

Ирина Соколова

Голландская живопись

XVII–XVIII веков.

Каталог коллекции. В 5 т.

СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017–2023

Наталья Гуркина

В сентябре 2023 года вышли в свет заключительные три тома пяти-томного научного каталога коллекции голландской живописи XVII–XVIII веков Государственного Эрмитажа. Это без преувеличения огромное событие в жизни музея, в отечественном искусствоведении, а также важный вклад в международное гуманитарное знание.

Эрмитажное собрание голландской живописи XVII–XVIII веков, очень высокое по уровню и одно из самых полных и разнообразных по представленным в нем художникам, содержит около полутора тысяч полотен. Однако до настоящего времени существовали только краткие каталоги 1958 и 1981 года, не считая дореволюционного каталога, составленного А. И. Сомовым, хранителем эрмитажной галереи, когда количество картин голландской школы было иным (около 700), так что существующая ныне коллекция впервые предъядвляется специалистам и читателям в полном объеме.

Автор научного каталога — Ирина Алексеевна Соколова, известный историк искусства, доктор культурологии, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, на протяжении более сорока лет — хранитель голландской

живописи XVII–XVIII веков, специалист и эксперт в этой области, признанный как в России, так и за рубежом. Ей принадлежит множество (более 80) публикаций, затрагивающих проблемы атрибуции нидерландских картин XVII века, в частности интереснейшая монография «Картинная галерея П. П. Семенова-Тянь-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Санкт-Петербурга». Только за последние десять лет под ее кураторством состоялись такие значительные выставки, как «Падение Амана»: картина Рембрандта в зеркале времени» (2019–2020), «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (2018–2019), «Голландские мастера» (2017, центр Эрмитаж-Амстердам), «Йоханнес Вермеер. Географ. Из музея Штедель, Франкфурт-на-Майне» (2016), «Корпоративное единство. Голландский групповой портрет Золотого века из собрания Амстердамского музея» (2013).

Размер эрмитажной коллекции голландской живописи XVII–XVIII веков настолько велик, что описание ее заняло пять томов, первые два из которых увидели свет в 2017 году. В процессе написания каталога, как утверждает автор, «главную проблему представляли атрибуции картин», поскольку в силу исторических обстоятельств, в частности «хаотического притока полотен из национализированных частных коллекций в 1920-х годах», в Эрмитаж поступило множество картин неизвестных художников, вообще не имевших атрибуций либо ошибочно приписывавшихся к голландской школе. Долгое время для их научной обработки не было благоприятных условий. В результате многолетней работы И. А. Соколовой в фондах Эрмитажа, изучения отечественных и зарубежных собраний, исследований материалов Национального центра историко-художественной документации в Гааге (RKD), занятий в архивах ею установлено авторство или сближено с кругом известных художников около 270 произведений. Многие атрибуции снабжены результатами физико-химических исследований (в частности, инфракрасной рефлектографии), осуществленных в Лаборатории научной реставрации станковой живописи и в Отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа [т. 3, с. 6].

Первый том (Алдеверелд — Винк) открывается вступительной статьей «Из истории коллекции», излагающей историографию собрания, в которую внесли свой вклад такие знатоки, как А. И. Сомов, Дж. А. Шмидт, В. Ф. Левинсон-Лессинг, не забыты и имена историков

искусства, много сделавших для атрибуции картин голландской школы, — Е. Ю. Фехнер, И. В. Линник, Ю. И. Кузнецова и многочисленных западноевропейских ученых.

История сложения собрания голландской живописи, в которой участвовали российские государи от Петра I и Екатерины II до Николая II, дипломаты, художественные агенты, коллекционеры, знатоки, маршаны, участники антикварного рынка второй половины XVIII — начала XX века, свидетельствует об особом интересе русских ценителей к голландскому искусству, о широком охвате европейского рынка в поисках приобретений, включая такие центры, как Брюссель, Берлин, Амстердам, Париж. Последнее масштабное поступление в нидерландский раздел Императорского Эрмитажа состоялось в 1910 году с приобретением более семисот картин из коллекции П. П. Семенова-Тян-Шанского¹.

«Самыми темными» в истории музея автор называет конец 1920-х — 1930-е годы, когда началась деятельность печально известного «Антиквариата» — советской внешнеторговой организации, занимавшейся продажей антикварных предметов и произведений искусства на зарубежных аукционах. По счастью, некоторое количество выданных и не проданных в Европе картин вновь поступило в музей, но под иными именами, что создало дополнительные сложности в установлении их авторства. К числу такого рода находок относятся, например, две парные исторические картины Х. ван Сваневелта [т. 4, кат. 1079, 1080]. Отметим, что в последние годы Эрмитажу удалось приобрести и несколько ранее «утраченных» работ («Гуляка» Луи де Мони, «Солдаты, играющие в карты и кости у ворот Утрехта» Адама Виллартса).

В пояснениях к каталогу автор излагает характер и последовательность сведений в аннотациях, в совокупности своей дающих исчерпывающие сведения о картинах. В кратком изложении эта схема выглядит следующим образом: 1. фамилия, имя, прозвище художника в русской и нидерландской (голландской) транскрипции, с пояснением понятий — «приписывается», «ранее приписывалась», «круг», «мастерская»; 2. годы жизни, место рождения и смерти худож-

¹ Эта тема подробно освещена в монографии И. А. Соколовой «Картинная галерея П. П. Семенова-Тян-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Петербурга» (СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009).

ника; 3. номер картины по данному каталогу; 4. название картины; 5. материальная характеристика картины: основа, техника исполнения, размеры; 6. подпись или монограмма художника и дата (если они имеются), их место на картине; 7. печати, наклейки, надписи, имеющиеся на оборотной стороне (в тех случаях, когда они помогают выяснению истории картины); 8. сведения о происхождении картины, дата и источник ее поступления в Эрмитаж; 9. инвентарный номер Государственного Эрмитажа; 10. сюжет и иконография с краткой ссылкой на источник; 11. история атрибуции картины; 12. сведения о гравюрах, выполненных с картины; 13. номера картины в рукописных описях и каталогах Эрмитажа, других собраний; 14. номера картины в печатных каталогах Эрмитажа; 15. перечень выставок (в хронологическом порядке), на которых экспонировалась картина; 16. литература (в хронологическом порядке): книги и статьи, содержащие существенные сведения о картине; 17. указание на первичность публикации или воспроизведения картины.

При этом каждый пункт схемы предполагает расширительное внутреннее наполнение. Так, «сюжет и иконография с краткой ссылкой на источник» дополняется краткими биографическими сведениями о лицах, изображенных на портретах, в случае необходимости дается истолкование атрибутов, перечисляются действующие лица. И далее: «в спорных случаях дается аргументация, подтверждающая правильность толкования сюжета» [т. 2, с. 8]. В пункте «История атрибуции» приводятся аргументация различных авторов и сравнительный материал, мотивирующий их выводы, сведения об истории создания картины с указанием на подготовительные рисунки, эскизы, этюды, а также помещаются варианты и авторские повторения картины с указанием их местонахождения или прохождения на аукционах и ссылкой на публикацию.

Второй том каталога (Винкбонс — Люст) включает наряду с работами таких выдающихся голландских мастеров, как Х. Голциус и Г. Доу, произведения художников, очень редко встречающихся в музейных собраниях, имена которых были открыты в самое последнее время. К таковым можно отнести великолепный крупноформатный натюрморт Дирка Говертса, о творчестве которого позволяют судить всего около десятка сохранившихся произведений. Большой интерес, в частности, вызывает портрет теолога Самюэля Маресиуса работы Питера Верелста, на котором ученый представлен рядом с Библией,

переведенной им на французский язык и изданной в Амстердаме в 1669 году в издательстве Эльзевиров. К слову сказать, в Нидерландах не сохранилось ни одного живописного портрета этого известного богослова. Таким образом, эрмитажная картина занимает особое место в иконографии ученого.

В третий том каталога (Мандер I — Рейсх) вошли сведения о 283 работах. К числу особенно ценных разделов тома следует отнести картины мастеров позднего маньеризма, работы прерембрандтистов, произведения лейденских художников «тонкой живописи». С редкой полнотой представлены также пейзажи Арта ван дер Нера и Якоба ван Рейсдала, жанровые картины братьев Адриана и Исаака ван Остаде и подбор шедевров Паулюса Поттера — крупнейшего голландского анималиста XVII века.

Четвертый том (Рембрандт — Холстейн) занимает особое место в серии, поскольку содержит сведения о произведениях Рембрандта, его мастерской, школы и последователей. Чрезвычайно важно, что эта информация не только подводит итоги огромной рембрандтоведческой литературы, но и содержит результаты новейших технико-технологических исследований, которые позволяют увидеть авторские переделки, сделанные во время работы и скрытые верхними слоями живописи, первоначальный рисунок кистью (что хорошо видно на примере рембрандтовского «Жертвоприношения Авраама»), изменения оригинального формата, поздних приставок холста. Большим достижением является расширение знаний о провенансе знаменитых полотен, часто с указанием цен на аукционах, отражающими конъюнктуру художественного рынка XVIII–XIX веков. Любопытно, что исследователю удалось в ряде случаев установить имена французских и нидерландских маршанов, входивших в сеть агентов русских дипломатов, через которых совершались приобретения для русского двора.

В содержание пятого, завершающего тома (Хондекутер — Янссен) входят сведения о картинах голландских мастеров, чьи создатели остаются на данный момент неизвестными, а также раздел «Дополнения и исправления», куда внесена актуальная на момент публикации информация по картинам, не вошедшая в первые два тома. Особенностью этой части является обилие произведений, прежде никогда не публиковавшихся и впервые включенных в состав коллекции. К числу уникалов можно отнести энигматическую

картину «Благословение Иоанна Предтечи» середины XVII века (инв. ГЭ-9291), отмеченную гербом и девизом приходского священника Эша Каспара ван дер Херстратена, крупного религиозного деятеля Северных Нидерландов.

Большую практическую ценность представляют образцы владельческих печатей на реверсах картин, приведенные в конце каждого тома. Часть из них идентифицирована, и читатель может увидеть личные клейма как знаменитых западноевропейских собирателей (коллекции Кроза, Г. фон Брюля, Виллема Лормье), так и русской аристократии (кн. Дм. М. Голицына, гр. Бутурлиных, кн. Юсуповых). Не меньшую ценность представляет идентификация инвентарных номеров частных собраний на лицевой стороне картин. Часть из них определена впервые.

Особый интерес вызывает справочный аппарат к каталогу коллекции. Каталог обладает исчерпывающим источниковедческим материалом ко всем пяти томам. Помимо Перечня произведений других школ (ранее — голландская школа) в приложение входят указатели (по томам) имен художников, мастеров графики, архитекторов, скульпторов и ювелиров, иностранных коллекционеров, собирателей и владельцев картин, иностранных художественных агентов, торговцев и посредников, российских художественных агентов, издателей, а также аукционных домов, торговых фирм, антикварных галерей, терминов, сюжетов и инвентарных номеров. Многие сведения даются в расширенном варианте — приведены даты жизни персоналий, транскрипции их имен и род деятельности.

Издание многотомного каталога голландской живописи И. А. Соколовой подводит итоги многолетнего изучения эрмитажного собрания и в то же время открывает широкие перспективы для дальнейших научных поисков. Работа над созданием каталога — это постоянный процесс углубления и обогащения наших знаний о предмете: обработка вновь открывшейся информации, сопоставлений и сравнений, открытий и новых оценок. С этой точки зрения каталог И. А. Соколовой представляется в полном смысле уникальным свершением, фундаментальным научным трудом, результатами которого будут пользоваться в настоящем и будущем поколения исследователей.