

«Pietas et Castitas»*: гравюры семейства ван де Пассе как первоисточник произведений живописи из собрания Шереметевых

Неизвестный русский художник.
Лукреция. XVIII в. ГМК и «Усадьба Кусково XVIII в.».

ВXVIII веке в России гравюра являлась одним из самых важных и многофункциональных видов искусства, именно она была тем первоисточником, на основе которого создавались целые живописные собрания. Задавая моду на определенные сюжеты, будучи ценным изобразительным материалом, сравнительно недорогая гравюра копировалась с точностью или фрагментарно, а порой воспроизводилась русским живописцем на свой лад.

* «Благочестие и целомудрие».

Неизвестный русский художник.
Клеопатра. XVIII в. ГМК и «Усадьба Кусково XVIII в.».

В шереметевской коллекции, хранящейся в ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века», по гравюрам были выполнены многочисленные портреты для Портретной галереи, а также картины на библейские и мифологические сюжеты. В собрании музея хранятся два крупноформатных полотна, близкие по размерам и художественному исполнению, — «Лукреция» и «Клеопатра» (208x139 см и 198x131 см). «Клеопатра» упоминается в описи Дворца 1919 года (здесь и далее сохраняется орфография оригиналов): «Клеопатра — панно (надпись "Nec pietas nec

castitas")»¹. К сожалению, сведения о «Лукреции» в архивных документах музея не были обнаружены. Можно предположить, что она хранилась в другом доме или вотчине Шереметевых.

Интерес к созданию этих картин, вероятно, парных, выполненных неизвестным русским художником XVIII века, был вызван иконографическими особенностями и латинскими надписями под изображениями.

У ног Лукреции отчетливо читается надпись «Non pietas sed castitas», что означает: «Не благочестие, но целомудрие», соответственно в «Клеопатре» – это «Nec pietas nec castitas», что переводится как «Ни благочестие, ни целомудрие».

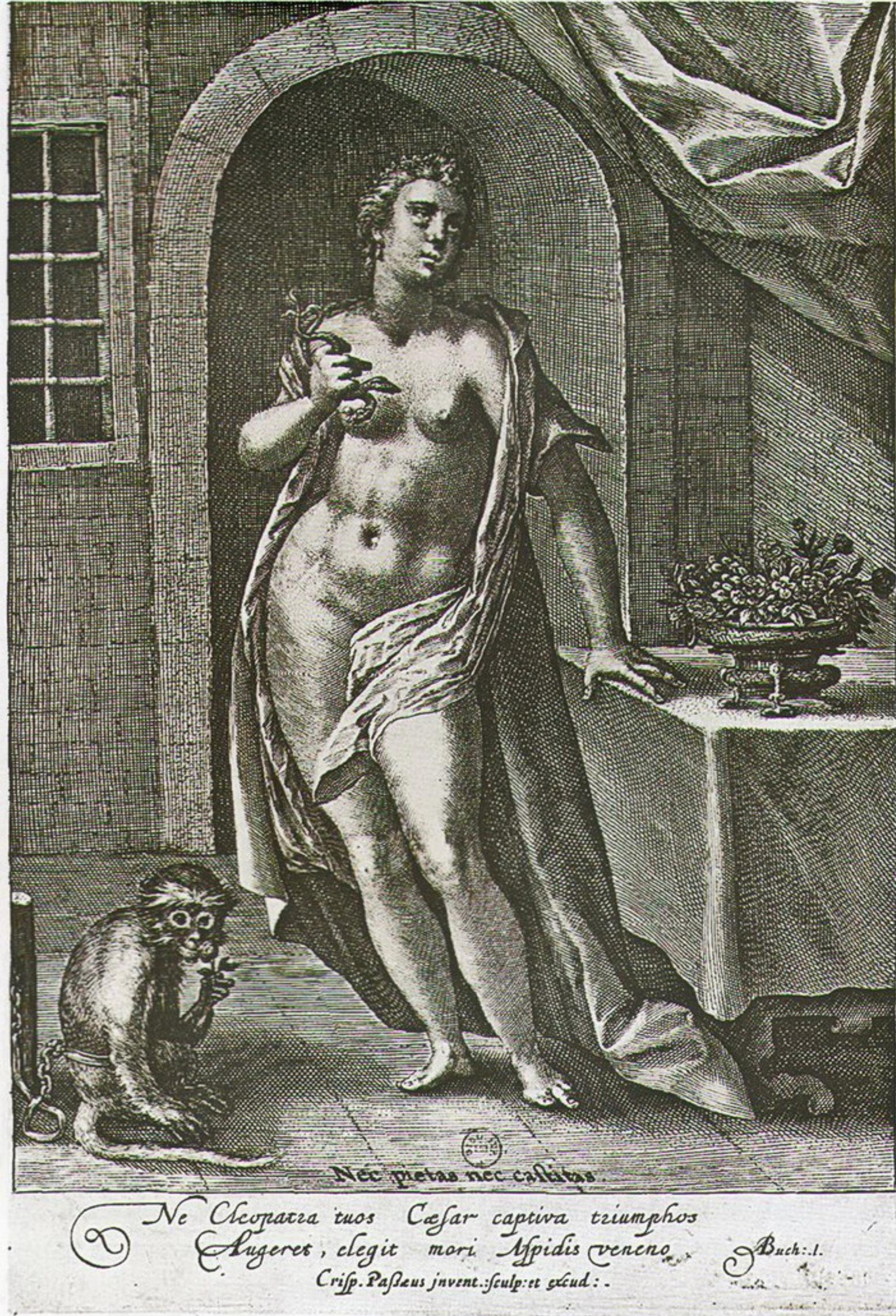
Криспин ван де Пассе-старший.
Самоубийство Лукреции. Около 1612 г. Риксмузей.

Объединенные общей темой, эти послания придают известным историческим сюжетам новую аллегорическую трактовку.

Судя по документам, трагические истории жизней Лукреции и Клеопатры были одними из самых распространенных сюжетов в живописи, находившейся в Кускове. Эти сюжеты по-разному обыгрывались итальянскими, голландскими и другими, судя по описям, мифическими художниками. При этом картины не всегда обладали высокими художественными достоинствами.

Невнятные упоминания в описях редко дают возможность точно определить художника, однако из всей сюжетной канвы именно эпизоды смерти и Клеопатры, и Лукреции были популярны как на юге, так и на севере Европы. При этом если итальянскому художнику барокко они давали исключительную возможность создать эффектную по настроению и по использованию колористических приемов композицию, то голландцу – передать морализаторский подтекст.

Поскольку под интересующими нас картинами сохранились латинские надписи, наиболее обоснованно было обратиться к поиску первоисточника в голландской художественной школе, и прежде всего в гравюре, в кото-

Криспин ван де Пассе-старший.
Самоубийство Клеопатры. Около 1612 г. Риксмузей.

рой «легенда» под изображением является непременным атрибутом, зачастую продублированным при копировании в живописи. В результате длительного поиска была найдена серия гравюр: «Сусанна», «Самоубийство Лукреции» и «Самоубийство Клеопатры», выполненная голландским мастером фламандского происхождения Криспионом ван де Пассе-старшим (Crispijn van de Passe de Oude, 1564–1637). Две из этих исторически знаменитых дам и оказались запечатленными кусковским живописцем.

*Casta Deo pietas, Susanne, et grata marito;
Extendit meritam iam tot per saecula famam. A. lud.
Crispianus Raebæus invent: sculp: et excud:*

Криспин ван де Пассе-старший. Сусанна.
Около 1612 г. Британский музей.

Криспин ван де Пассе, являясь одновременно гравером, художником, рисовальщиком и издателем, был родоначальником целой династии граверов. Начав карьеру в Антверпене, около 1589 года он был вынужден бежать в связи с гонениями на протестантов в Аахен, а затем в Кельн, где открыл собственную типографию. С 1611 года де Пассе работал в Утрехте, где создавал гравюры на заказ, в том числе на зарубежный рынок. Кроме многочисленных портретов и изображений на мифологические темы, наиболее известными работами являются альбомы «Hortus Floridus» («Цветущий сад») и «Herologia Anglicana». Четверо детей де Пассе-старшего также были граверами, работавшими в разных европейских странах: Симон (ок. 1595/1596–1647), Криспин II (де Пассе-младший, ок. 1597–1670), Виллем (ок. 1598 – ок. 1637), Магдалена (1600–1638). Многие работы художника выполнял совместно с детьми, что создает трудности для определения авторства.

Итак, бесспорными источниками для двух кусковских картин являются гравюры Криспина де Пассе-старшего. Именно гравюры дают ключ к тому, что объединяет три библейско-исторических сюжета. Помимо указания на мастера: «Crispianus Raebæus invent: (в случае с «Лукреци-

ей» – figu:) sculp: et excud:) (то есть «Криспин Пассе сочинил, гравировал, издал»), каждую из гравюр сопровождает стихотворный фрагмент, написанный на латыни. Так, текст под «Сусанной» гласит: «Casta Deo pietas, Susanne, et grata marito; Extendit meritam iam tot per soecula famam» («Доказав Авраамово благочестие к Богу, Сусанна и мужу явила радость; на многие века распространив свою заслуженную славу»). Под гравюрой «Лукреция» написано: «Ulrix alterius sceleris Lucretia ferum/Stringit, vindicta clarior ipsa sua» («Грубым оскверненная злодеянием, Лукреция освободилась от него сама»). Наконец, изображение Клеопатры сопровождается текстом: «Ne Cleopatra tuos Caesar captive triumphos/Augeret, elegit mori Aspidis veneno» («Плен свой Клеопатра не добавила к триумфу Цезаря, а предпочла умереть от аспидов яда»).

Таким образом, благодаря надписям – «Pietas et Castitas» («Благочестие и целомудрие») в «Сусанне», «Non pietas sed castitas» («Не благочестие, но целомудрие») в «Лукреции», «Nec pietas nec castitas» («Ни благочестие, ни целомудрие») в «Клеопатре» – сюжеты трех гравюр складываются в единую аллегорию противопоставления благочестивой и неправедной жизни. Смысл этой трилогии раскрывает голландская исследовательница творчества Криспина ван де Пассе-старшего И. Вельдман в ряде статей о гравере².

Около 1612 года Криспин ван де Пассе-старший создает серию гравюр, в основу которой легла одна из поэм, написанных для него на латыни его другом и поэтом Арнутом ван Бучелом (Aernout van Buchel (Arnoldus Buchelius), 1565–1641). Указание на этот факт дает монограмма «AB. lud.» или «ABuch:l.» под каждой гравюрой. Вслед за Бучелом де Пассе строит темы от «лучшего к худшему». Из трех женщин Сусанна оказалась наиболее благочестива, поскольку отказалась уступить шантажу, чем заслужила бессмертную славу на многие века и доказала верность Богу и мужу. Лукреция не была благочестива, поскольку лишила себя божественного дара жизни, и, наконец, Клеопатра нарушила и нравственный, и божественный закон. Использование сюжетов из истории Сусанны, Лукреции и Клеопатры в нравоучительном аспекте, наряду с другими аллегориями пороков и добродетелей, характерно для всего творчества Криспина ван де Пассе-старшего. Он создает как отдельные листы (по рисункам Гелдорпа Горциуса (Geldorp Gortzius), Франса Поурбуса (Frans Pourbus), Ханса ван Аахена (Hans von Aachen)), так и целые серии («Девять добродетельных женщин», 1601–1602 гг.).

Поскольку нам пока не известны документы, касающиеся истории бытования рассматриваемых гравюр в России в XVII веке, можно лишь предполагать, что гравюры Криспина ван де Пассе-старшего находились среди графического собрания П.Б. Шереметева. Де Пассе-старший был одним из самых знаменитых голландских граверов XVII века, что было обусловлено не только его художественным талантом, но и созданием собственной школы и традиции, продолженной его детьми, работавшими не только в Голландии, но и в Англии, Франции, Германии, Дании. Выпускались целые альбомы с гравюрами Криспина де Пассе-старшего и его детей. Один из самых больших и полных вмещает 294 гравюры, выполненные и напечатанные семейством ван де Пассе (музей Фитц威廉, Кембридж). В Россию гравюры Криспина ван де Пассе-старшего попа-

Кристин ван де Пассе-старший. Сусанна (фрагмент).

Кристин ван де Пассе-старший. Самоубийство Лукреции (фрагмент).

Кристин ван де Пассе-старший. Самоубийство Клеопатры (фрагмент).

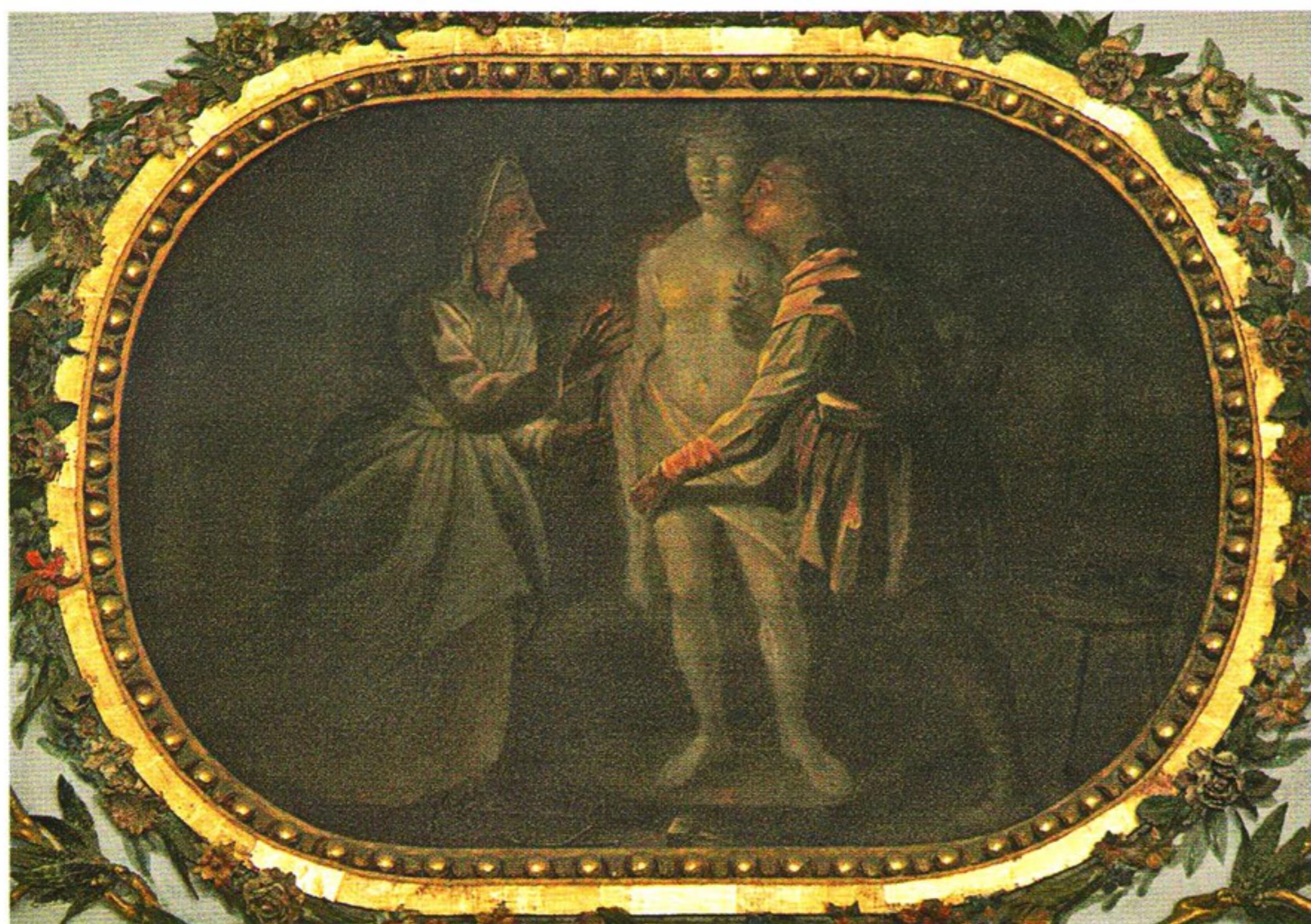
дали не только в результате общего потока привозимой европейской графики, но, возможно, были закуплены Петром I в Амстердаме. В российских музеиных собраниях из трилогии де Пассе-старшего удалось найти только «Сусанну» (ГМИИ). В музей она попала из коллекции Г.Г. Леммлейна в 1965 году, поэтому трудно сказать что-либо об истории ее бытования в предшествующее время. Что касается собрания П.Б. Шереметева, то можно только предполагать, что в нем была серия гравюр де Пассе.

Кусковские картины «Лукреция» и «Клеопатра» были созданы по гравюрам, вероятно, крепостным мастером, о чем свидетельствует многое, как в передаче композиционных приемов, так и общего настроения картины. Несмотря на то, что художник почти точно копирует гравюры, повторяя даже характер складок, он упрощает некоторые декоративные детали изображения. Кроме того, он слегка нарушает пропорции и отрывает фигуры и предметы от земли. При этом они не парят, а как бы висят в воздухе, сохраняя статичность. Копируя гравюры, живописец не лепит форму, а механически повторяет ее, что создает ощущение графической сухости и плоскостности. Лаконичность создается и благодаря использованию всего нескольких локальных цветов. В целом это складывается в отсутствие того эмоционального порыва, который переда-

ет де Пассе-старший в гравюре. Полностью подтвердить предположение о работе русского крепостного мастера может лишь технико-технологический анализ.

В связи с найденным первоисточником возникает вопрос о возможном существовании в шереметевской коллекции начинаящей трилогию живописной «Сусанны». Описи Кускова дают представление только об одной «Сусанне». Это бывший десюдепорт Бильярдной Дворца – «Сусанна и старцы» Корнелиса Схута (ныне в Голландском домике). Кроме нее в кусковском собрании есть копия с работы неизвестного итальянского художника XVII века (оригинал в ГЭ). Столь распространенный сюжет, вероятно, находился и в других шереметевских коллекциях. В Картииной петербургского дома Петра Борисовича в 1760-х годах хранилась «Сусанна в купальне и приближающиеся к ней два старца»³. Остается только гипотеза о местонахождении более редкой по иконографии «Сусанны» с гравюры де Пассе-старшего в одном из многочисленных домов П.Б. Шереметева.

Следует упомянуть, что в кусковской коллекции живописи «Лукреция» и «Клеопатра» – не единственные произведения, созданные по гравюрам де Пассе. Во Дворце находится десюдепорт «Пигмалион» неизвестного русского художника XVIII века, выполненный по гравюре дочери

Неизвестный русский художник. *Пигмалион*. XVIII в.
Холст, масло. 89,0x122,5 см. ГМК и «Усадьба Кусково XVIII в.».

Криспина ван де Пассе-старшего – Магдалены (1600 г., Кельн – 1638 г., Уtrecht).

В 1670-е годы вместе с отцом Магдалена начинает иллюстрировать «Метаморфозы» Овидия, гравируя по рисункам и картинам современных художников. Это была переработка небольших гравюр Криспина-старшего, созданных для книги 1607 года. После смерти Магдалены Криспин де Пассе-младший, работая в Амстердаме, добавил к серии еще несколько отпечатков, но они были опубликованы только после его смерти. Книга с гравюрами Магдалены, Криспина-младшего и его мастерской вышла в 1677 году. «Метаморфозы», изданные на двух языках Франсуа Фоппенсом (François Foppens) в Брюсселе, включали 72 гравюры (перевод Пьера дю Райера (Pierre du Ryer).

Использование гравюры «Пигмалион» в качестве первоисточника для произведений живописи позволяет предположить, что в шереметевской библиотеке был если не графический альбом семейства де Пассе, то одно из изданий «Метаморфоз» Овидия, которые ко второй половине XVIII века уже имели широкое хождение в России. Первые два тома «Метаморфоз» с несколькими рисунками

пером и гербом Амстердама, переведенные с латыни на польский язык, были присланы в 1708 году Петру I. Однако они так и остались в библиотеке царя, и перевод на русский не был опубликован. В петровское время Овидий был издан лишь в 1722 году цельно гравированной книгой в переводе с немецкого⁴.

В очерке, посвященном крепостным художникам Шереметевых, В.К. Станюкович приводит сведения из указов Петра Борисовича 1762 года, касающихся заграничных приобретений. Он пишет о том, что «П.Б. внимательно следит за приходом кораблей, за новинками, прибывающими из-за границы... Является спрос и на литературу. Поручается купить «Овидиевы книги»⁵. Возможно, среди них были «Метаморфозы» и «Храм муз».

Рассмотренные произведения живописи из шереметевского собрания,

Магдалена ван де Пассе. *Пигмалион*. 1617–1634 гг.
Бумага, травление. Риксмузей.

выполненные по гравюрам Криспина ван де Пассе-старшего, позволяют сделать вывод о несомненном интересе заказчика к морализаторскому аспекту, получившему широкое распространение в среде прежде всего голландских художников и граверов. В век аллегорий и символов подобные гравюры были неиссякаемым источником для копирования русскими мастерами. Использование в качестве первоисточника гравюр де Пассе свидетельствует о том, что интерес к голландскому искусству в России, столь сильный в начале XVIII века, не угас и во второй половине столетия.

Несовершенные по своим художественным качествам, выполненные, скорее всего, крепостными мастерами Шереметевых, картины по гравюрам ван де Пассе являются единственным известным нам в настоящее время воплощением в живописи иконографической и морализаторской традиций творчества одного из самых значимых голландских граверов и издателей XVII века.

Анна МУКОВОЗ

¹ Опись усадьбы Кусково, бывш. графа Шереметева, от 30 июля 1919 г. РГИА. Ф. 2307. Оп. 8. Д. 11. Л. 51.

² Veldman I.M. Crispijn de Passe and his progeny (1564–1670). A century of Print Production. Rotterdam, 2001. P. 220–224; Veldman I.M. Lessons for ladies: A Selection of Sixteenth and Seventeenth-Century Dutch Prints/Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art. Vol. 16. No. 2/3 (1986). P. 113–127.

³ Записки Яакова Штелина об изящных искусствах в России: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 162.

⁴ Лебедева И.Н. Библиотека Петра I: описание рукописных книг. СПб., 2003. С. 216.

⁵ Станюкович В.К. Крепостные художники Шереметевых. К двухсотлетию со дня рождения Ивана Аргунова, 1727–1927//Записки историко-бытового отдела. Л., 1928. С. 134.