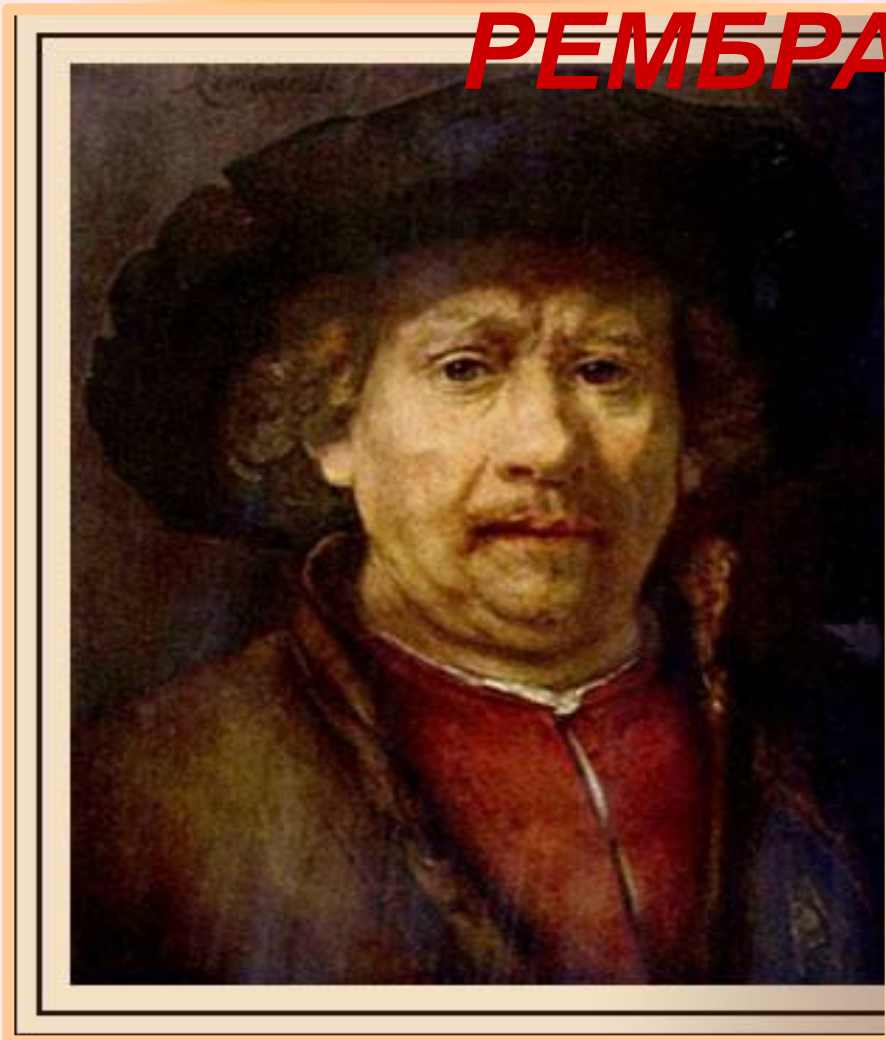

ТВОРЧЕСТВО РЕМБРАНДТА

Выполнили:
Гусева Елена,
Леонова Вика
11 класс

НАЧАЛО ЖИЗНИ

15 июля 1606 в г. Лейдене у зажиточного мельника Хармена Герритса и его жены Неелтге Виллемс ван Зейтбрук родился шестой ребенок, названный Рембрандтом. Мельница находилась недалеко от пересекавшего

город Рейна, поэтому Хармена Герритса стали называть ван Рейн, и это добавление к фамилии получила и вся семья.

Родители, давая Рембрандту хорошее образование, хотели, чтобы он стал

ученым или чиновником. Он учится в латинской школе, а затем с 1620 – в Лейденском университете, который покидает, не закончив его. Тяга к рисованию, проявившаяся еще с детских лет, привела его в мастерскую к местному живописцу Якобу ван Сваненбургу, который научил Рембрандта основам рисования и живописи, познакомил с историей искусств.

Проучившись у него три года, Рембрандт в 1623 переезжает в Амстердам и продолжает обучение у известного живописца Питера Ластмана (1583–1633). Но обучение продолжилось всего полгода. В 1624 Рембрандт возвращается в Лейден и там вместе со своим другом Яном Ливенсом открывает свою живописную мастерскую.

Творчество Рембрандта, проникнутое стремлением к глубоко философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний, знаменует собой вершину развития голландского искусства 17 века,

один из пиков мировой художественной культуры. Художественное наследие Рембрандта отличается исключительным многообразием: он писал портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на исторические, библейские, мифологические темы, был непревзойденным мастером рисунка и офорта.

Рембрандт учится у художников прошлого и своих современников, овладевает техникой живописи и гравюры. Он изучает искусство Италии по слепкам, гравюрам, копиям и воспринимает гуманистическое начало итальянского искусства. Большое влияние на его творчество оказал и стиль барокко, зародившийся в 17 в., но изысканность, пышность, подчеркнутая театральность этого стиля была далека от исканий Рембрандта. Он был поклонником творчества Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–1610), основоположника реалистического направления в европейской живописи 17 в. Уже в портретах Рембрандта лейденского периода виден интерес художника к внутреннему миру человека. Уделяя основное внимание раскрытию душевного состояния портретируемых, он опускает второстепенные детали. В конце 1631 Рембрандт, известный портретист и автор исторических полотен, переезжает в Амстердам, крупнейший торговый город.

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

В 1634 Рембрандт женится на дочери бывшего бургомистра Леувардена – Саскии ван Эйленбург, знатной и богатой патрицианке. После женитьбы он покупает большой дом. Обставляя дом роскошными вещами, художник создает богатую коллекцию, куда входили произведения Рафаэля, Джорджоне, Дюрера, Мантеньи, ван Эйка, гравюры с произведений Микеланджело, Тициана. Рембрандт собирал персидские миниатюры, вазы, раковины, подлинные античные бюсты, китайский и японский фарфор, венецианское стекло, дорогие восточные ткани, костюмы различных народов, гобелены, музыкальные инструменты.

В 30-е годы Рембрандт – благополучный, удачливый, состоятельный художник, что отражается и в его произведениях.

РЕМБРАНДТ И САСКИЯ

Во многих картинах он изображает любимую жену Саскию. Особенно выделяется знаменитый Автопортрет с Саскией на коленях (1635, Дрезден, Государственная картинная галерея). Он показывает себя веселым кавалером с бокалом вина, который обнимает полуобернувшуюся Саскию, сидящую у него на коленях спиной к зрителю. Картина наполнена жизненной силой, энергией и пронизана любовью своей супруге. Автопортрет смело порывает с художественными канонами, выделяется живой непосредственностью композиции, свободной манерой живописи, мажорной, наполненной светом, красочной гаммой.

ПОПУЛЯРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ

Это время, когда Рембрандт доводит до совершенства свою технику живописи и графики, придавая своим творениям предельную выразительность и глубину. Изучая традиционные методы письма и подходы

к раскрытию тем, он в своем творчестве все более отходит от этих традиций. Вместо гладких, лессировочных мазков, которые наносятся тонкими слоями прозрачных и полупрозрачных красок поверх плотного слоя

красок и создающих единую живописную поверхность холста, он пишет картины резкими, пастозными мазками, постепенно отказываясь от подробно прописанных деталей.

К началу 40-х годов Рембрандт – популярный и высокооплачиваемый живописец. За 30-е годы им было написано около 60 заказных портретов. У него около 15 учеников. Одна из наиболее известных картин Рембрандта

этого периода – Даная (1636–1646, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

«ДАНАЯ»

Поместив мифологическую героиню в роскошном алькове богатого бюргерского голландского дома, он виртуозно прописывает бархатный полог, нарядно вышитые подушки, любуется лучами золотистого света, мягкими волнами заливающими Данаи. Это яркое воплощение эстетических взглядов художника в ней он как бы вступает в полемику с великими мастерами Возрождения: обнажённую фигуру Данаи, далекую от классических идеалов, он выполнил со смелой реалистической непосредственностью, а чувственно-телесной, идеальной красоте образов итальянских мастеров противопоставил красоту духовности и теплоты человеческого чувства.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАГЕДИИ

Работу над картиной он начал писать в период семейного счастья, в зените славы. Но в последующие годы многое изменилось: умирают трое детей Рембрандта, через несколько месяцев после рождения последнего сына, Титуса, скончалась любимая жена Саския, вскоре он лишается матери и сестер. Одним из последних портретов жены был Последний портрет Саскии.

В начале 40-х годов Рембрандт получает заказ от капитана отряда стрелков Франса Баннинг-Кока на большой групповой портрет отряда для парадного зала нового здания амстердамской стрелковой гильдии. Создается знаменитый Ночной дозор (1642, Амстердам, Рейксмузеум) (3,87–5,02 м). Отряд из 18 фигур представляет собой единую сплоченную группу, окруженную горожанами. Стрелки, выступающие в поход, выходят из арки здания на освещенную площадь, под развевающимся флагом. Групповой портрет приобретает характер своеобразной исторической картины, в которой Рембрандт воплощает свое представление о гражданских идеалах. Мнения современников о картине разделились: одни сразу увидели шедевр, другие, в том числе и заказчики, нашли, что картина не отвечает традициям группового портрета. Поэтому ее повесили в другое, более маленькое, не предназначенное для нее место, обрезав холст со всех сторон, что нарушило композицию картины. Несмотря на это она является непревзойденным образцом группового портрета, где каждому персонажу дана острая психологическая характеристика.

Героически-приподнятая композиция со сценой выступления гильдии стрелков по сигналу тревоги, историческая картина, пробуждающая воспоминания об освободительной борьбе голландского народа.

***“Ночной дозор”,
Рембрандт, 1642,
Рейксмузеум***

Портрет Хендрикье Стоффельс, 1657

50-е и 60-е годы ознаменованы созданием выдающихся шедевров, а также углублением конфликта художника с властями. Неудовольствие властей вызывало то, что его гражданской женой становится Хендрикье Стоффельс, бывшая служанка в доме Рембрандта. Художник не мог официально жениться на ней, т.к. по завещанию Саскии Рембрандт при заключении нового брака лишался бы права быть опекуном наследства своего сына Титуса. Церковь преследовала Хендрикье за ее связь, не освященную браком. Рембрандт неоднократно изображает Хендрикье, она становится его моделью.

В середине 1650-х годов Рембрандт обрел зрелое живописное мастерство. Стихии света и цвета, независимые и даже отчасти противоположные в ранних работах художника, теперь сливаются в единое взаимосвязанное целое. Горячая красно-коричневая, то вспыхивающая, то гаснущая трепетная масса светоносной краски усиливает эмоциональную выразительность произведений Рембрандта, как бы согревая их теплым человеческим чувством.

В центре творчества Рембрандта – человек, его внутренний мир, переживания и радости. Уделяя большое внимание портретам, он делает акцент на раскрытие душевного мира своих моделей. Рембрандт получает столь редкие в то время живописные заказы: Аристотель, размышляющий у бюста Гомера (1653, Нью-Йорк, Музей Метрополитен).

БАНКРОТСТВО

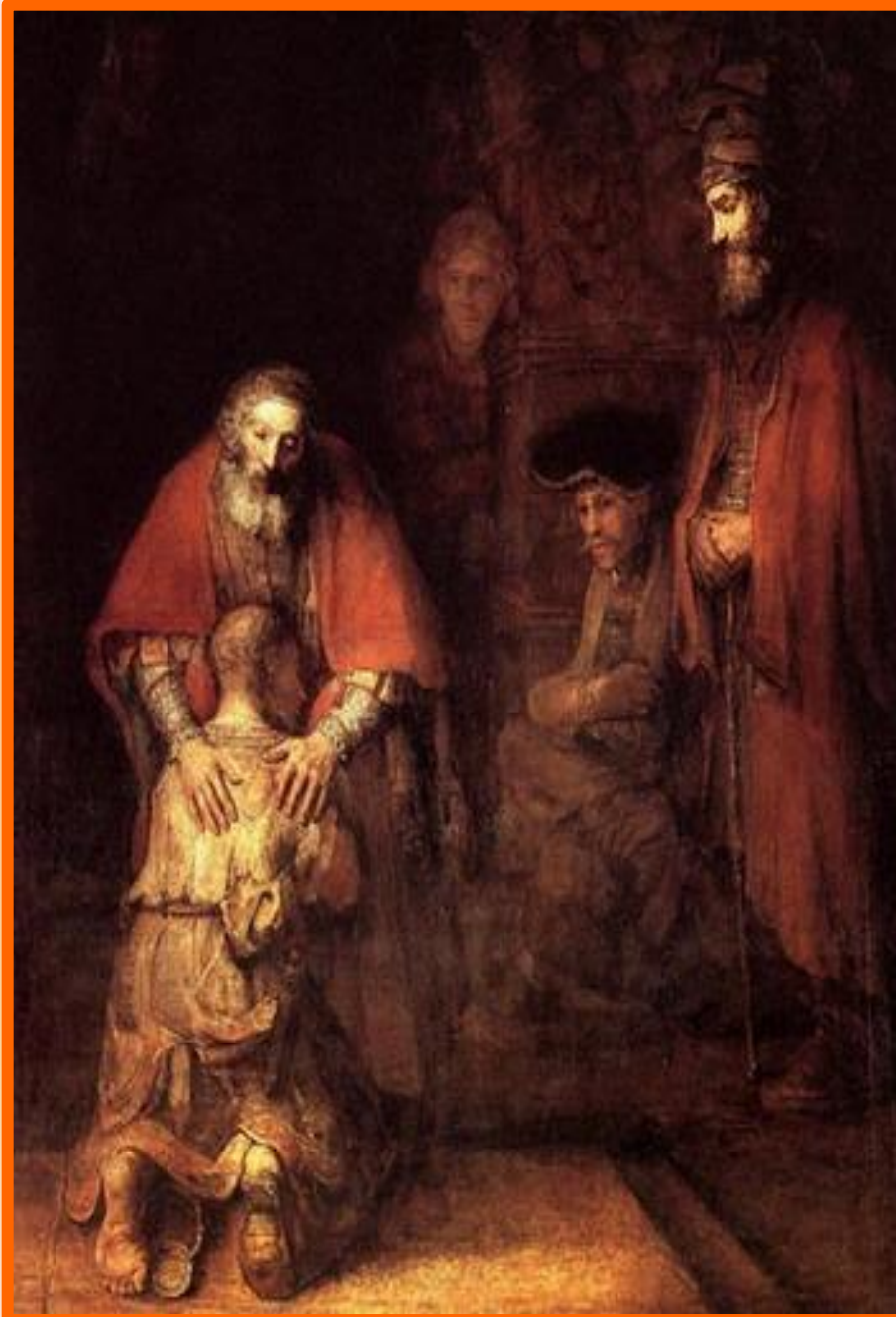
В 1656 по решению суда Амстердамская ратуша объявляет Рембрандта несостоятельным должником, была проведена опись имущества, в 1656–1658 состоялась его распродажа. Реальная стоимость имущества художника в несколько раз превосходила размеры его долгов: коллекция была оценена в 17 тыс. гульденов. Однако была продана всего за 5 тыс., дом был оценен вдвое дешевле его первоначальной стоимости. Но не все кредиторы были удовлетворены. И суд постановил, что все картины, которые будут создаваться художником, должны продаваться в счет погашения долгов, суд также лишил Рембрандта права иметь имущество, кроме носильных вещей и принадлежностей для рисования, что означало нищенское существование. Семья Рембрандта переезжает в беднейший квартал Амстердама. Титус после разорения отца, чтобы сделать свое имущество полностью недоступным кредиторам Рембрандта, составляет завещание, в котором все свое состояние оставляет сестре Корнелии, а Рембрандта назначает опекуном с правом пользования деньгами.

Несмотря на тяжелое положение Рембрандт продолжает писать.

РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН. АВТОПОРТРЕТ

В 1660 Титус и Хендрикье открывают антикварный магазин, куда Рембрандт был оформлен на работу экспертом. И хотя по решению суда вновь написанные Рембрандтом картины должны были переходить в распоряжение кредиторов, договор о найме его на работу, давал возможность художнику передавать свои произведения в антикварный магазин. Это позволило семье увеличить свои доходы и купить дом. Вновь художник обращается к автопортретам, к картинам на библейскую тему.

В 1663 умирает Хендрикье, которая по завещанию оставляет Титусу антикварный магазин, а Рембрандту – небольшое наследство. Рембрандт становится опекуном своей дочери Корнелии. После двухлетнего творческого перерыва он пишет ряд известных картин: Давид и Урия, 1665, Еврейская невеста, 1665, Семейный портрет. Но подлинным апофеозом всего творчества Рембрандта явилась картина Возвращение блудного сына (1668–1669, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). Неоднократно художник обращался к этой теме (наброски и эскизы встречаются уже в 30-е годы). На огромном холсте (260 × 205 см) со спины показана коленопреклоненная фигура сына, вернувшегося под отчий кров. В его фигуре воплощено раскаяние человека, прошедшего трагический путь познания жизни. Мудрое и одухотворенное лицо старика-отца, освященное великой добротой, принимающего и прощающего сына, – шедевр Рембрандта, мастера, умеющего проникать в душу своих персонажей, и показывать все их переживания на холсте. Это картина о страдании и великой любви.

В феврале 1668 Титус женился на Магдалене ван Лоо, но вскоре скончался. Это нанесло сокрушительный удар Рембрандту, и 8 октября 1669 он умирает на руках своей дочери Корнелии.

Рембрандт создал замечательные произведения почти во всех жанрах, пользовался разнообразной техникой письма (живопись, рисунок, офорт). Величайший мастер, он оказал влияние на многих известных художников.

Ореол славы вокруг имени Рембрандта не померк и после его смерти, он получил истинное признание как один из выдающихся живописцев всех времен.

По психологическим нюансам в портретах художник относится к лучшим портретистам Барокко ("Портрет Саскии", "Ночной дозор"). Творчество Рембрандта оказало значительное влияние на развитие мирового изобразительного искусства.

Всего Рембрандт создал более 250 картин, 300 гравюр и 1000 рисунков. О жизни великого художника Рембрандта, который создал "Данаю", "Ночной дозор" и "Возвращение блудного сына", в Амстердаме даже поставили мюзикл. В спектакле живописец предстает перед зрителями со всеми своими достоинствами и недостатками.

В Голландии 15 июля, день рождения Рембрандта, принято отмечать как национальный праздник.