

Ирина Глебова

Английская гравюра из одесского музея

В обширной коллекции графики Музея западного и восточного искусства хранится немало редких, представляющих большую художественную и историческую ценность произведений, но слабая изученность этого собрания не позволяет порой заявить о них и ввести их в научный оборот. Так, уже после издания каталога «Английская гравюра XVII-XIX веков. Эстампы из собрания Одесского музея западного и восточного искусства» (Одесса, 2010) среди гравюр неизвестных художников была обнаружена цветная ксилография (гравюра на дереве) выдающегося английского гравера XVIII в. Джона Баптиста Джексона «Святое семейство с четырьмя святыми», выполненная им по картине П. Веронезе (56×37 см, приобретенная музеем в 1984 г. у известного ленинградского коллекционера и писателя С.П. Варшавского). Нерасшифрованная посвятельная надпись на латыни, помещенная автором гравюры на основании архитектурной детали в центре композиции, стала причиной ошибочного определения авторства.

Перевод надписи позволил узнать не только имена гравера и живописца, с картины которого исполнена гравюра, но и человека, которому она посвящена. Надпись гласит: «PERELLUSTRI ET NOBILI VIRO D.D. BOURCHIER WREY BARONETTO GENEROSO ARTIUM LIBERALIUM FAUTORI IN SUI OBSEQUIUM D.D.D. J.B. JACSON. P.C. VERONESE PINXIT» – «Уважаемому и высокородному господину Баурчеру, графу Рэю, баронету, благородному покровителю свободных искусств, посвящает покорный слуга Д.Б. Джексон. С картины П.К. Веронезе».

Личность сэра Баучера, графа Рэя, 6-го баронета (1715-1784), заслуживает внимания. Представитель старинной британской

семьи, известный политик, член парламента, он, как и полагалось молодым людям из хороших семей, отправился в длительное путешествие по Италии, так называемый гранд-тур. В Венеции в 1739 г. он познакомился с Д.Б. Джексон. В посвящении указано на то, что Баучер был покровителем искусств. Действительно, он состоял в «Обществе дилетантов» («Society of Dilletanti»), которое возникло в одном из лондонских клубов в 1734 г. Богатые джентльмены, вошедшие в него, ставили своей целью поддерживать изучение классического искусства, спонсировать археологические экспедиции, выплачивать стипендии художникам, а также влиять на воспитание общественного вкуса. Это общество, членами которого были многие известные люди, существует до сих пор.

Гравюра воспроизводит картину выдающегося венецианского художника XVI в. Паоло Веронезе, созданную для ризницы церкви Сан-Закария в 1562 г. Что касается иконографии сюжета, то в верхней части композиции находится святое семейство: Дева Мария, Младенец Христос и святой Иосиф, слева от них – херувим. Внизу расположились следующие персонажи: в центре, на каменном парапете, изображен маленький Иоанн Креститель; справа от него стоит святой Иероним с книгой, своим атрибутом. Слева – святой Франциск в рясе, подпоясанный вервием. За ним – святая Екатерина с пальмовой ветвью в руке, атрибутом мучеников.

Гравюра производит сильное впечатление своей монументальностью, рельефностью линий, изысканностью серо-зеленоватой цветовой гаммы. Все в ней выдает яркую индивидуальную манеру. Она сделана в редкой и сложной технике кьяроскуро – разновидности цветной ксилографии. В переводе с итальянского «chiaroscuro» – светотень. В 1516 г. венецианский гравер Уго да Карпи получил патент от венецианской синьории на изобретение нового способа гравирования с деревянных досок. Его стали называть светотеневым, так как общее впечатление рельефа и цвета в гравюре создавалось не столько сочетанием различных цветов, сколько умело подобранными оттенками одного цвета. Формы выполнялись пятнами, как бы мазками кисти. При помощи светотени и гармоничных, без резких контрастов красок, кьяроскуро стремилась создать иллюзию трехмерного пространства.

Джексон был первым английским гравером, работавшим в этой технике. Он продолжил в своем творчестве традицию итальянской кьяроскуро, но открыл в ней совершенно новые художественные возможности.

Д.Б. Джексон (1701-1780) учился в Париже у Ж. Папильона, знаменитого ксилографа, в 1731 г. переехал в Италию, где в Венеции, у гравера-любителя А.М. Дзанетти, познакомился с техникой кьяроскуро и так ею овладел, что Дзанетти предложил ему наладить выгодный бизнес: выдавая гравюры Джексона за работы Уго да Карпи, продавать их в Париже. Английский мастер отверг это предложение и стал работать самостоятельно. В результате упорной и тяжелой работы он модернизировал метод кьяроскуро. Он изобрел более тяжелый цилиндрический пресс, который увеличивал нажим на доски, благодаря чему контурные линии и отдельные цветовые плоскости приобретали в оттиске особую рельефность. Она усиливала глубину тона и создавала неожиданные пространственные и светотеневые эффекты, благодаря чему его гравюры производят впечатления тиснения.

В результате каторжной работы он переутомился и серьезно заболел. Несколько месяцев гравер был близок к смерти. О своих технических находках позже Джексон написал «Эссе об изобретении гравирования и печатания способом кьяроскуро».

Гравюра из музейной коллекции происходит из серии 24-х гравюр, входивших в великолепный альбом, созданный Джексоном в 1739-1745 гг. при финансовой поддержке британского консула в Венеции, мецената и коллекционера Джозефа Смита. Гравюры воспроизводили крупномасштабные полотна венецианских художников эпохи Возрождения – Тициана, Тинторетто, Веронезе, Бассано. Этот грандиозный проект вывел технику кьяроскуро на новый уровень и стал частью культурного наследия Венеции и памятником печати XVIII века. На гравюре отсутствует дата, но в каталоге «John Baptist Jackson: 18-Century Master of the Color Woodcut» by Jacob Kainen, Wachington, 1962, аналогичная гравюра датирована 1739 годом (стр. 78, № 20). Лист сделан с 4-х досок на бумаге, которую предпочитал Джексон, – плотной, но мягкой. Гравер не просто репродуцировал картины великих итальянцев, он создавал собственное их видение, оригинальное

даже в передаче цветов. Джексон первый начал экспериментировать с оттенками, соединив текучесть тоновых переходов с выразительностью рисунка.

Однако манера гравирования Джексона была необычной для изящного и витиеватого языка, на котором «говорила» английская гравюра XVIII столетия. Широкое распространение получили тогда такие изысканные техники, как пунктир, карандашная манера, меццо-тинто, которые идеально подходили для гравирования картин, выполненных в эстетике искусства рококо. К тому же высшим выражением графики считалась в то время черно-белая гравюра. Тоновые кьяроскуро Джексона не были оценены современниками, называвшими их «варварскими барельефами». Кроме еще одного проекта (6 цветных гравюр с гуашей итальянского художника Марко Риччи), замыслы Джексона остались нереализованными. Вернувшись на родину, он, не найдя покровителей и финансовой поддержки, работал на фабрике по производству бумажных обоев, применяя для этого ксилографию. Его последние годы прошли в нищете, и умер он в приюте для бедных.

Должно было пройти почти полтора века, чтобы Гоген, Воллатен и Мунк отменили старое табу и нашли новые захватывающие возможности для цветовых решений в ксилографии. Вот тогда и вспомнили об английском пионере техники кьяроскуро Джоне Баптисте Джексоне. По существу, его новаторские гравюры открыло прошлое столетие, так как по силе звучания его листы соотносятся с работами экспрессионистов XX века. Гравюра из музейного собрания является высоким по качеству образцом творчества Д.Б. Джексона, произведения которого хранятся в крупных музеях мира. Обретя имя своего создателя, теперь она служит украшением коллекции и нашего музея.

