

Шпрайзер Марианна Игоревна, преподаватель Московского финансово-юридического университета (Москва, Серпуховский вал, 17,), e-mail: shprayzermasha@gmail.com

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯНА ДЕ БАНА «ДАМА В ОБРАЗЕ КЛЕОПАТРЫ» ИЗ СОБРАНИЯ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

В статье проводится анализ произведения Яна де Бана «Дама в образе Клеопатры». Это произведение является важным в коллекции Ростовского областного музея изобразительных искусств и требовало более полного анализа.

Ключевые слова: живопись XVII в., Ян де Бан, музей.

M.I. Shprayzer

Shprayzer Marianna Igorevna, lecturer of the Moscow university of finance and law (17, Serpukhovsky Val, Moscow), e-mail: shprayzermasha@gmail.com

ANALYSIS OF THE PAINTING OF JAN DE BAEN «THE LADY IN THE IMAGE OF CLEOPATRA» FROM THE COLLECTION OF THE ROSTOV REGIONAL MUSEUM OF FINE ARTS

The article analyzes the painting of Jan de Bane «The Lady in the image of Cleopatra». This work is important in the collection of the Rostov regional museum of fine arts and required full analysis.

Key words: painting of the 17th century, Jan de Baen, museum.

XVII век характеризуется расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии. Опираясь на традиции Возрождения, искусство XVII века заметно видоизменяется.

Особое значение имеют портрет и пейзаж. В этот период наблюдался особый интерес к личности, индивидуальным особенностям внешности и внутреннего мира, что способствовало подъему этого жанра во многих странах. Развитие науки побуждает художников глубже понять и точнее изобразить природу, что приводит к усовершенствованию жанра пейзаж и является основой для его эволюции в дальнейшем.

Жанры, которые прежде не получили особого развития, например, бытовой жанр, натюрморт, получают распространение в XVII веке.

Также в этот период обогащается художественный язык искусства. Композиция становится более естественной, динамичной, а в живописи наблюдаются существенные колористические и тональные достижения: тонкие тональные и смелые светотеневые моделировки.

Искусство XVII века было многообразным в стилевом отношении. Одной из главных стилистических систем было барокко, которое характеризуется стремлением к пышности, динамичности образов, контрастности, напряженности и патетичности. Зародившись еще в XVI веке в Италии, оно получает распространение в тех странах, где социальными силами были дворянство и духовенство. Стремлением выразить в классических формах современные идеалы, основываясь на античности, характеризуется классицизм, который получает яркое выражение в искусстве Франции. В Голландии развивался реализм, художники создавали демократическое искусство, непосредственно отражающее социальную действительность. «Буржуазно-республиканский строй и кальвинистская

реформа определили две важные особенности голландской живописи: во-первых, почти полное отсутствие влияния придворной культуры; во-вторых, чисто светский характер образов. Если в других странах контрреформация использовала искусство как оружие религиозной пропаганды, то кальвинизм был, по существу, безразличен к искусству. Этим объясняется не только тот факт, что религиозная тематика имела в голландском искусстве в количественном отношении значительно меньший удельный вес, чем в искусстве других стран, но также и свобода художника в трактовке религиозных сюжетов, ибо живописец в данном случае не был связан гнетом специальных церковных установлений. Все эти факторы благоприятствовали укоренению в голландском искусстве прогрессивных тенденций» [1].

Но также важно отметить, что стили в искусстве XVII века не были изолированы по странам, могли одновременно присутствовать в рамках одной национальной школы.

XVII век называют золотым веком голландской живописи и самой выдающейся эпохой этой страны.

«Живопись голландцев, этих венецианцев севера, в XVII столетии внесла в мир массу новых художественных ценностей. Нова была непосредственность передачи великих и малых, выхваченных ими проявлений сложного мира, самостоятельна утонченность, с которой они оживляли простую натуру, не столько красотой линий, сколько красочной прелестью света и светотени, исключительна внутренняя сила, оживлявшая самую грубую натуру сознательным или бессознательным переживанием видимых или предполагаемых отношений к человеческой судьбе и человеческому сердцу; самостоятельно также достигнуто ими мастерство гибкой кисти» [2].

К концу XVII века начинает доминировать аристократизация в портрете. Элементы ее присутствовали и ранее, но особое распространение она получила именно к концу века. Это прослеживалось и в ранних портретах

Рембрандта, а также работах Ван Дейка, влияние которого испытывал Ян де Бан.

Живописная работа Яна де Бана «Дама в образе Клеопатры» из собрания Ростовского областного музея изобразительных искусств является уникальным и действительно интересным экспонатом, произведение заинтересовывает своим запоминающимся, необычным образом, работающим на него тонким колористическим решением. Несколько необычно выбран образ умирающей Клеопатры в качестве темы парадного портрета, в этом отчасти проявились черты барочной эпохи XVII века, тяготеющей к эффектной театрализации в целом.

Картина Яна де Бана «Дама в образе Клеопатры» описывает знатную современницу автора в образе египетской царицы, умирающую от укуса змеи, которая не желает стать военной добычей Октавиана. Перед художником стояла достаточно сложная задача – создать парадный портрет и одновременно изобразить известного исторического персонажа в момент трагической гибели. В данном случае существовала опасность выбрать наигранно-театральную позу либо, напротив, «подать» образ Клеопатры только через внешние атрибуты. Достичь равновесия было очень сложно, но художник блестяще решил эту задачу. В картине нет театрального заламывания рук, сложных ракурсов, мимической игры. Однако трагедия персонажа передана. Лицо героини удивительно трактовано – оно будто собрано из двух разных по настроению половин. Левая (от нас) – с полуулыбкой, правая – преисполненная грусти. Внутренний психологизм проявляется не сразу, но проступает по мере «прочтения» всего художественного замысла.

На портрете изображена неизвестная дама в парадном платье из серебристо-серого атласа, с прекрасными нитями жемчуга теплого и холодного оттенков, с печальным и немного отстраненным взглядом. Мы видим в левой части картины вечернее небо с устремленными вверх кипарисами, являющимися символами смерти. И опускаясь ниже, едва

замечаем посиневшую руку, на которой извивается змея и капли крови от смертельного укуса. Справа большая ваза, на которой полупрозрачные темные тени.

Вертикальный формат является классическим для парадного портрета и зрительно вытягивает фигуру дамы, подчеркивая драматический образ.

Яркие контрасты света и тени придают особую напряженность картине, контраст темного мрачного фона и светлой фигуры выдвигают последнюю еще больше вперед, фон выглядит как декорации.

Художник преимущественно использует холодные оттенки серого, серебристого в фигуре, подчеркивая их легкими золотистыми на платье и одной нитью жемчуга, делая наряд парадным, но в то же время создавая атмосферу печали и безысходного конца. Последний он подчеркивает темным фоном ткани за фигурой, прохладными оттенками коричневого на вазе и стальным небом, спускающимся к горизонту алым закатом солнца, что является аллегорией – закатом жизни героини. Ее левая рука становится голубоватой с красноватыми рефlekсами, на фоне которой кровь выглядит еще краснее, а обвивающая ее почти черная змея выглядит как смертельное украшение.

Работа написана лессировками, полупрозрачные тени подчеркивают атмосферу таинственности, а переливы серебристых оттенков и пастозные блики на платье – богатство материального мира.

Дама на картине с запоминающейся внешностью, какой и описывают царицу. Контрасты света и тени, холодный колорит со взрывами алого в закате и большие, печальные глаза героини создают напряжение и усиливают воздействие образа на зрителя.

Для сравнения, работа Яна де Бана «Портрет дамы» отчасти напоминает картину «Дама в образе Клеопатры», где темноволосая героиня в парадном серебристом платье руками кокетливо его придерживает. Черты лица немного похожи, но легкая улыбка в сочетании с отсутствием напряжения в работе меняет образ. Эта картина принципиально отличается от портрета

дамы в образе Клеопатры тривиальностью по своему содержанию, это классический парадный портрет.

Портрет дамы в золотом платье также является парадным: на фоне темного пейзажа ярким пятном выглядит золотистое платье и светлые волосы. Ажурные ветки деревьев подчеркивают женственный образ, а темно-красное небо придает таинственности. В нижней части картины мы видим движение в складках платья, верхняя часть статична. Наблюдается статичный портрет в верхней части картины, но Ян де Бан придал работе легкую игривость вечерним теплым пейзажем, отличающим от портрета дамы в образе Клеопатры, в котором прослеживается явное напряжение.

Картина «Дама в образе Клеопатры» ярко выделяется среди прочих парадных портретов, в которых автор в первую очередь подчеркивает высокое положение заказчика.

Перед художником стояла достаточно сложная задача выполнить парадный портрет знатной дамы и совместить это с образом египетской царицы Клеопатры, умирающей от укуса змеи. Художник передал трагическую кончину героини сильным художественным решением, не прибегая к театральным жестам, характерным для стиля барокко, в котором выполнен портрет. От этого стиля он взял лучшие черты: драматичность, напряженность и контрастность. Этот портрет является яркой художественной находкой автора и выделяется своей оригинальностью среди множества тривиальных парадных портретов, написанных даже самим автором.

Список используемой литературы:

1. Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство XVII– XVIII веков. М., 1963.

2. История искусства всех времен и народов. Искусство XVI–XIX столетий. М., 2001.