Ю. Н. Белова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТВОРЧЕСТВА А. ВАТТО С НАСЛЕДИЕМ ЖАКА КАЛЛО И ДАВИДА ТЕНИРСА МЛАДШЕГО

Работа представлена кафедрой зарубежного искусства
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Научный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор Т. Ф. Верижникова

В статье рассматриваются аспекты воздействия на творчество А. Ватто произведений Ж. Калло и Д. Тенирса Мл., а также анализируются примеры персонажного и композиционного заимствований.

Ключевые слова: Ватто, Калло, Тенирс, «Савояр», «Затруднительное предложение», «Шут».

Questions of influence of J. Callot's and D. Teniers junior's works on A. Watteau's creativity are studied in the article; examples of character and composition borrowings are also analysed.

Key words: Watteau, Callot, Teniers, Savoyard, embarrassing proposition, Fool.

Имена многих великих художников XVII в. стали легендарными задолго до эпохи Ватто, а иным – Пуссену и Лоррену, Калло и Рубенсу – последующие времена присудили быть эмблемами ушедшего столетия. Для Ватто традиция не стала сводом «мертвых» приемов, расцвет его дарования произошел на основе плодотворной преемственности, поскольку, как правило, художник может испытать на себе чье-либо влияние лишь тогда, когда в его собственном творчестве возникает благодатная почва для такой зависимости.

Эклектичное образование Ватто было нивелировано периодами интенсивного изучения произведений великих предшественников, когда он имел возможность видеть коллекции Люксембургского дворца, собрания Жюльена, Мариэттов и Кроза. Благодаря влиянию Рембрандта, Рубенса, Калло и Тенирса Младшего происходило сопряжение еще только формирующейся манеры Ватто с художественной традицией западноевропейского искусства. Но именно произведения Калло оказались для Ватто воротами в этот мир с «черно-белого» входа и своего рода пропуском в культурный и художественный контекст.

Хорошее собрание рисунков и гравюр Калло было у Мариэттов, где Ватто мог их видеть. Они, как пишет Мом, обладали «коллекцией рисунков Калло», большая часть которых ныне находится в Лувре. Это собрание описано в каталоге Мариэтта под № 1185: «Маленький том, переплетенный в красный сафьян и включающий в себя 170 композиционных рисунков и штудий различных фигур…» [4, p. 108]. Основной объем рисунков Калло, хранящихся в Эрмитаже, происходит из коллекции Жюльена, и «насчитывает свыше 850 подлинных работ мастера» [2, с. 119].

Серия Калло «Большие бедствия» и «Малые бедствия» несомненно была известна Ватто: «Тягости войны» (ГЭ, Санкт-Петербург) и листы Калло «Разграбление деревни» близки композиционными приемами. Не только батальные, но и галантные холсты стали безмолвными хранителями аллюзий, заимствованных у лотарингца.

В «Затруднительном предложении» (ГЭ, Санкт-Петербург) художник использовал правую фигуру с рисунка Калло «Два кавалера» (ГЭ, Санкт-Петербург). К 1710–12 гг. первоначальная композиция «Затруднительного предложения» была готова. Как пишет И. С. Немилова, композиция, «существующая сейчас, возникла в 1715-м или начале 1716 г. Следы соскабливания подтверждают, что изображение было уничтожено не непосредственно после выполнения, так как они идут через слои сухого красочного слоя и грунта» [3, с. 140]. К изображению дамы у Ватто удалось найти три рисунка Калло: «Стоящая дама, вид со спины в повороте направо» (Лувр, Париж, ранее собр. Мариэтта) и два «Этюда дамы» (Лондон, Британский музей, Ternois 387 и 384). На рентгенограмме видно, что первоначально

левая рука дамы плотно прижата к талии, правая немного согнута в локте, не видно кисти руки, прикрытой пышной манжетой, поворот модели 3/4 со спины и лицом в профиль, что соответствует рисунку Калло из Лувра и Британского музея (Ternois 384). В ныне существующем варианте «Затруднительного предложения» левый локоть дамы отставлен так же, как на втором рисунке Британского музея (Ternois 387). Ватто включил этот мотив в «Остров Цитера» (Франкфурт, институт искусств) и «Польку» (Варшава, Народный музей), написанными в период создания «Затруднительного предложения».

Ватто, как это удалось проследить на примере «Затруднительного предложения», часто создает композицию прямо на холсте, изменяя ее на протяжении работы над картиной. Масляный или графический контрэпрев, позволявший иметь одно изображение в двух проекциях, одна из которых зеркальная, стал одним из излюбленных его приемов. Гравюра Калло «Прогулка» оказалась еще одним подтверждением, что уже в начале 1710-х гг. Ватто использует контрэпревы (причем не только своих собственных работ) и свидетельством, использования композиции этой гравюры – в правой части «Затруднительного предложения». При помощи компьютерной программы лист Калло был зеркально перевернут, и мотив полученного «контрэпрева» оказался воплощенным в «Затруднительном предложении». Еще одним характерным примером является группа с рисунка Калло «Влюбленная пара» (Флоренция, Уффици), помещенная Ватто в «Перспективу» (Бостон, Музей изящных искусств). В период между созданием первоначальной и ныне существующей композицией «Затруднительного предложения» зафиксирован устойчивый интерес Ватто к творчеству Калло (который с несколько меньшей интенсивностью продлился вплоть до 1719–1720 г.). В промежутке между двумя вариантами эрмитажного полотна были написаны две парные картины «Пряха» (гравюра Одрана) и «Савояр» (ГЭ, Санкт-Петербург), чрезвычайно убедительно атрибутированные И. С. Немиловой 1716 г. [3, с. 138]. Ранее предполагалось, что они выполнены около 1709–1710 гг. Основаниями для этого послужило заметное в этом произведении воздействие фламандских мастеров (которое, как считается, было в период ученичества художника) и принадлежность «Савояра» и «Пряхи» к собранию Одрана. Воздействие фламандской традиции наблюдается не только в ранний период, но и на протяжении почти всего творчества художника. Одного присутствия картин в собрании Одрана еще недостаточно для аргументации ранней даты.

К рисунку Ватто для «Пряхи» (Метрополитен, Нью-Йорк) удалось найти два листа Калло, чрезвычайно близких по композиции, абрису фигуры, расположению на листе и повороту в 3/4: «Юная девушка с веретеном» (Четсворт, Девонширская коллекция) и «Девушка с веретеном» (Париж, Лувр, ранее собр. Мариэтта).

М. Ю. Герман предположил, что непосредственное воздействие на создание «Савояра» могла оказать картина Хусепе Риберы «Хромоножка» (Лувр, Париж) [1, с. 159], возможно известная Ватто в гравюре. Но пейзаж у Риберы носит другой характер: нет церковных сооружений и линия горизонта значительно ниже. Действительной композиционной параллелью к «Савояру» стал «Шут» Давида Тенирса Мл. (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва). Принципы организации пространства несомненно сходны: сравнительно низкий горизонт, нейтральный обобщенный фон, расположение фигуры в центре холста и изображение церкви с колокольней. Церковь, близкая типу Тенирса, изображена у Ватто также на рисунке из музея Тейлер (Гарлем) и в картине «Ирис, или Танец» (Берлин-Далем).

Лучшим доказательством знакомства Ватто с картинами Тенирса является «Вывеска лавки Жерсена» (Шарлоттенбург, Берлин), где в правой части полотна изображен шут с одноименной картины Тенирса. В этой свободной копии Ватто сохранил все отличительные особенности авторской композиции, что позволяет считать подтвержденным использование Ватто композиционных приемов Тенирса и картины «Шут» в «Савояре», а также снимает противоречия: фламандское влияние, наблюдаемое в ранних картинах Ватто, и датировка «Савояра» 1716 г.

В творчестве Ватто следует артикулировать ситуацию перекрестного влияния, когда он в определенный период времени испытывал воздействие одновременно двух мастеров – Калло и Тенирса. Причем Тенирс также находился под сильным воздействием Калло. В этом контексте крайне важным является факт, что Тенирс сделал живописную копию «Ярмарка у церкви Санта Мария в Импрунете близ Флоренции» (Мюнхен, Старая Пинакотека) с гравюры Калло «Ярмарка в Импрунете». В свою очередь Ватто (уже в более поздний период) использовал в «Отдыхе на охоте» (Лондон, коллекция Уоллес) сюжетную группу Калло из «Ярмарки в Импрунете» (в зеркальном варианте). Но рисунок Ватто с «Ярмарки в Импрунете» Калло, скорее всего, относится именно к раннему периоду времени. Его несколько робкой и слегка дрожащей линии еще далеко от вибрирующего, легкого и точного движения грифеля Ватто, автора «Затруднительного предложения», но в ней уже нет сухости и жесткой заостренности рисунков 1707–1708 гг.

Анализ графики Калло и картин и рисунков Ватто (несомненно, сделанных с натуры) дает все основания к утверждению, что последний в определенный период творчества (времени) воспринимал действительность сквозь призму творчества Калло. Эта позиция оказала сильное воздействие на характер изображения, пластические принципы композиционных решений и фигурные аналогии, но не стала доминирующей и не смогла подчинить себе самобытность творчества Ватто.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Герман М. Ю.* Антуан Ватто. Л.: Искусство, 1984. 207 с.
2. *Гликман А.* Жак Калло. Л.; М.: Искусство, 1959. 175 с.
3. *Meaute E.* Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot. Paris, 1860. 648 p.
4. *Немилова И. С.* Французская живопись XVIII века в Эрмитаже: Научный каталог. Л.: Искусство, 1982. 308 с.