

«Девушка с жемчужной серезжкой»

виртуальный урок к 390-летию
со дня рождения
Яна Вермеера (Вермера) Делфского

Вермеер родился (по крайней мере, был крещён) 31 октября 1632 года в Делфте, в семье предпринимателя-торговца. Ян был вторым ребёнком в семье и единственным сыном своих родителей. Его отец был родом из Антверпена, в 1611 году переехал в Амстердам и работал ткачом по шёлку.

О годах ученичества Вермеера не сохранилось достоверной информации. Известно, что 29 декабря 1653 г. Ян Вермеер был принят в гильдию Святого Луки. По условиям гильдии, членство в ней предваряли шесть лет серьёзного обучения живописи у мастера, состоявшего в гильдии.

Леонард Брамер

Карел Фабрициус

Герард тер Борх

Ян Вермеер был знаком с художниками Леонардом Брамером и Герардом тер Борхом. На основании этого факта строились предположения о том, что Вермеер, возможно, состоял в обучении у одного из них. Кроме этого, чрезвычайно распространена, но не имеет подтверждений, гипотеза о том, что учителем Вермеера был художник Карел Фабрициус, ученик Рембрандта.

Питер де Хоох

Безусловно, огромное влияние на творчество Вермеера оказал голландский мастер жанровой живописи Питер де Хоох, проживавший в Делфте с 1652 по 1661 гг.

Его стиль нашёл дальнейшее развитие в полотнах Вермеера.

Обладая поразительно зорким глазом, филигранной техникой, он добивался поэтичности, цельности и красоты образного решения, огромное внимание уделяя передаче световоздушной среды.

Художественное наследие Вермеера сравнительно невелико, так как над каждой картиной он работал медленно и с необычайной тщательностью. Для заработка он вынужден был заниматься торговлей картинами.

Своеобразие творческой индивидуальности Вермеера обнаружилось уже в ранних его картинах.

По сюжету картина «У сводни» (1656, Дрезден, Картинная галерея) мало чем отличалась от подобных ей картин других голландских жанристов, но ее большой размер, смелая насыщенная палитра, построенная на контрастах киноварно-красного, желтого, черного и белого тонов, необычайная характерность и сила образного решения — все это сообщает подлинную значительность и новаторский характер произведению Вермеера.

И последующие его картины по сюжетам, а иногда и по композиционным приемам, близки работам других мастеров: это изображения одной или нескольких фигур в интерьере, женщины у окна, читающей письмо или примеряющей ожерелье, служанки, раскладывающей продукты, дамы и кавалера, предлагающего ей бокал вина. Однако художественный строй этих произведений отличается поэтичностью, красотой и гармонией, в которые претворяет художник реальные образы повседневной действительности.

Особенно гармонична и ясна по композиционному построению картина «Девушка с письмом» (конец 1650-х годов, Дрезден, Картинная галерея). Картина насыщена воздухом и светом, выдержана в бронзово-зеленых, красноватых, золотистых тонах, среди которых сверкают желтые и синие краски, преобладающие в натюрморте переднего плана.

Нетороплива, уверена в движениях, обаятельна и естественна женщина из народа в картине «Служанка с кувшином молока» (1657—1660, Амстердам, Рейксмузеум), пронизанной светлым оптимизмом и воссоздающей особую, опоэтизированную атмосферу повседневной жизни.

Удивительное мастерство Вермеера обнаруживается и в двух написанных им пейзажах, относящихся к замечательным образцам этого жанра живописи не только в голландском, но и в мировом искусстве. Чрезвычайно прост мотив картины «Улочка» (около 1658, Амстердам, Рейксмузеум), вернее, ее маленькой части, с фасадом кирпичного дома, изображенной в серый, пасмурный день.

Тяготение к изображению солнечного света, воздушной среды, гармония и ясность видения мира, мастерство обобщения в сочетании с поразительным чутьем детали и красочного нюанса, созерцательное спокойствие и поэтизация действительности — все эти черты выдвигают художника в число самых больших живописцев поэтического склада в мировой живописи.

«Девушка с жемчужной сережкой»

Этот женский портрет, не дающий покоя критикам всего мира, известен и под другими названиями — «Девушка в тюрбане» и просто «Девушка». И главный вопрос заключается в том, кто же все-таки изображен на холсте.

«Девушка с жемчужной сережкой» — одно из 34 сохранившихся полотен мастера — считается не только центральным произведением творчества Вермеера, но и одним из самых загадочных в истории голландской живописи.

В XVII веке особенной популярностью пользовался жанр, который назывался «необычный портрет». Художники вносили нечто непривычное в облик героя — в его лицо, позу или одежду. В данном случае присутствуют все три составляющие. Яркая эмоция, написанная на лице, головной убор, крупная серьга, а также живая, динамичная поза — все это создает впечатление, что девушка лишь на секунду обернулась через плечо, чтобы взглянуть на живописца.

Казалось бы, тюрбан не должен был быть обычным головным убором в те далёкие времена. Но на самом деле, он – совсем не редкость. И всё благодаря Султану Сулейману, активно покорявшему Европу в XVII веке. Модники того времени охотно поддержали культ экзотического убранства. Однако тюрбан на картине отличается от классического цветом, что также говорит о его необычности. Следующее, что бросается в глаза — сережка в ухе девушки, точнее непривычная форма и размер жемчуга в ней. Эксперты утверждают, что в природе камень такого размера не встречается. Но, между прочим, подобная серьга изображена ещё на восьми картинах Вермеера, среди которых «Женщина с жемчужным ожерельем» (1662—1665), «Женщина с лютней» (1663) и «Госпожа и служанка с письмом» (1667).

Кто изображен на картине?

Существует ряд предположений, основанных на немногих сохранившихся сведениях о художнике. И первое из них — самое популярное: на картине изображена дочь Вермеера Мария. Однако в достоверности этого утверждения заставляет усомниться возраст девушки. На тот момент ей было всего 12 лет, а героиня портрета выглядит несколько старше.

Вторая догадка — на картине Вермеер изобразил свою жену, Катарину Болнес. Но и в этом случае возраст героини снова вызывает сомнение.

Действительно, художник часто приглашал красавицу-жену стать моделью. Считается, что Катарина позировала для картин «Женщина, держащая весы» (1663) и «Девушка, читающая письмо у открытого окна» (1657). Однако ко времени написания «Девушки в тюрбане» жена художника уже не была столь юна, как героиня портрета.

И последняя версия говорит нам о том, что «Девушка с жемчужной сережкой» писалась со служанки. Эта предположение стало достаточно популярным, благодаря нашумевшему роману и фильму, снятому по его мотивам. Но биографы считают его несостоятельным и «притянутым за уши». В XVII веке сословное деление достаточно жестко регламентировало положение слуг. Едва ли в столь многочисленной семье простая девушка могла оказаться так близко к хозяину.

Роман американской писательницы Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной серёжкой» — вольная трактовка событий XVII века, в результате которых был написан нашумевший портрет. И хотя автор книги подчёркивает, что любые совпадения с действительностью случайны, широкой аудитории понравилась эта версия.

Режиссёр Питер Уэббер снял по мотивам романа одноименный фильм, вышедший в 2003 году. Главную роль в нём исполнила актриса Скарлетт Йоханссон. Вероятно, именно благодаря ей картина была достаточно успешной в прокате. И, разумеется, сыграла свою роль историческая достоверность: создатели фильма не поскупились на реквизит и костюмы, а также постарались точно воспроизвести интерьеры, улицы и весь облик голландского города XVII века.

Так или иначе, но эта романтическая сказка не даёт ответа на вопрос, кто же скрывается за персонажем на картине: дочь Вермеера, его жена, служанка или, быть может, кто-то другой.

Как и другие великие картины, «Девушка в тюрбане» имеет многочисленные копии и подражания. Наиболее успешной и необычной копией картины Вермеера можно считать граффити известного стрит-арт художника Бэнкси, которое находится в британском городе Бристоль на стене здания.

Из-за того, что сережкой девушке служит ящик сигнализации, установленный на здании, граффити получило несколько измененное название — «Девушка с проколотым ухом». Кстати, выполнено оно, в отличие от оригинала, в монохромном варианте: тёмно-синей краской на белой кирпичной стене.

Интересные факты из жизни художника

- О жизни живописца известно очень мало. Из-за скудных биографических сведений и совсем небольшого количества работ, каждая из которых по уровню технического мастерства и эмоционального отклика ставит его в ряд величайших художников всех времен, Вермеера также называют Делфтским Сфинксом (по месту рождения – г. Делфт).
- Самые тщательные поиски обнаружили на сегодня 34 его достоверно подлинные работы и еще 5 под вопросом.
- Известно, что Вермеер писал всего по 2-3 картины в год, но еще при жизни получал за них очень хорошие деньги. Он сильно дорожил своей творческой независимостью и не очень старался приспособиться к законам рынка.

– Картины Вермеера предельно ясны для понимания, но, с другой стороны, эта простота в композиции требовала умения не только смотреть, но и видеть. Он пытался вложить в свои произведения тайный смысл, для чего использовал понятный его современникам язык символов.

– В основном Вермеер писал для своих заказчиков-меценатов. Самыми большими почитателями его таланта были пекарь Хендрик ван Буйтен и хозяин печатной мастерской Якоб Диссиус, в коллекции последнего, согласно историческим данным, в 1682 г. находилось 19 картин художника.

– В 1672 году началась война с Францией, в Голландии наступил экономический кризис, торговля живописью замерла, впоследствии этих событий семья Вермееров, в которой на тот момент было 11 детей, полностью разорилась. Бедственное финансовое положение приблизило смерть Вермеера, наступившую от сердечного приступа 15 декабря 1675 года. Вдова художника после его кончины была вынуждена продать работы Вермеера за бесценок, чтобы расплатиться с кредиторами.

Список книг из фонда ЦДСЧ о Яне Вермеере

- Грабарь, Игорь Эммануилович. Искусство в плену / Игорь Грабарь ; [предисл. В.С. Кеменова]. - Изд. 2-е. - Л. : Художник РСФСР, 1971. - 144 с.
- Камминг, Роберт. Живопись [Изоматериал] / Роберт Камминг ; [пер. с англ. А. Саминского ; гл. ред. Е. Мирская]. - Лондон : Дорлинг Киндерсли, [1998]. - 104 с.
- Ротенберг, Евсей Иосифович. Ян Вермеер Дельфтский : [альбом репродукций] / Е. И. Ротенберг. - Москва : Советский художник, 1964. - 45 с.
- Сто памятных дат : худож. календарь на 1982 / [сост. А.Д. Сарабьянов ; авт. ст. В. Александров, О.Д. Айзенштат, Н.В. Апчинская и др.]. - М. : Советский художник, 1981. - 384 с.
- Ушакова, Ольга Дмитриевна. Великие художники : справочник школьника / О.Д. Ушакова. - СПб. : Литера, 2007. - 96 с.

*Составление, дизайн, верстка: Веселова С.В.,
главный библиотекарь читального зала*

*Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина)*

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 64

тел. : (4822) 34-48-11

e-mail: asplib@yandex.ru