

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

Фрагмент автопортрета
Фальфраф Ришартц Музей,
Кельн

Выдающийся
фламандский живописец
Питер Пауль Рубенс (1577-1640)
был человеком редкого по
масштабу гения, который
обладал всеми достоинствами,
столь необходимыми как для
великих свершений в
искусстве, так и для успеха в
обществе, — мощным
интеллектом, кипучей
энергией, крепким здоровьем,
приятной внешностью,
удивительным даром
гармонии и, в придачу, ясной
головой для творческой и
деловой активности.

Рубенс говорил на шести языках, учился у трёх фламандских живописцев, был счастливым художником, не знавшим сомнений и разочарований в своем творчестве.

Современники называли его «королём художников и художником королей»

Достаточно посмотреть на его картины, и в этом не останется ни малейшего сомнения.

«Герцог Лерма» 1603
музей Прадо, Мадрид

Посмотрите на его замечательный «Автопортрет с Изабеллой Брант», и вы поймете, насколько талантлив был этот начинающий художник.

Красивое лицо художника спокойно и преисполнено чувства собственного достоинства. С видом ласкового покровительства он слегка наклонился к жене.

Его рука опирается на шпагу. Выразительные глаза обращены прямо к зрителю, их бесконечно добрый взгляд полон тихого и безмятежного счастья.

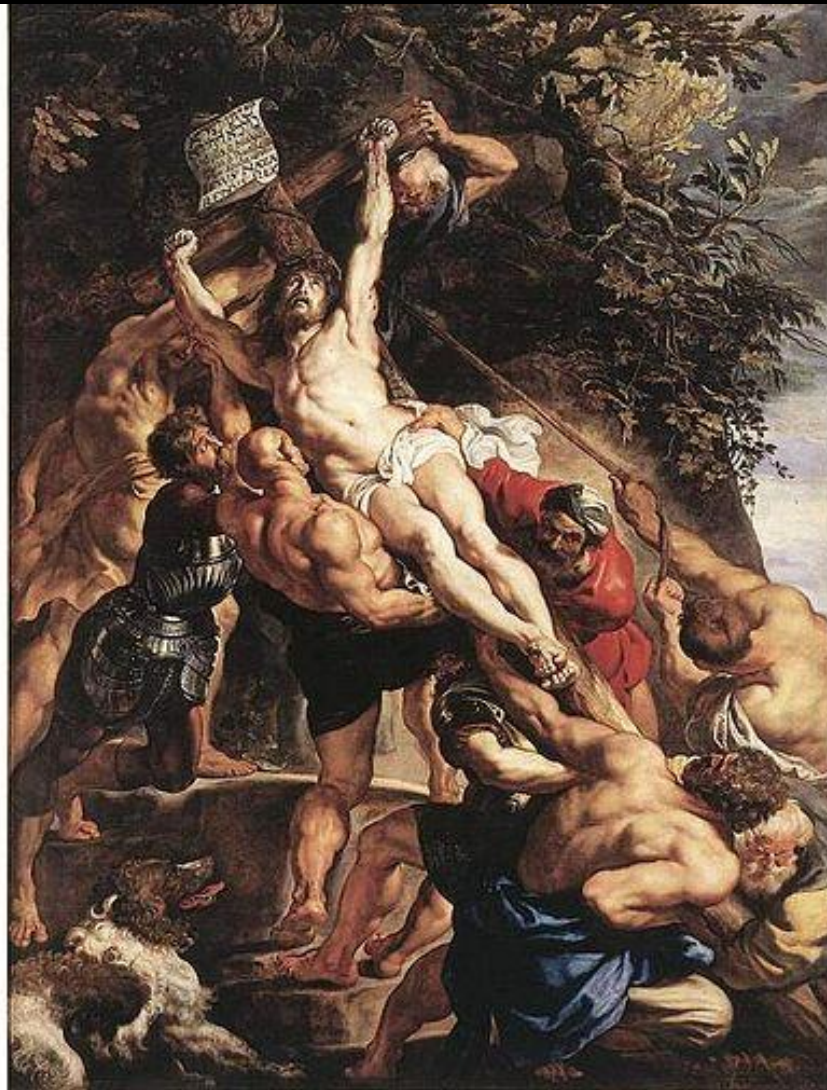
Красноречивый жест соединенных рук символизируют внутреннее согласие и любовь.

Да, это был период покоя, труда и тихого счастья в жизни художника. В 1609 г. Рубенс был назначен придворным художником. Это поднимало его престиж в обществе и открывало путь к свободному творчеству.

Питер Пауэл Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант. 1609-1610 гг. Старая Пинототека, Мюнхен

Изабелла Брандт, жена
Рубенса, 1626.
Холст, масло, 86х62. Галерея
Уффици, Флоренция

*Воздвижение Креста Господня.
Полное изображение триптиха,
Собор Антверпенской Богоматери*

Снятие с креста, 1612
Собор Антверпенской Богоматери

«Пригвождённый Прометей» 1610-1611
Музей Изобразительных Искусств,
Филадельфия

Больше всего его
приводила в восторг
податливая,
пластическая красота
человеческого тела.
Хотя ему нравился
окружающий его
материальный мир, он
весь был наполнен
глубокой, доводящей до
экзальтации
религиозной верой
своего времени.

Персей и Андромеда

● Эта картина заключала в себе глубокий смысл, связанный с надеждой Рубенса на скорейшее процветание родины. После раздела Нидерландов Фландрия потеряла выход к морю. Союз двух природных стихий Земли и Воды – это надежда на установление мира, мечта художника о союзе Фландрии с морем.

«Союз Земли и Воды» 1618
Государственный Эрмитаж

Что бы он ни рисовал — белокурую Венеру в окружении нимф или задумчивую Богоматерь с ребенком на руках, сияющую светом аллегория мощных фигур на облаках, плодородный пейзаж возле дома, — его творчество всегда было гимном, восхваляющим красоту нашего мира.

«Возвращение Дианы с охоты» 1615
Дрезденская картинная галерея, Германия

Вакх
Эрмитаж.

"Вакханалия", 1615

*Похищение дочерей
Левкиппа,
1617—1618,
Холст, масло.
224×211 см
Мюнхен*

Битва Амазонок, 1618. Дерево, масло, 121x166.
Альт Пинакотека, Мюнхен

"Венера и Адонис" 1615
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Античная мифология всегда вдохновляла Рубенса, в ней он находил радость жизни, единение человека с природой, яркие мужественные образы. Вакханки и нимфы, сатиры и пастушки. Живущие в мире страстей и желаний, становятся главным объектом изображения. В «вакханалиях жизни» Рубенс передает свое восхищение человеческой красотой, умеющей и в мире стихийных чувств сохранить свою глубокую чистоту и праздничное мироощущение.

Питер Пауэл Рубенс. Три грации.

● Питер Пауэл Рубенс. Суд Париса. 1638 г. Прадо.

Ромул и Рем с
волчицей, 1616
Капитолийская
пинакотека, Рим

"Охота на тигров и львов" 1618

"Охота на льва», 1616

- *Питер Пауэл Рубенс.
Портрет камеристки
инфанта Изабеллы.*
- *Эрмитаж.*

В заказах не было недостатка, число поклонников его таланта постоянно росло. Его заказчиками были французская королева Мария Медичи, принцесса Нидерландов Изабелла, генуэзские купцы...

Питер Пауэл Рубенс. Мария Медичи королева Франции.

Иоанна Австрийская,
великая герцогиня
Тосканская,
мать Марии Медичи

Мария Медичи в образе
Минервы

Франческо I Медичи великий герцог
Тосканы,
отец Марии Медичи

Рождение Марии Медичи

Богиня Люцина (римская богиня рождения, позднее отождествлённая с Юноной) передаёт ребёнка Флоренции — именно в этом городе, 26 апреля 1573 года родилась Мария Медичи. На первом плане — бог-река Арно (на этой реке стоит Флоренция). Явные отсылки к христианской символике — нимбообразное сияние вокруг голове ребёнка; манера, которой Флоренция держит Марию, — типичны для картин Рубенса.

Образование Марии Медичи

Мария Медичи изображена склонившейся перед Минервой Мария Медичи изображена склонившейся перед Минервой, богиней мудрости, наук и искусств. Сцена выполнена в соответствии с христианской иконографией, подобно сцене преклонения девы Марии Мария Медичи изображена склонившейся перед Минервой, богиней мудрости, наук и искусств. Сцена выполнена в соответствии с христианской иконографией, подобно сцене преклонения девы Марии перед Святой Анной.

Образованию будущей королевы помогают Меркурий Образованию будущей королевы помогают Меркурий, спустившийся с небес бог красноречия, и Орфей Образованию будущей королевы помогают Меркурий, спустившийся с небес бог красноречия, и Орфей — мифический поэт и музыкант. Позади Марии изображены три грации Образованию будущей королевы помогают Меркурий, спустившийся с небес бог красноречия, и Орфей — мифический поэт и музыкант. Позади Марии изображены три грации — одна из

Брак по доверенности

Символическая — поскольку проходила в отсутствие жениха — церемония свадьбы состоялась 5 октября 1600 года в кафедральном соборе Флоренции.

В центре картины руководящий церемонией кардинал. Справа от кардинала — дядя невесты Фердинанд, великий герцог Тосканы, играющий роль отсутствующего жениха, Генриха IV. Он надевает на руку Марии обручальное кольцо. Фату Марии держит Гименей. Справа на картине изображены французские послы, слева — тётя. Справа на картине изображены французские послы, слева — тётя и сестра. Справа на картине изображены французские послы, слева — тётя и сестра невесты. Над центральной группой Рубенс изобразил скульптуру, композиционно напоминающую пьету.

Интересно, что в своё время среди гостей на церемонии присутствовал сам мополой

Коронация Марии Медичи 394×727 см.

Смерть Генриха IV и провозглашение
регентства

Совет богов

Взятие Юлиха

Счастье регентства

Совершеннолетие Людовика XIII

Рождение Людовика XIII

Будущий король Людовик XIII родился 27 сентября 1601 года в [Фонтенбло](#).

В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её [Кибелы](#) В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её Кибелы, Матери Богов.

Младенец-[дофин](#) В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её Кибелы, Матери Богов. Младенец-

дофин лежит на руках у [духа Здоровья](#) В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её Кибелы, Матери Богов. Младенец-дофин лежит на руках у духа Здоровья, к нему склонилась [богиня](#)

[Правосудия](#) В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её Кибелы, Матери Богов. Младенец-дофин лежит на руках у духа Здоровья, к нему склонилась богиня Правосудия — отсылка к прозвищу Людовика «Справедливый».

Слева от Марии — [богиня Плодородия](#) В центре картины — уставшая от родов Мария Медичи опирается на бедро защищающей её Кибелы, Матери Богов.

Мария Медичи
становится
регентшей
1621-1625

"Невеста Елена Фаурмент«

1631

- Женидьба Рубенса в 1630 на шестнадцатилетней Елене Фаурмент стала новым этапом его жизни, исполненным безмятежного семейного счастья Мастерство позднего Рубенса с блеском проявляется в сравнительно небольших, собственноручно исполненных произведениях.
- Образ молодой жены становится лейтмотивом его творчества. Идеал белокурой красавицы с пышным чувственным телом и красивым разрезом больших блестящих глаз сложился в произведениях мастера задолго до того, как Елена вошла в его жизнь, превратившись, наконец, в зримое воплощение этого идеала.. Многочисленны портреты Елены в свадебном наряде, с детьми, со старшим сыном Францем, на прогулке с мужем в саду.

● Питер Пауэл Рубенс. «Портрет Елены Фаурмент с детьми». Около 1636, Лувр

*Питер Пауэл Рубенс.
«Портрет Елены Фаурмент с
сыном Френсисом».*

Художник создает редкий по откровенности личного чувства и пленительности живописи образ обнаженной Елены с накинутой на плечи бархатной, отороченной мехом шубкой

Питер Пауэл Рубенс «Шубка», ок. 1630-40, Музей истории искусств, Вена.

Автопортрет Рубенса, 1628.
Холст, масло.
Галерея Уффици,
Флоренция, Италия

Автопортрет, 1628-1630.
Холст, масло.
Дом-музей Рубенса,
Антверпен

Последний автопортрет, 1639.
Холст, масло, 110x85.
Исторический Музей, Вена

Рубенс не только виртуозный мастер масштабных работ на мифологические и религиозные темы, но и тонкий портретист и пейзажист.

«Летний пейзаж с видом Хет Стина» 1635.
Лондонская Национальная Галерея, Англия

Рубенс. «Пейзаж с радугой». 1636. Старая пинакотека, Мюнхен.

Пейзажи позднего Рубенса воспроизводят эпический образ природы Фландрии с ее просторами, далями, дорогами и населяющими ее людьми.

В поздний период творчества (1632—1640) Рубенс посвящает много времени пейзажу («Пейзаж с радугой»), где удивительно тонко проявляется его поэтическое видение природы.

Рубенс, 1635-1638. Холст, масло. Музей: [Прадо](#)

Дама в соломенной шляпке - Питер Пауль Рубенс. Около 1625. Холст, масло.

"История искусства не знает ни единого примера такого универсального таланта, такого мощного влияния, такого непрекаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа", - писал о Рубенсе один из его биографов.

«Святое семейство и Святая Анна» 1630
музей Прадо, Мадрид

- Рубенс был не только художником, он был блестяще образованным человеком. Разносторонний ученый, дипломат, ведший переговоры с монархами Испании и Англии, полиглот, знавший семь языков.

Переписывающийся с выдающимися людьми Европы, архитектор, построивший свой великолепный дом с парком в Антверпене, он снискал себе заслуженную славу при жизни. В 1630 г. после удачной дипломатической миссии английский король Карл I пожаловал художника в рыцари, подарил ему шпагу, шнур с королевской шляпы и кольцо, усыпанное бриллиантами...

В 1640 году художник умер. Из его роскошного дома в Антверпене навсегда уносили на черной бархатной подушечке маленькую золотую корону – почетный титул «короля живописи»

ВАН ДЕЙК АНТОНИС

- ВАН ДЕЙК Антонис (22 марта 1599, Антверпен — 9 декабря 1641, Лондон), фламандский живописец. Работал также в Италии и Англии. Ученик П. П. Рубенса. Virtuозные по живописи, сдержанные по колориту парадные аристократические и интимные портреты («Карл I на охоте», портрет Г. Бентивольо,) замечательны тонким психологизмом и благородной одухотворенностью; религиозные и мифологические композиции в духе барокко.

В многочисленных автопортретах Ван Дейк создает романтизированный образ художника — баловня судьбы.

Автопортрет (фрагмент)

В 1632 по приглашению короля Карла I Ван Дейк уезжает в Англию, становится «главным живописцем на службе их величеств», получает дворянский титул и золотую цепь рыцаря. Оригинальностью замысла отличается портрет Карла I (ок. 1635, Лувр): принципы парадного изображения выявлены здесь как бы смягченно, в более интимном истолковании, король изображен на фоне пейзажа в изящно-небрежной позе, позади слуга держит породистого коня. Однако в целом парадный портрет английского периода приобретает черты холодной представительности, внешней декоративности, в нем появляются символические и аллегорические аксессуары.

Антонис Ван Дейк. Портрет короля Карла I Стюарта. Около 1635. Лувр. Париж.

- *Ван Дейк. Конный портрет Карла I*

В 1621-27 Ван Дейк посетил Италию. Пребывание его в Генуе, Риме, Венеции, Милане, Палермо сопровождалось активным изучением итальянской живописи, особенно Тициана, и стало триумфальным этапом в развитии его портретного искусства. Внешняя представительность сочетается с внутренней одухотворенностью в портрете ученого и дипломата кардинала Гвидо Бендивольо (ок. 1623-24, галерея Питти, Флоренция).

Антонис Ван Дейк. Кардинал Бендивольо. Около 1623. Галерея Питти во Флоренции.

Эрмитаж: Ван Дейк, Антонис -
Портрет Елизаветы и Филадельфии
Уортон
[1630].
Холст, масло. 162x130 см.

Ван Дейк
«Семейный портрет»,
1621 год
Холст, масло.
Размеры: 113.5 на 93.5
сантиметров.
Государственный
Эрмитаж,

Эрмитаж: Ван Дейк,
Антонис - Портрет
Николаса Рококса

Дейк, Антонис ван.
Портрет молодого
человека. Ок. 1618.
Государственный
Эрмитаж,

- *Антонис Ван Дейк.
Автопортрет.
1620-е гг.
Эрмитаж. Санкт-
Петербург*