

Франс Снейдерс как мастер анималистического жанра.

Научный руководитель – Истомина Надежда Алексеевна

Мужосеева Екатерина Андреевна

Студент (магистр)

Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории искусства,
Москва, Россия

E-mail: kleva.kleva@gmail.com

Франс Снейдерс обрел известность в кругу современников не только как превосходный мастер натюрморта, но и как виртуозный анималист. Под анималистическим жанром традиционно понимаются произведения, где основным изображаемым объектом является животное. Попав под влияние Питера Пауля Рубенса уже зрелым художником, Снейдерс не уступает старшему мастеру в натуроподобии передачи животных и птиц, в умелой фиксации их движений и характера. Как известно из писем, Рубенс не только признавал, но и восхищался его умениями [n4]. Вместе с тем Снейдерс идет своим путем, перерабатывает по-новому традиционные схемы, вводит в композиции актуальные на тот момент аспекты содержания и не уходит в слепое следование за гением Рубенса. Несмотря на это, как в отечественной, так и в зарубежной историографии, Снейдерс известен скорее как мастер натюрморта, ассоциируется с боттегой Рубенса и находится в тени славы знаменитого художника, тогда как важная для его творчества область, связанная с анималистическими изображениями, и характеризующая самобытность его искусства, остается фактически неизученной. Целью настоящей работы стало рассмотрение основных особенностей анималистических произведений мастера.

В ходе классификации анималистических произведений Снейдерса были выделены следующие типы композиций: жанровые сцены с включением фигур кошек и собак, петушиные бои, сцены, иллюстрирующие басни, птичьи концерты и крупномасштабные охоты. Несмотря на типологическое разнообразие, можно обозначить ряд источников для исследуемого жанра в целом. Изображения животных традиционно входили в сцены охоты, появившиеся еще в античной монументальной живописи в мозаиках, и получившие распространение в Европе в период Средневековья. Кроме того, художник часто опирается на уже имеющиеся традиционные литературные произведения и устное народное творчество [n2]. Особенности анималистического жанра Снейдерса формируются не без влияния Рубенса: следуя специфике барочного стиля, национальное своеобразие которого было сформулировано Рубенсом, Снейдерс выбирает момент кульминации, пик эмоциональной напряженности фигур для раскрытия стихийного начала [n6, n8]. Этому способствует также и неременное включение сцен в пейзажное окружение, причем речь идет о национальном, фламандском, его варианте (даже принимая во внимание то, что пейзаж писался другими мастерами). Природа понималась фламандцами как единое целое, находящееся в постоянном движении. Поэтому Снейдерс вводит динамику через борьбу или соперничество зверей, наделенных витальной природной силой [n1].

В композициях Снейдерс нередко заимствует и маньеристические решения. Так, например, он воспроизводит цепь ключевых моментов сюжета на разных планах. Новаторским приемом является использование живописцем заниженной точки зрения: так он приближает зрителя к миру фауны и одновременно прославляет своих героев [n2]. Тем не менее, он не ищет привлекательные ракурсы для зверей, старается придать большую натуроподобность происходящему на полотне.

Примечательно, большое разнообразие видов животного мира в работах Снейдерса. На одной картине могут встретиться представители, как местной полосы обитания, так и населяющие Африку, Америку и другие зоны; все звери размещаются по местам своего обычного пребывания в природе (земля, заводь, дерево, небо) [п3]. Ярким примером тому служат так называемые птичьи концерты, появлением которых мы обязаны именно Снейдерсу, так как ранее подобных сюжетов мы не наблюдаем. Уходя в символику средневековых bestiариев, экзотические звери и птицы сопровождали изображения райского сада; в эпоху маньеризма и барокко появилось увлечение кабинетами редкостей, что также подхлестнуло интерес к данной тематике. По сохранившимся наброскам видно, что живописец писал своих героев с натуры, изучая особенности движения и повадки. Представителей местной фауны Снейдерс изучал на природе, активно выезжая на охоты и просто совершая прогулки, в то время как экзотических животных Снейдерс мог исследовать и видеть в зверинцах и птичниках зажиточных сограждан или у эрцгерцогов, чьим расположением он обладал [п5]. Не исключено, что рост интереса к диковинным зверям способствовал появлению заказов для тех, кто не мог себе позволить держать живых существ.

Во все свои произведения Снейдерс вкладывает многогранное и глубокое аллегорическое и символическое содержание. Нарратив и литературная канва органично сочетается с воспеванием родного края, мудрого правления, рациональным использованием природных ресурсов, аллегориями пяти чувств и темой Ванитас. Почти везде образы животных начинают олицетворять человеческие различные стороны характера [п5, п7]. Не исключено, что Снейдерс или Рубенс были знакомы с работами Леонардо да Винчи и Джованни Баттиста делла Порта по физиогномике, где человеческие черты лиц и качества характера сопоставлялись с внешностью и поведением животных. Несомненно, в данные изображения вложена морализаторская и дидактическая функция. Снейдерс идет дальше от возможных предшествующих прототипов и закладывает в произведения социальный подтекст: кони, иногда собаки, и люди высшего сословия изображаются величаво и одухотворенно, когда другие звери и слуги напротив находятся в яростном проявлении чувств [п1]. В этом можно увидеть аналогии противопоставления аполлонического и дионисийского начал [п7].

Источники и литература

- 1) Бабина Н. П., Грицай Н. И. Фламандская живопись XVII-XVIII в. Каталог коллекции. Эрмитаж, СПб, 2005.
- 2) Arndt K. «De gallo et iaspride». Ein Fabelmotiv bei Frans Snyders// Aachener Kunstblätter. 1971, Bd. 40 . P. 189-191.
- 3) Gijzen A. Schilderkunst, biologie, voedingsleer en gastronomie// Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen, 1962-1963.
- 4) Koslow S. Frans Snyders, The noble estate. Seventeenth-century still-life and animal painting in the southern Netherlands Antwerp, 1995. Brussel, 2007.
- 5) Kraftner J., Stockhammer A. Liechtenstien Museum Wien. Munchen, 2004.
- 6) Popham A. E. A drawing by Frans Snyders// The Burlington Magazine. 1952. No. 94. P. 29-30.
- 7) Robels H. Frans Snyders: Stilleben- und Tiermaler; 1579 – 1657. München, 1989.
- 8) Rosen J. Adonis in Jerusalem: Rubens, Snyders and the Dynamics of Collaboration// Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art. 2008, No. 77. P. 91-100.