

ВЕРМЕР

Авторы: Т. П. Каптерева

ВЕРМЕР, Вермеер Делфтский (Vermeer van Delft) Ян (Йоханнес) (крещён 31.10.1632, Делфт – похоронен 16.12.1675, там же), голл. живописец, крупнейший представитель *делфтской школы*. Родился в семье торговца тканями и картинами. Сведения о жизни В. очень скудны. Неизвестно, у кого он обучался живописи; в 1653 вступил в гильдию живописцев Св. Луки; вероятно, продолжая дело отца, торговал картинами в Делфте. Живописных работ В. сохранилось мало (менее 40), лишь две из них датированы; проследить эволюцию его творчества можно лишь по стилистич. изменениям. Влияние утрехтского *караваджизма*, творчества К. *Фабрициуса*, Э. де *Витте* и П. де *Хоха* способствовало раннему сложению глубоко индивидуального, новаторского худож. стиля В. Уже в ранних полотнах сер. 1650-х гг. – «Диана с нимфами» (Маурицхёйс, Гаага) и «Христос у Марфы и Марии» (Нац. галерея Шотландии, Эдинбург) он обогащает мифологич. сюжеты и образы живым и непосредств. ощущением природы. Его первая жанровая картина «У сводни» (1656, Картинная галерея, Дрезден) – крупномасштабная композиция, редкая по полнокровности характеров, силе и красоте живописи; впервые в голл. жанре столь приземлённый мотив решён в формах высокого искусства.

Во 2-й пол. 1650-х гг., в самый плодотворный период творчества, В. обратился к более традиц. формам бытовой живописи, обогатив их глубоко поэтичной образностью. Его картины запечатлели мотивы повседневной жизни: чаще всего в напоённой воздухом и солнечным светом комнате изображена одинокая женская фигура, гармонирующая с общим состоянием покоя, тишины и кристальной ясности («Девушка с письмом», Картинная галерея, Дрезден; «Служанка с кувшином молока», Рейксмюсеум, Амстердам; «Офицер и смеющаяся девушка», собрание Фрик, Нью-Йорк; «Молодая дама у окна», Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Бокал вина», Гос. музеи, Берлин). Лишённые повествовательности, назидательности и яркой образной

Я. Вермер. «Девушка с письмом». Ок. 1658. Картинная галерея (Дрезден).

Я. Вермер. «Вид Делфта». Ок. 1660–61. Маурицхёйс (Гаага).

индивидуализации, эти картины захватывают зрителя магической красотой предметного мира, особой эмоциональной атмосферой, объединяющей человека и окружающую его среду в единое целое, естественностью и классич. ясностью композиции.

Шедеврами мировой живописи являются два пейзажа В. – «Улочка» (ок. 1657–58, Рейксмюсеум), написанная в сдержанной гамме кирпично-красного и зелёного, и панорамный «Вид Делфта» (ок. 1660–61, Маурицхёйс, Гаага) с его влажной атмосферой, движущимися облаками и скользящим солнечным освещением. Эти пейзажи далеко опережают своё время полнотой восприятия природы и непосредственностью лирич. чувства, смелостью живописи с элементами пленэра. У В. цвет во всём богатстве оттенков насыщался светом; художник использовал выразительность широкого красочного пятна и маленьких мазочков, световых точек, предвосхищающих технику пуантилизма кон. 19 в. и придающих трепетность самой живописной ткани картины.

Новый этап в творч. развитии мастера, охватывающий 1660-е гг., отмечен расширением тем, изменением изобразит. решений. В колорите господствует новая, изысканная цветовая гамма, построенная на оттенках сине-голубого и золотисто-жёлтого, объединённая общей серебристо-жемчужной тональностью; цвет теряет прозрачность и былую лучезарность, становится более холодным и матовым, а живопись – более гладкой и эмалевой («Девушка с жемчужной серьгой», Маурицхёйс, Гаага; «Девушка в голубом, читающая письмо», Рейксмюсеум; «Молодая женщина с

Я. Вермер. «Мастерская художника» («Аллегория Живописи»). Сер. 1660-х гг. Художественно-исторический музей (Вена).

кувшином», Метрополитен-музей; «Женщина, взвешивающая жемчуг», Нац. галерея, Вашингтон). В. чаще обращается к изображению «светских» сцен, особенно музицирования («Дама у спинета», Нац. галерея, Лондон; «Урок музыки», Букингемский дворец, Лондон). В позднем творчестве В. появляются образы учёных («Астроном», 1668, Лувр, Париж; «Географ», Штеделевский худож. ин-т, Франкфурт-на-Майне), ремесленниц («Кружевница», Лувр), а также тема искусства. «Мастерская художника» (сер. 1660-х гг., Худож.-историч. музей, Вена), возможно, изображает самого В., пишущего модель – девушку в лавровом венке. Однако сравнительно крупные размеры картины,

торжественность обстановки (уподобленная театральному занавесу узорчатая портьера, люстра, нарядная географич. карта на стене), красота цветовых созвучий преобразуют реальный мотив в отвлечённый мир творч. фантазии – не случайно её др. название «Аллегория Живописи». Интерес к иносказанию заметен и в поздней картине «Аллегория Веры» (Метрополитен-музей).

Финал жизни В. драматичен. Художник терял заказчиков, его здоровье резко ухудшилось, он был вынужден переселиться со своей многочисл. семьёй в более бедное жилище. По свидетельству близких, в последние 5 лет жизни В. уже не писал картин. Творчество В., не оценённое по достоинству современниками, оставалось в забвении в течение почти двух веков и только в сер. 19 в. было открыто заново.

Литература

Лит.: Лазарев В. Н. Я. Вермеер // Лазарев В. Н. Старые европейские мастера. М., 1974; Menzel J. W. Vermeer. Lpz., 1977; Ротенберг Е. И. Я. Вермеер Дельфтский. 2-е изд. М., 1983; он же. Я. Вермеер Дельфтский // он же. Западноевропейская живопись XVII в.

Тематические принципы. М., 1989; Aillaud G., Blankert A., Montias J. M. Vermeer. P., 1986. [L., 1988]; Arasse D. Vermeer: faith in painting. Princeton, 1994; Золотов Ю. К. Вермеер Дельфтский. М., 1995; J. Vermeer (Cat.). Wash., 1995; Wheelock A. K. J. Vermeer: the complete works. N. Y., 1997; Cabanne P. Vermeer. P., 2004.