«Девушка с жемчужной серьгой», хранящаяся в музее Мауричхёйс в Гааге, поистине может быть названа одним из шедевров мировой живописи. Эта скромная небольшая картина стоит по своей художественной ценности многих тысяч броских и больших полотен.

В ней все поражает тонким художественным вкусом, безупречным тактом, точностью отбора художественных средств, лаконизмом. Кажущаяся простота выполнения скрывает за собой длительный процесс обдумывания замысла, сложный, точный расчет композиционного построения, взыскательный поиск наиболее гармонических красочных созвучий. Портрет создан великим голландским живописцем семнадцатого столетия Яном Вермеером Дельфтским. Имя этого художника долго находилось в забвении. Только со второй половины девятнадцатого века художника вспомнили и начали разыскивать его работы. Они начинают цениться так высоко, что в двадцатом веке предпринимаются неоднократные попытки подделывать его произведения и сбывать за большие деньги в частные коллекции и музеи.

Сохранилось около сорока подлинных картин Вермеера. Они составляют предмет особой гордости тех музеев и коллекций, которые имеют счастье ими обладать. К сожалению, в советских музеях нет ни одного произведения прославленного голландца, хотя у нас и хранятся ценнейшие в мире собрания голландского искусства той эпохи.

Голландская художественная культура XVII века была богата живописными талантами. Можно назвать десятки имен знаменитых художников, великолепных мастеров портрета, пейзажа, натюрморта, бытовых сцен, батальных композиций. Их заслугой было решительное обращение к изображению окружающей человека действительности. В небольших полотнах эти «малые голландцы» запечатлели многие своеобразные стороны национального уклада жизни. Они были горячими патриотами своей родины, сравнительно недавно обретшей свободу от испанского владычества, страстными почитателями ее непритязательной красоты. С энтузиазмом воспроизводили они туманные равнины, песчаные дюны, медленно текущие воды в каналах и реках, небо с вечно бегущими облаками, быт и нравы своих сограждан.

В явлениях повседневной жизни они увидели особую привлекательность и красоту, дотоле неизвестную искусству. В незаметном на первый взгляд они сумели открыть значительное, в малом — великое, в некрасивом обнаружили прекрасное — словом, все, связанное с человеческим существованием, обрело для них свой эстетический смысл.

Художники эти явились создателями подлинно реалистического искусства. На первом этапе своего развития, особенно в творчестве Франса Хальса и его последователей, оно было отмечено чертами демократического мироощущения. Но во второй половине семнадцатого столетия голландское искусство начинает отражать сословные вкусы уже буржуазного общества и теряет былой демократизм.

В Голландии продолжают работать великие мастера, сохраняющие верность гуманистическим идеалам. Среди них следует прежде всего выделить два имени — Яна Вермеера и Рембрандта ван Рейна. Но страстный бунтарь Рембрандт совсем не схож со спокойным, рассудительно-сдержанным Яном.

Сведения о жизни Яна Вермеера (1632 — 1675) скудны. Он родился и всю жизнь прожил в Дельфте. В большой семье Вермеера было одиннадцать детей. Картины Вермеера высоко ценились соотечественниками, но работал он медленно, в каждом случае упорно добиваясь законченности и совершенства. И оттого постоянно нуждался в деньгах, которые не мог добыть трудом живописца. К концу своей жизни Вермеер был вынужден заняться торговлей чужими картинами.

Вермеер Дельфтский принадлежит не только к числу гениальных живописцев мира, но и к наиболее взыскательным художникам, не разрешающим себе выпустить в свет произведение, не отвечающее самым строгим требованиям.

«Девушка с жемчужной серьгой» была написана художником после 1660 года, в период наивысшего расцвета его таланта. С большим основанием многие историки . и искусствоведы предполагают, что для этого прелестного портрета ему позировала старшая дочь. Действительно, образ девочки таит в себе притягательное обаяние благодаря тому чуткому, бережному отношению, с которым сам художник относится к своей модели. Только постоянно наблюдая жизнь близкого и милого сердцу существа, можно уловить пробуждение женственного очарования, тот трудно установимый краткий возрастной миг, когда в нескладной девочке-подростке начинает ощущаться будущая прелестная женщина. В портрете это находит выражение в сознательно допущенном художником противоречии между бесхитростным детским личиком и «взрослой» одеждой, особенно тюрбаном, плотно облегающим головку.

Ниспадающий вниз конец тюрбана слегка оттягивает голову девочки назад. Возникающая благодаря этому вертикальная линия придает ее позе оттенок горделивости, впрочем, не лишающий девичий образ скромности и простоты.

Девушка повернула лицо в сторону художника, глядя на него открытым чистым взглядом больших карих глаз. С их живым блеском соперничает сияние большой жемчужной серьги. Из этого неожиданного сопоставления рождается поэтическая настроенность портрета. Лицо девушки залито ослепительным потоком солнечного света. Этот ликующий свет придает девичьему лицу с внимательным, словно вопрошающим взглядом некую загадочность. Художника явно очаровывает поэтическая трепетно-нежная девочка, ее душевная чистота. Этому этическому идеалу удивительно соответствуют и краски, любимые художником, желтый и синий тона. Вермеер использует цвета спектра в их чистом, звонком и интенсивном звучании.

Лицо девушки никто не назовет красивым, но всякий согласится, что оно прекрасно отражением ясного душевного мира, контрастом внешнего покоя и затаенной эмоциональной жизни. Великий художник средствами своего волшебного искусства превращает кроткое скромное существо в поэтический идеал пробуждающейся женственности, не допуская в этом образе ничего случайного, мелкого, второстепенного.

Татьяна Седова,
«Работница», 1973 г.