

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ «МЛАДШИЕ БРЕЙГЕЛИ» (ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА, 2015)*

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород; e-mail: ss.akimov@mail.ru

С 28 апреля по 28 июня в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина была открыта выставка «Младшие Брейгели», на которой демонстрировались живописные произведения младших представителей прославленной династии и нескольких их современников из собрания московского коллекционера Константина Мауергауза. Выставка сопровождалась научным каталогом, подготовленным В.А. Садковым, одним из ведущих специалистов по фламандскому и голландскому искусству, и стала важным событием в изучении и популяризации творческого наследия Брейгелей. Научная и просветительская значимость экспозиции и каталога особенно возрастают еще и по причине отсутствия в российском искусствоведении монографических исследований о ком-либо из потомков П. Брейгеля Старшего и о таких мастерах, как М. ван Клеве Старший, И. де Момпер, Я. ван Кесель Младший, чьи работы также входят в коллекцию К.Ю. Мауергауза.

Данное собрание, представляющее одну из лучших коллекций работ семейства Брейгелей в мире, сформировалось в течение последних лет путем приобретений в авторитетных европейских галереях и на крупнейших аукционах, включая прославленные Sotheby's и Christie's. Его отличают сюжетно-тематическое разнообразие, безупречный провенанс и высокое художественное качество произведений. Среди принадлежащих ныне К.Ю. Мауергаузу произведений есть как хорошо известные специалистам работы (достаточно назвать «Доброго пастыря» Кронакера), так и те, что достаточно давно фигурируют на европейском антикварном рынке, но не рассмотрены в искусствоведческой литературе и, по сути, впервые вводятся в научный оборот благодаря данной выставке.

Хронологически наиболее ранними в «брейгелевском разделе» собрания Мауергауза являются произведения Мартена ван Клеве Старшего (1524–1581), антверпенского

художника, возглавлявшего процветающую мастерскую, создававшего копии и вариации картин П. Брейгеля Старшего и собственные композиции в его манере. Тем самым сюжетно-образные и формально-стилистические находки Брейгеля стали объектом тиражирования и адаптации к потребностям широкой аудитории зрителей задолго до того, как Питер Брейгель Младший (получивший звание мастера в 1585 г.) занялся буквально массовым повторением произведений отца и созданием картин по заимствованным оттуда же мотивам.

На выставке экспонировались две работы М. ван Клеве. «Избиение младенцев», долгое время приписывавшееся П. Брейгелю Младшему, напрямую восходит к одноименной картине Брейгеля Старшего. «Возвращение стада» – авторская интерпретация ван Клеве темы из брейгелевского цикла «Месяцы».

Наибольший раздел коллекции составляют произведения Питера Брейгеля Младшего (1564–1637/38). На выставке было представлено 12 его работ, что по количеству превосходит собрания картин этого мастера в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина (5 и 3 соответственно). Среди них – «Добрый пастырь», побывавший, начиная с 1920-х гг., в коллекции Н.К. Рериха (который по причине мирового экономического кризиса был вынужден в 1930 г. продать картину) и музее Принстонского университета, а в 1960–1980-х гг. принадлежавший бельгийскому барону Кронакеру, по фамилии которого в литературе нередко именуется «Добрым пастырем» Кронакера.

Произведения Питера Брейгеля Мл. из коллекции Мауергауза весьма разнообразны по своим иконографическим прототипам и степени творческой независимости автора. Так, «Проповедь Иоанна Крестителя» и «Крестьянская свадьба» с минимальными изменениями воспроизводят знаменитые картины отца художника; «Крестьянский праздник» повторяет популярную в немецкоязычных странах ксилографию нюрнберг-

* Младшие Брейгели. Картины из собрания Константина Мауергауза. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 28 апреля – 28 июня 2015 / The Younger Brueghels. Paintings from the collection of Konstantin Mauergauz. The Pushkin State Museum of Fine Arts, 28 April – 28 June 2015. Автор вступит. ст. и составитель каталога В.А. Садков / Ed. by V.A. Sadkov. M., Арт Волхонка, 2015. – 176 с., ил. (на рус. и англ.)

ского мастера Ганса Зебальда Бехама (1539); «Невеста Духова дня», по-видимому, является самостоятельно разработанной композицией Брейгеля Младшего*. «Средний» фламандский бюргер конца XVI – первой половины XVII в., ценил в изобразительном искусстве занимательный и поучительный рассказ.

В отличие от работ брата, произведения Яна Брейгеля Бархатного (1568–1625), одного из создателей и ведущих мастеров «кабинетной» живописи, были адресованы ценителям тонкого живописного мастерства. Великолепные декоративные качества его картин можно по достоинству оценить на примере принадлежащего К. Мауергаузу «Букета из ирисов, тюльпанов, роз, нарциссов и рябчиков в глиняной вазе», представляющего собой несколько увеличенное по отношению к оригиналу авторское повторение известного «Венского букета ирисов» (около 1607, Вена, Художественно-исторический музей) – одного из первых произведений художника в жанре цветочного натюрморта. Другое экспонировавшееся на выставке произведение – «Обезьяний пир» – принадлежит к популярным во Фландрии изображениям обезьян за человеческими занятиями, причем Ян Брейгель Бархатный наряду с Франсом Франкеном II был одним из первых, кто начал создавать подобные картины, сочетавшие осуждение человеческих пороков с юмористическим развлечением.

Значительный интерес представляют несколько произведений Яна Брейгеля Младшего (1601–1678), достаточно давно присутствующих на рынке, но до сих пор не опубликованных в научной литературе («Прибрежный пейзаж с фигурами на берегу», «Улица в деревне», «Большой букет из лилий, ирисов, тюльпанов, орхидей и пионов в вазе, декорированной изображениями Амфитриты и Цереры»). Этому же мастеру принадлежат изображения людей и животных в двух экспонировавшихся пейзажах Йоса де Момпера Младшего.

Завершает развитие брейгелевской традиции творчество Яна ван Кесселя Младшего (1626–1679), внук Яна Брейгеля Бархатного и ученик Яна Младшего, представленного на выставке серией из четырех малоформат-

ных анималистических композиций на сюжеты эзоповых и псевдоэзоповых басен.

Каталог выставки по своему научному уровню является первым и единственным в отечественном искусствознании трудом о младших представителях фамилии Брейгелей. Его составитель – доктор искусствоведения В.А. Садков – хорошо известен как специалист по западноевропейскому искусству XVII столетия, автор исследований о фламандском пейзаже рубежа XVI–XVII вв. (1981) и специфике голландского рисунка XVII в. и методах его атрибуции (1997), научного каталога нидерландского, фламандского, голландского и бельгийского рисунка в фондах ГМИИ (2001). По его инициативе в музее в разные годы состоялись выставки, ставшие значительными этапами в популяризации и исследовании фламандского и голландского искусства, в частности, недавно прошедшая «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс...» (2014), где были представлены произведения из коллекции князя Лихтенштейнского.

В рецензируемом каталоге каждое публикуемое произведение получило максимально полный, насколько позволяет современный уровень знаний, исторический, иконографический и семантический комментарий; в тех случаях, когда в ходе предпродажных исследований специалистами антикварных домов проводились технико-технологические анализы, кратко излагаются их результаты.

Рецензируемый каталог открывается обширной вступительной статьей, в которой анализируются особенности творческой деятельности младших поколений семейства Брейгелей и кратко дается оценка достижений европейской науки в изучении их наследия. В.А. Садков емко характеризует образную структуру произведений П. Брейгеля Старшего в тех ее аспектах, которые оказали воздействие на его сыновей и внука, а именно – эпохальную роль художника в становлении пейзажа и бытовой картины как эстетически самостоятельных жанров. Созданные Брейгелем Мужичким синтетические, всеохватывающие образы мироздания, в которых одухотворенность макрокосма сочетается с яркими и точными приметами нидерландской природы и реалиями национальной жизни, в картинах его сыновей и других последователей (М. ван Клеве, П. Балтен) распались на отдельные бытовые и ландшафтные мотивы, утратив целостность философски-поэтического мировосприятия, но получив самоценность в изображении житейских сцен, нередко с назидательным подтекстом. В.А. Садков справедливо пишет о том, что брейгелевская традиция может показаться однородным массивом лишь на пер-

* К. Эртц, которому известны две подписные работы Питера Младшего на этот сюжет, созданные, судя по орфографии подписи, после 1616 г., и еще 7 реплик, считает, что это произведение восходит несохранившейся, но известной в старых копиях картине Д. Винкбоонса. Данная версия также отмечена в рецензируемом каталоге. Определенное стилистическое сходство с жанровыми произведениями Винкбоонса действительно имеет место.

вый, поверхностный взгляд, в то время как более внимательный анализ обнаруживает в этом потоке не только несомненную индивидуальность мастеров, но и многообразные явления внутри эволюции каждого из них. Анализ произведений из собрания К. Маургауза всецело подтверждает это положение.

Каталожные статьи без преувеличения можно назвать энциклопедией атрибуционных проблем, связанных с живописью младших представителей династии Брейгелей, и путей их решения. Пожалуй, наибольшие сложности возникают в связи с наследием П. Брейгеля Младшего и его мастерской. Они заключаются в необходимости разграничения авторских собственноручных произведений мастера, авторских повторений и продукции мастерской с разной долей участия главы в ее создании, установлении иконографических источников, уточнении датировок. Не всегда ясно, каким образом работа Питера Младшего соотносится с произведением его отца (в тех случаях, когда последнее не сохранилось), является ли та или иная композиция результатом авторской фантазии или же ее источник пока просто еще не найден. В качестве примера достаточно сослаться на историю изучения упоминавшегося выше «Доброго пастыря» Кронакера».

Еще в годы до Второй мировой войны М. Фридендер и Г. Глюк обоснованно считали эту картину повторением несохранившегося оригинала Питера Брейгеля Старшего, выполненным Питером Младшим, однако Ж. Марлье в 1969 г. выдвинул гипотезу, что произведение было начато самим Брейгелем Мужичким, а спустя долгое время было завершено Яном Брейгелем Старшим. Недавние

исследования, проведенные в брюссельском Королевском институте художественного наследия, окончательно опровергли эту версию: картина принадлежит кисти Питера Младшего и не могла быть начата его отцом, поскольку доска основы не только имеет марку изготовителя – М. Классенса, работавшего в 1590–1637 гг., но и дендрохронологический анализ показал, что она изготовлена в начале XVII в. Подчеркнем, что речь идет о произведении, имеющем давнюю традицию изучения; другие же, менее известные работы Питера Младшего порождают не менее запутанные атрибуционные трудности, и составленный В.А. Садковым каталог вносит немало ценного как в прямое решение многих из них, так и в определение методов и подходов к изучению наследия младших Брейгелей. Следует особо отметить присущее автору стремление к максимальной объективности, отличающее его от некоторых суждений К. Эртца, нередко в последние годы неоправданно полагающегося только на собственный знаточеский опыт и «насмотренность» на произведения фламандских живописцев – качество, бесспорно, необходимое, но отнюдь не всегда решающее в вопросах атрибуции.

В качестве достоинства рецензируемого издания необходимо назвать высокий уровень полиграфического исполнения и в особенности – репродуцирование фрагментов почти каждого произведения в их натуральном размере. Наличие же параллельного английского текста делает информацию каталога доступной зарубежным специалистам, внимание которых этот труд, несомненно, привлечет.