

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Искусство Голландии и Фландрии XVII века

между реализмом и барокко
Рубенс и Рембрандт

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Яркая художественная традиция Нидерландов XV–XVII веков нашла свое продолжение в XVII веке в искусстве Фландрии и Голландии. Именно в Нидерландах зародилась техника масляной живописи, которая затем распространилась в других европейских странах.

В середине XVI века Нидерланды оказались во владении испанских Габсбургов. В стране началась борьба за освобождение от власти испанского короля и католической церкви. К концу XVI века северная часть Нидерландов (семь Соединенных Провинций) получила независимость, став Голландской республикой, большая часть населения которой исповедовали кальвинизм. Южная часть, Фландрия (территория современной Бельгии), осталась католической под контролем короля Испании.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

В XVII веке во Фландрии сложилась крупная школа живописи, во главе которой стоял Питер Пауль Рубенс. На зрелом этапе своего творчества он был самым известным художником Европы. Его принимали у себя короли Испании, Англии, Франции, поэтому в историю он вошел как «король живописцев и живописец королей». До него подобной популярностью пользовался художник эпохи Возрождения Тициан, чье творчество Рубенс внимательно изучал, пока жил и работал в Италии. Рубенс был очень разносторонним человеком – не только художником, но и коллекционером, дипломатом, владел несколькими языками, великолепно знал античную историю и искусство.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Питер Пауль Рубенс «Вакханалия»

Полотно «Вакханалия» отсылает к мифу о Дионисе или Вакхе, боге вина и виноделия. Оно создано Рубенсом под впечатлением от увиденного в Риме античного саркофага. Саркофаг был овальной формы, и на картине фигуры также вписаны в овал. Возникает эффект кругового движения, своего рода танца. Рубенс опирается и на традицию Средних веков, когда Вакх олицетворял осень и время сбора урожая. На переднем плане картины изображены зрелые плоды, тела персонажей тучные и полнокровные. Художник передает ощущение энергии и жизненной силы, единства человека и природы.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Как и Тициан, Рубенс – мастер колорита. Он виртуозно сопоставляет сложнейшие цвета. Например, в «Вакханалии» тела персонажей написаны полупрозрачными мазками и выглядят особенно натуралистичными.

У Рубенса была огромная мастерская, из которой вышло около трех тысяч произведений, причем для многих он создавал только первоначальный эскиз и поручал остальную работу подмастерьям. «Вакханалия» – это редкий пример картины, которая была целиком написана лично Рубенсом.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Питер Пауль Рубенс «Мадонна, вручающая четки святому Доминику»

Одна из работ, выполненная в мастерской, – «Мадонна, вручающая четки святому Доминику», – это классический пример алтарной картины в стиле барокко. Этот стиль зародился в Италии в начале XVII века, но скоро распространился во многих странах Европы. Рубенс активно участвовал в создании его фламандского варианта. Для барокко характерна напряженность, контрастность, избыточность форм. Фигур святых на картинах много, они крупные, объемные, даны в энергичных позах. Подобные произведения создавались для церкви и должны были эмоционально «заряжать» верующих, настраивать их на торжественный лад.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Антонис Ван Дейк, важная фигура в мастерской Рубенса, ярче всего проявил себя в жанре портрета. Долгое время он работал в Англии при дворе короля Карла I.

На портрете «Леди д'Обиньи и графини Портленд» - две английские аристократки. Их лица похожи, но не от того, что они были кровными родственницами, а потому, что написаны в соответствии с идеалом красоты своего времени. Ван Дейк сделал акцент на социальном статусе моделей, роскошных нарядах, прическах, расположил фигуры на фоне сада и пышного занавеса. Такой парадный портрет благодаря Ван Дейку стал образцом для художников многих европейских школ.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Близким другом Ван Дейка был Франс Снейдерс, который прославился как крупнейший мастер натюрморта. Снейдерс часто писал лавки – мясные, рыбные. Как правило, его произведения имели крупный формат и сериями украшали пиршественные залы дворцов. Подобные натюрморты демонстрировали и прославляли изобилие природы, радость жизни. Они могли служить и аллегориями, например, стихий: птицы были связаны с воздухом, дары моря – с водой, а плоды – с землей.

Крупным представителем фламандской школы живописи был Якоб Йорданс. Он также работал в стиле барокко и часто обращался к античным сюжетам.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Якоб Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина»

Работа «Сатир в гостях у крестьянина» написана на сюжет басни Эзопа, которая рассказывает о неудавшейся дружбе сатира и крестьянина. Античных персонажей Йорданс изобразил в виде фламандских крестьян и крестьянок. Они слегка грубоваты, но понятны и близки зрителю. Целью Йорданса было оживить древний сюжет, сделать его более актуальным и современным. Это созвучно задачам, которые ставил себе знаменитый итальянский художник Караваджо. Также Йорданс продолжал традицию, заложенную Рубенсом, насытив композицию ярким, фламандским, цветом.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

В то же время на севере Нидерландов, в Голландии, на искусство большое влияние оказал кальвинизм, отрицающий культ изображений. Храмы были скромными без живописного убранства. Церковь перестала быть заказчиком, теперь картины покупают в основном предприимчивые бюргеры. В стране складывается свободный художественный рынок. Искусство переживало расцвет: XVII век часто называют золотым веком голландской живописи.

За это время в Голландии было создано несколько миллионов картин. Стоили они, по большей части, недорого, поэтому покупали их даже сапожники и кузнецы. Обычно картины были небольшими. Их заключали в скромные черные рамы. Наиболее ценные произведения закрывали для сохранности занавесками. Конкуренция среди художников была большой, и, чтобы достичь успеха, каждый художник работал, как правило, только в одном жанре. Поэтому именно в Голландии оформилась традиционная система жанров живописи. Один из них – пейзаж.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

На голландскую пейзажную живопись наложило отпечаток особое расположение страны. Нидерланды в переводе означает «Низинные земли», поскольку значительная их часть лежит ниже уровня моря. Голландцы буквально отвоевывали землю у воды. Отсюда и известное выражение: «Бог создал землю, а голландцы – Нидерланды».

На картине Яна ван Гойена "Вид реки Ваал у Неймегена" показан будничней вид города под пасмурным небом. Пейзаж не впечатляет яркими красками, но именно в обыденности голландцы находили особую красоту.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Красоту видели не только в природе, но и в окружающих человека вещах, поэтому очень популярны были натюрморты. В Голландии появилось много их разновидностей: «завтраки», «банкеты», цветочные, охотничьи, рыбные, «философские», «роскошные» натюрморты.

«Роскошные» натюрморты были особенно распространены в Амстердаме, куда свозились редкие и ценные предметы со всего мира. Художники изображали восточные ковры, фарфоровые и серебряные сосуды, экзотические плоды из южных стран. Фактура и детали передавались тщательно и подробно. Часто вещи имели свою символику: так на картине "Натюрморт с кубком из перламутровой раковины" Виллема Калфа часы напоминают о приближении смерти, а лимон олицетворяет ложного друга, радуя глаз снаружи, но будучи кислым на вкус. При этом значение предметов могло меняться в зависимости от контекста.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Питер де Хох «Материнские заботы
(Приготовления к выходу)»

В одном из «завтраков» Питера Класа лимон изображен очищенным, символизируя, то, что «истинный христианин приятен со всех сторон». Трактовка меняется, потому что лимон теперь окружают христианские символы – виноград, рыба, хлеб и вино. Среди образованных голландцев XVII века разгадывание таких ребусов было очень популярным занятием. Понимая символику предметов, можно расшифровать и смысл жанровых картины. Например, в работе "Материнские заботы (Приготовления к выходу)" Питера де Хоха, хозяйка дома занята хлопотами, а служанка примеряет серьги у зеркала – символа тщеславия. Так художник противопоставляет нерадивой служанке ее добродетельную хозяйку.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Ян Стен «Крестьянская свадьба»

На картине «Крестьянская свадьба» Ян Стен показывает проводы молодоженов в спальню и, как наследник традиции Босха и Брейгеля, обличает людские пороки. Видя жест мальчика, который прикасается к животу невесты, мы понимаем, что она беременна. Над женихом висят олени рога. Слева от него стоит соблазнитель, призывая слугу хранить секрет. Автор смягчает назидательный посыл иронией. Он изображает среди гостей самого себя, играющим на музыкальном инструменте, и добродушно посмеивается над своими современниками.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Масштабом творчества выделяется крупнейший голландский художник – Рембрандт ван Рейн.

Уже в молодости Рембрандта ценили за изобретательность и способность передавать живые эмоции, но пика популярности он достиг после переезда в Амстердам. Стал главой крупной мастерской, часто писал портреты на заказ, а также картины на исторические сюжеты. Работа в батальном жанре считалась наиболее достойным занятием для художника.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Рембрандт ван Рейн «Ночной дозор»

После написания знаменитого «Ночного дозора» карьера Рембрандта постепенно начала идти на спад: ему пришлось продать свой дом, коллекцию картин, скульптур и экзотических предметов.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

При этом многие из своих важнейших работ созданы Рембрандтом именно в последние годы. Он жил в бедности и вместо того чтобы писать парадные портреты влиятельных людей, как это делал Ван Дейк, изображал людей скромных, пожилых. На его портретах люди со спокойным, сосредоточенным выражением лица, погруженные в себя, в свои мысли. Рембрандт не уделял большого внимания деталям костюма и обстановки, изображал своих героев на простом темном фоне, зато всегда очень подробно выписывал лицо густыми, плотными и экспрессивными мазками. Это психологический портрет или портрет-биография. Большую роль в его создании играет свет. Лицо пожилой женщины как бы светится изнутри, именно благодаря свету создается драматургия портрета.

Искусство Голландии и Фландрии XVII века между реализмом и барокко. Рубенс и Рембрандт

Рембрандт ван Рейн
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь»

В некоторых работах позднего периода Рембрандт с помощью света расставляет этические акценты. В основе картины "Артаксеркс, Аман и Эсфирь" сюжет о том, как Аман, советник царя Артаксеркса, собрался истребить всех иудеев в Персии. Жена царя, иудейка Эсфирь, рискуя жизнью, встала на защиту своего народа. Большинство современников Рембрандта представило бы эту историю в деталях, обращая внимание зрителей на богатую обстановку дворца и активные действия персонажей. Но Рембрандту важны не действия, а психологическое состояние. Противопоставление света и тьмы становится для него способом рассказать о борьбе противоположных начал – добра и зла, честности и коварства, смелости и трусости. Так изображение эпизода библейской истории превращается в размышление о человеке и его природе.