

»POKLONSTVO KRALJEVA« OD VALERIJA CASTELLA U GALERIJI
»BENKO HORVAT«, ZAGREB

REPRODUKCIJE TB. XVI—XVIII

Ovo blistavo »Poklonstvo kraljeva« (v. 126, š. 175 cm), s atribucijom Valeriju Castellu, očito genoveško po kompoziciji, boji i slikovitoj igri svjetla, našao sam prošle godine u jednoj privatnoj zbirci u Zagrebu. Imalo je sve oznake one romantične ali pomalo preciozne slikarske kulture kakvu je upravo Valerio Castello počeo razvijati u Genovi na osnovi svoje stvaralačke prerađe milanskih utjecaja, Rubensa i Van Dycka. Sve je mobilizirano da scenu pretvoriti zaista u svečanost. Gama je orkestrirana na osnovi žuto-smeđeg općeg tona s nekoliko snažnijih crvenih mrlja: Bogorodica je u ružičastom i plavom, sv. Josip u crvenom, a krava u desnom kutu smeda. Straga se pod zlaćanim nebom gube daljine u srebrno-sivom.

Pa ipak, Valerio Castello, kakav nam je poznat iz reprodukcija objavljenih u radovima G. Delogua, M. Laboa i B. Riccia, mogao se učiniti, osobito u kasnijim djelima, više rastvoren u oblicima i slobodniji u potezu, s fantastičnom rasvjetom koja sve oblike i zbivanja ovija romantičnim sumrakom. Izvjesna konzistentnost oblika na našoj je slici upozoravala na oprez premda se u umjetničkom ambijentu Genove XVII stoljeća nije moglo sagledati drugog slikara koji bi mogao naslikati sliku ove kvalitete i ovog stila. I upravo u tom je času na slici otkrivena sigla, koja je bila pročitana kao — SF — odnosno — S/F —. Ona se nalazi na stijeni između desne ruke kralja što kleći i malog fenjera prislonjenog uz košaru.

Ali u Genovi u to doba nije bilo slikara s inicijalima SF niti SA, a stilske oznake su ipak bile odviše jasne. U autorstvo Valerija Castella uvjerojao sam se proučavajući mnoge njegove slike u Genovi; boja, morfologija likova, pa i tipologija odgovarale su u potpunosti čitavom nizu njegovih djela, a i neke pojedinosti poklapale su se: tako na »Martiriju sv. Lovrinca« i u »Večeri u kući farizeja« u depou muzeja Palazzo Bianco, na »Krštenju sv. Jakova« u S. Giacomo della Marina itd. Profil naše Bogorodice može se, među ostalim, naći na slici u Louvru »Mojsije izbjiga vodu iz stijene«, kao i na »Za-

rukama Djevice« iz Galerije Spinola u Genovi,¹ ali za čitavu invenciju, duh i pokret koji je prožima najbliža je veza s »Poklonstvom kraljeva« iz zbirke Gavotti u Genovi. Premda od tog lijepog Valerijevog djela ne postoji druga reprodukcija osim one male i slabe objavljene u katalogu izložbe iz 1938. godine,² (a neka druga fotografija ne može se nigdje pronaći) čini mi se da cio niz pojedinosti, pored općeg dojma te kompozicije i slikarskih podudarnosti, povezuje ove dvije redakcije iste teme: možda će biti dosta da se spomene poluakt čovjeka u lijevom, odnosno desnom kutu i mali lik konjanika s pruženom rukom, straga, u sredini slike.

Nije, dakle, preostalo drugo, nego pregledati pažljivije samu siglu, i zaista, ona se na kraju objasnila kao — CVF — što nije teško pročitati kao CVF. Nije mi poznato da li je na kakvoj drugoj slici pronađena slična signatura, no možda bi pažljivija ispitivanja mogla u budućnosti to otkriti.³

*

U svakom slučaju izvjesnost koja je uslijed toga nastupila ne pridonosi, naravno, ništa vrijednosti same slike koja je i prije toga pokazivala sve oznake vanrednog djela i onaj fantastični spoj baroka s manirizmom, koji je upravo karakterističan za ovog prerano umrlog umjetnika i njegovo kratkotrajno djelovanje u petom i šestom deceniju. Neke

¹ M. Labo, Valerio Castello, Emporium 1942, str. 370; Foto Alinari br. 49539.

² S. Grasso, Pittori genovesi, Katalog izložbe 1938, str. 67.

³ Koliko sam obaviješten, poznata su samo dva potpisana, odnosno siglirana djela Valerija Castella; Pala sa sv. Stjepanom, Sebastijanom i Rokom u S. Siro (S. Margherita Ligure) sa signaturom VALE^{us} CASTE^{us} FEC 1648 i jedna »Sv. Obitelj« u privatnoj zbirci u Genovi sa siglom V^cF složenom u ovom trokutnom obliku na koricama jedne knjige. Ovaj posljednji slučaj veoma je blizak onome s naše slike (Vidi katalog doktorske disertacije Giuliane Biavati: Valerio Castello, Università di Bologna, šk. god. 1948—49).

»spirale« koje je Valerio donio iz Parme vidljive su i na našem »*Poklonstvu kraljeva*«, a osim toga i »chiaroscuro vaporoso« kojim on stvara one svoje situacije između mističnog i senzualnog. Ali meni se čini da mističnog ima veoma malo na Valerijevim slikama: ono svjetlucanje likova u obojenom sumraku, izvijanje poza i gesta često precioznih (kao stojeći kralj u lijevom dijelu naše slike), bogati sjaj haljina i oklopa govore, ustvari, o romantičnoj poetičnosti kojoj su ove sakralne teme bile samo preteksti. Na njima je slikar gradio liriku svojih kompozicija, rijetko dramatičnih ali uvijek duboko nadahnutih i vezanih za situaciju koju upravo opisuje. I na našoj slici komponiranje je tipično njegovo: u dijagonalama koje se dižu od lijeve prema desnoj strani. Četiri ili pet dijagonala grade zaista kompoziciju u vijugavim paralelama, povezujući likove i ostale elemente u dinamičnu cjelinu. Jedna od osnovnih dijagonala počinje s poluaktom u donjem lijevom uglu i diže se preko dva dvorjanina do osvijetljene glave kralja što stoji, a zatim preko malog konjanika u pozadini do stabla koje se odrazuje na zlaćanom nebu. Druga dijagonala počinje u samom centru s likom crnog kralja (njegov oklop, haljine i turban tvore jedan od najdragocjenijih detalja) a penje se do lijevog lika dvorjanina s bradom. A najviše je naglašena dijagonala koja od kralja što kleći vodi do Josipove glave. Bogorodica s djetetom je, možda, najsvijetlijii dio kompozicije, ali nije odviše istaknut. Kompozicione silnice izlomljene su i komplikirane elastičnim krivuljama i vertikalama, dok se prostor izgrađuje od desna na lijevo u nekoliko planova a onda se odjednom produbljuje i ruši prema manirističkoj grupi konjanika. Od te grupe penje se zatim sam pejzaž u sivim i smeđim bojama do zlatnih oblaka na nebu. To je posebno dragocjen dio slike, koji je u jednom požaru, nažalost, dobrim dijelom oštećen.

Naše »*Poklonstvo kraljeva*« ušlo je nedavno u Galeriju »Benko Horvat« u Zagrebu. U opusu ovog velikog i bez sumnje nedovoljno proučenog slikara genoveške škole (velike barokne škole, također do sada zapostavljene i nedovoljno ocijenjene) ono zauzima istaknuto mjesto. Pripada, po mom mišljenju, ranijoj slikarskoj fazi, možda oko vremena u kome su nastale slike iz života sv. Jakova u S. Giacomo alla Marina u Genovi, a to znači nekako iz 1646/47. Slikovitost na našoj slici još nije dostigla stupanj poznat nam s »*Poklonstva kraljeva*« iz zb. Gavotti, a pogotovo ne kasnijih djela najviše zrelosti, koje je objelodano B. Riccio, kao ni onih već klasičnih Castellovih djela poznatih već od publikacije Giuseppa Delogua.⁴ Oblici su na zagrebačkom »*Poklonstvu kraljeva*« još konzistentni, planovi jasno diferencirani, a fantomatski udarac kista i izgradnja u sumarnim gvaljama boja — poznati nam, na primjer, s »*Pokolja u Betlehemu*« — na našoj se slici tek naslućuju. Ali njena poetičnost nije zato ništa manja. S nekom naivnošću, koja mijestimično nije bez lake humorističke note, Valerio Castello forsira grotesknu ekspresiju, napinje liniju, lica, a ruke svojih likova pokreću u pomalo teatralnoj gestikulaciji. S irealnim mlazovima svijetla izvlači iz chiaroscura glave aktera koji glume ovu svečanu igru, a na nekim od njih stvara slikarske vrijednosti najviše vrste: dovoljno je vidjeti crnog kralja s onim svijetлом na ramenima i na turbanu i sve one glave u njegovoј grupi onako sumarno, a opet pregnantno modelirane u blagoj rasvjeti. Čarolija se napokon koncentriira, ali i smiruje na grupi Bogorodice s djetetom, koja zrači ne samo svijetлом nego, usred ove raskoši, i nekom vanredno odmjerrenom i jednostavnom ljepotom.

⁴ B. Riccio, Contributo a Valerio Castello, Commentari, 1957-1. — G. Delogu, Valerio Castello, Emporium, 1926.

RIASSUNTO

Questa splendida »Adorazione dei Magi«, attribuita a Valerio Castello, la trovai lo scorso anno in una collezione privata a Zagabria. È chiaro che la composizione è genovese come stile, come colore e giochi di luce, non solo, ma ha pure le caratteristiche di quella cultura pittorica romantica e leggermente preziosa che Valerio Castello cominciò a svolgere a Genova in base alla sua rielaborazione creativa dell'influenza della scuola milanese, ma anche di Rubens e di Van Dyck. Tutto è così immobile che la scena diventa davvero solenne. L'orchestrazione dei colori è basata su un tono prevalentemente giallo-bruno, rotto da qualche forte nota di rosso, rosa e azzurro. Sullo sfondo, sotto un cielo dorato le distanze si perdono in un grigio argenteo.

I quadri pubblicati da Delogu, M. Sabo e B. Riccio, data la maggior riservatezza delle forme, dovettero venir considerati con maggior cautela, tanto più che sul dipinto (accanto al piccolo fanale), fu scoperta una sigla ~ SF ~ o ~ S/F ~.

Ma a quei tempi Genova non aveva un pittore con queste iniziali e le caratteristiche stilistiche del Castello erano troppo evidenti. Che Valerio Castello era l'autore, me ne convinsi studiando a Genova molti dei suoi quadri. Molti dettagli coincidevano con quelli del »Martirio di S. Lorenzo« e della »Cena in casa del Fariseo« nel deposito del Palazzo Bianco, del »Battesimo di S. Giacomo« in S. Giacomo alla Marina. Un profilo simile a quello della nostra Madonna, lo possiamo trovare fra gli altri, nel quadro »Mosè scatura l'acqua dalla rupe« (Louvre) e nel »Fidanzamento della Vergine« (Galleria Spinola — Genova). In quanto alla composizione generale il rapporto più stretto lo troviamo solo nell'»Adorazione dei Magi« della collezione Gavotti a Genova. Tutta una successione di dettagli lega queste due versioni di uno stesso tema: sarà sufficiente ricordare il nudo dell'angolo sinistro, rispettivamente destro e la piccola figura del cavaliere dalla mano tesa sullo sfondo, al centro. È possibile constatarlo anche con l'aiuto della piccola e mal riuscita riproduzione che si trova nel Catalogo della Mostra del 1938, purtroppo unica.

Non rimaneva altro, quindi, che controllare con maggior attenzione la sigla, e venne infine interpretata ~ C/F ~, che non è difficile interpretare CVF. Non sono al corrente dell'esistenza di sigle simili in altri quadri, bensì sono a conoscenza — grazie alla gentile informazione del signor Giuliano Frabetti — dell'esistenza a Genova di una »Sacra Famiglia«, che reca in calce la sigla VCF e che non è poi tanto differente dalla nostra.

Non so se sia necessaria in questo caso una più profonda argomentazione stilistica. Certe »spirali« che Castello imparò a Parma, sono visibili sul nostro quadro ed oltre a ciò, è evidente il »chiaroscuro vaporoso« col quale egli crea quelle proprie »situazioni« tra il mistico e il sensuale. Solamente mi sembra che nei quadri di Castello di misticismo ce ne sia assai poco: lo scintillio delle sue figure nei colorati crepuscoli, l'intreccio delle pose e dei gesti spesso preziosi e il ricco splendore delle vesti e delle armature ci dimostrano il romanticismo poetico del pittore, che cercava questi temi sacri solo come pretesto. Su questi temi il pittore ha spesso costruito una lirica di composizioni proprie raramente drammatiche, ma di ispirazione profonda e legate alla situazione che stanno illustrando. La composizione con diagonali che si alzano dalla parte sinistra verso quella destra sono tipicamente castellane, anche nel nostro quadro. Si può dire che quattro o cinque diagonali costruiscono questa bella composizione di parallele sinuose, collegando le figure e gli altri elementi in un'unità dinamica.

Il dipinto appartiene, secondo la mia opinione, a una prima fase di sviluppo dell'artista, forse al tempo in cui nacquero i dipinti della vita di S. Giacomo, custoditi in S. Giacomo alla Marina. Il carattere pittoresco del nostro quadro non ha ancora raggiunto il grado di sviluppo a noi noto dall'»Adorazione dei Magi« Gavotti. Non lo si può comparare neppure alle opere tarde del suo periodo più maturo, che B. Riccio mise in luce e nemmeno con quelle classiche conosciute già dai tempi in cui Giuseppe Delogu le pubblicò. Le forme sono

ancorà consistenti nell' »Adorazione dei Magi« di Zagabria, i piani sono chiaramente distinti; il tocco »fantomatico« del pennello e la composizione in chiazze sommarie di colori — a noi nota, ad esempio, dal »Massacro degli Innocenti« — si possono presentire appena nel nostro quadro. Ma la sua poeticità non è per questo minore. Con una certa ingenuità che alle volte non manca di una sottile vena umoristica, Valerio Castello forza l'espressione grottesca, forza le linee dei volti e muove le mani dei propri personaggi con un gesticolare leggermente teatrale. Con getti di luce irreale trae dal chiaroscuro i volti degli attori che interpretano questa scena solenne e crea in certuni dei brani pittorici di grande valore.

TABLA XVI

*Valerio Castello: Poklonstvo kraljeva, galerija
»Benko Horvat«, Zagreb, total i detalji*

1

Sl. 1. Valerio Castello: *Poklonstvo kraljeva*, galerija »Benko Horvat«, Zagreb, det.

Sl. 2. Valerio Castello: *Poklonstvo kraljeva*, galerija »Benko Horvat«, Zagreb, det. signatura

Sl. 3. Pečat na poledini »Seneke«, Galerija Matice Srpske, Novi Sad.

2

3

