

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Фламандская живопись
XVII века

УДК 75(493)“16” (084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Фламандская живопись XVII века

Елена Матвеева

Фландрии в XVII столетии предстояло стать одним из крупных центров стиля барокко, но нигде этот стиль не имел такого противоречивого характера, нигде так явно не вторгался в него реализм. Нигде искусство ведущих мастеров не излучало такого всепобеждающего оптимизма, любви к жизни, грубоватого, но здорового ощущения красоты окружающего мира, а также настроения радости и наслаждения жизнью. Художники украсили дворцы фламандской знати, городские ратуши, дома цеховых организаций, рынки. Для восстанавливаемых после войны и вновь возводимых католических храмов требовалось живописное убранство. Назначение работ и обусловило монументальность картин, поражающих декоративной красочностью, пышностью и виртуозной техникой. Все это и называют особенностями фламандской живописи в период ее расцвета.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1472-5

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@mail.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 30.01.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0803740

АНТОНИС ВАН ДЕЙК

Семейный портрет. 1619. Холст, масло. 113,5 × 93,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Фламандская живопись XVII века

Во второй половине XVI столетия Фландрия и Голландия входили в состав Нидерландов — страны, расположенной в низовьях рек Шельды, Мааса и Рейна. Эта небольшая страна была одной из передовых в тогдашней Европе, но свободной она не была. Нидерланды подчинялись власти испанских Габсбургов. Долгая и ожесточенная борьба против гнета испанской монархии началась со стихийного восстания против католицизма, а потом переросла в общенациональное движение за независимость, которое продолжалось до начала

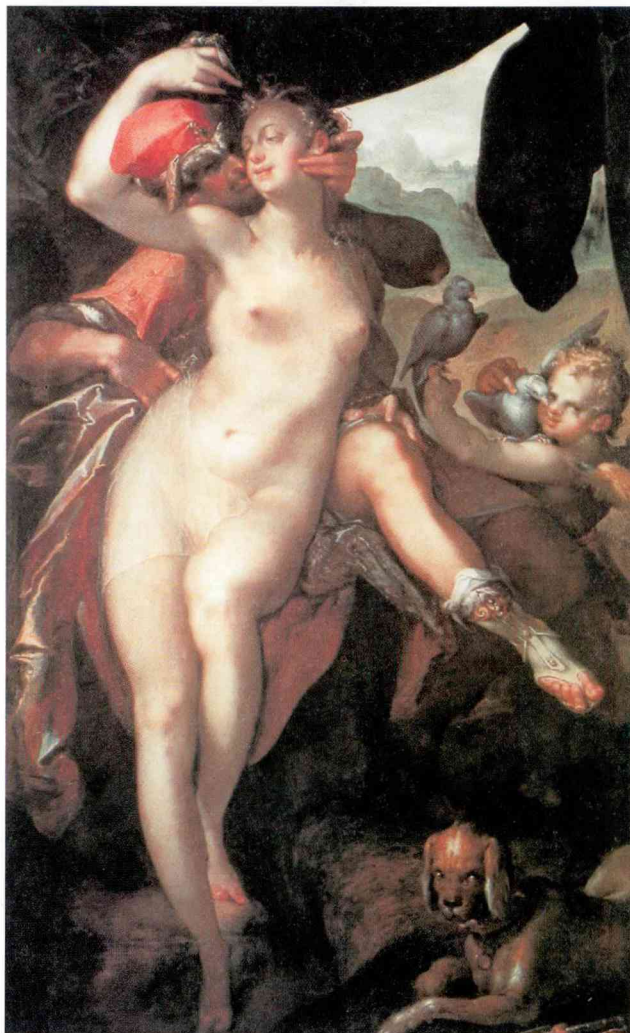
XVII века. Это была первая в мире буржуазная революция.

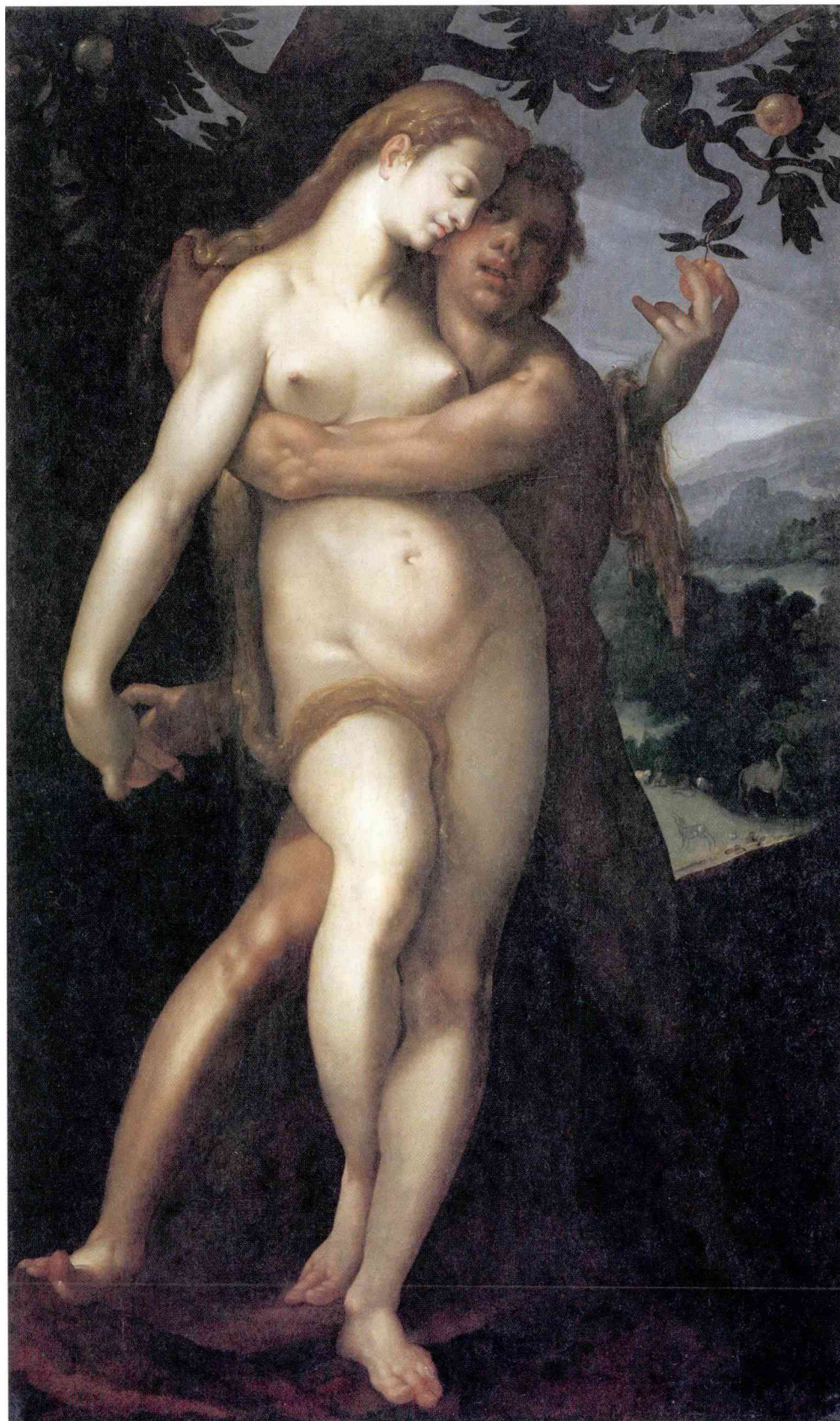
В ходе борьбы за политическую и религиозную свободу произошло разделение Нидерландов на Южные и Северные. Семь северных протестантских провинций отстаивали свою независимость и образовали буржуазную республику, которая стала называться Голландией по имени самой развитой провинции. Южные провинции получили название Фландрия по имени своей самой большой области и остались под управлением католической Испании.

БАРТОЛОМЕУС СПРАНГЕР

Венера и Вулкан. Около 1610

Холст, масло. 140 × 95 см. Музей истории искусства, Вена

БАРТОЛОМЕУС
СПРАНГЕР
Адам и Ева
Дерево, масло
137,7 × 81,3 см
Национальный
художественный музей
Латвии, Рига

На с. 5 справа:

БАРТОЛОМЕУС
СПРАНГЕР
Венера и Адонис. 1597
Холст, масло. 163 × 104,3 см
Музей истории искусства,
Вена

На с. 7 слева:

БАРТОЛОМЕУС
СПРАНГЕР
Поклонение волхвов
Около 1595
Холст, масло. 199,8 × 143,7 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 7 справа:

БАРТОЛОМЕУС
СПРАНГЕР
*Отдых на пути
в Египет. Холст, масло*
Национальный
художественный музей
Латвии, Рига

Как страна раскололась на две части, так и живопись разделилась на две большие и непохожие национальные школы — голландскую и фламандскую.

В первой половине XVII столетия Фландрия находилась на подъеме: процветала промышленность, торговля и все виды искусства, но особое значение приобрела живопись, на нее был огромный спрос. Художники украшали дворцы фламандской знати, городские ратуши, дома цеховых организаций, рынки. Для восстанавливаемых после войны и вновь возводимых католических храмов требовалось живописное убранство. Назначение работ и обусловило монументальность картин, поражающих декоративной красочностью, пышностью и виртуозной техникой.

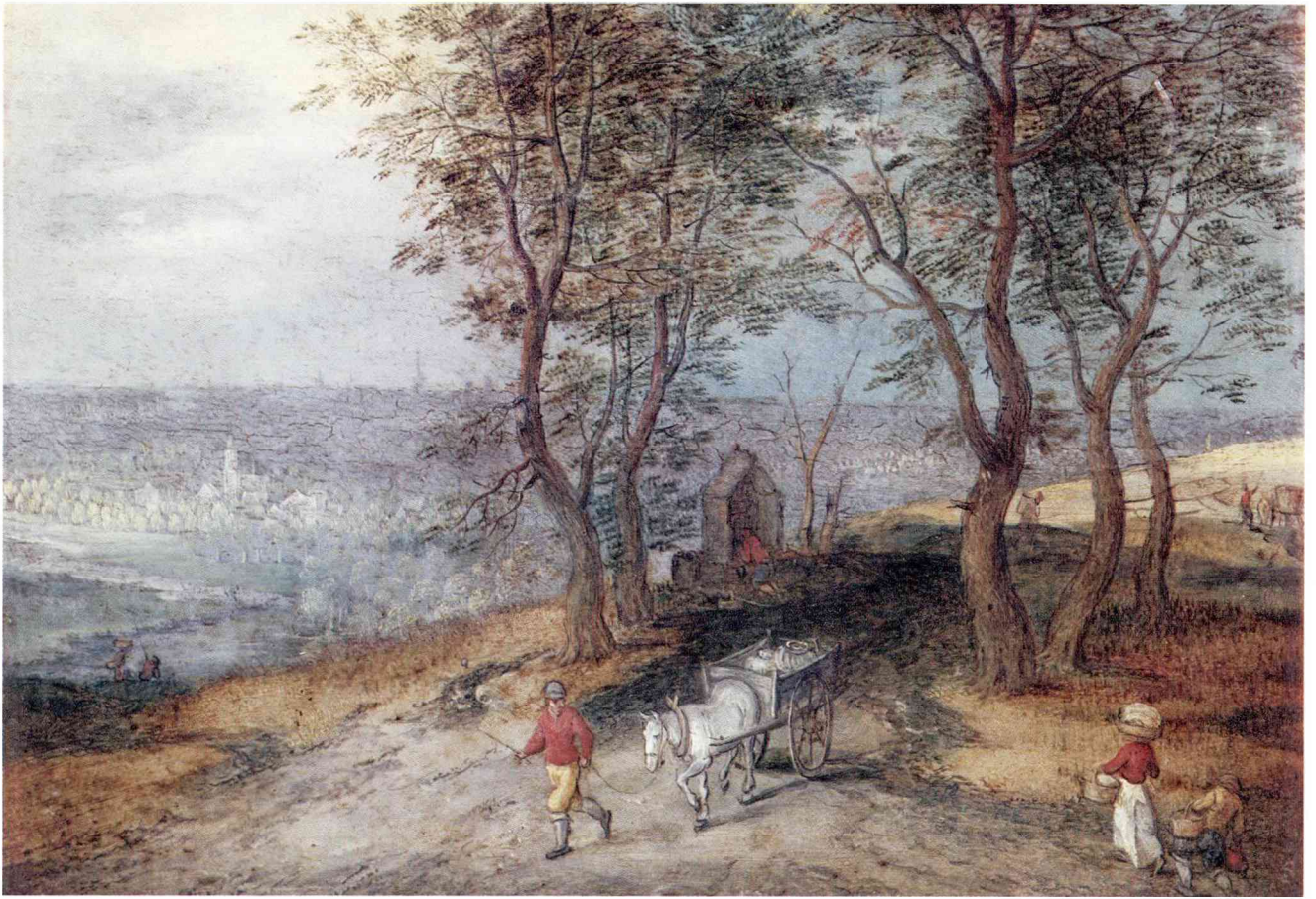
Фландрии в наступившем столетии предстояло стать одним из крупных центров стиля барокко, но нигде этот стиль не имел такого противоречивого характера, нигде так явно не вторгался в него реализм. Нигде искусство ведущих мастеров не излучало такого всепобеждающего оптимизма, любви к жизни, грубоватого, но здорового ощущения красоты окружающего мира, а также настроения радости и наслаждения жизнью. Все это и называют особенностями фламандской живописи в период ее расцвета.

Бартоломеус Спрангер (1546–1611) родился в Антверпене, с одиннадцати лет учился живописи, а затем работал в Париже, Лионе, Милане и Парме. В Риме он украшал замок кардинала Фарнезе и находился на службе у Папы Пия V, писал религиозные картины и сделал копию «Страшного суда» Микеланджело.

В 1575 году, будучи уже известным художником, Спрангер переселился в Германию, где стал придворным художником у императора Максимилиана II, а в следующем году — у его сына и преемника Рудольфа II. Император Рудольф, своенравный меланхолик, меценат и крупнейший коллекционер, перенес столицу в Прагу, окружил себя талантливыми поэтами и художниками, учеными и философами, алхимиками и астрологами. Переехал с ним в Прагу и Спрангер, который пользовался благосклонностью императора, получил от него собственный герб и дворянство и прожил здесь до конца жизни, а умер за год до смерти императора. При дворе Спрангер писал аллегорические и мифологические композиции, и особенно ярко его индивидуальность проявилась в картинах с парными фигурами Венеры, Марса, Адониса, Вулкана.

На формирование стиля Спрангера оказала влияние живопись Пармиджанино, с которой он позна-

комился в Италии. Пармиджанино относят к маньеристам. Так принято называть стиль, появившийся между эпохами Высокого Возрождения и барокко и характеризующийся метафорической насыщенностью, пристрастием к гиперболе и гротеску. На картинах маньеристы изображали удлинённые фигуры людей в напряжённых позах и неожиданных ракурсах, а также оптические эффекты. Однако у Спрангера по сравнению с его кумиром Пармиджанино, у которого рисунок и колорит изысканно-грациозны, а красота холодновата, перечисленные особенности стиля выглядят даже несколько нарочито и чрезмерно, иногда грубовато, всегда чувственно, а иногда откровенно эротично.

В культурной среде, сложившейся при пражском дворе, появилось такое понятие, как рудольфианское искусство и рудольфианцы. Спрангер справедливо считается основоположником этого искусства и главой художников-рудольфианцев. Его творчество задавало тон всей пражской художественной колонии, а особенности его манеры оказали большое влияние на живописцев Европы и Нидерландов в частности.

Ян Брейгель Старший по прозвищу Бархатный (около 1568–1625) родился в Брюсселе и был вторым и наиболее талантливым сыном знаменитого Питера Брейгеля Старшего, прозванного Мужиким. Он учился в Антверпене, три года путешествовал по Италии, был деканом антверпенской гильдии художников, а с 1610 работал при брюссельском дворе наместников испанского короля — его дочери инфанты Изабеллы и ее мужа Альбрехта. Яна Брейгеля связывала тесная дружба с главой фламандских живописцев Рубенсом.

Бархатным художника прозвали за мягкий, «бархатный» живописный почерк, тонкое декоративное чутье и необычайную прелесть палитры. Раньше Яна Брейгеля называли также Цветочным, потому что «кошек» художника — пейзаж и цветы. Его пышные букеты и цветочные венки, которыми он окружал мадонн и святые семейства Рубенса, отличаются тщательной и тонкой отделкой каждого цветка и лепестка.

Пейзажи, обычно небольшого формата, в «бархатной» сине-зеленой гамме, Ян Брейгель любил оживлять человеческими фигурками — персонажами Священного Писания, мифологии, народного быта и множеством животных.

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Поклонение волхвов. 1598
Дерево, масло. 32,9 × 48 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 8:

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Часовня под деревьями
Дерево, масло
Картинная галерея, Дрезден

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Прибрежный пейзаж с призыванием апостолов Петра и Андрея
Дерево, масло
Картинная галерея, Дрезден

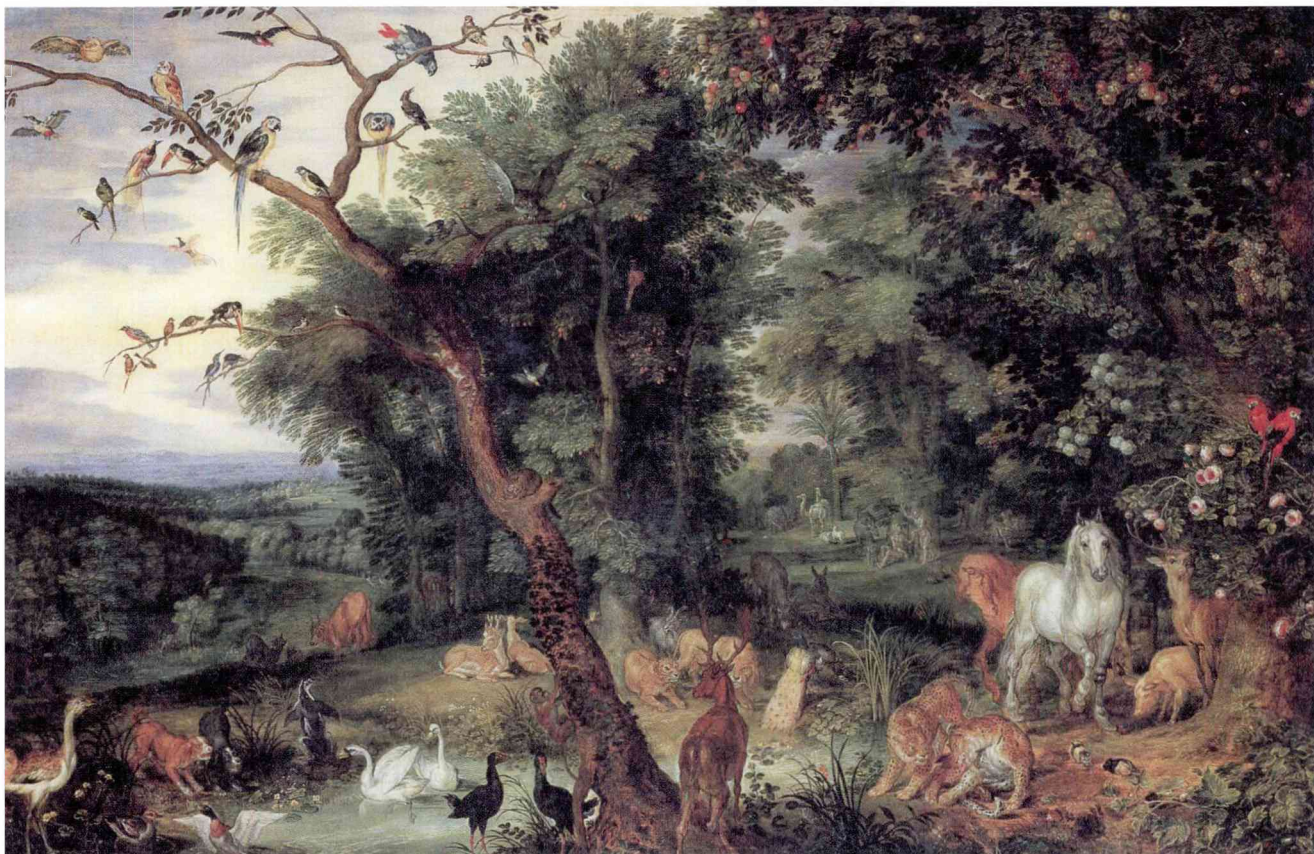
ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Речной пейзаж с дровосеками
 Дерево, масло. Картинная галерея, Дрезден

На с. 11 сверху:

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Рай. 1616. Дерево, масло
 52 × 83,5 см. Музей искусств, Будапешт

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Большой рыбный рынок. 1603
 Дерево, масло. 58,5 × 91,5 см
 Старая пинакотека, Мюнхен

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Аллегория Вкуса. 1618. Дерево, масло. 64 × 108 см. Прадо, Мадрид

АБРАХАМ ЯНСЕНС
Олимп. 1615–1620
Холст, масло. 207 × 240 см. Старая пинакотека, Мюнхен

Рассматривая массу любопытных деталей на картинах Яна Брейгеля, невольно вспоминается, что первой его учительницей была бабушка, художница-миниатюристка. На пейзажах можно в подробностях разглядеть, чем нагружена телега, едущая по дороге, и даже яблоки в корзинке у женщины, хотя сама корзинка не больше спичечной головки!

Ян Брейгель Старший оставил после себя очень много картин, его лучшие произведения стали блестящими образцами в области миниатюрной живописи.

Живописца из Антверпена Абрахама Янсенса (около 1573–1632), автора религиозных, мифологических и аллегорических картин, называют предшественником Рубенса, хотя он был старше всего на четыре года и даже выступил однажды его соперником. Обоим были заказаны картины для украшения зала заседаний ратуши. Картина Янсенса произвела не меньшее впечатление, чем картина Рубенса. Янсенса хвалили за динамичный рисунок, красоту могучей мускулатуры персонажей, контрасты света и тени. Говорили, что он многому научился в Италии. Правда, в скором времени стало ясно: у Рубенса не может быть соперников.

Пауль де Вос (1591–1678) — художник-анималист работал в стиле барокко. Он изображал сцены охо-

Вверху:
ПАУЛЬ ДЕ ВОС, ЯН ВИЛЬДЕНС
Травля оленя. Холст, масло. 212 × 347 см. Прадо, Мадрид

Внизу:
ПАУЛЬ ДЕ ВОС, ЯН ВИЛЬДЕНС
Травля кабана. Холст, масло. 109 × 192 см. Прадо, Мадрид

ты на медведей и кабанов, охотничьих собак, догоняющих и терзающих оленей, волков, напавших на лошадь, а также отдельные фигуры животных. Огромные полотна украшали охотничьи замки и пользовались большим успехом. Они привлекали не только необыкновенной экспрессией, но и жизненностью, то есть хорошим знанием анатомии животных. Благодородный колорит лишь изредка озаряет красная вспышка, но это не лужа крови, разумеется, а, к примеру, седло на лошади.

Занимательны сюжеты Пауля де Воса с кошками и собаками, проникшими в кладовые и лавки с дичью, чтобы урвать кусок мяса. Эти лавки представляют не только трофеи охоты — фазанов, куропаток, кроликов, но и дары моря, а также овощи.

Главой нового направления в живописи, непревзойденным художником Фландрии, значение которого огромно не только для своей страны, но и для всей Европы, стал Петер Пауль Рубенс (1577–1640). Его искусство наиболее полно выразило все особенности фламандской школы, национальный идеал, ощущение эпохи, полной борьбы и противоречий. Рубенс открыл миру неповторимую самобытность Фландрии. Его называли королем живописцев и живописцем королей, Апеллесом (знаменитый древний греческий художник) всех времен, Гомером в живописи, а его широчайшее по диапазону

творчество — грандиозным космосом. За свою жизнь король живописцев создал около трех тысяч самых разных произведений.

«Рубенс принадлежал к числу тех универсальных гениев искусства, которые не замыкаются в границах того или другого жанра, но умеют откликнуться на самые различные стороны жизни. Он проявил себя в исторической живописи и в области портрета, в пейзаже и в алтарном образе, в живописи декоративной и в рисунке. В каждой области им созданы замечательные шедевры», — писал историк искусства М.В. Алпатов.

Рубенс родился в германском городе Зигене близ Кёльна. Он был шестым ребенком адвоката Яна Рубенса, протестанта, вынужденного бежать с семьей из родного Антверпена, спасаясь от преследований католической инквизиции и испанского наместника в Нидерландах герцога Альбы. Только после его смерти мать Рубенса смогла вернуться в Антверпен, где родственники могли помочь ей с воспитанием детей.

Общее образование Рубенс получил в латинской школе, здесь он овладел тремя языками, не считая латыни, изучал античную историю, литературу и мифологию. Светские манеры он усвоил, будучи пажом при дворе графини де Линь. В мечтах мать видела сына дипломатом, однако не препятствовала его желанию рисовать и даже отдала учиться

На с. 14 слева:

ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Портрет Яна Гаспара Геварта. Около 1628

Холст, масло. 119 × 98 см. Музей Кёнинкслик, Антверпен

На с. 14 справа:

ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Портрет графа Томаса Говарда, графа Арундельского. 1629

Холст, масло. 67 × 54 см. Национальная галерея, Лондон