

Пуларии Т.В.

УДК 75.034:681.816

БАРОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК ИСТОЧНИК ИДЕНТИФИКАЦИИ И АТРИБУЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена выявлению атрибутивных признаков старинных музыкальных инструментов, изображенных на картинах западноевропейских художников эпохи барокко, как возможного способа таможенной идентификации культурных ценностей, являющихся предметом коллекционирования, с целью предотвращения их незаконного перемещения через таможенную границу Украины. Отдельно рассматриваются эволюционирующие формы клавишно-щипковых струнных инструментов – спинет и вёрджинел – как наиболее близкие по времени использования и по некоторым музыкальным характеристикам разновидностям клавесина.

Ключевые слова: атрибуция и таможенная идентификация культурных ценностей, барочная живопись, барочные музыкальные инструменты, музыкальная иконография

Анотація. Стаття присвячена виявленню атрибутивних ознак старовинних музичних інструментів, зображених на картинах західноєвропейських художників барокової доби, як можливого засобу митної ідентифікації культурних цінностей, що є предметом колекціонування, з метою запобігання їх незаконного переміщення через митний кордон України. Окремо розглядаються еволюційні форми клавішно-щипкових струнних інструментів – спінет і вьорджініел – як найбільш близькі за часом використання і за деякими музичними характеристиками різновиди клавесину.

Ключові слова: атрибуція та митна ідентифікація культурних цінностей, бароковий живопис, барочні музичні інструменти, музична іконографія

Summary. The article is devoted to revelation of attributive signs of Ancient Musical Instruments depicted in paintings by Western European Artists of the Baroque period as a possible means of Customs Identification of Cultural Property that are the collectible in order to prevent their illegal movement across the Ukraine customs border. Evolving forms of keyboard-plucked string instruments – Spinet and Virginal – are considered separately as the kinds of Harpsichord are closest in time use and for some musical characteristics. The design and decor of rare musical instruments the Flemish school of Bos, Ruckers, Couchet are studied in the paintings of Michelangelo Merisi da Caravaggio, Lavinia Fontana, Johannes Vermeer, Gabriel Metsu, Godaert Camper, Jan Miense Molenaer, Martin Pepelyn. Features of instruments of Ruckers – the dynastic corporation Flemish masters producing harpsichords at the end of the XVI and XVII centuries are discovered on the famous canvases, such as deca is decorated by blue arabesques on the periphery and flower ornament in the central outlet made of gold-plated tin sometimes with birds, insects, fruits, vegetables, bonded on both sides with stylized initials, etc. Baroque paintings reproduces different in size and shape types of popular musical instruments: a portable triangular Spinet, rectangular Virginal in the form of boxes for needlework, decorated with gilded carvings, incrustation, moralistic inscriptions in Latin, and so on.

Keywords: attribution and Customs Identification of Cultural Property, Baroque Art, Baroque Musical Instruments, Musical Iconography

Охрана культурных ценностей, предотвращение их незаконного перемещения через границу – одна из главных задач таможенной службы Украины. Присутствие искусствоведа на пункте таможенного контроля – на сегодняшний день явление крайне редкое. Поэтому без основательной подготовки по вопросам идентификации, установления стоимости и соответствующей регистрации культурных ценностей таможеннику не обойтись [5]. Знания основ искусствоведческой экспертизы культурных ценностей необходимы в ситуации, когда во время таможенного контроля обнаруживается отсутствие сопроводительных документов, таких как Свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей с территории Украины или Экспортная лицензия (для стран-членов ЕС). Вот тогда и возникает необходимость у должностного лица, осуществляющего таможенный контроль, самостоятельно распознать памятник культуры, определив его атрибутивные признаки: время, место, материал, технику изготовления, стилевые и конструкционные особенности, уровень значимости. Помочь будущему таможеннику овладеть мастерством атрибуции могут произведения изобразительного искусства, на которых реалистически воспроизведены те или иные виды культурных ценностей, например, музыкальные инструменты, ставшие предметом нашего исследования.

Необходимо отметить, что в музыковедении существует целый раздел науки, получивший свою относительную автономию и занимающийся изучением музыкальных инструментов по картинам старинных мастеров, – это музыкальная иконография. Предмет нашего исследования достаточно узкий и имеет конкретно выраженное прикладное значение, а потому в данной работе в качестве источников используется, в основном, литература справочного характера и музыкально-историческая.

Цель исследования – выявить атрибутивные признаки старинных музыкальных инструментов, изображенных на картинах западноевропейских художников эпохи барокко. Именно этот вид культурных ценностей является одним из популярных предметов коллекционирования и незаконного перемещения через таможенную границу.

Обращение к барочной живописи как объекту исследования связано с развитием музыкального жанра в сюжетах мастеров XVI–XVIII веков. Увлечение инструментальной музыкой, популярность домашнего камерного музицирования, характерные для того времени [6], нашли отражение в полотнах таких выдающихся живописцев как *Микеланджело Меризи да Караваджо*, *Ян Вермеер*, *Рембрандт ван Рейн* и др. По картинам старых мастеров мы можем воспроизвести конструкцию редких музыкальных инструментов, проследить историю их бытования. Это прежде всего орган (клавишно-духовой) и клавесин

(струнный клавишный), получившие широкое распространение в духовной и камерной барочной музыке; а также щипковые и смычковые струнные инструменты: лютня, виола, барочная гитара, барочная скрипка, виолончель, контрабас; деревянные духовые инструменты: разнообразные флейты, гобой, кларнет, фагот. Особенно ярко представлена история струнных клавишных инструментов, от клавикорда, появившегося в период позднего Средневековья, до фортепиано, изобретенного в 1709 году итальянцем Бартоломео Кристофори.

Среди эволюционирующих форм струнных клавишных инструментов нас заинтересовали **спинет** и **вёрджинел** как наиболее близкие по времени использования и по некоторым музыкальным характеристикам разновидности клавесина. Спинет, как сообщает исследователь П. Зимин в работе «История фортепиано и его предшественников», существовал примерно с 1490 по 1800 годы, вёрджинел – с середины XVI по XIX вв. Известны отдельные попытки реставрации и применения этих инструментов в XX веке. [3, с. 170]. Рассмотрим их изображения на полотнах выдающихся мастеров эпохи барокко.

Уникальным источником для воссоздания некоторых атрибутивных признаков спинета, на наш взгляд, является живописный шедевр **Караваджо «Лютнист»** (ок. 1596 г., холст, масло, 100×126,5 см, из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке, США, несколько измененный вариант картины находится в Эрмитаже) (Рис. 1). Полотно, по предположительным сведениям, писалось по заказу покровителя Караваджо, кардинала **Франческо Марии Борбоне дель Монте**, и музыкальные инструменты, изображенные на картине, вероятно, принадлежали именно ему [4]. Это лютня, скрипка, блокфлейта и спинет. Обращают на себя внимание миниатюрные размеры спинета. В упомянутом труде П. Зимина находим сведения об особенностях конструкции этого инструмента и его форме: струны расположены в горизонтальной плоскости, в поперечном направлении относительно играющего; форма корпуса треугольная или многоугольная (трапецевидная). Однако информация о портативных спинетах отсутствует. Пожалуй, первым серьезным теоретическим трудом, в котором классифицируются и подробно описываются музыкальные инструменты периода эпохи Возрождения и раннего барокко, можно считать второй том «Устройства музыки» («Syntagma Musicum») – трехтомного издания немецкого композитора, органиста, музыкального теоретика Михаэля Преториуса. Книга вышла на немецком языке под названием «De organographia» в 1619 году в Вольфенбюттеле, а уже год спустя увидел свет иллюстрированный Атлас музыкальных инструментов «Theatrum instrumentorum», содержащий гравюры ко второму тому [11]. Среди них – «spinetten», «virginal», «octavinstrumentlin» [14] (Рис. 2).

Полотно Караваджо почти за четверть века до М. Преториуса дает нам представление не только о миниатюрных размерах спинета (не больше развернутой нотной тетради), но и о его конструкции. Мы отчетливо видим треугольную деку с вырезанным отверстием в форме розетки, диагональное расположение струн (что характерно именно для этой разновидности струнных клавишных), один мануал с диапазоном в 3,5 октавы, отсутствие ножек и крышки. Таким образом, перед нами портативный настольный музыкальный инструмент.

Более подробную информацию о спинетах находим в Музыкальной энциклопедии под ред. Ю. Келдыша: «Спинет (итал. spinetta, франц. épinette, исп. espineta, нем. Spinett, от лат. spina – шип, колючка) – небольшой клавишно-щипковый струн. настольный муз. инструмент, без ножек. Разновидность *чембало* (клавесина). Имеет 3–6-угольную трапецевидную или овальную форму (в отличие от прямоугольного *вёрджинела*). Каждой его клавише соответствовала 1 струна; все струны расположены под углом справа от клавиатуры. У С. 1 мануал, диапазон – 2–4 октавы. В происхождении назв. С. (от «шип») отразилась особенность техники звукоизвлечения – оно производится посредством дёргания («щипка») струны острым концом створа птичьего пера. [] С. предназначался для сольного и камерного домашнего музицирования. Миниатюрные С., настроенные октавой выше нотной записи (итал. spinetti по или ottavina), нередко делались в виде шкатулок для рукоделия, книжек и пр., украшались позолотой, резьбой, инкрустацией. В рус. придворном быту в кон. 17 в. существовали такие С., называвшиеся «октавками» [10, с. 236–237]. Здесь же представлены сведения о существующих на сегодня раритетах: «Наиболее ранний из сохранившихся образцов был изготовлен А. Пасси в Модене (Италия), второй С., также итал. работы (1493), хранится в Кельне; 2 инструмента (1565 и 1593) находятся в Гос. центр. музее муз. культуры им. М. И. Глинки в Москве» [10, с. 237].

Представление о спинетах больших размеров дает найденное нами наиболее раннее изображение на полотне итальянской художницы периода маньеризма **Лавинии Фонтана «Автопортрет у спинета»** (1577 г., холст, масло, 27×24 см, Академия Святого Луки в Риме) (Рис. 3). Инструмент, изображенный на картине, прямоугольной формы, выполнен, скорее всего, из грецкого ореха, с откидной крышкой, особый декор отсутствует. Но здесь уже видна будущая фламандская традиция: клавиатура, подпадающая под объем коробка [12]. Можно также предположить, что это **вёрджинел** (англ. Virginal, франц. Virginal) – род небольшого клавесина, отличающийся от спинета только своей прямоугольной формой, чаще всего без ножек и с одним мануалом (клавиатурой) [1, с. 743]. В Музыкальном словаре Г. Римана (1896) вёрджинел – это старинное название спинета, распространенное в Англии, где это слово произносилось как «вирджинэль» [9, с. 246] и встречается уже у Вирдунга (1511): «Вероятно, так назывался инструмент, у которого нижний регистр был невелик, но зато средний на октаву выше, чем у больших представителей этого типа, подобно регистру Jungfernegal в органе» [9, с. 1347]. А. Размадзе (1888) подтверждает, что «шпинеть» от «виргинала» отличался только размером звукового ящика, а в сущности был повторением последнего. У некоторых писателей «шпинеть» называется симфонеей, другие же этим именем называют клавицимбаллы. Общее название семьи виргинальных инструментов [к этому виду относятся

«клавицимбаллы и шпинеть»] было *instrumenta pennata* по случаю того, что звук воспроизводился в них посредством зашпикивания струны пером» [8, с. 167].

Корпус вёрджинела, как правило, богато украшался инкрустацией и живописью [1, с. 743]. Однако представленный на картине Л. Фонтана экземпляр еще не имеет характерного украшения фламандской школы – арабески с фигурами дельфинов на печатной бумаге – впервые примененного Гансом Босом примерно в 1578 году [12].

В 16–17 вв. вёрджинел был широко распространен в Нидерландах (известная фирма Рюккерс) и в Англии среди любителей музыки и профессионалов как инструмент для домашнего музицирования [1, с. 743]; мотив урока музыки становится одним из ведущих на барочных картинах фламандцев. Яркое представление о внешнем виде этого инструмента дают полотна нидерландского живописца **Яна Вермеера из Делфта**. Два из них хранятся в Лондонской национальной галерее. Это «*A Young Woman seated at a Virginal*» («Молодая женщина, сидящая за вёрджинелом», около 1670–1672 гг., холст, масло, 51,5 × 45,5 см) (Рис. 4), а также работа Вермеера «*A Young Woman standing at a Virginal*» («Молодая женщина, стоящая за вёрджинелом», того же периода, холст, масло, 51,7×45,2 см) (Рис. 5). По отношению к этим картинам употребляется термин «Pendant», что в буквальном смысле переводится как «кулон» или «подвеска» – название, данное одной из двух картин, задуманных как пара. Возможно, они должны были висеть по обе стороны от камина или окна.

Еще одно изображение вёрджинела находим на картине Вермеера «*A Lady at the Virginal with a Gentleman. The Music Lesson*» («Кавалер и дама у вёрджинела. Урок музыки», около 1662–1665 гг.; холст, масло; 74,0 × 64,6 см, Королевское собрание в Виндзорском замке, Лондон) (Рис. 6). Инструмент, представленный на полотнах Вермеера, отличается от рассмотренного спинета своими более крупными размерами, прямоугольной формой, смещенным вправо от центра мануалом (заметим, что именно эта деталь дает основание считать его фламандской разновидностью вёрджинела – **мюзеларом**), а также наличием резных ножек и роскошной крышки, декорированной с внутренней стороны живописным пейзажем (на парных картинах). На картине «Урок музыки» мы видим корпус инструмента, оклеенный снаружи и изнутри специальной бумагой, тесненной арабесками, сохранившими свою популярность с эпохи Возрождения, и надпись на внутренней стороне крышки: «MUSICA LETITIAE CO[ME]S / MEDICINA DOLOR[IS]» («Музыка является спутником в радости и в печали бальзамом»). Подобный декор характерен был для инструментов, выполненных Рюккерсами – династической корпорацией фламандских мастеров-производителей клавицинонов в конце XVI и в XVII веках. Это дает основание исследователям утверждать, что именно рюккерсовские инструменты мы видим на картине Вермеера «Урок музыки», а также на трех известных «**Уроках музыки**» голландского живописца **Габриэля Метсю** (1629–1667) [7]. Примечательно и то, что фламандские мастера получали право на изготовление и продажу своих инструментов только в том случае, если они были членами гильдии Святого Луки. При этом каждый мастер обязан был снабжать свои инструменты собственной маркой. Для династии Рюккерсов такие марки создал художник А. Регибо [7]. Дека этих клавицинонов декорирована по периферии синими арабесками, центральная роза содержит выполненный из позолоченного олова цветочный орнамент, иногда с птицами, насекомыми, фруктами, овощами, с двух сторон скрепленный стилизованными инициалами [12]: «HR» (Ганс Рюккерс – основатель династии, в 1579 году получивший официальную лицензию на производство клавицинонов в Антверпене), «IR» (его сын Иоанн, получил лицензию в 1611 году), «AR» (Андреас – сын Ганса Рюккерса, а позже и внук с этим же именем). С 1643 года в состав ремесленного цеха Рюккерсов вошел Иоанн Кушэ (Couchet, 1615–1655), племянник Иоанна Рюккерса. Слава его как изготовителя клавицинонов (под торговой маркой «Рюккерс») в последующие годы даже превосходила самих Рюккерсов [13]. Последние два члена семейства Куше – Авраам и Иосиф получили лицензию в 1666 году. После этого выпуск фламандских клавицинонов значительно сокращается, и производство их перемещается во Францию [12]. На сегодняшний день сохранилось около 130 оригинальных «Рюккерсов», построенных в период между 1580 и 1680 гг. Некоторые из них выставлены в [гамбургском](#) «Музее искусств и ремесел», это настоящие шедевры прикладного искусства [13].

Сведения о портативных вёрджинелах отсутствуют в музыкальной литературе, однако, информацию об их существовании дают нам живописные полотна. Например, картина немецкого художника, долгое время проживающего в Голландии, **Годаэрта Кампера** (***Godaert Kamper***) (годы жизни 1613 или 1614 – 1679) «**Музыкальный вечер**» (*дерево, масло, 37,5×48 см, Музей изящных искусств, Бостон, США*) (Рис. 7). Выполненный в форме шкатулки с декорированной внутренней поверхностью крышки (традиционный живописный пейзаж), инструмент на картине имеет интересную конструктивную деталь – откидную стенку со стороны мануала.

Яркое изображение вёрджинела представлено на одноименной картине нидерландского художника эпохи барокко **Яна Минсе Моленара** (1610–1668). Картина хранится в Государственном музее Амстердама и датируется 1630–1640 гг.; *дерево, масло, 38,5×29,5 см* (Рис. 8). Для нашего исследования интерес представляет материал, из которого выполнен инструмент, – черное дерево, декорированное печатной бумагой с изображением арабесок, покрытой лаком, а также богатый декор внутренней стороны крышки (живописный сюжет: любовная пара на фоне пейзажа) и расписанная розами дека с резным отверстием-розеткой, украшенным позолоченными орнаментальными рельефами. Инструмент, по всей видимости, принадлежит школе Рюккерсов.

Нельзя не отметить и представленное в коллекции Киевского музея западного и восточного искусства полотно фламандского художника **Мартена Пенейна** (1575 – около 1642) «**Трио**» (*Возможно «Слух» из*

серии «Пять чувств». Полотно, масло. 34×28,5) (Рис. 9). Мотив картины – музицирующие пышно одетые два кавалера и дама – характерен для художников-романистов [2, с. 138]. Не смотря на манерность поз и жестов изображенных на картине аристократов, художнику удалось передать эмоциональность лиц, подчеркнута высветленных в золотисто-красном колорите полотна. На картине представлены традиционные барочные инструменты: лютня, портативный вёрджинел без ножек и блокфлейта. Художник не ставил перед собой задачу воспроизвести мельчайшие элементы декора интересующего нас вёрджинела. Живописная картинка на откидной крышке размыта, однако четырехугольная форма и мануал в пределах коробки, скорее всего, в 2,5 октавы, утолщенные стенки, а также использование в качестве материала липы, – все это выдает работу фламандских мастеров, отличную от итальянских.

Список картин эпохи барокко с представленными на них струнными клавишными инструментами можно было бы продолжить. Все они помогают определить те или иные атрибутивные признаки исследуемого вида культурных ценностей, и таким образом, становятся существенным дополнительным источником таможенной идентификации. К дальнейшим исследованиям в этом направлении могут привлекаться разнообразные произведения живописи, реалистически воссоздающие различные виды культурных ценностей.

Рис. 1. Караваджо «Лютнист»

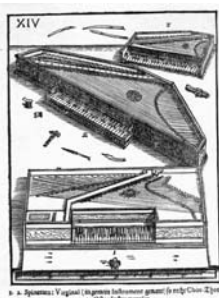

Рис. 2. «Theatrum instrumentorum»

Рис. 3. Л. Фонтана «Автопортрет у спинета»

Рис. 4. Я. Вермеер «Молодая женщина, сидящая за вёрджинелом»

Рис. 5. Я. Вермеер «Молодая женщина, стоящая за вёрджинелом»

Рис. 6. Я. Вермеер «Урок музыки»

Рис. 7. Г. Кампер «Музыкальный вечер»

Рис. 8. Я. Моленар «Вёрджинел»

Рис. 9. М. Пепейн «Трио»

Источники и литература.

1. Вертков К. А. Вёрджинел / К. А. Вертков // Музыкальная энциклопедия / [Гл. ред. Ю. В. Келдыш]. - Т. 1. - М. : Советская энциклопедия, 1973 (Энциклопедии. Словари. Справочники. «Советская энциклопедия». «Советский композитор»). Т. 1, А – Гонг. - С. 743–744.
2. Західноєвропейський живопис 14–18 століть : [Альбом] [Авт.-упоряд. : Л. М. Сак, О. К. Школярєнко]. – К. : Мистецтво, 1981. – 264 с., іл. – (Світ. мистецтво в музеях України).
3. Зимин П. Н. История фортепиано и его предшественников / Зимин П. Н. – М. : Музыка, 1968. – 215 с.
4. Ионина Н. А. Сто великих картин / Н. А. Ионина. – М. : Вече, 2003. – 510 с. – (100 великих).

5. Калашникова О. Л. Идентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей : Навч. посібник / Калашникова Ольга Леонідівна. – К. : Вища освіта, 2006. – 287 с. : іл.
6. Майкапар А. Зримая музыка. Европейская живопись и графика XIV–XIX веков. Каталог выставки в ГМИИ им. А. С. Пушкина / Майкапар А., – М., 2000. – 48 с. : илл.
7. Майкапар А. Орган и клавесин на картинах и картины на органах и клавесинах [Электронный ресурс] / Майкапар А. – Режим доступа : <http://maykapar.ru/articles/kartiny.shtml>
8. Размадзе А. С. Очерки истории музыки отъ древнѣйшихъ временъ до половины XIX вѣка въ четырехъ частяхъ съ двѣнадцатю нотными приложеніями / Размадзе А. С. – М. : Издание А. Г. Кольчугина, 1888. – 373 с.
9. Риманъ Г. Музыкальный словарь / Риманъ Г. ; [переводъ съ 5-го нѣмецк. изданія Б. Юргенсона, дополненный русскимъ отдѣломъ, составленнымъ при сотрудничествѣ П. Веймарна, В. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юргенсона и др. / переводъ и всѣ дополненія подъ редакціей Ю. Энгеля. – М. : Паровая скоропечатня нотъ П. Юргенсона, 1896. – 1536 с.
10. Ройзман Л. И. Спинет / Л. И. Ройзман // Музыкальная энциклопедия / [Гл. ред. Ю. В. Келдыш]. – Т. 5. Симон – Хейлер. — М. : Советская энциклопедия, 1981. – С. 236–237.
11. «Устройство музыки» (Syntagma musicum) Михаэля Преториуса / Композиторы барокко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.clasmusic.ru/index.php/Ustroistvo-muzyki-Syntagma-Musicum-Mihael'ya-Pretoriusa.html>.
12. Histoire du clavecin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_clavecin.
13. Historische Tasteninstrumente : Cembali, Spinette, Virginal, Clavichorde : die Sammlung Andreas und Heikedine Beurmann im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. – München ; New York : Prestel, 2000. – 215 p.
14. Syntagma musicum [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://commons.wikimedia.org/wiki/Syntagma_musicum?uselang=ru