

Искусствоведение

УДК 75.04

Д.Е. Какуша

Какуша Дана Евгеньевна, студентка 3 курса группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: dk0311999@mail.ru

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА В КАРТИНАХ ГОЛЛАНДСКИХ ХУДОЖНИКОВ XV–XVII ВЕКОВ

В статье рассматривается принцип предметно-пространственных построений в работах голландских художников XV–XVII веков. Акцент сделан на живописно-пластических средствах, используемых авторами при создании образа.

Ключевые слова: голландское искусство XV–XVII вв., нидерландская живопись, «камни глупости», уличные врачи.

D.E. Kakusha

Kakusha Dana Evgenyevna, 3rd year student of group TIIA-18 of faculty of design, fine arts and humanities education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: dk0311999@mail.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of department of academic drawing and painting of faculty of design, fine arts and humanitarian education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

CRANIOTOMY IN THE PAINTINGS OF DUTCH ARTISTS OF THE XV-XVII CENTURIES

The article examines the principles of subject-spatial constructions in the works of Dutch artists of the 15th – 17th centuries. The emphasis is on the pictorial and plastic means used by the authors to create the image.

Key words: Dutch art of the XV–XVII centuries, Dutch painting, «stones of stupidity», street doctors.

В Средние века многие люди верили, что скудоумие и какие-либо умственные отклонения возникают из-за камней, расположенных в голове, и для того, чтобы поумнеть, их нужно удалить.

В те времена по городам Нидерландов бродили не только нищие и бездомные, но и уличные врачеватели, готовые приготовить любое лекарство или прооперировать за определенную плату.

Пациентов, согласившихся отдаться в руки лекарю, привязывали к стулу, разрезали кожу головы и с помощью ловкости рук вытаскивали заранее спрятанный у доктора камень, говоря, что достали его из черепа.

Этот сюжет был популярен в средневековом фольклоре, в XV веке встречался преимущественно в литературе, затем перешел в изобразительное искусство и нередко использовался вплоть до XVII века.

С тех пор в нидерландском языке существует фразеологизм – «камень в голове», который употребляется в значении «глупец», а выражение «удалить камень» значит «обмануть, обвести вокруг пальца».

Работы голландских художников того времени освещали в своих трудах такие исследователи, как А. Якимович [10], Б.Р. Виппер [1], А.И. Сомов [9]. Никто из авторов ранее не рассматривал данную тему на примере нескольких работ художников данной эпохи.

Работа Иеронима Босха «Извлечение камня глупости» (1475–1480) (рис. 1) – одна из первых, написанных на этот сюжет. Посреди однообразного пейзажа располагается группа лиц из четырех человек.

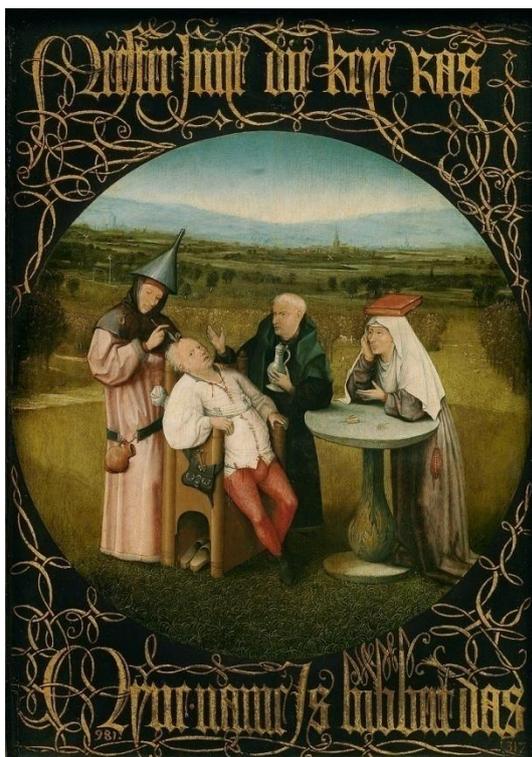

Рисунок 1. Иероним Босх. Извлечение камня глупости, 1475-1480.

Пациент – простой деревенский мужчина в белой рубашке и красных штанах, за ним размещается лекарь со скальпелем в руке. Напротив – монах с

серебряным сосудом в руках и монахиня, держащая книгу на голове. Книга в данной работе может мыслиться как символ поверхности знания, а кувшин в руках монаха, вероятно, расценивается как символ пьянства. На голове доктора также расположен еще один предмет – перевернутая воронка – атрибут мошенника.

Как писал Мишель Фуко в своей «Истории безумия» (1961): «вспомним знаменитого босховского врача, еще большего безумца, чем тот, кого он хочет излечить, – всей его лжеучености хватило лишь на то, чтобы облачиться в худшие обноски безумия, бросающегося в глаза всякому, кроме него самого» [8].

В работах Иеронима Босха все вещи, используемые не по назначению и находящиеся не на своих местах, трактуются как некий знак. Босх известен своим символизмом и многочисленными аллегориями, расположенными на полотнах. Значение многих уже утеряно, символика изменялась в зависимости от контекста, разные люди толковали по-разному, поэтому с точностью говорить о какой-либо детали невозможно.

Сцена вписана в тондо, которое расположено в прямоугольнике. На черном фоне выписаны золотые узоры и буквы, гласящие: «Мастер, быстро удалите мне камни. Меня зовут Лубберт Дас». Впоследствии имя Лубберт Дас стало нарицательным. Так называли «людей-простаков» или же тех, кто отличался ленью.

Проработка пейзажного задника плоскостная, рисунок небрежен, спокойная коричневато-охристая палитра с яркими цветовыми акцентами. Персонажи комичны, ситуация абсурдна.

Картина «Удаление камня глупости» (1540–1560) (рис. 2) Марцеллуса Кофферманса (предположительно, копия работы Босха) интересна своим сюжетным действием.

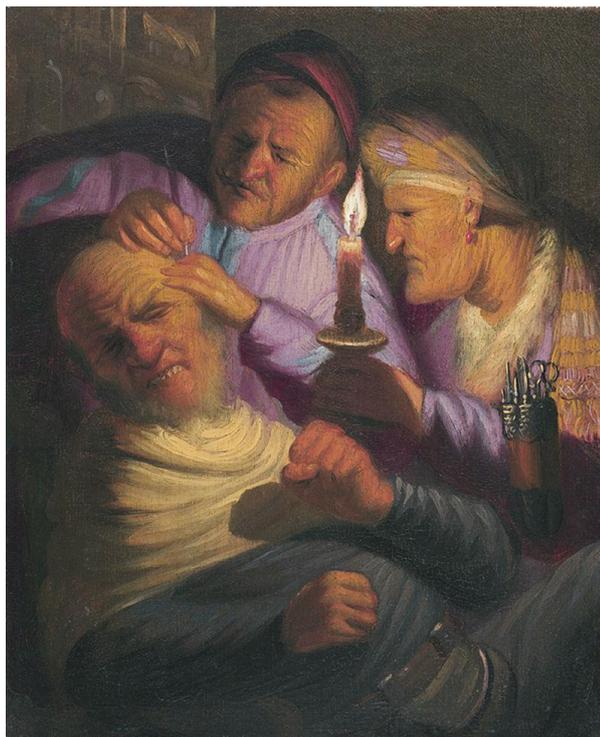

Рисунок 2. Марцеллус Кофферманс. Удаление камня глупости, 1540-1560. Музей Северного Брабанта, Хертогенбос.

Атмосфера ажиотажа, происходящего во время процедуры, передается и зрителю: одного пациента оперируют, другого перевязывают, третий пытается решить какие-то свои вопросы.

Композиция также помещена в тондо. Выбор формы в большей мере обоснован не с точки зрения предметно-пространственных отношений, а с точки зрения аллегорического звучания полотна. Здесь круг трактуется как знак всеобщности, то есть случай, представленный на картине, является не частным (единичным), а имеет массовый характер.

Работа Рембрандта Харменса ван Рейна «Извлечение камня глупости» (Аллегория осязания) (1624–1625) (рис. 3) входит в цикл «Пяти чувств».

*Рисунок 3. Рембрандт Харменс ван Рейн. Извлечение
камня глупости (Аллегория осязания), 1624-1625.
Лейденская коллекция.*

Сюжет тот же – некий лекарь извлекает скальпелем из головы больного «камень глупости». Персонажи выглядят комично и имеют карикатурный вид. Их физиономии искажены гримасами: пациент корчится от боли, крепко сжимая кулаки, а врач усердно извлекает злополучный камень. Лица героев изрезаны многочисленными морщинами.

Композиция построена таким образом, чтобы зритель сосредоточил свое внимание лишь на персонажах переднего плана, фон темный нейтральный. Создается ощущение камерности и запечатления момента еще и благодаря свету. Отчетливо просматривается влияние утрехтских караваджистов. Яркая палитра, плотное расположение фигур, контраст светотени, видимый источник света – все это относится к караваджистской манере.

На картине, приписываемой Франсуа Вервилту, «Удаление камня глупости» (XVII век) (рис. 4), поражает изображение пациента, кричащего от невыносимой боли. Но не менее поражает спокойное выражение лица врачевателя.

*Рисунок 4. Приписывается Франсуа Вервилт.
Удаление камня глупости. XVII век. Музей Бойманса –
ван Бенингена, Роттердам.*

Странной особенностью работы является лист бумаги, прикрепленный к голове лекаря. Это можно трактовать как нечто, что подтверждает профессиональные навыки в медицинской сфере. Опять-таки, символизм – намек на поддельные документы и шарлатанство героя в целом.

Вервилт работает в темной палитре. В качестве колоритного пятна использует красный цвет стола. От изображения веет болью и ужасом, что еще раз подчеркивается цветовым решением, выдержанным преимущественно в черно-серых тонах. Отчего женщина, сидящая перед пациентом, еле заметна.

Питер Кваст в своей работе «Операция по извлечению камня» (ок. 1630) (рис. 5) использует за основу тот же сюжет.

Рисунок 5. Питер Кваст. Операция по извлечению камня. Около 1630. Музей изобразительных искусств Санкт-Галлен.

На переднем плане – группа мужчин во главе с врачом удаляет камень. В образном изображении преобладает гротеск. Автор чрезмерно огрубляет образ крестьян, доводя практически до карикатурного вида. Фигуры охарактеризованы общими чертами. Все это создает условность реального окружения. В колорите главную роль играет золотисто-коричневый общий тон, но фигура врача выделяется ярким цветом пятном.

Персонажи Кваста в бытовом жанре «тяжело и мощно переданы в теплых коричневых тонах, оттенены сильной местной окраской основных фигур. Для его удачных крестьянских сцен характерны сильная светотень и нежная гармоничная палитра. Карикатура крестьян Кваста напоминает работы его соотечественника из Гааги – Адриана ван де Венна, но более свободный стиль Кваста и многие его индивидуальные типы ближе к картинам Адриана Брауэра, а также Адриана ван Остаде, которому иногда приписывают лучшие работы Кваста» [11] (перевод автора).

Ян Стен в картине «Шарлатан извлекает камень безумия» (1650–1660) (рис. 6) прибегает все к тому же сюжету: на сцене запечатлен момент операции; персонаж в черном (вероятно, врач) демонстрирует зевакам цветок (существует версия, что в средневековье цветок символизировал обман); в

правом нижнем углу женщина везет мужчину, по всей видимости, следующую жертву врача-шарлатана.

Рисунок 6. Ян Стен. Шарлатан извлекает камень безумия. Ок. 1650–1660. Рейксмюсеум, Амстердам.

Образы топорны, «искусство становится грубым и вызывающим, его герои некрасивы, субстанция мира неприятна и даже отталкивающая...» [10].

Проведенный анализ работ позволяет сделать следующие выводы. На взгляд современного зрителя, ситуация кажется полным абсурдом, но для людей того времени – нормой. Персонажи, изображенные на всех полотнах голландских мастеров, выглядят комично и во многом гротескно. В трактовке форм видна явная диспропорция. Полотна художников полностью пронизаны символизмом. По колориту преимущественно используется темно-серый и коричневатый общий тон, но чаще всего есть яркий цветовой акцент.

Список используемой литературы:

1. *Винпер Б.Р.* Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640–1670). – М.: Искусство, 1962. – 519 с.

2. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение / Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М., 1982.
3. История мировой живописи. Голландская живопись XVII века. – Т. 10. – М.: Белый город, 2008. – 128 с.
4. *Киселев А.* Голландская живопись XVII века. – М.: Белый город, 2008. – 127 с.
5. *Козорезенко П.П.* Виктор Попков. – М.: Галерея АртКоминтерн, 2012. – 464 с.
6. *Коплстоун Т.* Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество. – М.: Лабиринт-К, 1998. – 80 с.
7. *Линник И.В.* Голландская живопись 17 века и проблема атрибуции картин. – Л.: Искусство, 1980. – 248 с.
8. *Мишель Фуко.* История безумия. – М.: Аст, 2010. – 704 с.
9. *Брокгауз Ф.А.* Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.– СПб., 1890. – 1907 с.
10. *Якимович А.К.* Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII. – СПб: Азбука-классика, 2004. – 440 с.
11. *Leistra, J. P.*, "Quast, Pieter" in Grove Art Online, Oxford Art Online. – Oxford University Press (accessed 16 feb. 2021).