

СЮЗАННА МЭТИСОН

Suzanne Matheson
Доктор филологических наук,
доцент факультета английского
языка, Уинсорский университет
2106 Chrysler Hall North
Windsor, ON N9B 3P4, Canada
Адрес электронной почты:
mathes4@uwindsor.ca

Suzanne Matheson
Doctor of Philology
Associate Professor,
English Department
University of Windsor
2106 Chrysler Hall North
Windsor, ON N9B 3P4, Canada
Email: mathes4@uwindsor.ca

АЛЕКС МАККЕЙ

Alex McKay
Художник, фотограф,
независимый исследователь
2106 Chrysler Hall North
Windsor,
ON N9B 3P4, Canada
Адрес электронной почты:
aamckay@mac.com

Alex McKay
Artist, photographer,
independent researcher
2106 Chrysler Hall North
Windsor,
ON N9B 3P4, Canada
Email:
aamckay@mac.com

ОТРАЖАЯ ДЕТРОЙТ: ЗЕРКАЛО КЛОДА В США

MIRRORING DETROIT: THE CLAUDE MIRROR IN AMERICA

Алекс Маккей.
Здание Ямасакис,
отражение в зеркале Клода.
Педагогический колледж,
Уэйнский государственный
университет, Детройт,
штат Мичиган.
2012.

Alex McKay.
A Claude Mirror View
of the Yamasaka Building,
College of Education,
Wayne State University,
Detroit, Michigan.
2012.

Редакция журнала *Secreta Artis* выражает благодарность Сюзанне Мэтисон и Алексу Маккею за предоставленную возможность опубликовать фотографию «A Claude Mirror View of the Yamasaka Building, College of Education, Wayne State University, Detroit, Michigan» и комментарий к ней.

Важную роль для понимания феномена зеркала Клода сыграл наш оригинальный исследовательский метод. Высвободив оптический прибор из музейного пространства, мы используем его согласно предназначению – для работы на природе. Современный художник Алекс Маккей сумел применить зеркало Клода в своих творческих работах, одну из которых вы видите в публикации. Мы смогли заполнить лакуны в знаниях о возможностях этого устройства, сохранявшиеся больше столетия.

«Зеркало Клода», или «стекло Клода», «зеркало Лоррена», «черное зеркало», – оптический прибор для наблюдения пейзажа, который появился в XVIII в. и был назван так из-за своей способности превращать пейзажный мотив в нечто напоминающее работы французского художника XVII в. Клода Лоррена. Маленькие черные выпуклые зеркала (обычно размером с ладонь) широко использовались художниками, путешественниками и поэтами для созерцания, «редактуры» натуральных мотивов и создания графических и живописных пейзажей. Путешественники часто брали с собой зеркала Клода, чтобы любоваться красивыми ландшафтами Великобритании, континентальной Европы и Северной Америки. В таких местах, как долина реки Уай или Озерный край, путешествующие обычно останавливались на смотровых площадках (карты и зеркала Клода можно было приобрести в магазинах оптических приборов, канцелярских принадлежностей, у поставщиков художественных материалов, а в последующие времена – и в туристических местах), поворачивались спиной к пейзажу, брали в руки черное зеркало и созерцали обрамленный, преображенный ландшафт, находившийся позади них. Изменение перспективы и насыщенности цвета, сжатый тональный диапазон и повышенная контрастность изображения приводили к потере отдельных деталей, особенно в тенях, но объединяли формы и линии пейзажа. По сути, зеркало Клода существенно видоизменяло натуральный пейзажный мотив, выявляя его живописные качества, делая масштабы и детали более удобными для воспроизведения, и, что крайне важно, значительно упрощало работу художника.

В течение нескольких веков традиция использования зеркала Клода оказывала существенное влияние на ландшафтный дизайн,

фотографию, кинематограф и, безусловно, пейзажную живопись. Мы только подступаемся к переоценке роли «зеркал Клода», и точно так же, как в исследованиях Д. Хокни по практическому использованию зеркал и оптических устройств в живописи, лишь реальное применение зеркал в работе художника поможет нам научиться распознавать, в каких произведениях они применялись раньше и как повлияли на развитие изобразительного искусства в прошлом и настоящем.

В Интернете можно найти много безусловно «живописных» ландшафтов, сфотографированных Алексом Маккеем при помощи зеркала Клода, но фотография, выбранная редакцией журнала *Secreta Artis*, наиболее интересна. Представляя собой «двойное» изображение, одновременно демонстрируя отражение в зеркале Клода и исходный вид, она ощутимо уступает другим фотоработам Алекса Маккея в «живописности» (в том смысле, в каком это слово понимали в эпоху создания зеркала). На этом снимке не увидишь ни множество постепенно отступающих вдаль кулисных планов, ни нависающих ветвей деревьев, которые обрамляют и подчеркивают центр композиции; нет ни руин, ни вьющейся лентой реки или тропинки, ни усадьбы, окруженной ландшафтным парком. Напротив, на фотографии – образец модернистской архитектуры и то, что в США считается «ландшафтным дизайном»: кучка деревьев, посаженных без намерения создать оригинальный пейзаж. Зачем утруждаться, если всего в нескольких минутах езды на автомобиле изобилует девственная природа?

Но несмотря на то что анализируемое изображение далеко от представления о «живописном», бытовавшего в XVIII и XIX столетиях, его «живописность» очевидна. Впрочем, фото напоминает и открытки середины прошлого столетия: выхолощенный китч (возможно, даже кэмп), прямо противопоставленный гипермаскулинности запечатленного на снимке здания эпохи модернизма.

На фотографии – юго-западная часть учебного корпуса Университета Уэйна, расположенного в Детройте (штат Мичиган, США). Это здание, построенное в 1960 г., спроектировал Минору Ямаками, который сегодня известен прежде всего как архитектор разрушенных башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Снимок сделан с противоположной от учебного корпуса стороны улицы Уэст-Кирби

Клод Лоррен. Римская Кампанья. Ок. 1639 г. Холст, масло. 101,6x135,9 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

у многоквартирного дома с магазинами на первом этаже, в витринах которых и в зеркале Клода Лоррена отражается творение Ямаками.

Зеркало Клода, к которому прибегали приверженцы «живописного» стиля, использовано здесь для создания своеобразного ретро-ностальгического изображения в стиле открыток 1950-х годов. Но по чему конкретно ностальгирует автор? Возможно, из-за трагедии Всемирного торгового центра Ямаками ассоциируется прежде всего с утраченным оптимизмом эпохи модернизма, потерпевшим крушение вместе с нью-йоркскими башнями, а затем еще раз в экономический кризис 2008 г. и постепенно уходящим в прошлое. Творение Ямаками полно и внутренних противоречий: приземистая конструкция, в которой неоклассическая прочность сочетается с вездесущими в творчестве этого архитектора «готическими» арками, которые как будто тщетно пытаются взлететь, подняв здание в воздух. Аркада напоминает клуатр средневекового монастыря, но она обращена во внешнее, а не во внутреннее пространство, что, пожалуй, соответствует предназначению университетского корпуса.

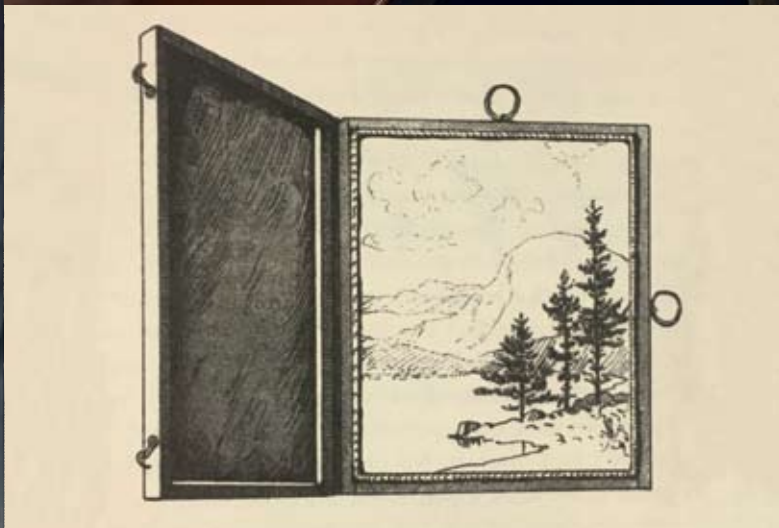
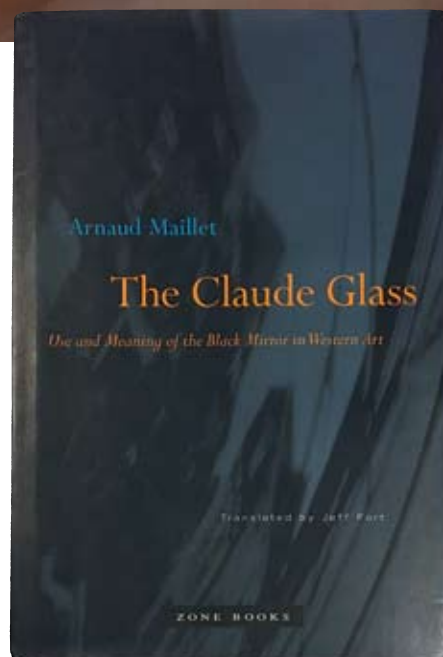
Университет расположен в Новом городском центре Детройта. Этот деловой район появился в последнем десятилетии XIX века, достиг своего расцвета в 1920-е годы, но во вре-

мена Великой депрессии начался период угасания. Следующий кризис наступил в десятилетие после Великого восстания в Детройте (1967), которое также называют «Расовый бунт» (так говорят те, кто, возможно, предпочитают не замечать вполне ощутимых последствий рабства, до сих пор существующих в США). Несмотря на то что район Нового городского центра потерял былую значимость, здание, в стенах которого в 1956 г. расположился Университет Уэйна, процветает и разрастается вопреки тому, что Детройт буквально на глазах разрушается из-за так называемого «бегства белого населения» (термин, упрощающий истинное положение дел).

Население Детройта состоит почти на 83% из чернокожих, на 8% из испаноязычных и лишь на 10% из белых, но процентное соотношение студентов и сотрудников Университета Уэйна – почти 60% белых, 17% чернокожих и только 5,2% испаноязычных. Зеркало Клода – черное зеркало, но что отражает оно на рассматриваемом фотоснимке? Контраст двух изображений в одном кадре не только показывает возможности зеркала Лоррена, но и характеризует Америку в целом. Университет Уэйна – высококлассное образовательное учреждение, а его проблемы – лишь отражение более масштабных общественных проблем как Америки, так и Запада в целом.

Зеркало Клода Лоррена с двумя линзами (Франция, вторая половина XIX в.); набор для работы акварельными красками производства Newmap (Англия, первая четверть XIX в.). Собр. Д. В. Фомичевой. Хорошо видно, насколько значительно черное выпуклое зеркало корректирует тон и цвет отражаемого объекта.

Обложка и одна из иллюстраций книги Arnaud Maillet "The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art".

¹ См.: Фомичева Д. В. Забытые ценные элементы академической школы рисунка XVIII–XIX веков // *Secreta Artis*. 2018. № 1 (01). С. 62; Фомичева Д. В. Композиционные приемы классической европейской школы живописи: виньетирование // *Secreta Artis*. 2019. № 1 (05). С. 24; Грин Н. Э. Композиция пейзажа: предписания европейской художественной школы XIX столетия. Часть I. Линейная композиция / перевод и комментарий Д. В. Фомичевой // *Secreta Artis*. 2019. № 2 (06). С. 27, 31.

² Единственная монография о зеркале Клода – книга Maillet A. *The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art*. N. Y.: Zone Books, 2004. 300 p. В этом исследовании, к сожалению, почти отсутствует информация о причинах применения зеркал Клода Лоррена, не привлечены материалы опубликованных в XIX в. руководств для художников, где упоминается черное выпуклое зеркало и описываются методы его использования.

³ Хокни Д. *Секреты старых картин*. М.: Арт-Родник, 2004. 236 с. (перевод с английского впервые опубликованной в 2001 г. книги «The Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters»). Совместно с BBC Д. Хокни создал двухсерийный видеофильм «Secret Knowledge» об использовании оптических приборов в живописи, в котором также отсутствуют упоминания о зеркале Клода Лоррена. Предполагаю, что этот оптический прибор неизвестен Хокни.

⁴ Иеннике Ф. И. *Руководство к живописи масляными красками / полн. пер. с 4-го нем. изд. и доп. Л. Соловьева*. 2-е изд. СПб.: Изд-во В. И. Губинского, [1909]. С. 195. Там же. С. 195. Книга Ф. И. Иеннике – одно из популярнейших руководств для художников. Согласно данным РГБ, оно издавалось восемь раз (1883, 1884, 1887, 1891, 1894, 1896, [1909], 1914). Зеркало Клода упоминается также и в книге русского художника Л. П. Первухина «Новая полная школа самообучения живописи. Составлена по лучшим иностранным руководствам, согласно указаниям профессоров итальянской, французской, немецкой и английской академий художеств» (издавалась трижды: 1903, [1908], [1912]).

⁵ Иеннике Ф. И. *Живопись масляными красками: полное практическое руководство к изучению живописи масляными красками / пер. с нем. и доп. по соч. проф. Ф. А. Гупиля П. Александровым*. СПб.: Книгоиздательство «А. Ф. Сухова», 1914. С. 129. Дата обращения: 11.12.2019.

⁶ Фомичева Д. В. Зеркало Клода // *Художественный совет*. 2008. № 1 (59). С. 17–18. Фотоснимок А. Маккея, сделанный с отражения в зеркале Клода, публиковался также в: Фомичева Д. В. Производители и поставщики редких художественных материалов // *Художественный совет*. 2009. № 3 (67). С. 14.

⁷ Иеннике Ф. И. *Руководство к живописи масляными красками / полн. пер. с 4-го нем. изд. и доп. Л. Соловьева*. 2-е изд. СПб.: Изд-во В. И. Губинского, [1909]. С. 190.

Secreta Artis продолжает публикации, посвященные феномену зеркала Клода Лоррена¹. Сегодня этот оптический прибор для художников малоизвестен даже в среде специалистов, несмотря на то что он широко использовался, в особенности пейзажистами XVIII–XIX столетий².

Британский художник Дэвид Хокни, современный исследователь оптических приборов для живописи, не упоминает о зеркале Клода Лоррена в своей книге «Секреты старых картин»³. Но без информации об использовании черных выпуклых зеркал сведения о применении оптики в классической европейской живописи не будут полны. Более того, зеркало Клода – один из самых интересных оптических приборов, поскольку он позволяет существенно отредактировать натуру, что особенно актуально в искусстве пейзажа.

Потребность в оптическом «исправлении» пейзажного мотива напрямую связана с невозможностью воспроизвести тона природы средствами живописи: небо светится (небо – источник света), а на палитре светящихся красок нет. Не светятся ни белый грунт на холсте, ни белая бумага. Автор одного из популярнейших самоучителей для художников XIX в. немецкий профессор Ф. И. Иеннике так пишет об этой проблеме: «...Как ни важно передать точно и правдиво всю постепенность перехода света и теней, приходится сознаваться, что точная передача невозможна, так как для этого те средства, которыми располагает художник, совершенно недостаточны. Так самая белая бумага только в пятьдесят семь раз светлее черной»⁴. «...Рекомендуем выдерживать тона несколько слабее или нейтральнее, чтобы избежать кричащих и жестких тонов. Черное зеркало может в этом случае оказать услугу...»⁵.

В классическом европейском пейзаже художник сам выстраивал систему контрастов, фактически сочинял тональное решение композиции. Одна из многочисленных «услуг», которую черное зеркало Клода Лоррена оказывало живописцу, – это значительное снижение тонов натурного пейзажного мотива, их приближение к тонам красок на палитре. «Живопись прибегает к средствам совершенно отличным от тех, которыми располагает природа»⁶.

Канадский художник, фотограф Алекс Маккей и доцент Уинсорского университета, доктор филологических наук Сюзанна Мэтисон проводят исследование зеркала Клода Лоррена, некоторые результаты которого опубликованы на сайте этого учебного заведения:

http://web2.uwindsor.ca/hrg/amckay/Claudemirror.com/Claudemirror.com/Claude_Mirror_Introduction.html⁷.

А. Маккей принадлежит к тем редким профессионалам, которые освоили «стекло Клода» практически. Фотоснимки А. Маккея, выполненные с использованием черных выпуклых зеркал, были впервые опубликованы в России журналом «Художественный совет» в 2008 г.⁸

Фотография, воспроизводимая в *Secreta Artis*, наглядно демонстрирует, как значительно зеркало Клода изменяет тона пейзажа, сохраняя цвета его элементов. На снимке запечатлено отражение архитектурного мотива в стеклах витрин и овальном черном зеркале, благодаря чему появляется возможность сравнить, насколько «засвечен» отражающийся в витринах пейзаж – и насколько темнее тона, насколько менее ярок свет в зеркале Клода Лоррена. Ф. И. Иеннике так пояснял эффект черных зеркал: «Благодаря... ослаблению яркости света контрасты цветов выступают... что и служит верным указанием, какие тона нужно взять...»⁹.

Фомичева Д. В.,
первый заместитель
главного редактора

¹ See: Fomicheva D. V. "Forgotten Valuable Elements of the Academic School of Drawing in the Eighteenth – Nineteenth Centuries", *Secreta Artis* 1 (01) (2018), p. 62; Fomicheva D. V. "Compositional Techniques of the Classical European School of Painting: Vignetting", *Secreta Artis* 1 (05) (2019), p. 24; Green N. E. "Landscape Composition: Prescriptions of the European School of Fine Arts of the 19th Century. Part I: Linear Composition (translation and commentary by D. V. Fomicheva)", *Secreta Artis* 2 (06) (2019), pp. 27, 31.

² The only existing monograph on the Claude mirror is Maillet A. *The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art*. N. Y.: Zone Books, 2004. 300 p. Unfortunately, the given study provides almost no information on the reasons for using the device; materials from 19th century artist's manuals touching upon the black convex mirror and methods of its use, were not included.

³ D. Hockney together with BBC created a two-part TV series *Secret Knowledge* on the use of optical devices in painting, which also fails to mention the Claude glass. It can be assumed that this optical device might have been unknown to Hockney.

⁴ Jaennicke F. I. *Guide to Oil Painting* / 4th edition, fully translated from German into Russian and updated by L. Solovyev. 2nd edition. St. Petersburg: V. I. Gubinsky Publishing House (Izdatelstvo), 1909, p. 195.

⁵ Ibid. Jaennicke's book is one of the most popular artist's manuals. According to the Russian State Library, its translation from German into Russian was published eight times (1883, 1884, 1887, 1891, 1894, 1896, [1909], 1914). The Claude mirror is also mentioned in the work of Russian artist L. P. Pervukhin, *New Complete Self-Study Guide to Painting. Compiled according to the best foreign manuals, in compliance with the instructions of professors from the Italian, French, German and English Academies of Fine Arts* (published three times: 1903, [1908], [1912]).

⁶ Jaennicke F. I. *A Complete Practical Guide to the Study of Oil Painting* / translated from German and updated by P. Aleksandrov in accordance with the works of prof. F. A. Gupil. St. Petersburg: A. F. Sukhov Publishing House (Izdatelstvo), 1914, p. 129.

⁷ Access date: 12.11.2019.

⁸ Fomicheva D. V. "Claude Glass", *Art Council* 1 (59) (2008), pp. 17–18. The photograph taken by A. McKay from a reflection in a Claude mirror was also published in: Fomicheva D. V. "Manufacturers and Art Suppliers of Rare Art Materials", *Art Council* 3 (67) (2009), p. 14.

⁹ Jaennicke F. I. *Guide to Oil Painting* / 4th edition, fully translated from German into Russian and updated by L. Solovyev. 2nd edition. St. Petersburg: V. I. Gubinsky Publishing House (Izdatelstvo), 1909, p. 190.

Secreta Artis continues its series of publications dedicated to the phenomenon of the *Claude Lorrain mirror*¹. It is worth noting that nowadays this optical device for artists is little known even among specialists, despite the fact that it was widely used by landscape painters of the 18th – 19th centuries².

The aforementioned tendency can be illustrated by the fact that British artist David Hockney, modern researcher of optical painting instruments, fails to mention the Claude glass in his book entitled *Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters*³. Yet no attempt at analyzing the role of optics in classical European painting will be comprehensive enough without mention of the use of black convex mirrors. Furthermore, the Claude glass is one of the most peculiar devices as it allows one to significantly modify nature, which is especially relevant to landscape art.

The need for an optical "correction" of the landscape motif is directly connected to the inability to reproduce the tones of nature by means of painting: the sky glows (the sky is the source of light), yet there are no luminous colors in the palette; neither white ground on the canvas nor white paper shines.

The author of one of the most popular artist's manuals of the 19th century, German professor Friedrich Jaennicke addressed the aforesaid objective challenge in the following way: "...Regardless of how important it is to accurately and truthfully convey the entire gradual transition of light and shadow, one has to admit that precise portrayal is impossible due to the complete insufficiency of means at the artist's disposal. The whitest paper is only fifty-seven times lighter than black"⁴. "...We recommend keeping the colors somewhat weaker or more neutral in order to avoid garish and rigid tones. It is in this case that black mirror can be of great service..."⁵.

In the classical European landscape, the artist himself would draw up a system of contrasts virtually creating the whole tonal scale of the composition. In this regard one of the many "services" the Claude mirror provided to painters was a significant reduction in the tones of the natural landscape motif, their approximation to the tones of the colors in the palette. "Painting resorts to means totally different from those available to nature"⁶.

Canadian artist and photographer Alex McKay together with associate professor at the University of Windsor Dr. Suzanne Matheson are conducting a study on the Claude mirror, some of the results of which can be found on the University's website: http://web2.uwindsor.ca/hrq/amckay/Claudemirror.com/Claudemirror.com/Claude_Mirror_Introduction.html⁷.

McKay belongs to those rare professionals who have mastered the Claude glass in practice. His works carried out with the use of black convex mirrors were first published in Russia by *Art Council* journal in 2008⁸.

The photograph reproduced in *Secreta Artis* clearly demonstrates that the Claude glass remarkably alters the tone of the landscape preserving the initial colors of its elements – the image captures the reflection of the architectural motif in the window glass and the oval black mirror, which makes it possible to compare how the view changes when seen through the optical device: the landscape reflected in the showcases is curiously more "exposed", while the Claude glass reflection seems much darker, the brightness of light appears to have diminished.

The observed effect of black mirrors was previously explained by Friedrich Jaennicke: "Color contrasts come forward due to the weakening of light brightness..., which can serve as a reliable guide to the tone selection..."⁹.

Daria Fomicheva, Deputy Chief Editor

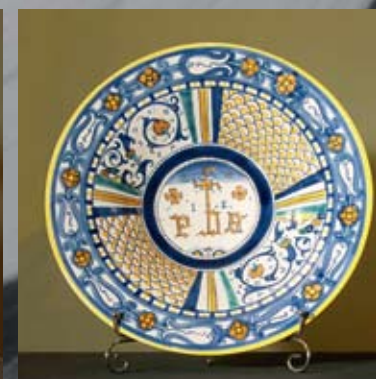
ОБУЧЕНИЕ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
ТЕХНИКЕ КЕРАМИКИ
И ФАРФОРА.
ПРОБНЫЕ УРОКИ

ТЕЛ.: +7 (495) 531 5555
[ДОБ. 123, 348, 506]

МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ И ФАРФОРА

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯШНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

ЗАКАЗ КЕРАМИКИ И ФАРФОРА: +7 (495) 531 5555 MASTERSKIE@ACADEMY-ANDRIAKA.RU

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ, КОПИИ,
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ИНТЕРЬЕРА

