smi2go.ru

Один из первых шедевров ван Дейка. История утрат и обретений

Тематика: **Культура**
Статьи и исследования

Дата публикации: 18.10.2022

Дата мероприятия / события: 18.10.2022

г. Казань

Один из первых шедевров ван Дейка. История утрат и обретений

16 января 1945 года немецкий город Магдебург подвергся массированной бомбардировке союзных войск. В результате было разрушено 90 % старого города, уничтожено 15 церквей, погибло 2500 человек и ещё 190 тыс. человек остались без жилья. В ходе бомбардировки был уничтожен музей Магдебурга, а вместе с ним и один из шедевров Винсента Ван Гога «Художник на пути в Тараскон» (1888 год). В 1601 году Караваджо написал портрет самой знаменитой итальянской куртизанки Филлиды. Единственный женский портрет, исполненный Караваджо, в начале XX века находился в собрании музея Кайзера-Фридриха в Берлине. Наряду с другими значимыми произведениями, во время Второй мировой войны он был перенесён в зенитную башню Flaktürme. В 1945 году в башне разразился пожар, и тысячи картин сгорели, в том числе и работа Караваджо. В Дрездене хранилось одно из главных произведений французского реализма – «Каменщики» («Дробильщики камня») Гюстава Курбе (1850 год). 13 – 15 февраля 1945 года военно-воздушные силы Великобритании и США провели серию бомбардировок Дрездена, в результате которых было уничтожено 12 тысяч зданий. Картина Курбе находилась в Дрезденской галерее старых мастеров. Многие картины были заранее эвакуированы, но этому произведению не повезло, и оно попало под обстрел во время транспортировки. Полотна не стало.

Список произведений искусства, уничтоженных во время Второй мировой войны, можно продолжать долго. Сегодня мы можем судить об утраченных шедеврах лишь по снятым с них репродукциям, копиям и фотографиям XX века. С некоторых из этих работ были изготовлены гравюры, а другим повезло ещё больше – с них сняли копии ученики или художники из окружения их авторов. Так произошло с картиной Антониса ван Дейка (1599 – 1641) «Увенчание терновым венцом». Она, так же, как и портрет Филлиды Караваджо, находилась в музее Кайзера-Фридриха в Берлине, где сгорела в 1945 году.

Ван Дейк написал данную работу в период с 1617 по 1620 годы. В это же самое время, примерно в возрасте 20 лет, он создаёт ещё одну версию «Увенчания терновым венцом», которая ныне хранится в Испании в Национальном музее Прадо. Кроме этого в Музее Лувра находится рисунок живописца на этот же сюжет.

Художник исполнил на один и тот же сюжет две картины, которые очень близки друг другу, но в деталях разнятся. Если говорить о том, какая из этих авторских реплик была исполнена первой, то это полотно из мадридского музея. Ван Дейк написал его будучи не просто учеником, а главным ассистентом в мастерской Питера Пауля Рубенса. Это было первое самостоятельное произведение живописца и его первый большой успех. В картине ощущается влияние не только Рубенса, но и Тициана. Около 1620 года ван Дейк некоторое время жил в Италии, в Генуе и Венеции, где увидел творения Тициана, в частности его «Увенчание терновым венцом» (около 1542 года). Ван Дейк завершил свою работу в Италии, скопировав голову Иисуса и её положение с этой композиции Тициана.

О возложении на Иисуса Христа венца из тёрна пишут три евангелиста – Марк, Матфей и Иоанн. «…и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мф. 27:29). После приговора Понтия Пилата и бичевания, Христа высмеивают римские солдаты в казармах. Они надевают ему на голову терновый венец с длинными острыми шипами, а в руки вкладывают трость (небольшой прут), напоминающий царский скипетр.

На картине ван Дейка Иисус изображён в центре. Его руки связаны, голова склонена набок. Его страдания тихи. Запоминающейся деталью образа является вытянутый указательный палец левой руки. У персонажей, окружающих Иисуса, совсем иное настроение. Все они уже не молоды. Они суетятся вокруг безмятежного Христа.

Римский солдат в доспехах надевает на него терновый венец. Другой, в качестве издёвки, приклонил перед Христом колени, протягивая ему стебель рогоза. Слева в верхней части изображено зарешеченное окно, в которое с любопытством заглядывают двое мужчин.

После того как ван Дейк написал данное полотно, он предложил его Рубенсу, но тот отказался. Не известно почему художник не принял картину. Возможно, причина была в жгучем противостоянии двух главных живописцев Фландрии. Снаружи всё выглядело благостной историей про гениального учителя и благодарного ученика. Но на деле живописцы страшно ревновали к успехам друг друга. Показательна история о том, как Рубенс закончил большую картину и сразу отправился на многочасовую конную прогулку. Зная, что мэтр вернётся нескоро, подмастерья ринулись к полотну, на котором еще сохла краска. Кто-то задел картину, и рука рубенсовского персонажа оказалась смазанной. Все замерли в ужасе. Ван Дейк хладнокровно взялся за кисть. К возвращению учителя всё стало «как раньше». Рубенс даже не заметил подмены. А среди учеников утвердилась крамольная мысль: ван Дейк может не хуже! Заказчики передавали друг другу: манера 20-летнего ван Дейка «мало уступает мастерству Рубенса», а цены на картины ниже. Постепенно Рубенс начал ревновать, а ван Дейк – тяготиться доминированием учителя. Видимо из-за невозможности преодоления себя, собственного эгоцентризма и зависти к удачам ближнего, Рубенс отверг картину ван Дейка. Вскоре её приобрёл Филипп IV Испанский для дворца Эскориал. В 1839 году работа поступила в музей Прадо.

Вторую версию «Увенчания терновым венцом» ван Дейк написал в Антверпене. Фигуру Иисуса по центру, а также его истязателей, он повторил, изменив лишь облик персонажа у правой кромки. Теперь это юноша, нагнувшийся к Христу. Он с гнусным интересом наблюдает за его муками. Художник наделил его грузной плотоядной нижней челюстью. На картине ван Дейка из музея Прадо в левом нижнем углу изображена собака. Во втором варианте художник исполнил слева двух новых персонажей – подбоченившегося воина в звериной шкуре и солдата, у которого мы видим только его металлический шлем с гребнем. Образ воина в шкуре животного ван Дейк скопировал у Рубенса с рисунка «Коронование Геркулеса лавровым венком» (1620 – 1622 годы, Британский музей, Лондон).

Примечательно, что и в первой версии картины из испанского музея двое этих персонажей изначально также были написаны ван Дейком. Это показало исследование полотна в инфракрасных и рентгеновских лучах. Позднее художник переписал композицию, изобразив в этом месте собаку. Возможно это было данью уважения своему учителю, поскольку на картине Рубенса «Увенчание терновым венцом» из собора Нотр-Дам-дю-Пюи она также присутствует у ног Спасителя.

У данной работы ван Дейка сохранился достаточно подробный провенанс. В период с 1660 по 1755 годы она находилась в аббатстве Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen в Брюгге. Далее картина попала в личную коллекцию Фридриха Великого в замок Сан-Суси (Потсдам). В 1806 году «Увенчание терновым венцом» было вывезено наполеоновскими войсками в Париж, а в 1815 году – возвращено обратно. С 1816 по 1829 годы композиция хранилась в Потсдамском городском дворце. В 1830 её перевезли в Берлин в музей Кайзера-Фридриха (инвентарный номер 770), где она и погибла в пожаре.

Как выглядела картина ван Дейка, сегодня мы можем судить по сохранившейся чёрно-белой фотографии и гравюре, снятой с неё фламандским рисовальщиком и гравёром Схелте Адамсом Болсвертом (1586 – 1659). Он также обучался в мастерской Рубенса и исполнил более шестидесяти композиций по картинам учителя, главным образом охотничьи сцены и пейзажи. Болсверт продолжал гравировать и после смерти Рубенса в 1640 году. Он много работал по картинам ван Дейка, Якоба Йорданса, Абрахама Блумарта. Гравюру с «Увенчания терновым венцом» он исполнил в 1630 – 1635 годах. Опубликована она была книгопечатником Мартеном ван ден Энденом (Maarten van den Enden)

Болсверт достаточно свободно трактовал картину ван Дейка, изменив облик некоторых персонажей. Так, например, тому юному герою у правой кромки из второго варианта композиции ван Дейка гравёр вернул прежний облик бородатого мужчины с полотна из музея Прадо. Меняет он и доспехи на солдате, одевающем на Иисуса венец. У шлема отсутствует забрало и появляется пышный плюмаж. На картине ван Дейка мы не видим лица у война в левой части. Мы лишь угадываем его присутствие по наличию в композиции шлема. Болсверт делает этого героя чернокожим, очевидно, под впечатлением от географических открытий, совершенных европейцами на африканском континента в XVII веке. В 1622 году французы поселились на берегах Сенегала. В 1624 португальский иезуит Иероним Лобо совершает путешествие в Абиссинию (Эфиопия). Постепенно европейцы всё ближе и ближе знакомятся с внутренними районами Африки.

Находку Болсверта с мавром можно назвать удачной, однако в целом он упростил работу ван Дейка. Он изменил доспехи на воине, надевающем на Иисуса венец, придав им большее сходство со снаряжением римских солдат. Таким образом гравёр, по-видимому, стремился восстановить историческую достоверность. Ван Дейк же написал, скорее, средневекового рыцаря – под его шлемом видна кольчуга, тогда как римляне использовали пластинчатые

доспехи. Гений ван Дейка, как это часто бывает, опередил своё время – так европейские мастера будут писать рыцарей значительно позднее, во времена прерафаэлитизма (середина – вторая половина XIX века).

Отказался Болсверт и от изображения вытянутого пальца у Христа. Хотя такое детали есть суть образа, создающие его неповторимость, его настроение. При всём при этом гравюра Болсверта была очень популярна, её тиражировали большое количество раз. Помимо воспроизведённой в нашей статье, есть ещё, как минимум, одна гравюра в том же Британском музей (инв. номер R,2.21) и в Национальной галерее Шотландии (инв. номер P 9729). С этих гравюр было выполнено большое количество живописных произведений. Сегодня все они проходят на различных европейских аукционах с атрибуцией «последователь Антониса ван Дейка». Картины отличаются деталями, обликом и количеством персонажей, уровнем живописного мастерства. Мы приведём в статье две работы последователей ван Дейка на сюжет «Увенчания терновым венцом», а на остальные оставим ссылки [1,2].

В ходе исследования нами не было выявлено работ мастерской или круга Антониса ван Дейка на данный сюжет. В июне 2022 года Большое собрание изящных искусств ASG пополнилось «Увенчанием терновым венцом», которое эксперты аукционного дома «Estim Nation Sarl» атрибутировали как работу французской школы XVII века. Данное полотно, несомненно, было исполнено по гравюре Болсверта – все персонажи и детали их облачения совпадают.

Мы атрибутировали данное полотно кругом ван Дейка, т.к. по уровню исполнения оно значительно превосходит все известные нам произведения последователей живописца. Атрибутировать картину мастерской ван Дейка не представляется возможным в виду того, что ученики исполнили бы свою композицию непосредственно с полотна учителя (второй вариант «Увенчания терновым венцом»), а не с гравюры. Во-вторых, формулировка «мастерская ван Дейка» подразумевает очень высокий уровень исполнения, достигнутый, возможно, участием самого художника в написании картины. Научные сотрудники аукциона датировали композицию XVII столетием. Мы уточнили хронологию и атрибутировали полотно временем после 1635 года, т.е. после создания Болсвертом гравюры. Таким образом, работа могла быть написана ещё при жизни ван Дейка (художник умер в 1641 году) живописцем из его окружения, работавшим в Антверпене.

Художник, написавший картину из собрания ASG, тщательно проработал мускулатуру персонажей. Тело Иисуса он сделал значительно светлее кожи его истязателей, которая имеет грязно-жёлтый (бронзовый) оттенок. Живописец прописывает и такие детали, как грязь на стопах коленопреклонённого солдата. Практически у всех палачей в элементах облачения присутствует ярко-красный цвет. Он горит багрянцем. Ноги Христа покрывает длинная серебристо-серая (маренго) драпировка холодного оттенка. Этот контраст был выбран живописца для того, чтобы обозначить эмоциональное состояние героев: агрессию, ярость и жажду крови солдат олицетворяет красный; медитативность, умиротворённость и покорность судьбе символизирует спокойный жемчужно-серый цвет.

Значение работы круга Антониса ван Дейка из собрания ASG велико для истории искусств. Гравюра Болсверта была исполнена со второго варианта «Увенчания терновым венцом» ван Дейка, которое безвозвратно утрачено. Сегодня нам остались от него только чёрно-белая фотография и гравюра, притом переработанная. Ни то, ни другое не передаёт колорит полотна ван Дейка. Сохранилось несколько композиций на этот сюжет последователей художника, но они очень далеки от живописи выдающегося фламандца в плане мастерства. Образы, колорит и даже фабула поругания Иисуса в них переработаны. В этих условиях полотно из Большого собрания изящных искусств ASG становится уникальным, т.к. картина ван Дейка уничтожена, а композиции последователей значительно слабее его. Работа нуждается в реставрационных вмешательствах. Холст покороблен, значительны утраты красочного слоя и грунта, ослаблена конструкция подрамника. После устранения этих повреждений картина станет одним из лучших образцов живописи коллекции фламандского искусства XVII века собрания ASG.

Алина Булгакова

Источник: Международный институт антиквариата

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/147298/