

Рембрандт Харменс ван Рейн – поэт страдания и сострадания

Жизнь и эпоха.

Взлеты и падения великого художника.

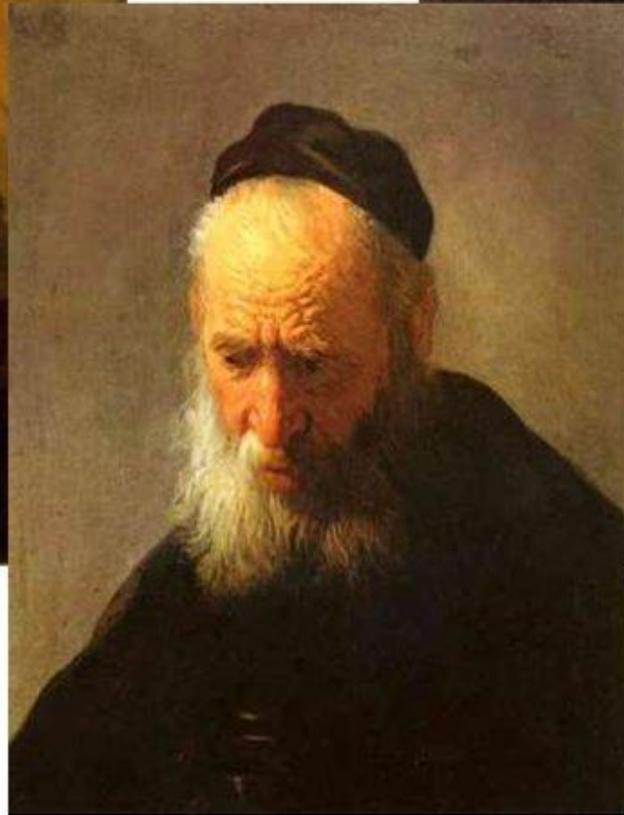
- Рембрандт достиг невероятного успеха как художник, однако его личная жизнь оказалась сплошной чередой потерь и разочарований.
- Фамилия художника «ван Рейн» означает «с Рейна», то есть с реки, на которой стояли семейные мельницы.
- Мать Рембрандта, Корнелия, была дочерью пекаря. С Харменом они поженились в 1589 году, когда обоим исполнилось по 21 году. В семье родились десять детей, предпоследний из них – Рембрандт. Родители художника прожили тихую жизнь, исполненную трудов, - отец умер в 1630 году, а мать – в 1640 – м.
- Из выживших братьев Рембрандта, трое продолжили семейную традицию, став мельниками и пекарями. Будущий художник оказался единственным в семье ребенком, получившим образование в Латинской школе в Лейдене.
- Основным источником информации о ранних годах его жизни служат книги Йоханнеса Орлерса, бывшего в то время мэром Лейдена. Во втором издании своей своеобразной книги – справочника, вышедшей в 1641 году, Орлерс поместил короткую биографическую справку о Рембрандте. Из нее мы узнаем, что первоначально Рембрандт обучался у местного живописца Якоба ван Сваненбурха. Он провел в его мастерской три года, а затем в 1624 году, на полгода перебрался в Амстердам – к известному мастеру исторической живописи Питеру Ластману.

Хронология жизни

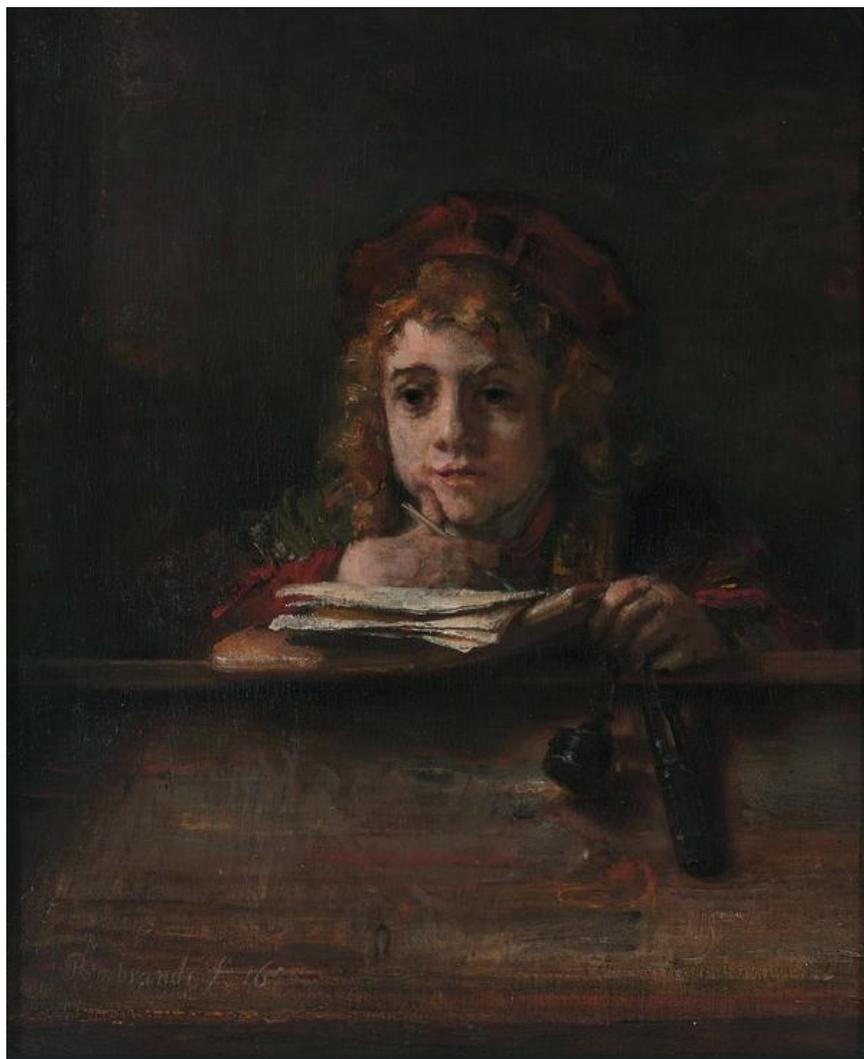
- **1606** Родился в Лейдене, девятым из десяти детей мельника Хармена и его жены Корнелии, дочери пекаря.
- **1620** Становится студентом Лейденского университета, но не приступает к занятиям. Учится художественному ремеслу у местного живописца Якоба ван Сваненбурха.
- **1624** Полгода проводит в Амстердаме, обучаясь у художника Питера Ластмана.
- **1625** Возвращается в Лейден и близко сходитя с молодым художником Яном Ливенсом.
- **1631** Переезжает в Амстердам. Живет в доме Хендрика ван Эйленбурха, торговца картинами.
- **1634** Женится на кузине Эйленбурха, Саскии.
- **1639** Покупает большой дом, свидетельствующий о преуспевании художника.
- **1641** Рождается Титус, единственный выживший ребенок Рембрандта и Саскии.
- **1642** Умирает Саския. Рембрандт заканчивает «Ночной дозор», самую крупную и самую знаменитую свою работу.
- **1649** Хендрикье Стоффельс становится любовницей Рембрандта.
- **1652** Война между Британией и Нидерландами пагубно влияет на рынок сбыта произведений искусства, и Рембрандт испытывает первые финансовые трудности.
- **1656** Оказывается на грани разорения и вынужден распродать все свое имущество.
- **1660** Переезжает в еврейский ремесленный квартал в Амстердама, едва сводит концы с концами.
- **1663** Хендрикье умирает, оставив после себя маленькую дочь.
- **1668** Титус женится, но к концу того же года неожиданно умирает.
- **1669** Рембрандт умирает 4 октября в возрасте 63 лет. Похоронен на амстердамском кладбище Вестеркерк.

Отец и мать Рембрандта

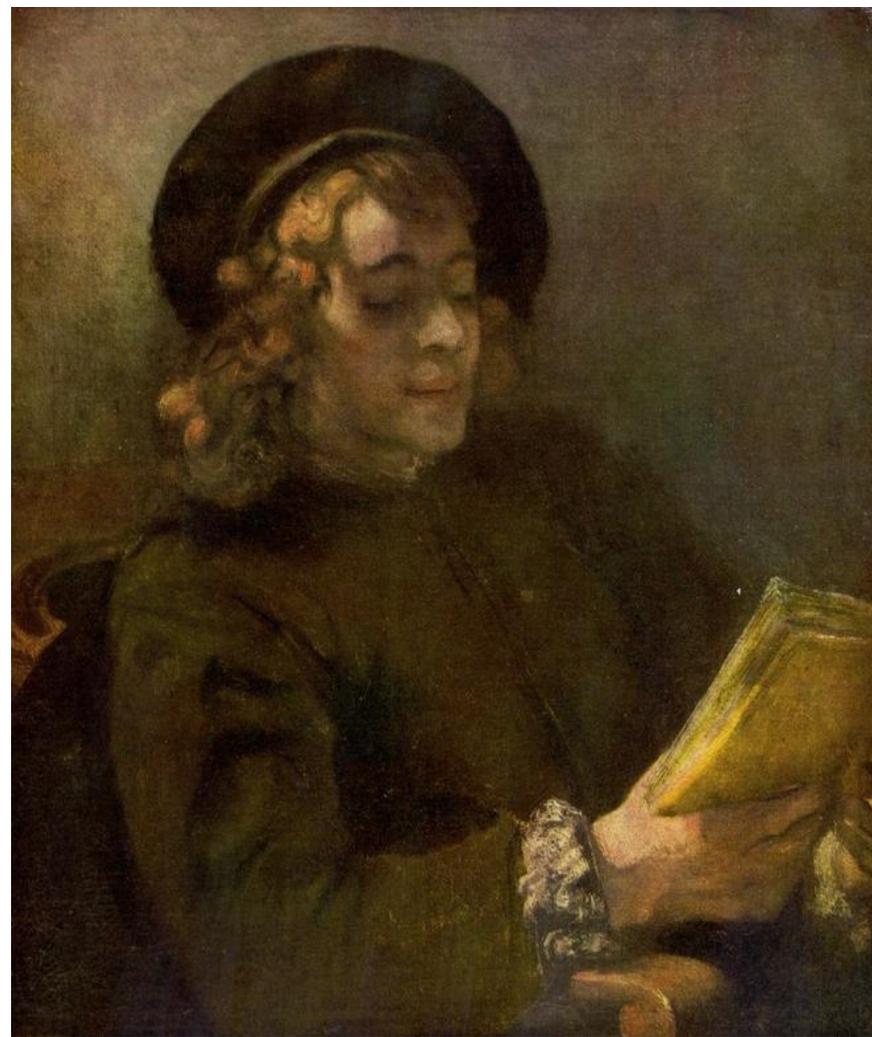

Сын Рембрандта

Титус за партой

Читающий Титус

Саския

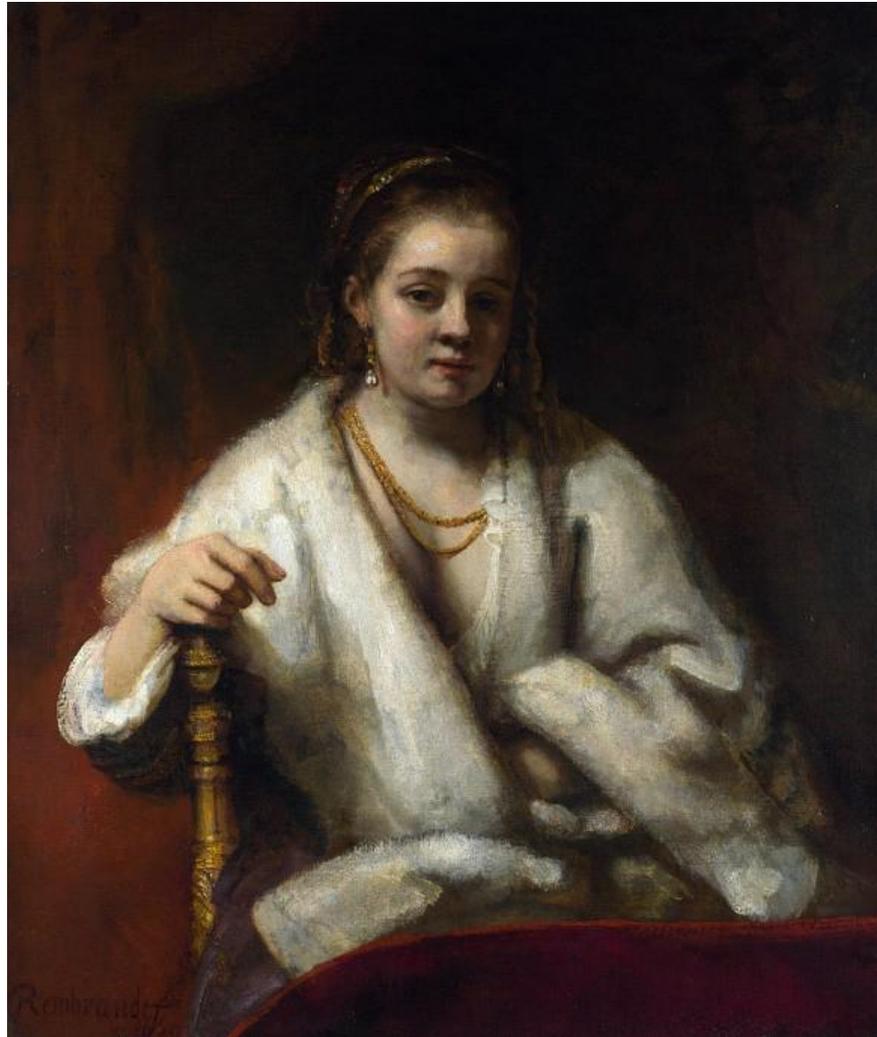

Смеющаяся Саския

Саския в красной шляпе

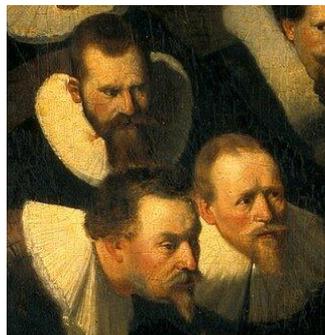
Хендрикье Стоффельс

Знаменитые работы.

Урок анатомии доктора Тюльпа.

Три врача, склонившиеся над трупом испытывают самые разные ощущения и чувства. Это любопытство, благоговейный страх и даже подступающая дурнота.

Лицо доктора Тюльпа сосредоточенно и спокойно. Видно, что этот человек занимается своим любимым делом.

Труп, служащий наглядным материалом, выглядит устрашающе. В то время врачам разрешалось вскрывать только трупы казненных преступников.

Правой рукой, держащей пинцет, доктор Тюльп приподнимает мышцы рассеченной руки, заставляя тем самым сгибаться ее пальцы.

Урок анатомии доктора Тюльпа.

- Эта картина, написанная вскоре после переезда Рембрандта в Амстердам, продемонстрировала высочайшее мастерство художника столичным жителям. В те времена групповые портреты были очень популярны в Голландии. По традиции на них изображались либо выступающие на войну против Испании ополченцы, либо представители ремесленных цехов. Ранние образцы групповых портретов отличались несовершенством композиции. Фигуры на них располагались в ряд, как на школьной фотографии. Рембрандт совершил подлинную революцию, показав динамичную композицию и «оживив» своих персонажей.

Даная

Чарующий блеск золота

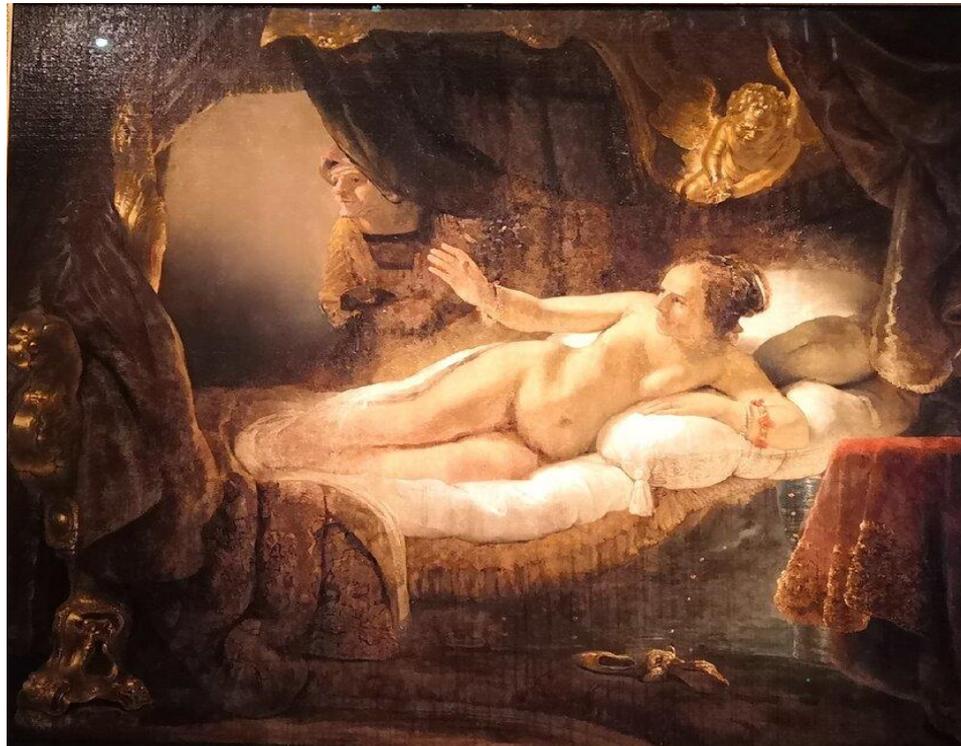
Основание кровати покоится на резной подставке в виде колонны, богато украшенной металлической инкрустацией.

Над пологом кровати расположена золотая фигура Купидона со сложенными руками.

Лежащие на полу туфли Данаи, искусно украшенные золотистым материалом, символизируют домашний очаг.

Занавески над кроватью тоже золотые, а под ними мы видим расшитую золотом красную скатерть.

Даная

- Эту картину по праву считают одной из вершин в творчестве Рембрандта и лучшим изображением обнаженной женской натуры в живописи XVII века. Между тем споры вокруг нее не утихают. Техническое совершенство Рембрандта тут не вызывает сомнений, разногочия касаются сюжета. Изображенная на полотне женщина явно ждет кого – то (или чего – то), что дает основания идентифицировать ее образ с Данаей. Согласно греческой мифологии, Даная была соблазнена Юпитером, принявшим облик золотого дождя. Сам дождь на картине отсутствует, но мы ощущаем его присутствие в виде золотого света, проникающего сквозь занавеси и освещающего тело женщины. Вместе с тем существуют десятки других версий – в героини картины предлагается, например, библейская Далила, ожидающая Самсона, или Венера, ожидающая Марса.

Автопортрет

Технические приемы

Широкими, густыми мазками написан тюрбан на голове художника. Такой тюрбан можно встретить на нескольких автопортретах Рембрандта.

Непослушные волосы, спадающие на правое плечо Рембрандта, исполнены необыкновенно энергично.

Выступающий край нижней рубашки процарапан торцом кисти по белой краске – этот прием позволил воссоздать фактуру ткани.

Левая рука и кисти едва намечены несколькими расплывчатыми мазками кисти.

Автопортрет

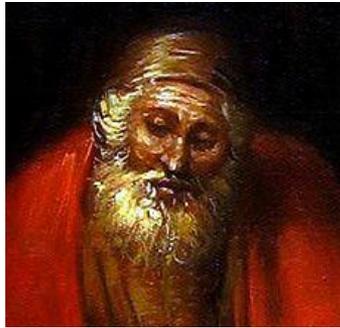
- Создавая этот автопортрет, Рембрандт отказался от театральных приемов, свойственных его ранним автопортретам, и изобразил себя очень просто. Мы не найдем здесь экзотических одеяний и поз. В левой руке художник держит палитру, кисть и муштабель (деревянная палочка с шариком на конце, служащая художнику опорой при выполнении мелких деталей). Однако и сама рука, и вся нижняя часть картины лишь намечены, основное же внимание сосредоточено на голове. Значение двух кругов на стене до сих пор не выяснено и остается предметом нескончаемых споров. Некоторые исследователи полагают, что круги символизируют полушария Земли. Другие считают их абстрактными фигурами, помещенными сюда Рембрандтом исключительно для оживления фона.

Возвращение блудного сына

Сила экспрессии

Голова отца – один из самых незабываемых образов Рембрандта. Все в ней – сострадание и всепрощение

Лицо блудного сына, прижатое к груди отца, скрыто от нас, но совершенно очевидно, что оно выражает искреннейшее раскаяние.

Лежащие на плечах блудного сына руки передают глубокую нежность отца.

Стоящая справа фигура – скорее всего, старший сын, исполненный добродетелей. Его лицо выражает непонимание и с трудом сдерживаемый гнев.

Возвращение блудного сына

- История о блудном сыне – один из самых известных библейских сюжетов. Он использовался многими художниками. Рембрандт не был исключением и неоднократно обращался к нему. В Библии речь идет о сыне богатого человека, попросившем отца выделить ему свою часть наследства, покинувшем родной дом и истратившем деньги в кутежах и распутстве. Нищий и больной сын возвращается к отцу, и тот радостно приветствует его, чем вызывает гнев со стороны второго сына, проведшего всю свою жизнь в трудах. Отец объясняет ему, что его брат «был мертв, но возвратился к жизни».

Возвращение блудного сына

- Точная дата написания картины не установлена, но считается, что это одна из последних работ Рембрандта. Действительно, это произведение выглядит завещанием, подводящим итог жизненных скитаний художника. Картина полна нежности и сострадания. Британский искусствовед Кеннет Кларк писал, что всякий, кто хоть раз видел ее, согласится с тем, что перед ним «величайшее полотно из всех когда – либо созданных рукой художника».

Шедевр. Ночной дозор.

Ночной дозор.

- Это самая известная картина Рембрандта. Этот групповой портрет разительно отличается от полотен других художников драматическим освещением и естественностью персонажей.

Ночной дозор.

- На картине изображен капитан Кок (в центре), отдающий лейтенанту Виллему ван Рейтенбургу (в золотом камзоле) приказ о наступлении. Все показанные на картине офицеры размещены в соответствии с уплаченными ими Рембрандту гонораром.

Ночной дозор.

Драма и подробность
Боевой талисман

- Повернувшись лицом к зрителю девушка, чье платье написано густыми белилами в технике импасто, резко выделяется на окружающем темном фоне и может быть интерпретировано как боевой талисман кампании. Мертвая птица, прикрепленная к ее поясу, вероятнее всего, имеет отношение к форме аркебузирова, чьи шляпы украшены птичьими лапами.

Ночной дозор.

Драма и подробность.

Мушкетеры.

- В мирное время, когда заказана была эта картина, народное ополчение представляло собой скорее церемониальную, нежели боевую, единицу. Однако офицерам полка хотелось подчеркнуть свою роль защитников города. Аркебузиры всегда носили огнестрельное оружие – аркебузы и мушкеты, - и Рембрандт тщательно воссоздает все детали вооружения. Этот ополченец чистит свой мушкет, выдувая с полки сгоревший порох.

Ночной дозор.

Драма и подробность.

Красные отражения.

- Красные камзолы офицеров перекликаются с ярким красным кушаком капитана Кока. Рембрандт написал ткань широкими мазками тонко разведенной красной краски по коричневому фону, создав складки за счет чередования более светлых и более темных тонов.

Ночной дозор.

Драма и подробность.

Барабанщик.

- На самый край полотна помещена фигура барабанщика. Барабанщик был единственным персонажем картины, не заплатившем художнику за портрет, - возможно, это было связано с тем, что, в отличие от остальных офицеров, он не принадлежал к зажиточному классу.

Ночной дозор.

Драма и подробность.

Капитан Кок.

- Капитан Кок принадлежал к правящей верхушке Амстердама. Он быстро получил чин капитана народного ополчения и стал бургомистром. Его фигура доминирует на полотне, возвышаясь над фигурой лейтенанта, стоящего рядом. Делая шаг и вытянув вперед руку, капитан Кок показывает отряду направление движения.

Ночной дозор.

Драма и подробность.

Узоры.

- На картине в подробностях изображен украшенный золотым шитьем и жемчугом край лейтенантского костюма. Поверх палево – желтого фона Рембрандт написал коричневой краской завитки и петли, сливающиеся с наложенными способом импасто штрихами коричнево – желтой и белой краски. На камзол падает четкая тень от протянутой руки капитана Кока.

Стиль и техника.

Мастер «золотого века»

- Гений Рембрандта настолько ярок, что художник признан не только выдающимся голландским живописцем XVII века, но и одним из величайших художников всех времен и народов.
- Основу наследия Рембрандта составили портреты и картины на религиозные темы. Но список жанров, в которых он работал, этим далеко не исчерпывается. Художник писал исторические, мифологические и аллегорические полотна, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Некоторые из картин Рембрандта настолько оригинальны, что не вписываются в традиционную жанровую систему. Кроме этого, Рембрандт был превосходным гравером и рисовальщиком. Если переходить на цифры, то он оставил нам около 400 картин, почти 300 гравюр и более 1000 рисунков.

Стиль и техника.

Жанровые картины и натюрморт.

- Рембрандт, при всей своей привязанности к современности, избегал социальных анекдотов в живописи, столь популярных в тогдашней среде. Правда, некоторые его работы принято называть жанровыми, но на самом деле они или являются гибридом, располагаясь на границах жанров, или вообще не идентифицируются в социальном плане. Например, в начале своего творческого пути Рембрандт довольно часто писал головы – в основном стариков. Эти рисунки – одновременно и портреты, и жанровые этюды. В зрелые годы художник написал серию портретов молодых девушек и женщин. Они одеты как служанки и часто держат в руках щетку или выглядывают из окна, как эта «Девушка, облокотившаяся на подоконник». Натюрморты Рембрандта можно пересчитать по пальцам, но среди них есть два общепризнанных шедевра – на них изображена туша быка («Освежеванный бык»).

Девушка, облокотившаяся на подоконник

Освежеванный бык

Стиль и техника.

Рисунки.

- Рембрандт, за исключением последних десяти лет жизни, много рисовал. Иногда это этюды к будущим картинам или гравюрам, но есть среди рисунков и самостоятельные работы. До 1640 – х годов художник предпочитал красный и черный мел, но позже стал использовать тушь. В ранние годы Рембрандт рисовал птичьим пером, затем его сменило тростниковое перо – оно позволяло писать мягче и шире, сближаясь с кистью.

Эскизы голов

Шах Джехан с соколом на лошади

Стиль и техника.

Портреты.

- Приблизительно две трети дошедших до нас картин Рембрандта и четверть его гравюр составляют портреты. Пик творчества Рембрандта как портретиста приходится на 1630 – е годы, когда богатые амстердамцы выстраивались возле его мастерской буквально в очередь. Кроме того, Рембрандт написал целую серию неформальных портретов членов своей семьи.

Сюзанна ван Коллен, жена Жана Пел
ликорна, и её дочь

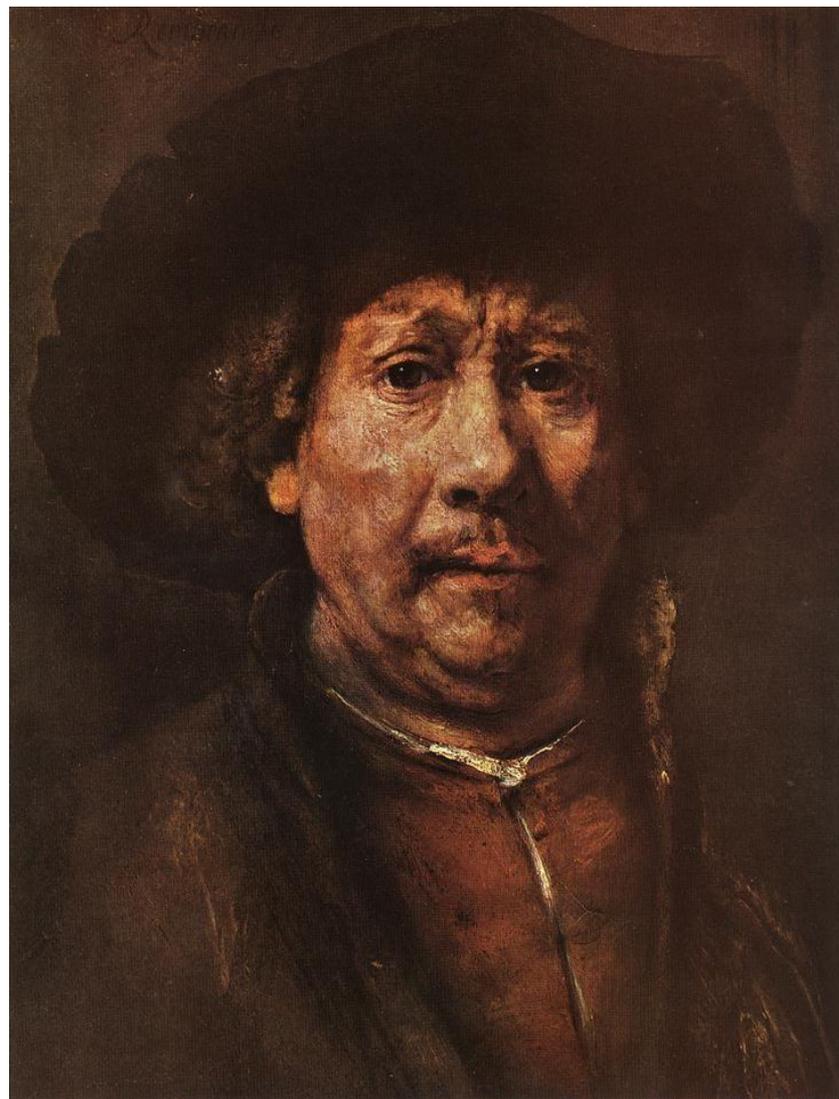

Портрет Корнелиуса Тромпа

Стиль и техника.

Автопортреты.

- Сохранилось около 30 автопортретов Рембрандта. Когда Рембрандт писал свои бесчисленные автопортреты, - то позволял себе быть более свободным. Эта техническая широта, безоглядность и деканонизация в использовании различных приемов фиксируются с 1640 – х годов и становятся нормой в работах позднего периода.

Стиль и техника.

Автопортреты.

- Аналогичным образом менялось отношение Рембрандта к цвету. Его ранние картины были холодными по тону – основное внимание художник тогда обращал на работу кистью. С 1640 – х годов краски Рембрандта теплеют, а в палитре начинают преобладать густые коричневые тона. В поздних работах гамма художника смещается в сторону красного и золотисто – коричневого. Одновременно распределение светотени и тени на полотнах как бы взрывает ограничивающие его раньше рамки.

Стиль и техника.

Автопортреты.

- Рембрандт отказывается от использования единственного источника света. Он усложняет свет, делая его мерцающим и загадочно — приглушенным. Возникающие при этом мягкие тени плавно сливаются с фоном картины. На ранних автопортретах художник изображает себя в картинных позах и необычных роскошных нарядах, поздние же лишены этой театральности.

Стиль и техника.

Автопортреты.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Автопортрет в 23 года.1629.

Рембрандт. Автопортрет в вельветовом берете.1634г. Берлин

Стиль и техника.

Гравюры.

- Рембрандт был выдающимся гравером. Техника гравюры появилась в начале XVI века, и он стал первым художником, оценившим ее огромные возможности.

Сухая игла, резец

Спящая собака

Доктор Фаустус

Стиль и техника.

Религиозные образы.

- Второе место после портретов в наследии Рембрандта занимают картины на религиозные темы. Рембрандт был, по всей видимости, единственным голландским живописцем, регулярно обращавшимся к библейской истории. Именно она вдохновила художника на создание «Пира Валтисара» и ряда полотен, иллюстрирующих важнейшие события Библии (включая несколько «портретных» изображений Христа).

Стиль и техника.

Классическая история и мифология.

- Сюжеты из древней истории и мифологии довольно редко встречаются на полотнах Рембрандта, хотя при этом некоторые из них пользуются большой известностью.

Заговор Юлия Цивилиса

Картинная галерея.

Волшебник светотени.

- Прошедший знаменательную эволюцию, Рембрандт создал уникальный и гармоничный художественный мир. У этого мира есть ряд родовых черт – по ним полотна Рембрандта узнаются с первого взгляда. Его живопись построена не на разнообразии цвета, но на разнообразии тонов, на гармонии световых отношений. Непременный мягкий свет обволакивает его персонажей, картины приобретают пространственную глубину, а светотень становится не просто характеристикой письма, а мощным средством композиции и основой знаменитого рембрандтовского психологизма. И в этом с Рембрандтом вряд ли сравнится кто – нибудь из живших на Земле художников.

Свадебный пир Самсона

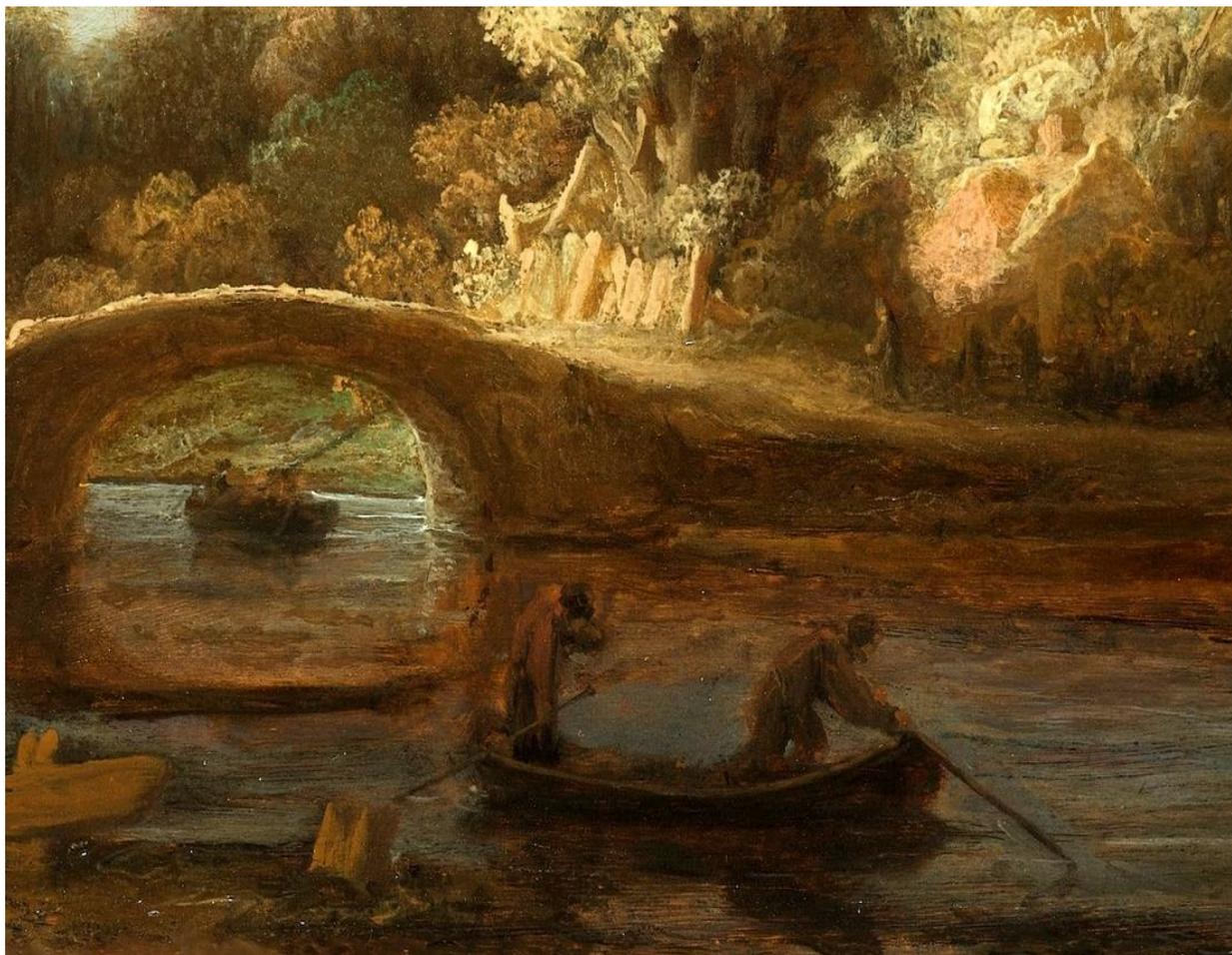
Одна из картин, написанных на ветхозаветные сюжеты. Библейскую историю Рембрандт знал буквально наизусть.

Во время написания полотна он – счастливый человек и преуспевающий художник, для которого нет ничего невозможного. Он даже как бы бравирует своим мастерством. В «Свадебном пире» обращает на себя внимание напряженная драматургия полотна и его глубокий психологизм.

Пейзаж с каменным мостом

К 1630 – м годам относятся первые пейзажи Рембрандта. Эта картина – из их числа. Говоря о художнике, меньше всего считают его пейзажистом, и тем не менее – высочайшая техника этой работы очевидна, а светящиеся цвета долго не изглаживаются из памяти зрителя.

Христос в Эммаусе

Евангелие – любимейшая тема Рембрандта. Именно в 1640 – годы Рембрандт становится величайшим, ни на кого не похожим художником. Для его живописи этого периода характерны богатство светотени и теплота колорита, в котором преобладают сочетания красных и золотисто – коричневых тонов.

Музеи мира.

Рейксмюсеум.

- Помимо обширного собрания работ Рембрандта, в музее хранится свыше 5000 картин и 30000 скульптур и произведений прикладного искусства, а также уникальная подборка гравюр и рисунков.

Главный вход в Рейксмюсеум. Это здание является одной из достопримечательностей Амстердама. Во времена его строительства оно было самым крупным в стране. Длина фасада свыше ста метров.

Музеи мира.

Рейксмюсеум.

- В коллекции музея имеется «Урок анатомии доктора Иоханна Деймана», еще один групповой портрет врачей работа Рембрандта.

Музеи мира.

Рейксмюсеум.

- «Портрет Титуса в монашеском облачении». Эта картина, изображающая единственного сына Рембрандта, находится в собрании Рейксмюсеума.

Дом Рембрандта

- В Амстердаме есть еще один музей, связанный с именем Рембрандта. Это дом, в котором художник прожил с 1639 года по конец 1650 – х годов. Дом был построен в 1606 году, являясь ровесником самого художника. После того как Рембрандт вынужденно покинул его, дом переходил из рук в руки, пока в 1906 году не был приобретен городскими властями Амстердама и не превращен в музей, получивший название – «Дом Рембрандта».

