

И. С. Гребцова (Одесса)

**КАРТИНЫ ГОЛЛАНДСКОГО КАРАВАДЖИСТА
ГЕРРИТА ВАН ХОНТХОРСТА В ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЕЯХ**

В XVII ст. творчество великого Караваджо (1571–1610) дало начало широкому распространению в европейской живописи течения, получившего название караваджизм. Несмотря на то, что Караваджо не имел своей мастерской, что не позволило ему подготовить собственных учеников, его мастерство оказало огромное влияние на стиль барокко и европейскую живопись в целом. Новаторские приемы Караваджо прослеживаются в работах Рубенса, Йорданса, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта и многих других выдающихся художников.

В Нидерландах влияние Караваджо особенно заметно в Утрехте, который стал центром голландского караваджизма. Любовь голландцев к изобразительному искусству, обусловившая появление в стране плеяды талантливых художников, позволяет считать XVII ст. «золотым веком» нидерландской живописи. Работы голландских мастеров этой поры, в том числе и караваджистов, являются достоянием лучших музеев мира. Время расцвета караваджизма в Голландии приходится на первую треть XVII ст., когда создавали свои полотна его крупнейшие представители: Дирк ван Бабюрен (1595–1624), Хендрик Тербрюггер (1588–1629) и Геррит Ван Хонтхорст (1590–1656)¹. Для караваджистов характерен глубокий интерес к точности передачи натуры без ее идеализации и подчеркнутый реализм в изображении окружающих предметов. При этом решение Караваджо в отношении света и тени, контрастное освещение фигур, несущих в картине основную смысловую нагрузку, каждый из его последователей пытался решить по-своему. Особенностью

нидерландського караваджизма являється увлеченність містних художників жанровою живописью, котра способна запечатлеть специфіку быта, раскрыть характер и нравы народа.

Цель статті – виявити експонуючіся в музеях Європи картини голландського караваджиста Геррита ван Хонтхорста, осветити етапи его творчества и особенности жанрових предпочтений художника.

Геррит (Герард) ван Хонтхорст родился в Утрехте в семье потомственных живописцев. Художником был его дед, а отец – «шпалерный живописец» в 1579 г. даже возглавил утрехтский художественный цех. В юности художник начал обучение в мастерской отца, затем учился у известного маньериста Абрахама Блумарта. Италия веками являлась Меккой для европейских живописцев, поэтому в 10-е гг. XVII ст. молодой Хонтхорст отправился совершенствовать свое искусство в Рим. Знакомая с творчеством итальянских мастеров, он открыл для себя работы недавно умершего живописца-новатора Караваджо, которые произвели на него сильнейшее впечатление. Он сблизился с современными ему итальянскими караваджистами. Приемы светотени Караваджо и его последователей живописец перенес на свои полотна, разрабатывая при этом собственный подход к игре тени и света.

В Италии талант Геррита Хонтхорста приобрел могущественных покровителей – кардинала Боргезе и герцога Тосканского, благодаря которым художник получал крупные заказы от церквей Рима и местных аристократов, создавая для них свои известные произведения, ныне экспонирующиеся в музеях Европы. Весомое место в его творчестве заняли картины на библейские сюжеты. Как и Караваджо, Хонтхорст располагал модель в абстрактном месте, прорывая его густую затененность резким искусственным светом. В отличие от итальянского мастера, источник света Хонтхорст обычно изображал на картине (свеча, факел). Этот прием художника ярко проявился в работе «Детство Иисуса», созданной около 1620 г., которая экспонируется в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург, Россия). Источником света здесь выступает свеча, расположенная в центре картины. Рассеивающийся свет освещает написанные в теплой цветовой гамме лица Иосифа и юного Иисуса, едва касаясь их фигур. Художник не идеализирует черты лица Иосифа, создавая образ простого человека, увлеченного своей повседневной работой. Фигуры в правом углу полотна освещены лишь отдельными бликами. Картина демонстрирует приверженность мастера реалистическим тенденциям в искусстве. Это подчеркивают и атрибуты столярного ремесла, удачно

введенные автором в композицию. Написанное с особой теплотой «Детство Иисуса» стало одним из самых лирических полотен художника итальянского периода его творчества (Рис. 1).

Геррит Хонтхорст в Италии работал также над полотном «Христос перед первосвященником Каиафой» (около 1617), которое сегодня демонстрируется в Лондонской национальной галерее; «Освобождение святого Петра из темницы» (около 1620 г.) – в Берлинской картинной галерее (Рис. 2) и другими. За приверженность к ночным сценам и их мастерское изображение на картинах итальянцы прозвали Геррита Хонтхорста «Ночной Герардо» (Gherardo delle Notti).

Еще в Риме Хонтхорст начал работать над веселыми жанровыми сценками, которые были особенно популярны на его родине. Одной из таких картин стала «Беседа с менестрелем и лютней», написанная во второй половине 10-х гг., которая экспонируется в Галерее Уффици (Италия, Флоренция)². В сюжете этого полотна художник обращается к музыкальной теме, помещая своих героев в интерьер таверны. За скудно накрытым столом (второе название картины «Ужин») расположились семеро участников события. В центре композиции музыкант с лютней. Необычность освещения придает событию некий таинственный окрас.

В 1620 г. Хонтхорст вернулся на родину и вскоре стал мастером гильдии св. Луки в Утрехте. Начался утрехтский период его творчества. На этом этапе художник по-прежнему неоднократно обращался к библейской тематике. Одна из таких картин – «Поклонение пастухов», написанная в 1622 г. на известный рождественский сюжет, демонстрируется в музее Вальрафа-Рихарца в Кёльне (ФРГ) и отличается мягкостью светотеневых контрастов и изысканным колоритом³. Не менее выразительно полотно «Фома неверующий», хранящееся в музее Прадо (Мадрид, Испания), в котором Геррит Хонтхорст вводит затемненное дневное освещение. Густую светотень художник соблюдает в картине «Святой Себастьян» – Лондонская национальная галерея.

В утрехтский период Хонтхорст стал автором многочисленных театрализованных, драматических или комедийных мизансцен, интимных жанровых сцен, построенных на эффектах искусственного и естественного освещения. К этому периоду относится написанная в 20-е гг. XVII ст. работа художника «Концерт», в которой Геррит Хонтхорст воссоздает тип композиции, разработанный итальянским караваджистом Бартоломео Манфреди, предусматривающий изображение поясных фигур вокруг стола, окутанных плотной тенью. Художник использует в картине боковое освещение, позволяющее

сфокусировать внимание зрителей на избранных фрагментах композиции. Лицо музыканта находится в тени, зато свет падает на его фигуру и музыкальный инструмент. Ярким потоком света озарены поющие девушка и юноша. За их спинами видна чем-то не совсем довольная пожилая женщина (Рис. 3). Косой луч света освещает тарелку с фруктами, которая очень напоминает известный натюрморт Караваджо «Корзина с фруктами». Вероятно, этим молодой художник хотел подчеркнуть свое отношение к творчеству великого итальянца и заявить о себе как о его последователе. Картина, скорее всего, была приобретена в конце XVIII ст. Маркантонио Боргезе и демонстрируется в настоящее время в Галерее Боргезе (Рим, Италия)⁴. Это игривая жанровая сценка написана в характерном для Голландии ироничном духе.

В картине «Концерт на балконе» (1623) представлена увиденная будто снизу группа, состоящая из пяти женщин, удобно устроившихся на своеобразном каменном балконе, поющих и аккомпанирующих себе на лютнях. Красные занавеси и яркое освещение подразумевают обстановку театрального представления, поддержанную богатством тканей и перьев в костюмах персонажей. В этой хранящейся в Лувре (Париж, Франция) картине музыкальные шалости и веселые шутки выплескиваются, льются через край⁵.

На экспонирующейся в Рейксмузее (Амстердам, Голландия)⁶ картине «Веселый скрипач», написанной в 1623 г., Геррит Хонтхорст изобразил выглядывающего из окна улыбающегося музыканта, который в одной руке держит скрипку и смычок, а в другой – бокал вина. Эту картину можно рассматривать как аллегория веселья. В ней живописец явно ставил целью передать неподдельное, искреннее жизнелюбие своего персонажа. Скрипач словно приглашает зрителей разделить его настроение. В данной работе использована мягкая светотень, но формы на картине вылеплены именно светом (Рис. 4). Похожи на него веселым задором созданные художником в 1624 г. персонажи парных полотен «Весельчак» и «Лютнистка» («Музыкантша»), которые хранятся в Эрмитаже.

Тема веселых музыкантов проходит через все творчество Хонтхорста. Одна из подобных картин «Женщина с гитарой» (Рис. 5), написанная в 1631 г., демонстрируется в Львовской галерее искусств (Львов, Украина). На полотне изображена светящаяся счастьем обаятельная женщина, аккомпанирующая себе на музыкальном инструменте, который очень подходит ее игривой натуре.

В 1625 г. художник написал картину «Граница и Дайфило», сюжетом для которой послужил эпизод из пьесы голландского

литератора Питера Корнелиса Хофта, повествующей о любви персидской принцессы Граниды и пастуха Дайфило. Случайно встретившись, но не желая расставаться, они были обречены строить свое счастье вдали от людей. Очевидный мезальянс вынудил их скрываться в лесу. На картине, демонстрирующей в Центральном городском музее Утрехта (Нидерланды), запечатлен момент, когда стражники обнаружили влюбленных и вот-вот арестуют счастливого и не замечающего ничего вокруг Дайфило. Теплый, светлый колорит передает настроение Граниды и Дайфило, а слегка затемненные фигуры стражников вызывают у зрителя чувство тревоги (Рис. 6). Пьеса Хофта утвердила моду на пасторали не только в голландской литературе, но и в изобразительном искусстве, поэтому ее сюжет неоднократно в различных вариациях встречается в живописи Голландии.

Популярность Геррита Хонтхорста росла. Художник основал собственную мастерскую, где готовил своих учеников. Мастерскую Хонтхорста в 1626 г. посетил выдающийся фламандский живописец Рубенс, в честь которого утрехтский художник организовал торжественный обед. Встреча живописцев в определенной степени свидетельствует о признании Рубенсом таланта Хонтхорста.

Королева Елизавета Богемская, сестра английского короля Карла I Стюарта, находясь в изгнании в Нидерландах, пригласила Хонтхорста преподавать живопись своим детям. О талантливом художнике от нее узнал Карл I и весной 1628 г. предложил ему поработать в Англии. В этой стране Хонтхорст пробыл около девяти месяцев и написал несколько портретов, которые в настоящее время экспонируются в Лондонской национальной галерее: портрет Карла I (Рис. 7), его супруги королевы Генриетты Марии, ее матери Марии Медичи, герцога Джорджа Вильерса Бекингемского и его семьи. В Лондоне он принимал участие в росписи банкетного зала Уайтхолл, давал уроки живописи дочерям Карла I. В декабре 1628 г. художник покинул Лондон, вернувшись в Утрехт.

Герриту Хонтхорсту удалось сохранить покровительство английского короля, для которого в 1631 г. были выполнены портреты короля и королевы Богемии (Рис. 8), их детей. В середине 30-х гг. XVII ст. Хонтхорст получил большой заказ от датского короля Кристиана IV написание нескольких полотен на сюжеты истории Дании. Одна из этих картин экспонируется в Государственном музее искусств (Копенгаген, Дания). Художник стал единственным утрехтским караваджистом, которому удалось сделать успешную международную карьеру.

Геррит Ван Хонтхорст в 1637 г. переехал в Гаагу, а в 1641 г. был назначен придворным художником. В гаагский период, продолжавшийся 15 лет, он одновременно создавал жанровые сцены в духе караваджизма и с равным успехом работал в исторической тематике. Однако основное место в его творчестве все же занял портрет. В галерее портретов, созданных в этот период Хонтхорстом, преобладают парадные портреты штатгальтеров Голландии и членов их семей.

Во второй половине 30-х гг. художник написал эффектный парадный портрет принца Фредерика Генриха Оранского, с 1625 г. штатгальтера Голландии, и его супруги Амалии ван Солмс, который демонстрируется в Королевской художественной галерее Маурицхейс (Гаага, Нидерланды). Художник стал автором многочисленных одиночных портретов Фредерика Генриха Оранского. Один из них находится в Лувре, некоторые экспонируются в музее Хофвейк (Hofwijck) в городе Воорбюрг (Нидерланды), расположенном недалеко от Гааги. Этот музей в основном посвящен поэту, учёному и композитору голландского «золотого века» Константейну Гюйгенсу (Хёйгенсу), отцу выдающегося естествоиспытателя и математика Христиана Гюйгенса, и расположен в его доме. Создатели музея, стремясь реконструировать атмосферу эпохи, ввели в экспозицию портреты и личные вещи знаменитых современников поэта. Несколько портретов Фредерика Генриха Оранского хранятся в Рейксмузее, где также представлены портреты Амалии ван Солмс (1650) и ее сестер. Трогательной интимностью отличается написанный в 1647 г. семейный портрет штатгальтера с супругой и тремя младшими дочерьми (Рис. 9).

В период своего правления Фредерик Генрих Оранский инициировал активное строительство новых дворцов и ремонт старого королевского дворца, пригласив для их оформления лучших живописцев, среди которых, естественно, был и придворный художник Геррит ван Хонтхорст. В 1649 г. он участвовал в росписи дворца Хёйстен-Бос, так называемого «деревянного дома», для которого создал немало больших панно и декоративных плафонов, украшающих дворцовые интерьеры.

После смерти Фредерика Генриха Оранского в 1647 г. штатгальтером и главнокомандующим голландскими войсками, участвовавшими в 30-летней войне, был избран его сын Вильгельм II Оранский (1626–1650). Он был женат на Марии-Генриетте Стюарт, дочери английского короля Карла I. И хотя главою Голландии Вильгельм II пробыл очень недолго, скончавшись от оспы через три

года после избрания, Хонтхорст успел создать галерею его портретов⁷. Изяществом отличается парадный портрет Вильгельма II с супругой (1647), хранящийся в Рейксмузее (Рис. 10).

Геррит ван Хонтхорст активно занимался обучением живописи молодых художников, подготовив в своей мастерской 25 учеников. В 1652 г. Хонтхорст вернулся в родной Утрехт, где и умер в апреле 1656 г.

Таким образом, в творчестве одного из руководителей и яркого представителя голландского караваджизма Геррита ван Хонтхорста можно выделить ряд периодов. Первый из них – обучение живописи в Утрехте еще не выявил стилевые и жанровые приоритеты художника. Они определились в итальянский период его деятельности, когда, познакомившись с творчеством Караваджо и его итальянских последователей, Хонтхорст утвердился как караваджист. Картины итальянского периода представлены в музеях Англии, Италии, России, ФРГ. Следующим этапом был утрехтский период творчества художника. Разнообразнее стали жанры его живописных полотен: к библейским сюжетам и бытовому жанру прибавился портрет. Картины данного периода демонстрируются в музеях Англии, Голландии, Дании, Италии, России, Украины, Чехии, ФРГ, Франции. В последний, гаагский период Хонтхорст, став придворным художником, преимущественно работал в жанре портрета, создав галерею образов представителей аристократических семей. Работы художника этой поры находятся в музеях Нидерландов и Франции. Сегодня картины Геррита ван Хонтхорста экспонируются во многих европейских музеях и хранятся в частных коллекциях, что является свидетельством мастерства голландского живописца.

¹ Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество. Голландские караваджисты. К., 2005. Ч. 141. С. 4-5.

² <https://gallart.by/Honthorst.html>

³ <https://gallart.by/Honthorst.html>

⁴ Великие музеи мира. Галерея Боргезе. Рим / Под ред. Греко Г. К., 2011. № 6. С. 136.

⁵ https://gallart.by/Louvre_3.html

⁶ Великие музеи мира. Рейксмузеум. К., 2012. Т. 20. С. 45.

⁷ <https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/gerard-van-honthorst>

ТВОРЧЕСТВО ГЕРРИТА ВАН ХОНТХОРСТА

Рис. 1. ДЕТСТВО ХРИСТА (около 1620 г.)
ЭРМИТАЖ (Санкт-Петербург, Россия)

Рис. 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ СВЯТОГО ПЕТРА ИЗ ТЕМНИЦЫ (около 1620 г.)
БЕРЛИНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (Берлин, ФРГ)

Рис. 3. КОНЦЕРТ (20-в гг. XVII ст.)
ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ (Рим, Италия)

Рис. 4. ВЕСЕЛЫЙ СКРИПАЧ (1623 г.)
РЕЙКСМУЗЕУМ (Амстердам, Нидерланды)

Рис. 5. ЖЕНЩИНА С ГИТАРОЙ, 1631 г.
ЛЬВОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ
(Львов, Украина)

Рис. 6. ГРАНИДА И ДАЙФИЛО (1625 г.)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (Утрехт, Нидерланды)

Рис. 7. ПОРТРЕТ КОРОЛЯ КАРЛА I (1628)
ЛОНДСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Лондон, Великобритания)

Рис. 8. ПОРТРЕТ ЕЛИЗАВЕТЫ СТЮАРТ,
КОРОЛЕВЫ БОГЕМИИ (1642)
ЛОНДСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Лондон, Великобритания)

Рис. 9. ПОРТРЕТ ФРЕДЕРИКА ГЕНРИХА ОРАНСКОГО С СУПРУГОЙ АМАЛИЕЙ И ДОЧЕРЬМИ (1647 г.)
РЕЙКСМУЗЕУМ (Амстердам, Нидерланды)

Рис. 10. ПОРТРЕТ ВИЛЬГЕЛЬМА II С СУПРУГОЙ
МАРИЕЙ-ГЕНРИЕТТОЙ СТЮАРТ (1647)
РЕЙКСМУЗЕУМ (Амстердам, Нидерланды)