

ХЕНДРИК АВЕРКАМП – РОДОНАЧАЛЬНИК ЗИМНЕГО ПЕЙЗАЖА В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА

ДМИТРИЕВА Анна Алексеевна

доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица
г. Санкт-Петербург, Россия

Статья посвящена творчеству Хендрика Аверкампа – родоначальнику голландского зимнего пейзажа XVII в. Научная новизна исследования заключается в выявлении авторских приемов Аверкампа и определении взаимосвязи в его картинах элементов пейзажного и бытового жанров. Делается вывод о влиянии произведений Аверкампа на становление творчества Яна ван Гойена, Исаака ван Остаде и других мастеров голландского зимнего пейзажа.

Ключевые слова: голландская живопись XVII века, зимний пейзаж, бытовой жанр, Хендрик Аверкамп, Ян ван Гойен.

В XVII столетии искусство Голландии переживало период расцвета, известный как «золотая эпоха». В это время зародились и успешно развивались пейзаж, бытовая живопись и натюрморт. Пейзаж разделялся на несколько тематических направлений, среди которых особое положение занимали зимние виды природы. В отличие от лесных, анималистических или городских пейзажей, имевших распространение в искусстве других стран (Италии, Англии, Фландрии), зимние и морские сцены (последние назывались «марины») приобрели в голландской живописи уникальный национальный характер [3].

Голландский зимний пейзаж черпает свои истоки в искусстве Северного Возрождения. Примером выступает творчество мастеров XV в. братьев Лимбургов, авторству которых приписывается миниатюра «Февраль» из «Роскошного часослова герцога Беррийского» (около 1420, Шантийи, музей Конде). На странице этого церковного календаря изображена заметная снегом деревня с домом и участком вокруг него, голубятней, хлевом для овец и садовыми деревьями [1, с. 18].

Не менее важное значение для становления голландского зимнего пейзажа имело творчество Питера Брейгеля Старшего (около 1525–1569), отразившего нордический характер нидерландской зимы в таких произведениях, как «Охотники на снегу» (1565, Вена, Музей истории искусств), «Избиение младенцев» (1565/1567, Вена, Музей истории искусств) и «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой

для птиц» (1565, Брюссель, Королевские музеи изящных искусств) [4, р. 35-37, 111-112].

Однако, несмотря на инновационное стремление запечатлеть сезонное состояние природы, произведения упомянутых художников Северного Возрождения имеют ряд архаичных признаков: их сближает общий панорамный ракурс в изображении местности и отсутствие световоздушной среды. Завышенная линия горизонта создает эффект плоскостности и недостатка глубины пространства.

Подлинную революцию в трактовке зимних сцен совершил мастер первой трети XVII в. Хендрик Аверкамп (1585-1634). Художник родился в Амстердаме, но годом позже его семья переехала в маленький городок Кампен (провинция Оверэйссел). За исключением нескольких лет обучения искусству в Амстердаме у Давида Винкбонса, Аверкамп всю жизнь прожил в Кампене [5, р. 14; 6, р. 23]. Он впервые стал отображать в живописи зимний сезон не только через соответствующие погоде занятия персонажей, но и благодаря световоздушной перспективе. С ее помощью Аверкамп передавал на своих полотнах влажную атмосферу голландской зимы с характерным для нее рассеянным освещением и туманной дымкой, поглощающей предметы и фигуры на дальнем плане. В настоящее время Аверкампу приписывают около двухсот произведений (включая рисунки). Хотя в его художественном наследии присутствуют несколько марин и бытовых сюжетов, преобладают прежде всего зимние сцены [3, с. 34-39].

Большая часть работ Аверкампа создана в период 1605-1620 гг., однако их точная датировка остается предметом научных дискуссий.

Примером, демонстрирующим новаторские приемы мастера, выступает картина «Зимний пейзаж с конькобежцами» (около 1608, Амстердам, Рейксмузеум). Аверкамп показывает заснеженный поселок, дома которого разделены замерзшими каналами. Художник проводит русло канала на переднем плане у самого края холста, благодаря чему зритель невольно оказывается соучастником происходящего. Водоем стремительно сужается в глубину, перспективное удаление фигур и домов придает пейзажу динамику, усиленную светливой спешкой персонажей.

На первом плане даже миниатюрные детали представлены четко, в то время как на линии горизонта все элементы пейзажа приобретают расплывчатые очертания, погружаясь в туманную дымку. Несмотря на многочисленность действующих лиц, персонажи организованы в небольшие группы. Среди них можно увидеть конькобежцев, носильщиков хвороста, нарядно одетых бюргеров, возвращающихся с церковной службы.

В этом и других произведениях Аверкамп проявляет себя остроумным наблюдателем повседневной жизни горожан. В «Зимней сцене на канале» (около 1610, Толидо, Огайо, Музей искусств) живописец изображает эпизоды, которые могли бы претендовать на самостоятельность и стать отдельными сюжетами бытового жанра даже без ландшафтного окружения. Например, в левой части картины несколько горожан с клюшками в руках играют в *colf* (голландский вариант гольфа). На втором плане женщина набирает в ведро воду из проруби, справа рыбаки ведут неспешную беседу. Вдали силуэты персонажей обозримы хуже, но и там, почти скрытые в мареве влажного воздуха, на припорошенном льду видны снующие в разные стороны фигурки людей и архитектурные сооружения. Следы от обуви образуют в снегу глубокие лунки, свидетельствующие о недавно бушевавшей метели.

В полотнах «Зимняя сцена в Эйсельмюйдене» (1613, Женена, Музей искусства и истории) и «Катание на коньках» (около 1610, Гаага, Маурицхейс) Аверкамп виртуозно передал атмосферу сильного мороза за счет

серо-голубых оттенков колорита, акцентирующих гладкую поверхность льда. Оголенные ветви деревьев подчеркивают суровый характер погоды. Многие персонажи разных возрастов и сословий катаются на коньках. Однако следует принять во внимание, что голландцы использовали коньки не в качестве спортивного инвентаря, а как атрибут обуви, позволявший быстро передвигаться по замерзшим каналам и рекам. Сами коньки представляли деревянные бруски, которые привязывали ремнями к башмакам и натирали свиным или гусиным жиром для обеспечения лучшего скольжения. Упомянутое произведение из художественного музея Маурицхейс в Гааге содержит забавные мизансцены: один из конькобежцев упал на лед и пытается неуклюже встать на ноги, в то время как другой герой, облаченный в желтый атласный камзол и пышные черные штаны-пуфы, уверенно скользит навстречу зрителю.

Важным элементом полотен Аверкампа является архитектура. Крыши домов прогибаются под тяжестью снега, при этом камерный размер зданий придает им сходство с миниатюрными игрушками. В «Замерзшей реке с конькобежцами» (1615, Будапешт, Музей изобразительных искусств) и «Зимней сцене на окраине города» (около 1610, частное собрание) архитектурной доминантой выступает ветряная мельница. В большинстве других пейзажей Аверкампа среди городских строений можно увидеть церковь. Эти сооружения имеют символическое значение в искусстве Голландии, выступая знаками изменчивости судьбы и тернистого пути человека к богу [2, с. 95-112]. Пейзажи «Конькобежцы» (около 1610, Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Морозный день» (1613, Бостон, Музей изящных искусств) и упомянутая выше картина из музея в Женеве дополнены крепостными постройками, а в «Зимней сцене на берегу водоема» (1615, Лондон, Национальная галерея) представлены каменные ворота на окраине города.

Подводя итог, отметим, что творчество Хендрика Аверкампа оказало большое влияние на его последователей: Иоста Корнелиса Дрохслота, Яна ван Гойена, Исаака ван Остаде, Арта ван дер Нера и других голландских художников XVII в. Переняв у Аверкампа методы композиционного построения, основанного на

сдержанном тональном колорите и передаче световоздушной среды, названные мастера смогли создать шедевры, предвосхитившие пейзажи настроения эпохи Романтизма. Благо-

даря Хендрику Аверкампу зимние сцены стали не только самобытным направлением пейзажного жанра, но и национальным символом Голландии XVII столетия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казель Р., Ратхофер И. Роскошный часослов герцога Беррийского / предисловие У. Эко. – М.: Белый город, 2002. – 248 с.
2. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII веков. Реальность и символика. – М.: РИП-Холдинг, 2016. – 380 с.
3. Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. – М.: Искусство, 1983. – 320 с.
4. Meganck T., Sprang S. Bruegel's winter scenes: historians and art historians in dialogue. Brussels: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 2018. 248 p.
5. Roelofs P., Bikker J. Hendrick Avercamp: master of the ice scene. Amsterdam: Rijksmuseum, 2009. 187 p.
6. Wiersma H. Hendrick Avercamp, 1585-1634: de stomme van Kampen. Kampen: Ijsselakademie, 1985. 47 p.

HENDRICK AVERCAMP – THE FOUNDER OF WINTER LANDSCAPE IN 17TH-CENTURY DUTCH PAINTING

DMITRIEVA Anna Alekseevna

Doctor of Art History, Professor, Chief Scientist
Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
St. Petersburg, Russia

The article is devoted to the creativity by Hendrick Avercamp – the founder of the Dutch winter landscape in the 17th century. The scientific novelty of the study lies in identifying Avercamp's individual techniques and determining the relationship between landscape and genre elements in his paintings. The article concludes that Avercamp's pictures had a significant impact on the development of the art of Jan van Goyen, Isaac van Ostade and other masters of the Dutch winter landscape.

Keywords: 17th-century Dutch painting, winter landscape, genre painting, Hendrick Avercamp, Jan van Goyen.