

Отзыв официального оппонента
кандидата искусствоведения Демидовой Марии Александровны
на диссертацию Анциферовой Полины Константиновны
**«География натюрморта: изучение особенностей региональных
направлений в провинциях Северных Нидерландов первой половины
XVII века»**, представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.1 –
Теория и история культуры, искусства

Тема представленного диссертационного исследования связана с одним из самых привлекательных явлений XVII столетия, с так называемым «голландским» натюрмортом. Хотя этот жанр отступает на второй план в сравнении с общеизвестными масштабными феноменами, которыми было богато искусство этого века, он неизменно вызывает интерес и восхищение как искусствоведов, так и широкой публики. Хронологически исследование касается первой половины XVII столетия, когда не существовало еще самого термина для обозначения жанра. До 1620-ых годов произведения, отвечающие современному определению натюрморта, именовались «bancquet». В торговых документах картины часто обозначались по главному изображенному предмету. Только к середине века появился термин «stilleven».

В первую очередь, хотелось бы отметить, что автор представленного исследования продемонстрировал замечательное владение материалом. В это понятие входит не только знакомство с большим числом художников, осведомленность об их творчестве и знание огромного количества произведений. Свободно оперируя всеми перечисленными категориями, Полина Константиновна продемонстрировала способность аналитически управлять всей этой многообразной информацией и высказывать зрелые критические суждения по заявленной тематике.

Поднятая в диссертационном исследовании проблема очень важна и имеет достаточно глубокие корни. Уже в каталогах, составленных исследователями XVIII-XIX веков, а также и в отдельных искусствоведческих трудах, как, например, в книге Эжена Фромантена (1876 г.) наметилось стремление связать определенные виды натюрморта с местами их возникновения. В 1930-1940-ые годы эта тенденция продолжила свое развитие

в трудах А.П.А. Воренкампа и Н.Р.А. Врома. В дальнейшем в отечественных (М. И. Щербачева) и зарубежных (И. Бергстром) работах исследователи стали связывать виды натюрморта с определенными городами Республики Соединенных провинций. В результате создалось представление, что в разных нидерландских городах существовали региональные школы отдельных ответвлений жанра: в Харлеме – завтраки, в Утрехте – цветочный натюрморт, в Лейдене – ученый и т.д. Однако это удобная для исследователей и любителей искусства схема, как указал автор представленной работы, оказалась не вполне верной. На самом деле, процесс формирования жанра и его подвидов, тесно связанный с экономической, культурной и религиозной ситуациями в различных городах, имел более сложную траекторию.

Важным новаторством диссертации является то, что автором были привлечены новые фактические данные, включая статистику, отражающую состояние рынка и миграцию мастеров. В качестве источников использовалась историко-художественная документация Нидерландского института истории искусств в Гааге и Ряйксмузеума в Амстердаме, а также электронная база данных Джона Монтиаса по инвентарным записям в Амстердаме. Некоторые сведения приведены в виде таблиц в конце исследования, причем, две из них принадлежат самому диссертанту. Освоение и введение в оборот такого количества исторической информации уже само по себе является значимым достижением.

Предпринимая повторный анализ давно обозначенной темы, автор диссертационного исследования продемонстрировал полноценное знание историографии, умение критически осмысливать сделанные предшествующими учеными выводы. Если существующие умозаключения оспаривались, то новые представления всегда подкреплялись вескими доказательствами, как, например, в случае с «ученым» натюрмортом в Лейдене, главный рынок сбыта которого находился за пределами этого города.

Во вступительной части диссертации корректно сформулированы предмет и объект исследования, цели и задачи. Исследователь подробно остановился на особенностях применяемых им методов, которые включают не

только традиционные искусствоведческие – сравнительно-описательный, формально-стилистический, иконографический и иконологический, но и методику чисто исторического характера – статистический и историко-хронологический подходы. Это позволило рассмотреть многоаспектную и неоднократно исследованную тематику с точки зрения исторических реалий. Вследствие этого в основу анализа бытования натюрмортного жанра в каждом из рассматриваемых центров было положено изучение взаимодействия между художниками, заказчиками и посредниками по продаже искусства. Были описаны механизмы художественного рынка. Собранные и указанные диссертантом цены на картины разных жанров наглядно показали, что их покупателями могли стать люди среднего достатка.

Структура диссертация отражает многогранность предпринятого исследования: она состоит из трех глав, библиографического списка из 267 наименований и 10 электронных ресурсов, альбома иллюстраций со 133 изображениями и 8 таблиц, в которых содержится фактологический материал, использованной при анализе проблемы.

В первой главе «Голландский натюрморт в Северных Нидерландах и за их пределами» приводится подробный историографический обзор исследуемой тематики и рассмотрены всевозможные факторы, которые могли повлиять на сложение и эволюцию жанра натюрморта. Автором проанализированы особенности ментальности жителей Северных Нидерландов, способствовавшие их интересу к живописи, и, в частности, к натюрморту. Подробно разобран социальный статус художника, который стал позиционировать себя как творец, а не ремесленник, но при этом часто выступал и в роли торговца картинами. Приведенная статистика позволила понять, что количество живописцев было достаточно большим. Несмотря на то, что на покупку картин претендовал широкий круг населения, в том числе, по свидетельству английского путешественника Питера Манди, мясники, пекари, кузнецы и сапожники, конкуренция среди живописцев была высокой.

Натюрморт относился к низшим жанрам и главным его достоинством считалось подражание природе. Согласно статистике, приведенной автором

диссертации, на художественном рынке внутри страны в первую половину XVII века спросом пользовался пейзаж, а натюрморт составлял всего 8,9 % продаж. В то же время интерес к этому жанру среди населения постоянно возрастал. Как справедливо отметил соискатель: «Факт востребованности натюрморта разными покупателями говорил о том, что жители опередили теоретиков искусства». Полиной Константиновной было сделано множество интересных наблюдений о генезисе отдельных поджанров. Например, так называемые «ранние завтраки» и «сервированные столы» выросли из традиции изображения лавок и кухонь, а также коллективных портретов членов гильдий вокруг пиршественных столов, что во многом обусловило большой формат многих первых натюрмортов.

Важным фактором, дополняющим представления о становлении и развитии натюрморта, является миграция художников внутри страны и их путешествия в Италию и Германию. Посещение Рима было важным обстоятельством, влиявшим на престиж того или иного живописца. Несмотря на это, итальянская живопись весьма ограничено повлияла на развитие нидерландского натюрморта. Об опосредованном воздействии на этот жанр можно говорить в основном в Утрехте, где было много последователей караваджизма. Представители Соединенных провинций, сохраняя оригинальность своей манеры, сыграли важную роль в становлении немецкой живописи, в особенности при дворе Фридриха Вильгельма Бранденбургского. Таким образом, в первой главе обрисованы многочисленные и часто противоречивые обстоятельства, влиявшие на развитие жанра.

Помимо чисто экономических и культурных условий, влиявших на художественный процесс, диссертант справедливо говорит о конфессиональном воздействии на изобразительное искусство. Этому посвящена вторая глава исследования – «Религиозное многообразие Северных Нидерландов и натюрморт в контексте библейских практик». В этой связи автором отмечены важные новшества, связанные с укоренением кальвинистской доктрины. Во-первых, искусство было отделено от церковной жизни и приобрело светский статус. Во-вторых, согласно учению Кальвина,

живопись обрела важное значение, потому как раскрывала перед взором человека высокоорганизованную действительность. Полиной Константиновной было отмечено, что новые религиозные представления повысили статус каждодневных бытовых занятий, которые стали считаться богоугодным делом, а значит любованию предметами повседневного обихода имело под собой солидную аргументацию. Исходя из постулатов кальвинистского учения, важным фактором для художественной деятельности являлось подражание природе, а материальный мир перестал мыслиться как однозначно греховный и стал восприниматься как результат Божественного творения. Все эти обстоятельства, часто упускаемые из вида при анализе искусствоведческих проблем, указаны автором диссертации.

Однако прямое сопоставление пяти основных постулатов кальвинизма с особенностями нидерландского натюрморта представляются натяжкой, в особенности это касается принципа о неотразимой благодати. Несмотря на то, что постановления Дортского синода (1618), несомненно, влияли на мировоззрение жителей северных провинций, их воздействие на искусство, скорее всего, было опосредованным. В ряде случаев их влияние, вероятно, можно считать через иконографическую структуру произведений, для понимания которой необходимо исследование эмблематических сборников, различных компендиумов с символикой и других литературных произведений. Тем не менее, столь всесторонний анализ обстоятельств возникновения и существования жанра натюрморта формирует солидную базу для исторически обоснованного изучения самих произведений.

Третья глава исследования «Провинции Северных Нидерландов. Натюрморт и главные художественные центры» посвящена изложению центральной проблемы диссертации – тому, как формировался выбор того или иного направления натюрмортного жанра в наиболее значимых городах. Глава разделена на три части: в первой анализируется ситуация в городах провинции Голландия – Амстердаме, Гааге, Харлеме и Лейдене; во второй – в Утрехте; в третьей – в столице Зеландии, Мидделбурге. Автором делается важный вывод о том, что региональных школ натюрморта как таковых не существовало;

конъюнктура определялась экономическими обстоятельствами, запросами рынка, миграцией художников. Уточнение количества и местоположения художников диссертант сверял по словарю Мейера.

Харлем традиционно считается родиной «завтраков» и «сервированных столов», между тем благодаря анализу архивных записей удалось установить, что в городе производилось также большое количество цветочных натюрмортов, что было связано с развитой садоводческой культурой и торговлей цветами. Соискателем прослежена эволюция поджанра «завтраков»: от строго упорядоченных «сервированных столов» к «монохромным банкетам» в конце 1620-ых в творчестве Виллема Класа Хеды и Питера Класа, а затем с середины 1640-ых – становление «роскошного» натюрморта с усложненной композицией и ярким колоритом. К бытовой описательности прибавился аспект “vanitas”. Таким образом, именно небольшой город Харлем, как указывает автор исследования, а не Амстердам и Гаага, в первую половину века стал центром развития различных ответвлений жанра.

В Амстердаме и Гааге, экономическом и политическом центрах Голландии, натюрморты назывались *pronkstilleven* (т.е. пышный или роскошный натюрморт). Считается, что это направление возникло под влиянием Антверпена. Автором диссертационного исследования подчеркнута разница между подобными натюрмортами Абрахама ван Бейерена и аналогичными работами Класа и Хеды: в первых присутствует нарочитая усложненность и барочная пышность. Одновременно в Амстердаме и Гааге получают развитие рыбные натюрморты, хотя они пользовались весьма ограниченным спросом.

Лейден стал центром ученого натюрморта, с четко выявленными чертами *vanitas*. Число художников, работавших в этом поджанре на протяжении всего XVII века, ограничивалось всего двенадцатью. Гильдию святого Луки в городе удалось открыть только со второго раза в 1648 году; первый запрос со стороны художников в 1610 году не был удовлетворен. Скорее всего, именно поэтому так невелико число зафиксированных продаж картин, в том числе и натюрмортов. Интересной закономерностью,

выявленной диссертантом, является то, что лейденские натюрморты были востребованы за пределами университетского города, в основном в Амстердаме, где было много состоятельных заказчиков, а обладание произведением с ученым подтекстом считалось престижным.

Опыт вернувшихся из Италии на родину утрехтских художников-караваджистов оказал влияние и на натюрмортные композиции, которые, правда, не были многочисленными. Тенденция к драматизации и усилению светотеневых контрастов прослеживается в «охотничьих натюрмортах» Яна Баптиста Веникса, Яна Веникса Младшего, Вильяма Гау Фергюсона. В городе также создавались рыбные и цветочные натюрморты. Появление последнего связано с приездом из Мидделбурга в Утрехт Амброзиуса Босхарта Старшего с сыновьями. Это факт указывает на то, что маршруты развития разных видов жанра были очень изменчивы, и на процесс влияло множество факторов. Столица Зеландии, Мидделбург, в отличие от других центров Северных Нидерландов, действительно находилась под большим влиянием фламандского искусства. Собственно родоначальник цветочного натюрморта Амброзиус Босхарт Старший происходил из Антверпена.

В итоге проведенного исследования сложилась непростая, но исторически выверенная картина географии северо-нидерландского натюрморта. Все прежде выдвинутые тезисы были основательно проверены на основе статистических данных и новооткрытых исторических фактов. Некоторые из привычных положений были видоизменены и дополнены. Текст исследования имеет логичную структуру, стилистически выверен, хотя не лишен определенных повторов. Заложное основание может послужить крепкой базой для дальнейшего изучения тематики. Хочется надеяться, что автор разовьет свои идеи в специальной монографии, где основные выводы и открытия будут дополнены глубоким иконографическим экскурсом.

Завершая отзыв, хотелось бы отметить, что автореферат и пять статей по теме диссертации (из них четыре – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ) отражают основные положения исследования. Диссертация «География натюрморта: изучение особенностей

региональных направлений в провинциях Северных Нидерландов первой половины XVII века» является законченным научно-квалификационным исследованием, обладает несомненной научной новизной и отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (ред. от 25.01.2024), а ее автор Полина Константиновна Анциферова заслуживает искомой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.1 Теория и история культуры, искусства.

22.03.2026

Демидова Мария Александровна,
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
Сектора классического искусства Запада
Федерального государственного бюджетного научно-
исследовательского учреждения
«Государственный институт искусствознания»

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Государственный институт искусствознания»
Фактический адрес: 125375, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5
Веб-сайт организации: <https://sias.ru/>
Телефон: +7 (495) 694-0371, факс.: +7 (495) 785-2406
Личный эл. адрес: mardemidova776@gmail.com

ПОДПИСЬ
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ

