

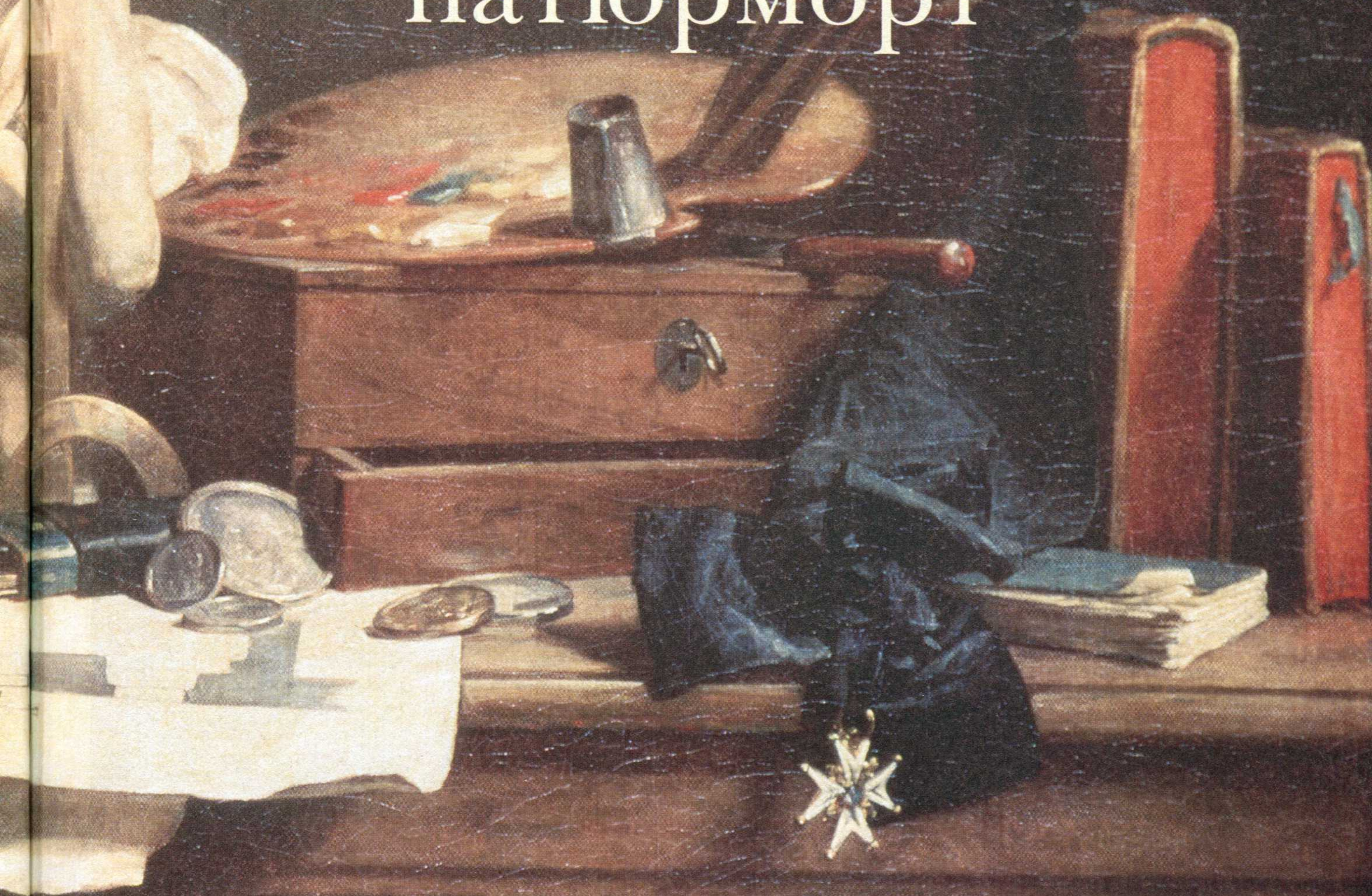
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Классический натюрморт

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ Классический натюрморт

P. Paul Rubens 1681

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Классический натюрморт

Жизнь человека, даже если он бедняк или аскет, всегда связана с вещами, с которыми он так или иначе соприкасается, взаимодействует. В разные эпохи люди оценивали вещный мир не одинаковым образом. Для античности изящество предмета являлось знаком духовной зрелости его хозяина, а мастерски сделанное изображение — профессионализма его исполнителя. Существует легенда о споре двух древнегреческих живописцев. Будто бы один из них так удачно нарисовал гроздь винограда, что поклевать ягоды прилетели птицы. Тогда соперник признал себя побежденным.

В Средние века считалось, что обыденная, «временная» вещь, которая может сломаться, испортиться, разбиться, — суть отражение одной из граней мира вечного. Оттого в средневековом искусстве художник изображает не просто раскрытую книгу, белоснежную простыню или апельсин, а символы —

На с. 4:

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Натюрморт с фруктами. Холст, масло
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

БАРТОЛОМЬЮ Д'ЭЙК

Книги в нише. 1443–1445

Холст, масло. 30 × 68 см. Рейксмузеум, Амстердам

мудрости, чистоты, райского блаженства. Христианский смысл проступает через брентную материальную оболочку, и каждая реальность на картине — знак. Через предмет проявляется человеческая эмоция или религиозное чувство, мимолетное настроение, состояние души, отношение к жизни...

Ренессанс соединил античное понимание со средневековым. Позже возникло еще одно стремление — любоваться красотой предметов, наслаждаться утонченностью их форм или, наоборот, черпать уверенность в будущем благодаря созерцанию крепких и долговечных золотых и серебряных изделий, добротных тканей. Есть и еще один момент, сегодня понятный далеко не всем: тогда люди были много бережливее, чем сейчас, а облик бытовой утвари порой не менялся веками. Получалось, что какой-нибудь глиняный или медный сосуд, будучи передан по наследству, связывает несколько поколений.

По причине своей обыденности «мертвая натура» (именно так переводится французское словосочетание

На с. 6:

БАРТОЛОМЕУС БРЕЙН СТАРШИЙ

Череп в нише. Холст, масло. 37 × 30 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 7 сверху:

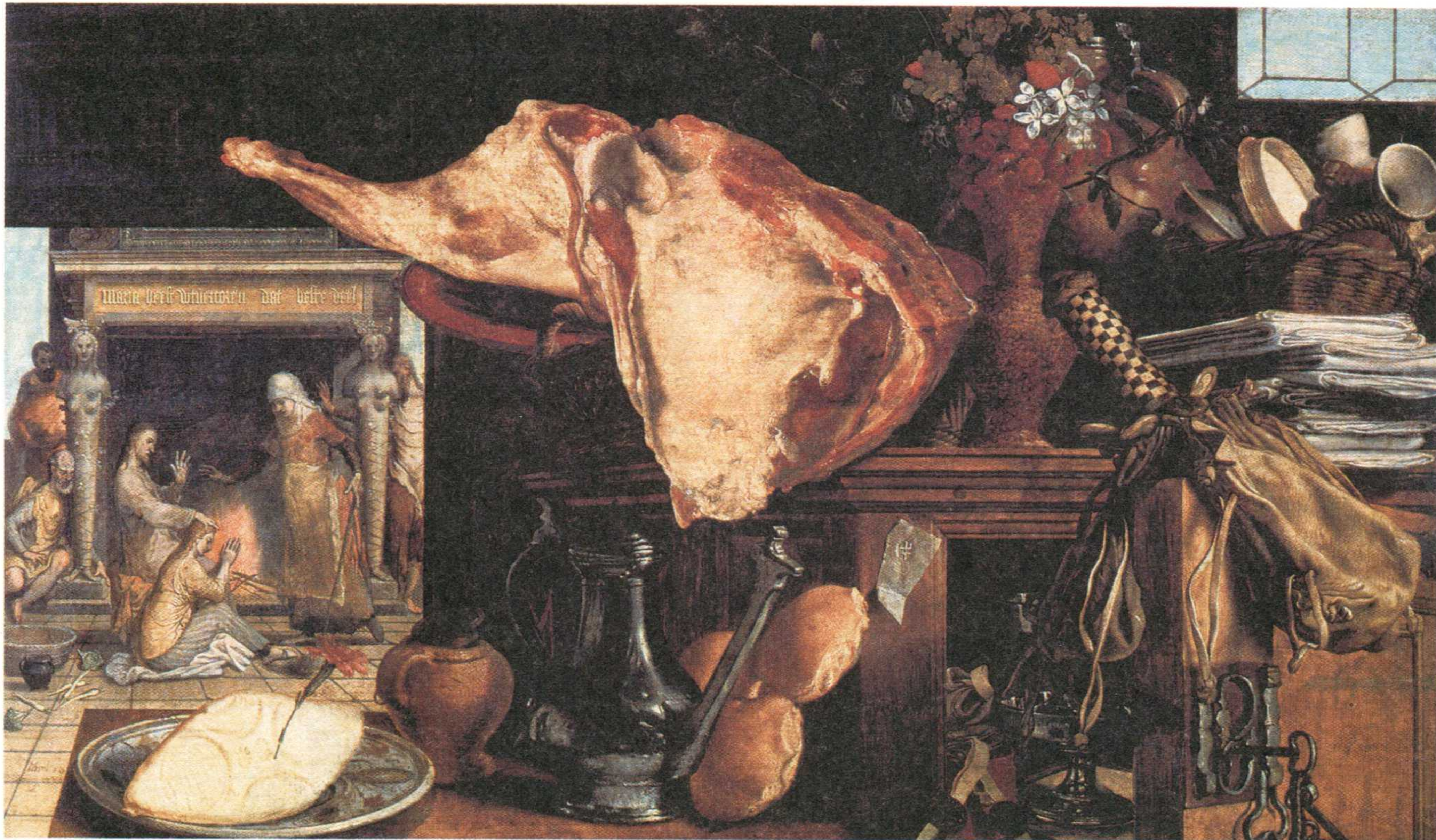
ПИТЕР АРТСЕН

Натюрморт «Суета сует» (на заднем плане – Христос с Марией и Марфой). 1552. Холст, масло. 60 × 101,5 см. Музей истории искусств, Вена

На с. 7 внизу:

ПИТЕР АРТСЕН

Христос в доме Марфы и Марии. 1553. Холст, масло. 126 × 200 см. Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам

Вверху слева:

ИОАХИМ БЕКЕЛАР

Лавка с дичью. 1570

Дерево, масло. 157,3 × 215 см. Музей изящных искусств, Гент

Вверху справа:

ИОАХИМ БЕКЕЛАР

Мясная лавка. 1568

Холст, масло. 146,5 × 202,5 см. Музей Каподимонте, Неаполь

ИОАХИМ БЕКЕЛАР

Колодец (Источник). Кухонная утварь и Христос в доме Марии и Марфы на заднем плане. 1566

Дерево, масло. 171 × 250 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 9:

ВИНЧЕНЦО КАМПИ

Продавщица фруктов. Около 1580

Холст, масло. 145 × 215 см. Пинакотека Брера, Милан

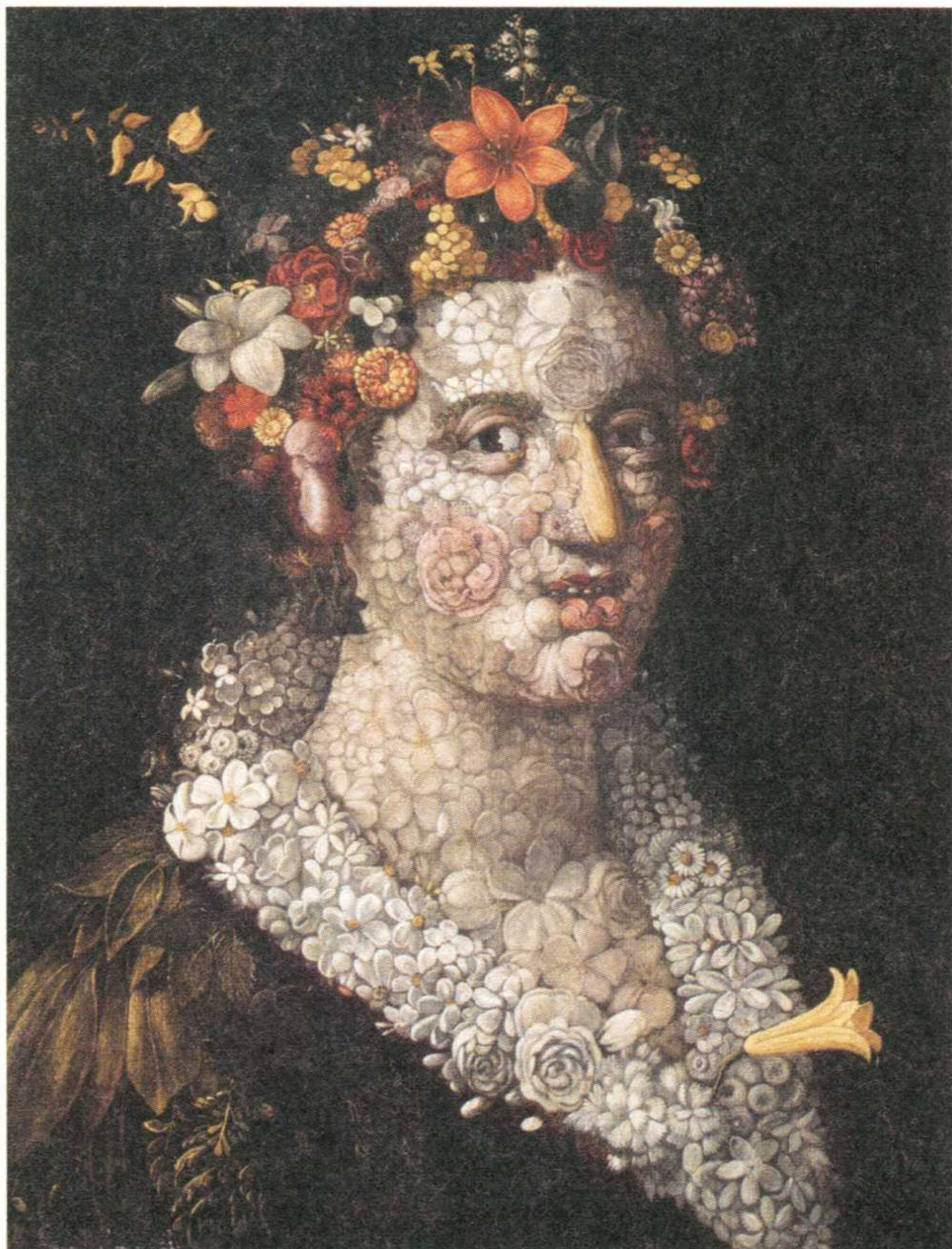
ние «nature morte») долгое время не являлась ни для художников, ни для поэтов или философов, ни для обычных людей чем-то самоценным, заслуживающим отдельного внимания и уважения. И натюрморт как самостоятельный жанр живописи — явление сравнительно позднее. Для сравнения: в античности умели изобразить фрукты или рыбу, но все это именовалось мусором. А в Средние века духовная красота противопоставлялась материальной...

Правда, к XV веку почти повсеместно (особенно часто это делали художники Нидерландов) стало принято вводить в темперную или масляную живопись изображение различных бытовых предметов для иллюстрации той или иной мысли живописца или его персонажей. Любая обыденная деталь в работе Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» глубоко символична. Такой же прием использовали художники и в XVI веке — например, придворный живописец Рене Анжуйского Бартоломью д'Эйк, кстати, нидерландец по происхождению, или немецкий мастер Бартоломеус Брейн Старший, который предвосхитил важный вид натюрморта — композицию «vanitas vanitatum» («суета сует») или «memento mori» («помни о смерти»). Работы этого типа появились много позже, в XVII столетии. Они включали изображение че-

ловеческих черепов, песочных часов, символизовавших быстротечность жизни, и прочих подобных атрибутов, напоминающих человеку, что он лишь гость на этой земле, в вечном Божьем мире.

Натюрморт как жанр всегда балансировал между двумя полюсами — духовной осмысленностью и чувственной красотой.

Возникновение натюрморта относится к XVI веку, расцвет пришелся на следующее столетие. Как только быт перестал восприниматься как нечто неизменное. Отцом жанра принято считать нидерландца Питера Артсена (около 1508/1509 — около 1575). В его работах окружение человека впервые было изображено как особенный, невероятно привлекательный и сам по себе интересный мир. Артсен любил писать крестьян, кухарок, рыночных торговцев, погружая своих героев в естественную среду обитания. На его работах (как правило, он писал маслом на деревянной основе, то есть так, как в его время и раньше делались алтарные образы для церквей) в изобилии появляются дичь, разнообразнейшие мясные изделия и, как мы бы сказали сейчас, полуфабрикаты — между прочим, вполне аппетитные. В том же ключе работал соотечественник, племянник и ученик Артсена Исаак Бекелар (около 1530 — около 1574), уроженец Антверпена.

Кухня и рынок для Бекелара — объекты почти религиозного поклонения, стиль жизни, образ мысли, можно сказать, рай на земле.

Связи нидерландского и итальянского искусства в эпохи Средневековья и Возрождения были очень тесны: художественная идея, зародившись в одной стране, немедленно перекочевывала в другую и воплощалась в творчестве тамошних живописцев. Пример тому — работы кремонца Винченцо Кампи (1536–1591), страстного любителя утвари и пищи во всех ее видах.

А вот натюрморты Джузеппе Арчимбольдо (около 1527–1593) совершенно иные. Он использует разнообразнейшие природные и рукотворные, «культурные» материалы как элементы своеобразной мозаики, из которой составляет изображение. Здесь овощи, грибы, листья, древесные сучья, фигуры зверей и птиц, книги, бумага, доски, металлические изделия, оружие, ткани (цикл «Четыре времени года», 1573)... В результате нос персонажа может представлять собой грушу, орех, кабачок, страшилище морское, сучок, тушку жареной курицы, корешок книги, птицу, спинку зайца, как на портрете императора Священной Римской империи Рудольфа II в образе римского бога перемени Вертумна, или Вертемнуса. Говорят, император-меценат пришел в восторг от этой работы.

Как живописец-«реалист» Арчимбольдо выдающимися способностями не блистал, хотя по обычаю своего времени писал именитых особ, представителей императорского семейства Габсбургов. Они получались у него чрезвычайно похожими, с одинаково блестящими пустыми глазами и маловыразительными лицами. Наверное, однажды художник понял это и стал оглядываться в поисках собственного пути. А в Европе XVI века входили в моду кунштюки и курьезы: причудливо декорированные доспехи, в которых заведомо невозможно было сражаться, кружки, кубки, светильники в виде раковин, табакерки «с секретом», украшенные скульптурами... И вот эту пышную, избыточную, в чем-то даже противоестественную «культуру странных вещей» живописец и сделал основной своей художественной идеей.

Арчимбольдо освободил предметы от необходимости служить христианскими символами. Снизив их почти до анекдота, шаржа, гротеска, порой пугающего своим масштабом, он переделал, переиначил, поставил с ног на голову все без исключения. Художник стирал границы между живым и неживым: для него все равно, все близко, тело человека тождественно коре дерева, а движение крови — изменениям атмосферы в течение календарного года... Все в мире по-

На с. 10 слева:
 ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
 Флора. Около 1591
 Дерево, масло. 73 × 56 см. Частное собрание

На с. 10 справа:
 ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
 Библиотекарь. Около 1566
 Холст, масло. 97 × 71 см. Замок Скоклостер, Стокгольм

На с. 11:

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО

Вертумн. 1590. Дерево, масло

70,5 × 57,5 см. Замок Скокlostер, Стокгольм

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО

Зима. 1573

Холст, масло. 76 × 64 см. Лувр, Париж

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Весна. 1573
 Холст, масло. 76 × 64 см. Лувр, Париж

На с. 14:
 ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Лето. 1573
 Холст, масло. 76 × 64 см. Лувр, Париж

На с. 15:
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Осень. 1573
Холст, масло. 76 × 64 см. Лувр, Париж

На с. 16 вверху слева:
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Воздух. Дерево, масло
74,5 × 56 см. Частное собрание

На с. 16 сверху справа:
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Огонь. 1566. Дерево, масло
66,5 × 51 см. Музей истории искусств, Вена

На с. 16 внизу слева:
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО
Земля. Около 1570
Дерево, масло. 70,2 × 48,7 см. Частное собрание

На с. 16 внизу справа:

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО

Адвокат. Около 1566. Дерево, масло. 64 × 51 см

Государственное собрание живописи, замок Грисхольм, Стокгольм

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО

Вода. 1566. Дерево, масло

66,5 × 50,5 см. Музей истории искусств, Вена

ГЕОРГ
ФЛЕГЕЛЬ
*Шкаф
с цветами,
фруктами
и кубком*
Около 1610
Холст, масло
92 × 62 см
Национальная
галерея, Прага

На с. 18
вверху слева:

ГЕОРГ
ФЛЕГЕЛЬ
*Большой
пиф*
1630/1638
Медь, масло
78 × 67 см
Старая
пинакотекa,
Мюнхен

На с. 18
вверху справа:

ГЕОРГ
ФЛЕГЕЛЬ
Абрикосы
Около 1630
Холст, масло
49 × 33 см
Музей земли
Гессен,
Дармштадт

На с. 18 внизу:

ЯКОПО
ЧИМЕНТИ
*Кухонный
натюрморт
с фруктами,
овощами
и окороком*
Около 1625
Холст, масло
77 × 115,5 см
Собрание
Молинари
Праделли,
Кастеназо

На с. 20:

ГЕОРГ
ФЛЕГЕЛЬ
*Завтрак
с селедкой,
кувшином
и жуком-
олем.* 1635
Холст, масло
Музей
Вальраф-
Рихарц, Кёльн

добно человеку, и человек подобен всему. Удивляйтесь, ужасайтесь при виде небывалого, смейтесь, наслаждайтесь чудесными изображениями, помните о всеобщей связи, взаимозависимости, текучести, неустойчивости. Предмет не слуга и не атрибут религии, он сам религия, причем верховный бог в этом культе таинствен, неизвестен, каждый раз созидает самого себя в новом обличье.

Пожалуй, никто столь радикально не расправлялся с традиционной тайнописью вещей, вводя новую мистическую идею, как Арчимбольдо. Его младший современник Джакомо Клименти (1554–1640) возвращается к изображению предмета как способу передать зрителю ту или иную информацию о своем персонаже. А немецкий художник Георг Флегель (около 1566–1638) сосредоточивается на мире вещей, покоящихся в красоте, гармонии, порядке, взаимодействующих между собой, и все это как бы в отсутствие человека. «Завтраки» Флегеля считаются непревзойденными шедеврами жанра. «Едва ли можно что-либо поставить выше маленьких натюрмортов Георга Флегеля», — считает искусствовед А. Майер-Ментшел. Вино и хлеб, стекло и керамика — художник добивается точной передачи

фактуры материала или вещества, и картины его дышат поэтической любовью к обыденности.

В творчестве Хуана Санчеса Котана (1561–1627) овощи и фрукты — знаменитые айва, капуста, дыня и огурец, исполненные такого достоинства, что даже их названия хочется писать с заглавной буквы, — выглядят настоящими аристократами. Испанец Котан был последователем Караваджо (Микеланджело Меризи, 1573–1610), написавшего знаменитый «Натюрморт с фруктами» (около 1595–1598): работы Караваджо, подаренные приору госпиталя для бедняков, где художник вынужден был лечиться, попали в Испанию и повлияли на развитие жанра натюрморта и в этой стране.

Скрупулезная проработка изображения, любой его части — характерная особенность классического натюрморта. Этим отличаются цветы, букеты и гирлянды, исполненные Яном Брейгелем Старшим (Бархатным, 1568–1625). Этот фламандский художник, в юности побывавший в Италии, затем работавший и в Праге, и в Брюсселе, при дворе эрцгерцога, про-

На с. 21:

ГЕОРГ ФЛЕГЕЛЬ

Натюрморт с цветами и закусками. Около 1630–1635

Дерево, масло. 52,5 × 41 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ХУАН САНЧЕС КОТАН

Натюрморт с айвой, капустой, дыней и огурцом
Около 1602. Холст, масло. 69 × 84,5 см
Художественный музей, Сан-Диего

славился своими композициями, совершенно живыми благодаря тщательно проработанным мельчайшим деталям. А в нидерландских землях, в начале XVII века ставших Голландией, такую известность приобрел Амброзиус Босхарт Старший (1573—1621), считающийся здешним основателем жанра.

В 1613 году Нидерланды окончательно распались на протестантскую Голландию и Фландрию, оставшуюся под испанским господством, и с этого времени ранее еди-

ХУАН САНЧЕС КОТАН

Натюрморт с птицей и фруктами. 1602
Холст, масло. 68 × 89 см. Музей Прадо, Мадрид

КАРАВАДЖО

Натюрморт с фруктами. Около 1595—1598

Дерево, масло. 45 × 59 см. Библиотека Амброзиана, Милан

ное нидерландское искусство разделяется на голландское и фламандское. При этом поначалу, сразу после распада ранее единой земли, голландские художники очень часто писали «во фламандском вкусе» и наоборот. Что и говорить, в тот момент корни у молодых живописных традиций были общими, быт и нравы — во многом схожими, даже предпочтения в еде и одежде иной раз совпадали, и поэтому, например, язык натюрмортов Флориса Класа ван Дейка (1575—1651) оказывался понятным всем бывшим нидерландцам. Даже после распада и формирования различных творческих манер осталась общая черта — это неперенные связи между частями постановки, не допускающие распада, отдельного существования частей изображения. Кажется, все лежало, стояло, висело так, как воссоздано, и до прихода живописца.

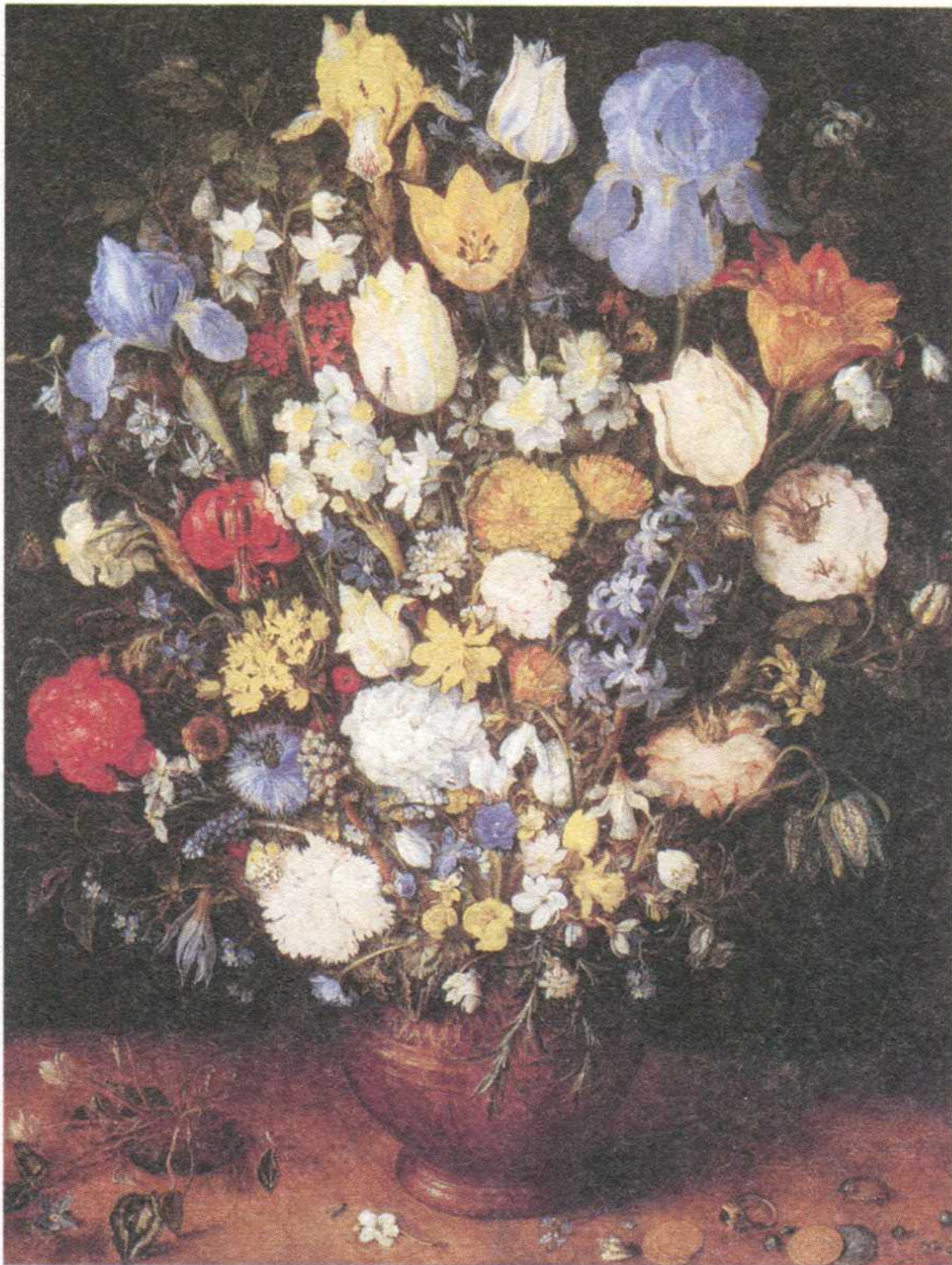
Повсеместно во второй половине XVII столетия распространялся маньеризм, переходный между Ренессансом и барокко, тяготевавший к пышности и порой перегруженности изображений, как в натюрмортах фламандца Руланта Саверея (1576—1639). Маньеризм предполагал, прежде всего, изысканность и виртуозность исполнения, огромное значение имел стиль мастера. Такова манера Осияса Берта (около 1580—1624), также фламандца, любившего насыщать свои картины мельчайшими бликами света, или его современника Антуана Бонуа, французского придворного художника.

XVII столетие — век барокко, «эпоха роскоши и смятения», как назвал ее Питер Скрайн: живописцы, писатели, архитекторы «наслаждаются чувственной красотой предметов, сочным, подчас цветистым языком описывают мельчайшие детали и в то же время размышляют о вечности и тайне бытия». Двойственное мироощущение, сложное состояние умов породило культ пышности и одновре-

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ)
Натюрморт с цветами в вазе
 Дерево, масло. 24,5 × 19 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 25 сверху слева:
 ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ)
Букет в глиняном кувшине. 1599–1607
 Дерево, масло. 51 × 40 см. Музей истории искусств, Вена

Вверху справа:

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ)

Букет. 1603. Дерево, масло

125 × 96 см. Старая пинакотека, Мюнхен

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ)

Аллегория Зрения. 1617

Дерево, масло. 65 × 109 см. Музей Прадо, Мадрид

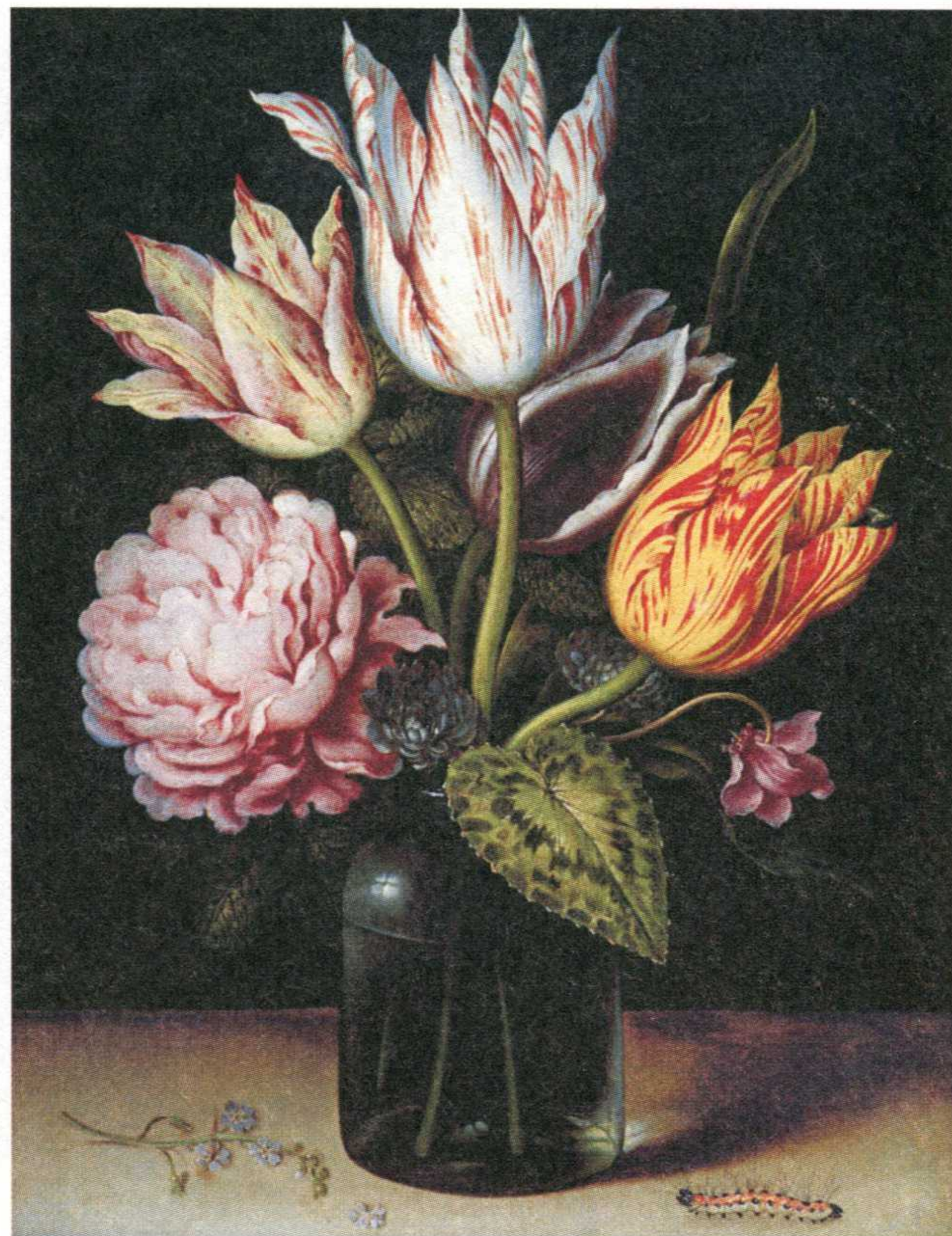
АМБРОЗИУС БОСХАРТ СТАРШИЙ

Цветы в стеклянной вазе. 1614

Дерево, масло. 26 × 20,5 см. Национальная галерея, Лондон

менно — обостренное чувство проходящего времени, конечности человеческой жизни. Основные ценности эпохи — королевская власть (недаром же именно тогда утвердились идеалы абсолютной монархии), пламенное устремление ко всему духовному и любовь к театру, театральности, представление о жизни и мире как Театре Господа Бога. Если взглянуть в натюрморты, можно заметить скрытое от поверхностного взгляда взаимодействие предметов: один отбрасывает тень на другой, третий прикрывает четвертый, пятый, наоборот, служит фоном для шестого... Перед зрителем как будто разыгрывается представление. Да и постановка в натюрморте и театре, где важна каждая мизансцена, в которой актеры расставлены режиссером, — явления родственные...

Если сравнить зрелый голландский и фламандский натюрморт XVII века, то увидим: в Голландии делались в основном небольшие работы, камерные, интимные, предлагающие зрителю углубиться в себя, в уединении созерцая предметы. От раздражающих страну политических, религиозных, торговых войн и распрей худож-

АМБРОЗИУС БОСХАРТ СТАРШИЙ

Букет из тюльпанов, розового пиона и цикламена в зеленой стеклянной вазе. Дерево, масло. 23 × 17 см. Частное собрание

ники уходили в тихий мир вещей, служивших своеобразным прибежищем, символом скромной, малой, частной мирной жизни. А вещи, в свою очередь, приобретали духовную ценность. Надо сказать, что недаром именно в Нидерландах возникло свое национальное обозначение нового живописного жанра — «stilleven», или «тихая, замершая жизнь» (английское название — «still life»). Художники словно успокаивались, разглядывая предметы, и успокаивали своих зрителей. Покупателями живописных произведений были купцы, промышленники, моряки, больше всего ценившие покой и уют обыденности, житейские удобства и незамысловатые удовольствия.

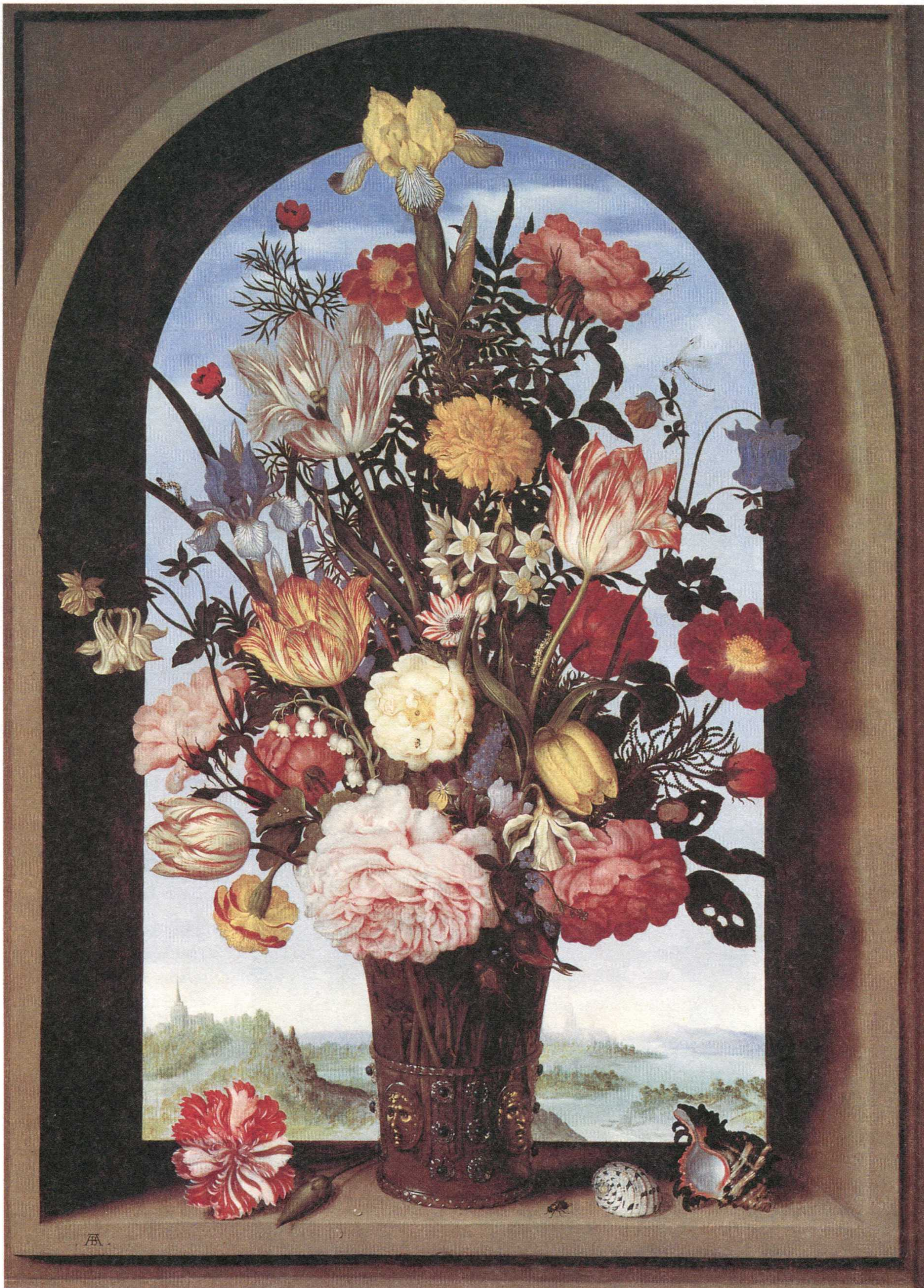
А во Фландрии появлялись композиции колоссальных размеров, граничащие с сюжетными, чуть ли не с жанровыми сценами. Эпизоды в лавках и кухнях, где среди бесконечного изобилия вещей движутся люди, всегда исполнены жизнерадостности.

На с. 27:

АМБРОЗИУС БОСХАРТ СТАРШИЙ

Букет в арочном окне. Около 1620

Холст, масло. 64 × 46 см. Художественный музей, Гаага

НИКОЛАС ГИЛИС
Накрытый стол. 1601
Дерево, масло. 45 × 56 см
Частное собрание

На с. 29:

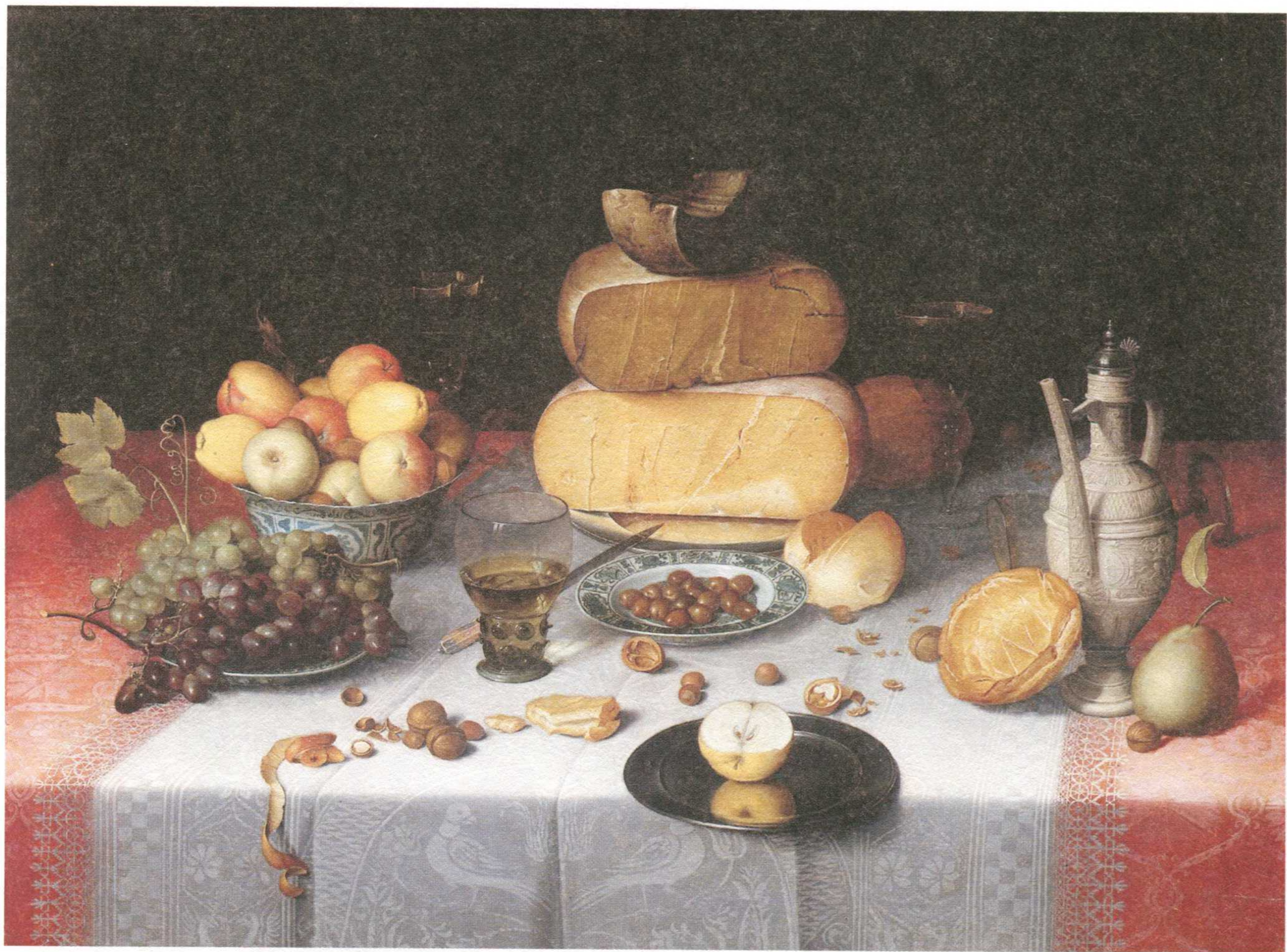
ФЛОРИС КЛАС ВАН ДЕЙК
Натюрморт с сырами
Около 1615
Дерево, масло. 82,2 × 111,2 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 30 сверху слева:

РУЛАНТ САВЕРЕЙ
Цветы в нише с ящерицей и стрекозой. 1612
Дерево, масло. 16,8 × 13,5 см
Частное собрание

НИКОЛАС ГИЛИС
Накрытый стол. 1611
Дерево, масло. 59 × 79 см
Частное собрание

Даже композиционный принцип для двух стран различен. На картинах голландцев все группируется вокруг мысленного центра. Фламандцы, напротив, словно раздвигают пределы холста, изображение готово выскочить за границы рамы.

Таковы работы Франса Снейдерса (1579–1657): на его натюрмортах изображаются огромные куски мяса, туши животных (то убитая лань, то голова кабана), овощи и фрукты, кажется, истекающие соком, настолько они вещественны; каскады битой птицы, нагромождения рыб... Это невероятное изобилие ограничено словно искусственно, кажется, что оно оборвано или отрезано. Природа щедра, и дары ее бесконечны — вот философия живописца. То здесь, то там на его полотнах появляется еще одно полноправное действующее лицо — воробьята кошка или обезьянка. Натюрморты Снейдер-

са декоративны, подчинены единому цветовому решению; в полном смысле «мертвая натура» смотрится как образ живой, блестящей, переливающейся жизни.

Дворяне, бюргеры, купцы украшали полотнами художника дома и замки. Короли предпочитали исполненные им охотничьи сцены (целую галерею «охот» Снейдерс сделал для Филиппа III Испанского). К натюрмортам примыкают работы, на которых изображаются совершенно живые пернатые, — «птичьи концерты», благодаря которым возник новый вид живописных работ, вплотную примыкающий к жанру натюрморта. Традиционно «птичники» рассматриваются теперь именно в этой области живописи, хотя летающих, прыгающих, машущих крыльями птишек никак нельзя назвать «мертвой натурой», а уж звуки, которые они издают, собрав-

На с. 30 сверху справа:

ОСИАС БЕРТ

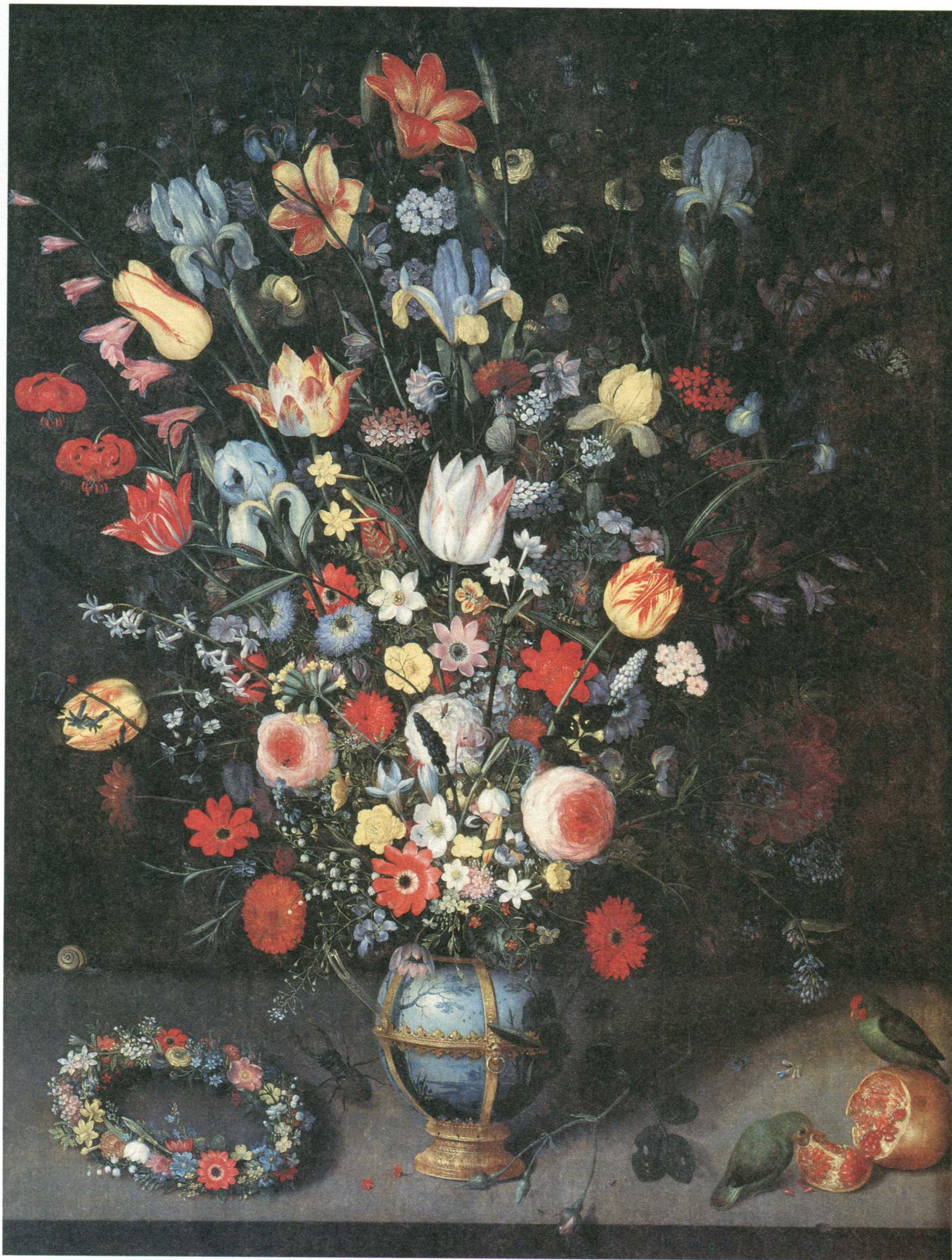
Букет в нише. Дерево, масло. 74 × 52 см
Дом Рококса, Антверпен

На с. 30 внизу:

ОСИАС БЕРТ

Натюрморт с устрицами и сладостями. Около 1610–1620
Холст, масло. 53 × 73 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

шись в стаю, не оставляют никакой надежды на тихую жизнь...

По заказу одного из меценатов Франс Снейдерс последовательно воссоздал рыбную, фруктовую и овощную лавки. Каждый предмет написан со всей возможной тщательностью; но главное все же не отдельный фрагмент, а целое, гармоничное, уравновешенное изображение. Тончайшую технику художник заимствовал у Питера Брейгеля и его сына Яна Брейгеля Бархатного; но любовь к динамичным, ярким, как бы звучащим композициям проявилась в его творчестве после знакомства с Рубенсом, причем так отчетливо, что Рубенс нередко предлагал собрату «соавторство» — тот писал на его картине зверя или птицу. Правда, следует быть справедливыми: людей у самого Снейдерса зачастую исполняли, увы, другие мастера...

Еще один фламандец, Даниель Сегерс (1590–1661), создавал мастерские цветочные обрамления, сочные и многоцветные, для сюжетных композиций, чаще всего религиозных. Для сравнения: голландский живописец Якобс ван Хулсдонк (1582–1647) предпочитает лаконизм многоцветью, а художественного эффекта добивается благодаря переключке тонов, передающих фактуры разных веществ и материалов.

С течением десятилетий не выходят из моды аллегорические изображения — в частности, различные ва-

риации на тему четырех времен года (именно этой теме посвящены самые известные работы испанского художника Франсиско Барреры, 1595–1658). Аллегория — один из любимых видов живописи в эпоху барокко (картины Херонимо Хасинто де Эспиноса, 1600–1680, Хуана ван дер Амена, 1596–1631). Амен, голландец по происхождению, во многом следовал традиции, заложенной Брейгелем Бархатным и Сегерсом. Близок к их эстетике и сводный брат Амброзиуса Босхарта Старшего Балтазар ван дер Аст (1593–1657). Аст разрабатывает не только живописные, но и графические приемы создания изображений.

Замечательный вид натюрморта — так называемые «завтраки», признанным мастером которых был Виллем Клас Хеда (1593/1594 — около 1680/1682). Самая ранняя его работа принадлежит к типу «vanitas vanitatum»: здесь все напоминает о конечности бытия, каждая деталь говорит зрителю о неизбежной смерти. Сдержанная коричнево-серая гамма становится «визитной карточкой» Хеды. Он — один из ранних представителей монохромной живописи (такие работы делал Хулсдонк), в которой предпочтение отдавалось разнообразию тонов одного цвета, а не цветов, контрастирующих или дополняющих друг друга. С течением лет его композиции стали богаче, крупнее, он очень любил вертикальный формат, считая, что так картины выглядят более монументальными. Все же

ФРАНС СНЕЙДЕРС
*Кладовая с собакой
и щенками*
Около 1620—1630
Дерево, масло. 171 × 245,5 см
Картинная галерея, Дрезден

На с. 31:

ПИТЕР БИНОЙТ
Ваза цветов. 1620
Холст, масло. 110 × 87 см
Музей земли Гессен,
Дармштадт

На с. 32:

ФРАНС СНЕЙДЕРС
*Фруктовая и овощная
лавка.* Около 1620—1630
Дерево, масло. 201 × 333 см
Старая пинакотека, Мюнхен

ФРАНС СНЕЙДЕРС
*Натюрморт с ягодами
и овощами.* 1612
Дерево, масло. 95,5 × 125,6 см
Собрание Дж. Килгора,
Нью-Йорк

На с. 34 сверху:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Рыбный базар. Около 1621

Дерево, масло. 253 × 375 см. Музей истории искусств, Вена

На с. 34 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Мясная лавка. 1635–1640

Дерево, масло. 177 × 274 см. Национальная галерея, Осло

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с лебедем

Дерево, масло. 162 × 228 см

Государственный музей

изобразительных искусств

имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 35 вверху слева:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Ваза с виноградом в нише

Около 1610–1620

Дерево, масло. 89 × 62 см

Национальный музей, Стокгольм

На с. 35 вверху справа:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с фруктами, двумя попугаями и белкой

Около 1620–1651. Холст, масло

90 × 98 см. Частное собрание

На с. 35 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с фруктами

и желудем. Около 1615. Дерево, масло. 42 × 63 см. Частное собрание

На с. 38 вверху:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Кладовая. Около 1640

Дерево, масло. Частное собрание

На с. 38 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с фруктами

и желудем. 1616. Дерево, масло 57 × 84,7 см. Музей изящных искусств, Бостон

На с. 39 вверху:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Фрукты в чаше на красной скатерти. 1640. Дерево, масло 59,8 × 90,8 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 39 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с оленем, головой вепря, фруктами и цветами 1600–1657

Дерево, масло. 120,5 × 176,5 см

Рейксмузеум, Амстердам

На с. 40 вверху:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Натюрморт с дичью и фруктами. 1600–1657

Дерево, масло. 57 × 88 см

Рейксмузеум, Амстердам

На с. 40 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Кладовая с подвешенной тушей 1635–1640

Дерево, масло. 150 × 103 см

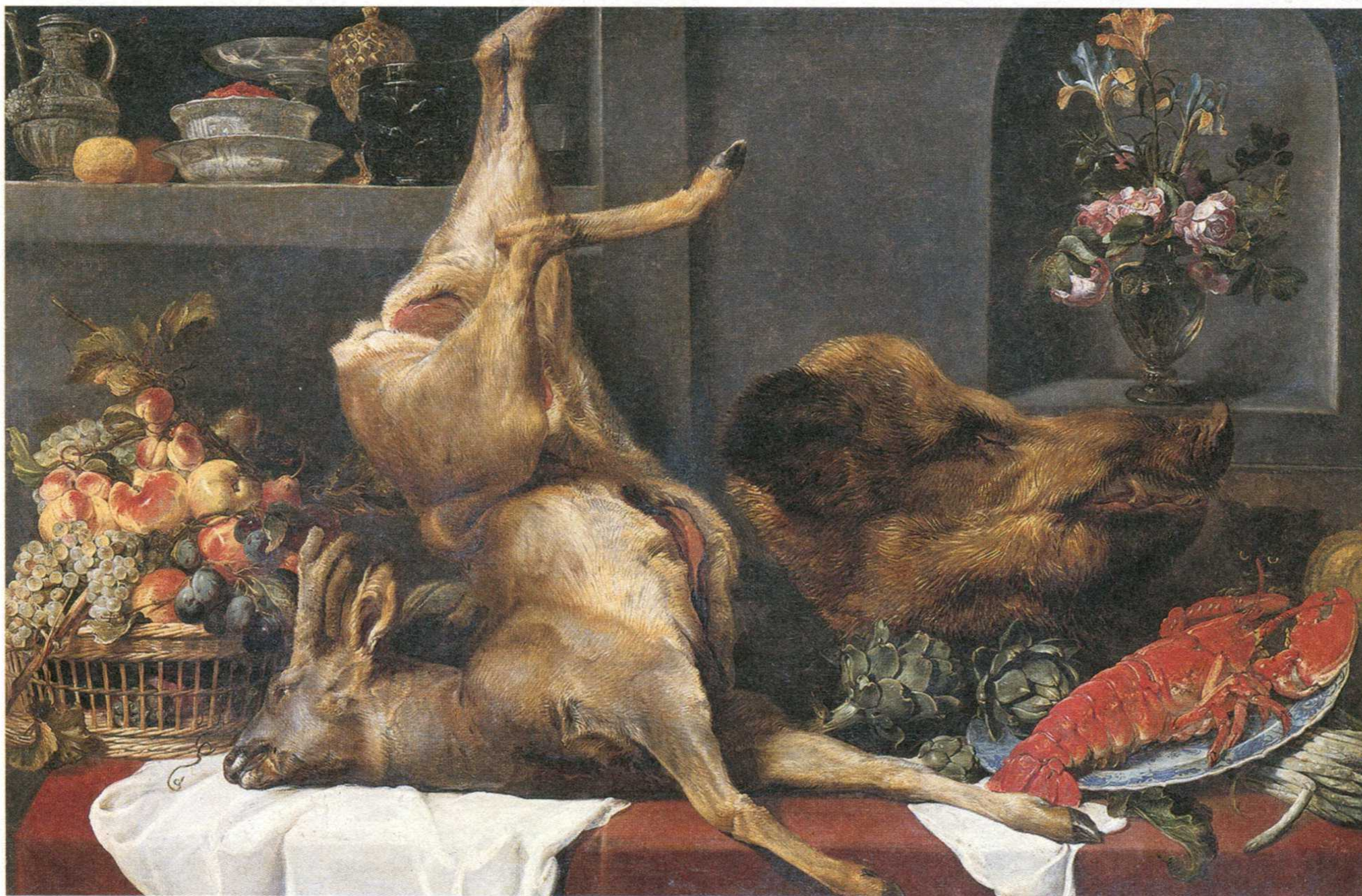
Музей искусств, Гётеборг

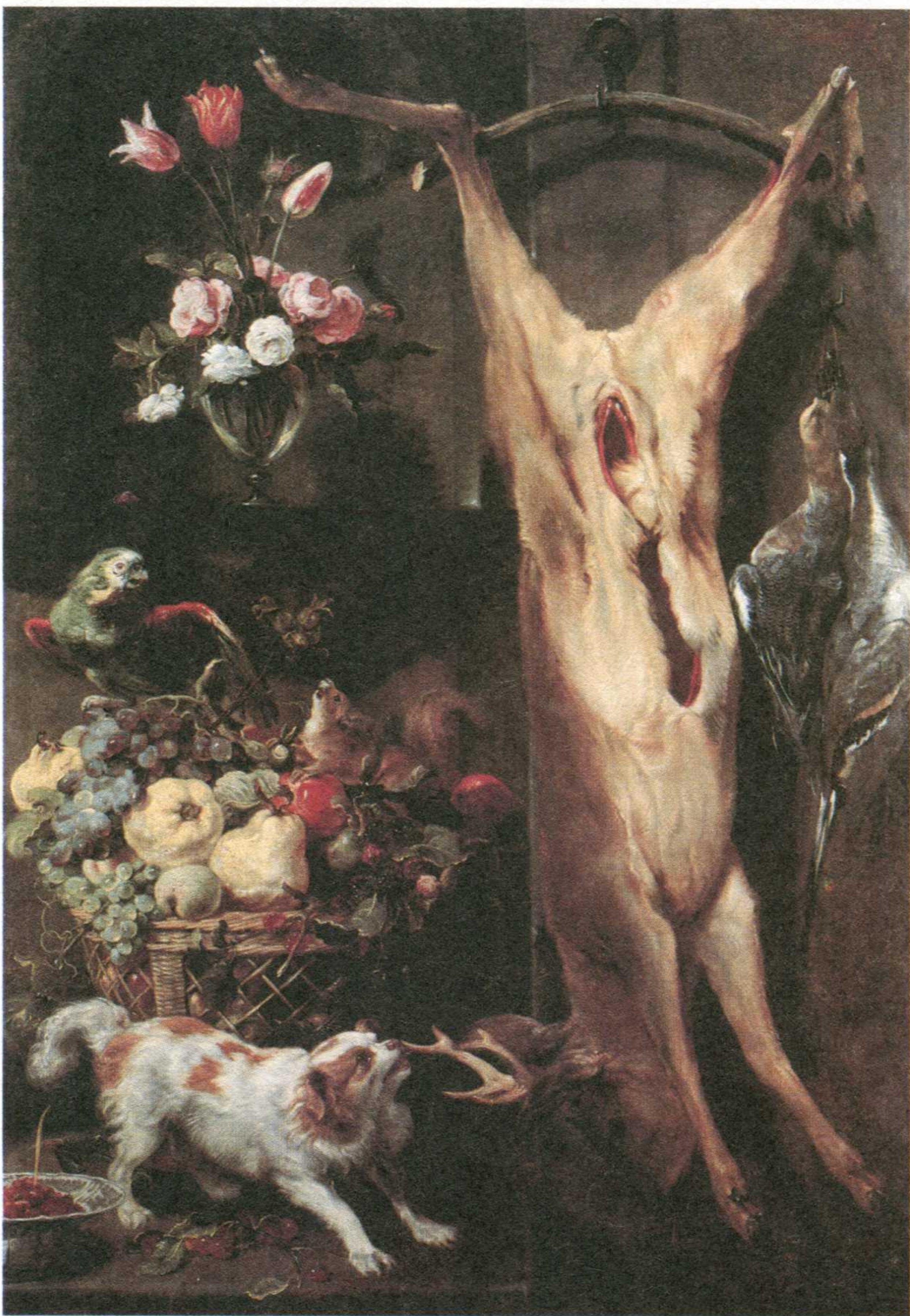
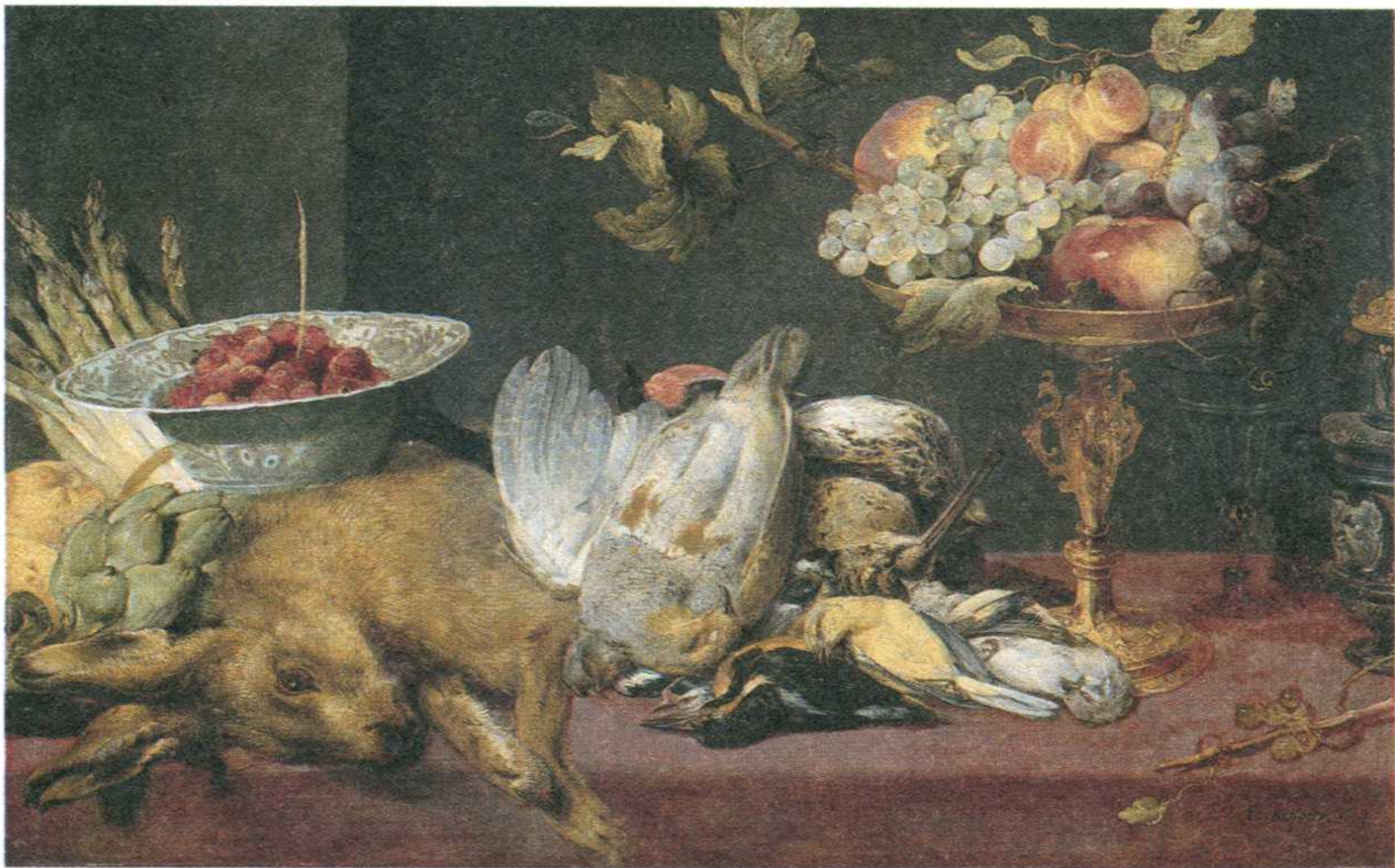

На с. 41 сверху:
**ФРАНС
 СНЕЙДЕРС**
Мясная лавка
 Около 1640—1650
 Дерево, масло
 135 × 210 см
 Государственный
 музей
 изобразительных
 искусств имени
 А.С. Пушкина,
 Москва

На с. 41 внизу:
**ФРАНС
 СНЕЙДЕРС**
*Женщина
 с ребенком
 в кладовой
 и фрукты
 с овощами*
 Около 1625—1635
 Дерево, масло
 175,1 × 256,4 см
 Художественный
 фонд Нортон
 Саймона, Пасадена

его и ряд близких ему по духу мастеров называют «малыми голландцами» — не только из-за небольшого размера работ, но и благодаря желанию живописцев рассмотреть мир «через увеличительное стекло подробностей».

Чрезвычайным разнообразием отличаются натюрморты Адриана ван Утрехта (1599–1662): здесь и «vanitas», и сцены на рынке, и «завтраки». Обилие разнообразных предметов и в XVII столетии по-прежнему интересует художников не только как повод прикоснуться к разнообразным фактурам и веществам, но и как способ составить некоторое живописное послание, адресованное скорее духовному, чем телесному взору. Так, Питер Клас (около 1597–1661) не просто раскладывает перед нами на белой скатерти виноградную кисть, бокал с вином, солонку, оливки в китайской фарфоровой миске, лимон, румяную булочку, селедку на оловянных тарелках, грецкие орехи и изящный нож. Формально все это — всего-навсего атрибуты «голландских завтраков». Но по существу, как показала искусствовед Наталия Маркова, это «весть» сверхчувственного смысла, где каждая вещь — эмблема чувства или состояния. Хлеб и виноград — напоминание о Христе, Который есть и виноградная лоза, и хлеб жизни (вспомним христианский обряд причастия). Оливки ассоциируются с оливковым маслом, или елеем, используемым в церковных таинствах. Солонка указывает на праведников, которых Спаситель называл «солью земли». Расколотый грецкий орех — на двойственную природу Иисуса, Сына Божьего и Сына Человеческого... И перед нами не просто завтрак, а трапеза праведника, довольствующегося немногим.

На с. 42 сверху:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Сова-искусительница. Около 1630–1640

Дерево, масло. 64 × 115 см

Государственный музей Сюрмондта-Людвига, Ахен

На с. 42 внизу:

ФРАНС СНЕЙДЕРС

Ворон в павлиньих перьях. Холст, масло

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

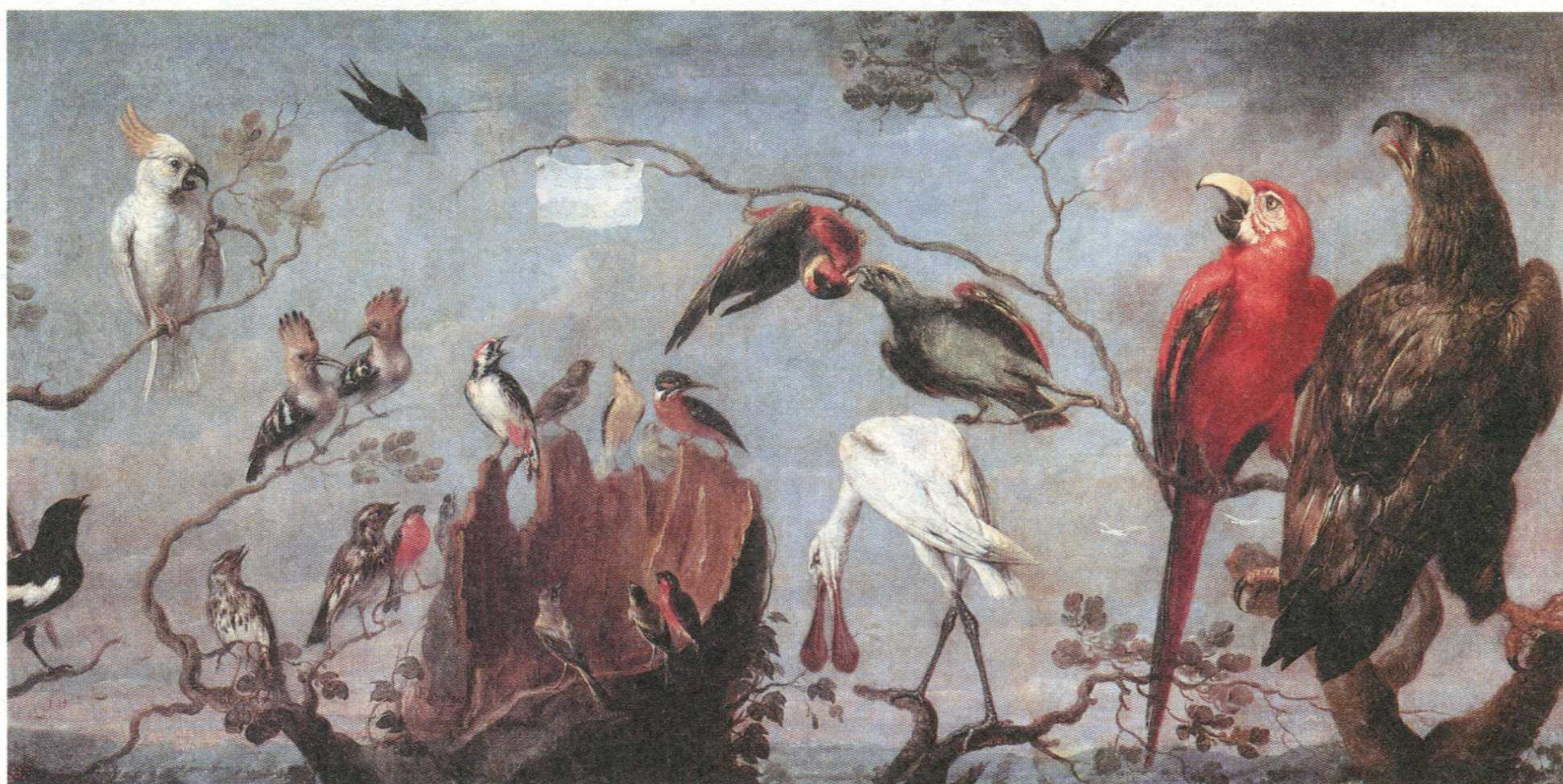

На с. 43 сверху:
 ФРАНС СНЕЙДЕРС
Птичий концерт. Около 1631–1636
 Дерево, масло. 98 × 137 см. Музей Прадо, Мадрид

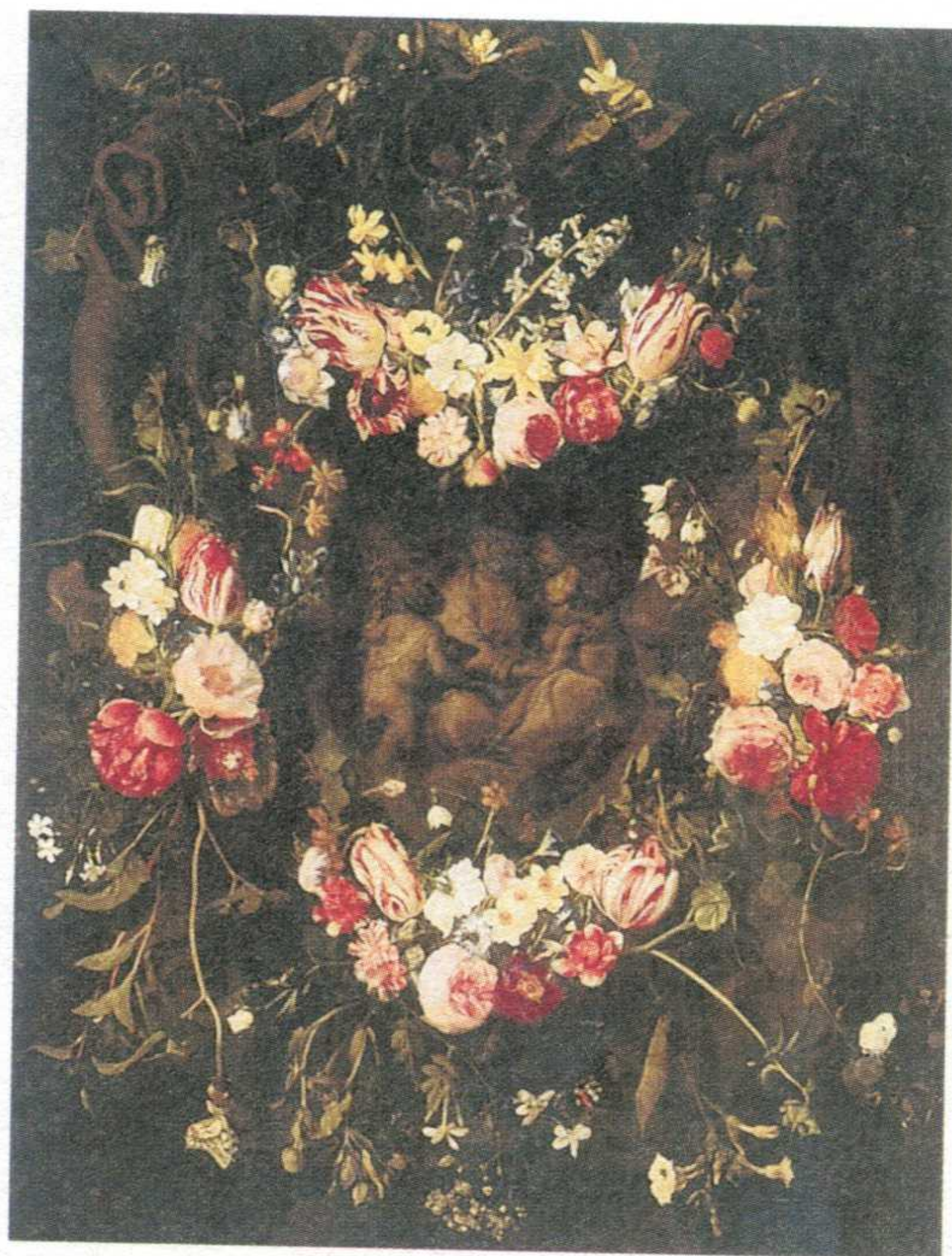

На с. 43 внизу:
 ФРАНС СНЕЙДЕРС
Птичий концерт
 Дерево, масло. 79 × 151 см. Музей Прадо, Мадрид

На с. 44 сверху слева:
 ФРАНС СНЕЙДЕРС, ТОМАС ВИЛЛЕБОРТС БОСХАРТ (?)
 Фруктовая гирлянда и домашний алтарь. 1630–1650
 Дерево, масло. 121,5 × 119 см. Музей искусства и культуры
 земли Северный Рейн – Вестфалия, Мюнстер

На с. 44 сверху справа:
 ДАНИЕЛЬ СЕГЕРС, ЭРАЗМ КВЕЛЛИН МЛАДШИЙ
 Гирлянда цветов, окружающая изображение Мадонны,
 младенцев Христа и Иоанна Крестителя
 Дерево, масло. Государственные музеи, Берлин

ЯКОБС ВАН ХУЛСДОНК
Натюрморт с едой. Около 1615
 Холст, масло. 72,5 × 103,5 см. Частное собрание

На с. 45 сверху слева:
 ФРАНСИСКО БАРРЕРА
Натюрморт с цветами и фруктами. 1643
 Холст, масло. 63,5 × 94,5 см. Частное собрание

Вверху справа:

ХЕРОНИМО ХАСИНТО ДЕ ЭСПИНОСА

Натюрморт с виноградом и сливой. Около 1645–1655

Холст, масло. 76 × 59 см. Музей Прадо, Мадрид

ХУАН ВАН ДЕР АМЕН

Натюрморт со шкатулкой, сладостями и выпечкой. 1627

Холст, масло. 84 × 113 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Вверху слева:

БАЛТАЗАР ВАН ДЕР АСТ

Цветы в вазе с ракушками и насекомыми. Около 1616
Дерево, масло. 47 × 36,8 см. Национальная галерея, Лондон

Вверху справа:

БАЛТАЗАР ВАН ДЕР АСТ

Натюрморт с цветами. Около 1632–1657
Холст, масло. 59 × 43 см. Рейксмузеум, Амстердам

Даже если не вдумываться в символику полотна и остаться на обыденном уровне восприятия, можно по расположению предметов на голландском натюрморте узнать, например, начата или закончена трапеза. Брошенная салфетка — знак того, что человек, насытившись, только что вышел из-за стола. Это показывает Ян Трек (около 1605–1652), для которого виноград рядом с оловянным кувшином — указание на содержимое сосуда, а не напоминание о Христе. Для Исаака Соро (1604–1638) ягоды, цветы, сосуды являлись прежде всего материалом для изящной, геометрически выстроенной композиции, он увлекался не только построением силовых линий, но и взаиморасположением цветовых пятен: бело-голубой делфтский фаянс, сливы и стекляннопозрачный виноград на одной из его работ создают целую симфонию в синем.

Превращения цвета, его красота привлекают и Яна Давидса де Хема (около 1606–1683/1684). Он соединяет приемы монохромной и контрастной живописи, добиваясь совершенно небывалого зрительного эф-

На с. 46 внизу:

БАЛТАЗАР ВАН ДЕР АСТ

Натюрморт с фруктами и цветами. Около 1620–1621

Холст, масло. 40 × 70 см. Рейксмузеум, Амстердам

фекта: его работы — настоящее изысканное «пиршество для глаза». Разбирая по тонам серый или коричневый цвета, он вдруг вводит в натюрморт синий или, что чаще, красный или розовый цвета или их оттенки, как бы «сталкивая» две монохромные гаммы.

Помимо художников, разрабатывавших натюрморт как самостоятельный жанр, существовали и живописцы, которые вводили в свои произведения отдельные композиции из предметов «мертвой природы». Так поступал, например, фламандец Ян Фейт (1611–1661), ученик Снейдерса. В результате, что бы он ни писал (например, богиню Диану на охоте), перед нами всегда декоративное полотно.

Ко второй трети XVII столетия сформировались основные черты жанра, проявляющиеся в творчестве художников европейских национальных школ — французской, итальянской, испанской. Парижский живописец Любен Божен (около 1610/1612–1663), известный также как «маленький Гвидо» (он находился под сильнейшим влиянием художника Гвидо Рени), известен своими картинами на религиозные темы. Однако порой — быть может, для отдыха и тренировки кисти — он писал бессюжетные, хотя строгие и выдержанные композиции. Предметов в его работах мало, каждый из них очень хорошо ви-

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕЙЛБРОНД
Натюрморт. 1634
Дерево, масло
44,5 × 62 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 47:

БАЛТАЗАР ВАН ДЕР АСТ
Натюрморт с корзиной цветов
Около 1640–1650
Холст, масло. 42 × 62 см
Национальный музей, Стокгольм

На с. 49:

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕЙЛБРОНД
Завтрак с крабом
1648. Холст, масло
118 × 118 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕЙЛБРОНД
Завтрак с пирогом с ежевикой. 1631
Холст, масло. 54 × 82 см
Картинная галерея, Дрезден

ден, при этом много воздуха, пространства, хотя атмосфера полотен несколько мрачновата. Игра цвета, оптические эффекты интересовали последователя Яна Брейгеля Бархатного Жака Линара (1600–1645), часто писавшего зеркала и отраженные в них фрукты или вещи, шкатулки, вазы. Симон Ренар де Сант-Андре (1613–1677), в свое время более известный как портретист, создал галерею натюрмортов типа «*vanitas vanitatum*». Человеческие черепа, увядшие цветы, черные ленты, банты, высохшие, почерневшие фрукты, музыкальные инструменты с траурным крепом —

все это, напоминая о смерти, тем не менее, изящно и виртуозно исполнено.

А вот Луиза Муайон (1610–1696), которую называют величайшим мастером натюрморта, не отягощала свои произведения грандиозными философскими замыслами: ягоды, фрукты, случайные предметы выполнены в филигранной технике. Интересно разглядывать каждый мазок художницы, пытаться мысленно повторить путь ее кисти. Кстати говоря, живописно-ботанические экскурсии в XVII — начале XVIII столетия не были редкостью. Жительница Амстердама

Вверху слева:

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕДА

Натюрморт с лобстером. 1650–1659

Холст, масло. 114 × 103 см. Национальная галерея, Лондон

Вверху справа:

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕДА

Натюрморт с завтраком. 1637

Холст, масло. 44 × 55 см. Лувр, Париж

АДРИАН ВАН УТРЕХТ

Натюрморт с попугаем (Ювелир)

1636. Холст, масло. 117 × 154 см

Королевские музеи изящных искусств,
Брюссель

На с. 50 внизу:

ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕДА

Натюрморт с золотым кубком. 1635

Дерево, масло. 88 × 113 см

Рейксмузеум, Амстердам

На с. 52 вверху слева:

ПИТЕР КЛАС

*Натюрморт с сосудами
для питья.* 1649

Дерево, масло. 63,5 × 52,5 см

Национальная галерея, Лондон

АДРИАН ВАН УТРЕХТ

Натюрморт. 1644

Дерево, темпера. 185 × 242,5 см

Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:

ПИТЕР КЛАС

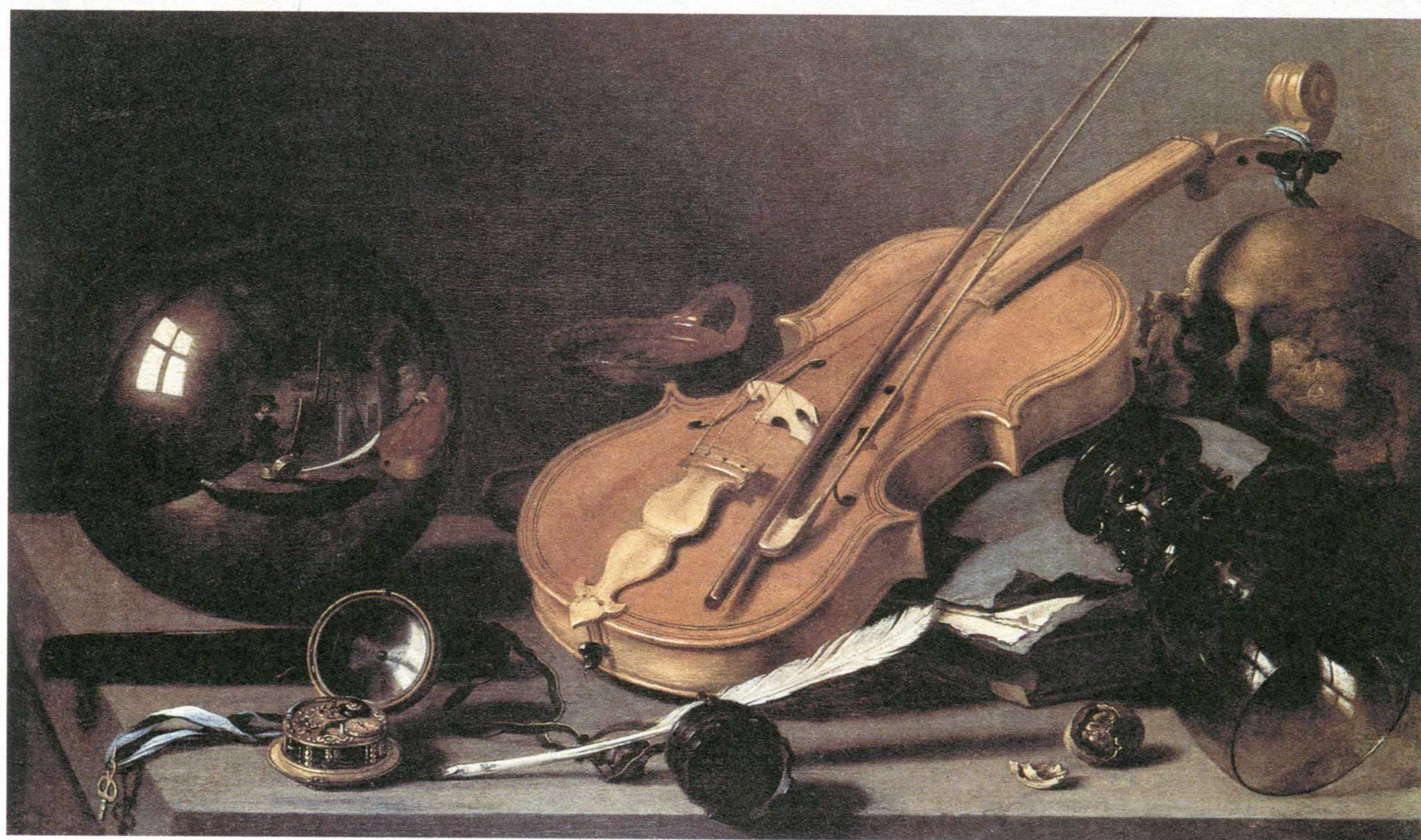
Натюрморт «Суета сует». 1628

Дерево, масло. 70,5 × 80,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

ПИТЕР КЛАС

Завтрак с ветчиной. 1647. Дерево, масло

40 × 61 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Вверху:

ПИТЕР КЛАС

Натюрморт с пирогом и индейкой. 1627

Дерево, масло. 75 × 132 см. Рейксмузеум, Амстердам

ПИТЕР КЛАС

Натюрморт «Суета сует». Около 1628–1630. Холст, масло
36 × 59 см. Германский национальный музей, Нюрнберг

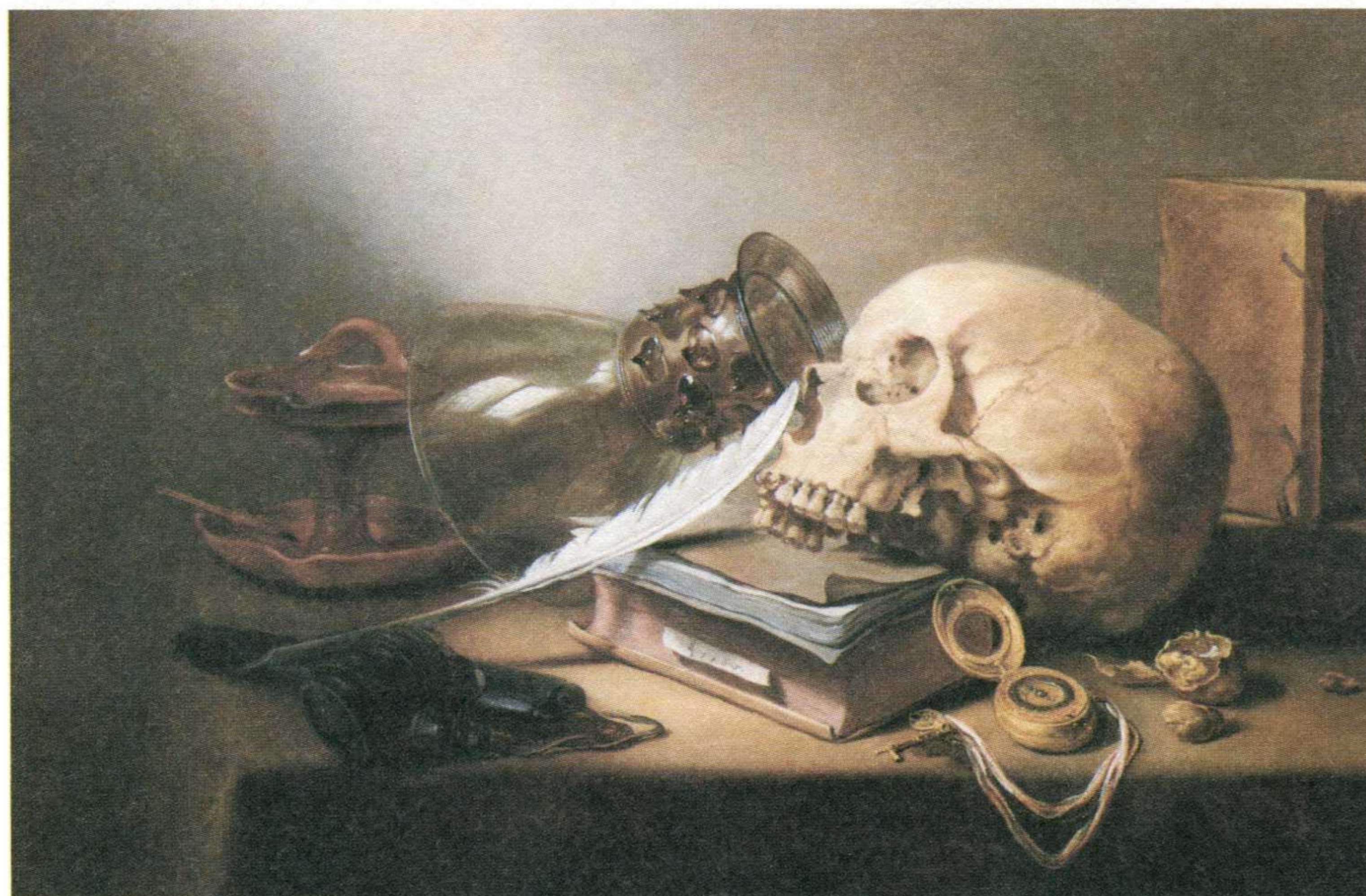
ПИТЕР КЛАС
Натюрморт с рыбой. 1647
 Дерево, масло. 64 × 82 см
 Рейксмузеум, Амстердам

На с. 55:

ПИТЕР КЛАС
Завтрак с рыбой. 1653
 Холст, масло. 80,5 × 67 см
 Государственный Эрмитаж,
 Санкт-Петербург

На с. 56 сверху слева:

ЯН ТРЕК
Натюрморт «Суeta суeta»
 1648. Дерево, масло. 90,5 × 78,4 см
 Национальная галерея, Лондон

ПИТЕР КЛАС
*Натюрморт
 из серии «Vanitas».* 1645
 Дерево, масло. 39 × 61 см
 Частное собрание

На с. 56 сверху справа:

ЯН ТРЕК

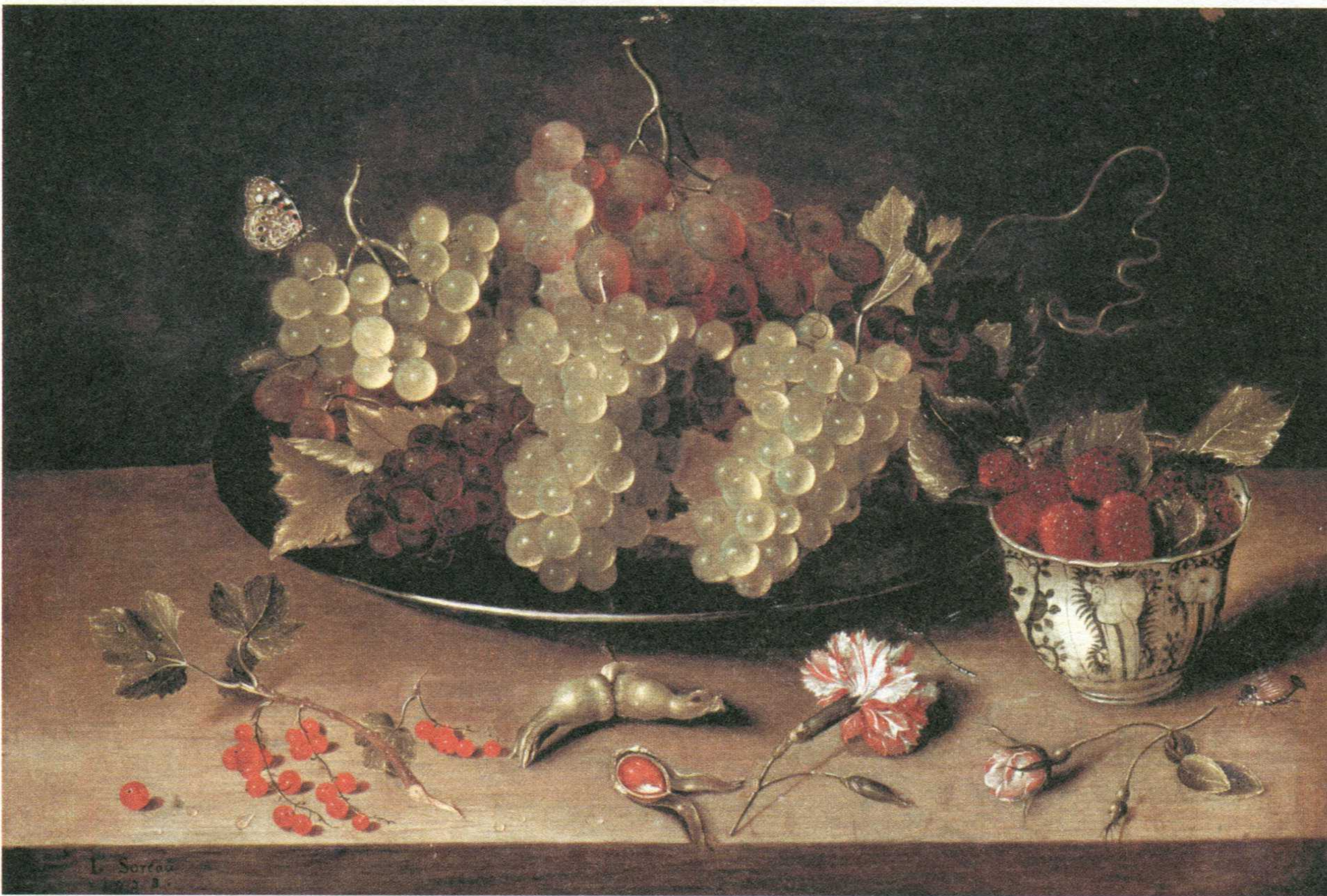
Натюрморт с кружкой, кувшином и двумя чашами эпохи Мин
1649. Холст, масло. 76,5 × 63,8 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 56 внизу:

ИСААК СОРО

Фрукты и цветы. 1638

Дерево, масло. 39 × 57 см. Художественный музей, Шверин

На с. 57:

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ

Букет цветов в стеклянной вазе. Около 1650

Холст, масло. 47 × 36 см. Государственные музеи, Берлин

На с. 58:

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ

Гирлянда фруктов и цветов. 1660–1670

Дерево, масло. 74 × 60 см. Рейксмузей, Амстердам

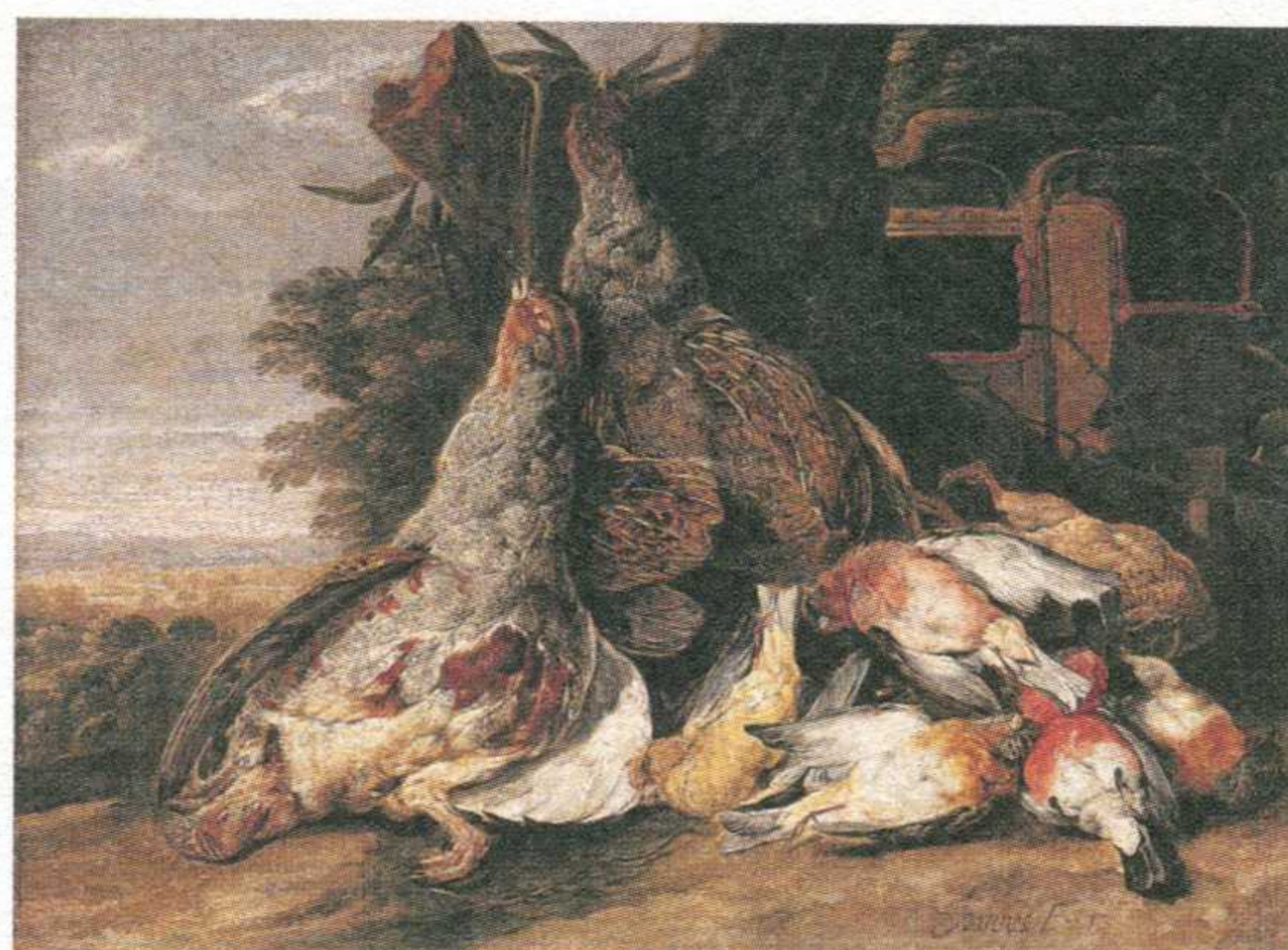
На с. 59 сверху слева:
 ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ
Натюрморт. 1660-е
 Дерево, масло. 33,7 × 24,2 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 59 сверху справа:
 ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ
Натюрморт с фруктами и омаром. 1648–1649
 Холст, масло. 95 × 120 см. Государственные музеи, Берлин

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ
Парадный натюрморт с попугаем. Около 1660
Холст, масло. 115,5 × 170 см. Галереи Академии, Вена

На с. 60 сверху слева:
ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ
Натюрморт «Банкет с попугаями». 1640–1650. Дерево, масло
150 × 116,2 см. Художественный музей Джона и Мейбл Ринглин, Сарасота

ЯН ФЕЙТ

Натюрморт с двумя собаками
1649. Дерево, масло. 138,3 × 198,5 см
Государственные музеи, Берлин

На с. 60 вверху справа:

ЯН ФЕЙТ

*Натюрморт с фруктами,
дичью и попугаем.* 1640-е
Холст, масло. 84,7 × 113,4 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 60 в центре справа:

ЯН ФЕЙТ

Мертвые птицы. 1640-е
Холст, масло. 41,6 × 56,8 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 60 внизу:

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ

Натюрморт с книгами
1625–1630. Дерево, масло
26,5 × 41,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯН ФЕЙТ

Охотничья добыча. 1640-е
Холст, масло. 82 × 114 см. Государ-
ственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Мария Сибилла Мериан посвятила свою жизнь изучению (и рисованию) царства растений и, более того, насекомых. Добродетельная хозяйка, прекрасная мать, замечательная художница (госпожа Мериан писала акварелью и маслом), естествоиспытатель, любитель и знаток пауков, мух и гусениц, воспетая в стихах современных ей поэтов, она увлекалась метаморфозами, происходящими в мире природы. Гусеница, превращающаяся в бабочку, казалась ей величайшим Божьим чудом, и она в упоении изучала и зарисовывала естественные процессы «живой природы».

Разумеется, такой вид творчества не являлся сугубо женской областью. Работавший при дворе Людовика XIV Жан-Батист Моннойе (1636–1699), чьи произведения также отличаются высочайшим мастерством исполнения, поражал современников своей ботанической аккуратностью. Он выпускал и книги, в которых во множестве рисовал цветы. Кстати говоря, рисование цветов было популярным во всех европейских странах. Художни-

ки брали учеников, желавших овладеть не приемами живописи вообще, а именно этой отдельной ее отраслью.

Цветочная тематика близка и испанцу Хуану де Арельяно (1614–1676). Вдохновленный успехами фламандских и итальянских собратьев (особенно

На с. 63 вверху:

ЖАК ЛИНАР

Пять чувств. 1638. Холст, масло

55,3 × 68 см. Музей изящных искусств, Страсбург

На с. 63 внизу слева:

СИМОН РЕНАР ДЕ САНТ-АНДРЕ

Натюрморт «Суэта суэт». Холст, масло. Частное собрание

На с. 63 внизу справа:

СИМОН РЕНАР ДЕ САНТ-АНДРЕ

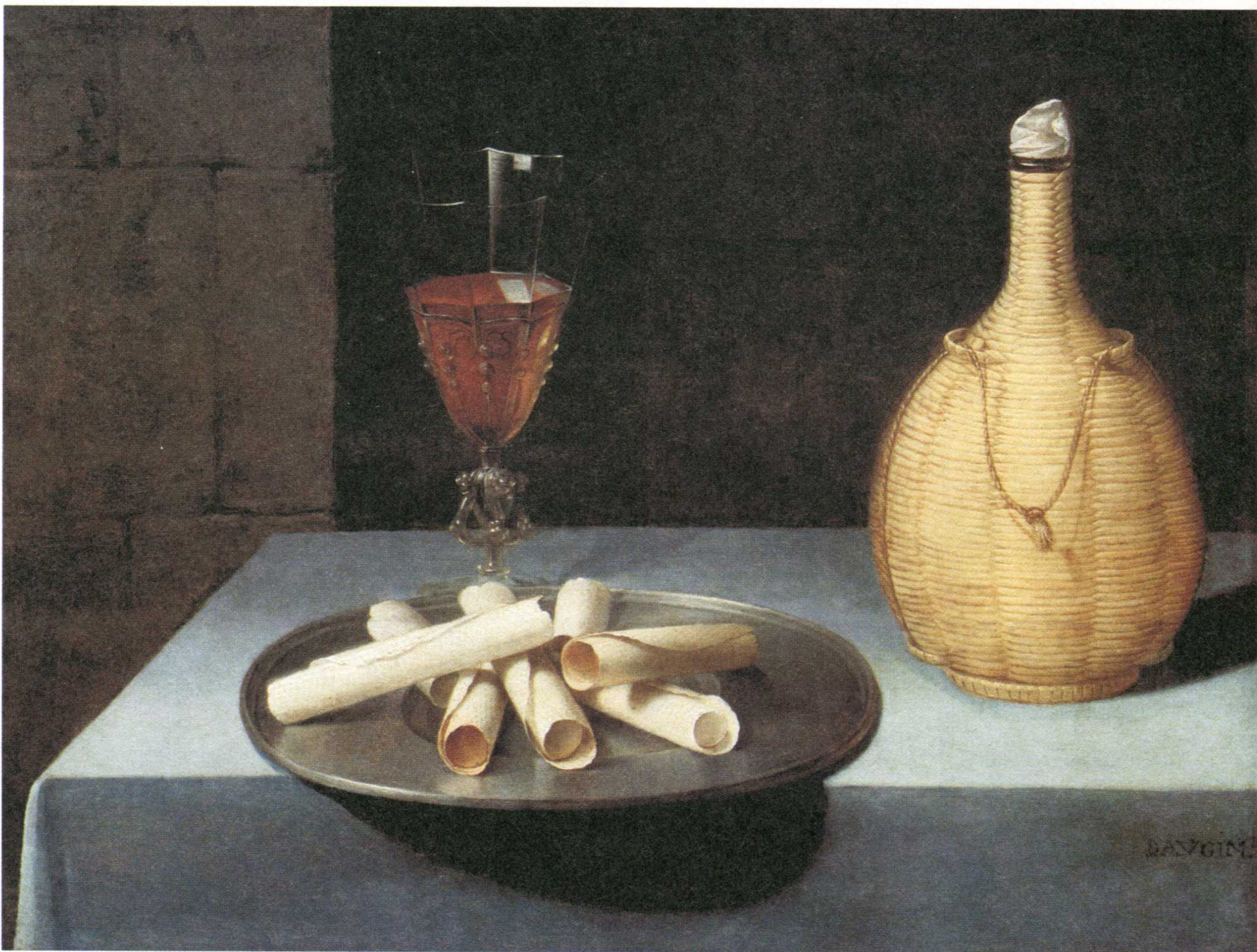
Натюрморт «Суэта суэт»

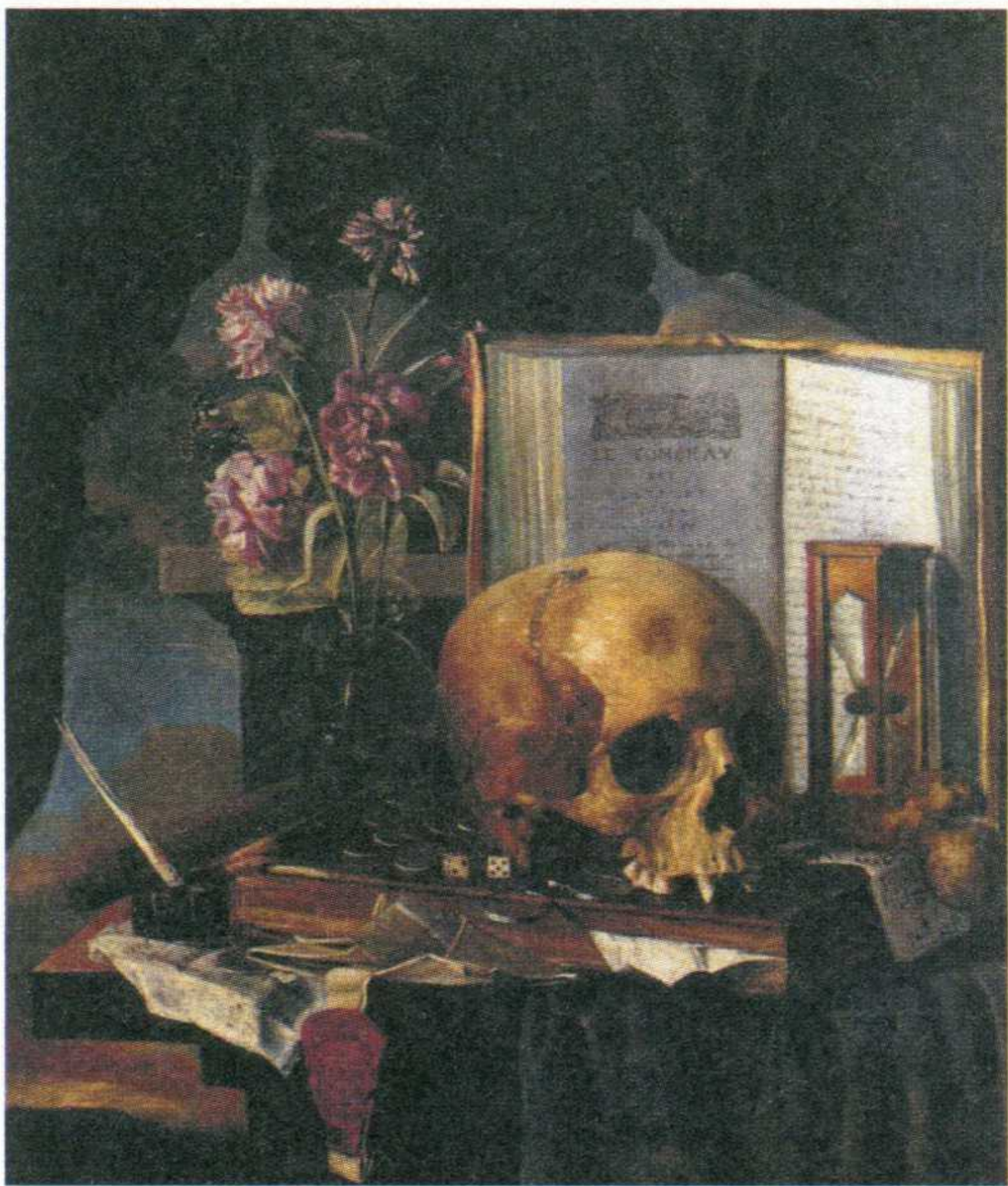
Холст, масло. 38 × 47 см. Частное собрание

ЛУБЕН БОЖЕН

Десерт с вафлями. Около 1630–1635

Холст, масло. 41 × 52 см. Лувр, Париж

Вверху слева:

ЛУИЗА МУАЙОН

Натюрморт с вишней, клубникой и крыжовником. 1630. Дерево, масло. 31 × 48,5 см. Художественный музей Нортон Саймона, Пасадена

Вверху справа:

ЛУИЗА МУАЙОН

Натюрморт с корзиной с фруктами. Около 1630. Дерево, масло. 39 × 62 см. Частное собрание

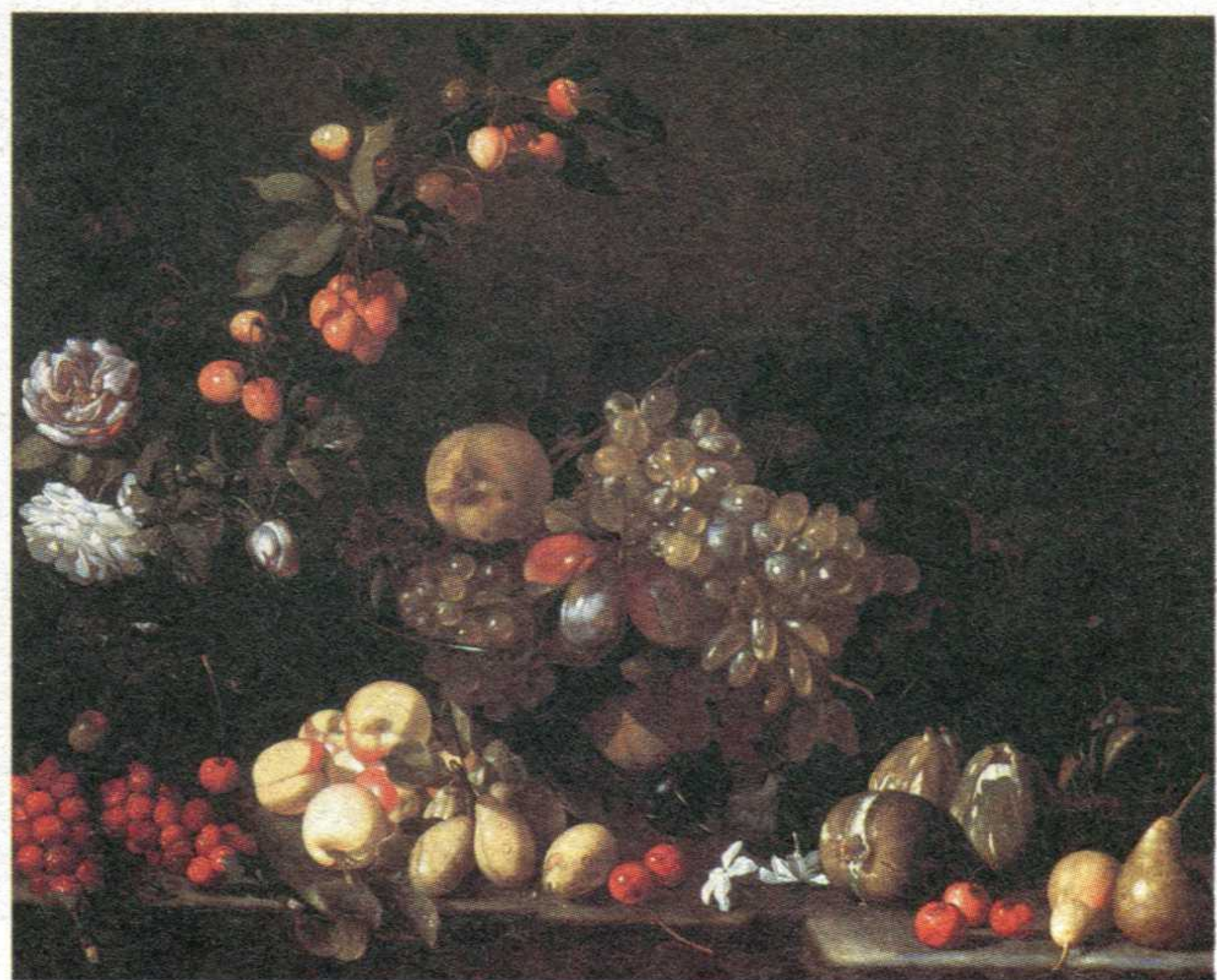
ЛУИЗА МУАЙОН

Натюрморт (Фрукты и овощи). 1637. Холст, масло. 87,5 × 112 см. Фонд Тиссен-Борнемисса, вилла Фаворита, Лугано-Кастаньола

На с. 65 вверху:

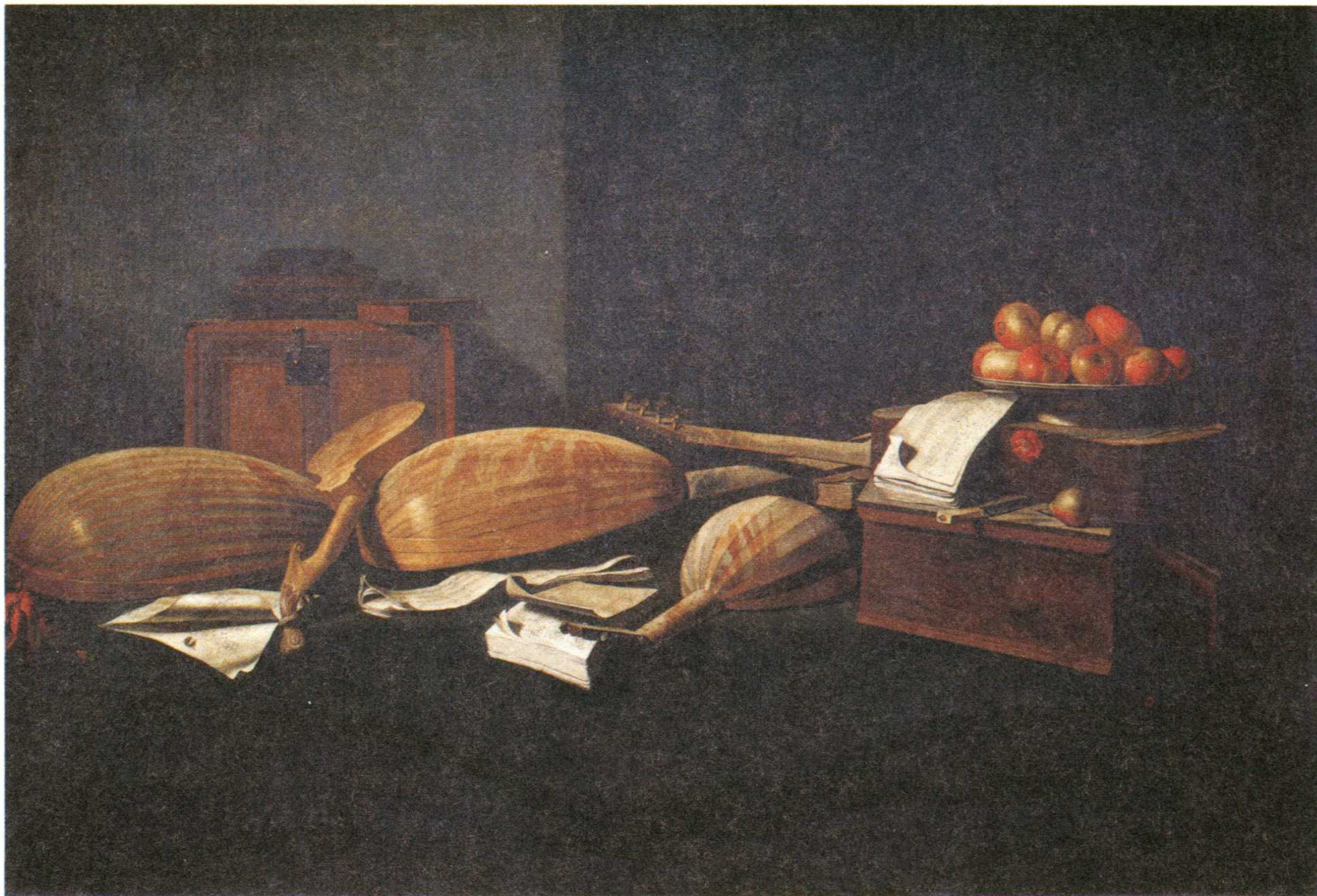
ЖАН-БАТИСТ МОННОЙЕ

Натюрморт с цветами, фруктами и утварью. 1665. Холст, масло. 146 × 190 см. Музей Фабра, Монпелье

ХУАН ДЕ АРЕЛЬЯНО
Натюрморт с цветами. Около 1668–1670
Холст, масло. 84 × 105 см. Музей Прадо, Мадрид

ЛУКА ФОРТЕ
Цветы и фрукты. Около 1640–1650
Холст, масло. 64 × 78,5 см. Собрание Моллинари Праделли, Праделли

Вверху:

ЭВАРИСТО БАСКЕНИС

Натюрморт с музыкальными инструментами

Около 1664–1666. Холст, масло. 115 × 163 см. Частное собрание

ПАОЛО ПОРПОРА

Лесные ягоды с ужом, ящерицей, черепахой и бабочками

Около 1655. Холст, масло. 51 × 94,5 см

Национальный музей Уэльса, Кардифф

Вверху:

ПЬЕР ФРАНЧЕСКО ЧИТТАДИНИ

Натюрморт с фруктами и сладостями. 1650–1660. Холст, масло. 102 × 145 см. Национальная галерея античного искусства, Триест

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633

Холст, масло. 62,3 × 109,5 см

Художественный фонд Нортон Саймона, Пасадена

ПЕДРО ДЕ КАМПРОБИН
Ваза с цветами ириса, розами
и бабочками. 1663. Холст, масло
77 × 58 см. Музей Прадо, Мадрид

Вверху слева:

ПЕДРО ДЕ КАМПРОБИН
Ваза с цветами ириса, розами
и бабочками (цветы миндаля)
1663. Холст, масло. 77 × 58 см
Музей Прадо, Мадрид

На с. 69 вверху слева:

ТОМАС ИПЕС
Вид на сад с собакой. 1660-е
Холст, масло. 109 × 155 см
Музей Прадо, Мадрид

На с. 69 вверху справа:

АНТОНИО ПОНСЕ
Натюрморт с цветами,
артишоками и фруктами
Около 1660. Холст, масло
108 × 167 см. Частное собрание

АНТОНИО ПЕРЕДА
Натюрморт с постановкой
Около 1652. Холст, масло
80 × 94 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

Яна Брейгеля Бархатного), он уже с 1650-х годов достиг профессионального успеха.

В Италии работал, например, Лука Форте (1615–1670), испытывавший огромное воздействие манеры Караваджо и одновременно испанских художников. Международные связи порой сплетались с семейными традициями, как в случае Эваристо Баскениса (1607–1677), принадлежавшего к семье живописцев, известной с 1400-х годов. Баскенис знаменит своими изображениями музыкальных инструментов. В теснейшем контакте с европейскими собратьями по ремеслу работал и Паоло Порпора (1617–1673), любивший писать цветы и фрукты в роскошной барочной манере. Примерно в это же время жил и художник Читтадини, ученик Гвидо Ре-

ни и родственник знаменитого ученого-лингвиста и поэта Читтадини делла Англиолиери.

В испанском искусстве XVI–XVII веков не было понятия «натюрморт». «Мертвой натуре» или «тихой жизни» испанцы предпочитали «кабачок», «погребок» — «бодегон» (bodegon), где все живое, все движется, хотя, быть может, и кажется несколько грубоватым, натуралистичным. Существовали, правда, и аналоги французских, голландских, итальянских образцов жанра, как в творчестве Франсиско де Сурбарана (1598–1664), которого можно в этом смысле сравнить с Боженем. Предметы Сурбаран располагает в ряд, фронтально, благодаря чему мы подробно рассматриваем каждую деталь, вещь, игру теней, мазки, тона, оттенки. Реализм и мистицизм, слитые

На с. 69 внизу:

АНТОНИО ПЕРЕДА

Натюрморт с фруктами. 1651. Холст, масло. 75 × 143 см
Национальный музей древнего искусства, Лиссабон

АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН

Натюрморт. 1640–1680

Дерево, масло. 126 × 106 см. Рейксмузеум, Амстердам

АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН

Натюрморт с кувшином. Холст, масло
115 × 98 см. Государственный музей изобразительного
искусства имени А.С. Пушкина, Москва

Внизу слева:

АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН

Натюрморт с цветами. 1650–1670. Дерево,
масло. 64 × 46 см. Рейксмузеум, Амстердам

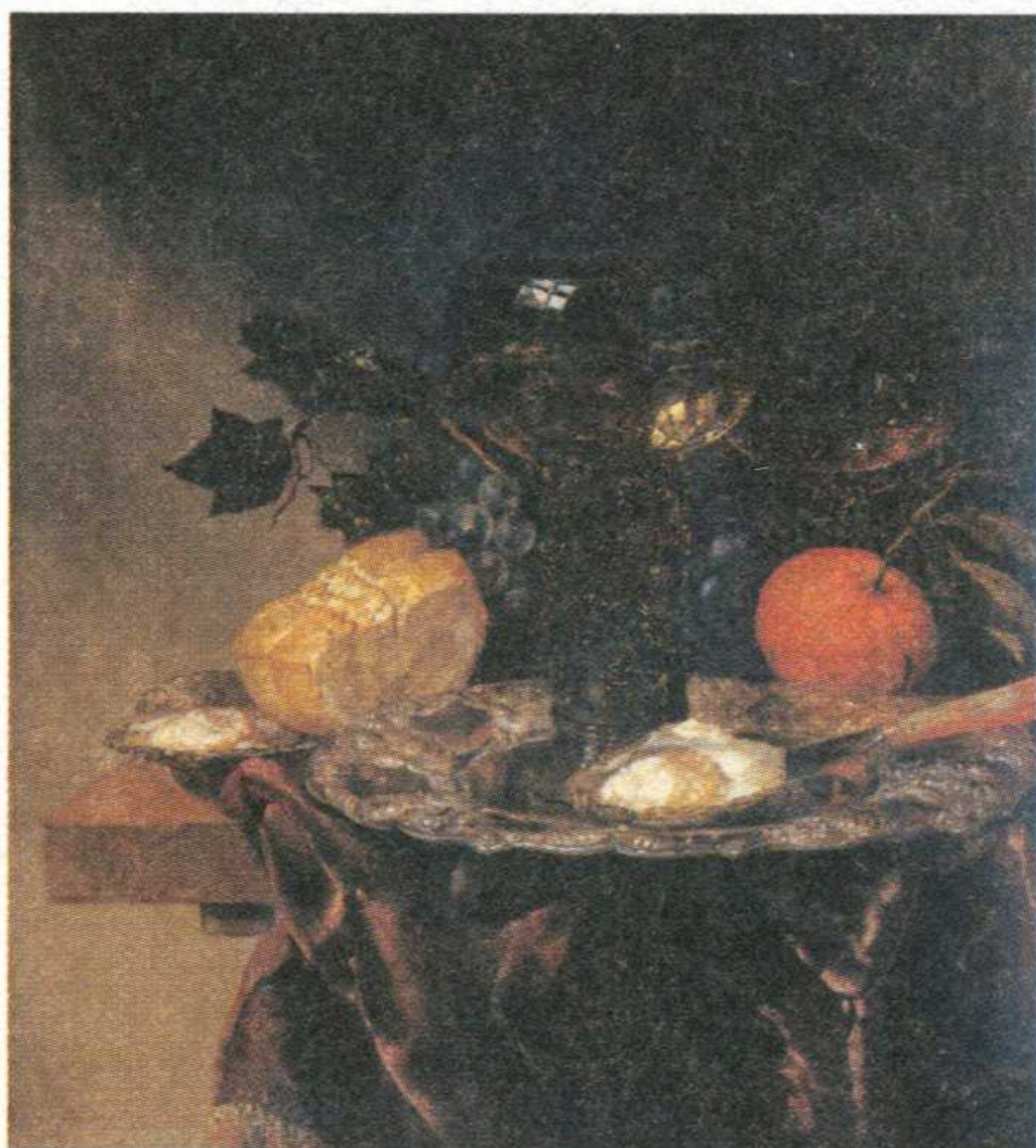
Внизу справа:

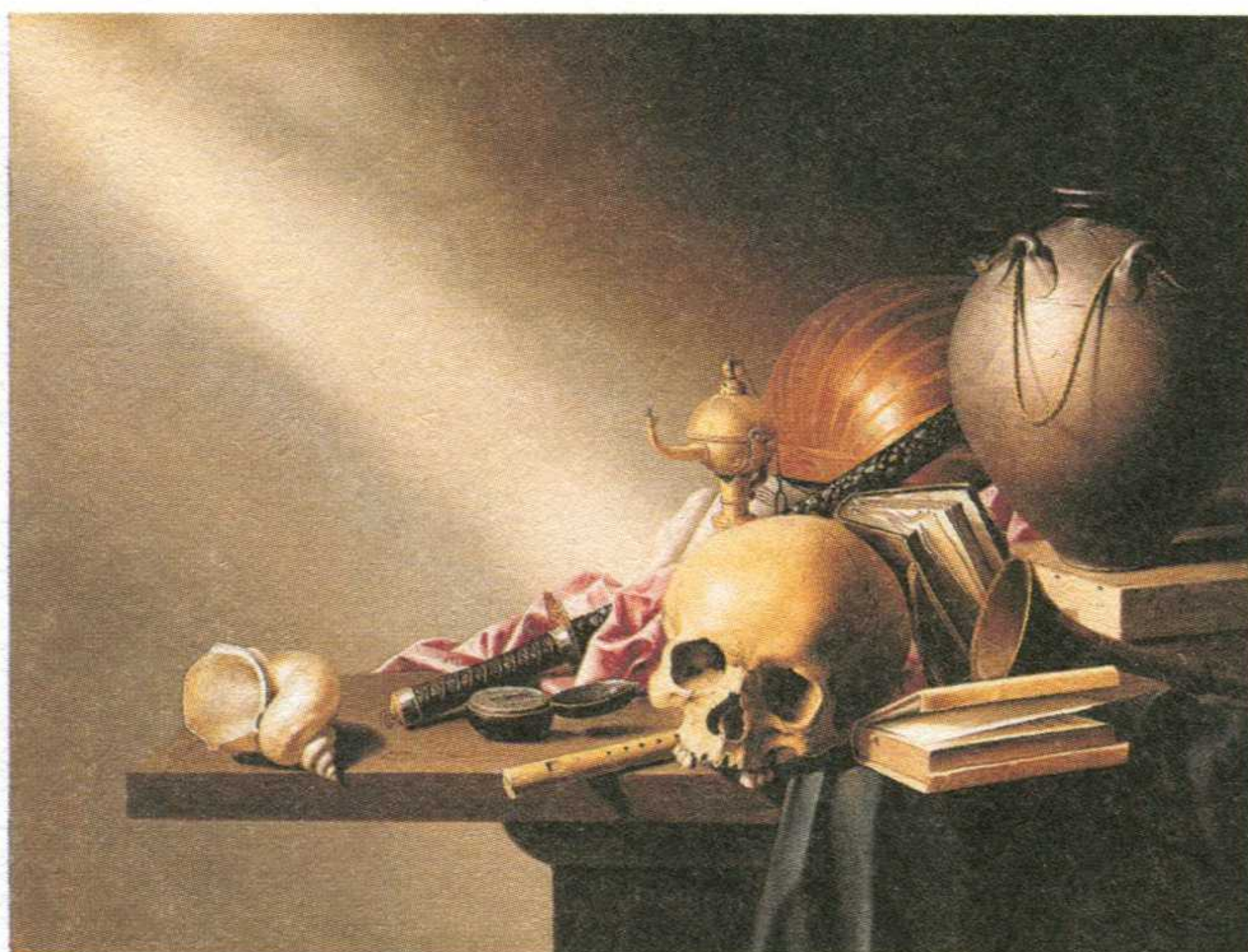
АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН

Натюрморт с рыбой. 1650–1670
Дерево, масло. 74 × 87 см. Рейксмузеум, Амстердам

АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН

Натюрморт. 1640–1670. Дерево, масло
57 × 52,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху слева:

ХАРЛЕМ СТЕНВИК

Натюрморт с глиняной кружкой, рыбой и фруктами
1652. Дерево, масло. 23 × 27 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:

ХАРЛЕМ СТЕНВИК

Натюрморт: аллегория Суеты сует в человеческой жизни
Около 1640. Дерево, масло. 39 × 51 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 72 внизу:

КРИСТИАН ТУМ

Натюрморт с астрономическими приборами. 1670–1680

Холст, масло. 68,5 × 84 см. Национальный музей, Стокгольм

ПИТЕР ДЕ РИНГ

Натюрморт с золотым кубком. 1640–1660

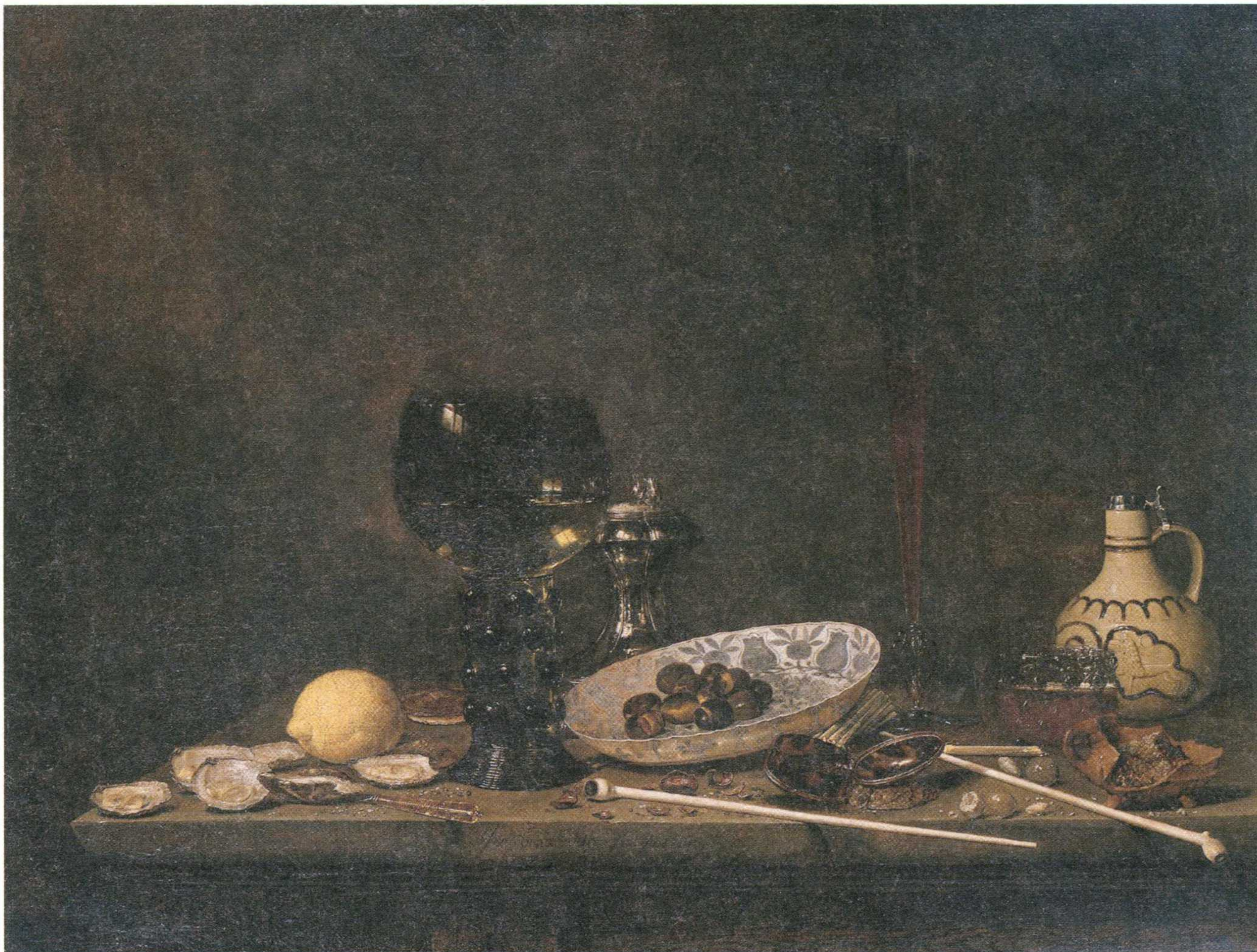
Дерево, масло. 100 × 85 см. Рейксмузеум, Амстердам

в творчестве художника, придают изображению совершенно особое настроение.

Первым и наиболее известным мастером цветочных композиций в Севилье был Педро де Кампробин (1605–1674), сын серебряных дел мастера. Возможно, тщательность ювелирной техники оказывала влияние и на искусство живописи. Так же, как и другие художники эпохи, Кампробин делал цветочные оформления для религиозных сюжетов. Мистик, рели-

гиозный и исторический живописец Антонио Переда (1608–1678) предпочитал вставлять в свои жанровые работы композиции типа «vanitas vanitatum». Такова, например, его знаменитейшая работа «Сон короля» (1650), который называют еще «Сон жизни», или «Жизнь сна». Вспомним, что великий испанский драматург Кальдерон в 1630-е годы, то есть примерно тогда же, когда была написана картина Переды, написал драму «Жизнь есть сон». А Томас

ЯН ВАН ДЕ ВЕЛДЕ

Натюрморт с римским кубком, высоким бокалом, глиняным кувшином и трубками. 1651. Холст, масло. 69 × 89,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 74:

ЯН ВАН ДЕ ВЕЛДЕ

Натюрморт с высоким пивным бокалом. 1647. Дерево, масло. 64 × 59 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 76 слева:

НИКОЛАС ВАН ГЕЛДЕР

Натюрморт. 1664. Дерево, масло. 110,5 × 88 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 76 справа:

МАРТИНУС НЕЛЛИУС

Натюрморт с айвой, мушмулой и бокалом. 1669–1719. Дерево, масло. 41,5 × 34,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯН АЛЬБЕРТС РОТИУС

Натюрморт. 1644–1666. Дерево, масло. 58 × 81,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

Ипес (1610–1674) остановился на цветочных композициях, исполненных тщательно и одновременно в свободной манере. Многоцветье на темном, как правило, фоне вызывает причудливые ассоциации с изысканным придворным балом. Другой любитель цветов, Антонио Понсе (1608–1677), предпочитал диагональные композиции круговым или центростремительным, да и цветы выбирал соответствующие: не округлые мягкие розы, а удлиненные тюльпаны с острыми, тянущимися вперед лепестками.

Частая тематика натюрмортов — охотничья. На полотнах Абрахама ван Бейерена (около 1620/1621–1690) представлена «только что азартно и безжалостно убитая охотниками дичь. Но странно: при взгляде на нее возникает ощущение живой силы, жизненной мощи. Видимо, потому, что ни один элемент изображения не дан в полной изоляции, в мертвенной замкнутости. Изображения как бы... изменяются в зависимости от точки зрения зрителя», — пишет В. Обухов. Таковы и работы Хармена Стенвика (1612 — после 1656), хотя он, как и его современник Тум, создавал разнообразные натюрморты.

Надо сказать, что типология воссоздания «мертвой природы» вообще оказалась интернациональной: пример тому — композиции с музыкальными инструментами (скажем, как у Питера де Ринга, 1615–1660), любимые художниками всех националь-

ных школ, или «vanitas vanitatum» у Яна ван де Велде (1619/1620–1662), Яна Альбертса Ротиуса, Николаса ван Гелдера (1635/36–1677). Созданию общего для художников разных стран культурного поля способствовала сложная политическая ситуация в Европе XVII столетия. Одни бежали от католиков, другие — от их противников, каждый искал себе страну, в которой ему было бы комфортнее, но в новообретенную «тихую гавань» прибывал с нажитым багажом профессиональных навыков и знаний.

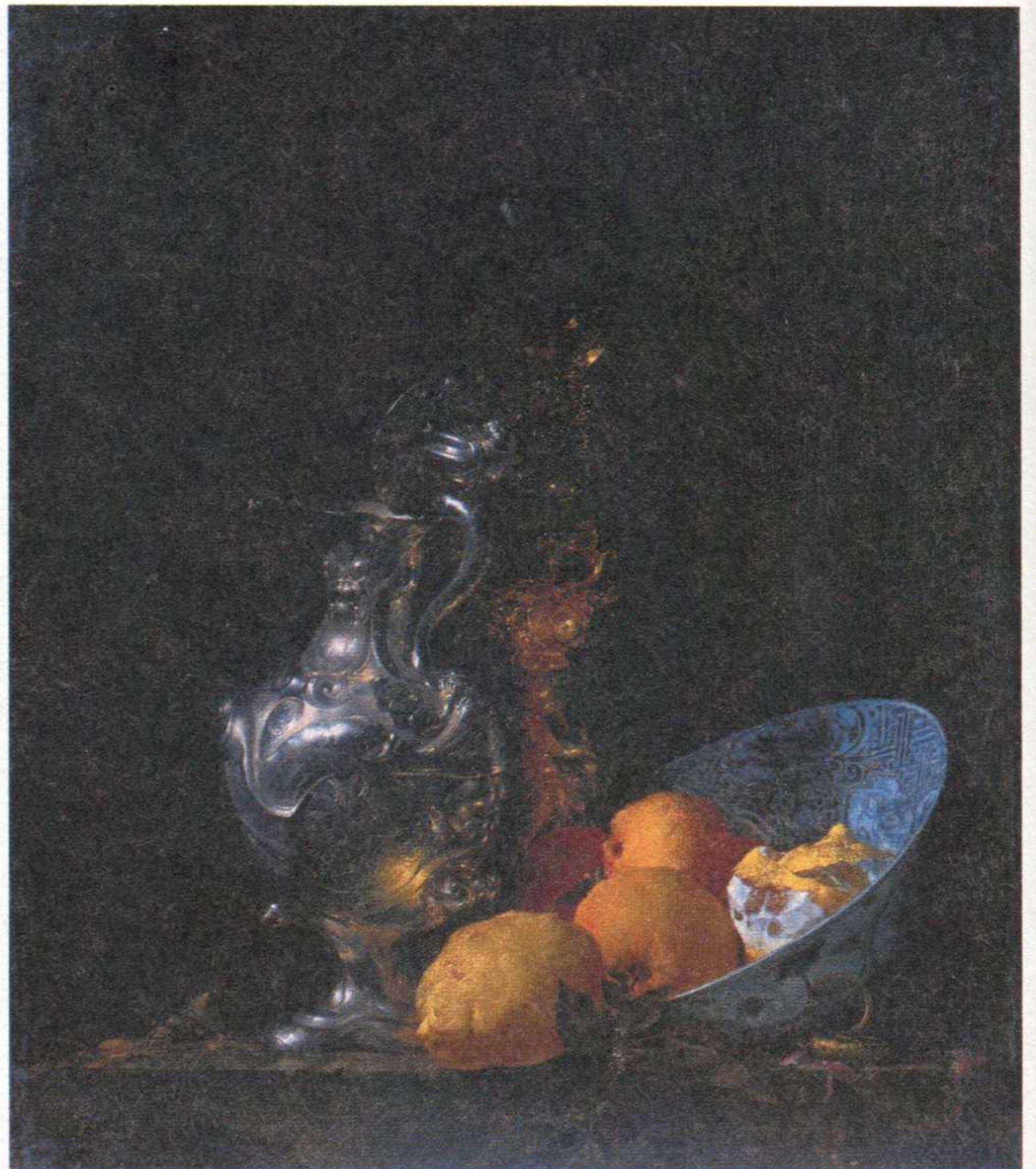
Огромной любовью живописцев и, без всяких сомнений, их заказчиков в той или иной стране пользовались и отдельные предметы. В Голландии это традиционные бокалы с пупырышками на ножке (чтобы не выскальзывали из руки) или красиво очищенный лимон, вокруг которого выются кольца шкурки, как на полотнах Мартинуса Неллиуса.

Так же остаются неизменно популярными цветочные композиции, обрамления, букеты, мастером которых является Ганс Гиллис Болонье (1600–1675). На его работах особенно привлекателен контраст темных и светлых тонов и цветовых оттенков. Блеск стекла, кубки причудливых форм (в том числе и популярные в XVII столетии раковины, относящиеся к разряду «диких вещей»), знаменитый бело-голубой делфтский фаянс, повлиявший на фаянсовое производство всего мира (вплоть до Гжели

ГАНС ГИЛЛИС БОЛОНЬЕ
Натюрморт с цветами. 1639
 Дерево, масло. 68 × 54,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 78 сверху слева:
 ВИЛЛЕМ КАЛФ
Десерт. 1653/1654. Холст, масло. 105 × 87,5 см
 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ВИЛЛЕМ КАЛФ
*Натюрморт
с серебряным
кувшином.* 1655–1660
Дерево, масло
73,8 × 65,2 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 79:

ВИЛЛЕМ КАЛФ
*Натюрморт
с кубком из
перламутровой
раковины*
Около 1600
Холст, масло. 76 × 62 см
Государственный музей
изобразительных
искусств имени
А.С. Пушкина, Москва

На с. 80 сверху слева:

ЯН ВАН КЕССЕЛЬ
СТАРШИЙ
*Сцена в гавани
с рыбой.* 1660
Дерево, масло. 20 × 30 см
Частное собрание

ВИЛЛЕМ КАЛФ
*Натюрморт с омаром,
рогом для вина
и бокалами*
Около 1653. Холст,
масло. 86,4 × 102,2 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 80 вверху справа:

ЯН ВАН КЕССЕЛЬ СТАРШИЙ

Натюрморт с овощами

Холст, масло. Городской музей, Прато

На с. 80 внизу:

ЯН ВАН КЕССЕЛЬ СТАРШИЙ

Европа. 1664. Дерево, масло

48,5 × 67,5 см. Старая пинакотека, Мюнхен

в России) — таково предметное наполнение работ Виллема Калфа (1619–1693), который начинал как живописец кухонь. Некоторое время Калф жил и работал в Париже. Его «предметный кругозор» существенно расширился... В результате его живопись передает прелесть восточных диковинок, венецианского стекла, ковров — словом, всех любимых в эпоху барокко художественных материалов. Работы от-

личаются сопоставлением теплых и холодных красок, которыми художник артистично манипулирует.

Все эти изыски — приметы барокко, большого стиля эпохи XVII века. Барочная эстетика пронизывала все

На с. 81 сверху:

СИМОН ЛЮТТИЧУЙС

Аллегория Тщеславия. 1646. Холст, масло. 46 × 67 см. Собрание Терезы Хайнц и усопшего сенатора Джона Хайнца, Питсбург

КОРНЕЛИС ВАН ЛЕЛИНБЕРГ
Натюрморт с черным петухом и двумя кроликами. 1659
 Дерево, масло. 93,5 × 84 см. Рейксмузеум, Амстердам

КОРНЕЛИС ВАН ЛЕЛИНБЕРГ
Натюрморт с зайцем и черным петухом. 1659
 Дерево, масло. 101 × 85 см. Рейксмузеум, Амстердам

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Натюрморт с охотничьими принадлежностями. 1664

Холст, масло. 68 × 54 см. Национальный музей, Стокгольм

На с. 83 сверху слева:

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Цветы в вазе и карманные часы. 1663

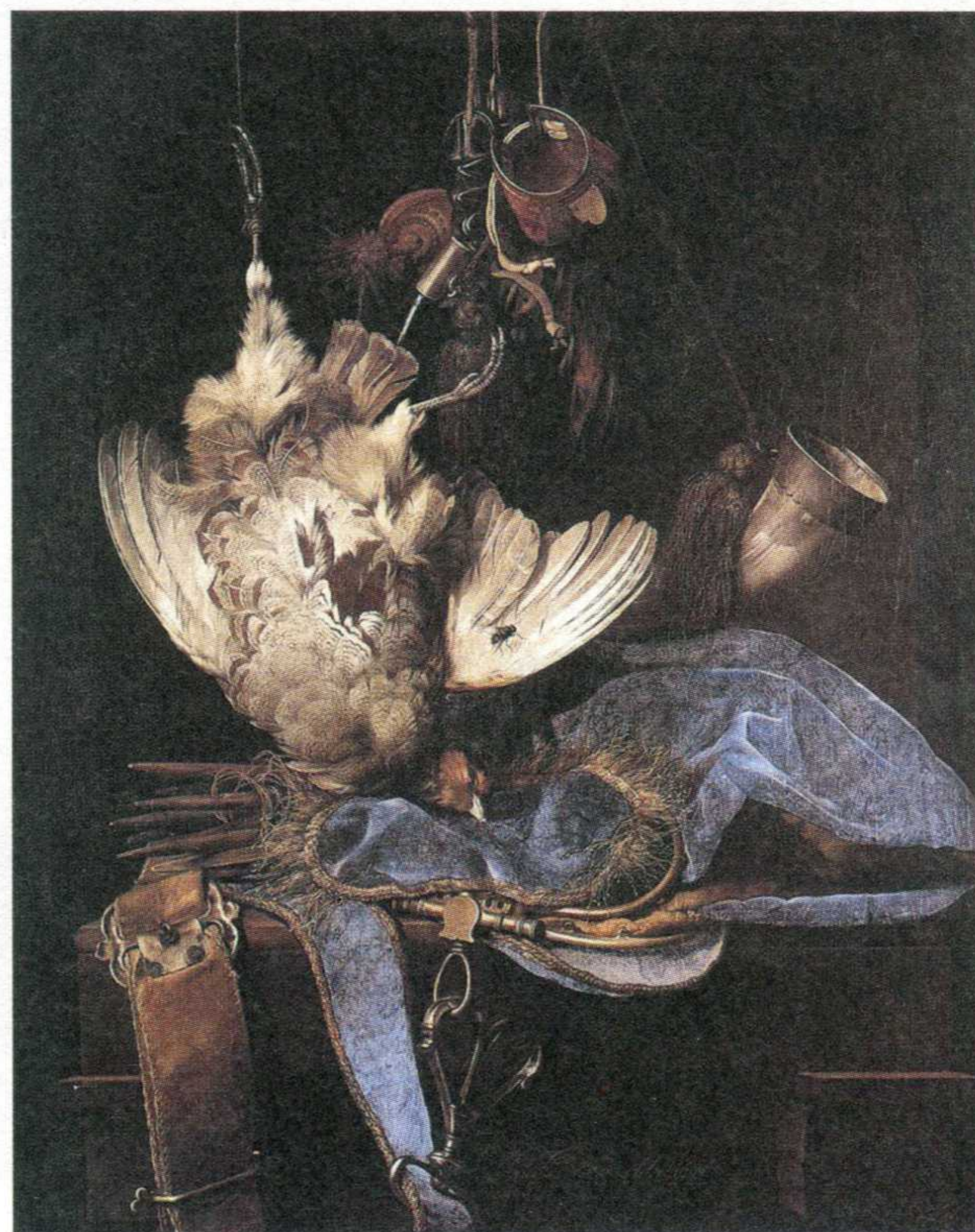
Холст, масло. 62,5 × 49 см. Музей Маурицхейс, Гаага

На с. 83 сверху справа:

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Натюрморт с охотничьими принадлежностями

Около 1665. Холст, масло. 65,5 × 52,7 см. Частное собрание

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Натюрморт с вазой цветов и часами. 1656
Холст, масло. Государственный музей, Кассель

ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ

Натюрморт с охотничьими принадлежностями и битой птицей. 1668. Холст, масло. 68 × 54 см. Государственный музей, Кассель

ПИТЕР БУЛ

Большой натюрморт «Суета сует». 1663

Холст, масло. 207 × 260 см. Музей изящных искусств, Лилль

сферы жизни, и нам кажется, что это понятие так исчерпывающе! Однако для некоторых стран, например, для Англии или Франции, оно оказывается неприемлемым. Англичане, устойчивые враги католицизма, считают, что пышность и избыточность чужда их культуре. А французское искусство столетия развивается под знаком классицизма (от лат. *classicus* — совершенный), ориентированного на античные образцы. Французский классицизм вовсе не лишен стремления к декоративности форм, но смятения, свойственного барочному пониманию мира, в нем нет: его мир строен, разумен, ясен, величествен.

Если разобраться, то барокко и классицизм не во всем противопоставлены друг другу. Их объединяет общая духовная ситуация, которая в истории культуры называется эпохой Просвещения (основные

ее черты сформировались к середине XVII столетия). Это направление мысли и порождает стили классицизма, барокко и рококо.

Просвещение предполагает, что Господь дал людям два основных источника познания: это Библия и книга Природы. Поэтому теперь не только богословы, но и ученые оказываются в большом почете, церковная и светская мысль уравниваются в правах. Человеческий разум — вот сила, способная постичь божественный замысел (в этом преемственность Просвещения и Ренессанса). Оттого исследователи жаждут раскрыть тайны естества, природы, передать их людям, просветив окружающее общество.

В XVII веке появляется целый ряд естественно-научных книжных изданий, снабженных роскош-

На с. 85 вверху слева:

КОРНЕЛИС БРИС

Натюрморт «Суета сует». 1665

Дерево, масло. 107 × 90 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:

АЛЬБЕРТ ВАН ДЕР ШООР

Натюрморт «Суета сует». 1640–1672

Дерево, масло. 63,5 × 73 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯН ЛИВЕНС

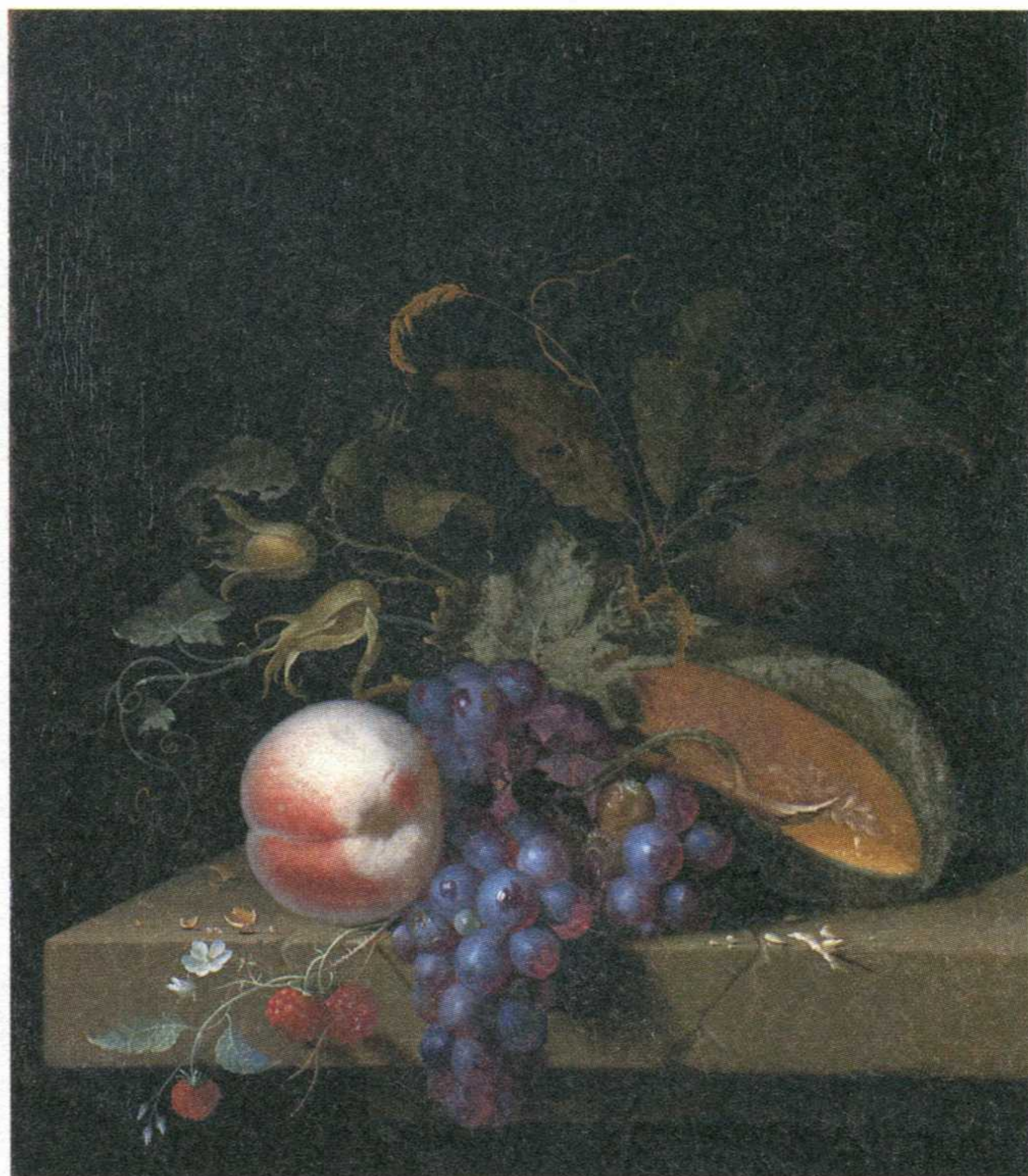
Натюрморт «Суета сует». 1620–1630

Дерево, масло. 91 × 120 см. Рейксмузеум, Амстердам

КУНРАТ РУПЕЛЬ
Натюрморт с цветами. 1721
 Холст, масло. 66,5 × 52,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 87 вверху справа:
 ОТТМАР ЭЛЛИГЕР
Натюрморт с цветами. 1671
 Дерево, масло. 66 × 50 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:
 ПИТЕР ГАЛЛИС
Натюрморт с фруктами. 1673
 Дерево, масло. 39,5 × 34,2 см. Рейксмузеум, Амстердам

ФРАНСУА РЕЙКХАЛС
Плоды и омары на столе. 1640
 Дерево, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Вверху слева:

ЭДВАРД КОЛЬЕР

Натюрморт «Суета сует». 1689

Холст, масло. 47 × 36,8 см. Частное собрание

Вверху справа:

ЭДВАРД КОЛЬЕР

Натюрморт «Суета сует». 1662

Дерево, масло. 102,5 × 132 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯКОБ ВАН ВАЛСКАПЕЛЛЕ

Натюрморт с цветами. 1670–1727

Дерево, масло. 65 × 51,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 88 внизу:

ЭДВАРД КОЛЬЕР

Натюрморт «Суета сует». 1705

Холст, масло. 98 × 124 см. Частное собрание

ными, тщательно сделанными черно-белыми гравюрами. Не отстают и живописцы, создавая целые галереи картин на темы жизни животных и растений. Фламандец Ян ван Кессель Старший (1626–1679), внук Яна Брейгеля Бархатного, испытавший сильное влияние Даниеля Сегерса, рисовал пышные, богатые по цвету композиции со зверями, птицами, растениями, очень красивые и одновременно наглядные, выполняющие задачу ознакомить людей с проявлениями огромного мира.

С точки зрения человека изучение мира всегда выглядит как его обновление. Когда в нашем сознании, в информационном поле возникают новые явления, которых не было раньше, нам совершенно не важно, что все это на самом-то деле прекрасно существовало и без нас. Главное, что мы об этом не знали, а теперь знаем; раньше для нас не были реальны какие-то животные или насекомые, мы не знали ничего о природе Африки, не обращали внимания на подвиды жуков и бабочек, но раз теперь мы о них знаем, значит, все это есть и в природе. Такова специфика человеческого сознания, издавна подмеченная великими философами. Но, узнав много нового, люди стали более пристально смотреть и на знакомые вещи, и такой взгляд присущ художникам Симону (1610–1661) и Исааку (1616–1673) Люттичуйсам (Люттикуйсам). Стекло, лимоны, другие предметы они делают крупными, помещая их близко к зрителю, словно провоцируя увлекательное знакомство с обыденностью. Процесс изображения становится и способом познания, изучения. Такое узнавание сделало популярность натюрморта неослабевающей и во второй половине XVII века.

Некоторым художникам близка идея театральной игры, в которую вступают между собой предметы, — своеобразного немого и неподвижного спектакля. Корнелис ван Лелинберг (до 1626 — после 1676) по-новому осмысливает эстетику монохромной живописи, развивает ее возможности. Вещи на его работах, как это бывает на натюр-

ЯКОБ ВАН ВАЛСКАПЕЛЛЕ

Натюрморт с фруктами. 1670

Дерево, масло. 68 × 63 см. Рейксмузеум, Амстердам

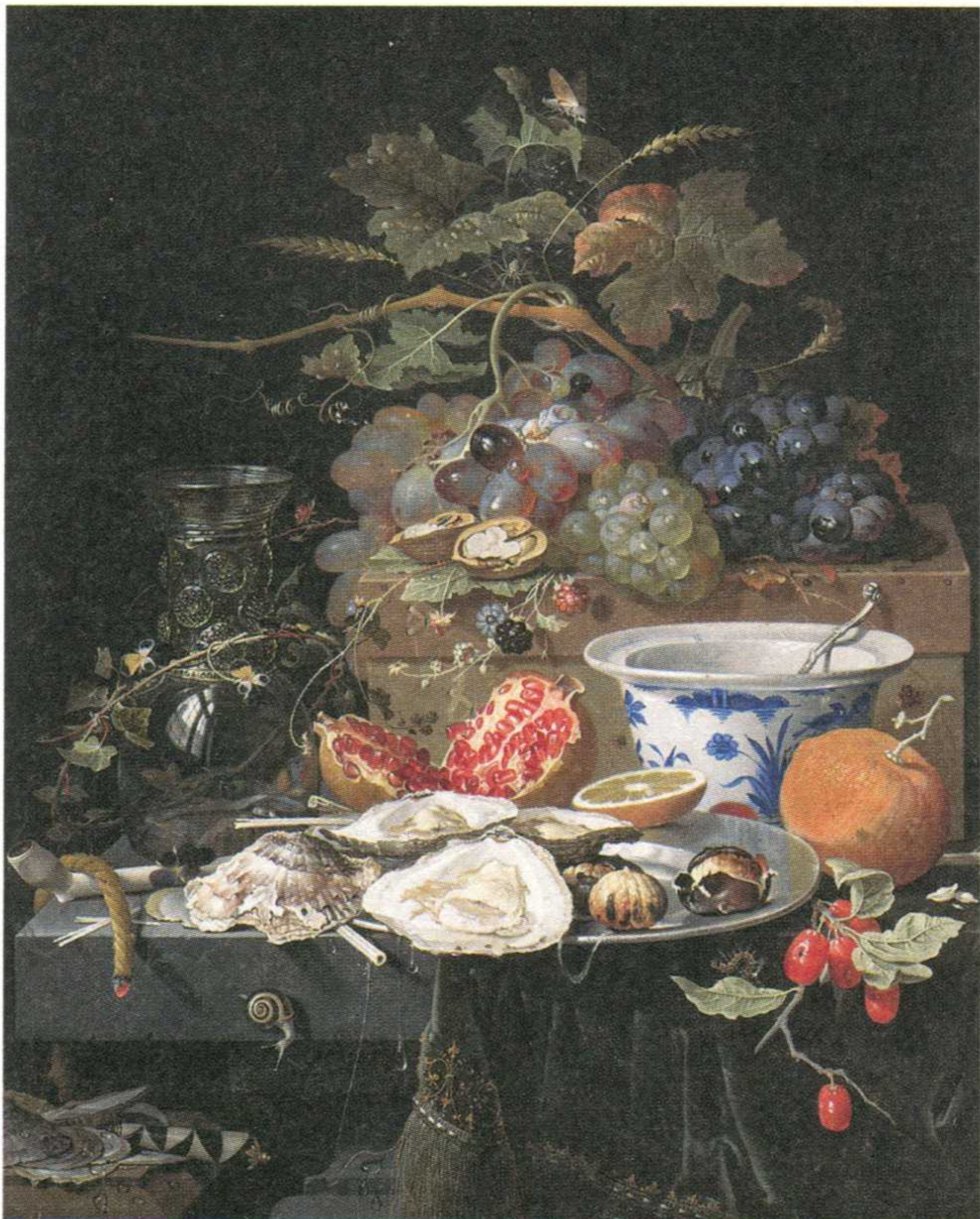
АБРАХАМ МИНЬОН

Натюрморт с цветами и часами. 1660–1679
Дерево, масло. 75 × 60 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 91 сверху слева:

АБРАХАМ МИНЬОН

Натюрморт с фруктами, устрицами и фарфоровой чашей
1660–1679. Дерево, масло. 55 × 45 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:

АБРАХАМ МИНЬОН

Опрокинутое

угощение. 1660–1679

Дерево, масло. 89 × 72 см

Рейксмузеум, Амстердам

На с. 92 вверху слева:

ЯН ВЕНИКС

Шотландская борзая

с битой дичью

и охотничьими

принадлежностями

1708. Холст, масло

173,5 × 157 см. Националь-

ная галерея, Лондон

На с. 92 вверху справа:

ЯН БАПТИСТ

ВЕНИКС

Натюрморт с зайцем

и прочей мелкой

дичью. 1697. Дерево,

масло. 114,5 × 96 см

Рейксмузеум, Амстердам

АБРАХАМ МИНЬОН

Натюрморт с фрук-

тами и устрицами

1660–1679. Дерево, масло

60,5 × 75 см. Рейксмузеум,

Амстердам

На с. 92 внизу:

ЯН БАПТИСТ ВЕНИКС

Обезьяна и собака с битой дичью и фруктами с усадьбой Рейксдорп близ Вассенаара на заднем плане. Около 1700
Дерево, масло. 139 × 170 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯН БАПТИСТ ВЕНИКС

Охотничьи трофеи сокольничего. 1695

Холст, масло. 134 × 111,1 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Птицы на балюстраде. 1680–1690

Дерево, масло. 51 × 163 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху слева:

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Курица, павлин и индюшка. Около 1680

Дерево, масло. 134 × 174,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Птичий двор. 1660–1665

Дерево, масло. 92 × 109 см. Рейксмузеум, Амстердам

мортах голландцев, опоэтизированы, окружены особой атмосферой. Но благодаря светотени в картинах Лелинберга каждый предмет словно позирует художнику, обладает эмоциональными, психологическими качествами. Такую же манеру использует и Виллем ван Алст (1625–1683). А фламандец Питер Бул (1622–1674) идет дальше: он не только группирует предметы по тематическому принципу завтрака или охоты, а, отталкиваясь от внешней красоты, существенно расширяет стандартный набор «vanitas». Но Була интересует общая идея «суеты сует», пронизывающая все человечес-

кое общество. Так проявляется редкое для фламандца (Фландрия, как мы помним, находилась под испанским влиянием) отношение живописца к католичеству – доктрине, с которой далеко не вся Европа XVII столетия жила в мире и согласии...

Появляется и такой вид натюрморта, как трюмплей, или обманка (от французского «trompe-l'oeil» – оптическая иллюзия). В трюмплеях писали перья, ножницы, бумагу и ножи для ее разрезания – словом, плоские предметы, которые можно засунуть за ленточку, прикрепленную к стене, чтобы не забыть или не потерять (ленточка, разумеется, также выполнялась авторами натюрмортов). Делал такие обманки, в частности, Корнелис Брис (1622 – около 1670). Он показывает, например, стопочки листов бумаги, тщательно заправленных за ремешки-держатели.

Традиционный натюрморт второй половины XVII века – это цветы, фрукты, снедь, дичь, битая птица и другие охотничьи трофеи и атрибуты, предметы обихода, драгоценная утварь. Типичный представитель своего времени – художник Альберт ван дер Шоор (1643–1662), работы которого – своеобразное отра-

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Плывущее перо. Около 1680

Дерево, масло. 159 × 144 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 96 сверху слева:

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Зверинец. Около 1690

Дерево, масло. 135 × 116,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 96 сверху справа:

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Птичий двор. 1686

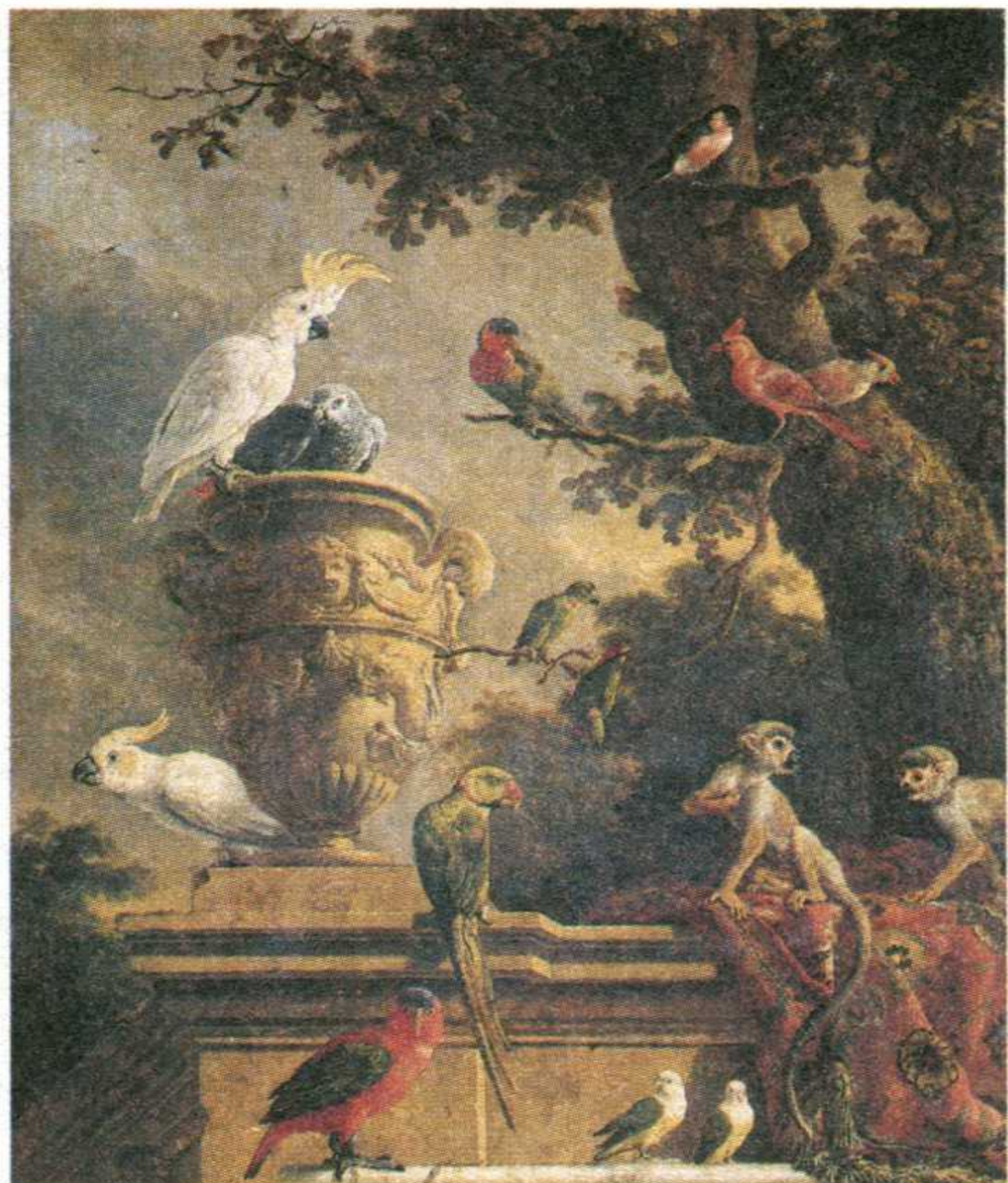
Дерево, масло. 112 × 140 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 96 внизу:

МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР

Охотничья добыча с фазаном, куропаткой, ягдташем

Около 1660. Холст, масло. 71 × 87 см. Художественный музей, Шверин

На с. 97 слева:
МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР
Созерцательная сорока. Около 1678
Дерево, масло. 215 × 134 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 97 справа:
МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР
Охотничьи трофеи на террасе. Около 1678
Дерево, масло. 211 × 137 см. Рейксмузеум, Амстердам

жение современного ему взгляда на мир. Крупные живописцы эпохи оказывают серьезное влияние на собратьев, благодаря постоянным контактам между художниками открытия и новые приемы становятся общим достоянием, как в случае Яна Ливенса (1607–1674), друга Рембрандта. Световые эффекты, которых позволяет добиться живопись маслом, отличают картины Рупеля и Оттмара Эллигера.

Один из популярных в Европе видов натюрморта — так называемый «кухонный». Считается, что его разработали живописцы Роттердама. Обычно это внутреннее пространство крестьянского дома с разложенной на полу домашней утварью: тазами, мисками, деревянными кадками, горшками. Обычно где-то помещалась и фигурка хозяйки дома, одетой, как правило, скромно, неброско. Человек здесь, скорее, один из элементов композиции, чем активная личность, вносящая свою эмоцию, настроение, содержание. Именно так подходит к своей задаче Франсуа Рейкхалс (после 1600–1647).

Продолжается расширение границ того или иного вида натюрморта. Так, признанный мастер обманок Эдвард Кольер (1640–1710) пишет натюрморт «vanitas», вместо традиционного черепа помещая на переднем плане королевский венец. Некоторые мастера работают в традиционной манере, направляя свое умение на саму живопись. Так, Якоба ван Валскапелле (1644–1727) занимает эффект свечения прозрачных ягод, а Абрахам Миньон (1640–1679), представитель одновременно голландской и немецкой школ, везде, где только ни живет, увлеченно пишет цветы и фрукты. Ян Баптист Веникс (1621–1660/1666) работает в «итальянском вкусе», предпочитая всему роскошь изысканных форм. А Мельхиор де Хондекутер (1636–1695), представитель династии живописцев, изображает живых экзотических и домашних птиц.

Жизненные истории того или иного живописца не всегда развиваются по одному и тому же сценарию. Показательный пример — нищета великого Караваджо. Многие явились представителями артистических фа-

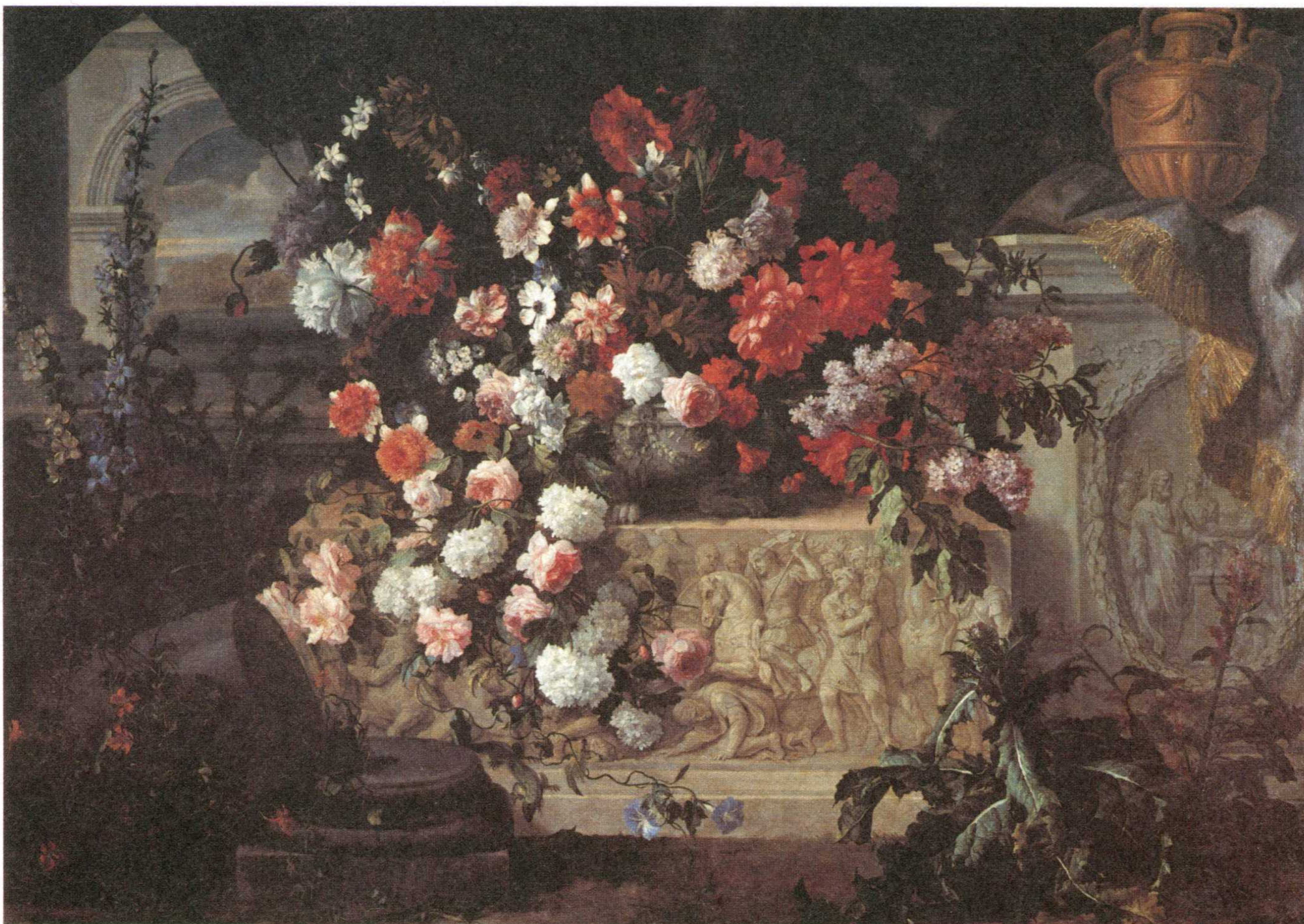

ФРАНСУА ДЕПОРТ
Натюрморт с дичью и овощами
Холст, масло. Частное собрание

милый, некоторые пришли в искусство из зажиточных торговых или аристократических семей. А, например, Франсуа Депорт (1661–1743) — сын французского крестьянина. Учил его фламандский живописец, и в работах Депорта, любившего писать охотничьи композиции, навсегда осталась жизнерадостность, любовь к натуре. Профессия художника становилась все более популярной, спрос на живописную продукцию возрастал, мастеров появлялось все больше, и далеко не всегда они были равны по мастерству. В результате мы далеко не всегда располагаем детализированными сведениями о том или ином мастере, как в случае с художником Жаном-Батистом Блином де Фонтене

(1653–1715) или с его сверстником Кристианом Беренцем, автором изысканных цветочных композиций, в которых активно используется светлый фон, чувствуется воздух, дыхание ветра. Кажется, что перед нами предчувствие нового художественного направления, романтизма, следовавшего за классицизмом и барокко.

Цветы остаются излюбленной натурой для художников и заказчиков. Рахель (Рашель, Рэчел) Рейш (1664–1750), замечательная голландская художница, крупнейший национальный мастер жанра, постоянно писавшая цветы, была дочерью ученого-ботаника и ученицей Виллема ван Алста. Картины Рейш отличаются нежным колоритом и скрупулезной детализацией изображений. Фламандец Питер Гюйсельс (1621–1690), известный как пейзажист, также отдал дань не только модному жанру, но и чрезвычайно

ЖАН-БАТИСТ БЛИН
ДЕ ФОНТЕНЕ

Букет цветов и барельефы
Около 1700. Холст, масло. 144 × 199 см
Музей изящных искусств, Кан

На с. 100:

РАХЕЛЬ РЕЙШ

Букет цветов с апельсином. 1708
Холст, масло. 91 × 70 см
Старая пинакотека, Мюнхен

На с. 101 слева:

РАХЕЛЬ РЕЙШ

*Натюрморт с цветами
и мраморной доской.* 1716
Дерево, масло. 48,5 × 39,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 101 справа:

РАХЕЛЬ РЕЙШ

Цветы в вазе. Около 1685
Холст, масло. 57 × 43,5 см
Национальная галерея, Лондон

КРИСТИАН БЕРЕНЦ

Изысканная закуска. 1717
Холст, масло. 80 × 120 см. Национальная
галерея античного искусства, Рим

притягательной для настоящего мастера «мертвой натуры». Его соотечественник Александер Андриансен (1587–1661), как и художник Клоппер, предпочитал еду и столы, уставленные снедью и утварью, и простой, и драгоценной. Славу ведущего автора «*stilleven*» вместе с Рейш делил Ян ван Хейсум (1682–1749). Его цветы пользовались общеевропейской известностью, работы в изобилии копировались. Светлый колорит, изящество исполнения повлияли на мастеров XVIII столетия.

Если говорить о французских художниках, то нельзя обойти вниманием творчество Жана-Батиста Удри (1686–1755), мастера монументально-декоративного натюрморта. Он — потомственный художник; отец его еще и торговал картинами, имел неплохой доход и смог дать сыну систематическое профессиональное образование. Удри-младший в совершенстве владел и другими жанрами, но везде был верен своему пристрастию к декоративному началу: в этом он как бы соперничал с Депортом.

Рококо — естественное продолжение барокко — явление французского искусства. Оно появилось в 1710-е годы и перешло из Франции в другие европейские страны. Светское, игривое, жеманное, прихотливое, рококо создает декоративные эффекты, которые вовсе не выглядят скучно парадными или

напыщенными, как многие из созданий барокко или классицизма. Само название происходит от французского «*rocaille*» («раковина»), подразумевая асимметрию, завиток, изгиб, изящную и вместе с тем естественную линию.

Новое искусство захватило многих живописцев. На их фоне Жан-Батист Симеон Шарден (1699–1779) стоит особняком. Его искусство не было ни пышным, ни бравурным; его область — поэзия обыденного, простые и скромные вещи, встречающиеся в жизни на каждом шагу. Славу Шардена составляют небольшие скромные натюрморты и сценки из повседневной жизни небогатых людей. Он сумел воспринять и воплотить лучшее, что было создано в мировой живописи XVII столетия: здесь и техника монохромных работ, внимание к тону, к взаимодействиям оттенков, и строгость, немногосложность композиции, и утонченная, но не бросающаяся в глаза фактура живописи, и неназойливое внимание к мелочам.

Современники, властители дум и законодатели вкуса, относились к его творчеству неоднозначно. Надо иметь в виду, что во Франции уже со времен классицизма — парадного, торжественного, значительного государственного имперского стиля — натюрморт, несмотря на устойчивую популярность этого жанра в Европе, считался чем-то второстепенным, незначительным:

ПИТЕР ГЮЙСЕЛЬС
Натюрморт у фонтана. 1680–1691
Дерево, масло. 38 × 47 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 103:

ЙОХАН КЛОППЕР
Фантазия. Около 1710. Холст, масло
90 × 79 см. Национальный музей, Стокгольм

На с. 104:

ЯН ВАН ХЕЙСУМ
Цветы. 1722. Холст, масло. 79 × 60 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 105 вверху слева:

ЯН ВАН ХЕЙСУМ
Букет цветов в вазе. 1726. Холст, масло
80 × 60,1 см. Коллекция Уоллес, Лондон

АЛЕКСАНДЕР АДРИАНСЕН
Натюрморт с дичью. 1632
Дерево, масло. 74 × 114 см
Рейксмузеум, Амстердам

считалось, что художник должен служить возвышенной идее, а не предаваться любованию низменными мелочами. Мало-помалу в европейском искусстве XVIII–XIX веков натюрморт отходил на периферию, уступая место исторической картине, портрету, жан-

ровым полотнам (хотя и они тоже относились к области низкого), пейзажу, в конце концов. А Шарден очень часто писал именно натюрморты.

Он почти не получил художественного образования. Ему не были интересны аллегории или историче-

ЯН ВАН ХЕЙСУМ
Натюрморт с цветами и фруктами. 1700–1749
Дерево, масло. 81 × 61 см. Рейксмузеум, Амстердам

ЯН ВАН ХЕЙСУМ
Натюрморт с цветами и фруктами. 1700–1749
Дерево, масло. 66,5 × 52 см. Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:
ЯН ВАН ХЕЙСУМ
Цветы в терракотовой вазе. 1736. Холст, масло. 133,5 × 91 см. Национальная галерея, Лондон

ЯН ВАН ХЕЙСУМ

Букет из мальвы и других цветов в вазе. Около 1710
Холст, масло. 62 × 52 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 107:

ЯН ВАН ХЕЙСУМ

Натюрморт с цветами. 1723
Дерево, масло. 81 × 61 см. Рейксмузеум, Амстердам

ские сцены. Однажды он увидел тушку кролика и попытался написать ее... «Вот то, что мне хочется писать, — сказал тогда Шарден своему другу. — Для того чтобы натюрморт получился правдоподобным, я должен научиться не видеть того, что передо мной, забыть о том, как соотносятся между собой предметы. Я должен отбросить все детали и написать натюрморт как единую массу, как можно точнее распределив на ней цвета, оттенки, контуры, участки света и тени».

Молодой живописец ставит перед собой чисто эстетическую задачу: его интерес к живописи как особой реальности затмевает робкое желание быть как все, избирать себе значительные и возвышенные темы. Его слова — предвосхищение высказываний французских импрессионистов, великих революционеров, которых тоже интересовали прежде всего возможности искусства, а не те сцены или сюжеты, которые можно создать с его помощью...

Шарден пишет каждую картину как единое эстетическое целое, сочетая на полотнах простоту и совер-

шенство. Он никого не пускал в мастерскую, работал очень медленно, вдумчиво. Каждый предмет на его полотнах подан с особой, интимной интонацией. Он любил изображать вещи, прожившие с ним жизнь, ставшие ему как бы близкими друзьями. Среди них — предметы обихода художника. Однако они не становятся аллегорическими изображениями: перед нами просто свиток бумаги, а не аллегория архитектуры, просто слепок с античной головы, а не символ труда скульптора... Первый план — зона особого внимания, теплого и человеческого, а не место, где та или иная вещь торжественно представлена господину зрителю. Здесь главное — доверительная беседа вещи-«вести» со зрителем, одушевленность оживающих на наших глазах предметов, слепок совершенно особого быта, может быть, жизни самого художника.

Аллегорическая направленность свойственна работам Жана Мишеля Пикара (1600–1618), который наполнял глубоким смыслом каждую, казалось бы, простую композицию из цветов, фруктов, фарфоро-

На с. 108:

ЖАН-БАТИСТ УДРИ

Фрукты. 1721. Холст, масло. 52 × 74 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

ЖАН-БАТИСТ УДРИ

Охотничье ружье, паштет и битая дичь. Около 1720
Холст, масло. 144 × 116 см. Национальный музей, Стокгольм

ЖАН-БАТИСТ
УДРИ

*Заяц и баранья
нога. 1742*

Холст, масло

98,2 × 73,5 см

Художественный
музей, Кливленд

Вверху слева:

ЖАН-БАТИСТ
УДРИ

*Натюрморт
с фазаном. 1763*

Холст, масло

97 × 64 см

Лувр, Париж

ЖАН-БАТИСТ
СИМЕОН
ШАРДЕН

*Серебряная
супница*

Около 1728

Холст, масло

76,2 × 108 см

Музей искусств
Метрополитен,
Нью-Йорк

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Натюрморт с битым фазаном и ягдташем. 1760
Холст, масло. 72 × 58 см. Государственный музей, Берлин

вых, керамических и стеклянных предметов. Он, пожалуй, близок к манере ван Эйка. Здесь важны приемы, разработанные мастерами жанра, а не сами предметы как таковые. Хотя высокая культура в XVIII столетии считает натюрморт низким жанром, сами художники продолжают работать над изображениями обыденных вещей или цветов, как Йохан Лауренс Йенсен, который искал живописные средства для передачи прозрачности стекла, живого трепета лепестков прекрасных цветов, собранных в букеты. И эстетика Шардена также находит своих последователей. Жан-Этьен Лиотар (1702–1789), швейцарский художник, мастер портрета рококо, любитель тональной живописи, гармонично сочетавший теплую и холодную цветовую гамму, в поздний период своего творчества написал целый ряд натюрмортов в духе Шардена. Можно говорить об «эпохе Шардена» в изобразительном искусстве, и особенно в истории развития натюрморта: последователем тишайшего француза является и испанский художник Луис Эухенио Мелендес (1716–1780). Он родился в Италии, и итальянская школа повлияла на него, однако настоящая известность и расцвет мастерства ждали его в Испании, где он, между про-

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Кролик, охотничья сумка, фляга с порохом. 1728–1729
Холст, масло. 81 × 65 см. Лувр, Париж

чим, работал над книжными миниатюрами. Здесь-то его любовь к простым вещам развернулась в полную силу: Мелендес насытил свои работы изображениями разнообразных предметов, причем сделал их не столько поэтически-одухотворенными, сколько телесно-плотными, ощутимыми. Если он пишет рыб, то это не отрешенная или знаковая формула жизни (так делал, кстати говоря, другой испанец, Франсиско Гойя), а просто рыба тем и интересна, что у нее есть плавники и чешуя, а тело ее обладает собственной пластикой.

Итальянский художник Джакомо Черути (свед. 1706–1757), работавший во второй четверти XVIII века, также придерживался взгляда на натюрморт как на выражение жизненной правды вне символического значения. Он пишет жанровые картины, изображаю-

На с. 112 вверху слева:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Разрезанная дыня. 1760
Холст, масло. Частное собрание

На с. 112 вверху справа:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Банка с абрикосами. 1758. Холст, масло
57 × 51 см. Художественная галерея Онтарио, Торонто

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Атрибуты науки. 1730–1731
Холст, масло. Музей Жакмар-Андре, Париж

На с. 112 внизу:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Натюрморт с бриошью. 1763
Холст, масло. 47 × 56 см. Лувр, Париж

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Атрибуты музыки. 1765
Холст, масло. 91 × 145 см. Лувр, Париж

Вверху:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Натюрморт с атрибутами искусств. 1766. Холст,
масло. 112 × 140,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Натюрморт с атрибутами искусств

Холст, масло. 53 × 110 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

щие, как правило, людей низшего сословия, окруженных тщательно воссозданным предметным миром. Прачка стирает белье, крестьянка плетет корзину — перед нами скупой и нищий вещный мир, неприкрытый в своей наготе. А с точки зрения Анри Ораса Ролана Делапорта (1724—1793), напротив, внимания заслуживают, прежде всего, роскошные вещи — лазуритовая ва-

за с массивными бронзовыми вставками в стиле рококо, богатые бархатные ткани с золотыми кистями.

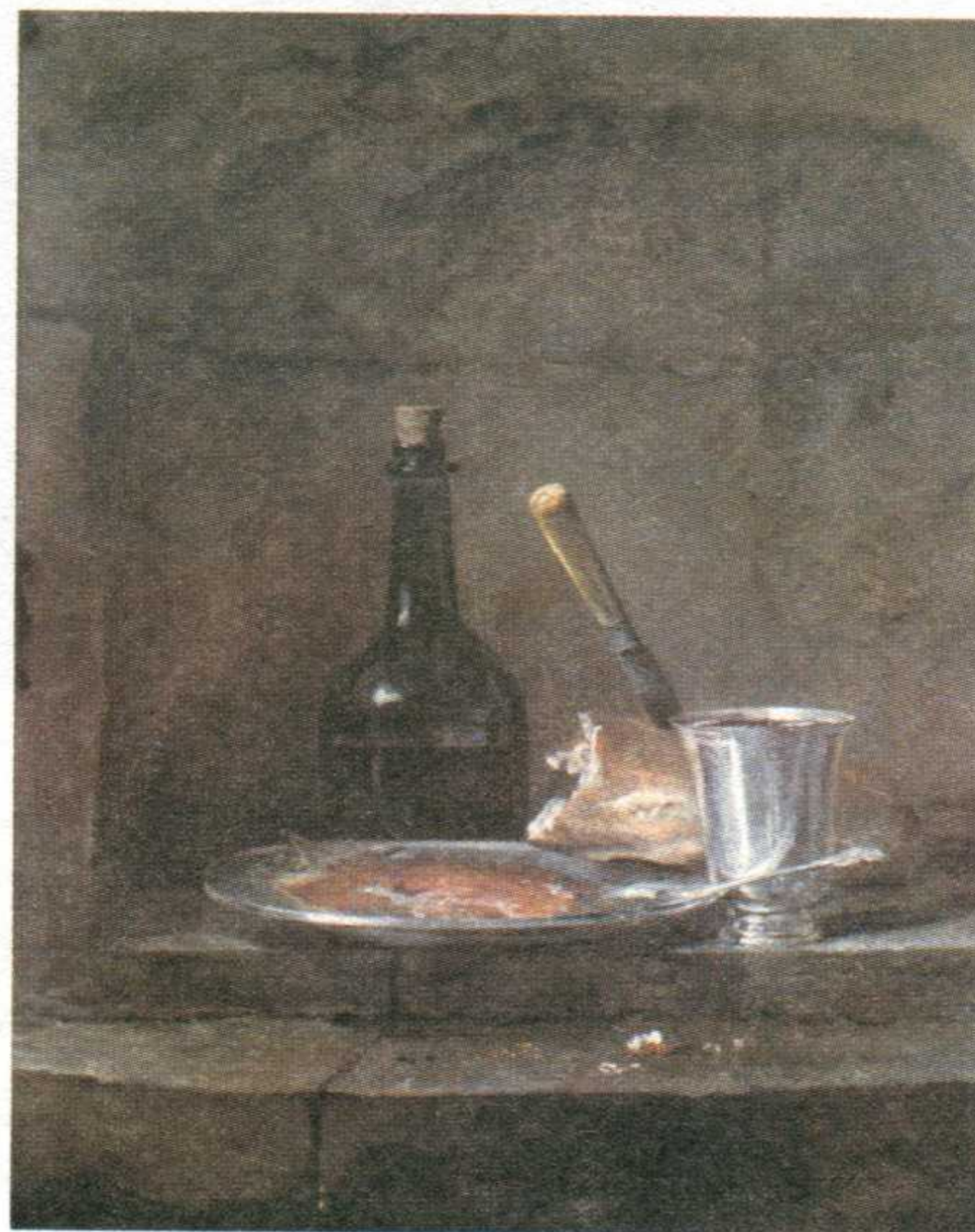
«Упадок» жанра — явление относительное: мы имеем дело не со снижением качества работ, а, быть может, лишь с прекращением поисков новых решений в пределах жанра и с уменьшением числа авторов натюрмортов. Мастерство художников при этом остается на высоте. Ян ван Ос пишет цветы и фрукты так, как это делали сто лет назад, не забывая о новациях в области передачи света. Не открывает ничего нового и искушенный, мастеровитый Альбертус

Брандт. Порой живописцы, которым суждено войти в XVIII век, воскрешают традиции прошлого — даже еще не реалистические, а натуралистические, при этом делая свои работы подчеркнуто декоративными, как Элке Йеллес Элкема (1788–1836). Его цветочные композиции многоцветны, плоскостны, несколько наивны и вместе с тем тяготеют к «обманкам». То же самое можно сказать и о Георгиусе Якобусе Йоханнесе ван Осе, голландце, представителе древней артистической фамилии и авторе натюрмортов, состоявших из цветов и фруктов. Нередко

мастера жанра напрямую связаны с ювелирным или декоративно-прикладным искусством. Георг ван Ос, который в 1810-е годы перебрался в Париж, расписывал севрский фарфор, причем получил у французов прозвище «Рубенса французской живописи».

Предмет в пространстве — и предмет на плоскости; «тихая жизнь» — и композиция, взрывающаяся из-за скрытого в ней движения; тонкий психологизм — и показ просто вещи, обыденной или роскошной. Все это — натюрморт. Он же — отражение внутреннего мира, на-

Вверху:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Стол дворцового. 1756. Холст, масло

38 × 46 см. Музей изящных искусств, Каркассонн

Внизу слева:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Натюрморт с трубкой и кувшином. Около 1737

Холст, масло. 32 × 42 см. Лувр, Париж

На с. 116 внизу справа:

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Серебряный кубок. Около 1730. Холст, масло
 81 × 64,5 см. Музей изящных искусств, Лилль

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН
Заяц и медный котел. Около 1738
 Холст, масло. 69 × 56 см. Национальный музей, Стокгольм

ЖАН МИШЕЛЬ ПИКАР
Букет цветов на балюстраде. 1653
 Холст, масло. 98 × 82,5 см. Кунстхалле, Карлсруэ

На с. 119:
 ЙОХАН ЛАУРЕНС ЙЕНСЕН
Магнолии и другие цветы в античной вазе
 Холст, масло. 87 × 74 см. Государственный музей искусств, Копенгаген

На с. 120 сверху слева:

ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС

Натюрморт с кувшином, хлебом и корзиной. 1760-е
Холст, масло. 48 × 34 см. Музей Прадо, Мадрид

На с. 120 сверху справа:

ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС

Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами. 1772
Холст, масло. 61 × 81,3 см. Национальная галерея, Лондон

ЖАН-ЭТЬЕН ЛИОТАР

Чайный поднос. Около 1781–1783

Холст, масло. 37,5 × 51,4 см. Музей П. Гетти, Лос-Анджелес

На с. 121 вверху слева:

ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС

Натюрморт. 1770. Холст, масло. 49 × 37 см. Музей Прадо, Мадрид

Вверху справа:

ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС
Натюрморт с фруктами
 Холст, масло. Частное собрание

ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС
Натюрморт с фруктами и сыром. 1771
 Холст, масло. 40 × 62 см. Музей Прадо, Мадрид

ДЖАКОМО ЧЕРУТИ

Натюрморт с омаром, устрицами, рыбой, лимоном, луком, бутылкой в корзине и глиняным горшком. 1736/1738

Холст, масло. 63 × 68 см. Частное собрание

строений, состояния, характера своего автора и свидетельство эпохи, в которую был создан. История натюрморта помогает нам проследить становление и смену художественных стилей — от маньеризма к барокко, минуя высокомерный классицизм, к рококо и реализму. Насыщенность смыслом, неременная знаковая природа постепенно вытесняются любовью к материальной оболочке, которую можно увидеть и духовным взором — просто как красоту предмета. Отношение к вещи как к чему-то прекрасному и вне возвышенных

На с. 123 вверху:

КАРЛО МАДЖИНИ

Натюрморт с овощами, хлебом, телячьей головой и кухонной утварью. Холст, масло. 76,5 × 105,5 см. Частное собрание

символических контекстов порождает и специфический интерес к человеку, способствует, как это ни странно звучит, появлению демократических настроений в обществе. Надежный и верный спутник человека, переживающий своего хозяина, вещь может многое повествовать, она и символична, и документальна и в обоих этих качествах интересна.

И натюрморт — надежный источник эмоций и знания, раз и навсегда снимающий противоречие между чувственным и рациональным...

На с. 124 сверху слева:

ЯН ВАН ОС

Натюрморт с цветами, фруктами и птицами. 1774. Дерево, масло
89 × 72 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 124 сверху справа:

ЯН ВАН ОС

Фрукты, цветы и рыба. 1772
Дерево, масло. 72,2 × 56,7 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 124 внизу слева:

АЛЬБЕРТУС БРАНДТ

Натюрморт с цветами и фруктами
1816–1817. Дерево, масло. 71,5 × 55 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 124 внизу справа:

АЛЬБЕРТУС БРАНДТ

Цветы в терракотовой вазе
Дерево, масло. 67 × 55 см
Рейксмузеум, Амстердам

ФРАНСУА ДЕЛАПОРТ

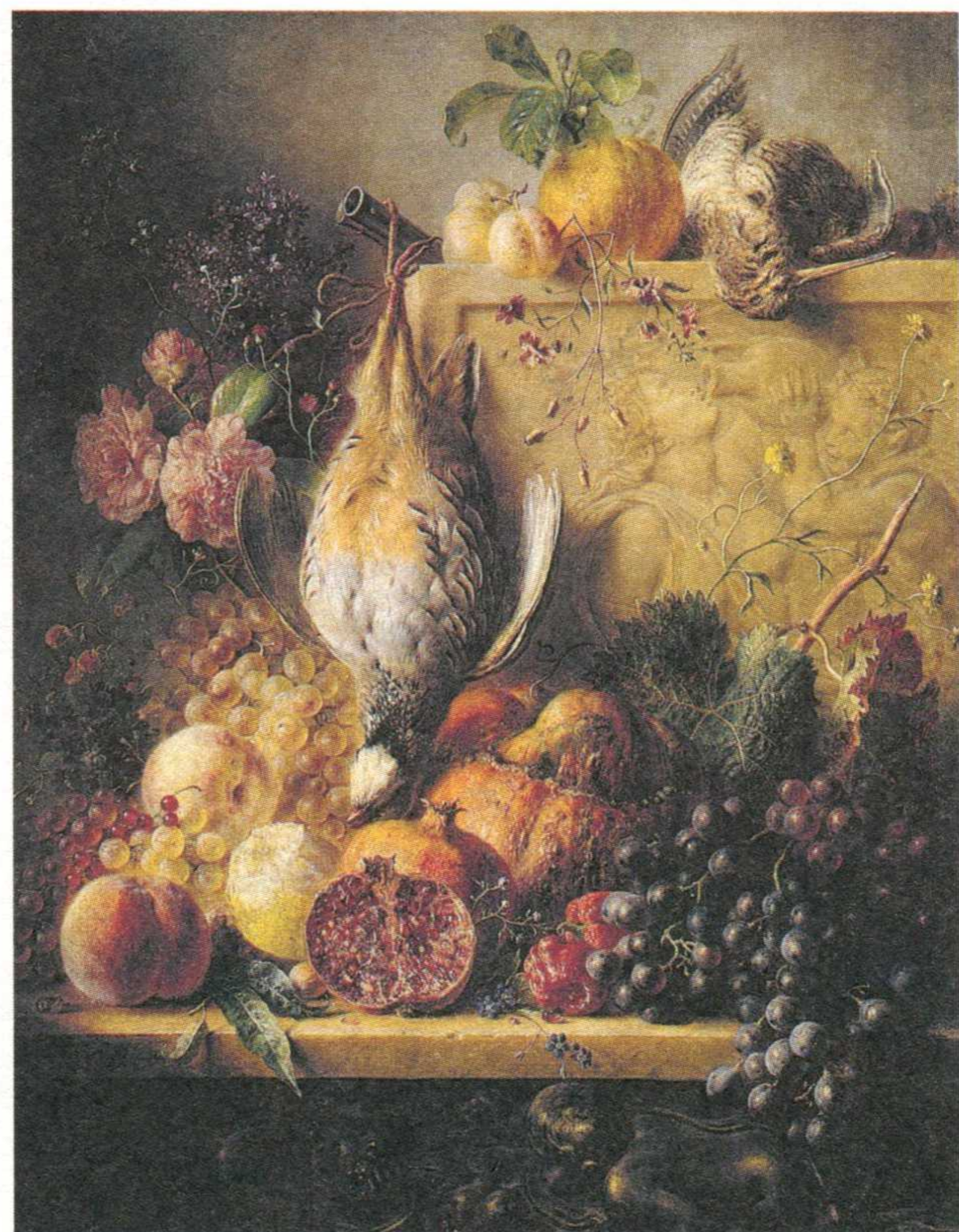
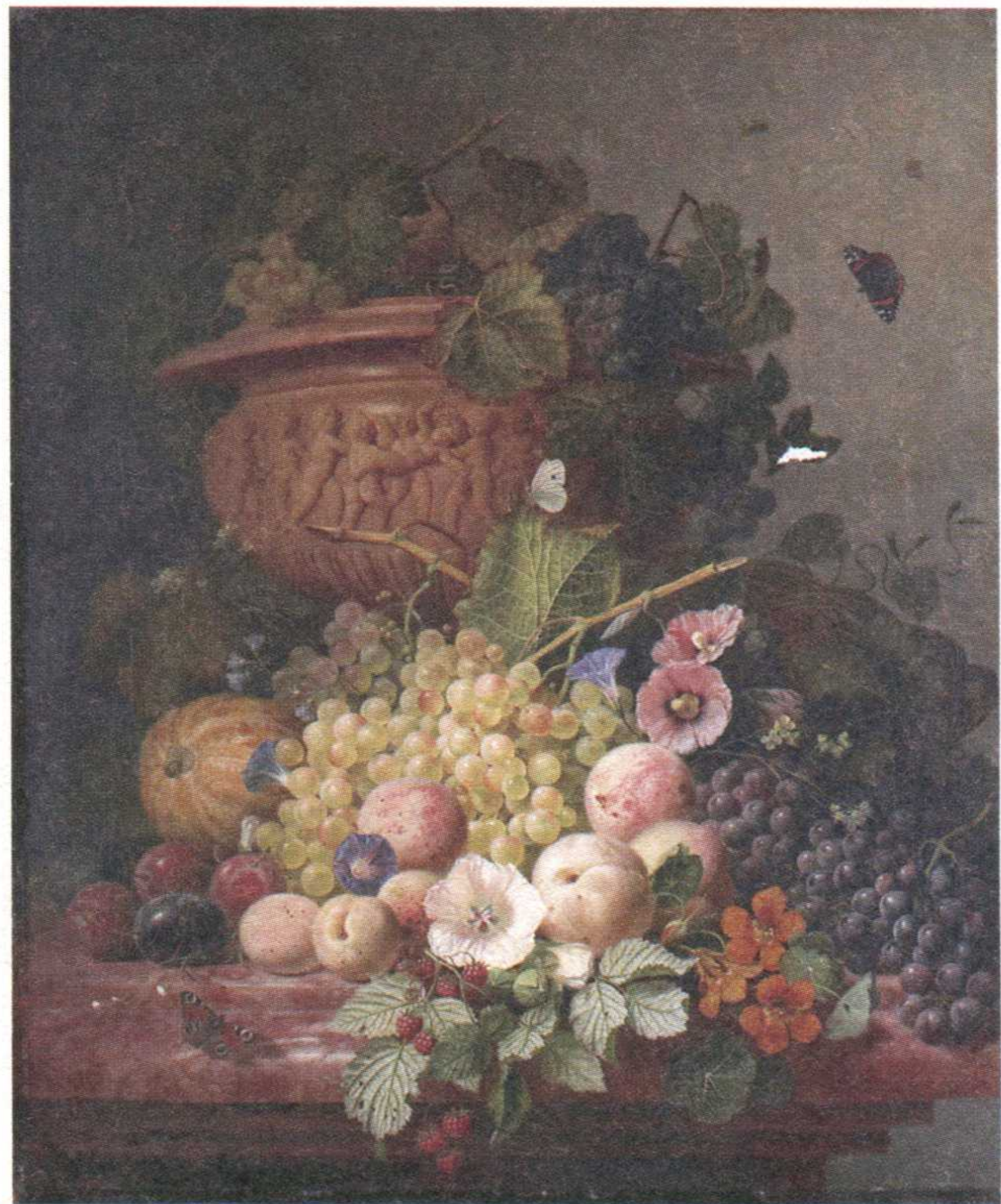
Легкий завтрак. 1787
Холст, масло. 37 × 46 см. Лувр, Париж

На с. 125 сверху справа:
ЭЛКЕ ЙЕЛЛЕС ЭЛКЕМА
Натюрморт с цветами и фруктами. 1815—1830
Дерево, масло. 90,5 × 76 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 125 сверху справа:
ЭЛКЕ ЙЕЛЛЕС ЭЛКЕМА
Натюрморт с цветами и фруктами. 1824
Дерево, масло. 91 × 76 см. Рейксмузеум, Амстердам

ГЕОРГИУС ЯКОБУС ЙОХАННЕС ВАН ОС
Натюрморт с цветами. 1820–1861
 Дерево, масло. 38 × 31 см. Рейксмузеум, Амстердам

ГЕОРГИУС ЯКОБУС ЙОХАННЕС ВАН ОС
Натюрморт с дичью, фруктами и цветами. Около 1820
 Дерево, масло. 80,5 × 61,6 см. Национальная галерея, Лондон

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

АЛЕКСАНДЕР АДРИАНСЕН			
Натюрморт с дичью	102	ЯН ВАН ДЕ ВЕЛДЕ	
ВИЛЛЕМ ВАН АЛСТ		Натюрморт с высоким пивным бокалом	74
Натюрморт с вазой цветов и часами	83	Натюрморт с римским кубком, высоким бокалом, глиняным кувшином и трубами	75
Натюрморт с охотничьими принадлежностями	82	ЯН БАПТИСТ ВЕНИКС	
Натюрморт с охотничьими принадлежностями	83	Натюрморт с зайцем и прочей мелкой дичью	92
Натюрморт с охотничьими принадлежностями и битой птицей	83	Обезьяна и собака с битой дичью и фруктами с усадьбой	
Натюрморт с фруктами	4	Рейксдорп близ Вассенаара на заднем плане	92
Цветы в вазе и карманные часы	83	Охотничьи трофеи сокольника	93
ХУАН ВАН ДЕР АМЕН		Шотландская борзая с битой дичью и охотничьими принадлежностями	92
Натюрморт со шкатулкой, сладостями и выпечкой	45	ПИТЕР ГАЛЛИС	
ХУАН ДЕ АРЕЛЬЯНО		Натюрморт с фруктами	87
Натюрморт с цветами	65	НИКОЛАС ВАН ГЕЛДЕР	
ПИТЕР АРТСЕН		Натюрморт	76
Натюрморт «Суэта суэт» (на заднем плане – Христос с Марией и Марфой)	7	НИКОЛАС ГИЛИС	
Христос в доме Марфы и Марии	7	Накрытый стол	28
ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО		Накрытый стол	28
Адвокат	16	ПИТЕР ГЮЙСЕЛЬС	
Библиотекарь	10	Натюрморт у фонтана	102
Вертумен	11	ФЛОРИС КЛАС ВАН ДЕЙК	
Весна	13	Натюрморт с сырами	29
Вода	17	АНРИ ОРАС РОЛАН ДЕЛАПОРТ	
Воздух	16	Легкий завтрак	123
Земля	16	ФРАНСУА ДЕПОРТ	
Зима	12	Натюрморт с дичью и овощами	98
Лето	14	ТОМАС ИПЕС	
Огонь	16	Вид на сад с собакой	69
Осень	15	ЙОХАН ЛАУРЕНС ЙЕНСЕН	
Флора	10	Магнолии и другие цветы в античной вазе	119
БАЛТАЗАР ВАН ДЕР АСТ		ВИЛЛЕМ КАЛФ	
Натюрморт с корзиной цветов	47	Десерт	78
Натюрморт с фруктами и цветами	46	Натюрморт с кубком из перламутровой раковины	79
Натюрморт с цветами	46	Натюрморт с омаром, рогом для вина и бокалами	78
Цветы в вазе с ракушками и насекомыми	46	Натюрморт с серебряным кувшином	78
ФРАНСИСКО БАРРЕРА		ВИНЧЕНЦО КАМПИ	
Натюрморт с цветами и фруктами	45	Продавщица фруктов	9
ЭВАРИСТО БАСКЕНИС		ПЕДРО ДЕ КАМПРОБИН	
Натюрморт с музыкальными инструментами	66	Ваза с цветами ириса, розами и бабочками	68
АБРАХАМ ВАН БЕЙЕРЕН		Ваза с цветами ириса, розами и бабочками (цветы миндаля)	68
Натюрморт	70	КАРАВАДЖО	
Натюрморт	71	Натюрморт с фруктами	23
Натюрморт с кувшином	71	ЯН ВАН КЕССЕЛЬ СТАРШИЙ	
Натюрморт с рыбой	71	Европа	80
Натюрморт с цветами	71	Натюрморт с овощами	80
ИОАХИМ БЕКЕЛАР		Сцена в гавани с рыбой	80
Колодец (Источник). Кухонная утварь и Христос в доме Марии и Марфы на заднем плане	8	ПИТЕР КЛАС	
Лавка с дичью	8	Завтрак с ветчиной	52
Мясная лавка	8	Завтрак с рыбой	55
КРИСТИАН БЕРЕНЦ		Натюрморт «Суэта суэт»	52
Изысканная закуска	99	Натюрморт «Суэта суэт»	53
ОСИАС БЕРТ		Натюрморт из серии «Vanitas»	54
Букет в нише	30	Натюрморт с пирогом и индейкой	52
Натюрморт с устрицами и сладостями	30	Натюрморт с рыбой	54
ПИТЕР БИНОЙТ		Натюрморт с сосудами для питья	52
Ваза цветов	31	ЙОХАН КЛОППЕР	
ЛУБЕН БОЖЕН		Фантазия	103
Десерт с вафлями	62	ЭДВАРД КОЛЬЕР	
ГАНС ГИЛЛИС БОЛОНЬЕ		Натюрморт «Суэта суэт»	88
Натюрморт с цветами	77	Натюрморт «Суэта суэт»	88
АМБРОЗИУС БОСХАРТ СТАРШИЙ		Натюрморт «Суэта суэт»	88
Букет в арочном окне	27	ХУАН САНЧЕС КОТАН	
Букет из тюльпанов, розового пиона и цикламена в зеленой стеклянной вазе	26	Натюрморт с айвой, капустой, дыней и огурцом	22
Цветы в стеклянной вазе	26	Натюрморт с птицей и фруктами	22
АЛЬБЕРТУС БРАНДТ		КОРНЕЛИС ВАН ЛЕЛИНБЕРГ	
Натюрморт с цветами и фруктами	124	Натюрморт с зайцем и черным петухом	81
Цветы в терракотовой вазе	124	Натюрморт с черным петухом и двумя кроликами	81
ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ)		ЯН ЛИВЕНС	
Аллегория Зрения	25	Натюрморт «Суэта суэт»	85
Букет	25	ЖАК ЛИНАР	
Букет в глиняном кувшине	25	Пять чувств	63
Натюрморт с цветами в вазе	24	ЖАН-ЭТЬЕН ЛИОТАР	
БАРТОЛОМЕУС БРЕЙН СТАРШИЙ		Чайный поднос	120
Череп в нише	6	СИМОН ЛЮТТИЧУЙС	
КОРНЕЛИС БРИС		Аллегория Тщеславия	81
Натюрморт «Суэта суэт»	85	КАРЛО МАДЖИНИ	
ПИТЕР БУЛ		Натюрморт с овощами, хлебом, телячьей головой и кухонной утварью	123
Большой натюрморт «Суэта суэт»	84	ЛУИС ЭУХЕНИО МЕЛЕНДЕС	
ЯКОБ ВАН ВАЛСКАПЕЛЛЕ		Натюрморт	121
Натюрморт с фруктами	89	Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами	120
Натюрморт с цветами	89	Натюрморт с кувшином, хлебом и корзиной	120
		Натюрморт с фруктами	121

Натюрморт с фруктами и сыром	121	Охотничье ружье, паштет и битая дичь	109
АБРАХАМ МИНЬОН		Фрукты	108
Натюрморт с фруктами и устрицами	91	АДРИАН ВАН УТРЕХТ	
Натюрморт с фруктами, устрицами и фарфоровой чашей	91	Натюрморт	51
Натюрморт с цветами и часами	90	Натюрморт с попугаем (Ювелир)	51
Опрокинутое угощение	91	ЯН ФЕЙТ	
ЖАН-БАТИСТ МОННОЙЕ		Мертвые птицы	60
Натюрморт с цветами, фруктами и утварью	65	Натюрморт с двумя собаками	61
ЛУИЗА МУАЙОН		Натюрморт с фруктами, дичью и попугаем	60
Натюрморт (Фрукты и овощи)	64	Охотничья добыча	61
Натюрморт с вишней, клубникой и крыжовником	64	ГЕОРГ ФЛЕГЕЛЬ	
Натюрморт с корзиной с фруктами	64	Абрикосы	18
МАРТИНУС НЕЛЛИУС		Большой пир	18
Натюрморт с айвой, мушкетером и бокалом	76	Завтрак с селедкой, кувшином и жуком-оленьем	20
ГЕОРГИУС ЯКОБУС ЙОХАННЕС ВАН ОС		Натюрморт с цветами и закусками	21
Натюрморт с дичью, фруктами и цветами	125	Шкаф с цветами, фруктами и кубком	19
Натюрморт с цветами	125	ЖАН-БАТИСТ БЛИН ДЕ ФОНТЕНЕ	
ЯН ВАН ОС		Букет цветов и барельефы	99
Натюрморт с цветами, фруктами и птицами	124	ЛУКА ФОРТЕ	
Фрукты, цветы и рыба	124	Цветы и фрукты	65
АНТОНИО ПЕРЕДА		ВИЛЛЕМ КЛАС ХЕДА	
Натюрморт с поставцом	68	Завтрак с крабом	49
Натюрморт с фруктами	69	Завтрак с пирогом с ежевикой	48
ЖАН МИШЕЛЬ ПИКАР		Натюрморт	48
Букет цветов на балюстраде	118	Натюрморт с завтраком	50
АНТОНИО ПОНСЕ		Натюрморт с золотым кубком	50
Натюрморт с цветами, артишоками и фруктами	69	Натюрморт с лобстером	50
ПАОЛО ПОРПОРА		ЯН ВАН ХЕЙСУМ	
Лесные ягоды с ужом, ящерицей, черепахой и бабочками	66	Букет из мальвы и других цветов в вазе	106
ФРАНСУА РЕЙКХАЛС		Букет цветов в вазе	105
Плоды и омары на столе	87	Натюрморт с цветами	107
РАХЕЛЬ РЕЙШ		Натюрморт с цветами и фруктами	105
Букет цветов с апельсином	100	Натюрморт с цветами и фруктами	105
Натюрморт с цветами и мраморной доской	101	Цветы	104
Цветы в вазе	101	Цветы в терракотовой вазе	105
СИМОН РЕНАР ДЕ САНТ-АНДРЕ		ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ	
Натюрморт «Суета сует»	63	Букет цветов в стеклянной вазе	57
Натюрморт «Суета сует»	63	Гирлянда фруктов и цветов	58
ПИТЕР ДЕ РИНГ		Натюрморт	59
Натюрморт с золотым кубком	73	Натюрморт «Банкет с попугаями»	60
ЯН АЛЬБЕРТС РОТИУС		Натюрморт с книгами	60
Натюрморт	75	Натюрморт с фруктами и омаром	59
КУНРАТ РУПЕЛЬ		Парадный натюрморт с попугаем	59
Натюрморт с цветами	86	МЕЛЬХИОР ДЕ ХОНДЕКУТЕР	
РУЛАНТ САВЕРЕЙ		Зверинец	96
Цветы в нише с ящерицей и стрекозой	30	Курица, павлин и индюшка	94
ДАНИЕЛЬ СЕГЕРС, ЭРАЗМ КВЕЛЛИН МЛАДШИЙ		Охотничьи трофеи на террасе	97
Гирлянда цветов, окружающая изображение Мадонны, младенцев Христа и Иоанна Крестителя	44	Охотничья добыча с фазаном, куропаткой, ягдташем	96
ФРАНС СНЕЙДЕРС		Плывущее перо	95
Ваза с виноградом в нише	35	Птицы на балюстраде	94
Ворон в павлиньих перьях	42	Птичий двор	94
Женщина с ребенком в кладовой и фрукты с овощами	41	Птичий двор	96
Кладовая	38	Созерцательная сорока	97
Кладовая с подвешенной тушей	40	ЯКОБС ВАН ХУЛСДОНК	
Кладовая с собакой и щенками	33	Натюрморт с едой	44
Мясная лавка	34	ДЖАКОМО ЧЕРУТИ	
Мясная лавка	41	Натюрморт с омаром, устрицами, рыбой, лимоном, луком, бутылкой в корзине и глиняным горшком	122
Натюрморт с дичью и фруктами	40	ЯКОПО ЧИМЕНТИ	
Натюрморт с лебедем	36—37	Кухонный натюрморт с фруктами, овощами и окороком	18
Натюрморт с оленем, головой вепря, фруктами и цветами	39	ПЬЕР ФРАНЧЕСКО ЧИТТАДИНИ	
Натюрморт с фруктами и желудем	35	Натюрморт с фруктами и сладостями	66
Натюрморт с фруктами и желудем	38	ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН	
Натюрморт с фруктами, двумя попугаями и белкой	35	Атрибуты музыки	113
Натюрморт с ягодами и овощами	33	Атрибуты науки	113
Птичий концерт	43	Банка с абрикосами	112
Птичий концерт	43	Заяц и медный котел	117
Рыбный базар	34	Кралик, охотничья сумка, фляга с порохом	111
Сова-искусительница	42	Натюрморт с атрибутами искусств	113
Фруктовая и овощная лавка	32	Натюрморт с атрибутами искусств	114—115
Фрукты в чаше на красной скатерти	39	Натюрморт с битым фазаном и ягдташем	111
ФРАНС СНЕЙДЕРС, ТОМАС Виллебортс БОСХАРТ (?)		Натюрморт с бриошью	112
Фруктовая гирлянда и домашний алтарь	44	Натюрморт с трубкой и кувшином	116
ИСААК СОРО		Разрезанная дыня	112
Фрукты и цветы	56	Серебряная супница	110
ХАРЛЕМ СТЕНВИК		Серебряный кубок	116
Натюрморт: аллегория Суеты сует в человеческой жизни	72	Стол дворецкого	116
Натюрморт с глиняной кружкой, рыбой и фруктами	72	АЛЬБЕРТ ВАН ДЕР ШООР	
ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН		Натюрморт «Суета сует»	85
Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой	67	БАРТОЛОМЬЮ Д'ЭЙК	
ЯН ТРЕК		Книги в нише	5
Натюрморт с кружкой, кувшином и двумя чашами эпохи Мин	56	ЭЛКЕ ЙЕЛЛЕС ЭЛКЕМА	
Натюрморт «Суета сует»	56	Натюрморт с цветами и фруктами	125
КРИСТИАН ТУМ		Натюрморт с цветами и фруктами	125
Натюрморт с астрономическими приборами	72	ОТТМАР ЭЛЛИГЕР	
ЖАН-БАТИСТ УДРИ		Натюрморт с цветами	87
Заяц и баранья нога	110	ХЕРОНИМО ХАСИНТО ДЕ ЭСПИНОСА	
Натюрморт с фазаном	110	Натюрморт с виноградом и сливой	45

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Классический натюрморт

Вера Калмыкова, Виктор Темкин

Представленная в альбоме история натюрморта помогает проследить становление и смену художественных стилей — от маньеризма к барокко, минуя высокомерный классицизм, к рококо и реализму.

Натюрморт как жанр всегда балансировал между двумя полюсами — духовной осмысленностью и чувственной красотой. С одной стороны, мир предметов насыщен божественным, сверхчувственным значением, с другой — их форма, цвет, вкус, запах прекрасны. Натюрморт можно и нужно рассматривать как отражение внутреннего мира автора и свидетельство эпохи, в которую он был создан. С развитием живописи насыщенность смыслом, неременная знаковая природа постепенно вытесняются любовью к материальной оболочке, которую можно увидеть и духовным взором — просто как красоту предмета. И красота эта снимает противоречие между чувственным и рациональным.

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1763-4

ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД»

111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2

Тел.: (495) 305-2650, 780-3911

E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:

105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49а,
корп. 10, стр. 2. Тел.: (495) 780-3911, 780-3912

111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2

Тел. (495) 304-4338

192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 17, эт. 3

Тел.: (812) 766-3393, 766-5806

394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1

Тел. (4732) 765-059

Полный ассортимент книг
издательства «Белый город» представлен
на сайте: www.belygorod.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства «Белый город»
по тел.: (495) 304-4338, 780-3911

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 16.06.2009

Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16

Тираж 10 000 экз.

Заказ № 0911300.

© ООО «МИР КНИГИ», оформление, 2009
© «БЕЛЫЙ ГОРОД»

Представленная в альбоме история натюрморта помогает проследить становление и смену художественных стилей — от маньеризма к барокко, минуя высокомерный классицизм, к рококо и реализму.

Натюрморт как жанр всегда балансировал между двумя полюсами — духовной осмысленностью и чувственной красотой. С одной стороны, мир предметов насыщен божественным, сверхчувственным значением, с другой — их форма, цвет, вкус, запах прекрасны. Натюрморт можно и нужно рассматривать как отражение внутреннего мира автора и свидетельство эпохи, в которую он был создан. С развитием живописи насы-

щенность смыслом, неременная знаковая природа постепенно вытесняются любовью к материальной оболочке, которую можно увидеть и духовным взором — просто как красоту предмета. И красота эта снимает противоречие между чувственным и рациональным.

В этом томе представлены:

П. АРТСЕН, ДЖ. АРЧИМБОЛЬДО, И. БЕКЕЛАР,
Я. БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (БАРХАТНЫЙ),
В. КАМПИ, А. ПЕРЕДА, Д. СЕГЕРС,
Ф. СНЕЙДЕРС, В.К. ХЕДА, Ж.-Б.С. ШАРДЕН
и многие другие художники

ISBN 978-5-7793-1763-4

9 785779 317634