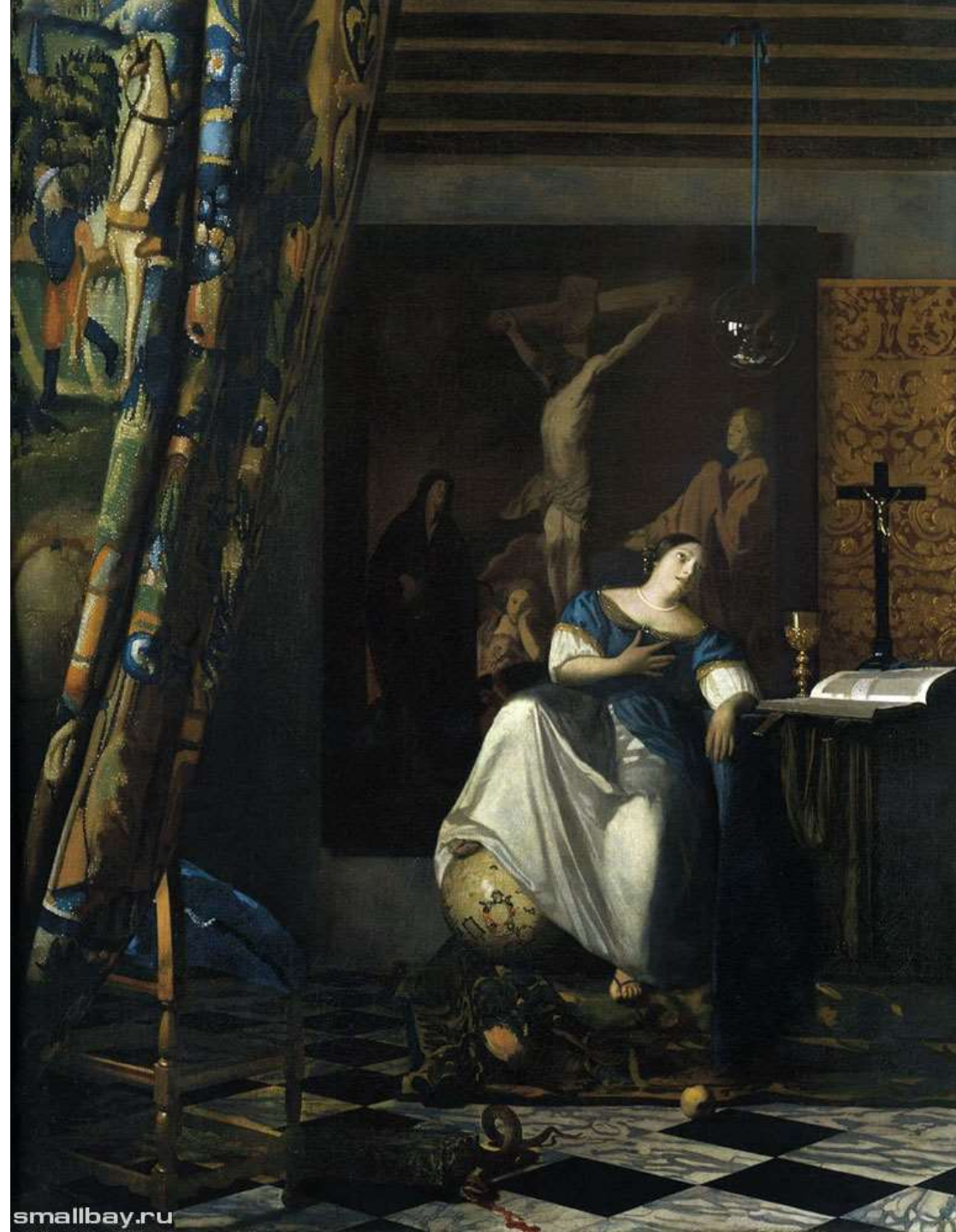

Ян Вермеер (1632–1675),
голландский живописец,
крупнейший мастер нидерландской
жанровой и пейзажной живописи.

Аллегория веры

Дата рождения художника неизвестна, однако по сохранившейся записи о его крещении в Новой церкви Делфта (крещен 31 октября 1632) можно предположить, что будущий великий нидерландский художник родился в конце октября. Работал Вермеер в Делфте, как художник, вероятно, сложился под влиянием трагически погибшего при взрыве порохового склада талантливого мастера Карела Фабрициуса. Существует версия, что молодой Вермеер мог обучаться у «итальяниста» Леонарта Бреймера, с которым его семья поддерживала достаточно близкие отношения.

Вид города Делфта

Достоверно известно, что 29 декабря 1653 года начинающего художника приняли свободным мастером в делфтскую гильдию Святого Луки, объединявшую живописцев всех жанров, мастеров стекольных и фаянсовых дел, ювелиров и торговцев картинами. Ранние картины Вермеера отмечены тягой к монументальности и возвышенности образов, и, кроме того, свидетельствуют о влиянии итальянского барокко (“Христос у Марфы и Марии”, Национальная галерея, Эдинбург; «Диана и нимфы», Маурицхейс, Гаага, 1653-1655).

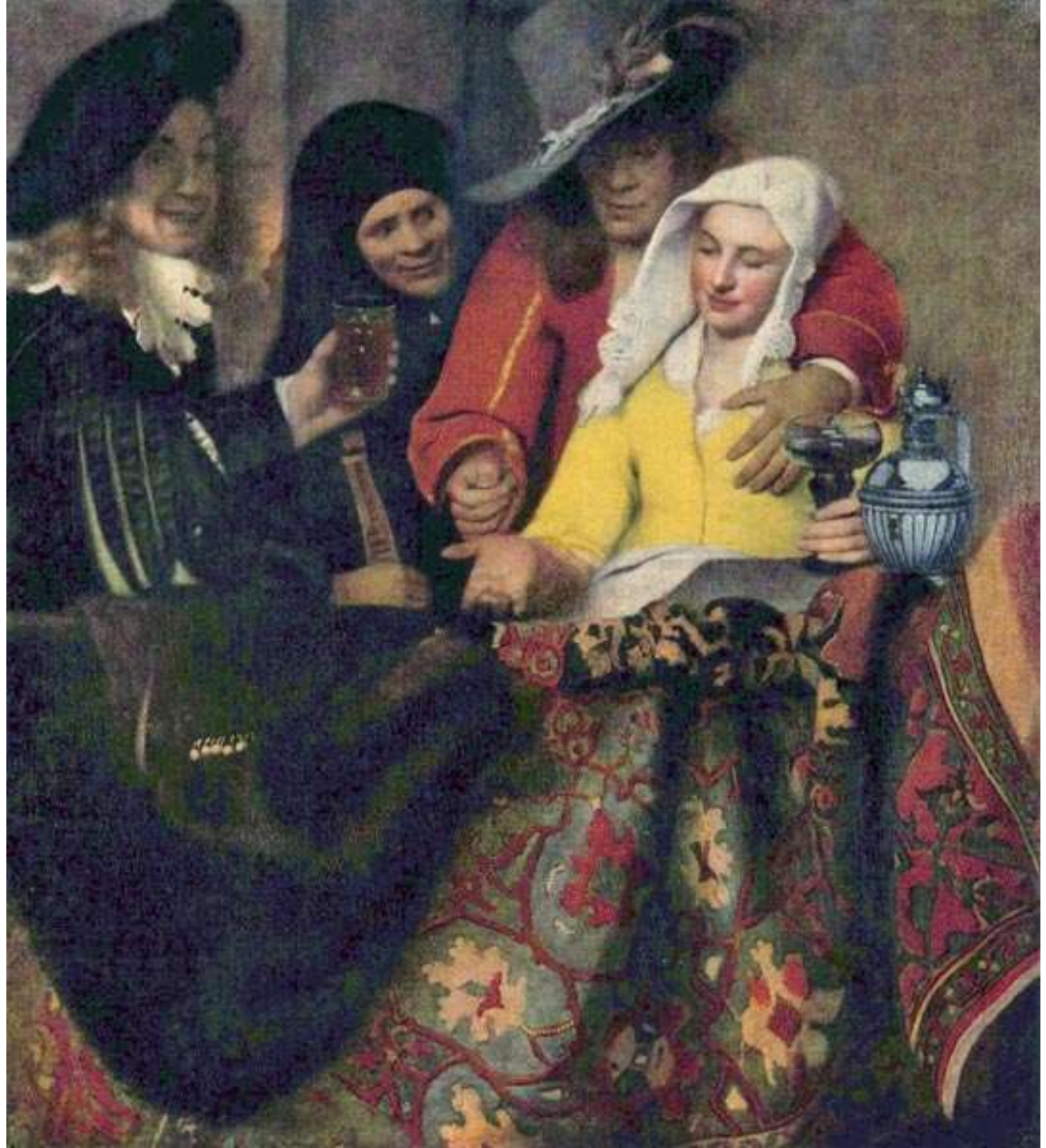
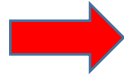
Диана и нимфы

Христос у Марфы и Марии

В крупнофигурном полотне “У сводни”, ярко жизненной композиции, полной молодого задора и полнокровной чувственности, элементы тонального колорита смело сочетаются с крупными звучными пятнами чистого цвета. Безусловно сильное влияние на творчество Вермеера оказало искусство голландского мастера жанровой живописи Питера де Хооха, проживавшего в Делфте с 1652 по 1662 годы. Стиль этого живописца в дальнейшем нашел развитие в картинах Вермеера. 20 апреля 1653 года Ян женился на Катарине Болнес, дочери преуспевающего владельца кирпичной фабрики в окрестностях города Делфта. Кальвинистское вероисповедание художника первоначально вызывало недовольство в католической семье Болнес, однако впоследствии взаимоотношения значительно улучшились. Нет достоверных сведений, что Вермеер стал католиком, приняв вероисповедание своей жены Катарины, но известно, что своих детей художник воспитывал в религии их матери.

Со второй половины 1650-х годов Вермеер писал небольшие картины с одной или несколькими фигурами в залитом серебристым светом интерьере городского дома (“Девушка с письмом”, Картинная галерея, Дрезден; “Служанка с кувшином молока”, Государственный музей, Амстердам), уделяя внимание не столько сюжетно обоснованному действию, сколько общему лирическому настрою сцены, душевному состоянию персонажей. Тщательная, любовная выписанность деталей воссоздающая фактурное богатство предметного мира, тонкое использование естественного освещения, как бы преображающего интерьер, раскрывают поэзию повседневного домашнего бытия, органическое единство человека и окружающей его среды.

Девушка с письмом

Служанка с кувшином молока

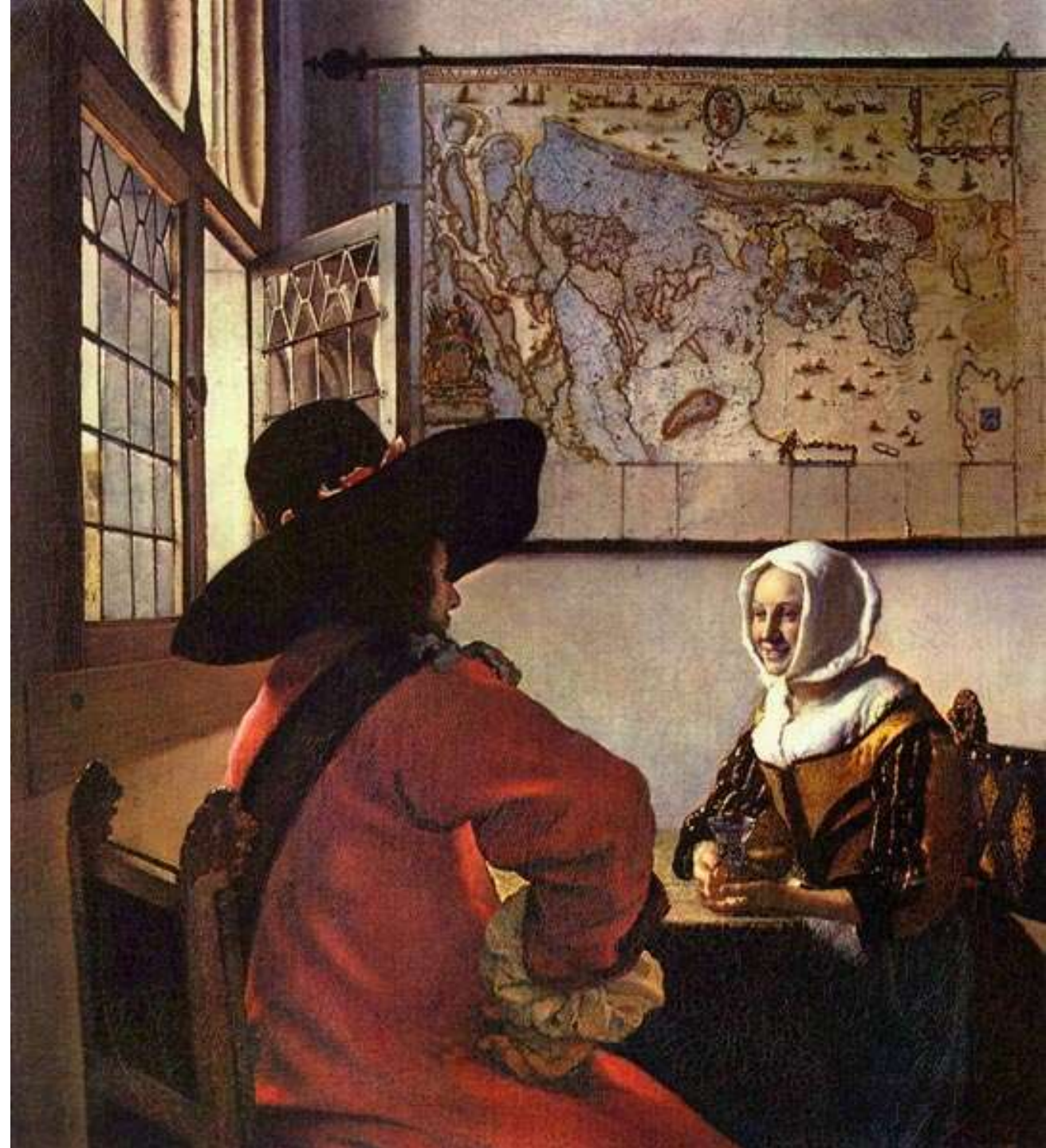

К лучшим картинам этого жанрового плана принадлежат “Дама и два кавалера” (Музей Антона Ульриха, Брауншвейг), “Офицер и смеющаяся девушка” (Собрание Фрик, Нью-Йорк), “Девушка, примеряющая ожерелье” (Картинная галерея, Берлин-Далем), “Дама в голубом, читающая письмо” (Рейксмузеум, Амстердам), “Девушка с кувшином воды” (Музей Метрополитен, Нью-Йорк).

Дама и два кавалера

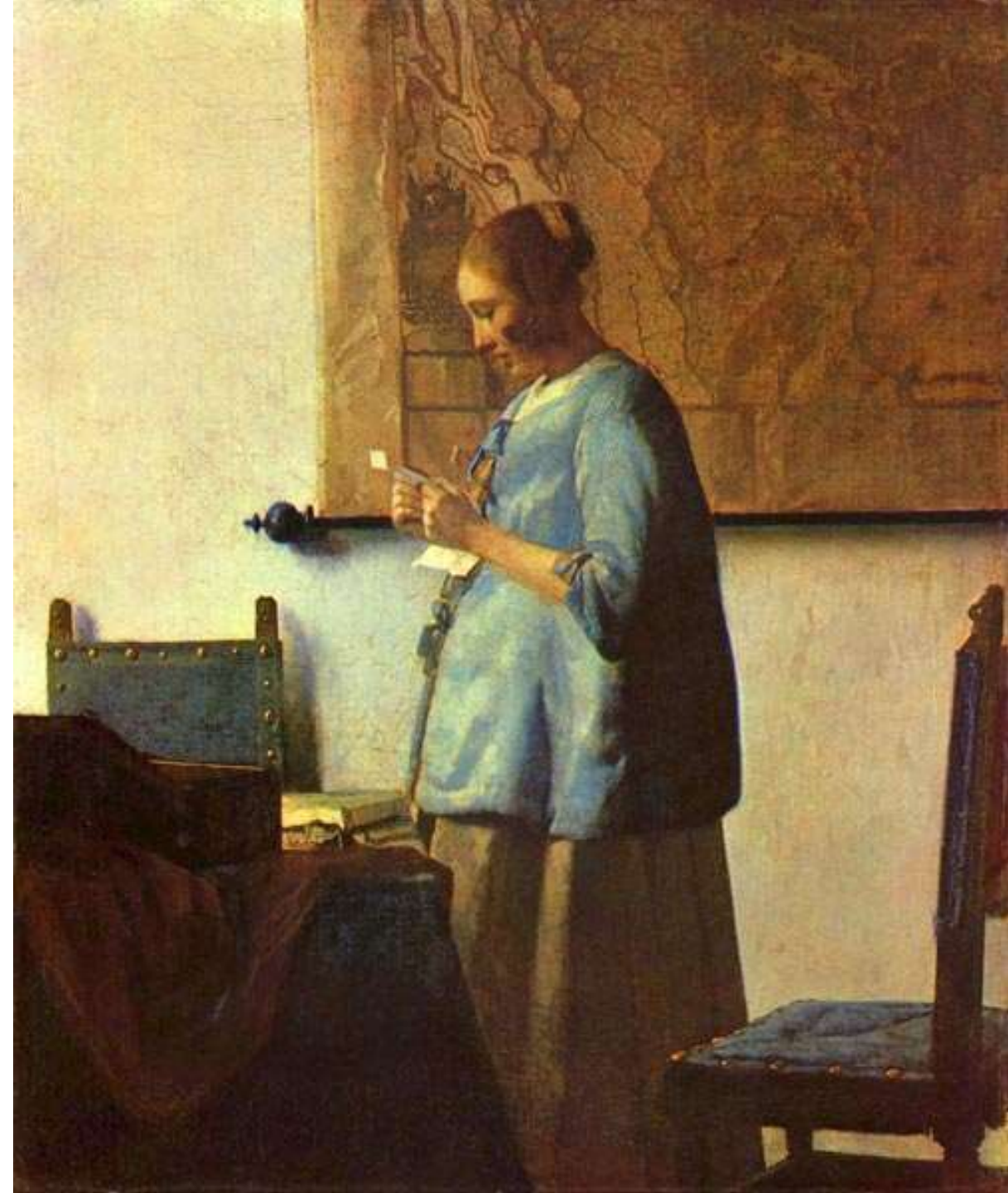
Офицер и смеющаяся девушка

Девушка, примеряющая ожерелье

Дама в голубом, читающая письмо

Девушка с кувшином воды

Даже, казалось бы, чисто бытовой, совсем не галантный жанр («Молочница», Рейксмузеум, Амстердам; «Кружевница», Музей Лувр) полон в полотнах Вермеера обаяния несказанной тайны, достигающей особой, аллегорической сложности в картине «Искусство живописи» (также «Мастерская художника» или «Аллегория живописи», Музей истории искусства, Вена).

Кружевница

Аллегория живописи

Классическая ясность, естественность и живая выразительность композиции, легкая вибрация света и воздуха, светонасыщенность звучного цвета, богатая игра оттенков и скользящих рефлексов, красочность бликов одухотворяют мир людей и предметов, сообщают им внутреннюю значительность.

В конце 1650-х годов Вермеер создал два шедевра пейзажной живописи: лирически проникновенную, тонкую по исполнению картину “Улочка” (Государственный музей, Амстердам) и сияющий свежими, чистыми, мягкими красками “Вид города Делфта” (Маурицхейс, Гаага).

Улочка

В 1660-е годы творчество Вермеера становится более созерцательным и изысканным, живопись — более холодной, матово-эмалевой, выдержанной в жемчужной гамме с яркими пятнами лимонно-желтых и голубовато-синих тонов (“Девушка с жемчужной сережкой”, Маурицхейс, Гаага).

В 1662-1663 и 1670-1671 годах Ян Вермеер занимал должность декана гильдии Святого Луки в Делфте и успешно руководил ее деятельностью. Должность декана гильдии живописцев и прочих мастеров, связанных с искусством, считалась очень почетной и это свидетельствует об авторитете Яна Вермеера в Делфте, как художника и знатока искусств. За полотна Яна Вермеера еще при жизни художника предлагали достаточно крупные суммы, хотя в основном делфтский живописец писал картины для своих заказчиков-меценатов. Главными покровителями Вермеера и почитателями его искусства были владелец типографской мастерской Якоб Диссиус, пекарь Хендрик ван Бейтен и богатый бюргер Питер ван Рюйвен.

Концерт

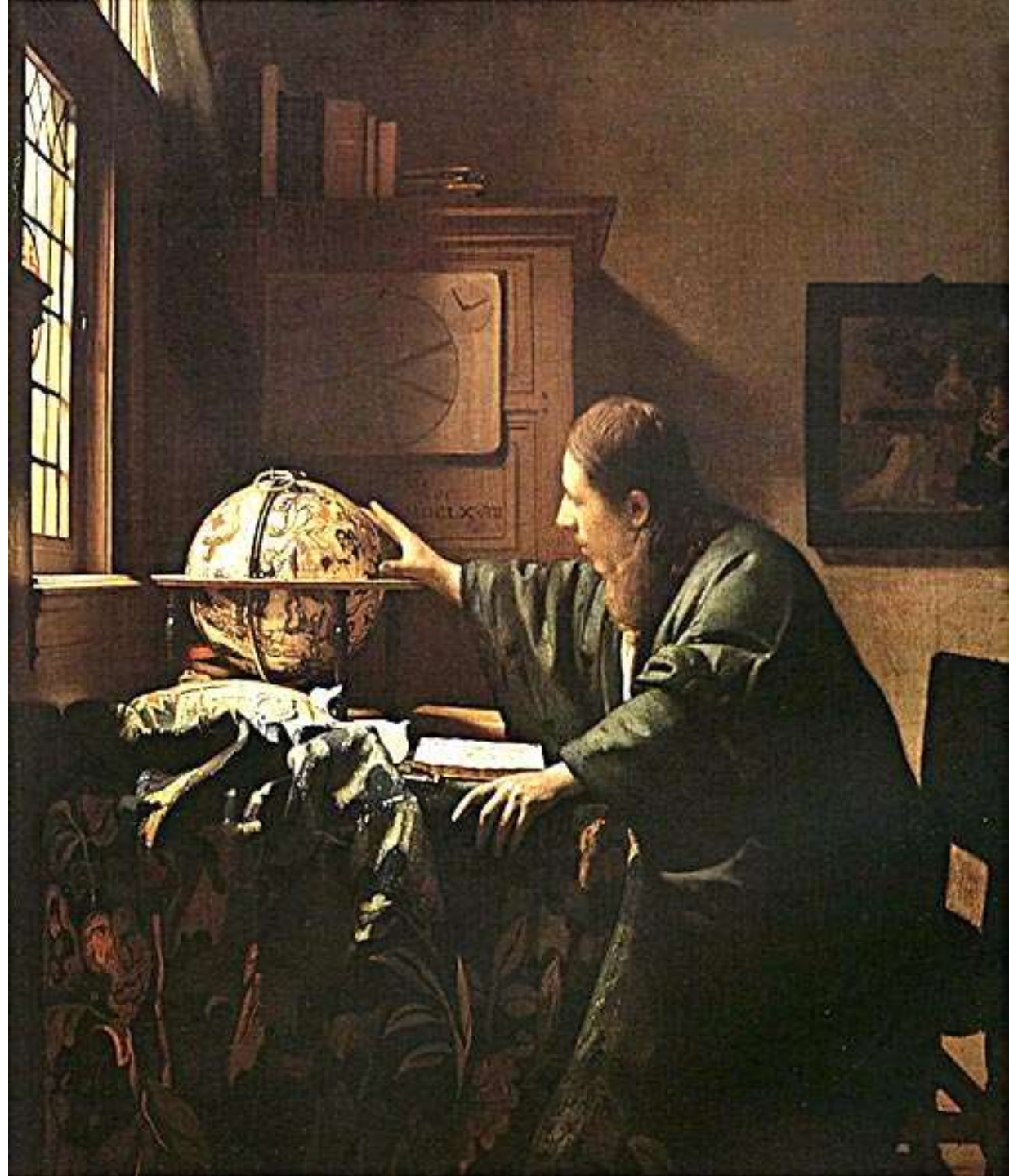

В конце 1660-х годов художник стал часто изображать богато обставленные комнаты, в которых дамы и кавалеры музицируют, ведут галантные беседы (“Любовное письмо”, Рейксмузеум, Амстердам, и др.).

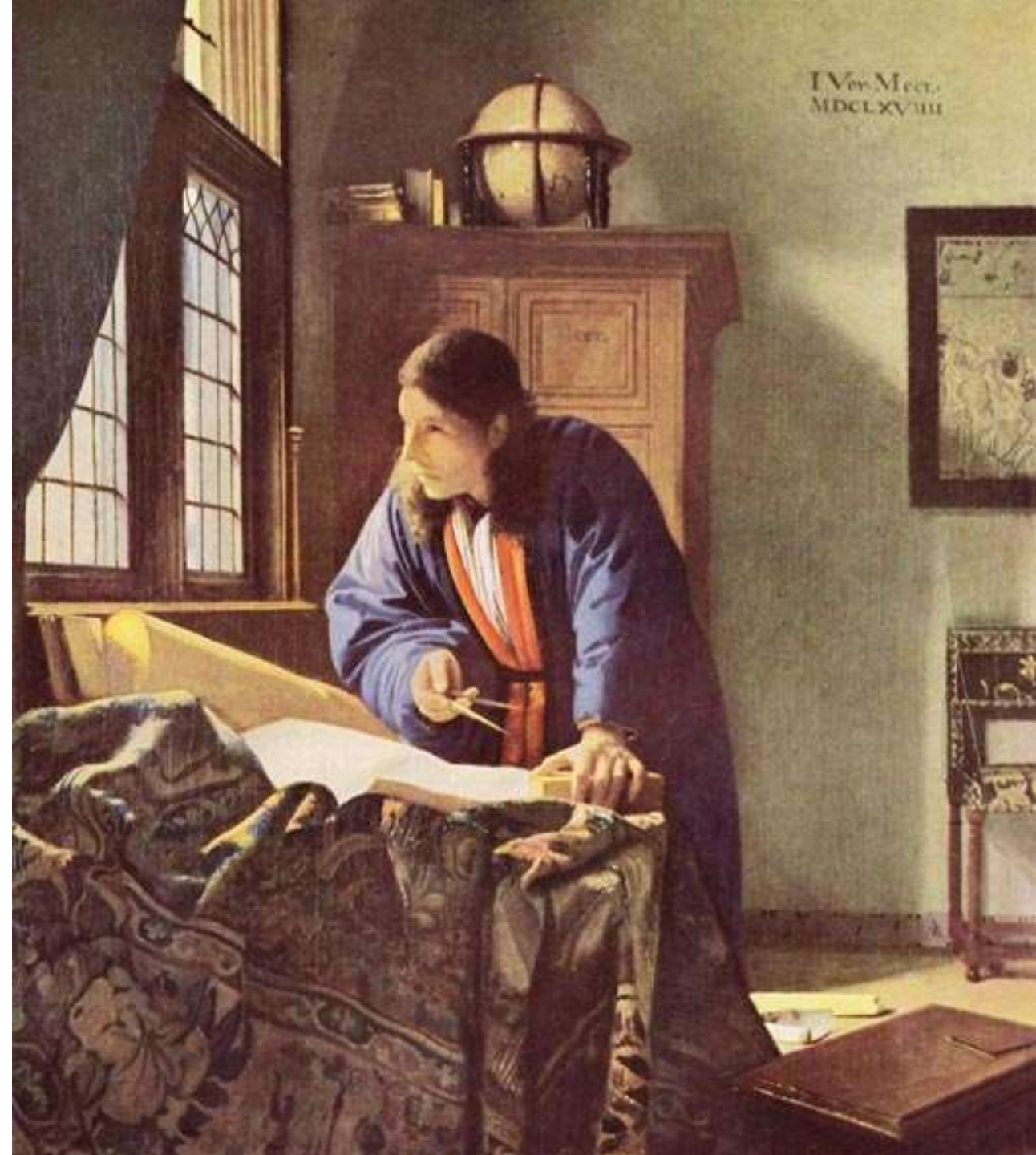

Особым обаянием обладают созданные в этот период образы людей труда, искусства, науки, передающие самоуглубленность человека в минуты творчества (“Кружевница” и “Астроном”, обе картины в музее Лувра, Париж; “Географ”, Штеделевский художественный институт, Франкфурт).

Астроном

Γεογραφ

Многие из жанровых сцен Вермеера суть обобщенные жанровые портреты. Их лиризм настолько убедителен, что они кажутся олицетворениями женственности как таковой, воплощениями души, как бы тоскующей на темном, ночном фоне в “Девушке с жемчужиной”, либо, напротив, пытливого разума — в поздних картинах “Географ” и “Астроном”.

Дама у вирджинала и кавалер

В последние годы жизни Вермеера его финансовое положение сильно ухудшилось в связи с начавшейся в 1672 году франко-голландской войной. Спрос на картины резко упал, живописец вынужден был брать ссуды, чтобы прокормить одиннадцать детей и других членов семьи. Тяжелое материальное положение, вероятно, ускорило приближение смерти. Неизвестно, что произошло, острое заболевание, или неизбежная депрессия в связи с постоянными финансовыми проблемами, которая подтачивала здоровье художника последние несколько лет, но похоронили Вермеера 15 декабря 1675 года в семейном склепе в Делфте. Ярко индивидуальное искусство Вермеера после его смерти не было оценено современниками и надолго забылось. Интерес к нему возродился лишь в XIX веке, благодаря деятельности художественного критика и историка искусства Этьена Теофиля Торе, который «открыл» Вермеера для широкой публики в 1866 году.

Святая Пракседа

Уснувшая девушка

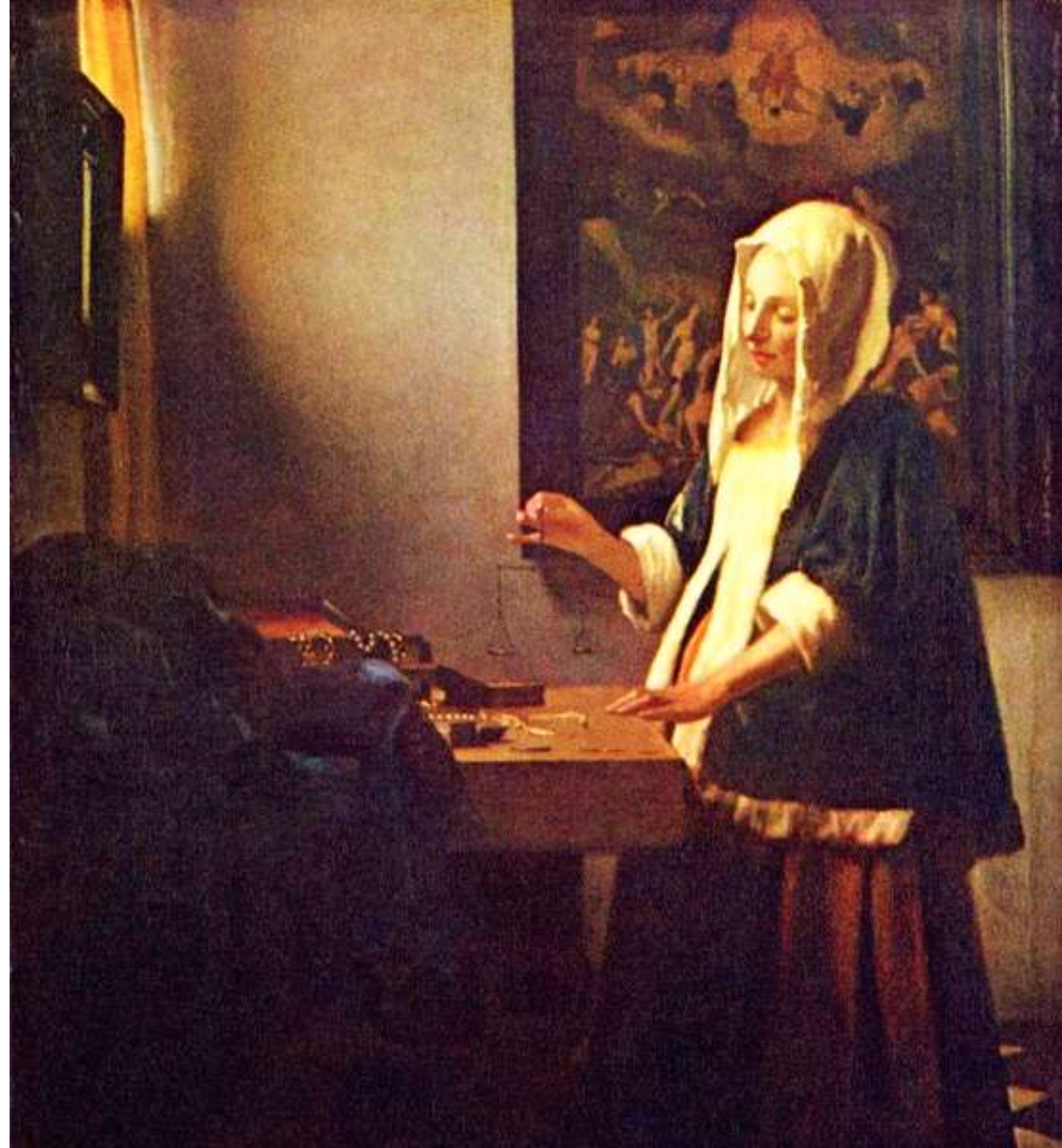
Портрет девушки в красном уборе

Ответное послание

Женщина, занятая весами

Девушка, пишущая письмо

Дама у спинета

Дама у вирджинала

Дама и её служанку с письмом

Бокал вина

