

Художники Северного Возрождения

Презентацию подготовил ученик 9-В
класса:

Федоренко Артем

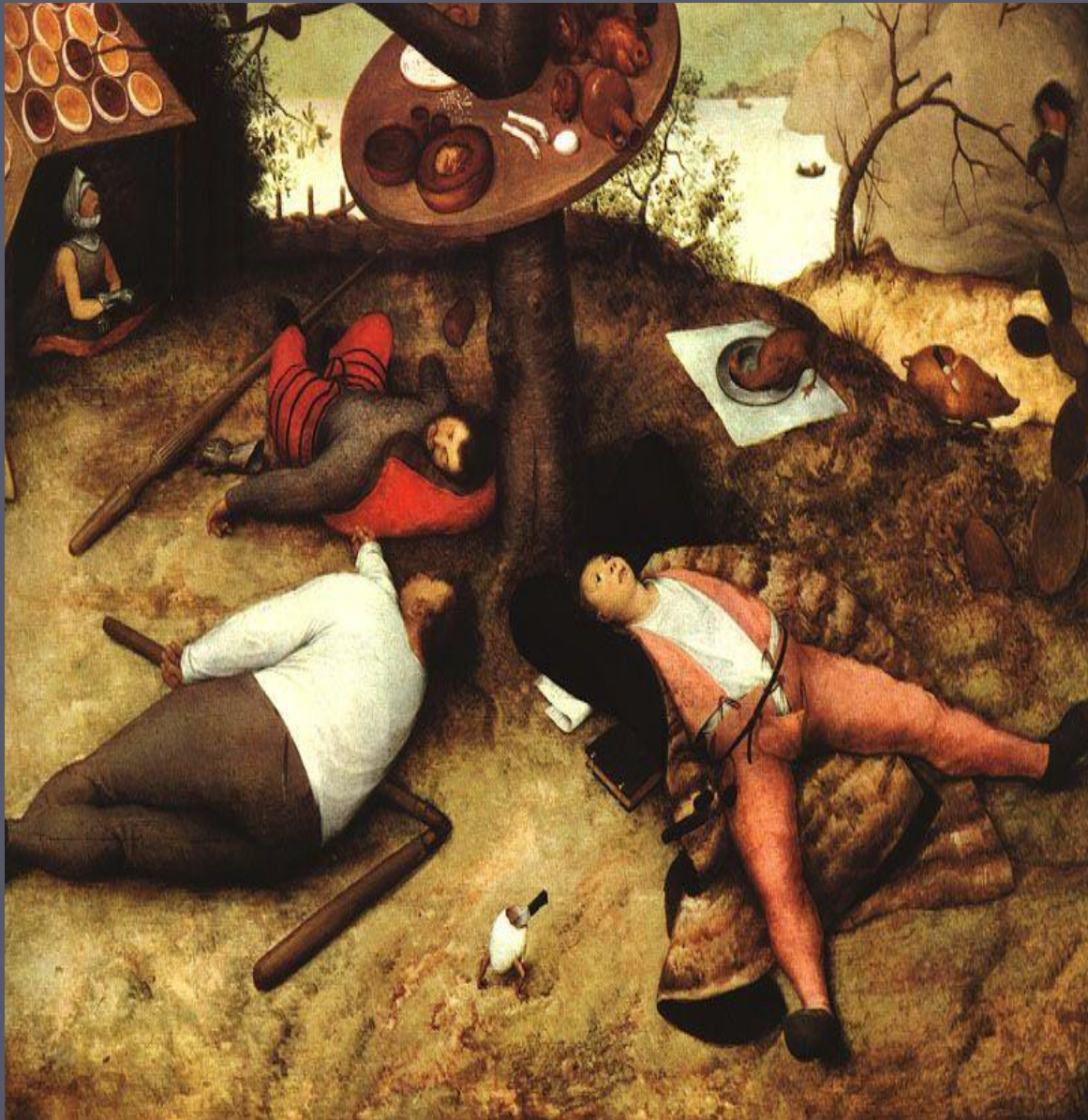
Питер Брейгель

(1525 - 1569)

- ▶ **Жизнь** нидерландского живописца Питера Брейгеля оказалась трагически короткой, но и отпущенного судьбой срока ему хватило для того, чтобы создать уникальный художественный мир, до сих пор поражающий своими загадками и странной

«Шларaffenланд»

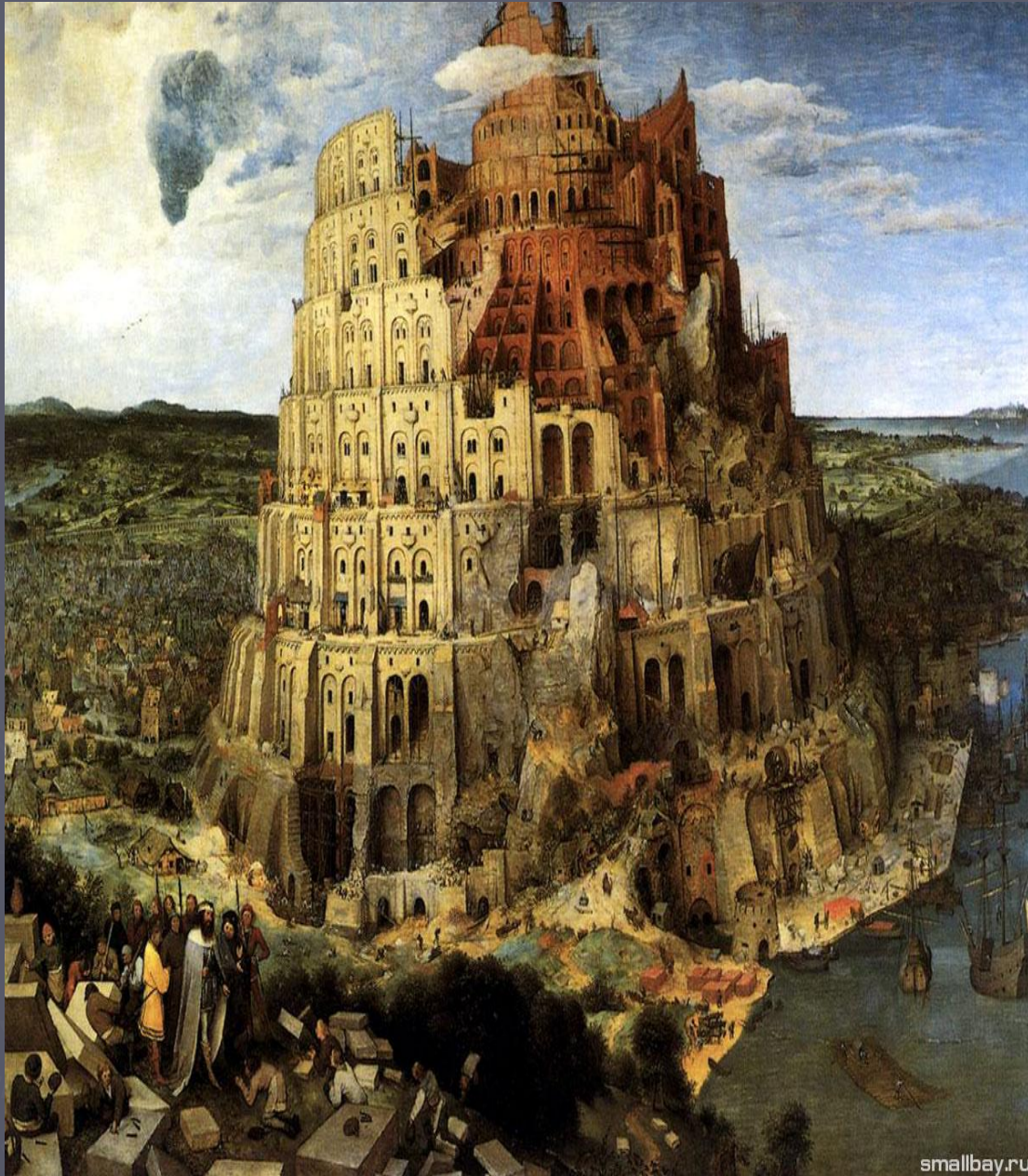

- ▶ Вымышленная земля в немецких сказках, где живут лентяи, буквально страна ленивых обезьян.

Описывается как страна, где всего в избытке — земля с молочными реками и кисельными берегами, в которой звери бегают и летают жареными, дома сделаны из пряников, вместо камней повсюду лежит сыр.

Наслаждения являются добродетелью обитателей страны, а упорная работы и прилежание — грехом. У кого жена стара и не симпатична, может обменять её на красавицу и ещё получит в придачу денег.

«Вавилонская Башня»

- ▶ «Вавилонская башня» — знаменитая картина художника Питера Брейгеля. В основу картины положен сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни, которая была замыслена людьми, чтобы достичь своей вершины неба». Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал их языки, так что они больше не могли понимать друг друга и рассеял их по всей земле, таким образом строительство не было завершено. Мораль сей картины — бренность всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом. Представляется интересным, что по мнению Брейгеля в неудаче, постигшей столь «масштабный проект», повинны не внезапно возникшие языковые барьеры, а ошибки, допущенные в процессе строительства. На первый взгляд огромное строение кажется достаточно прочным, однако при ближайшем рассмотрении видно, что все ярусы положены неровно, нижние этажи либо недостроены, либо уже рушатся, само здание кренился в сторону города, и перспективы всего проекта

„Нидерландские поговорки“

smallbay.ru

▶ Само полотно небольшое, 117 на 164 см. И в таком малом пространстве художник сумел разместить более сотни сюжетов-миниатюр! Попробуем на небольшой репродукции рассмотреть хотя бы некоторые сюжеты. Вверху слева – видите, по черепице круглые лепешки: крыша крыта пирогами – «рай дураков»! Ниже по скату – лучник «пускает вторую стрелу, чтоб найти первую» (бессмысленное упорство). Часть крыши лишена черепицы – «у крыши есть обрешетка» («у стен есть уши»).

Внизу слева мужчина в голубой рубахе – «кусающий колонны» (религиозный лицемер). Рядом дама расправляется с рогатым субтильным джентльменом: «она может даже дьявола привязать к подушке» (имеется в виду – упрямая баба победит самого дьявола).

Над этой сценой – женщина, в одной руке несущая ведро, в другой – дымящуюся головню: «у нее в одной руке огонь, в другой – вода» (что значит – она двулична и лжива).

Внизу справа – человек пытается ложкой собрать что-то выливающееся из котла: «тот, кто разлил кашу, уже не соберет всю обратно» (вспоминаете из нашего быта – «что пользы плакать над убежавшим молоком», допущенную оплошность не исправить).

В центре композиции исповедующийся под сенью: «он исповедуется дьяволу» (что означает – выдает секреты врагу). В той же исповедальне мужчина в красном колпаке «держит свечку для дьявола» (заводит друзей без разбору, льстит всем).

Тоже в центре, еще ближе к зрителю – женщина в красном платье набрасывает на плечи мужчине голубой плащ – «она обманывает его» (эквивалент: «наставляет мужу рога»). Слева от этой яркой пары – две прядильщицы: «одна прядет пряжу, другая сучит» (то есть – распускают недобрые сплетни).

▶ Человек в белой рубашке орудует лопатой (тоже в центре, практически у нижнего края полотна): «он зарывает колодец после того, как теленок уже утонул» (принимает меры уже после того, как случилось несчастье). Справа от этой миниатюры – мужчина в окружении свиней. Занимается таким привычным делом – нарушает евангельское предостережение «не бросайте жемчуга перед свиньями» (бесплодные усилия).

Вверху, на башне – мужчина «бросает перья по ветру» (бесцельная работа). Его приятель тут же «держит плащ по ветру» (меняет свои взгляды в соответствии с обстоятельствами).

Лодка с гребцом напоминает о пословице «тяжело плыть против течения» (требуется ли это пояснений о том, что трудно не желающему мириться с общепринятым!).

Щеголь в розовом плаще (на переднем плане) вращает на пальце земной шар – «мир вращается на его большом пальце» (все пляшут под его дудку)! А у его ног – оборванец на четвереньках пытается влезть в подобный же шар – «приходится кланяться, чтобы преуспеть» (если хочешь многого достичь, приходится быть неразборчивым в средствах).

Обратите внимание – у левого края картины мы снова видим этот самый шар, только перевернутый: «мир вверх ногами» (все шиворот-навыворот). А над этим символом земного шара нависает задница персонажа в красной рубашке: «он справляет нужду на мир» (он презирает всех)...

Тут и становится понятен смысл парности в картине изображения глобуса – в нормальном и перевернутом виде. Мир картины – это перевернутый мир, в котором страшной реальностью стало то, что реальностью быть не должно. В нем так буднично, так обыденно творится не только глупость – творится следующее рука об руку с глупостью зло. Перевертыш. Опрокинутый мир. Разрушенный.

Босх Иероним

Иероним Босх. Портрет.

Босх - нидерландский художник 15 века, настоящее имя которого Иеронимус Ван Акен. Это имя всегда было окружено ореолом тайны и загадочности, слишком мало достоверных данных о жизни художника, слишком необычно и своеобразно его творчество. Дошедшие до нас документы упоминают о Босхе как об исполнителе живописных работ для городского собора св. Иоанна и члене религиозного "Братства Богородицы". В конце жизни он выполнял заказы для бурдгунского двора, что говорит о его признании современниками. Для сегодняшнего зрителя восприятие картин Босха осложнено незнанием средневековой символики. Сочетание вещей и предметов, кажущиеся нам нелепыми или случайными, для современников мастера имели вполне конкретное значение. Ни одно из его произведений не было датировано. Мир этого художника таков, что работы Босха продолжают доставлять наслаждение обыкновенным посетителям музеев, которые просто любят искусство.

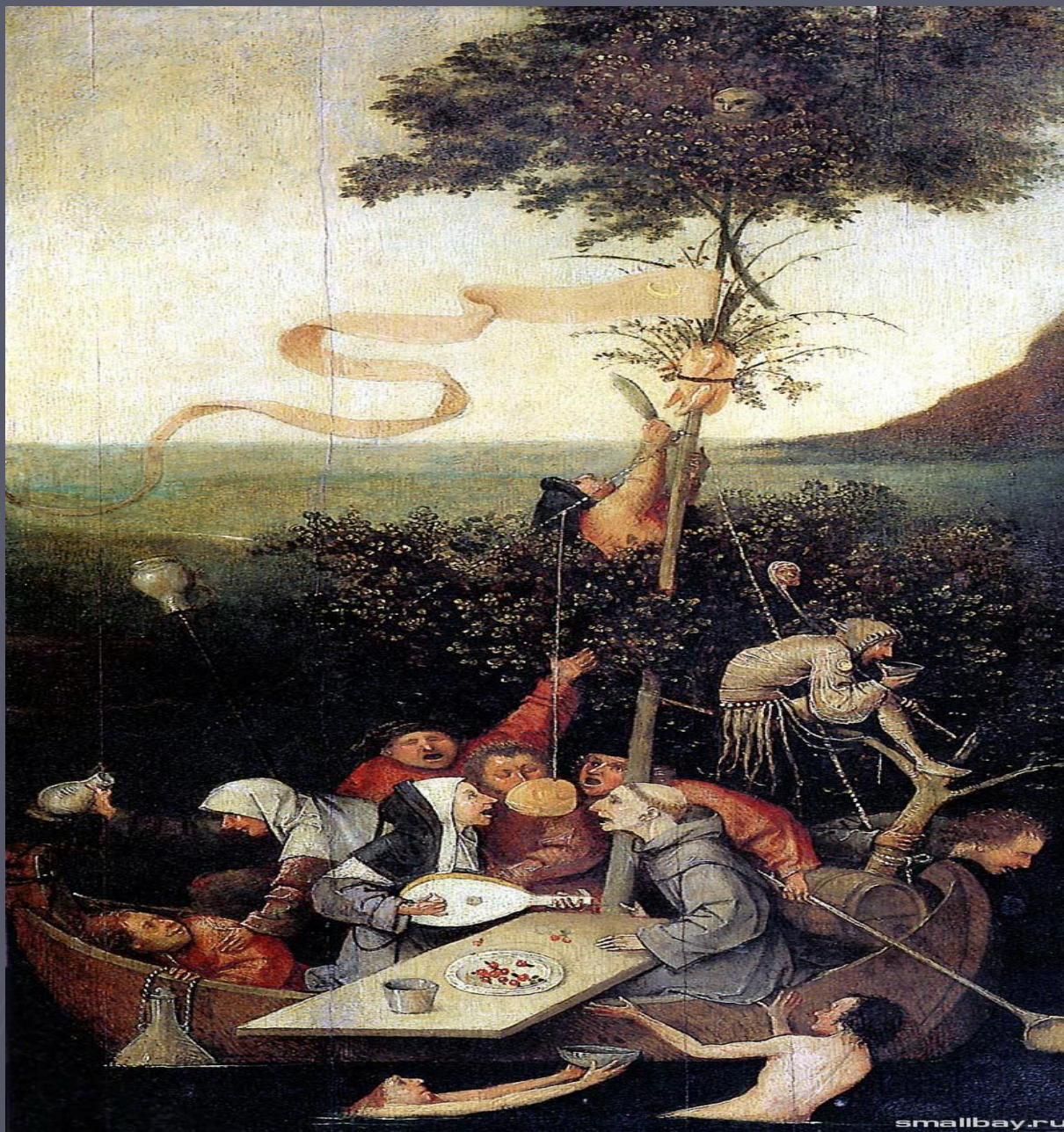
Картины Босха

Согласно фламандской традиции, вобравшей в себя многовековые народные предания, образ судна с пирующими — это аллегория развязности и скудоумия.

В шествиях и карнавальных песнопениях на борту корабля народ олицетворял самых греховных своих собратьев. Это пьяницы, развратники и воры, отступившие от правил христианской морали, монахиня, играющая на лютне, истово поющий францисканец, шуты и клоуны...

В шабаше каждый играет свою роль: кто пытается поймать открытым ртом пирог, а кто — достать курицу, кто-то пьет, а кого-то уже тошнит. Таким был «корабль дураков», таков он и сейчас.

Босх предупреждает: держитесь от таких персонажей подальше! К несчастью, во все века случалось так, что добрые люди были зависимы от пассажиров этого «корабля».

«Страшный Суд

Апокалипсис»

«Страшный суд» тревожит душу. В разные времена люди представляли себе зло по-разному. Великий Босх видел его в причудливом смешении живых и неживых предметов. Демоны в образах чудовищных сочетаний предметов, частей звериных и человеческих тел, — жители ада терзают людей. Прошло более половины тысячелетия, а восприятие зла реально до сих пор. Бургундский герцог Филипп Красивый называл работы Босха «картинками для рассматривания». Картина «Страшный суд» висела в его спальне. Населенное сотнями живописных образов, как реальных, так и фантастических, это полотно, как говорил сам Филипп, заставляло его каждый раз задумываться, прежде чем принять важное решение. Меняется ли внутренний мир человека — или только окружающая его форма? Такие ли мы, как во времена Босха? По крайней мере, проблемы во многом подобны...

Фрагмент триптиха “Сад наслаждений”.

Автопортрет Иеронима Босха

► Картины Босха насыщены демоническими атрибутами, часто напоминающими реальные, но сильно искаженные механические новшества позднего Средневековья: прессы, буры, подъемники... Зачастую мастер представлял химические реакции как совокупление элементов, помещая свои персонажи, занимающиеся любовью, в колбы или под воду, — и это тоже было в традициях алхимиков, употреблявших даже такой термин, как «химическая свадьба»... Пронизанный средневековыми страхами босховский мир не оставляет никого равнодушным.

«Садом наслаждений» написан в 1503-1504 годах. На левой створке в центре изображен сам автор, слегка иронично смотрящий на нас. Вернее, у персонажа — лицо автора. Туловище же представляет собой разбитое яйцо с лапами — стволами...

Ну, что ж! Это твое дело — изобразить себя так или иначе...

«Воз сена».

- ▶ Virtuозная живописная техника, сочетания цветов делают изображение вполне правдоподобным. В центре — повозка с сеном, вокруг которой среди подлинного пейзажа разворачивается условная жизнь. Старая фламандская пословица гласит: «Мир — стог сена, и каждый берет из него то, что удается ухватить».

Воплощая эту пословицу, Босх рисует весь круговорот жизни от рождения до смерти. Вокруг реальных людей кишат мифические существа. Огромную повозку со стогом сена влекут в преисподнюю дьявольские создания; покорно за ними следуют и простой люд, и император, и римский папа...

Видел ли Босх все это своим внутренним взором? Чувствовал? Или свято верил в то, что ничто в мире не проходит бесследно, и неотвратимо наказание за грехи наши?..

«Блудный сын»

1503 год.

► Это, на мой взгляд, картина самого «нераскаявшегося» блудного сына из всех, когда-либо написанных художниками. Куда он стремится? Непонятно. Видно только, что за спиной этого человека пустая жизнь, распутство... Таков уж великий Босх. Никогда ничего не определено. Как будто бы все хорошо, — но на холсте присутствует что-то отталкивающее... Вездесущее зло.

...

Белое и черное, добро и зло... Что победит? В большинстве случаев, это остается у Босха загадкой. Как и в жизни.

Дюрер Альбрехт

- ▶ Дюрер был проницательным исследователем природы и горячим приверженцем итальянской (ренессансной) теории искусства, однако в его творчестве проявились многие черты средневекового мистицизма. Дюрер с увлечением рассказывал о своей жизни, возможно, побуждаемый тщеславием; он описывал различные ее аспекты в семейной хронике, в дневнике, посвященном поездке в Нидерланды. Автопортреты Дюрера, еще более, чем его собственные слова, обнаруживают постоянное стремление к самопознанию и формированию собственной личности. В мадридском *Автопортрете* (1498,) Дюрер предстает преуспевающим человеком. Его руки покоятся на парапете, за спиной открывается вид из окна. Здесь он показан с бородой, одетым в платье богатого бюргера. В этом портрете нашел отражение ренессансный подход к трактовке личности художника, который отныне должен рассматриваться не как скромный ремесленник, а как личность, обладающая высоким интеллектуальным и профессиональным статусом.

«Четыре всадника

Апокалипсиса»

В напряженно-экспрессивных формах, фантастических образах Альбрехт Дюрер воплотил ожидание всемирно-исторических перемен (серия гравюр «Апокалипсис», 1498), Первоначальное представление о создании гравюр Дюрер получил у своего отца — золотых дел мастера. В гравюре Четыре всадника Апокалипсиса кони летят над телами упавших людей. Эмоциональная напряженность достигается при помощи противопоставления темной густой параллельной штриховки, больших пятен чистой белой бумаги и мест, где формы едва обозначены тонкими линиями; так создается удивительный скульптурный эффект. В это время слава Дюрера распространилась по всей Европе.

«Портрет молодого человека»

- ▶ Альбрехт Дюрер создал полные силы и энергии образы человека реформационной эпохи («Портрет молодого человека», 1521, диптих «Четыре апостола», 1526). Альбрехт Дюрер известен как тонкий, наблюдательный рисовальщик (св. 900 рисунков). Теоретик искусства («Четыре книги о пропорциях человека», 1528)....

диптих «Четыре апостола», 1526

«Портрет молодой женщины»

«Меланхолия»

это духовный автопортрет великого

художника

..Перед нами морской берег, безграничная даль воды и сумеречное небо, прорезанное радугой и зловещими лучами кометы. На переднем плане, в окружении разбросанных в беспорядке столярных и строительных инструментов, сидит, подперев рукой голову, погруженная в глубокую задумчивость крылатая женщина. В руке у нее раскрытый циркуль, к поясу привязаны связка ключей и кошель. Неподалеку на земле лежит деревянный шар. Позади женщины взобравшийся на жернов угрюмый мальчуган с трудом выводит что-то на дощечке. Рядом свернулась в клубок тощая собака. Справа в глубине возвышается каменное здание, может быть, недостроенное, так как к нему прислонена деревянная лестница. На стенах здания висят песочные часы, весы и колокол и начертан магический квадрат. В небе, в лучах кометы, распростерла крылья огромная летучая мышь. На крыльях мыши надпись: „Меланхолия I“ (...) Сразу же чувствуя, что крылатую женщину угнетают сомнения и неудовлетворенность, зритель, однако, становится в тупик перед множеством рассеянных здесь намеков. Меланхолия – «образ владеющего всеми достижениями человеческой науки и мысли гения, отважившегося проникнуть в тайны вселенной, но остановившегося перед

Кранах Лукас

- ▶ Отец Кранаха был посредственным живописцем. Сын отправился в путешествие, так скитался до 30 лет, пока не приехал в Виттенберг. Прибыв в 1504 году, невеста откуда в просвещенный университетский город Виттенберг, безродный живописец очень скоро получил от правящего курфюрста Фридриха Мудрого право на дворянскую грамоту с собственным гербом в виде крылатого дракона. Этот значек он ставил на свои картины. Как истинный универсал эпохи Возрождения Лукас был мастером на все руки. Помимо живописи и отличных гравюр, он поставил отменные образцы всяческого дизайна - эскизы для декоративных тканей, гобеленов, росписей домов. Сам рисует, режет и лепит модели из дерева и глины для надгробий, церковной утвари и светских безделок, придворных костюмов и ювелирных украшений. Ещё он был законодателем моды, моделировал гербы, оружие, расписывал замки.... Он был богат и знаменит. К сожалению, достигнув успеха, он поставил дело на поток, его мастерская тиражировала версии картин в сотнях экземпляров, вряд ли он даже сам знал в скольких. На нашей ветке собраны его картины разных периодов, в том числе - самые значительные, ещё не превратившиеся в типовую продукцию мастерской.

Доктор Иоганн Куспиниан

- ▶ В раннем портрете ученого Иоганна Куспиниана фигура человека помещена в несколько наивное сказочное окружение, но лицо отличается замечательной живостью выражения и привлекательностью. Кстати, ему 16 лет, он уже президент медицинской академии. Пейзаж (полузасохшее дерево, скала, хищная птица) в сумме означают меланхолию.

«Венера и Амур»

- ▶ Известная картина «Венера и Амур» написана художником Лукасом Кранахом Старшим в 1509 году. Картину относят к началу зрелого периода творчества художника. Полотно «Венера и Амур» является первой картиной эротического содержания в искусстве немецкого ренессанса. Художник сознательно отказался от цвета, эффектно лепя тело желтыми и золотистыми тонами, фигуры богини и ее сына кажутся отлитыми из бронзы; выделяются лишь красные бусы на шее Амура. Обнаженная Венера позирует перед зрителем, рукой удерживая маленького божка любви, готового выстрелить из лука в чье-то сердце. Каштановые волосы богини ручейками стекают по ее плечам, прозрачная ткань подчеркивает то, что ей надлежит таить. Для Кранаха это была

«Мезальянс»

Имеется у картины также другое название «Расплата». В своих живописных и гравюрных работах Лукас Кранах старался не отступать от требований заказчиков картин - знати и богатых бюргеров. В портретах, можно отметить стремление следовать известному трафарету человеческой фигуры — изящной, жеманной и условной. В годы нарастающей реакции, которые совпадают с последним двадцатилетием жизни Кранаха, эта линия берет верх в его творчестве. На первый план выдвигаются декоративные приемы изображения, живопись становится мелочной и сухой. Беспреданно повторяется образ белокурой тонкой женщины с рыжеватыми волосами, узким разрезом глаз, изогнутым телом, жеманными движениями. Условная идеализация образов соединяется с натурализмом деталей. Вялые, исполненные манерности фигуры облачаются художником в аристократические костюмы. Проскальзывают элементы эротики.

Юдифь с головою Олоферна

- ▶ На картине изображена настоящая красавица- Сибилла Клевская, невеста молодого курфюрста Иоганна Фридриха. Облаченная в тяжелую царственную парчу, золотоволосая хрупкая девушка-подросток представлена Кранахом воистину сказочной принцессой.

Тут кошачья грация, юность, загадка ее лица.... Высокий лоб и высокие скулы, капризный носик, порусалочьи загадочные раскосые светлые глаза - именно этот образ впоследствии с полным правом назовут кранаховским "женским типом".

Ее лицо появляется всюду: Юдифь, Саломея, Лукреция, Ева.... Это помимо бесчисленных парадных портретов. Счастливый жених, а затем и муж - Иоганн Фридрих, мечтательный увалень и меланхолик, охотно берет на себя в спектаклях кранахских картин отрицательную роль библейского злодея Олоферна, плененного и казненного прекрасной Юдифью.

Аллегория меланхолии

- ▶ У Лукаса Кранаха картина «Аллегория меланхолии» являет образ пустой созерцательницы бытия, напрасно пытающейся вникнуть в смысл грядущих событий. Меланхолия сидит и тихо себе строгает ветку. Сейчас бы это назвали Депрессия.

портрет Мартина Лютера

- ▶ Лукас Кранах был сторонником Реформации, дружил с Лютером (некоторое время Лютер скрывался в одном из домов Кранаха). Кранах иллюстрировал протестантские памфлеты, неоднократно писал портреты Лютера и финансировал издание Библии, переведённой последним на немецкий язык. Его знаменитые литографии Лютера распространялись нелегально и служили, вроде агитационной прокламации, доказательством, что Лютер жив и "дело его живет". Вообще, благодаря Кранаху, у нас есть представление о внешности Лютера и многих деятелей реформации.

Катарина фон Бора

**Лютер знакомит
Кранаха со своим
семейством и все
внимание живописца
переходит на жену
реформатора -
Катарину фон Бора.
Красотой она не
блещет. Зато
завораживает
художника властной
силой, диковатым
очарованием.**

Ханс Хольбейн Младший

- ▶ В историю мировой живописи Хольбейн вошел, прежде всего, как выдающийся портретист. Блестящим дебютом молодого художника стали портреты базельского бургомистра «Якоба Мейера» и его супруги «Доротей Канненгиссер». Незаурядные способности Хольбейна приносят ему раннюю славу. В 21 год Ханс стал признанным мастером. Он вступил в базельскую гильдию художников и унаследовал мастерскую брата, после его преждевременной кончины.

«Якоб Майер»

«Доротея Канненгиссер»

- ▶ В 1521 году, неизвестно, по заказу или собственной прихоти, Хольбейн написал картину «Мертвый Христос». Тело Иисуса, простертое в тесном, низком, словно гроб, пространстве, написано предельно реалистично. По преданию, Хольбейн писал Христа с утопленника. Именно из-за этого беспощадного реализма картина получилась страшнее сцены Распятия. Эту работу Хольбейна замечательно комментируют слова Ф.М. Достоевского: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» В романе «Идиот» в мрачном доме Парфена Рогожина хозяин показывает князю Мышкину копию картины, которая буквально сводит с ума - так велика её колдовская сила. То была копия именно «Мертвого Христа»...

«ПОРТРЕТ ГЕОРГА ГИСЦЕ»

В Портрете Георга Гисце художник прекрасно передал фактуру каждого из предметов, призванных дать дополнительные сведения о личности заказчика.

«Французские послы»

Хольдбейн пошел еще дальше в использовании атрибутов для характеристики модели в замечательной картине «Французские послы». Два богато одетых человека изображены перед высоким столом, загроможденным множеством предметов, намекающих на их религиозные, интеллектуальные и художественные интересы. Самым странным в картине кажется некий вытянутый по форме предмет, помещенный на переднем плане. Если смотреть на него слева, с близкого расстояния, видно, что это череп.

Генрих VIII

- ▶ В 1536 стал придворным живописцем короля Генриха VIII. За годы, проведенные в Англии, он создал около 150 портретов.. Хольбейновские портреты членов английской королевской фамилии были задуманы и исполнены с целью прославления царственных особ. Портрет Генриха VIII в свадебном наряде выглядит почти как икона. Каждое ювелирное украшение, каждый фрагмент парчи переданы с удивительной четкостью; все формы здесь уплощены и сведены к узору. Трудно сказать, каких бы высот художник еще достиг, если бы эпидемия лондонской чумы осенью 1543 года не оборвала его жизнь.

Вывод

- ▶ Общепринятое, но условное понятие «Северное Возрождение» (ок. 1500—40/80) применяется по аналогии с итальянским Возрождением, к культуре и искусству 16 в. главным образом Германии, Нидерландов, Франции. Одной из главных особенностей, характерных для искусства Возрождения в странах этого региона, является его связь с поздней готикой и взаимодействие местных традиций с искусством ренессансной Италии. В развитии искусства этих стран нет синхронности, как нет единства в эволюции разных его видов. Под «Северным Возрождением» принято подразумевать культуру XV-XVI столетий в европейских странах, лежащих севернее Италии. Этот термин достаточно условен. Его применяют по аналогии с итальянским Возрождением, но если в Италии он имел прямой первоначальный смысл – возрождение традиций античной культуры, то в других странах в сущности, ничего не «возрождалось»: там памятников и воспоминаний античной эпохи было немного. Искусство Нидерландов, Германии и Франции (главных очагов северного Возрождения) в XV веке развивалось как прямое продолжение готики, как ее внутренняя эволюция в сторону «мирского». Конец XV и XVI столетие были для стран Европы временем громадных потрясений, самой динамичной и бурной эпохой их истории. Повсеместные религиозные войны, борьба с господством католической церкви – Реформация, переросшая в Германии в грандиозную Крестьянскую войну, революция в Нидерландах, драматический накал на исходе Столетней войны Франции и Англии, кровавые распри католиков и гугенотов во Франции. Казалось бы, климат эпохи мало благоприятствовал становлению ясных и величавых форм Высокого Ренессанса в искусстве. И действительно: готическая напряженность и лихорадочность в северном Возрождении не исчезают. Но, с другой стороны, распространяется гуманистическая образованность и усиливается притягательность итальянского искусства. Сплав итальянских влияний с самобытными готическими традициями составляет своеобразие стиля Северного Возрождения.

Источники информации:

- ▶ <http://smallbay.ru>
- ▶ <http://www.ref.by/refs/31/5464/1.html>
- ▶ <http://visaginart.nm.ru/ART/sevoz.htm>