О. А. Королькова

Творчество Питера Поста в контексте развития классицизма в голландской живописи XVII в.

Статья посвящена исследованию живописного наследия голландского художника и архитектора XVII столетия Питера Поста. В научных работах российских искусствоведов творчество мастера упоминается в контексте его сотрудничества с известным архитектором Якобом ван Кампеном, несмотря на то, что Пост является не менее значимой личностью в истории искусства. В данной статье предлагается сконцентрироваться на анализе полотен художника, проследив эволюцию его творческой манеры, которая формировалась под влиянием искусства итальянцев и пейзажистов Голландии, что особенно заметно в первых картинах Поста. С развитием мастерства художник приобретает собственный стиль, характеризующийся попыткой симметричного построения композиции, преобладанием линии над цветом, спецификой трактовки человеческой фигуры, что обусловлено распространением идей классицизма в голландском искусстве. Основную часть художественного наследия П. Поста составляют архитектурные памятники, созданные в классицистическом стиле, однако на основе изучения живописи мастера можно проследить как этапы становления классицизма в Голландии XVII века, так и формирования индивидуальной манеры Поста.

Ключевые слова: Питер Пост, Питер Санредам, голландский классицизм, голландская живопись XVII в., живопись классицизма, голландское искусство

Ol'ga A. Korol'kova

The work of Pieter Post in the context of the development of classicism in Dutch painting of the 17th century

The author studied the pictorial heritage of the Dutch artist and architect of the 17th century Pieter Post. In the scientific works of Russian art critics, the master's work is mentioned in the context of his collaboration with the famous architect Jacob van Campen, even though Post is no less significant in the history of art. This article proposes to concentrate on the analysis of the artist's canvases, tracing the evolution of his creative manner, which was formed under the influence of the art of the Italians and landscape painters of Holland, which is especially noticeable in the first paintings of Post. With the development of skill, the artist acquires his own style, characterized by an attempt to symmetrically build a composition, the predominance of line over color, the specificity of the interpretation of the human figure, which is due to the spread of the ideas of classicism in Dutch art. The main part of the artistic heritage of Pieter Post is made up of architectural monuments created in the classicist style, however, based on the study of the master's painting, one can trace the stages of the formation of classicism in Holland in the 17th century and the formation the individual style of Post.

Keywords: Pieter Post, Pieter Saenredam, Dutch Classicism, 17th century Dutch painting, classicism painting, Dutch art

DOI 10.30725/2619-0303-2021-2-164-168

Голландское искусство переживало в XVII в. необычайный расцвет, оставив неисчерпаемое количество произведений, изучение которых продолжается по сей день. Анализ научных работ, посвященных искусству Голландии, позволяет заметить определенную тенденцию: интерес ученых преимущественно направлен на исследование, во-первых, живописного и графического наследия наиболее известных мастеров; во-вторых, круг изучаемых художников ограничен рамками реалистического и барочного направлений, в то время как классицизм в Голландии занимал не менее важное место в ряду стилистических

тенденций, затронув не только архитектуру, но и изобразительное искусство. Одним из приверженцев классицистического направления является архитектор и художник Питер Пост, чье имя в искусствоведческих исследованиях XX–XXI вв. в основном фигурирует в контексте сотрудничества мастера с самым знаменитым архитектором Голландии XVII столетия Якобом ван Кампеном. Тем не менее период художественной деятельности Поста озаглавлен его востребованностью у самых именитых и влиятельных заказчиков. В данной статье предполагается исследовать становление творческой манеры художника в изобрази-

тельном искусстве на примере конкретных произведений, что в свою очередь позволит глубже исследовать как голландское искусство XVII в. в целом, так и национальную версию классицизма в частности.

Краткие сведения, касающиеся Питера Поста, мы можем найти в книгах А. Хоубраке-на, А. Бредиуса [1], А. ван дер Виллигена [2] и др., а также в публикациях архивных данных, однако изложенная информация зачастую представляет собой лишь упоминание имени отца и брата, места рождения, специализации и наиболее известных построек.

Наиболее полный труд, в котором достаточно подробно освещается биография Поста, является статья А. В. Вайсмана, написанная в 1909 г. в нидерландском журнале «Oud Holland» [3]. Следует также назвать книгу Д. Д. Тервена «Питер Пост (1608–1669): архитектор» (1993 г.) [4], однако в петербургских библиотеках данное издание отсутствует. В отечественной науке монографических исследований, посвященных живописному творчеству Питера Поста, не существует, что повышает актуальность настоящей статьи.

Немногочисленные известные факты биографии Питера Поста позволяют сформировать представление о каждом периоде жизни и творчества художника. Родившись в 1608 г. в Харлеме в семье художника по стеклу Яна Янсзуна Поста [3, р. 33], Питер с детства оказался тесно связан с искусством, как и его младший брат, не менее известный Франс Пост.

Отец Питера умер в 1614 г., когда мальчику было всего 6 лет, но он, очевидно, унаследовал художественный талант, который проявился в весьма раннем возрасте. В 1623 г. в возрасте 15 лет он вступил в харлемскую гильдию Святого Луки [3, р. 34], начинал работать в качестве художника. Несмотря на то, что свою карьеру Пост начинал как живописец, впоследствии он отдал предпочтение архитектуре, создав большое количество примечательных сооружений.

Учителем Питера Поста был известный архитектор Якоб ван Кампен, проживавший в Харлеме вплоть до 1633 г., и можно предположить, что тогда же произошло их знакомство, впоследствии вылившееся в удачное профессиональное сотрудничество, результатом которого стало создание множества замечательных построек в стиле голландского классицизма. Однако некоторые исследователи выделяют в качестве наставника Поста также и Ливена де Кея, который скончался в том же городе в 1627 г. [3, р. 34]. Документальных свидетельств, подтверждающих данное

предположение, в настоящий момент не обнаружено, однако юный художник не мог не почерпнуть какие-либо приемы у опытных и успешных мастеров.

Художественная деятельность Питера Поста чрезвычайно богата и разнообразна: мастер не только создал значимые архитектурные сооружения, живописные полотна, но и стал автором двух сочинений, а также соавтором некоторых произведений Питера Санредама.

В целом творчество Поста условно можно разделить на живописное, архитектурное и издательское. В данной статье предлагается сфокусироваться на изобразительном искусстве мастера, проанализировав как самостоятельные произведения Поста, так и картины, созданные совместно с Санредамом.

Ранний период творчества художника совпадал с развитием классицизма в голландской архитектуре и изобразительном искусстве. На примере его первых произведений заметна постепенная смена эстетических представлений, возрастание классических приемов, которые сосуществовали одновременно с реалистическими и барочными тенденциями. Аналогичный путь развития характерен и для искусства голландского классицизма в целом.

Полотна Питера Поста конца 1620-х гг. демонстрируют его увлечение творчеством как голландских пейзажистов, писавших национальную природу, так и итальянстов, что сказалось на выборе темы произведения, построении композиции, колористическом решении. Так в большинстве живописных работ Поста главное место занимает пейзаж, а люди являются стаффажем.

Для мастера интерес представляет скорее отображение жизни тихой природы, незаметный ход времени, а персонажи предстают как нечто второстепенное.

В пейзажных полотнах художника изображенные люди несоизмеримо малы в сравнении с окружающей их природой: Пост ею восхищается, осознает величие и красоту. С другой стороны, занимающие все пространство полотна небо, поля позволяют продемонстрировать мастерство Поста в создании живописными средствами легкости и воздушности облаков, мягкой травы, показать незаметные переходы цвета, разнообразие оттенков, солнечные блики, рефлексы. Работы мастера 1630-х гг. преимущественно выполнены в монохромной цветовой гамме, что в целом характерно и для творчества других голландских пейзажистов.

Одной из первых известных картин Питера Поста является «Итальянский пейзаж», на которой полуразрушенное, заросшее растениями сооружение оказалось под властью природы, а проходящие мимо путники словно не замечают его. Данное произведение наводит на размышления о быстротечности и беспощадности времени: когда-то это монументальное здание служило людям, возвышалось над окружающей местностью, однако сейчас оно оказалось забытым и начинает сливаться с природой в единое целое.

По имеющимся сведениям, Питер Пост не посещал Италию, и можно предположить, что художник опирался на гравюры или живописные работы голландских итальянистов, главной темой творчества которых являлось включение персонажей в итальянский пейзаж.

Любопытна и композиционная схема данного произведения: образованное Постом перекрестное движение персонажей вправо с одной стороны, и восходящая линия местности – с другой, создает эффект своего рода стоп-кадра. Кажется, что люди сейчас продолжают свой путь и покинут пространство картины.

Пост нарочно обрезает также часть архитектурного сооружения, водоема, чтобы сделать зрителя одним из участников действия. Необходимо отметить, что художник уделил достаточно внимания проработке деталей руин. Возможно, благодаря знакомству с работами итальянистов, в которых сооружения часто становились декорациями, Питер Пост увлекся архитектурой, впоследствии отдав ей предпочтение.

В неменьшей степени художника привлекала и отечественная природа, о чем, в частности, свидетельствует картина «Вид на отбеливающие поля близ Харлема» (1631 г.) Панорамный пейзаж включает в себя поле, на поверхности которого растянуты белоснежные ткани, а расположенное справа дерево является некой кулисой, в результате чего создается впечатление некоторой театральности. Это произведение является этапным в творчестве мастера и демонстрирует постепенное распространение классицистических идей в голландской живописи.

Важно отметить, что практически на всех пейзажных работах Питера Поста справа или слева расположено ветвистое дерево, что является характерной чертой творчества художника. Это подкрепляется такими произведениями, как «Итальянский пейзаж с прощанием Иакова и Лавана» (1630 г.) и «Пейзаж с всадниками на грунтовой дороге». Тем не менее,

данный прием придуман не самим художником, а заимствован у коллег. Так аналогичное построение композиции встречается в творчестве Корнелиса Врома, Яна Бота, Корнелиса ван Пуленбурга и других итальянистов.

Можно заключить, что для раннего периода художественной деятельности Питера Поста не характерны реализация собственных идей и задумок, эксперименты. Мастер пытается подражать более опытным и известным живописцам, вследствие чего в этот период достаточно трудно анализировать проявление творческой манеры и видение мира самого Поста.

Тогда же художник сотрудничает с харлемским живописцем Питером Санредамом, который известен как «певец» архитектуры и церковных интерьеров. В совместных произведениях Питер Пост писал стаффаж, поскольку, вероятно, Санредам не обладал необходимыми для этого знаниями и умением [5, р. 66]. Однако он имел потрясающее чувство света, создавая разнообразные светотеневые эффекты, возникающие от попадания солнечных лучей в пространство интерьера церковей.

Помимо этого художник, видимо, тщательно обследовал конструкцию зданий перед началом работы. Архитектурные элементы написаны очень точно, а скрупулезная проработка деталей на заднем плане позволяет назвать Санредама искусным миниатюристом.

Произведения, написанные обоими художниками, характеризуются включением в композицию значительно большего числа персонажей, в отличие от самостоятельных работ Санредама. Люди, изображенные на полотнах, написаны Постом в легкой, мягкой манере, тогда как самостоятельные работы Санредама отличаются сухой прорисовкой контуров без учета анатомических особенностей, складок одежды.

С другой стороны, Санредам в целом концентрируется исключительно на архитектуре, которая зачастую является главным «персонажем» его картин. Сотрудничество живописцев вылилось в создание вполне удачных работ, в которых архитектура является фоном для разворачивающихся событий.

Итогом совместной деятельности Поста и Санредама стало создание нескольких картин. Так, в 1631 г. была написана «Ратуша Харлема» – наиболее гармоничное их произведение. Архитектурные сооружения, изображенные достаточно точно и подробно, являются декорациями для сцены въезда принца Маурица Оранского на центральную площадь города.

Персонажи написаны в характерной для Поста манере: аналогичный тип фигур, разнообразие поз, ракурсов и костюмов. Особенно стоит отметить проработку падающих теней, которым мастер стал уделять внимание, начиная именно с 1630-х гг., повысив уровень живописного мастерства и знаний в математике и оптике. В сущности, это является основным аспектом при атрибуции этих полотен. В самостоятельных работах Санредама персонажи фактически лишены падающих теней, что заметно во всех его произведениях.

Союз художников был краткосрочным, и вскоре каждый продолжил свой путь. С развитием живописного мастерства Питера Поста в его работах все заметнее проявляются индивидуальность и классицистические тенденции, которые в полной мере овладели сферой изобразительного искусства лишь в середине столетия.

Однако уже в 1630–1640-е гг. Питер Пост наряду с другими голландскими художниками способствовал распространению классицизма не только в архитектуре, но и живописи. Ранние черты нового стиля заметны и в вышеупомянутом полотне «Вид на отбеливающие поля близ Харлема», на котором пространство не только достаточно четко разделено на горизонтальные планы, но и обозначен центр в виде стоящих на первом плане персонажей. В сравнении с более ранними произведениями здесь очевиден отход от используемых прежде приемов в сторону придания композиции упорядоченности.

Помимо этого, появляются новые жанры, такие как батальный и исторический (в качестве соавторства).

Так в 1631 г. Питер Пост написал три полотна на военную тематику: два из них имеют одинаковое название «Кавалерийское сражение» и «Засада на армейский конвой», изображающие, вероятно, вооруженные столкновения голландской и испанской армий в ходе Восьмидесятилетней войны. Имеющие практически одинаковый размер, картины, очевидно, созданы на заказ под конкретное место в доме. Данные произведения свидетельствуют о весьма значительном изменении манеры художника и переосмыслении творческого метода в целом. В частности, возрастает роль рисунка, а цвет перестает доминировать над линией. Обогащается и цветовая палитра Поста: появляются не только новые оттенки, но и сам цвет становится более насыщенным и ярким, что обусловлено изменением эстетических ориентиров художника. Несмотря на реалистическую трактовку образов, в трех

картинах заметно нарастающее влияние классицистических тенденций. Тема вышеупомянутых работ также соответствует идеалам классицизма – Пост представил мужественно сражающихся за свободу и справедливость героев, способных отдать жизнь ради других.

Одним из последних атрибутированных произведений Поста является картина «Граф Вильгельм II дарует хартию водному совету Рейнланда» (1655 г.). Полотно написано в соавторстве с другим классицистом – Цезарем ван Эвердингеном.

В отличие от работ, созданных совместно с Санредамом, в данном случае Пост изобразил архитектуру на заднем плане, а Ц. ван Эвердинген фигуры. Эта картина является типичным примером голландского классицизма, который характеризуется взаимодействием с натуралистическими тенденциями, крайней педантичностью в отношении формальных правил стиля, трактованных весьма сухо, но вместе с тем и наличием барочных приемов. Нужно отметить разность уровня исполнения двух составляющих этого произведения, вследствие чего причастность двух художников неоспорима.

Живописное мастерство Поста несколько слабее Ц. ван Эвердингена.

Безусловно, архитектурные мраморные элементы написаны очень подробно и точно: к этому времени Питер Пост был очень уважаемым архитектором. Однако одновременно с этим заметно нарушенное перспективное сокращение, отсутствие симметрии в лепном декоре. Тем не менее, полотно достаточно любопытно и свидетельствует о том, что художник не бросал полностью изобразительное искусство. Вероятно, сохранилось еще множество поздних картин Поста, которые еще предстоит атрибутировать.

Таким образом, живописная манера Питера Поста претерпела определенную эволюцию, связанную как с развитием уровня мастерства художника, так и распространением классических идей. Несмотря на небольшое количество дошедших до наших дней произведений, можно проследить путь становления мастера: через заимствование тех или иных приемов у голландских пейзажистов и итальянистов Пост обрел индивидуальную манеру, которая характеризуется попыткой симметричного построения композиции, собственной трактовкой колористического решения, особенностями изображения персонажей, написанных с натуры. Помимо этого, художник впоследствии начал работать не только в пейзажном жанре, но и батальном,

что является уникальным явлением в контексте искусства классицизма XVII столетия. Безусловно, архитектура занимала главное место в творчестве Питера Поста, однако и живописное наследие мастера требует изучения, как пример становления и распространения классицистических идей в изобразительном искусстве.

Список литературы

1. Bredius A. Amsterdam in de zeventiende eeuw. Gravenhage: W.P. van Stockum & Zoon Publ., 1897. 651 p.
2. Willigen A., van der. Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten. Haarlem: De Erven F. Bohn Publ., 1866. 256 p.
3. Weissman A. W. Pieter Post // Oud Holland. 1909. Vol. 27, № 1. P. 33–58.

4. Terwen J. J. Pieter Post (1608–1669): architect. Zutphen: Walburg Pers Publ., 1993. 272 p.

5. Gudlaugsson S. J. Aanvullingen omtrent Pieter Post's werkzaamheid als schilder // Oud Holland. 1954. Vol. 69, № 2. P. 59–71.

References

1. Bredius A. Amsterdam in de zeventiende eeuw. Gravenhage: W.P. van Stockum & Zoon Publ., 1897. 651.
2. Willigen A., van der. Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten. Haarlem: De Erven F. Bohn Publ., 1866. 256.
3. Weissman A. W. Pieter Post. Oud Holland. 1909. 27 (1), 33–58.
4. Terwen J. J. Pieter Post (1608–1669): architect. Zutphen: Walburg Pers Publ., 1993. 272.
5. Gudlaugsson S. J. Aanvullingen omtrent Pieter Post's werkzaamheid als schilder. Oud Holland. 1954. 69 (2), 59–71.