

Фоменко И.К., Щербакова Е.И.

**«РОССИЯ» С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ.
ГОЛЛАНДСКИЕ КАРТЫ РОССИИ И ЯН ВЕРМЕЕР**

*География — это глаза и свет истории...
Карты позволяют нам, не выходя из дома,
воочию видеть вещи, находящиеся
на величайшем отдалении.*

Виллем Блау

Карты на полотнах знаменитого голландского художника Яна Вермеера (Вермера) Делфтского (1632—1675) не просто служат фоном для бытовых и жанровых сцен, в них неразрывно связаны пространство, время и люди, объединенные в единое целое XVII веком, который был «золотым» как для голландской живописи, так и для голландской картографии.

То, что на картинах Вермеера интерьеры помещений нередко декорированы географическими картами и глобусами, само по себе не удивительно. Голландия в XVII столетии, как известно, являлась одним из европейских лидеров по изготовлению картографической продукции. Однако до Вермеера этот живописный прием почти не встречается. Помимо полотна «Весёлая компания» (около 1620) голландско-фландрского художника Виллема Питерса, на память ничего не приходит...

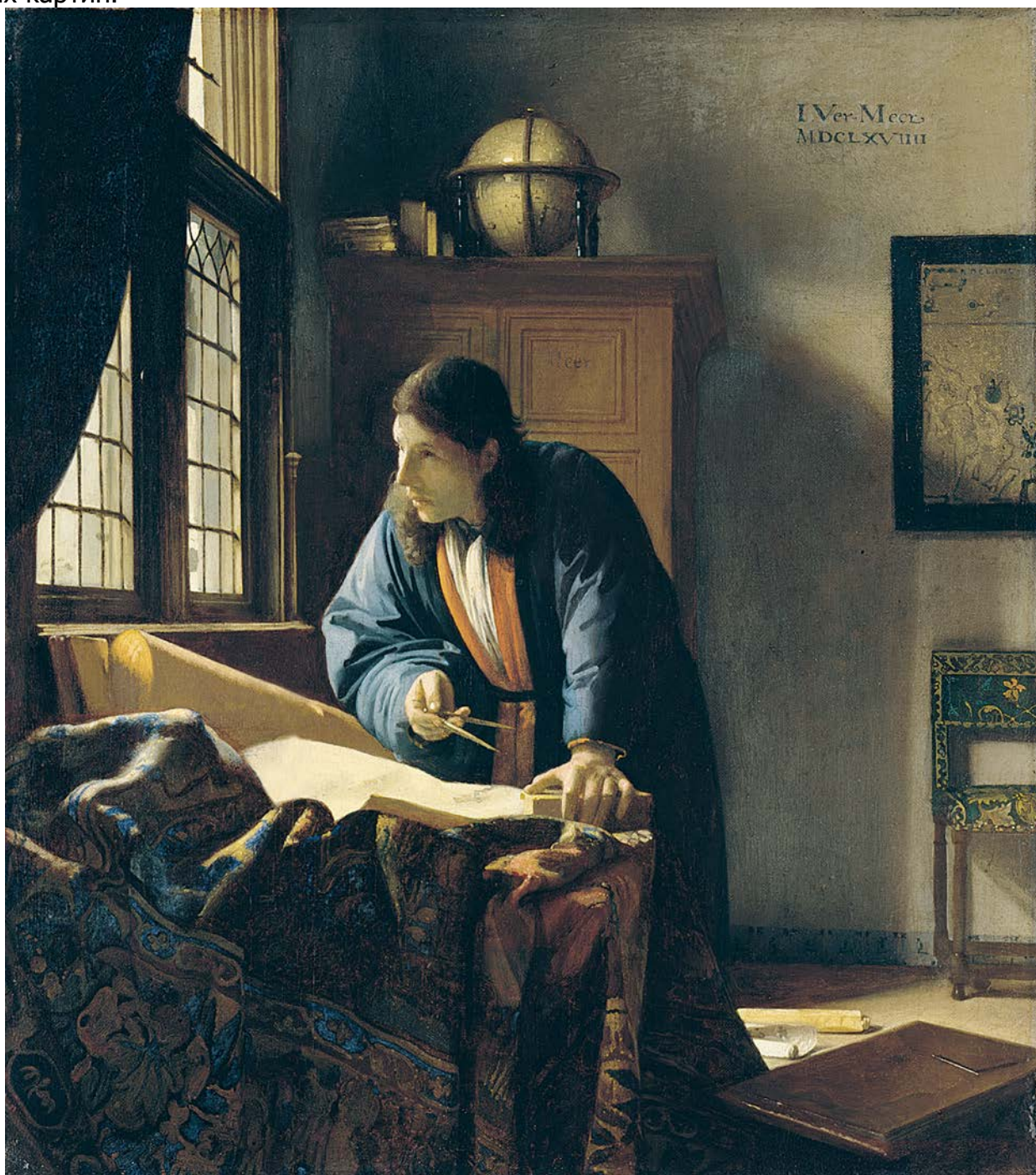
Значительное влияние на становление Вермеера как художника оказало творчество Питера де Хооха (Хоха, 1629—1683), а также, смеем предположить, и картография. Идиллический мир бюргерской семьи с её маленькими радостями нашел свое воплощение на его полотнах, но, как видим, отражать одну лишь повседневность для Вермеера недостаточно. Художнику нужен был элемент «потусторонности» — выход в большой мир, возможность для которого предоставляла нидерландская картографическая школа, в особенности её признанный лидер — фирма Блау.

Основатель фирмы Виллем Янсзон Блау (1571—1638) был учеником знаменитого датского астронома Тихо Браге, устремлявшего к небесным светилам свой позолоченный металлический нос, ибо свой родной он потерял на дуэли. Виллем начал картографическую деятельность с изготовления земных и небесных глобусов. Его первыми картами были карты Голландии (1604), полушарий (1605), Испании (1605), карты мира, выполненные в цилиндрической проекции. В 1608 г. он опубликовал свой первый морской атлас — «Свет мореплавания». А в 1633 г. Виллем Блау был назначен официальным гидрографом голландской Ост-Индской компании. В 1635 г. вышло в свет знаменитое двухтомное издание «Театр Круга Земного» («Theatrum Orbis Terrarum»), которое переиздавалось множество раз и выросло до 12-томной «Geographia Blaviana»! Семейное дело продолжили его сыновья — Ян (1596—1673) и Корнелий (умер в 1648). Ян Блау стал известен благодаря тому, что в период с 1647 по 1659 гг. изготовил значительное количество больших настенных карт. Пожар 1672 г. практически уничтожил картографическую фирму Блау, а наследники распродали имущество мануфактуры.

Как и картина в картине, так и карта на живописном полотне наделена, несомненно, особым смыслом. Вероятно, Вермеер решил соединить «Образ Мира» с жизнью своих современников, инкорпорировать в Imago Mundi эпоху, в которой он жил и творил, подобно тому, как включается историческое свидетельство в анналы летописного свода.

Можно предположить, что такое отношение к картам возникло у Вермеера, во многом благодаря дружбе художника с Антонием Левенгуком. Они были близки на протяжении всей жизни. После кончины Яна Вермеера именно Антоний ван Левенгук был назначен его душеприказчиком. Да и похоронены друзья в одном месте — под сводами собора Аудекерк (Старая церковь).

На картинах Вермеера «Астроном» и «Географ» изображен один и тот же человек. Существует устойчивое мнение, что это ни кто иной, как Антоний ван Левенгук (1632—1723), ровесник Вермеера, геодезист, натуралист и конструктор микроскопов, знакомство с которым сподвигло Джонатана Свифта создать своего знаменитого Гулливера. Не исключено, что Левенгук был и заказчиком этих парных картин.

Илл. 1. Ян Вермеер «Географ», 1669 г.

На полотне «Географ» (1669) ученый, склонившийся над картой, занят расчетами. Его окружают специальные приборы — в руке циркуль, рядом на стуле — угломер. Стену в кабинете «географа» украшает карта «Морское побережье Европы», вышедшая из мастерской Виллема Блау. На дальнем плане картины, на шкафу можно видеть земной глобус, который развернут к зрителям именно той стороной, где изображен Индийский океан, по которому проходили торговые пути Ост-Индской компании и непрерывным потоком текли в Европу колониальные товары.

Илл. 2. Ян Вермеер «Астроном», 1668 г.

«Астроном» на одноименной картине 1668 г. внимательным образом изучает небесный глобус работы Йодокуса Хондиуса. Зритель может видеть на глобусе двенадцать новых созвездий Южного полушария, которые были открыты голландскими мореплавателями. В данном случае Вермеер, помимо всего прочего,

выступает еще и просветителем. Рядом с небесной сферой художник поместил один из старейших астрономических приборов — астролябию. Перед «астрономом» находится также трактат «Об изучении и наблюдении звезд», изданный в 1621 г. голландским геометром и астрономом Адрианом Адрианзоном (1571—1635), по прозвищу «Метиус», что на латыни означает «Измеритель». Данное руководство содержало «короткие и ясные инструкции к искусству навигации» и предназначалось в первую очередь для мореходов.

Вермеер, как упоминалось выше, с детства дружил с Левенгуком, оба занимались оптикой, работали с камерой обскура, которую Вермеер применял для создания картин. С тех пор как Левенгук (после 1655) увлекся астрономией и навигацией, на полотнах Вермеера начинают появляться карты и глобусы. Этот факт одним из первых заметил американский исследователь творчества Вермеера Артур Уилок [См. Уилок Артур К. Ян Вермер. Перевод: Э. Андреева, Н. Роговская. М. 1994]. Полотно «Офицер и весёлая девушка» («Смеющаяся девушка в компании офицера»), созданное в 1658 г., стоит первым в ряду интересующих нас работ художника.

Вермеер широко использует карту как своего рода графическую «ведуту», уводящую зрителя от повседневности; с другой стороны, при помощи карт художник как бы фокусирует, акцентирует фигуры людей и детали быта первого плана.

На шести полотнах Вермеера можно увидеть карты, на двух портретах ученых – глобусы; это составляет примерно 1/4 художественного наследия, бесспорно ему принадлежащего.

Илл. 3. Ян Вермеер «Офицер и весёлая девушка» («Смеющаяся девушка в компании офицера»), 1657/1658 г.

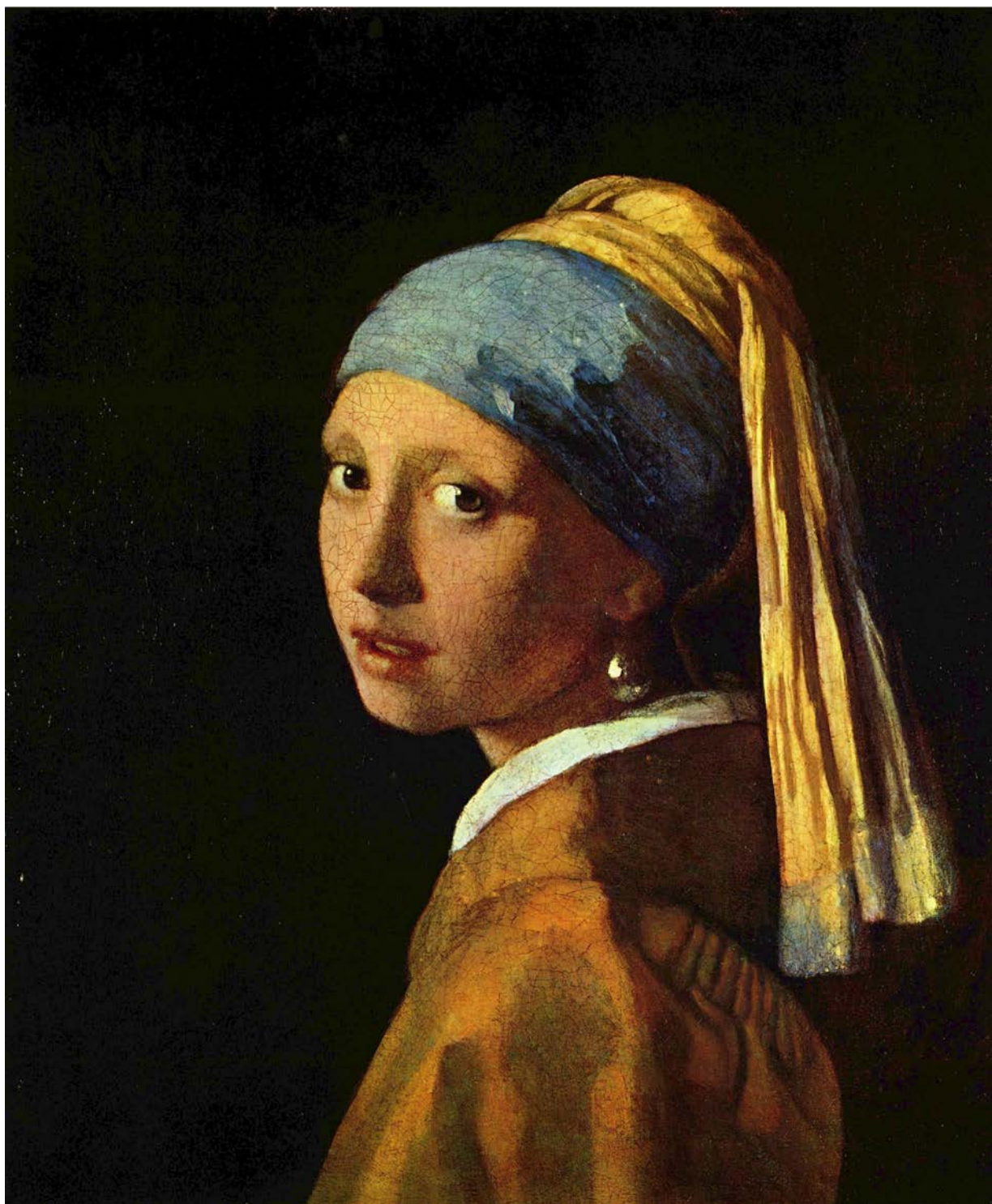
На заднем плане картины «Офицер и весёлая девушка» Вермеер изображает географическую карту, причем не фантазийную, а совершенно конкретную. Карта составлена в 1620 г. Балтасаром Флорисом ван Беркенроде и издана Виллемом Блау (на картине «Девушка с лютней» можно увидеть другую работу фирмы Блау — карту Европы 1659). Титул на латыни (широко применяемый нидерландскими картографами язык) позволяет установить, что речь идет об изображении Голландии и Западной Фрисландии. Эта карта отсылает зрителя к недавно прошедшей англо-голландской войне 1652—1654 гг., в которой адмирал Республики Соединенных провинций Михаэль Адрианзон де Рюйтер (1607—1676) по прозвищу «Серебряный адмирал» одержал не одну блистательную победу над британцами. Голландский военный флот заходил даже в эстуарий Темзы, а именем адмирала в Англии пугали детей.

Наличие в интерьере географических карт было в Европе середины XVII века признаком образованности владельца, а также индикатором его состоятельности. Еще одна европейская мода XVII века — на жемчуг — тоже, естественно, не обошла Нидерланды. И это мы тоже можем наблюдать на полотнах голландских мастеров.

Если говорить о работах Вермеера, то практически всех женщин, уши которых не закрыты волосами или головными уборами, художник украсил серьгами, причем, в основном жемчужными. Попробуем разобраться, почему.

29 декабря 1653 г. молодой художник удостоился чести быть принятым свободным мастером в гильдию Святого Луки (св. апостол Лука — покровитель художников, ибо считается, что он первый запечатлел образ Богородицы), объединявшую помимо живописцев, также мастеров производства стеклянных и фаянсовых изделий и ... ювелиров. В 1662—1663 гг. и в 1670—1671 гг. Вермеер находился во главе делфтской гильдии Святого Луки!

Можно предположить, что художник, писавший не так много — в среднем две картины в год, но содержащий огромную семью (у него было 11 детей), украшая жемчугами дам на своих полотнах, занимался своего рода рекламой ювелирных украшений.

Илл. 4. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой», 1665 г.

Теперь обратимся к картам. Нас интересует табула под названием «Московия Южная часть». Она впервые была издана в 1633 г. голландскими мастерами Хондиусом и Янсоном. Так как карта была основана на русских материалах, собранных дипломатом и коммерсантом Исааком Массой, а российско-голландские торговые связи набирали обороты, она была тут же скопирована на картографической мануфактуре Блау.

Илл. 5. Портрет Исаака Массы. Гравюра Адриана Матама 1635 г. с картины Франса Халса.

Исаак Масса (1586—1643) являлся посланником Генеральных штатов в Московии, где стал свидетелем событий Смутного времени. В 1609 г., накануне свержения с престола царя Василия Шуйского, Масса был выслан из России вместе с другими иностранными купцами. И в 1612 г. опубликовал две работы — о событиях в России и о земле Самоедов. Тексты сопровождалась графикой, которые вошли впоследствии в блок карт нидерландского картографа Гесселя Герритса.

Еще один римейк «Карты России, которая в простонародье именуется Московией» был издан в 1641 г. в Амстердаме Фредериком де Виттом. Продукция амстердамской семьи картографов и издателей, в которой отец, сын и внук носили одно и то же имя, стала широко известна со второй половины XVII века. В 1648 г. Фредерик де Витт-старший (1616—1698) основал свое дело. В 1670 г. он опубликовал первый «Atlas», затем «Atlas major» («Большой Атлас»), «Atlas minor» («Малый Атлас») и др., всего — 124 ландкарты и 27 навигационных карт. Произведения этой фирмы отличало прекрасное качество гравюры и

иллюминовки, что сделало их весьма популярными в Европе. В России издания де Виттов также были известны. «Atlas Major», к примеру, имелся в библиотеках Петра I и Якова Брюса.

Художественный картуш этой иллюминованной гравюры (Илл. 6) знакомит европейского зрителя с многоликой Московией. Аллегорическая фигура России восседает на рогатом гнедом олене. Она облачена в мантию, подбитую драгоценными мехами. Главу Руси-Матушки венчает царский венец, усыпанный камнями, в уши вдеты серьги, украшенные крупными жемчужинами.

У «Девушки с жемчужной серёжкой» (1665), которая была создана спустя 32 года после издания этой карты, такой же разворот — в $\frac{3}{4}$ к зрителю левой стороной лица — как и у «России с жемчужной сережкой» на карте, та же форма жемчужины... Вермеер вполне мог быть знаком с этим произведением картографического искусства.

Стоит отметить, что на картах XVII в., вышедших из различных картографических мастерских Голландии, как, например, на карте Блау «Россия, именуемая в народе Московией. Южная часть» (Илл. 7), в художественных картушах только персонификация России имеет в ушах жемчужные серьги.

Карта Московии изготавливалась на русских материалах, которые собирал Исаак Масса. А он хорошо знал регион Северо-Запада России, где добывался речной жемчуг. Масса, несомненно, видел жемчужные украшения на русских женщинах, что, как видим, нашло отражение и на картах, посвященных Московии.

Эта карта (Илл. 8) окрашена в песочный цвет. Показаны границы государств, приведены названия земель, народы, населяющие данную территорию, хорография и гидрография. Большинство топонимов даны по-русски в латинской транслитерации.

Знания о регионе отражены как минимум на 1654 г., и, судя по точности, основаны на русских источниках. Об этом красноречиво свидетельствует легенда, помещённая вдоль русско-литовской границы: «Это новая граница Княжества (Литовского)». Город Смоленск на карте находится в составе России, а он был отвоеван у Речи Посполитой в 1654 г.

Итак, у Яна Вермеера карты служат фоном для жанровых сцен. В карте же на переднем плане всегда карта. Жанровые сцены в картушах играют немаловажную роль, но все-таки роль эта — вспомогательная, как оправа для жемчужной сережки. Ну, а жемчужные серьги в ушах «России», укутанной в соболя, свидетельствуют лишь об одном. Как говорила Коко Шанель — «жемчуг всегда прав». В отличие от карты, которая под давлением разных обстоятельств (знаний, политической ангажированности автора и заказчика и пр., и пр.) может быть верна далеко не всегда ...

Литература

Уиллок Артур К. Ян Вермер. Перевод: Э. Андреева, Н. Роговская. М. 1994

Фоменко Игорь Константинович
Москва
Кандидат исторических наук
Старший научный сотрудник НИЦ «АИРО-XXI»

Щербакова Екатерина Игоревна
Москва

Кандидат исторических наук, доцент
Заместитель заведующего кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин
Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова

В работе анализируется роль географических карт на полотнах знаменитого голландского художника Яна Вермеера. Авторы определяют, какие именно карты и глобусы изображены на полотнах Вермеера, какими картографическими фирмами они произведены. Вермеер широко использует карту как своего рода графическую «ведуту», уводящую зрителя от повседневности; с другой стороны, при помощи карт художник как бы фокусирует, акцентирует фигуры людей и детали быта первого плана. Отмечена мода на размещение карт в домашних интерьерах и мода на жемчужные украшения, которые тоже представлены на картинах Вермеера и на ряде карт голландских картографических фирм, где жемчугом украшено персонифицированное изображение России.

The report analyzes the role of geographical maps on the paintings of the famous Dutch painter Jan Vermeer. The authors determine exactly which maps and globes are depicted on Vermeer's paintings, by which cartographic firms they were produced. Vermeer widely uses the map as a kind of graphic "lead", leading the viewer from everyday life. On the other hand, with the help of maps, the artist focuses, accentuates the figures of people and the details of the first plan. There is a fashion for placing maps in home interiors and a fashion for pearl jewelry, which are also represented in the paintings of Vermeer and on a number of maps of Dutch cartographic companies, where the personified image of Russia is decorated with pearls.

Ключевые слова: географическая карта, интерьер, картина, жемчуг, картуш, картографическая фирма, иллюминированная гравюра, пространство.

Keywords: geographic map, interior, painting, pearls, cartouche, cartographic company, illuminated engraving, space.