

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 — 1669), одного из самых ярких гениев мирового искусства, замечательно своей жизненной, правдивостью, любовью к человеку с его сложным миром душевных переживаний.

Начало творческого пути Рембрандта сопровождалось бурным успехом и широким признанием его таланта. В 1632 году Рембрандт покинул родной Лейден и обосновался в Амстердаме. Здесь он вскоре счастливо женился и получил множество заказов на картины и портреты. Но пора радостного упоения жизнью и славой длилась всего одно десятилетие.

Многое изменилось уже в 1642 году. Хотя большой дом художника на Вреестрат продолжал еще производить внушительное впечатление, счастья в доме не было. Оно ушло вместе с женой хозяина Саскией ван Эйленбурх, скончавшейся в 1642 году от воспаления легких совсем молодой.

Рембрандт тяжело переживал утрату. Он мало писал, его мучила тоска и терзали заботы о сыне. Титус был его четвертым ребенком, трое умерли в младенчестве. Художнику предстояло вырастить мальчика без матери, да еще такого хрупкого и

нежного. Опасения за его здоровье не покидали художника. Хозяйство велось кое-как, помещения дома выглядели запущенными, несмотря на роскошь обстановки. В доме, казалось, навсегда угасла радость...

И тут появляется Хендрикье Стоффельс. Эту девушку из многодетной и бедной крестьянской семьи Рембрандту рекомендовали как хорошую служанку.

Постепенно с приходом Хендрикье в доме все изменилось. Умная, добрая, молчаливая и работающая девушка с мягкой поступью принесла в дом покой, стала его хозяйкой и «добрым гением» художника.

Сороковые годы оказались особенно трудными для Рембрандта. Именно в это время начался разрыв его с богатыми и влиятельными заказчиками. Разбогатевшие амстердамские бюргеры требовали прославления как в аллегорических композициях, так и в портретной живописи. Им хотелось, чтобы, едва взглянув «а картину, зритель сразу бы увидел привилегированность их положения и солидный достаток. Они стыдились своего бывшего демократизма, легко предав забвению идеалы, за которые еще недавно сражались вместе со всем голландским народом.

А искусство величайшего художника Рембрандта отталкивало своей серьезностью, глубиной, подлинным демократизмом и симпатиями к простому народу. Его живопись стали находить «темной», а образы плебейскими. В погоне за славой и деньгами ученики Рембрандта один за другим покидают своего великого наставника, становясь на путь помпезного декоративного стиля. Они старательно выписывают все детали костюмов и мелочи обстановки в угоду заказчикам, а в портрете, прибегая к умеренной лести, ограничиваются передачей лишь внешнего сходства.

Но Рембрандта ван Рейна, сына мельника из Лейдена, ничто не могло свернуть с выбранного пути. Его творческие принципы были ему дороже славы и успеха тех, кого он презирал за отступничество и пустое тщеславие. За эту неподкупность оскорбленное амстердамское «общество» начинает мстить художнику. Совершенно беспомощный в денежных делах, Рембрандт запутывается в долгах, его драгоценное имущество продается на аукционах буквально за гроши, и, в конце концов художника объявляют несостоятельным.

Тогда вместе с Титусом Хендрикье организует товарищество по продаже антикварных вещей и картин, чтобы Рембрандт мог работать, не зная острой нужды. Она поддерживает его в житейских горестях.

Позор разорения усугубился еще и травлей со стороны духовенства. В 1654 году консистория три раза вызывает Рембрандта и Хендрикье на допрос, требуя от них оформления их отношений церковным обрядом. Но по завещанию Саскии Рембрандт не может вторично официально вступить в брак, не лишив тем самым сына материнского наследства.

Когда вызов пришел в четвертый раз, Хендрикье пошла одна. Ей сделали строгое внушение, осудили на покаяние и отлучили от таинства причастия. Любящая и преданная женщина безропотно и стойко выдержала и это испытание. Во многих картинах Рембрандт запечатлел образ любимой женщины. Его можно видеть во многих композициях, даже на евангельские и библейские темы, которые у художника никогда не носили религиозного характера.

Портреты Хендрикье — вершина зрелого реалистического мастерства гениального голландского живописца. Среди многих портретов особенно интересно полотно, написанное в жестокий для художника 1658 год, год его окончательного разорения, продажи дома и всего имущества. На этом портрете Хендрикье около тридцати пяти лет. Несчастья не сломили ее, не озлобили, не сделали корыстной. Хендрикье, вероятно, смотрит на сидящего за мольбертом художника, и губы ее трогает легкая улыбка. Она словно хочет подбодрить художника, скрыв за улыбкой свою печаль.

На портрете Хендрикье одета в свободную домашнюю одежду, не стесняющую ее движений. На руках жемчужные браслеты, в ушах жемчужные серьги. Эти украшения придают ей некоторую нарядность, которая вообще-то совсем не важна для художника. Главное для него — выражение лица Хендрикье, ее жест, поза, свойственные только ей. Легчайшей светотенью Рембрандт лепит лицо, достигая подвижности его выражения. С помощью приема светотени, разработанного еще Леонардо, ему удается с предельной тонкостью передать душевные волнения, сложную психическую жизнь человека, его внутренний мир во всем многообразии. Взгляд Хендрикье не фиксирован точно и от этого кажется углубленным в себя. Написанная на темном фоне, хорошо освещенная фигура воспринимается как образ женственной мягкости, доброты.

Великий знаток человеческих характеров, каким был Рембрандт, выразил в портрете не только свою любовь к Хендрикье, но и глубокое уважение к цельности ее натуры и высокому чувству собственного достоинства, отличающему эту дочь голландского народа.

Искусство великого голландца пережило период особого расцвета именно в пятидесятые и шестидесятые годы. Гений Рембрандта, стремившегося к философскому осмыслению жизни, преодолевает внешнюю сторону явлений и проникает в скрытые глубины жизни, поражая широтой ее понимания. Именно в эти годы были созданы его выдающиеся работы «Отречение апостола Петра», «Давид и Саул», «Два негра» наконец, его гениальна картина «Возвращение блудного сына», его лучшие портреты. Среди них особое место занимает портрет Хендрикье Стоффельс, чей образ воплощает самые высокие представления великого художника о человеческой красоте.

А красота в понимании Рембрандта заключается в богатстве и сложности духовного мира человека, в его внутреннем неповторимом индивидуальном своеобразии, в значительности моральных качеств, в глубокой жизненной мудрости.

*Татьяна Седова,
«Работница», 1973 г.*