слабости людей обличаются здесь без злого ханжества, а с весёлой откровенностью хрониста своей эпохи.

То же неравнодушие к героям своего времени в полной мере присуще ещё двум мастерам, подпавшим под влияние Яна Брейгеля Бархатного – Питеру Бауту (1658 – 1702/1719) и Питеру ван Бредалю (1629 – 1719). В собрании ASG оба художника представлены многофигурными композициями. На полотне Баута «Всадники на дороге у долины Рейна» изображена река с пристанью. Грузчики заполняют парусные лодки мешками с товарами для продажи. За всем происходящим наблюдает с берега владелец этих товаров, опирающийся на трость. Многие лодки уже уплыли вперед к широкому руслу реки. В правой части композиции внимание привлекает всадник на белой лошади, поднявшейся на дыбы.

На картине Питера ван Бредаля представлен скотный рынок. На площади с античной мраморной статуей в левой части изображены крестьяне, торгующие скотом, а также зажиточные горожане. Справа и на заднем плане мы видим архитектурные постройки в античном духе с полуциркульной аркой. Помимо непосредственно торговли крестьяне музицируют, играют в карты, доят коз и коров, прядут волокно, пьют из фонтана, беседуют друг с другом.

Если внимательно изучить картину «Скотный рынок», то станет очевидным, что к брейгелевской манере здесь присовокупилось и влияние итальянского барочного искусства. Хотя нет никаких сведений о посещении Бредалем Италии, включение в его работы италиянизирующих пейзажей, античных построек и персонажей средиземноморского типа свидетельствует о его возможном визите в эту страну.
Таким образом, постепенно на смену живописным традициям семейства Брейгелей приходили новые тенденции. Многие нидерландские мастера обратились в сторону романизма. Другие, хотя и переняли многие черты брейгелевского стиля, трансформировали его в соответствии с общеевропейскими художественными традициями второй половины XVII столетия. К таким можно отнести Давида Тенирса Младшего. Художник был женат на дочери Яна Брейгеля Старшего, получившей в приданое работы своих выдающихся родственников. Именно эти картины оказали сильное воздействие на формирование живописного почерка Тенирса. Хотя этого мастера справедливо следует рассматривать в одном ряду с его гениальными соотечественниками следующего поколения фламандских живописцев – Рубенсом и ван Дейком.

Алина Булгакова

Источник: Наследники династии Брейгелей в Большом собрании изящных искусств ASG

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/146110/