

Искусство Фландрии

- В XVII в. художественные традиции нидерландского искусства продолжались во Фландрии и Голландии. На их основе сложились родственные, но самобытные фламандская и голландская школы живописи. Причиной такого раз деления послужила драматическая история Нидерландов во второй поло вине XVI в.
- В то время в Нидерландах широко распространился протестантизм — вероучение, отрицавшее почитание икон как идолопоклонство и отказавшееся от церковного искусства. В 1566 г. по стране прокатилась волна иконоборчества. За несколько дней было разгромлено множество храмов и монастырей, уничтожены статуи святых, алтари, иконы. Король Испании Филипп II, под властью которого находились тогда Нидерланды, отправил в страну большую армию, чтобы восстановить господствующее положение Католической Церкви. Испанцы жестоко подавляли волнения, при этом десятки тысяч нидерландцев погибли. В ответ на насилие вспыхнуло вооружённое восстание.
- На севере страны, где протестанты составляли большинство населения, в 1581 г. было провозглашено новое государство — Республика Соединённых провинций. Ведущая роль в нём принадлежала Голландии, и довольно скоро так стали называть всю страну.
- На юге Нидерландов победу одержали испанцы. В 1585 г. сдался последний оплот повстанцев — город Антверпен.
- Филипп II в 1598 г. передал Южные Нидерланды любимой дочери инфанте Изабелле (1566—1633). Вновь образованное государство в официальных документах называли Католическими Нидерландами, в учёных трудах — Бельгией, в просторечии же — Фландрией, как и самую развитую из входящих в неё провинций. Оно полностью зависело от Испании.
- В борьбе за религиозные идеи поражение потерпела культура: немало пре красных памятников искусства уничтожили протестанты, но и в католических провинциях надолго пришлось забыть об исконной художественной традиции. Католическая Церковь с подозрением относилась к сказочной пестроте старонидерландского искусства. Художники, которые пытались по своему толковать библейские сюжеты, рисковали быть обвинёнными в ере си. Церковное искусство изменилось. Оно отныне должно было не просто объяснять прихожанам Священное Писание, а в буквальном смысле очаровывать, подчинять их сознание авторитету Церкви. Этому служили органная музыка, причудливая архитектура храмов, религиозная живопись. Если в Средние века храм мыслился как школа, то в XVII в. он скорее напоминал театр.
- *Гильдия (от нем. Gilde) — в Средние века в Европе название религиозных, политических, профессиональных и других объединений. Святой Лука, который, по преданию, написал портрет Богородицы с Младенцем Иисусом Христом, считался покровителем художников, поэтому гильдия живописцев носила его имя.*

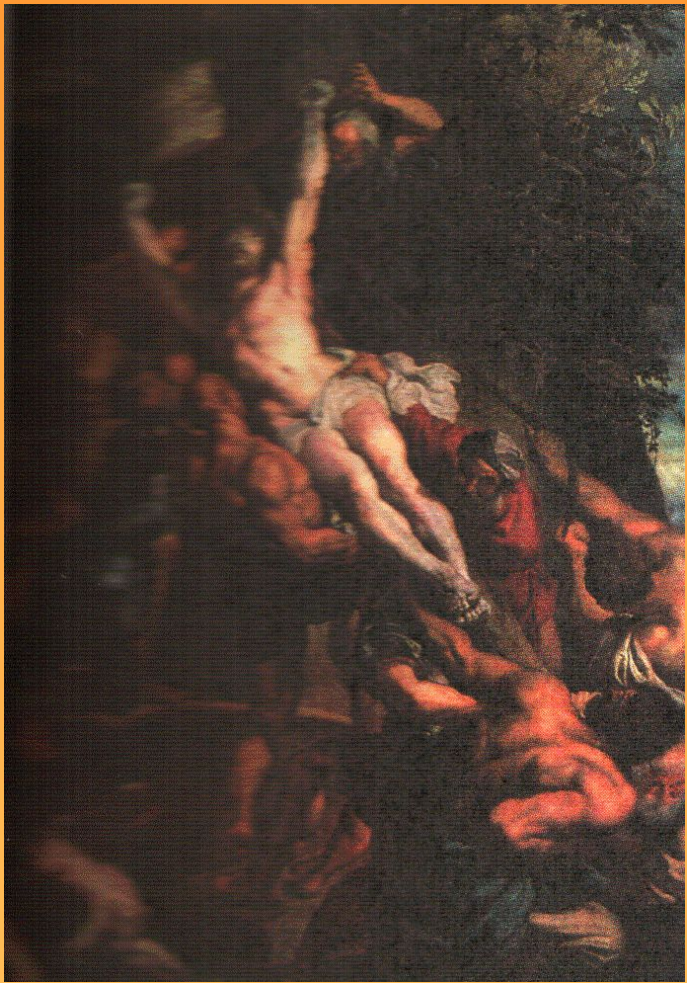

- Питер Пауэл Рубенс родился в городке Зиген в Вестфалии (Германия). Отец будущего художника, антверпенский юрист Ян Рубенс, был протестантом и вывез семью за границу спасаясь от преследований испанцев. Там Рубенсы перенесли немало лишений, а в 1587 г., после смерти отца семейства, перешли в католическую 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 1598г. молодой художник был принят в члены городской гильдии Святого Луки, что дало ему право подписывать и продавать свои работы.

**Автопортрет с женой
Изабеллой Брандт
(Жимолостная беседка)
1609г.**

- В 1600 г. Рубенс отправился в Италию: посетил Венецию, Флоренцию, Геную, Рим. В 1602 г. он поселился в Мантуе и поступил на службу к герцогу Винченсо I Гонзага, владельцу знаменитой коллекции живописи. Рубенс копировал и изучал наиболее прославленные работы итальянских мастеров. По поручению своего покровителя он совершил поездку в Испанию, где познакомился с произведениями испанских художников.
- В 1608 г. Рубенс поспешно возвратился в Нидерланды, узнав о тяжелой болезни матери, но в живых её он уже не застал. Художник обосновался в Антверпене и женился на дочери городского секретаря Изабелле Брандт. В связи с этим событием Рубенс написал автопортрет с супругой, известной под названием «Жимолостная беседка» (1609 г.). Молодожены изображены сидящими в саду под пышным кустом жимолости. Собственным чертам живописец придал оттенок философского спокойствия с лёгким налётом печали, взгляд юной Изабеллы полон живого любопытства.

Водружение креста
1610-1611 г.

Картина находится:
Старая пинакотeka, Мюнхен

- В 1609 г. Рубенс был назначен придворным живописцем, а это сулило жалованье, престиж и большую свободу творчества. К тому же ему позволили не переезжать в Брюссель, где находился двор.
- В 10-е гг. XVII в. Рубенс много и плодотворно работал над церковными заказами. В 1610 – 1611 гг. он расписал алтарь антверпийской 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 напряженные 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 пригвожденный к кресту, Христос Рубенса не безответный страдалец, а господин Своей судьбы.

- Среди произведений Рубенса на религиозные сюжеты особое место занимает «Последнее причащение Святого Франциска» в алтаре францисканской церкви Антверпена (1619 г.). Эта картина интересна не броскими живописными эффектами, а редкой для Рубенса задушевностью. Слабый свет из полузавешенного окна проникает в бедную монастырскую церковь. Краски на полотне мягкие и приглушенные. В сумраке среди бурных одеяний монахов выделяется бледно – золотистое тело полунагого Святого Франциска (перед смертью он решил отречься от последних земных благ, которыми ещё пользовался, в частности от верхней одежды). Простые лица монахов, прощающихся с наставником, выражают искреннее горе и одновременно решимость мужественно перенести утрату.

Похищение дочерей Левкиппа
1619-1620 г.

Картина находится: Старая
Пинакотека, Мюнхен

- Античная мифология всегда была для Рубенса источником вдохновения. В картине «Похищение дочерей Левкиппа» (1619-1620 г.) 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 изменённом виде повторяет другую.

**Битва греков с амазонками
1615 – 1619 г.**

**Картина находится: Старая Пинакотека,
Мюнхен**

- Дух напряженной, яростной схватки передаёт картина «Битва греков с амазонками» (1615 – 1619 гг.). по небу проносятся свинцово – сизые и огненные тучи. Скачущая конница напоминает ворох осенней листвы, подхваченной ветром: пурпурные накидки, лоснящиеся от пота бока гнедых лошадей, блики на стали доспехов... Бурному движению противопоставлены неторопливое, спокойное течение реки и устойчивые арки моста. Это усиливает драматизм сцены: мост надежен, но слишком мал, чтобы вместить скопище людей и коней. Победенные барахтаются в воде, окрашенной отблесками далёкого пожара. Картина написана стремительными, энергичными мазками.

- В 1614г. Рубенс перестроил свой дом в Антверпене и превратил скромное жилище в настоящий дворец, а сад украсил беседками и павильонами в итальянском стиле. Там же располагалась мастерская, где безостановочно кипела работа. У прославленного живописца не было отбоя от заказчиков само высокого ранга, среди которых – французская королева – мать Мария Медичи, правителя Нидерландов Изабелла, генуэзские купцы...
- Естественно, справиться с таким количеством заказов в одиночку Рубенс не мог. Но у него ещё с первых лет пребывания в Антверпене было достаточно учеников, которые помогали ему и в то же время постигали на практике приёмы его искусства. Работа над картиной была надёжно отлажена. Сначала Рубенс делал красками эскиз. Самые важные фрагменты будущей картины он выписывал более детально. На тщательно загрунтованный холст (Рубенс предпочитал традиционный для Нидерландов белый грунт красному итальянскому: на белом краски более насыщены светом) ученики наносили основные линии композиции и цветовые пятна. Когда подготовительная работа заканчивалась, живописец, слегка тронув фигуры лёгкими, виртуозными мазками, буквально оживлял их.
- При этом Рубенс признавал, что с некоторыми задачами другие художники справляются лучше, чем он. Мастер доверял исполнять цветы и животных в своих композициях Яну Брейгелю, натюрморты – Франсу Снейдеру, пейзажи фоны – другим живописцам. Его помощниками были Антонис ван Дейк, Якоб Йорданс.

**Портрет Изабеллы Брандт
1625 г.**

**Картина находится:
Галерея Уффици, Флоренция**

- Рубенс написал немало портретов, хотя не был портретистом по призванию – ему не хватало психологического чутья. Однако постичь и отобразить душевные качества близких людей ему было вполне по силам.
- 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 удивленно приподнятыми бровями, блестящими тёмно – карими глазами, трогательными ямками на щеках. Год спустя тридцатичетырехлетняя Изабелла, мать троих детей, умерла от чумы. Рубенс писал о ней: «Она не была ни суровой, ни слабой, но такой доброй и такой честной... что все любили её живую и оплакивали мёртвую».

**Портрет Елены Фоурмен
1633 г.**

**Картина находится:
Старая Пинакотека, Мюнхен**

- На склоне лет Рубенс искал покоя. В одном дружеском письме он признавался: «Я решил снова жениться, потому что не чувствовал себя созревшим для воздержания и безбрачия. Я взял молодую жену, дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон пытались убедить сделать выбор при дворе... Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисть...». 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. В её лице нет тонкости, того ума, что отличали покойную Изабеллу Брандт: Секрет обаяния Елены – в простодушии и наивной жизнерадостности. 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 нашел воплощение в девушки, жившей по соседству.

Шубка

1638 – 1640 г.

Портрет Елены Фоурмен

1633 г.

Картина находится:

Художественно – исторический музей,

Вены

- На знаменитом полотне «Шубка» (1638-1640 г.) 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 на зрителя сдержанно – приветливо, строгая Елена за то что-то выговаривает своему пасынку Николасу, мальчик слушает упрёки с грустной почтительностью.
- В поздние годы жизни Рубенс достиг изумительного совершенства и лёгкости в искусстве владения кистью. Точные, подвижные мазки прекрасно передают разреженность воздуха, упругость и тяжесть дорогих тканей, тепло здорового тела.

Кермесса

1635 – 1636 г.

Картина находится: Лувр, Париж

В 1635 г. Рубенс купил поместье Стен в Брабанте, провинции Южных Нидерландов. Отныне основным содержанием его творчества стали образы близких людей и скромная, но величественная брабантская природа. Художник по-прежнему не мыслил природы отдельно от обживающих её людей. Явно под впечатлением от произведений Брейгеля Старшего он написал свою «Кермесу» (1635-1636гг.). по спокойной равнине с высохшей речкой, уснувшими от полуденного зноя деревья, пологими холмами на горизонте, словно вихрь, проносится толпа разгоряченных, опьяневших крестьян. Отчаянно отплясывают они бешеный танец. Жадно обнимаются пары влюбленных, кривляются старички, матери кормят младенцев грудью, а детишек постарше угощают пивом. Крестьяне спешат насладиться краткими радостями праздника. Под стать пляске лёгкие движения кисти живописца

Автопортрет
1639 г.

Картина находится:
Художественно – исторический
музей, Вены

- В числе последних работ Питера Пауэля Рубенса – автопортрет 1639г. 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.

Итог

- Роль Рубенса в истории европейского искусства исключительна. Художник освоил всё неповторимое богатство итальянской живописи, но лишь для того, чтобы на этой основе обновить и преобразовать художественную традицию Нидерландов. Фламандская школа – это прежде всего школа Рубенса. Его творчество оказало большое влияние и на многих мастеров из других стран.