

Филимонов С.В.1

Часть 2. А. АУДИОСЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ

1 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава РФ, 197022, Санкт-Петербург, Россия

Filimonov S.V.

PART 2. A. AUDIO-SENSORY DEPRIVATION AND FAMOUS ARTISTS

Резюме

В предыдущих частях мы рассматривали влияние на творческую деятельность великих композиторов аудиосенсорной депривации, явления при котором звуковая информация, поступающая в мозг резко ограничена или отсутствует.

Данная статья посвящена особенности влияния глухоты, тугоухости и ушного шума на творческую деятельность знаменитых художников. Анализируется динамика протекания ушных заболеваний, их влияние на психоэмоциональную составляющую художников, стиль картин и особенности написания. В части 2Б рассматриваются возможные версии патологических процессов, повлиявших на состояние слуха (Франсиско де Гойя), развитие психических расстройств, влияющих на выбор цветов и красок, так и самокалечение, неадекватные действия по отношению к своему собственному телу (Ван Гог). Показывается, что на их проявление повлияла в большей степени не глухота, как нозологическая форма, а изнуряющий тиннитус и вестибулопатии, как отологический синдром какого-либо общего заболевания организма. Анализируется аудиосенсорное депривационное влияние на состояние других анализаторных систем, особенно зрительной, что выражается в позитивном усилении когнитивных функций мозга, глубокому проникновению во внутренний мир персонажей, детализации объектов, педантичности воспроизведения образов, что можно обозначить как «особый» стиль глухого художника. В качестве наиболее ярких и изученных примеров приводятся биографические данные глухих

и тугоухих художников: Хендрика Аверкампа, Франциско де Гойя, Джона Брюстера, Карла Гампельна, Винсента Ван Гога, симптомокомплексы их заболеваний и творческие стили.

Ключевые слова: Аудисенсорная депривация, тугоухость, глухота, великие художники, детализация объектов, визуализм.

Abstract

The previous parts showed the influence of audio-sensory deprivation on creative results of the great composers, a phenomenon when the sound information getting to the brain is dramatically restrained or completely lost.

The given article is devoted to the peculiarities of deafness, hearing loss and tinnitus (noise in the ear) impact on the creative work of the great artists.

The dynamics of ear diseases development, their impact on the psycho-emotional state of the artists, their painting style and painting features are evaluated. Possible versions of the pathologic processes that could affect hearing condition (Francisco de Goya), development of the mental disorders affecting the color and paint choice as well as autotomy (self-mutilation), inadequate actions with own body (Van Gogh) are analyzed. It is explained that exhausting tinnitus and vestibulopathy as otology syndrome of some general disease of the body affected mostly than deafness as a nosological form.

Audio sensory deprivation effect on the state of other human analyzers, especially the visual system, is evaluated. It is displayed in positive enhancement of brain cognitive functions, deep penetration into the inner world of the characters, detailing of objects, pedantry of image reproduction that can be denoted as "special" style of a deaf artist.

As the most striking and studied examples, some biographical facts, symptom complexes of the diseases, and creative styles of such deaf artists and artists with hearing loss as Hendrick Avercamp, Francisco de Goya, John Brewster, Karl Hampeln, Vincent Van Gogh - are provided

Keywords: Audio sensory deprivation, hearing loss, deafness, great artists, Van Gogh syndrome, depression, object detailing, riot of colors, tinnitus, vestibular disorders, visualism.

Хендрик Аверкамп



Хендрик Аверкамп

Хендрик Аверкамп (1585–1634 гг.) — голландский живописец эпохи барокко, родился в Амстердаме глухим. В 1586 г. семья Аверкампа переехала в Кампен, где отец открыл аптечное дело. С материнской стороны Аверкамп был внуком ученого Петра Мероутануса. Получил от своей матери уроки письма и рисования, и мог в дальнейшем выразить свои чувства в рисунках,

так как из-за глухоты была нарушена речь.

С двенадцати лет к Хендрику Аверкампу был взят учитель рисования. В возрасте восемнадцати лет Аверкамп переселился в Амстердам, где стал обучаться живописи у датского художника Питера Изакса. В ранних работах Аверкамп заметно влияние фламандской школы, в частности, пейзажиста Гилисса ван Конинкслоо.

В 1614 г. Аверкамп вернулся в свой маленький провинциальный городок Кампен, где и остался проживать и работать вплоть до своей смерти в 1634 г. Среди излюбленных мотивов Аверкампа — изображение зимних пейзажей. Художник достиг высокого мастерства в передаче голубовато-серебристой поверхности застывших каналов, влажной и морозной атмосферы воздуха (“Катание на коньках”, Государственный музей изобразительных искусств, Москва; “Развлечения на льду”, Маурицхёйс, Гаага).



Зимний пейзаж с катаниями на льду. Хендрик Аверкамп. 1609 г. Рейксмузеум, Амстердам.

Множество зимних пейзажей и жанровых сцен было создано художником с 1614 по 1634 гг. Написанные картины очень занимательны, пестры и оживленны, пользовались большой популярностью в бюргерской среде и среди простых горожан.

Множество прилежных и занятых людей, высокий и далекий горизонт характеризуют типичные картины художника Аверкампа. Характерная особенность художника — это привнесение в пейзажи жанровых мотивов. Большое количество фигурок оживляют и вносят определенное сюжетное начало в пейзажные виды. В картине «Катание на коньках» Аверкамп знакомит зрителя с одной из примечательных сторон голландского быта: замерзшие зимние каналы становятся для горожан местом излюбленных зимних развлечений. Здесь катаются на коньках, возят на санках детей, гоняют клюшкой мяч, перевозят грузы. Оставляя передний план картины свободным, Аверкамп фиксирует конкретные приметы местности — стены и башни крепости, характерный изгиб залива, мачты судов.



Катание на коньках. Хендрик Аверкамп. 1610–1615. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

Небо, почти всегда затянутое облаками, пасмурное, занимающее обычно почти половину всего полотна было излюбленным предметом его письма. Это обусловлено тем, что последняя четверть 16-ого столетия, во время которого родился и провел детство Аверкамп, считается одним из самых холодных климатических периодов в истории Нидерландов. В замке Виндзор в Англии находится значительная коллекция картин художника.

Карл Гампельн [1,2,3,4]

Австриец по происхождению, Карл Гампельн (1794–1880 гг.) родился в Москве. Его отец, Гампельн-старший приехал в Санкт-Петербург в 1779 году из Польши. В начале 1790-х годов семейство Гампельна переехало в Москву, где и родился Карл-младший. Мальчик был глухонемым от рождения и его отправили в Вену на воспитание – в учебное заведение для глухонемых. Яркое дарование художника проявилось в нем с детства. Гампельн поступил в Венскую Академию художеств.



Карл Гампельн, автопортрет, XIX в.

В 1812 г. на семью художника, проживавшую в Москве, обрушилось несчастье: все имущество родителей сгорело при пожаре. Отец, не пережив удара судьбы, вскоре умер, а мать, оставшись в крайней бедности, не могла оплачивать дальнейшее обучение сына за границей. Однако, во время Венского конгресса 1815 г. он был представлен императору Александру I, который принял решение оплатить дальнейшее обучение талантливому юному художнику, намеревавшемуся жить и работать в России.

Гампельн, как прекрасный рисовальщик, работал и в графике (в том числе, как гравёр и литограф), и в живописи, писал акварелью и маслом. Карл подписывал свои картины полной фамилией или сложной монограммой, но всегда с добавлением фр. «Sourd-muet», а иногда просто «Sourd-muet» без имени и фамилии, как глухонемой.



*Любовное послание. К. К. Гампельн.
Около 1850 г.*



Тройка на улице Санкт-Петербурга. К. К. Гампельн.

К жанру графического портрета Карл Гампельн обратился в конце 1810-х годов. Его манера вскоре стала хорошо узнаваема. Точность, ясность и отчетливость штриховки выдают руку гравера, работавшего резцом. Почти на всех портретах петербургского периода художник подробнейшим образом воссоздавал окружающую модель обстановку со множеством деталей, дающих представление об изображенном.



*Портрет П. П. Коновницына.
К. К. Гампельн*



*Портрет С. Л. Пушкина.
К. К. Гампельн*

Так изображен П. Л. Шиллинг, выдающийся ученый и изобретатель, востоковед на фоне шкафов с приборами и предметов своей коллекции; П. П. Коновницын, один из близких знакомых художника, в непринужденной домашней обстановке, за столом с книгами, чернильницей с перьями и дымящейся чашкой чая; С. Л. Пушкин, отец поэта, мирно покоится в кресле с любимой собакой у ног. В женских портретах Гампельн часто переносил из одной композиции в другую излюбленный набор предметов, создававших уют домашнего очага.

Одним из самых известных и значительных произведений Карла Гампельна петербургского стала панорама «Екатерингофское гулянье» (1825). Панорама представляет собой узкую ленту длиной около 10 метров и высотой 9,5 сантиметров, склеенную из 12 листов, исполненных в технике офорта и акватинты. Количество изображенных на ней жанровых сцен народного гулянья и персонажей неисчислимо.

«Екатерингофское гулянье» — подлинный шедевр русской гравюры первой половины XIX века.



Екатерингофское гулянье. К. К. Гампельн. 1824 г.

В конце жизни Гампельн переселился из России в Англию, в Лондон, а последние свои годы прожил в Вене, где умер в 1880-м году.

Джон Брюстер [4]



Джон Брюстер

Джон Брюстер-младший родился в 1776 г. в Хэмптоне, штат Коннектикут.

Будучи глухим от рождения, он рос в то время, когда не было никаких стандартов, что касалось языка глухих. Священник научил Джона рисовать, и в 1790-х он отправился в путешествие по Коннектикуту, Мэну, Массачусетсу и востоку штата Нью-Йорк, общаясь с окружающими через пантомиму и письмо. Он сам руководил своим делом, вел переговоры о стоимости и обсуждал художественные идеи со своими натурщиками несмотря на глухоту. Джон странствовал как портретист по Соединенным Штатам, преодолевая огромные расстояния,

задерживаясь в незнакомых местах по несколько месяцев. Глухота наделила Брюстера некоторым преимуществом в портретной живописи. Из-за невозможности слышать и говорить он сосредотачивал все свои силы и способности, ухватываясь за мельчайшие различия в выражении лиц. Согласно современным научным исследованиям, глухие могут фиксировать самые тонкие различия в лице человека гораздо лучше, чем слышащие. Глухие люди, как отмечают нейрофизиологи, являются визуалистами. В 1805-м Джон переехал и провел остаток своей жизни вместе с семейством брата. К этому году глухой художник разработал свой собственный стиль, изображая детей в полный рост, в скудном одеянии или ночной одежде, с мягкими, пушистыми волосами или большими глазами мило и трогательно.

В 51 год Брюстер прервал свою деятельность, чтобы выучить язык жестов, недавно разработанный в только что открытой Американской школе для глухих в Хартфорде.



Фрэнсис О. Уотс с птицей. Джон Брюстер. 1805 г.



Портрет Старра Миджэтта с дочерью Люси. Джон Брюстер. 1799 г.

Вернувшись домой Джон Брюстер-младший создал западающие в душу, красивые образы американской жизни в период формирования нации. Считается, что Брюстер был одним из величайших народных художников в американской истории – ключевой фигурой в коннектикутском стиле американского народного портрета.

Заключение

Для людей, обладающих художественными способностями, потеря слуха не так критична, как для музыкантов и композиторов, для которых орган слуха является необходимым аппаратом их деятельности.

Потеря слуха в молодом возрасте не вызывала у начинающих и обучающихся художников особых проблем в развитии художественных навыков. Наоборот, для тугоухих людей характерно понижение порогов восприятия других анализаторных систем, т.е. обострение чувств: зрения, вкуса, обоняния, осязания.

Как правило у таких людей развивается прекрасная фотографическая память и детальная оценка увиденного. Истории упомянутых художников указывают на повышение их возможности улавливать малейшие нюансы мимических изменений лица, отображающих внутренний мир и состояние души персонажа.

У других художников это проявлялось склонностью к детализации объектов и персонажей, что выражалось в тщательном прописывании множества образов и обстоятельств или буйство используемых красок.

Исходя из этого можно констатировать такое явление, как стиль «глухого художника».

Список литературы:

1.	https://partypreview.ru/karl-gampeln-russkij-kamernyj-portret/ . Дата обращения 08/20/2019	https://partypreview.ru/karl-gampeln-russkij-kamernyj-portret/ . Reference date: 08/20/2019
2.	https://shm.ru/shows/12966/ . Дата обращения 08/20/2019	https://shm.ru/shows/12966/ . Reference date: 08/20/2019
3.	https://signlang.ru/2011/02/25/ . Дата обращения 08/20/2019	https://signlang.ru/ . Reference date: 08/20/2019
4.	http://ru.knowledgr.com/02818304/ . Дата обращения 08/20/2019	http://ru.knowledgr.com/02818304/ . Reference date: 08/20/2019

Информация об авторах

Филимонов С.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Authors information

Filimonov S.V., Dr. habil. in Medicine, Professor of the Department of Otorhinolaryngology, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

Для корреспонденции: **Филимонов Сергей Владимирович**, E-mail: opvspb@mail.ru

For correspondence: **Filimonov S.V.** E-mail: opvspb@mail.ru

Благодарности

Автор статьи выражает благодарность студентам стоматологического факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова 2015-2019 гг.: А. Г. Павловец, М. Н. Имякову, К. С. Кулик, И. В. Евтушенко, Р. О. Подкладок, Н. М. Гагиевой, принявшим участие в данном исследовании и биографическом поиске.

Acknowledgements

The author of the article expresses gratitude to A. G. Pavlovets, M. N. Imyakov, K. S. Kulik, I.V. Yevtushenko, R. O. Podkladok, N. M. Gagieva, the students (2015-2019) of The Faculty of Dentistry of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University who participated in this study and biography search.

Конфликт интересов отсутствует.

Conflicts of interest are absent.