

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

Питер Пауэл Рубенс родился в городке Зиген в Вестфалии (Германия). Отец будущего художника был протестантом и вывез семью за границу, спасаясь от преследований испанцев. Там Рубенсы перенесли немало лишений, а в 1587 г. после смерти отца семейства, перешли в католическую веру и вернулись на родину, в Антверпен

Юный Рубенс ходил в школу при соборе и получил неплохое гуманитарное образование. Уже в тринадцатилетнем возрасте он решил стать живописцем и начал учиться у разных мастеров. В 1600 г. Рубенс отправился в Италию. В 1602г. он поступил на службу к герцогу Винченцо I Гонзага, владельцу знаменитой коллекции живописи. Здесь он копировал и изучал наиболее прославленные работы итальянских и испанских мастеров

В 1608 г. Рубенс возвращается в Нидерланды. Он женится на дочери городского секретаря Изабелле Брандт. В связи с этим событием Рубенс написал автопортрет с супругой, известный под названием "Жимолостная беседка" (1600 г.) Молодожены изображены сидящими в саду под пышным кустом жимолости. Собственным чертам живописец придал оттенок философского спокойствия с лёгким налетом печали, взгляд юной Изабеллы полон живого любопытства. В 1609 г. Рубенс был назначен придворным живописцем, а это сулило жалованье, престиж и большую свободу творчества.

Рубенс проявил себя как талантливый архитектор, купив дом, перестроив и оформив его в стиле итальянского палаццо

В 10-е гг. XVII в. Рубенс много и плодотворно работал над церковными заказами.

В 1610-1611 гг. он расписал алтарь антверпенской церкви Святой Вальпургии. Его центральная часть - "Водружение креста" - посвящена распятию Христа. Обычно художники изображали распятие уже свершившимся. Рубенс сделал зрителя свидетелем казни. Палачи с яростным усилием поднимают крест. Лица их почти не видны, а напряжённые мышцы тел, стальные латы, тускло-красные одежды сливаются воедино. И кажется, будто не они, а живая волна подхватила Христа и несёт Его навстречу молящимся. Даже пригвождённый к кресту, Христос Рубенса не безответный страдалец, а господин Своей судьбы

Античная мифология всегда была для Рубенса источником вдохновения. В картине "Похищение дочерей Левкиппа" (1619-1620 ГГ.) привлекает необыкновенно искусная композиция. Все фигуры - похитители, отчаянно сопротивляющиеся девушки, стремительно рвущиеся кони - объединены по принципу симметрии. В каждой паре положение одной из фигур в несколько измененном виде

«Венера перед зеркалом» вероятно навеяна картиной Тициана, которую Рубенс мог видеть в Италии. Но женский образ и художественное решение картины самобытно и оригинально. Здесь Рубенс, как и Тициан, «король живописи»

Художник работает над картинами мифологического содержания, преподнося их в дар сильному миру сего, он решает дипломатические задачи. «Союз земли и воды» написана во имя объединения разрозненных областей Фландрии.

С помощью этой картины «Аллегория войны и мира» Рубенс смог «помирить» Англию и Испанию и способствовать установлению мира в войне этих стран.

«Охота на львов»

«Охота на гиппопотама»

В мастерской Рубенса безостановочно кипела работа. У прославленного живописца не было отбоя от заказчиков самого высокого ранга, среди которых - французская королева-мать Мария Медичи, правительница Нидерландов Изабелла, генуэзские купцы...Для Марии Медичи художник написал серию картин "Жизнь Марии Медичи", состоящую из 24 полотен.

В 1772 г. российская императрица Екатерина II приобрела у парижского антиквара Кроза в числе других картин, в дальнейшем составивших основу прекрасного собрания фламандской живописи Эрмитажа, портрет молодой женщины. Он написан маслом на небольшой дубовой доске и относится примерно к 1625 г. Строгое чёрное платье с большим белым воротником отражает стиль брюссельского двора того времени. Этот наряд соответствует скромной должности камеристки (дворцовой служанки) при инфанте Изабелле. В 1959 г. американский искусствовед Ю. Хелд сличил этот рисунок с портретом Клары Серены, старшей дочери художника, умершей в возрасте двенадцати лет в 1623 г., и обнаружил большое сходство. Быть может, Рубенс пытался представить, какой стала бы его дочь, достигнув совершеннолетия?

Рубенс – признанный мастер портрета.

Приблизительно 1625 г. датируется портрет Изабеллы, жены художника. Она изображена в открытом чёрном платье. На заднем плане тревожно догорает закат. Этот торжественный фон оттеняет живое и тонкое лицо с удивлённо приподнятыми бровями, блестящими темно-кариими глазами, трогательными ямками на щеках. Год спустя тридцатичетырёхлетняя Изабелла, мать троих детей, умерла от чумы.

Рубенсу было пятьдесят три года,; а его избраннице Елене Фоурмен - всего шестнадцать, когда в 1630 г. они обвенчались. Елена стала неизменной моделью рубенсовских картин 30-х гг. Как ни странно, Рубенс ещё задолго до встречи с ней изображал в своих работах женщин с подобными чертами. Его идеал бодрой и чистой юности вдруг нашёл воплощение в девушке, жившей по соседству

В числе последних работ Питера Пауэла Рубенса - автопортрет 1639 г. Взгляд художника внимателен и суров. Лицо осунулось, побледнело. Рука расслабленно лежит на эфесе шпаги. Осанка, как и прежде, элегантна, но во всём облике чувствуется приближение старости. Рубенсу оставалось жить меньше года. Он подарил миру около трёх тысяч картин и множество рисунков.

На знаменитом полотне "Шубка" (1638-1640 гг.) молодая женщина, выйдя из ванны, набросила чёрную шубку. Матовый тон меха подчёркивает перламутровые оттенки и свежесть кожи. Поза купальщицы напоминает античные статуи, но это всё та же Елена с её доверчивым взглядом и солнечной улыбкой.