

В. А. Модебадзе

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОРАБЛЯ В БИБЛЕЙСКИХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ СЮЖЕТАХ ГРАВЮРНОЙ МАРИНЫ НИДЕРЛАНДОВ XVI ВЕКА

Работа предоставлена кафедрой зарубежного искусства факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, архитектуры и скульптуры им. И. Е. Репина Российской академии художеств.

Научный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор Т. Ф. Верижникова

В статье проводится искусствоведческий анализ изображений кораблей, встречающихся в гравюрной марине Нидерландов XVI в., тематика которой включала в себя библейские и мифологические сюжеты.

The paper analyzes the images of ships in the Dutch marine prints of the 16th century with both biblical and mythological scenes.

В XVI в. искусство Нижних Провинций Королевства Нидерландов было зависимо от итальянского Ренессанса, идеей которого была античность – направленность, проявившая себя впоследствии в классицистической системе XVII в.

В изображениях кораблей в XVI в. интерес к античности (воспринимаемой в системе формирующихся понятий классицизма) привел к появлению в гравюрной марине Нидерландов XVI в. изображений судов античной Греции и Рима. Они заимствовались из миниатюр сохранившихся античных рукописей и переписанных в Средние века античных же текстов. В XVII в. – в эпоху барокко и особенно в эпоху Просвещения – изображение античных кораблей часто встречается в библиографических источниках по кораблестроению.¹

Некоторые нидерландские художники XVI в. например, Дирк Барендс (1534–1592), Мартин Хемскерк (1498–1574) совершали путешествие в Италию. В живописных и гравюрных маринах, созданных ими на родине, в изображениях кораблей представлена совокупность традиций античности, современных итальянского и нидерландского стилей. В настоящее время, как

источник информации по истории кораблестроения, изображения XVI столетия должны быть использованы с большей осторожностью, чем гравюрные и живописные источники эпохи Средних веков. К счастью, для изучения технологии кораблестроения, следуя веяниям времени, в начале XVII в. антикизирующие цитирования исчезли из практических руководств по строению кораблей, и художники-маринисты больше не стремились изобразить их в «итальянском» стиле, как в XVI в.

Традиционные маринистические сюжеты XVI столетия основывались на трех основных категориях: библейская и мифологические темы, исторические события и «портреты» кораблей. Чаще всего в гравюрных изображениях встречаются библейские сюжеты. История проповеди Христа на Галилейском озере в Генисарете и другие евангельские сюжеты, темы Ноева ковчега, пророка Ионы и кита были наиболее популярны в гравюрной марине Нидерландов XVI в.

Нидерландские изображения XVI в., где встречаются корабли, чаще всего посвящены теме ветхозаветного пророка Ионы. Изображения двух сюжетов – Иона попа-

дает во власть кита и выбирается из его пасти на сушу, – были так популярны, по всей вероятности, в связи с тем, что героя необходимо было показать в сложной необычной позе. Подобная тенденция характерна для творческих поисков в период маньеризма. Другая возможная причина связана с символикой сюжета. В религиозной практике чудо, произошедшее с Ионой, является прообразом воскресения Христа на третий день после распятия, потому что ветхозаветный пророк провел столько же дней во чреве кита и был извергнут им на сушу живым.

Особенность творчества Дирка Барендса проявилась в большом внимании к перспективе пространства пейзажа, ставшей начиная с 1530-х гг. общей тенденцией в голландском рисунке у его современников, а также у Мартена Хемскерка. Вероятно, источником основных композиционных ходов, на который мог бы предположительно опираться Барендс, является венецианский опыт. Дирку Барендсу принадлежат два рисунка с изображением корабля, связанные с библейской темой и посвященные ветхозаветному пророку Ионе, – «Иона выходит из пасти кита» (1582 г., Альбертина, Вена) и другой, сохранившийся в гравюре Яна Заделера (1550–1600), – «Моряки бросают Иону за борт корабля» (резцовая гравюра, Рейксмузеум Амстердам). В нидерландских гравюрах XVI в. корабли в большинстве случаев изображались сопровождаемыми по ходу пути морскими монстрами, а передачи движения судна не было. Динамика – одно из достоинств композиции гравюры Я. Заделера по рисунку Барендса «Моряки бросают Иону за борт корабля». Вполне возможно, что Барендс в стремлении не изображать корабль реалистично следовал позиции маньеризма. Такой же корабль встречается в гравюре Ханса Мюллера по рисунку Барендса «Апостол Павел на острове Мальта» (1588 г. Резцовая гравюра, Амстердам, Нью Йорк, Вена).

В большинстве случаев корабли в гравюрах XVI в. изображались непропорционально короткими и всегда однопарусными, фигуры были слишком крупными в сравнении с кораблем, в изображении судна были подчеркнуты линии досок и укрупненные шляпки гвоздей. Почти всегда изображение носа корабля представляет собой скульптурную форму головы рыбы. Таким образом, изображение нереально укороченного по длине корабля делает его похожим на живое существо.

Лука Лейденский (1494–1533) – нидерландский мастер, чьи гравюры с применением техники офорта датируются как самые ранние. Гравюра Луки Лейденского «Корабль святого Ренеита» (ксилография, Оксфорд) – одна из ранних работ, достоверно фиксирующая то, что будет общим признаком конструкции больших судов к концу XVI столетия, – изображенный корабль имеет четыре мачты. Корабль предназначен для паломнической поездки к святому Ренеиту, по молитвам к которому можно надеяться на освобождение от недуга пьянства. Имя святого Ренеита может быть истолковано как игра слов – *gein* и *ute* на нидерландском означают «отмывать от скверны». Справа на переднем плане, в стороне от суеты и беспорядка, изображена фигура трезвого персонажа с открытой книгой в руках. Предполагается, что это фигура Эразма Роттердамского, и таким образом гравюра может интерпретироваться как сатира на злоупотребления католической церкви². Пейзаж не имеет значения пространства, в котором пребывают персонажи, как в гравюрах XVII в. Лист равномерно заполнен изобразительными формами, что характерно для ранней немецкой гравюры.

В начале XVII в. английский купец Ричард Ангер так сказал о кораблях, которые пересекали Атлантику: «По-настоящему никто не знает точно, как выглядит какой-нибудь из этих кораблей... в их собственное время никому не пришло в голову сде-

лать их изображения...» В современных книгах, посвященных исследованию истории кораблестроения, в качестве иллюстраций своего времени используются гравюры практически только одного художника – Питера Брейгеля Старшего (1525–1569). По определению купца в XVI в.: «...Брейгель единственный, кто стремился изобразить корабли точно»³. В самом названии одной из одиннадцати гравюр серии «Морские корабли» – «Нидерландский Гук и Буер» (резцовая гравюра. Королевская библиотека, Бельгия) фигурируют точные наименования видов кораблей. Гук выполнял функции торгового корабля и имел низкий силуэт, квадратную корму, плоское дно и киль. После XVI в. он нес и другие предназначения. Большие гуки имели четыре мачты. Буер впервые появился в XV в. в качестве плоскодонного судна, возможно речного. Со временем он становился больше, стороны подстраивались, и в оснастке появился маленький треугольный парус на грот- и бизань-мачте. В XVI в., возможно, буер утратил плоское дно, но все еще мог заплывать в мелкие гавани. В 1560 г. он был 20 метров в длину, ширина достигала шести метров. В 1570 г. буер достиг пика популярности: способный к длинным путешествиям, он использовался на близкие расстояния по Северному и Балтийскому морям. Неповоротливыми и медленными буера не были, в то же время обладая большей транспортной способностью, чем их предшественники. Они также требовали маленькой команды в сравнении с количеством взятых на борт товаров. Голландс-

кий буер был намного лучше, чем его аналог в Европе⁴. Мифологический жанр не был чужд Брейгелю по определению – он есть и в гравюрных маринах, автором рисунков к которым он является. Гравюры этой серии – «Падение Икара» (офорт, резец) и «Орион на дельфине и три парусных корабля в бурном море» (офорт, резец) из того же собрания – перекликаются с его живописью. Брейгель выполнил работу в соответствии с историей, принадлежащей Геродоту, в которой повествуется о греческом поэте Орионе. Орион возвращался с острова Коринф после получения множества почестей за свою прекрасную музыку и был ограблен командой своего корабля. Перед тем как быть брошенным в море, Орион попросил сыграть последнюю песнь на своей лире. Его музыка привлекла несколько дельфинов, которые изображены на этой гравюре как фантастические создания, которые спасли Ориона от неминуемой гибели в штормовом море. В одной из гравюр этой серий «Галеры и трехмачтовый вооруженный корабль с Юпитером и Фазтоном в небе» (Музей Сан-Франциско) по рисунку Брейгеля детализированное изображение современных судов контрастирует с драматизмом падения Фазтона в верхней половине композиции.

XVII в. в Фландрии и Голландии оставил после себя значительно больше гравюр, но в основе расцвета Голландской и Фламандской национальных художественных школ гравюрной марины лежат достижения ее нидерландского наследия XVI в.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Joan Blaeu, Nicolaes Witsen. Architectura Navalis et Regimen Nauticum ofte Aaloude en Hedendaagsche Scheeps- Bouw en Bestier. Amsterdam, 1690. P. 19–44.*

² *Ellen S. The Prints of Lucas van Leyden & His Contemporaries. N. G. of Art Washington 1983.*

³ *Arthur Klein H. Graphic World of Pieter Bruegel the Elder. Toronto, Ontario, 1963. P. 29.*

⁴ *Richard W. Unger. Dutch Shipbuilding before 1800. Amsterdam, 1978. P. 33–35.*