

Описание и анализ картины Джорджоне «Юдифь». Ок. 1504,

Государственный Эрмитаж | 1

Картина «Юдифь» — одна из самых известных работ Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, вошедшего в историю под псевдонимом Джорджоне и хранится в Государственном Эрмитаже. Но так было не всегда : долгое время авторство работы приписывалось самому Рафаэлю. Джорджоне, как и многие художники эпохи Ренессанса, не подписывал своих картин, и это осложнило исследователям работу над его творческим наследием. Благодаря тщательному стилистическому анализу было доказано авторство Джорджоне.



Сейчас полотно картины, написанной маслом по холсту, имеет размеры 144 x 68 см и ориентировано вертикально. Однако размеры полотна не единожды изменялись, а изначально написано оно было не на холсте, но на дереве и служило оформлением дверцы шкафа. Известно, что изначально к картине были приписаны приставки, которые убрали между 1838 и 1863 годами. Последняя крупная реставрация картины началась в 1967 году под руководством Александры Михайловны Маловой и заняла более двух лет. Благодаря тщательной и безупречной работе удалось избавиться от желтизны лака, а также других искажений нанесенных предыдущими реставраторами. После реставрации стал виден холмистый пейзаж, башня на заднем плане, прояснилась рукоятка меча, растительность на ограде, травы, цветы и камни, столь тщательно прописанные Джорджоне.

Открывшийся истинный колорит картины поразил ученых: красивейшей гаммой оттенков красного, заиграло платье Юдифи, лицо стало выглядеть еще более одухотворенным. На платье Юдифи, на стене, слева от нее, на небе так и остались отпечатки пальцев самого художника. В ходе реставрации выяснилось, что художник изменял размер головы героини, а также переписывал пальцы на левой руке.

*Джорджоне, Юдифь.*

*Около 1505 г.*

*144 x 66,5 см. Дерево.*

*Санкт-Петербург.*

*Государственный*

*Эрмитаж*

Сюжет картины связан с библейской историей о вдове Юдифь. Эта история повествует о прекрасной и праведной еврейской вдове, которая спасла свой город Ветилую от нашествия ассирийцев. Военачальник Навуходоносора Олоферн решил не вступать в открытый бой, но взять под контроль водный источник и сломить иудеев измором. Первую неделю иудейский народ мужественно справлялся, но потом народ начал роптать на своих старейшин, чтобы те сдали город в руки ассирийцев. В ответ старейшины пообещали, что по истечении пяти дней, если Господь не проявит свою милость, они сдадут город.

Узнав об этом, молодая вдова Юдифь пригласила к себе старейшин. Из описания героини мы знаем, что «она была красива видом и весьма привлекательна взором».

«Никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязненна». Муж ее Манассия по-видимому был знатным человеком, так как указывается, что после его смерти ей достался дом, много золота, серебра и прислуга. Встретив старейшин в своем доме, молодая вдова сказала им, чтобы те не сдавали город раньше указанного времени, но разрешили ей выйти из города и доказать милость Бога к народу Израиля. Они согласились и тем же днем выпустили Юдифь вместе с ее служанкой за городские ворота, так и не узнав, что на самом деле задумала эта женщина.

Придя к ассирийцам она попросила встречи с Олоферном. Ему сразу же понравилась эта женщина, которая убедила его подождать еще немного и пообещала, что поможет ему взять город, люди которого гnevят своего Бога. Олоферн также разрешил ей питаться пищей, которую она принесла с собой и дважды в день выходить в пустыню для молитв.

Так Юдифь осталась в лагере ассирийцев и провела там три дня, а на четвертый ее попросили взойти в шатер Олоферна, чтобы пировать там с ним. Она по-прежнему ела и пила только то, что взяла с собой, но Олоферн выпил много вина и вскоре уснул в беспмятстве. В этот момент Юдифь помолилась Богу, попросила у него силы и с двух ударов отсекла Олоферну голову его же мечом. После чего взяла занавес со столбиков его кровати, вместе со своей служанкой спрятала голову Олоферна в сумку, в которой хранила провиант, и беспрепятственно вышла из шатра, а потом и из вражеского лагеря.

Так они дошли до Ветилуи и все обрадовались ее возвращению. Затем Юдифь наказала повесить голову Олоферна на зубцах городских стен и поутру выйти всем городом с оружием в руках, готовыми к нападению на ассирийцев. Но когда пришло время и ассирийские воины увидели иудеев готовых к наступлению, то пошли они к своим военачальникам и нашли обезглавленного Олоферна. Тут сердца их смутились, испугались они вероломства иудейского народа и обратились в бегство от Иудейской земли. А Юдифь отправилась на празднование со всем народом своим в Иерусалим и там принесла занавесь, взятую из спальни Олоферна, в жертву Господу, затем вернулась в дом своего мужа, отпустила на волю свою служанку и прожила долгую праведную жизнь.

История Юдифь разворачивается на протяжении некоторого времени в разных местах, поэтому художники выбирали разные моменты для изображения: Боттичелли выбрал момент возвращения домой, Рубенс и Караваджо писали Юдифь, отрубавшей голову. А Джорджоне изображает героиню на фоне умиротворяющего пейзажа, в далекой дымке которого виднеется спасенный ею город. Только у Джорджоне Юдифь представлена не просто убийцей Олоферна, а как нежное умиротворенное создание, наделенное невероятной скромностью. На лице Юдифь играет полуулыбка и даже отрубленная голова не выглядит безобразной, что не характерно для изображения отрицательных героев того времени.

Первым отличительным моментом, который приковывает к себе взгляды, - ярко-красное платье героини. Красный - цвет крови и пламени, он появляется в ситуациях, требующим мобилизации сил, оказывает возбуждающее действие. Активность, опасность, жар, любовь связывают именно с красным цветом.

Юдифь убила врага, совершила грех во имя спасения своего народа.

Синий-цвет покоя. За спиной женщины видны горы. Значит, покой уже близко. Враг отступает. Зелёный же цвет символизирует саму жизнь. Рядом с горами виднеется молодая зелёная трава-знак новой, светлой жизни. А под ногами уже старые, зелёные кусты, готовые вот-вот завянуть.

Лицо спокойно, не выражает никаких чувств, хотя хрупкая женщина только что убила человека! Из библейского повествования следует, что Юдифь испытывает удовольствие, совершая этот поступок. Она не приносит себя в жертву, а, скорее, утверждает свое величие. А руки... В одной из них Юдифь держит огромный меч. И ей совсем не тяжело. Почему левой полуобнаженной ногой Юдифь едва касается отрубленной головы Олоферна? Хорошие герои передвигаются на сильных, крепких ногах, служащих им хорошей опорой.

Зато как изящно её платье и как аккуратно сделана причёска! Волосы-символ красоты, жизненной силы.

Можно рассмотреть разделение территории на 3 линии: земли, неба и среднюю зону, в которой происходят все изображаемые события.

Фигура Юдифь расположена вдоль центральной оси картины. За ней находится каменная ограда, на выступающий столбик которой Юдифь положила свой левый локоть. Справа от героини прямо за этой оградой виден ствол могучего темно-коричневого дерева, крона которого простирается далеко за рамки картины вверх. Взору зрителя доступны только первые по стволу веточки, совсем на небольшое расстояние отходящие от ствола, и, отдавая дань мастерству художника, заметим, как естественно и деликатно они будто «покрывают» голову Юдифь, удачно окаймляя ее, символизируя защиту. Эта невысокая каменная ограда, подле которой стоит Юдифь, сложена из кирпичиков и вид ее напоминает нам о влиянии времени: под рукой молодой вдовы между кирпичей пророс зеленый плющ, а слева от героини виднеется раскол в кладке, из которого также торчит пучок молодой зеленой травы, как будто жизнь прорастает через все преграды. На земле под ногами Юдифь мы также можем заметить различные травы и цветы четырех видов, земля же усыпана мелкими камушками, как бы обрамляющими голову повергнутого Олоферна. По левую сторону от Юдифь мы видим перспективный пейзаж: сначала зеленая роща, затем город и туманные холмы за ним. Неслучайно пейзаж открывается нам с этой стороны от героини, за ее правым плечом: ведь в этой руке она держит меч, которым совершила убийство, спасшее город, изображенный вдалеке, и всю эту долину. Пейзаж написан в мягких тонах с соблюдением линейной и воздушной перспектив. Мастерство

Джорджоне писать пейзаж напоминает технику самого Леонардо и имеются исторические данные о том, что Джорджоне был знаком с творчеством да Винчи. Правой рукой Юдифь держит рукоятку меча, но острием он стоит в земле и создается впечатление, будто героиня держит его буквально двумя пальчиками, и это не составляет для нее никакого труда. Хотя мы понимаем, что это большой и тяжелый, искусно сделанный меч, но он покоится, острием упираясь в землю — время войны уже прошло, и теперь меч становится символом высшей справедливости и силы праведных.

Сама фигура Юдифь контрастирует с фоном: она облачена в длинное платье с высоким разрезом юбки, слегка небрежно подвязанное сиреневым поясом с золотыми нитями на концах. Художник подробно прописал жесткую фактуру верхнего платья, которое множеством складок в подоле заслоняет лезвие меча. Однако в разрезе и на руках мы видим, что под ним героиня носит еще одно платье из легкого, полупрозрачного материала. Заметно мастерство Джорджоне в передаче разных фактур. Верхнее платье Юдифь в тених приобретает насыщенный, ясный винный цвет, а на свету блекнет до нежно-розового. Выступающая из разреза в платье нога Юдифь золотисто-бежевого цвета сочетается с красными оттенками платьев и сильно контрастирует с холодными желто-зелеными оттенками, в которых прописана голова мертвеца. Юдифь попирает ногой голову поверженного Олоферна, поставив стопу на лоб врага.

На коричневой земле лежит голова убитого Олоферна. Земля — это и грязь, и телесное начало, и источник жизни, и опора. В небесной зоне обитают Боги и ангелы, души праведников. Но на картине небо изображено серым, без солнечного света. Понятия времени и пространства тесно связаны друг с другом. Голова и глаза Олоферна направлены в левую сторону, то есть в прошлое, которое было заполнено злом. У Юдифи же голова слегка наклонена в правую сторону. Она победила врага, оказалась сильнее. Однако глаза опущены. Будто она испытывает чувство стыда.

Сверху над головой Юдифь расположились ветки деревьев, снизу нагрудное украшение платья подчеркивает бюст героини, главная часть которого — голова слегка наклонена вправо по отношению к зрителю. Волосы Юдифь аккуратно и гладко собраны назад, уши прикрыты волосами, только несколько вьющихся прядей по обе стороны от лица спускаются вплоть до выреза платья, создавая ощущение естественности и безыскусности ее красоты. Нам виден прямой и ровный пробор на голове героини, который завершается деликатным украшением в виде подвески на цепочке в месте, где начинается лобная часть лица. Лицо становится центральной точкой композиции и выражение спокойствия и смирения на лице Юдифь создает основное настроение всей картины. Взгляд молодой вдовы опущен вниз и обращен к голове повергнутого Олоферна. Героиня изображена босиком стоящей на земле одной ногой и попирающей голову Олоферна другой — в очередной раз Джорджоне подчеркивает гармоничность Юдифь, ее близость к природе. Ее умиротворенное лицо, смотрящей на своего врага без капли жестокости, без ненависти и даже без особой радости от триумфа убеждает зрителя в том, что она действовала, вдохновленная верой в Бога, не по своей воле, но в смирении и для спасения всего своего народа. Лицо мертвеца выглядит спокойно, глаза закрыты, губы сомкнуты как будто в легкой полу-

улыбке, а длинные кучерявые волосы создают темный ореол вокруг мертвенно зеленой кожи этого лица. Цвет, в котором решена голова, резко контрастирует с нежными и теплыми тонами живой плоти Юдифь. Взгляд Юдифь отсылает нас к мертвой голове и замыкает композицию картины, которая в общем виде представляет собой ромб.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что Джорджоне создает очень светлую картину, замечательным образом интерпретируя миф о Юдифь. В позе Юдифь, в ее облачении, прическе присутствует небрежность, что придает ее образу естественность. И в этой естественности и расслабленности мы узнаем умиротворение и удовлетворение полное благодати. Юдифь Джорджоне — не исторический персонаж, но аллегория, метафора победы веры, добра, чистых помыслов. Заметим, что и выражение лица Олоферна спокойное, как будто все персонажи картины одинаково согласны со сложившейся ситуацией и ее исходом. Благодаря особенностям композиции, цветовому решению и, конечно же, художественному мастерству Джорджоне, у него получается создать полный внутренней силы образ. И этот образ полон мира, гармонии и принятия.