

Питер Пауль Рубенс

- 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 был счастливым художником, не знавшим сомнений и разочарований в своем творчестве. Больше всего его приводила в восторг податливая, пластическая красота человеческого тела. 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.
- "История искусства не знает ни единого примера такого универсального таланта, такого мощного влияния, такого непререкаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа", - писал о Рубенсе один из его биографов.

- Питер Пауль Рубенс родился 2 июня 1577 года вдали от родины своих предков, в небольшом вестфальском городке Зигене в Германии, куда его отец, антверпенский адвокат Ян Рубенс, бежал с семьей, ища спасения от жестокого террора герцога Альбы, преследовавшего протестантов.
- Детство будущего живописца прошло в Кёльне, где он, по его собственным словам, «воспитывался до десятилетнего возраста». Только после смерти мужа в 1587 году Мария Пейпелинкс получила возможность вернуться с детьми в Антверпен.
- Здесь одиннадцатилетний Питер Пауль и его старший брат Филипп были отданы в латинскую школу. Питер Пауль, все сильнее ощущавший неодолимое влечение к искусству, с четырнадцати лет начал обучаться живописи у антверпенских художников.
- Много дала Рубенсу поездка в Рим. Исполнение обоих заказов (вариант большой картины для главного алтаря церкви ораторианцев Санта-Мария ин Валличелла и «Поклонение пастухов») позволило молодому фламандцу войти в число первых живописцев Рима.
- Стремясь постичь законы монументальной композиции, Рубенс, наряду с ренессансной монументальной живописью, внимательно изучал и античную пластику, делая многочисленные штудии и зарисовки с поразивших его воображение памятников. Причем уже тогда, копируя, он искал в каждой статуе живую модель, послужившую ей прообразом.

- В поисках собственного монументального стиля художник не прошел также мимо опыта современников — Аннибале Карраччи и особенно Караваджо. Рубенса вообще отличало острое ощущение своей эпохи, ее потребностей, и он пристально вглядывался в достижения работавших рядом с ним художников, не пропуская ни одной из новинок искусства.
- Пребывание Рубенса в Италии оборвалось внезапно: получив осенью 1608 года известие о смертельной болезни матери, художник поспешил в Антверпен и более в Италию уже не вернулся.
- Рубенс женился в 1609 году на восемнадцатилетней Изабелле Брант, дочери секретаря антверпенского магистрата, ученого-адвоката и гуманиста Яна Бранта .
- Первые же годы пребывания в Антверпене стали временем всеобщего признания, победного триумфа его искусства. Первый крупный заказ, полученный Рубенсом по возвращении на родину, — большая картина «Поклонение волхвов» , дебют художника в родном городе, и особенно исполнение им двух огромных триптихов — «Водружение креста» и «Снятие с креста» быстро выдвинули имя мастера на первое место, как ведущего живописца Антверпена.

- Уже в 1611 году, по свидетельству антверпенского купца Яна ле Грана, Рубенса называли «богом живописцев». словно соревнуясь друг с другом, современники слагали одну за другой оды в честь художника.
Необычный успех Рубенса, который ему принесли первые же его антверпенские работы, положительно поразившие сограждан художника невиданными для фламандцев того времени монументальностью, экспрессией и драматизмом, не мог не привлечь к нему многочисленных учеников. Как придворный живописец Рубенс мог иметь неограниченное число помощников и учеников. Однако желающих поступить в его мастерскую оказалось так много, что он был принужден отклонять многие просьбы.
- Мастерская Рубенса и в самом деле была лучшей профессиональной школой во Фландрии того времени, ибо Рубенс умел не только учить ремеслу, но и развивать индивидуальные склонности каждого из своих учеников. Однако организация большой мастерской поставила перед Рубенсом и другие задачи. Важнейшей среди них было для художника приведение в систему главных законов своего искусства, разработка общезначимого художественного языка. Решение этой задачи как раз и составило основное содержание работ так называемого «классицистического периода» творчества Рубенса, то есть 1611—1615 годов — первых лет существования его мастерской.

- Рубенс в те годы делал своими героями людей почти исключительно прекрасных телом и сильных духом. Художника увлекали высокие примеры стойкости, несломленности человеческого духа («Христос в терновом венце»), героическое начало в человеке, его способность к подвигу («Отцелюбие римлянки»). В поисках тем и образов для своих картин он особенно охотно обращался в тот период к любимой им античности, вдохновляясь, впрочем, не только литературой и мифологией, но даже конкретными памятниками изобразительного искусства древности.
- Он стал создателем живого, волнующе-яркого стиля художественного выражения, позже названного **барокко**. Картины Рубенса почти на полвека предвосхитили широкое использование стиля «барокко» художниками в других европейских странах. Яркий, пышный рубенсовский стиль характеризуется изображением крупных тяжелых фигур в стремительном движении, возбужденных до предела эмоционально заряженной атмосферой. Резкие контрасты света и тени, теплые богатые краски, кажется, наделяют его картины кипучей энергией. Он писал грубоватые библейские сцены, стремительную, захватывающую охоту на животных, звонкие ратные побоища, примеры высочайшего проявления религиозного духа, и все это делал с равным пристрастием к перенесению на холст высочайшей жизненной драмы.

- Памятники античного искусства, зарисовки с которых Рубенс привез с собой из Италии, не раз служили ему впоследствии источником творческого вдохновения.
- Демонстрируя величие человека, Рубенс выступал достойным преемником великих мастеров Возрождения, а, рисуя его во власти инстинктов и страстей, живописец во многом оказался первооткрывателем, заметно расширившим диапазон доступных отражению в искусстве оттенков человеческих эмоций и аффектов.
- Его религиозной живописи была чужда отвлеченность церковной догматики. Так, положенный в основу картины «Пир у Симона фарисея» (около 1618) популярный в живописи XVI—XVII веков евангельский сюжет послужил художнику лишь поводом передать накал страстей, бурное столкновение разнообразных человеческих характеров.

Гравюра

- Желая, чтобы создаваемые по его картинам гравюры стилистически соответствовали оригиналам, передавая градациями черного и белого все особенности его живописи, или, говоря иначе, требуя от гравюры «эффекта картины», Рубенс внимательнейшим образом следил за самим процессом создания подготовительных рисунков, предназначавшихся для гравирования. К их изготовлению он привлекал обычно учеников и помощников своей живописной мастерской.
- Деятельность Рубенса на протяжении 1620-х годов поражает своей разносторонностью. Один лишь перечень основных ее направлений свидетельствует о поистине ренессансном богатстве его натуры. Он руководит работой граверов и живописцев своей обширной мастерской, оформляет книги самого разнообразного содержания для издательства Плантена, делает картоны для шпалер, выполняет проекты скульптурных рельефов и различных изделий художественного ремесла, задумывает вместе с Пейреском издание гравюр с античных гемм и камней, наконец, смолоду интересуясь архитектурой, выпускает в свет двухтомный увраж «Дворцы Генуи с их планами, фасадами и разрезами» (1622).

- В январе 1622 года Рубенс отправился в Париж, где с французской королевой Марией Медичи, матерью Людовика XIII, заключил договор на исполнение картин для двух галерей из нового Люксембургского дворца. Однако Рубенсу подчас приходилось отстаивать свои замыслы, противясь намерениям королевы. Вообще обстановка при французском дворе была не слишком благоприятной.
- Удары судьбы один за другим обрушиваются на Рубенса; в 1623 году он переживает потерю дочери, а в 1626-м, вероятно от эпидемии чумы, свирепствовавшей тогда в Антверпене, умирает и его жена, Изабелла Брант. Тяжело переживая это новое горе, художник, чтобы как-то заглушить боль, глубоко погружается в пучину дипломатической деятельности. В 1627 году он едет с секретным поручением в Париж, а затем, под видом живописца, совершающего путешествие с целью изучения искусства, — в Голландию, где ведет тайные переговоры с поверенным английского министра герцога Бэкингема. В 1628 году Рубенс отправляется в Мадрид для встречи с испанским королем, а в 1629-м — в Лондон для завершения переговоров. В 1630 году многолетние усилия художника наконец венчает успех: мир между Испанией и Англией подписан..

Он вставал в четыре часа утра и слушал раннюю мессу, уверяя, что такое начало дня помогало ему сосредоточиться и ощутить необходимое для работы спокойствие духа. Затем он садился за мольберт, работая всегда в присутствии чтеца, читавшего ему вслух Плутарха, Тита Ливия или Сенеку. Как свидетельствовали современники, одновременно Рубенс мог «непринужденно беседовать с теми, кто приходил его навестить». Так он работал «до пяти часов вечера, затем садился на коня и отправлялся на прогулку за город или на городские укрепления или как-либо иначе старался дать отдых своему уму». Остаток дня художник проводил в кругу семьи и друзей, «пришедших отужинать с ним вместе». Все ему предпочитал интересную беседу, чтение или занятия своими коллекциями. При всем разнообразии интересов художника, главной его страстью все же оставалась живопись. Недаром в одном из поздних писем он назвал именно ее своей «любимой профессией».

Но аристократы, вроде богатейшего нидерландского вельможи герцога Арсхота, никогда не отказывали себе в удовольствии лишний раз унижить художника, давая ему понять, как надлежит вести себя с теми, кто стоит выше на общественной лестнице. В конце концов, потерпев в 1631—1632 годах неудачу в очередных переговорах по поводу возможности заключения перемирия с Голландией, Рубенс, «возненавидев дворы» и ощутив всю тщету своих усилий в мире, раздираемом противоречиями «железного века», оставляет дипломатическую деятельность, всецело отдавшись творчеству.

В декабре 1630 года художник вступает во второй брак, женившись на шестнадцатилетней Елене Фоурмент, младшей дочери богатого торговца шпалерами Даниеля Фоурмеита. «Я взял молодую жену, — писал он Пейреску 18 декабря 1634 года, — дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при Дворе, но я испугался порока знати — гордыни, особенно свойственной этому полу. Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисти...» «Теперь, — добавлял в том же письме художник, — я спокойно живу с моей женой и детьми... и не стремлюсь ни к чему на свете, кроме мирной жизни».

- Последние несколько лет Рубенс жил довольно уединенно, проводя большую часть года в купленном им в 1635 году поместье Стен с настоящим средневековым замком в живописной местности, расположенной между Малином и Антверпеном. Там он писал свои последние пейзажи, наблюдая жизнь окрестных сел, крестьянские праздники и гулянья. Но последние годы художника серьезно омрачала жестокая болезнь, приступы которой становились все сильнее и чаще и начиная с 1638 года подолгу мешали работать. И все же привычная активность не покидала Рубенса до последнего дня жизни. Он продолжал руководить своими помощниками, заботился об учениках, а когда уже не смог держать в руках перо, диктовал письма. Его дух оставался стойким, и жизнеутверждающий характер последних произведений мастера — лучшее тому подтверждение.

30 мая 1640 года произошло неотвратимое: Рубенс скончался от паралича сердца.

Дала тебе краски свои Ирида сама и Аврора,
Ночь дала мрак, Аполлон — яркие света лучи.
Ты же, Рубенс, дал жизнь и душу всем этим фигурам,
Кистью ты оживил краски, и тени, и свет.
Ныне злобная смерть погубить тебя хочет. Напрасно!
Жив ты! в красках твоих жизнь пламенеет сама.

Беллори

Портрет
Изабеллы
Брант 1610

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

**Автопортрет Рубенса с
первой женой,
Изабеллой Брандт,
1609-1610.
Холст, масло, 178x136.
Альт Пинакотека, Мюнхен**

Мария Паллавичино
1606

**Питер Пауль Рубенс.
Портрет камеристки, 1625**

Маркиза Бригитта Спинола Дориа
1606, Галерея искусства, Вашингтон

**Портрет Елены Фоурмен,
второй жены художника, 1630.
Холст, масло, 262х206.
Королевский Музей
Изобразительных
Искусств, Брюссель**

**Елена Фоурмен с детьми,
1636-1637. Дерево, масло, 115x85.
Музей Лувр, Париж**

**Питер Пауль Рубенс.
Портрет королевы Франции
Марии Медичи, 1622**

Анна Австрийская 1622

**Портрет юной девочки,
1615-16. Холст, масло, 37х27.
Вадус, Музей Лихнетштейна**

Ночная история
1616-1617

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

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

**Альберт и Николас Рубенсы,
дети художника, 1626-1627.
Дерево, масло, 157х93.
Музей Лихтенштейна, Вадус**

**Портрет Дьюка Букингхема, 1625.
Холст, масло, 63х48.
Галерея Палатина, Флоренция,
Италия**

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

**Мадонна со святыми и ангелами, 1634. Холст, масло
Церковь Святого Иакова в Антверпене**

Охота на кабана, 1615-1620. Дерево, масло, 137х168.
Дрезденская Картинная Галерея

**Мучения Святого Стефана,
1616-1617. Холст, масло, 437x278.
Валенсия, Музей Изобразительных
Искусств, Испания**

Святой Иероним 1635

**Святое
семейство со
святыми
Елизаветой и
Иоанном
1635**

Бегство Лота 1622

Распятие (Удар копья)1610

Победа и смерть консула Деция Муса в бою
1617

**Возвращение Дианы с охоты, 1615. Холст, масло, 136x184.
Дрезденская Картинная Галерея, Германия**

Суд Париса

Орфей и Эвридика, 1636-1638

- Туалет
Венеры, 1608
Музей
Тиссен-
Борнемиса,
Мадрид

**Ромул и Рем с
волчицей, 1616
Капитолийская
пинакотека, Рим**

Пейзаж с Филемоном и Бавкидой 1637

1637

Возвращение крестьян с поля

Мария Медичи
становится
регентшей
1621-1625

Сад любви 1631

Пейзаж с заходящим солнцем 1635-1640

Кермеса 1635-1638