

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ В «НИДЕРЛАНДСКИХ ПОСЛОВИЦАХ» П. БРЕЙГЕЛЯ МУЖИЦКОГО

Нидерландский Ренессанс характеризовался взаимопроникновением традиций Средневековья и идей Возрождения в русле социально-политического и культурного развития этой страны. Человек пробовал жить по-новому, адаптируясь к меняющимся условиям жизни. Существенное влияние на мировосприятие нидерландцев оказали жесткие репрессии, усилившиеся в XVI в. в связи с политикой герцога Альбы по отношению к Нидерландам. Душевная жестокость человека становилась, с одной стороны, своеобразной защитной реакцией на злонравие и несправедливость в обществе, а с другой, - проявлением неадекватности, житейской и прочей глупости, растерянности, духовной слепоты.

Большое значение в формировании миропредставлений нидерландцев эпохи Возрождения сыграли открытия и изобретения в различных областях знаний. Они повлияли на становление новых человеческих ценностей и изменение общественных приоритетов. Основное внимание всё больше уделялось самому человеку, его отношению к себе, к своему предназначению в жизни, к окружающему миру. Утверждается идеал личности - образованный, трудолюбивый, пылкий, активный человек. Вероятно поэтому, в разных видах искусства стала появляться критика тех сторон людской жизни, которые противоречили новоявленному идеалу. Одним из самых очевидных недостатков в человеке была глупость - и сама по себе, и усугубляющая другие недостатки.

Именно в этом смысле - противоположности разумности - и становилась человеческая глупость объектом пристального внимания. Художника, конечно, не могла вдохновлять сама по себе глупость в людях, которым Бог не дал большого ума. Глупость, входящая в человека, поддавшегося общему поветрию и не сделавшего над собой усилие противостоять ему, вызвала у художника неприятие и протест. Охваченность глупостью было не столько личной бедой кого-то, сколько бедой, грозившей общественному сознанию. Потеря верного понимания жизни, забвение идеальных представлений о мире и человеке в мире всегда остро чувствуется творцами искусства, и они возвышают свой голос в защиту человека разумного, - не идеального, конечно, но страждущего идеала. Оттого художники нелюбимы в своём пафосе, а бывает, не шадят и сатирических красок в отражении противоречивости между мечтой об идеале и повседневной действительностью. И было бы неверно принимать талантливые изображения человеческой глупости за объективацию ради объективации, отказывая искусству в его преобразующей силе, всегда неповторимой в своём художественном языке. Образованность и глупость, активность и пассивность, трудолюбие и лень, заинтересованность и безразличие - всё это составляет диалектику взаимоотношений в обществе Нидерландов XV - середины XVI в.

Оценка глупости, как и всяких иных человеческих качеств и поступков, ярко запечатлевается в устном народном творчестве, особенно в пословицах и поговорках. В нидерландском фольклоре они вместе с другими его жанрами, по-своему отражают те или иные стороны национальной ментальности. И в фольклоре диапазон колоритных словесных меток глупости весьма широк - от саркастической язвительности до добродушной насмешки и даже иронической похвалы, что неявно подразумевает противопоставление некой норме, часто обычному здравому смыслу.

Ценность афористических выражений, в том числе пословиц и поговорок, была понятна давно, а в эпоху Возрождения коллекционирование афоризмов, пословиц стало одним из многих выражений энциклопедического духа европейцев. По мнению ряда исследователей (Р. Марийнссена, Д. Снайдера, Р. Хейгена и других), начало этому процессу положил в 1500 г. Эразм Роттердамский. За его публикацией пословиц и знаменитых изречений латинских авторов последовали многочисленные нидерландские и немецкие собрания. В 1564 г. вышел в свет роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», поэтика которого соотносится с явлением карнавализации и карнавального смеха и в котором среди прочего описывается остров пословиц. К 1558 г. П. Брейгель создал живописный цикл «Двенадцать пословиц», сцены которого впоследствии вошли в крупное произведение «Нидерландские пословицы» (1569). Именно эта работа художника была посвящена изобличению человеческой глупости и безумства. Схожее мнение высказывали Н. Гершензон-Чегодаева [1], У. Гибсон [4], Р. Марийнссен [6] и другие исследователи творчества П. Брейгеля Мужичко.

В картине нидерландского мастера рисуется повседневный нидерландский быт, где каждый человек занят, на первый взгляд, обыденными делами. Однако понимание смысла пословиц, приводит зрителя к осознанию алогичности действий изображённых людей. Они идут на поводу у глупости, не руководствуясь нормальным укладом жизни и общественных отношений.

Около ста двадцати сцен-пословиц представляют собой цепочку идеограмм, созданных с помощью, прежде всего, вербальных аллегорий. Данное произведение несёт не реалистическое, а аллегорическое содержание, является объединение в одном изотексте изображений пословиц, близких по смыслу, но различных по визуальному выражению, т.к. основной семантикой представленных здесь пословиц оказывается глупость. Иносказательность повествования проявляется также в том, что в небольшом пространстве картины происходит столь много глупых поступков: человек взаимодействует с дьяволом, животные ведут себя как люди, а весь мир напоминает суетливый «муравейник». Явная гиперболизация в выражении такого содержания подчёркивает взаимосвязь словесного способа выражения пословиц и их визуализацию средствами изобразительного искусства.

Важно отметить, что в анализируемом произведении идеограммы на тему глупости можно объединить в несколько семантических групп. Например, черты характера и поведения человека («Сесть между двух стульев», «Вооружённый до зубов», «Терпеливый как ягнёнок», «Плыть против течения», «Держать глаз на парусе»), взаимоотношения людей («Водить друг друга за нос», «Вставлять спицы в колёса», «Разбрасывать розы перед свиньями», «Надевать голубой плащ на своего мужа»), житейских поступков («Жарить целую селёдку ради икры», «Один стрижёт овцу, другой — свинью», «Убить двух птиц одним ударом»), отношение к христианству («Пеленать

дьявола», «Держать свечу перед дьяволом». «Привязывать льняную бороду к лицу Христа», «Исповедаться перед дьяволом») и другие. Визуализированные Брейгелем некоторые сферы, где сказалась глупость, иллюстрирует разнообразные личностные качества человека, его мирозерцание, отношение к окружающей действительности и т.д. К сожалению, отсутствие фактологических сведений об истории создания «Нидерландских пословиц» затрудняет выявление приоритетных для художника семантических подгрупп. Можно предположить, что он ставил своей главной задачей показать «всеохватность» и «вездесущность» глупости.

Подтверждением сказанному может служить и композиционное решение произведения. Началопологающая идеограмма здесь, на наш взгляд, - пословица «Надевать голубой плащ на своего мужа». Её центричное расположение немного ниже условного пересечения двух композиционных диагоналей, колористический акцент (красный и голубой цвет), вертикальность силуэта изображённых образов наделяют данную идеограмму такой функцией. Дальнейшее прочтение изотекста происходит достаточно свободно, благодаря хаотичному расположению идеограмм в пространстве картины, сведению до минимума различных акцентов, отсутствию ритмического порядка.

Так, вся композиция предстаёт как динамичная и открытая. При этом совмещение нескольких приёмов - нелинейное размещение предметов, многообъектность, разомкнутость композиции - помогает, на наш взгляд, выявить особую семантику всего изотекста: людская глупость не знает пределов и потому может разрушить любой порядок и гармонию.

Таким образом, осознание явлений человеческой глупости, занимало значительное место в мироотношении нидерландцев и в самобытном видении художников XV - XVI вв. Художники воплощали в своих произведениях известные и популярные сюжеты и образы, визуализировали пословицы, поговорки и т.д. Главным источником их впечатлений была сама жизнь, светлые стороны которой оттеняются тёмными, к чему отмеченные печатью таланта творцы особенно чутки и зорки. Особенность выражения тематики глупости в «Нидерландских пословицах» П. Брейгеля Старшего состоит в обращении к такой уникальной форме визуализации полисемантических идей и понятий, как идеограмма.

Список литературы:

1. Гершензон-Чегодаева, Н.М. Брейгель/ Н.М. Гершензон-Чегодаева. - М. : Искусство, 1983. -412с.
2. Кудрикова, С. Перевернутый мир : творческий портрет нидерландского художника П. Брейгеля / С. Кудрикова // Музык. жизнь. - 1992. - № 7/8. - С. 24-26.
3. Никифорова, А.Н. Идеограмма в изобразительном искусстве Ренессанса: к проблеме интерпретации художественного текста / А.Н. Никифорова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і мастацтваў / рэдкаст.: Б.У. Святоў і інш. - Мінск. 2009. - №11 (1). - С. 12-18.
4. Gibson, W.S. Pieter Bruegel and the Art of Laughter (Ahmanson-Murphy Fine Arts Books) / W.S. Gibson. - New York : University of California Press. 2006. - 287 p. : ill.
5. Hagen, R.-M. Pieter Bruegel the Elder c. 1525-1569. Peasants, Fools and Demons / R.-M. Hagen, R. Hagen. - London : Benedikt Taschen Verlag, 1996. - 95 p. : ill.
6. Marijnissen, R.H. Bruegel. Tout Pœuvre peint et dessine / R.H. Marijnissen. - Paris: Founds Merkator, 2003. - 419 p.: ill.
7. Snyder, J. The Northern Renaissance Art: Painting, Sculpture, the Graphic Arts from 1350 to 1575/ 2nd edition / J. Snyder. - New York: Prentice Hall, 2004. - 592 p.