

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669)

*Всего важнее иметь душу, любящую
истину, и брать правду там, где ее
находишь.*

Гете

Великий Рембрандт, любимый многими и многими ненавидимый, совершил революцию в живописи богатой Голландии XVII века. Подобно метеору возник он среди мастеров, послушных воле заказчиков, которые всегда требовали портретного сходства, элегантных квадратных интерьеров с полами в клеточку и женщин в чепцах.

Биография

Сын Хармена Герритсзоона ван Рейна и Неелтген Виллемсдохтер ван Зейдтброук родился в Лейдене 15 июля 1606 года на отцовской мельнице, расположенной рядом с рекой Рейн, откуда и прозвище "ван Рейн".

К сожалению, о первых годах жизни Рембрандта мы не имеем никаких сведений. Но в годы, когда он был знаменит и популярен, Рембрандт часто с удовольствием вспоминал о времени, проведенном в родительском доме. Ему не пришлось узнать ужасы религиозного преследования, перемирие между Голландией и Испанией успокоило все народные волнения.

Рембрандт был восьмым из девяти детей в семье. Младшего сына отец решает послать учиться в престижную Латинскую школу и в университет, созданный незадолго до того Вильгельмом Оранским, "дабы своей ученостью он смог наилучшим образом служить городу и родной стране".

Такие мысли отца вовсе не был исключением среди взглядов сограждан. По культуре и образованию, так же как и по организации общественного строя, голландцы в XVII столетии опередили всю остальную Европу на целых 200 лет.

"У них едва ли найдется, - пишут путешественники, посетившие Соединенные Провинции в 1609 году, - хоть один человек, мужчина, женщина или подросток, который не умел бы читать и писать. В каждой деревне есть народная школа. В любом городском семействе все мальчики знают по-латыни, а девочки - по-французски. Очень многие говорят и пишут на нескольких иностранных языках".

Все эти знания, конечно, не приобретались ради практических целей: голландцы высоко уважали науку. Когда Генеральные Штаты после героической защиты Лейдена предложили жителям этого города выбрать себе награду за верность отечеству, они просили основать университет. Лейден вскоре сделался средоточием европейской образованности; его высшая школа славилась во всех цивилизованных странах того времени.

Смерть мастера

Осенью 1669 года тихо, незаметно скончался величайший из мастеров голландской школы.

Рембрандт - поэт страдания и сострадания. Все скромное, нуждающееся, всеми забытое ему близко и дорого. Сюжеты свои он выбирал в жилищах ремесленников, среди небогатой обстановки домашнего очага простолюдина; на его картинах мы видим несчастных больных, убогих и увечных. Кто хоть раз внимательно изучил "Милосердного самарянина" (музей Лувра), никогда не забудет этого дивного произведения.

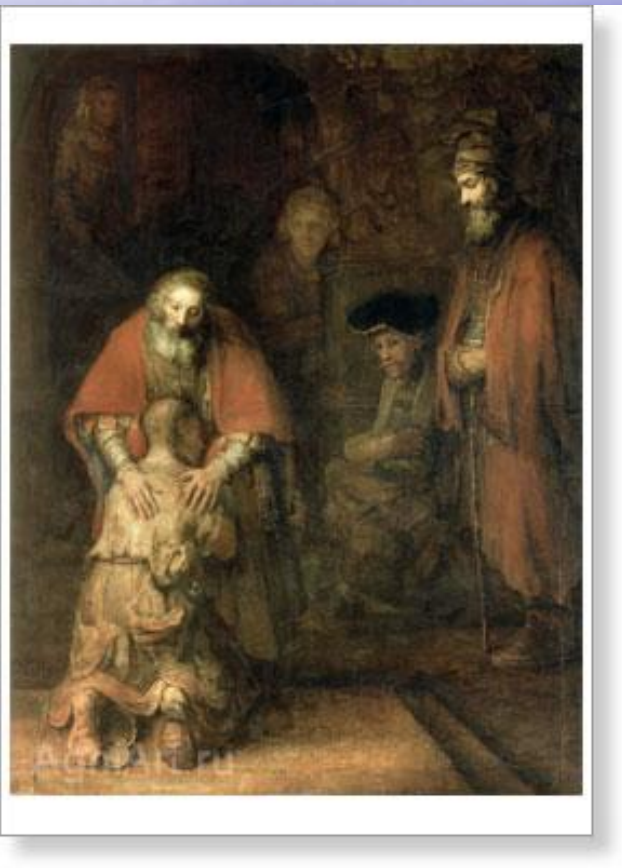
Мастер выполнил более 400 картин (не считая многочисленных несохранившихся произведений), а также 287 гравюр и тысячи рисунков. Серьезная, реалистическая живопись, говорящая сердцу, нашла себе величайшего творца в лице Рембрандта.

Ночной дозор

Эта, самая знаменитая работа Рембрандта, последние два века известна под названием «Ночной дозор». Поводом послужили пышные торжества, устроенные в городе в честь приезда королевы Франции Марии Медичи, посетившей Амстердам в 1638 году. Корпорация стрелков решила украсить свою новую штаб-квартиру большими, впечатляющими картинами: каждая рота должна была заказать свой групповой портрет. Заказы получили шесть художников. Рембрандту досталась рота капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Вильхема ван Рейтенбурха, состоявшая из шестнадцати человек.

«Блудный сын»

Пожалуй, ни одно другое полотно Рембрандта не внушает столь возвышенных чувств.

«Блудный сын» - последняя картина Рембрандта, его лебединая песня. Он создал ее в наиболее горький период своей жизни, потрясенный смертью сына и любимой женщины. Естественно, что тема родительского горя стала ему особенно близка. Для ее выражения в живописи художник выбрал тему их Евангелия. В одной из притч рассказывается о сыне, покинувшем кров родительского дома ради веселой и беззаботной жизни. Претерпев множество невзгод, юноша вернулся домой. Старик отец, ослепший за эти годы, принял его в свои объятия, простив ему свое горе и одиночество. Рембрандт изобразил отца дряхлым и слабым.

Его невидящие глаза полны одновременно и страдания и просветленной радости. Руки бережно и любовно ощупывают коленопреклоненного мужчину. Вид последнего особенно жалок: голова покрыта коростой, израненные ноги загрубели и опухли, некогда нарядная одежда лохмотьями падает с плеч. Его лица почти не видно. Он весь замер у ног отца, благодарно прижавшись к его коленям. При свидании отца и сына присутствует ряд свидетелей, чье отношение к происходящему разнообразно и противоречиво, однако они настолько второстепенны, что мало отвлекают внимание зрителя. Живописный строй картины, поражая необычным богатством золотистых и коричневых тонов, передает душевное напряжение центральных образов. Краски рембрандтовской палитры, как огни, зажигаются на одеждах и тканях, золотят фон и тела людей. Светоносными становятся даже лохмотья одежды блудного сына. Этим произведением Рембрандт дает великий урок любви к человеку, понимания его и прощения.

Даная

Царю Аргоса Акрисию оракул предсказал смерть от руки внука. И Акрисий заточил свою единственную дочь Даная в недоступную башню. Только служанка была при царевне. О красоте Данаи прослышал Зевс и проник к ней, превратившись в золотой дождь. От союза Данаи и Зевса родился герой Персей, который совершил много подвигов. «Даная», как и «Флора», относится к тому периоду творчества Рембрандта, когда мастера увлекала возможность передать в живописи красоту зримого мира. От Данаи трудно оторвать глаза. Весь ее облик озарен неповторимым обаянием женственности. Она выглядит чуть старше, чем принято изображать избранницу Зевса, но именно это позволяет Рембрандту придать переполняющим ее чувствам особую глубину.

Флора

Рембрандт написал эту картину в 1634 году, в год женитьбы на Саскии ван Эйленбурх, дочери одного из своих компаньонов. До самой своей смерти, которая последовала, когда ей было всего тридцать лет, эта женщина была любимой моделью художника. Рембрандт изобразил ее здесь в одежде Флоры, богини Весны.

Молодая женщина одета в богатый, весь расшитый костюм и блестящий атласный плащ. На голове у нее пышный венок, в руках жезл, увенчанный цветам. В эти годы художник любил писать драгоценные украшения и ткани, одевая, как в данном случае, свои модели в фантастические костюмы.

С вниманием и интересом относился он к фактуре и цвету этих красивых вещей, сопоставляя оттенки шелка с фактурой вышитой золотом ткани, полупрозрачные лепестки цветов венка и пушистые волосы. Несмотря на свое намерение превратить ее в богиню, украсив короной из цветов и вложив ей в правую руку ветку, художнику не удалось идеализировать пышные формы своей жены, ее черты остались реальными и интимными, отражая ту глубокую любовь, которая их соединяла. Художник вернулся к тому же сюжету и на следующий год, в картине, которая сейчас находится в Национальной галерее в Лондоне.