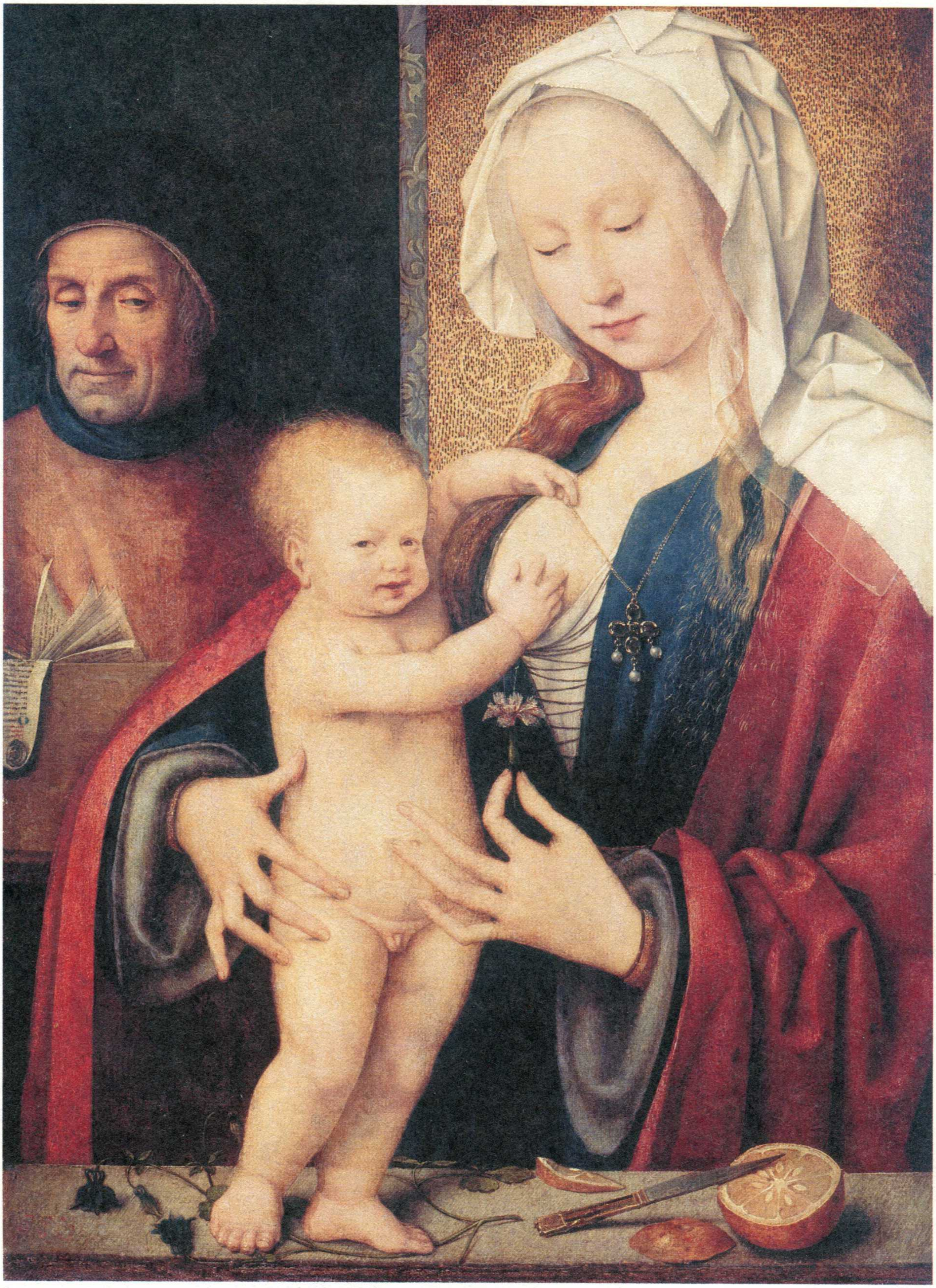
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Нидерландская живопись XVI века

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Нидерландская живопись XVI века



ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
Нидерландская живопись XVI века

В начале XVI века Нидерланды становятся одной из ведущих стран Европы. Города этой страны превратились в центры мировой торговли. Быстрый экономический подъем создал благоприятные условия для развития духовной жизни: в Антверпене выходила первая газета, существовали общественные библиотеки, усиливались культурные связи с развитыми европейскими странами, особенно с Италией, что способствовало распространению в стране идей гуманизма.

Состоятельные бюргеры начали украшать свои дома картинами, предъявляя новые требования к изображениям как религиозного, так и светского характера. Художники, которых насчитывалось более трехсот только в Антверпене, стали свободны в выборе тем. Многие из них специализировались в какомнибудь одном жанре: бытовая картина, пейзаж, портрет или натюрморт. Под влиянием идей гуманизма приобрели популярность исторические и античные мифологические сюжеты, что еще больше расширило и обогатило круг тем изобразительного искусства.

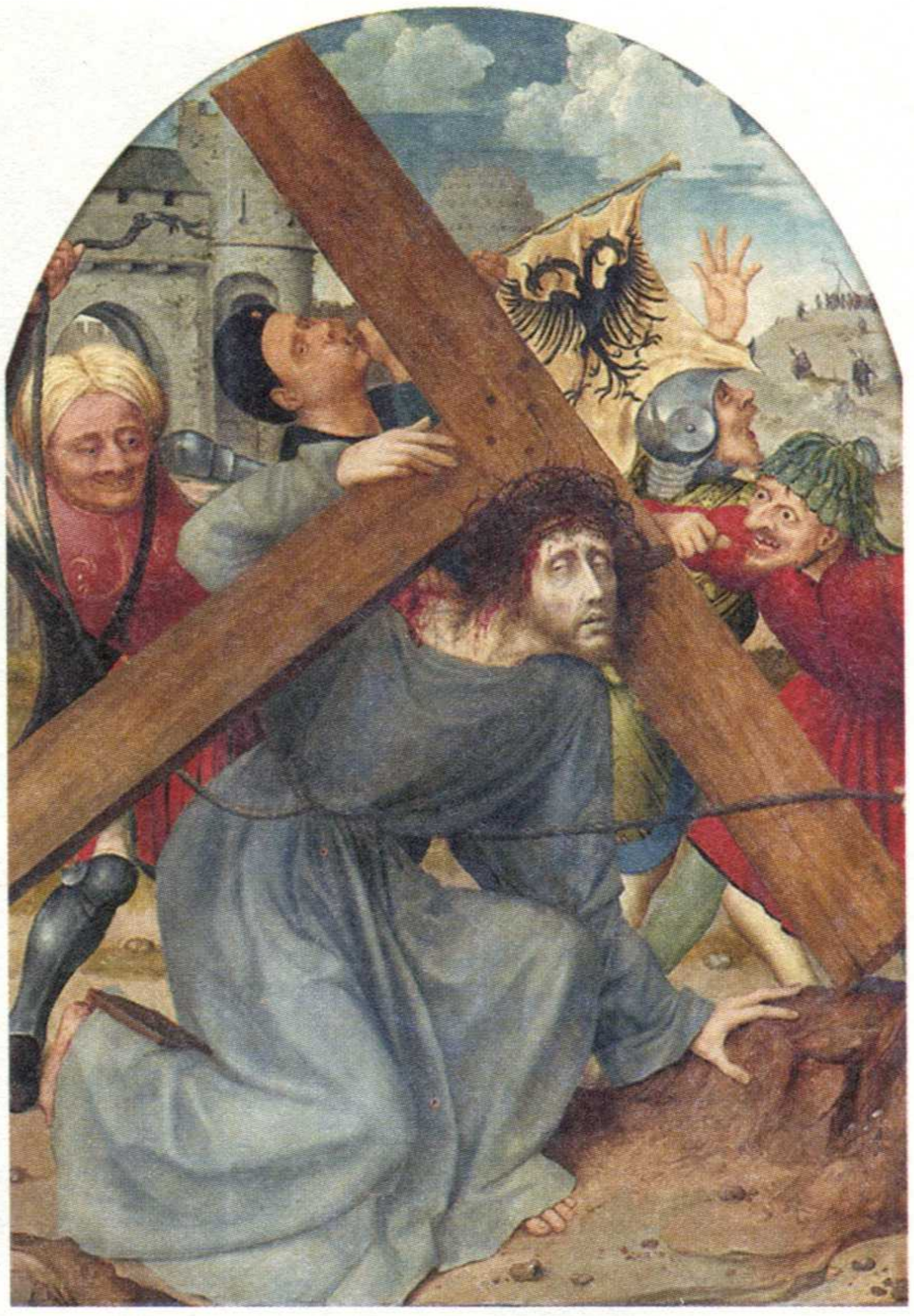
До начала XVI столетия Нидерланды были единственной страной, где живопись развивалась самобытно, без оглядки на искусство античности. Однако для решения новых живописных задач прежний художественный язык оказался непригодным, поэтому некоторые нидерландские художники заимствовали новую, сложившуюся в Италии живописную систему, используя итальянский опыт изображения пропорций и приемы компоновки для создания композиций, производящих впечатление величия. Художников, подражавших Рафаэлю, Микеланджело, Джулио Романо, Тинторетто и другим великим итальянцам, стали называть романистами, а новое течение в нидерландской живописи – романизм (от итал. Roma – Рим). Романисты по несколько лет жили в Италии, а вернувшись на родину, продолжали развивать итальянский стиль.

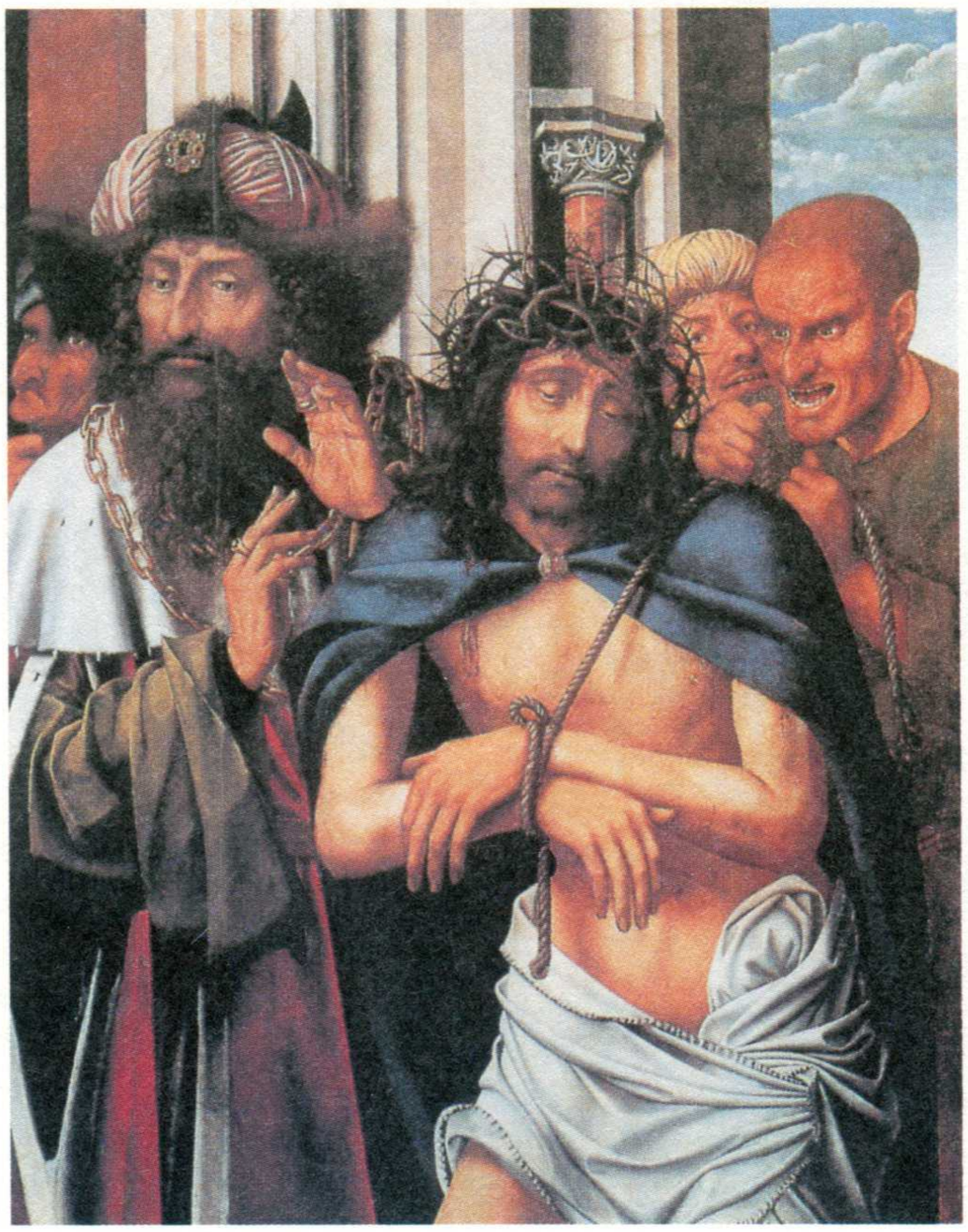
На с. 4:

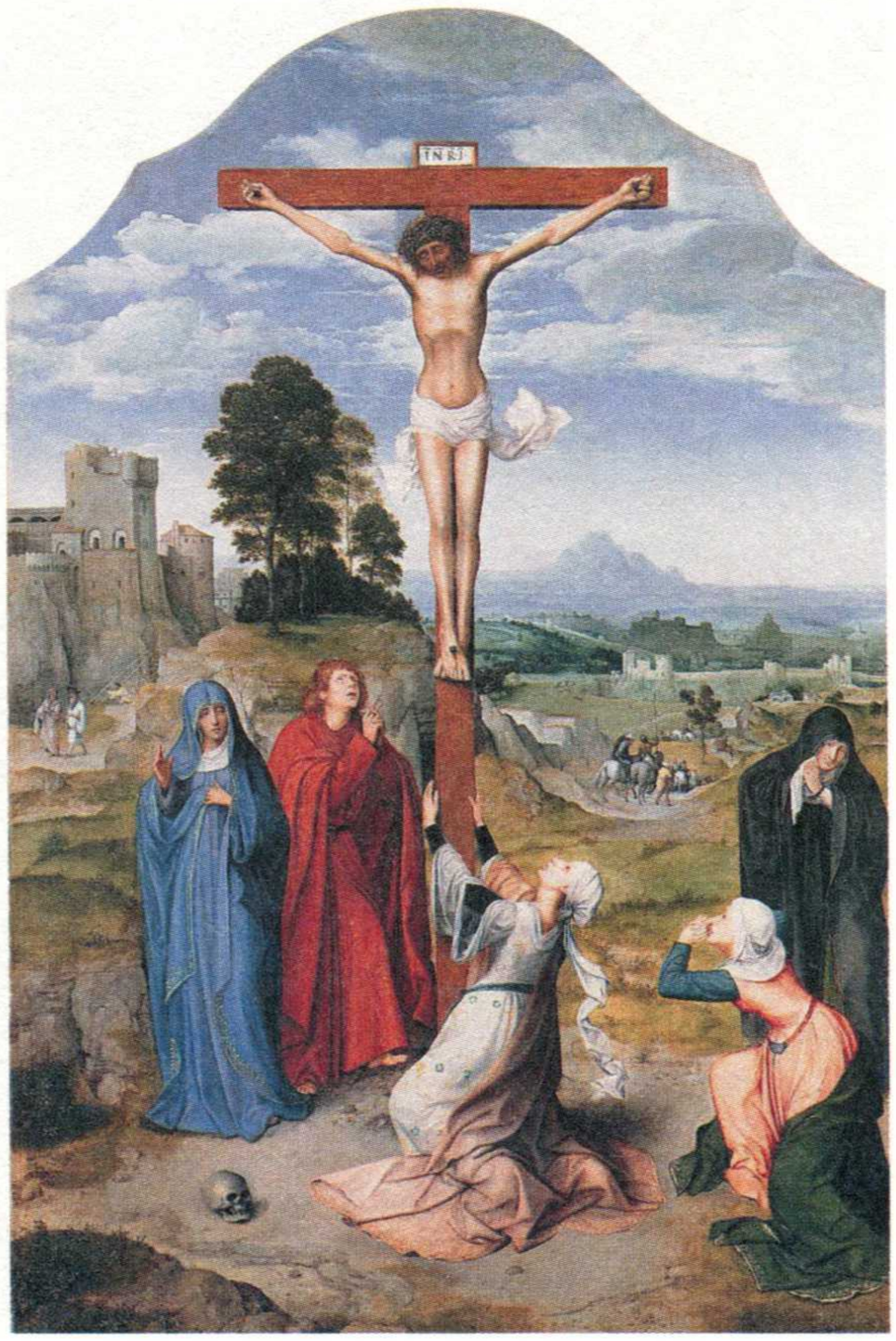
ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Святое семейство. Холст, масло. 42,5 × 31,5 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

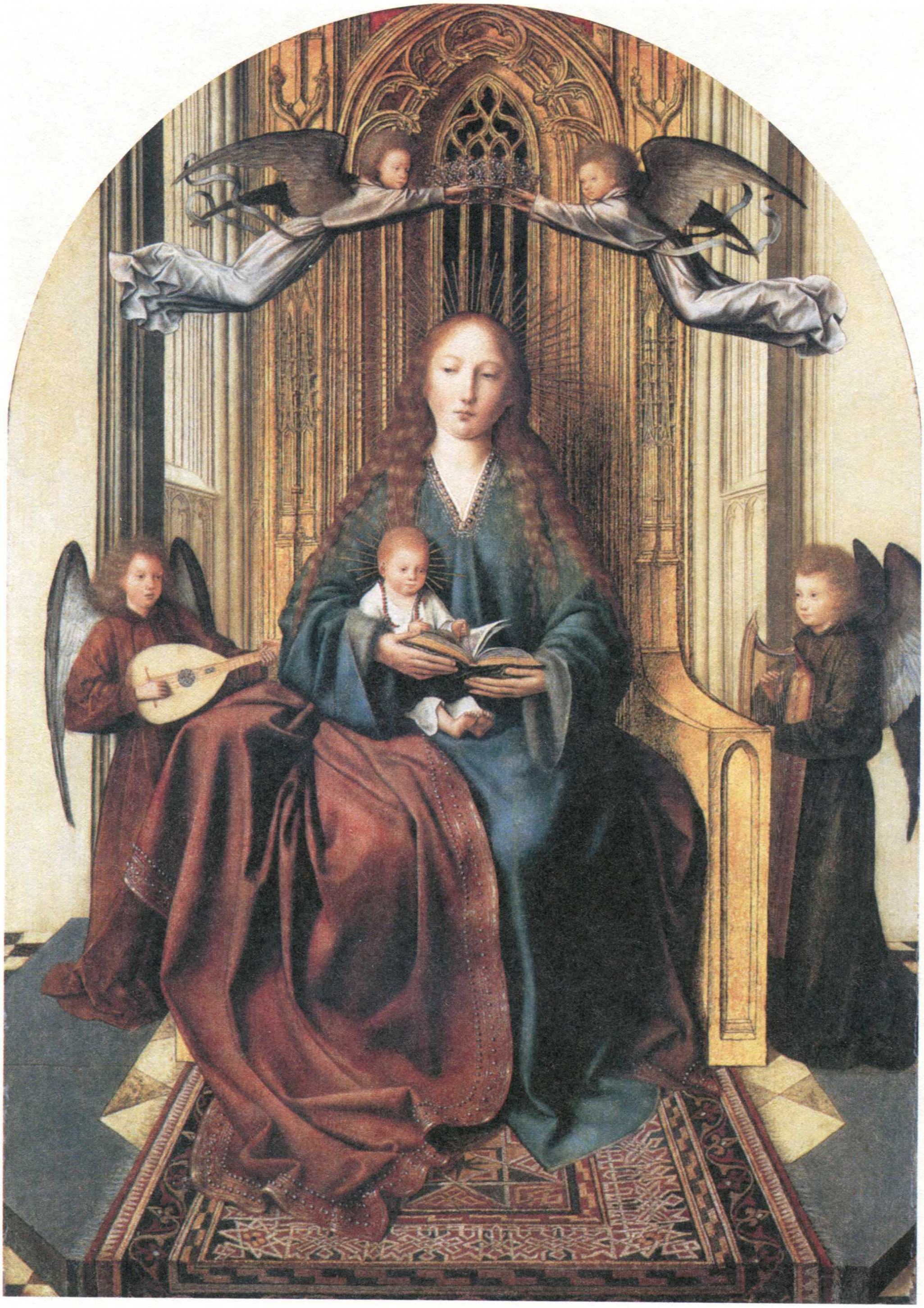
КВЕНТИН МАССЕЙС
Святой Иоанн. Триптих. Около 1507–1508
Дерево, масло. 260 × 504 см. Музей Кёнинклийк, Антверпен

КОРНЕЛИС МАССЕЙС
Отдых на пути в Египет. Около 1545–1550
Дерево, масло. 29 × 24 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва






INRI



КВЕНТИН МАССЕЙС
Святая Анна. Центральная часть алтаря
1507–1508. Дерево, масло. 224,5 × 219 см
Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

На с. 7 вверху слева:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Мадонна с Младенцем. 1520–1530
Дерево, масло. 75,4 × 62,9 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 7 вверху справа:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Несение креста. 1510. Дерево, масло
82,6 × 59 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 7 внизу слева:

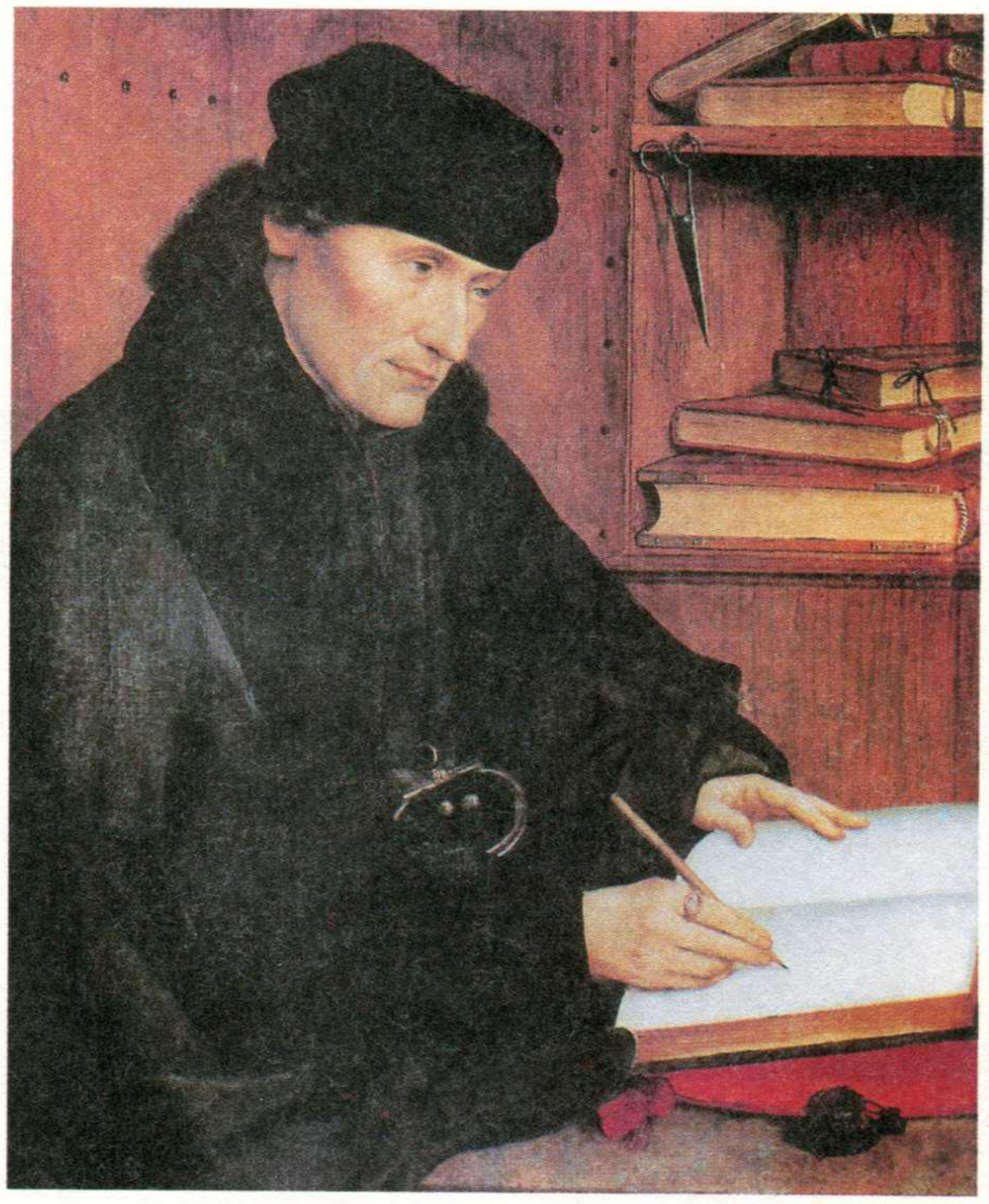
КВЕНТИН МАССЕЙС
«Се Человек». 1520
Холст, масло. Дворец дожей, Венеция

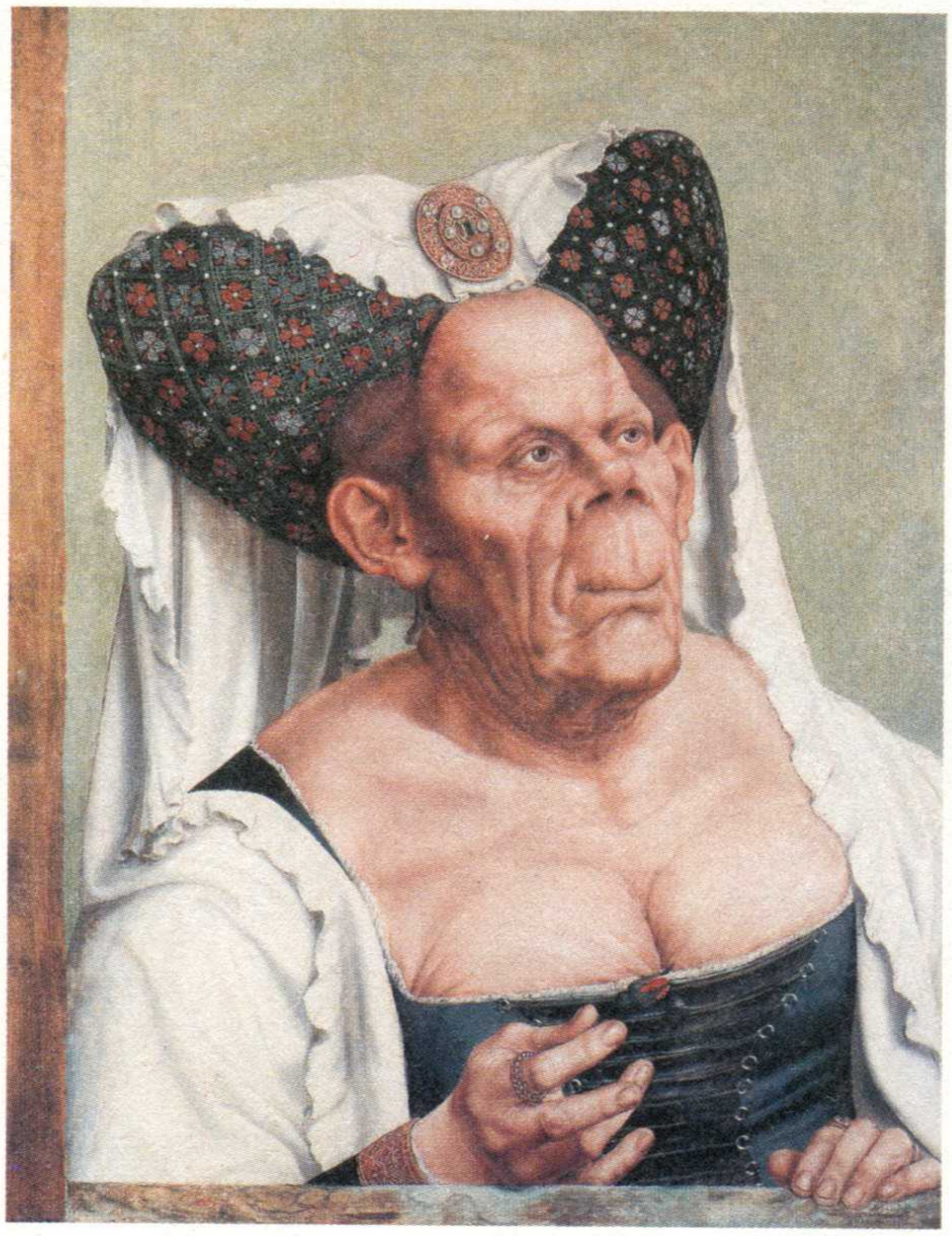
На с. 7 внизу справа:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Распятие. Около 1515
Дерево, масло. 90,2 × 58,4 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 8:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Мадонна и Младенец на престоле с четырьмя ангелами
Около 1490–1495. Дерево, масло. 62,2 × 43,2 см. Национальная галерея, Лондон





Вверху слева:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Портрет Эразма Роттердамского. 1517
Холст, масло. 58 × 46,5 см. Галерея Боргезе, Рим

Вверху справа:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Мужской портрет. Дерево, масло, темпера
69 × 53 см. Штеделевский институт искусств, Франкфурт-на-Майне

КВЕНТИН МАССЕЙС
Ростовщик и его жена. Около 1514
Холст, масло. 71 × 67 см. Лувр, Париж

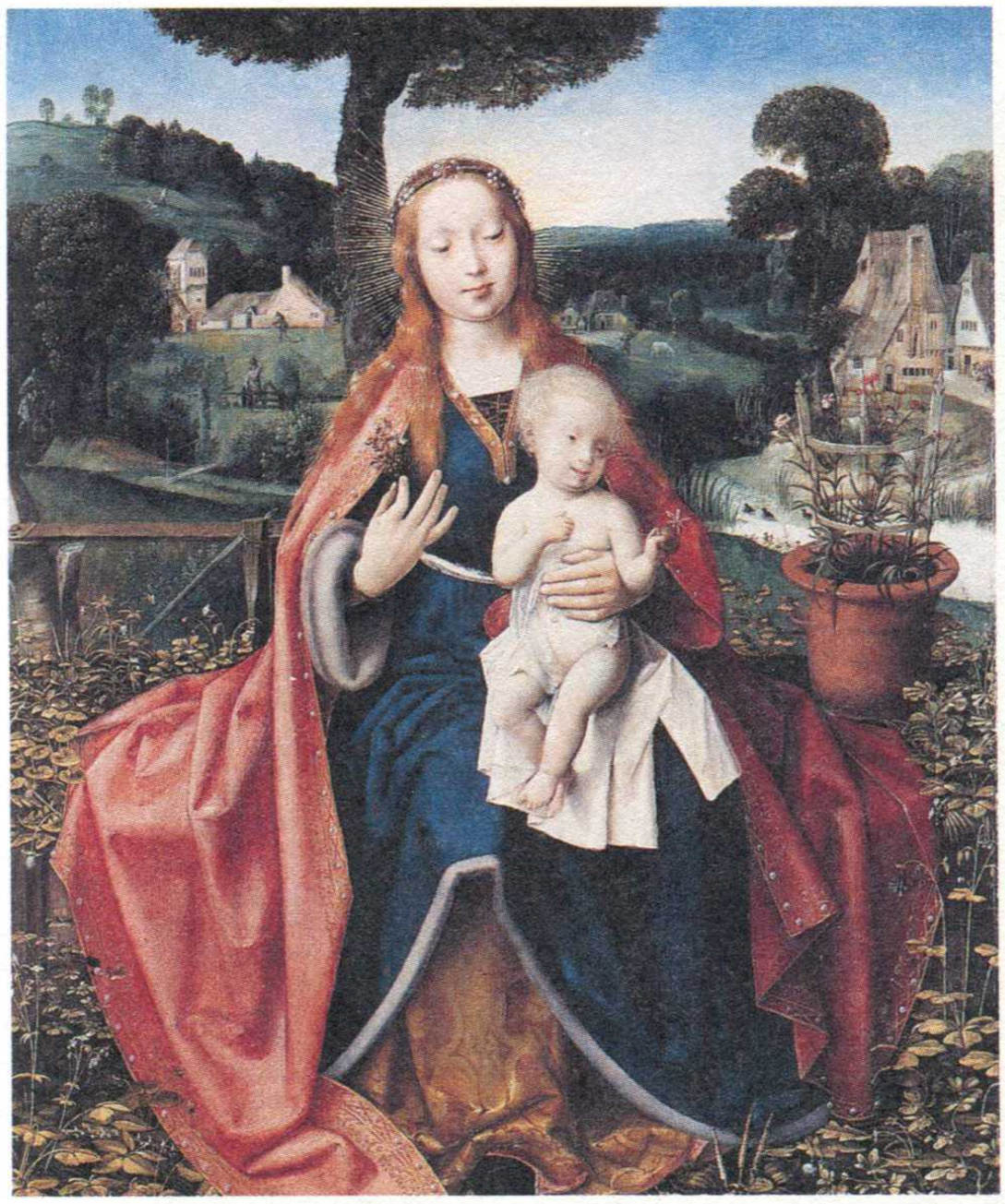
На с. 10 внизу слева:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Гротескный портрет пожилой женщины. Около 1525–1530
Дерево, масло. 64,1 × 45,4 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 10 внизу справа:

КВЕНТИН МАССЕЙС
Портрет молодого человека. Около 1510–1520. Холст, масло
79 × 65 см. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

Квентин Массейс (1465–1530) был одним из самых известных и популярных художников своего времени. В молодости Квентин, как и его отец, был кузнецом в Лёвене. В двадцатилетнем возрасте юноша влюбился в одну прелестную девушку и посватался к ней, но той не нравилось грубое ремесло Квентина. Чтобы завоевать красавицу, Квентин стал учиться живописи в родном городе Лёвене у сыновей Дирка Боутса. После женитьбы молодые переехали в Антверпен, где в 1491 году



ЯН ПРОВОСТ
Мадонна с Младенцем в пейзаже. Начало XVI в.
Дерево, масло. 60,3 × 50,2 см
Национальная галерея, Лондон

ЯН ПРОВОСТ
Мадонна с Младенцем на престоле со святым Иеронимом, Иоанном Крестителем и преклоняющимся картезианцем
Холст, масло. Рейксмузеум, Амстердам

Квентин был зачислен в местную гильдию живописцев. В семье художника родилось много детей, двое из которых – Корнелис и Ян – унаследовали профессию отца.

С 1491 по 1507 год Массейс расписывал картоны для шпалер. Шпалерами украшали церкви, дворцы знати и дома богатых горожан. Позднее радужное сияние цветных и золотых нитей шпалер отразится в творчестве Массейса.

Характер живописи Массейса определяют и готика, и итальянское Возрождение. В картине «Мадонна с Младенцем», написанной в ранний период творчества, отчетливо выступает преемственность творческой манеры Массейса и нидерландских мастеров XV века – Рогира ван дер Вейдена и Ганса Мемлинга. В небольшой алтарной картине Мадонна с Младенцем представлена на готическом по форме троне, детали картины тщательно выписаны, линии условно выразительны. Поза Младенца подчеркнуто сентиментальна.

Позднее в работах на эту тему Массейс стремился вложить новое содержание в религиозный образ Мадонны, сделав его более человечным и земным.

В 1507–1509 годах Массейс написал для церкви Святого Петра в Лёвене алтарь-триптих, посвященный святой Анне. В нем уже отчетливо проявляются новые интерпретации идеалов итальянского Возрождения.

Центральная часть триптиха посвящена святой Анне и ее семье. Фигуры, расположенные в ренессансном купольном зале, объединены плавным, спокойным ритмом.

Прелестная жанровая деталь – ребенок, подражая взрослым, внимательно разглядывает буквы. В этом произведении чувствуется влияние живописи Леонардо да Винчи.

Увлечение художника искусством Леонардо проявилось и в «Гротескном портрете пожилой женщины», для которого Массейс использовал рисунки великого итальянца. Реалистическое изображение

На с. 12:
ЯН ПРОВОСТ
Мадонна во славе. Холст, масло
203 × 151 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 14:

ЖАН
БЕЛЬГАМБ
Благовещение
Центральная
часть триптиха
1516–1517
Холст, масло
109,5 × 80 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Слева:

ЖАН
БЕЛЬГАМБ
Благовещение
Правая часть
триптиха
1516–1517
Холст, масло
103 × 33 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Справа:

ЖАН
БЕЛЬГАМБ
Благовещение
Левая часть
триптиха
1516–1517
Холст, масло
103 × 33 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 16:

ЯКОБ
КОРНЕЛИС
ВАН
ОСТЗАНЕН
Голгофа
1505–1510
Дерево, масло
Рейксмузеум,
Амстердам

На с. 17:

ЯКОБ КОРНЕЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Поклонение волхвов. Триптих. 1517
Дерево, масло. 104 × 88 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 18:

ЯКОБ КОРНЕЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Мужской портрет. Дерево, масло. 47,5 × 34,3 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

заставляет зрителя забыть о том, что перед ним не портрет конкретного лица, а свободная вариация на леонардовскую тему. Подробные детали туалета старой дамы – декольтированное платье, сложная прическа, пышный головной убор – лишь сильнее подчеркивают уродство ее лица и фигуры.

В портретах гуманистов, ученых, юристов, издателей Массейс впервые в нидерландской живописи пытается показать интеллектуальную жизнь человека.

Квентин Массейс писал и произведения на бытовые темы. Он ввел в нидерландское искусство новых персонажей – банкиров, ростовщиков, менял.

В картине «Ростовщик и его жена» изображены весовщик золота и его жена. В торговой жизни богатого Антверпена появилась необходимость в людях особой профессии – менялах, в обязанность которых входила проверка полновесности монет.

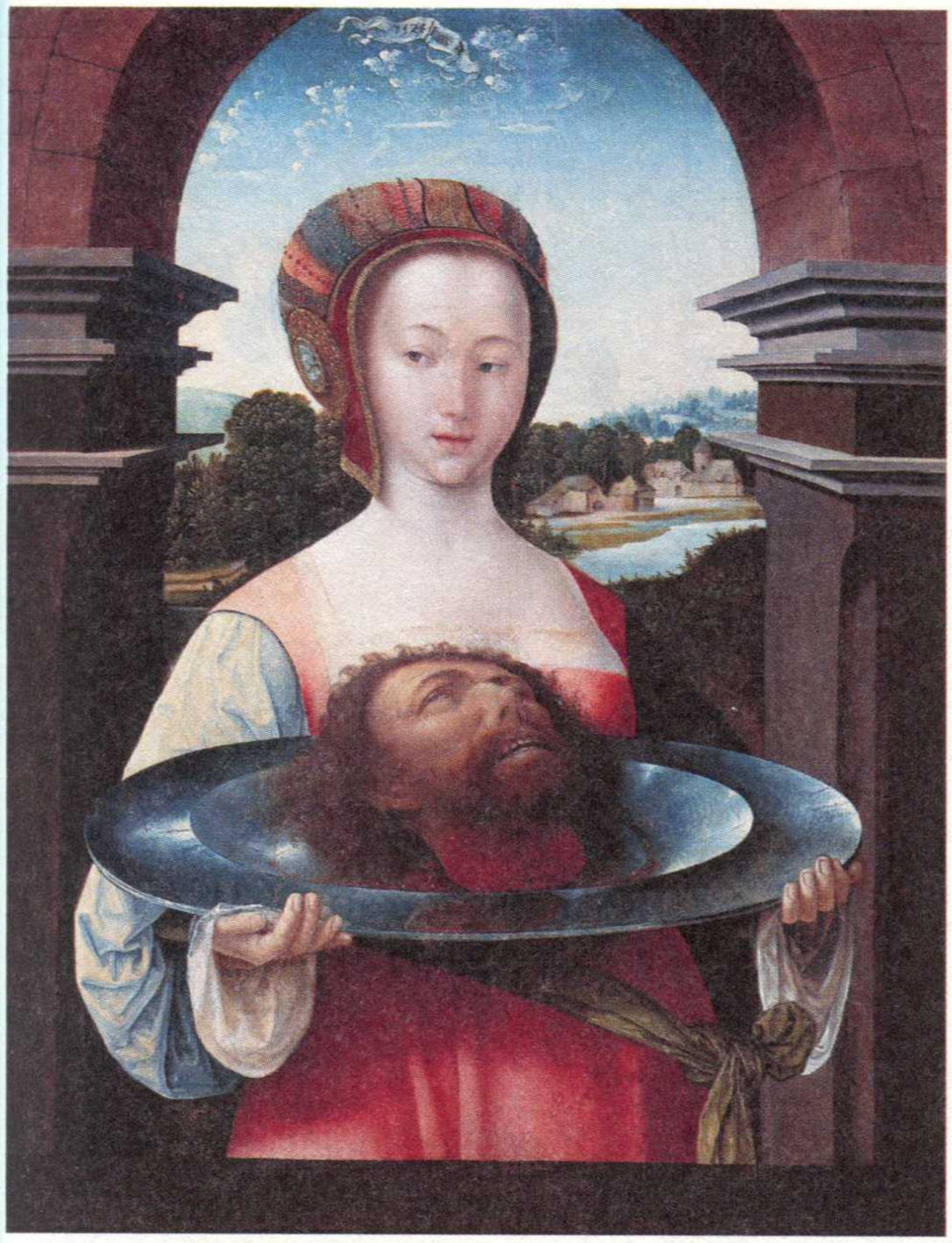
За прилавком, обитым зеленым сукном, сидит меняла и взвешивает золотые монеты. Его молодая жена, оторвавшись от чтения роскошного молитвенника, украшенного миниатюрами, наблюдает за неторопливыми действиями мужа. Рядом с молитвенником лежит чудно написанное зеркало, в котором видно отражение самого художника.

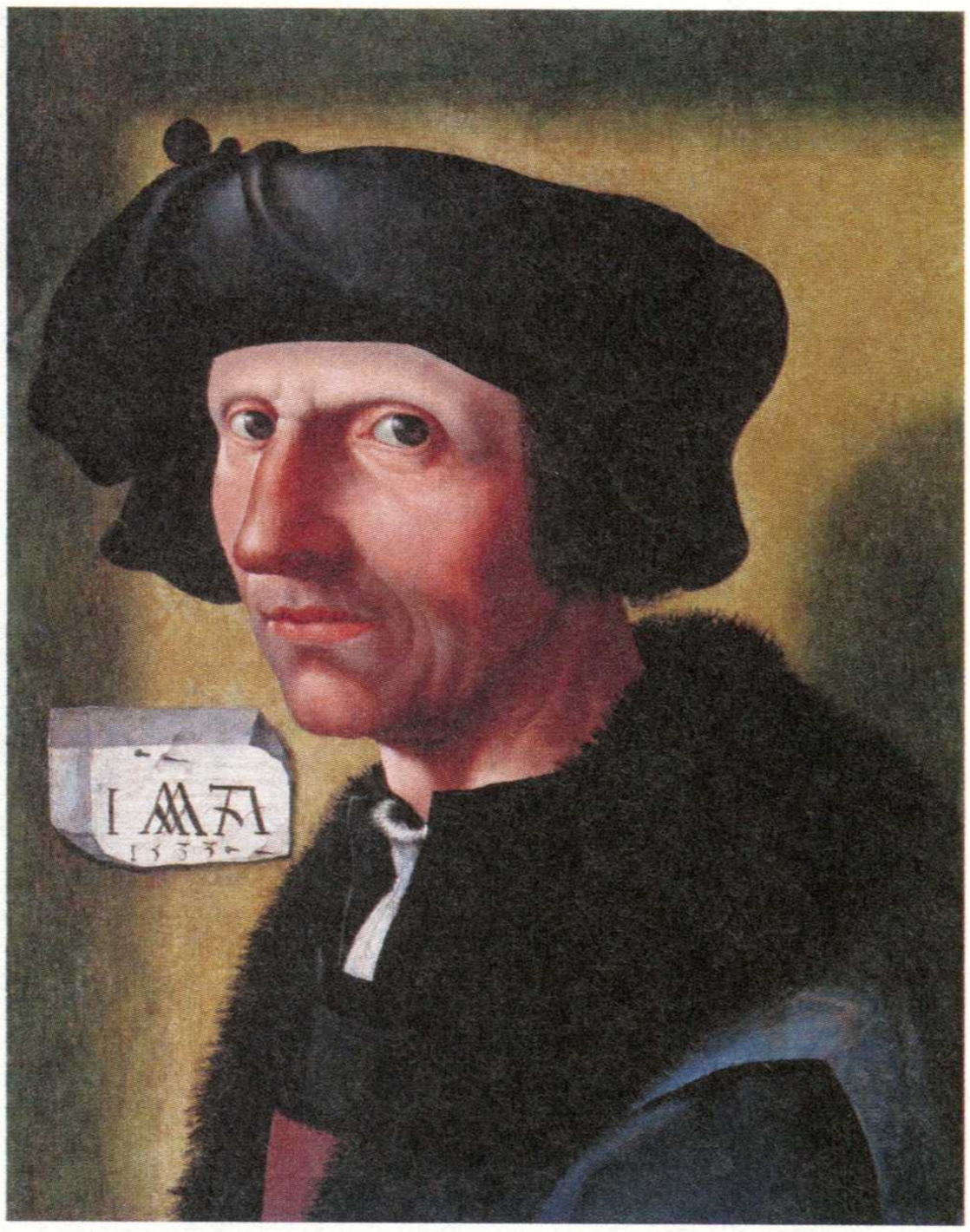
Эта картина – не сатира на бюргерство. Художником изображена чета добропорядочных мирян, которая строит свой семейный быт на основе добра и справедливости. Массейс уверен: у каждого есть свое предназначение. Согласно документам XVII века, на раме картины существовала библейская цитата: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении».

Жанровая картина с изображением полуфигурных бытовых сцен является одним из значительных достижений нидерландской живописи XVI века.

Наряду с бытовой живописью нидерландские художники XVI века внесли большой вклад и в искусство портрета. Его широкое распространение в этой стране свидетельствовало о возросшем значении человеческой личности, ее влиянии на жизнь общества.

Ян Провост (1465–1529) – мастер из Брюгге. Провост был деканом местной гильдии живописцев.





ЯКОБ КОРНЕЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1524
Дерево, масло
72 × 53,7 см
Рейксмузеум, Амстердам

Вверху справа:
ЯКОБ КОРНЕ-ЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Автопортрет
1533. Дерево, масло. 37,8 × 29,4 см
Рейксмузеум, Амстердам

ЯКОБ КОРНЕЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Саул и Аэндорская волшебница
1526. Дерево, масло
87,5 × 125 см
Рейксмузеум, Амстердам

INRI

ЯН МОСТАРТ
Женский портрет. 1525. Дерево, масло
64,3 × 49,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 20:

ЯН МОСТАРТ
«Се Человек». 1530–1540. Дерево, масло. 122 × 95 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 21:

ЯН МОСТАРТ
Христос-Страстотерпец. Около 1520. Дерево, масло
49,6 × 35 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 22:

ЯН МОСТАРТ
Поклонение волхвов. 1520–1525
Дерево, масло. 51 × 36,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 24:

ЯН ГОССАРТ
Поклонение волхвов. 1510–1515. Дерево, масло
177,2 × 161,3 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 25 вверху слева:

ЯН ГОССАРТ
Мадонна с Младенцем. 1530
Дерево, масло. 47,7 × 38,2 см. Государственные музеи, Берлин

ЯН МОСТАРТ
Оплакивание Христа. Триптих. 1515–1520
Дерево, масло. 76,5 × 100,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 25 вверху справа:

ЯН ГОССАРТ
Мадонна с Младенцем. Около 1527
Дерево, масло. 63 × 50 см. Прадо, Мадрид

На с. 25 внизу слева:

ЯН ГОССАРТ
Святой Лука, пишущий Мадонну. 1520–1525
Дерево, масло. 101 × 82 см. Музей истории искусства, Вена

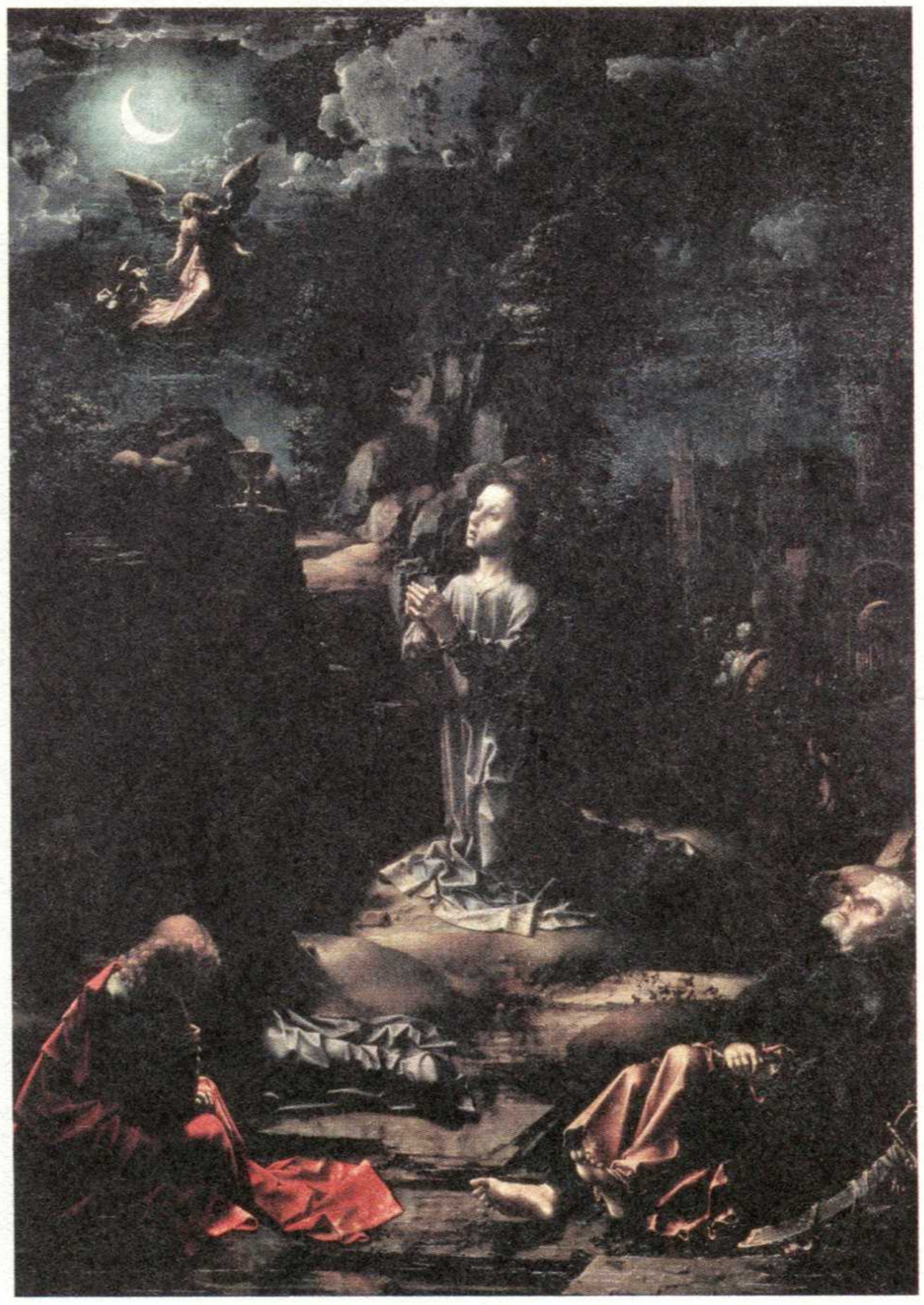
На с. 25 внизу справа:

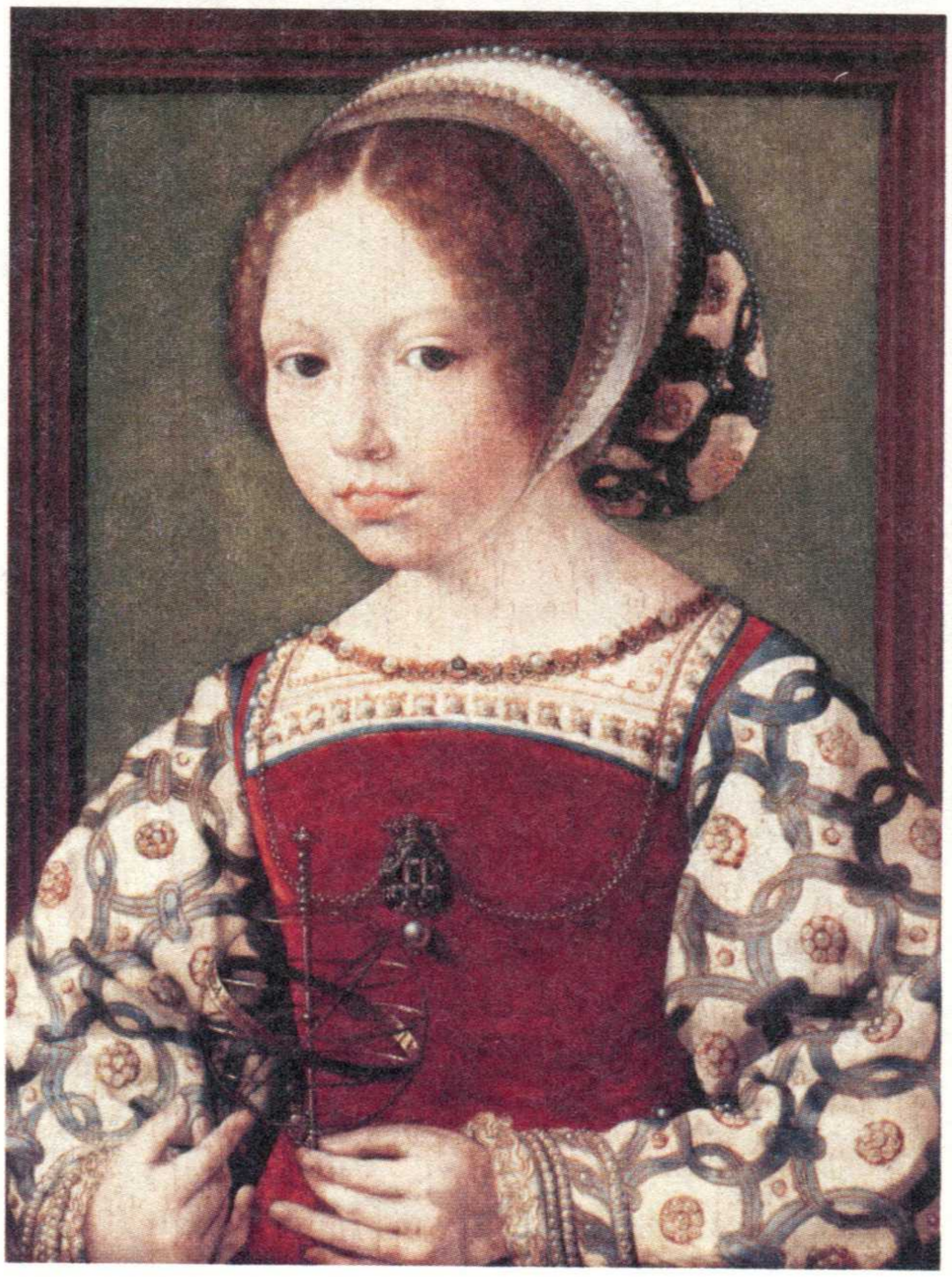
ЯН ГОССАРТ
Моление о чаше. 1510
Дерево, масло. 85 × 63 см. Государственные музеи, Берлин

На с. 26 вверху слева:

ЯН ГОССАРТ
Портрет Франциско де Лос Кобос-и-Молина. Около 1530–1532
Дерево, масло. 44 × 34 см. Собрание П. Гетти, Лос-Анджелес

VERVS DEVS ET





ЯН ГОССАРТ
Нептун и Амфитрита
1516
Дерево, масло
188 × 124 см
Государственные музеи, Берлин

На с. 26 вверху справа:

ЯН ГОССАРТ
Портрет банкира. 1530
Дерево, масло
63,6 × 47,5 см
Национальная галерея искусства, Вашингтон

На с. 26 внизу слева:

ЯН ГОССАРТ
Портрет девочки
Около 1520
Дерево, масло
38,1 × 28,9 см
Национальная галерея, Лондон

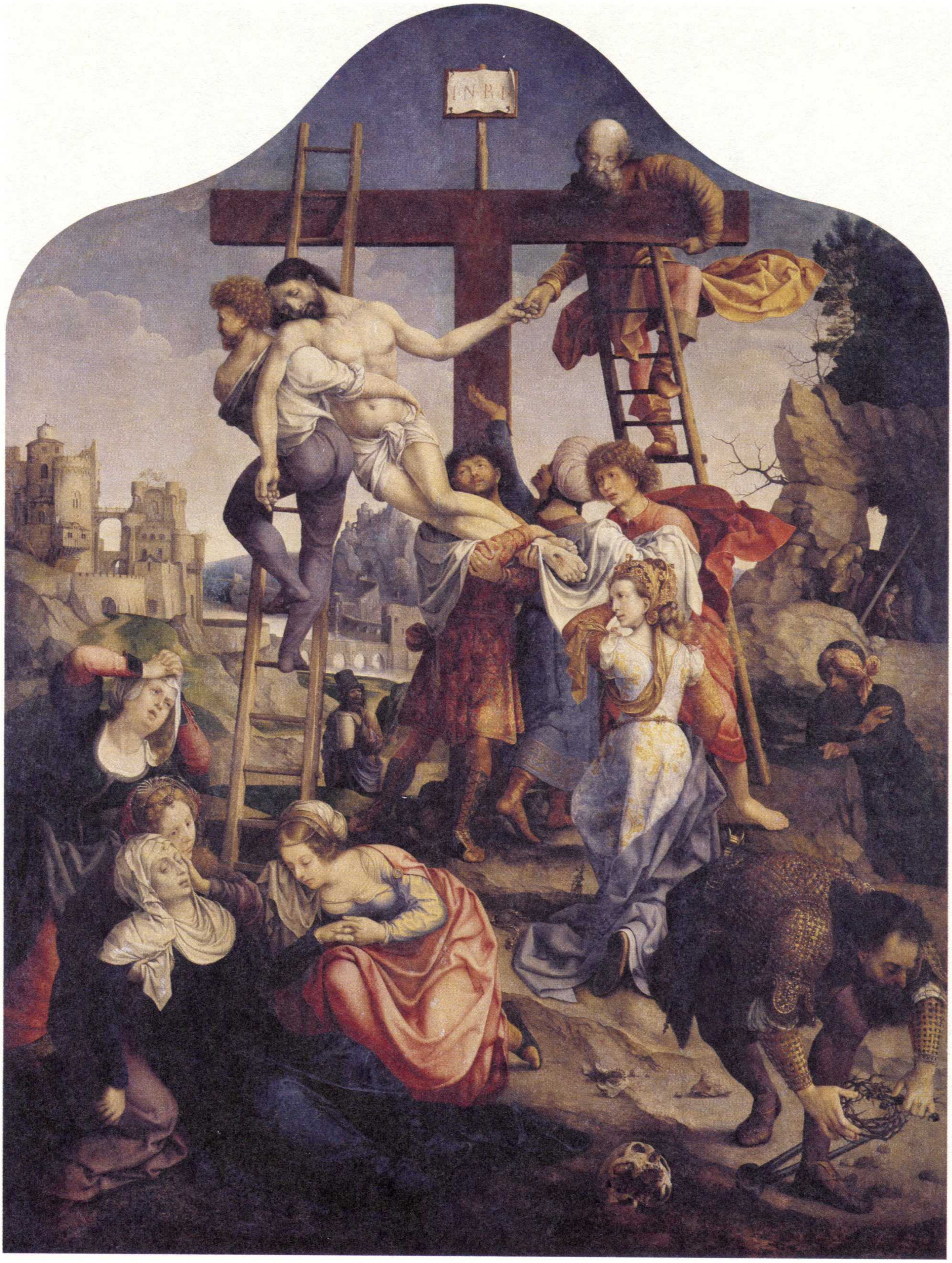
На с. 26 внизу справа:

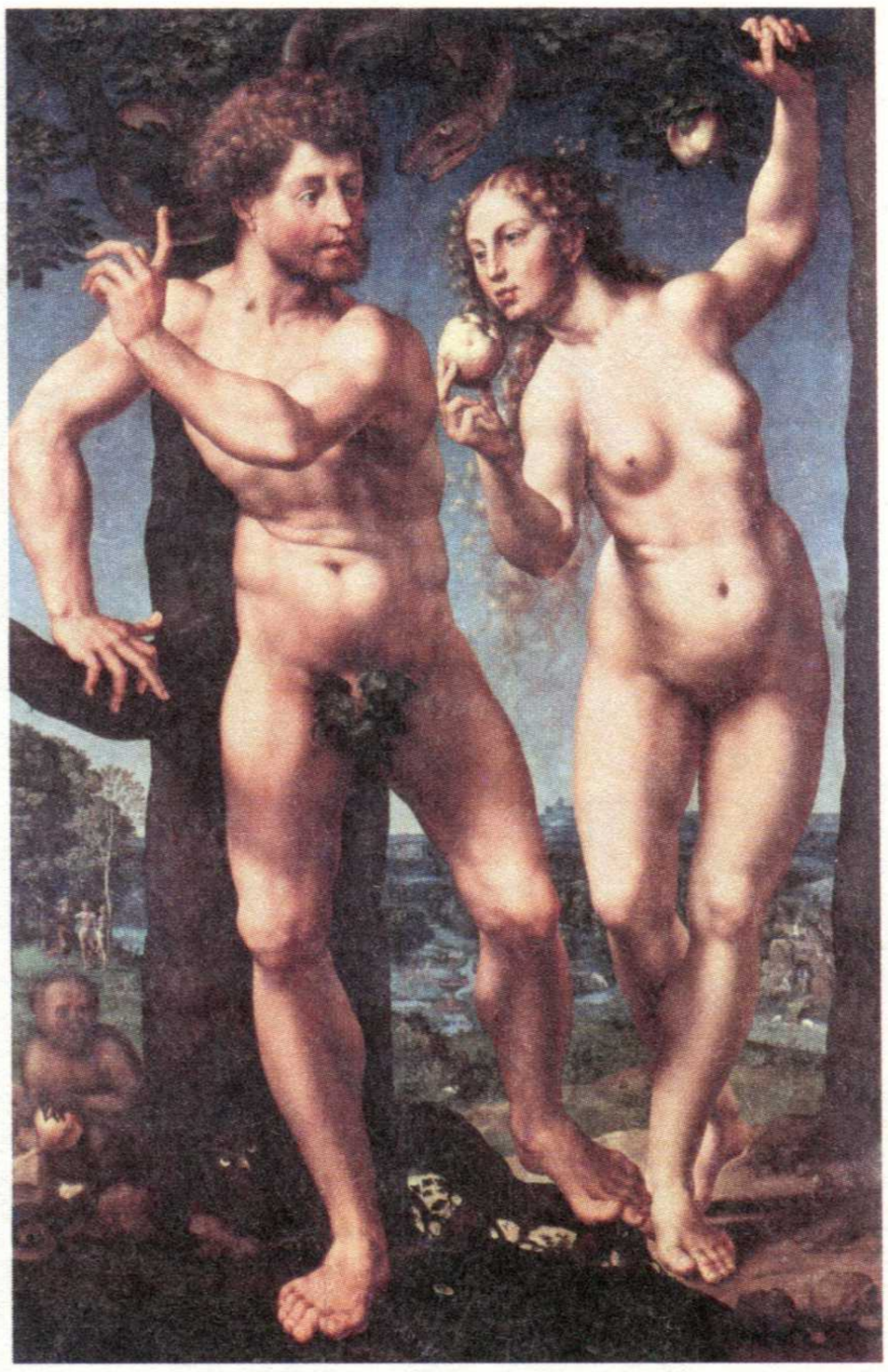
ЯН ГОССАРТ
Портрет герцога Бургундского
1525–1528
Дерево, масло
56 × 42,5 см
Государственные музеи, Берлин

На с. 27:

ЯН ГОССАРТ
Портрет мужчины с четками
Около 1525–1530
Дерево, масло
68,6 × 48,9 см
Национальная галерея, Лондон

ЯН ГОССАРТ
Даная. 1527. Дерево, масло. 114 × 95 см. Старая пинакотека, Мюнхен


INRI



ЯН ГОССАРТ
Мужской портрет
Около 1530. Дерево,
масло. 36,6 × 28,7 см
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Москва

Вверху справа:

ЯН ГОССАРТ
Адам и Ева в раю
1525 Дерево, масло
170 × 114 см
Государственные музеи,
Берлин

На с. 30:

ЯН ГОССАРТ
Снятие с креста
Холст, масло
141 × 106,5 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

ЯН ГОССАРТ
Диптих Каронделе:
Ян Каронделе
и Мадонна с Младенцем
1517. Дерево, масло
43 × 27 см (каждая доска)
Лувр, Париж

ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Поклонение волхвов
Около 1515
Дерево, масло
110 × 71 см
Картинная галерея,
Дрезден

На с. 33:

ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Поклонение волхвов
1520–1525
Дерево, масло
251 × 185 см
Картинная галерея,
Дрезден

Одна из лучших картин художника – алтарный образ «Мадонна во славе». В верхней части картины – изображение небесных сил, в нижней – библейских персонажей Ветхого Завета. Мария с младенцем Иисусом на руках, окруженная божественным сиянием, стоит в облаках на полумесяце, символе ее чистоты. Справа и слева от нее парят ангелы, играющие на музыкальных инструментах – виоле и мандолине. Вверху композиции – изображение Бога Отца и Святого Духа в виде голубя.

На первом плане картины, в правой части, – коленопреклоненный царь Давид, играющий на арфе. Слева, также коленопреклоненный, – римский император Август с короной в одной руке

ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Портрет Элеоноры Австрийской, королевы Франции. 1530
Дерево, масло. 35,5 × 29,5 см. Музей истории искусства, Вена

На с. 34:
ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Мужской портрет. Дерево, масло
51,4 × 48 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Маргарет Боге, жена Йориса Везелера. 1520. Дерево, масло
57,1 × 39,6 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

и скипетром в другой. Три изящные девушки в роскошных костюмах — это сивиллы, персонажи греческой мифологии. Две поясные фигуры — библейские пророки. Все изображенные одеты в костюмы XVI века. На заднем плане картины мы видим восхитительный пейзаж со средневековым городом на берегу моря и роскошными замками, окруженными прекрасными садами.

Картина была настолько прекрасна, что жители Брюгге во время иконоборческого движения (во второй половине XVI века) спрятали ее между рядами кирпичной кладки церковных стен. Ее обнаружили лишь в начале XIX века.

Жан Бельгамб (1470–1535) жил и работал в приграничных с Францией областях и получал заказы от церквей и аббатств Валансьенна, Дуэ, Льежа и других городов. Современники заказывали ему не только живописные работы, но и картоны для витражей и рисунки для церковного шитья.

Триптих «Благовещение» был заказан мастеру аббатом Гийомом Брюссельским. Его портрет в епископском облачении помещен в центральной сцене «Благовещения» рядом с архангелом Гавриилом.

Действие центральной части триптиха происходит в готическом интерьере. Марии, занятой чтением молитвенника, явился архангел с благой вестью, что вскоре она станет матерью богочеловека — Иисуса.

На алтарных створках триптиха изображены святые Трудо и Аманд, в их руках — модели монастырей. Чуть выше представлены небесные покровители заказчика: святой Гийом, архиепископ Буржа, и святой Гийом Аквитанский (в латах и шлеме).

Якоб Корнелис ван Остзанен (около 1472–1533), или Якоб ван Амстердам, родился в Остзане. Жил и работал в Амстердаме, его учеником был Ян ван Скорел.

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Карл I Испанский. 1516. Дерево, масло
Национальный музей и галереи Каподимонте, Неаполь

Вверху:

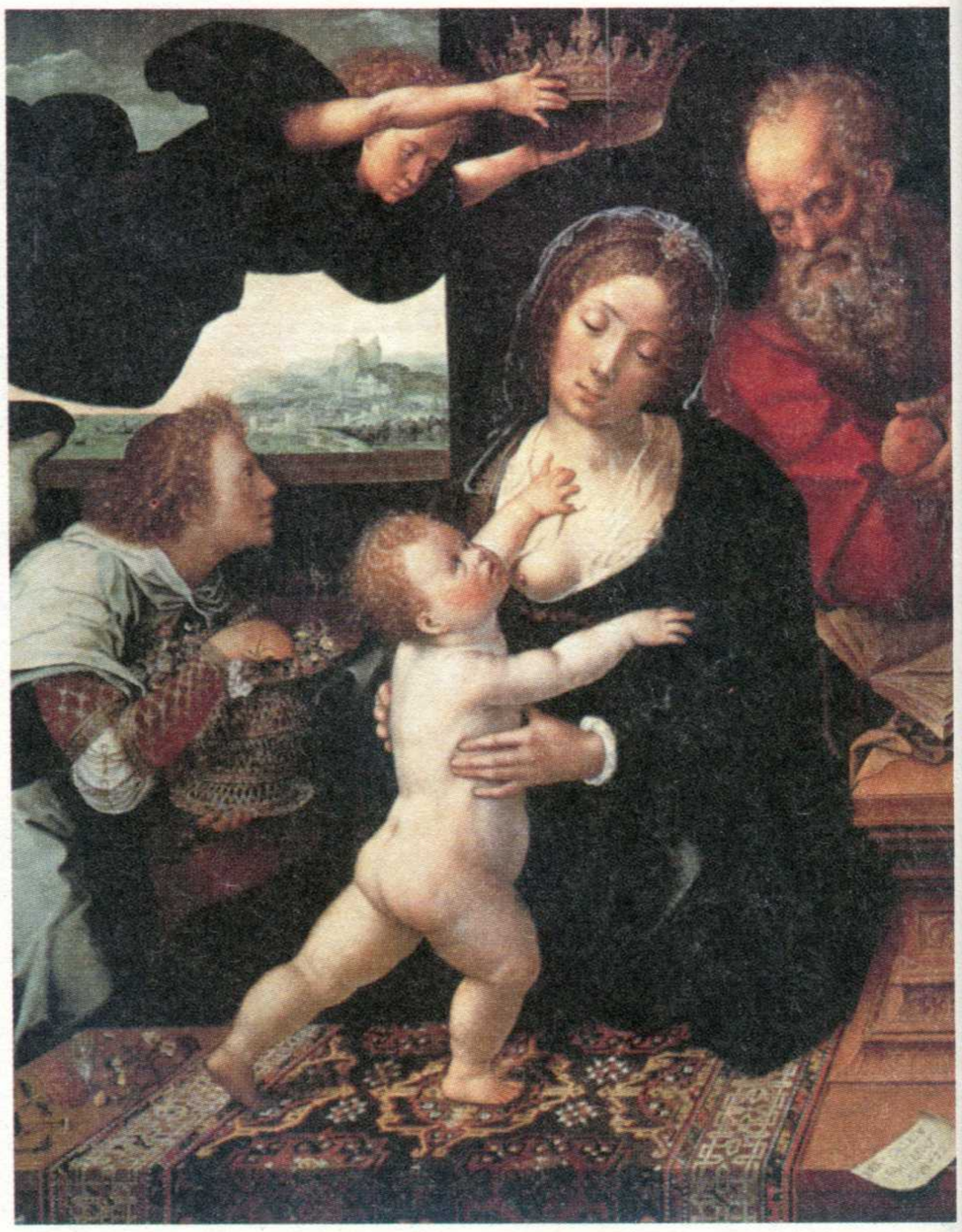
БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Оплакивание Христа. Триптих. Дерево, масло
Центральная часть 87 × 108,5 см; боковые створки 87 × 48 см
Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Портрет мужчины в черной шапке
Дерево, масло. Картинная галерея, Дрезден

На с. 37:

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Портрет Георга де Зелле. 1519. Дерево, масло
39 × 32 см. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

BERNARDVS·DORIEII·FACIEBAT·BRVXELL·M·D·XI
VSIGVS·AETAT·28
GFOR·D·ZELLE·PF



Работы Якоба Остзанена являются одними из самых ранних произведений портретного искусства на севере Европы. Небольшого роста фигуры, повернутые лицом к зрителю, заполняют пространство его картин. Стремясь оживить композиции своих работ, художник несколько перегружает полотна деталями и архитектурно-орнаментальными мотивами.

Нидерландский художник Ян Мостарт (1472–1555) большую часть своей жизни провел в Харлеме. Предок Яна во время участия в крестовом походе в Святую землю совершал чудеса храбрости. Сражаясь с врагами при взятии города Дамиетты в Египте, он сломал три меча по самую рукоять, после чего про него стали говорить, что воин крепок как горчица – mostaart. Отсюда и пошло это прозвище.

Ян учился живописи у мастера Якоба Янса ван Харлема. С 1507 по 1543 год Мостарт – декан гильдии живописцев Харлема. Ян Мостарт был не только хорошим живописцем, но и человеком благородным в своих поступках, вежливым в обращении, красноречивым, щедрым, красивым и утонченным. Благодаря этим качествам он стал придворным живописцем принцессы Маргариты Австрийской. При дворе правительницы Нидерландов, окруженный почетом и уважением, Мостарт находился в течение многих лет.

Больше половины созданных им картин – это портреты знатных лиц. Мостарт, не углубляясь в изучение характера портретируемого, точно фиксировал на полотне индивидуальные черты лица. Сходство было таким, что изображенные казались «как бы совсем живыми». Сдержанность поз, спокойствие лиц, изысканность жестов – характерные черты портретов Мостарта. Гладкая манера письма, яркая красочность одежд, тонкая и тщательная выписанность деталей придают изображениям парадный характер. Творчество Яна Мостарта «пленяет своей элегантностью и мечтательной поэзией, несмотря на кажущееся однообразие».

В картинах Мостарта на религиозную тему («Поклонение волхвов», великолепная серия «Христос-Страстотерпец», триптих из Ультремона «Снятие с креста» и др.) явно ощущается влияние творчества Гертгена тот Синт Янса.

Ян Госсарт, прозванный Мабюзе (ок. 1478–1533), является родоначальником романизма. Он был первым из нидерландских живописцев начала XVI века, кто заимствовал приемы итальянского Возрождения и не потерял при этом своей самобытности.

На с. 38 слева:

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Мадонна с Младенцем в пейзаже. 1515–1541
Дерево, масло. 34,6 × 26,7 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 38 справа:

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Мадонна с Младенцем, Иосифом и двумя ангелами. 1522
Дерево, масло. 90 × 74 см. Прадо, Мадрид

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Отдых на пути в Египет. Холст, масло. 80,5 × 72 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 40:

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Казнь святой Екатерины. Дерево, масло. 135,5 × 102,5 см
Музей западного и восточного искусства, Киев

БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Христос среди учителей. 1513. Дерево, масло
53,7 × 32,5 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

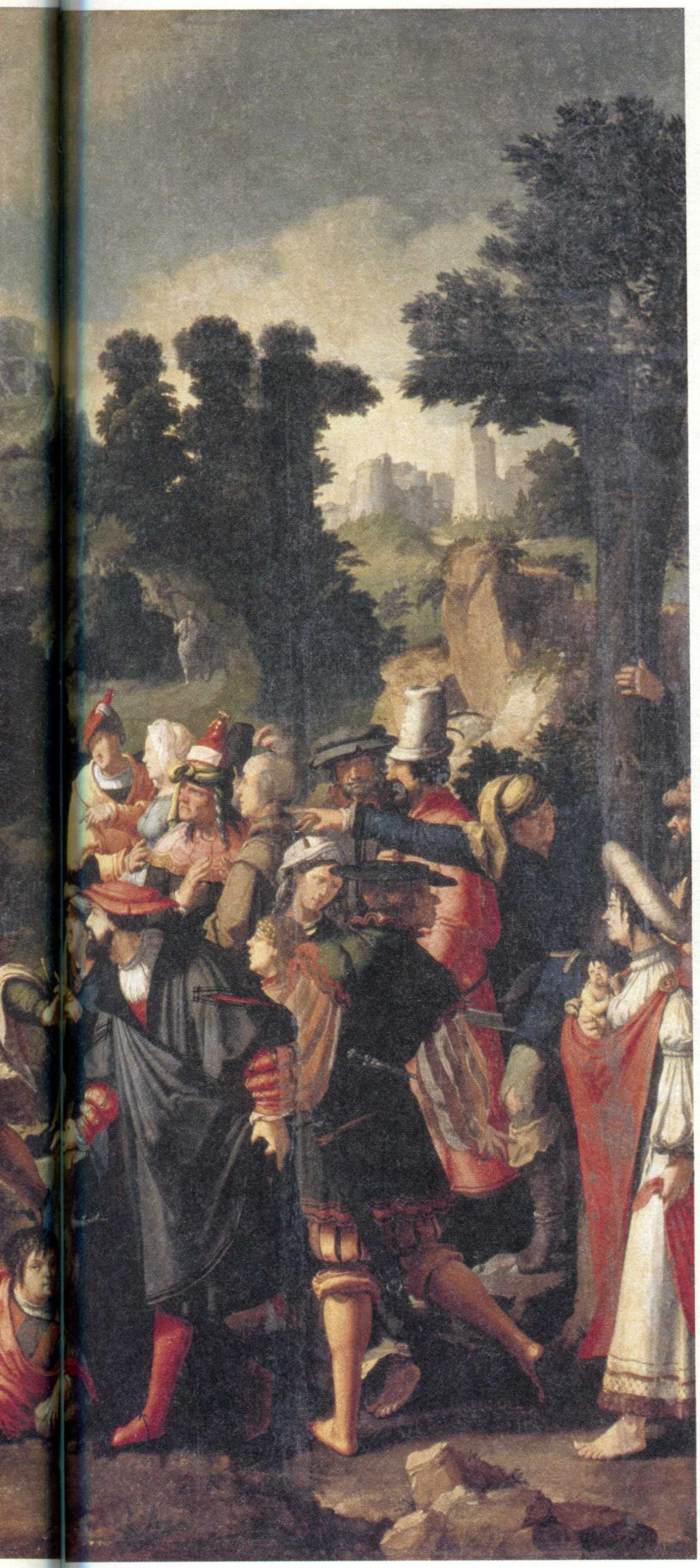
БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Обручение Девы Марии. 1513. Дерево, масло
53,7 × 32,3 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Госсарт родился в небольшом городке Мобёж в Артуа. В 1503 году был зачислен в антверпенскую гильдию Святого Луки в качестве мастера. В 1508 году Ян приехал Рим в составе свиты герцога Филиппа Бургундского, епископа Утрехтского.

Эта поездка явилась началом тесных отношений, которые возникли в XVI веке между нидерландским и итальянским искусством. В дальнейшем поездка в Италию стала для художников обязательной и превратилась в основное требование художественной подготовки.

По возвращении на родину Госсарт продолжал работать придворным художником Филиппа Бургундского. Властитель богатой провинции Утрехта любил эротическую живопись, которую коллекционировал в своих замках. Ювелирная четкость деталей, гладкая, эмалевая техника и пластичные формы живописи Госсарта замечательно совпадали со вкусами Филиппа. В 1524 году Госсарт находит себе нового покровителя в лице Адольфа Бургундского и с тех пор живет в Миддельбурге.

К использованию в своем творчестве великих достижений итальянского Ренессанса Ян Госсарт подошел не сразу. Его «Поклонение волхвов» исполнено в сдержанном стиле религиозной живописи XV века. Изображение церемонии построено на вертикалях, выдержанных в ритме торжественной процессии. Парадность церемонии подчеркнута нарядностью одежд, сверканием парчовых тканей и блеском золоченых сосудов.



Триптих, центральной частью которого является картина «Снятие с креста», был заказан для капеллы церкви августинцев в Брюгге. Иконография картины связана с итальянскими традициями XV века. Вокруг тела Иисуса расположены тщательно написанные фигуры. Слева на первом плане – упавшая без чувств Богоматерь, которую окружили святые жены. Спиной к зрителю – Мария Магдалина, справа – согнувшийся Иосиф Аримафейский с терновым венцом в руках. Выразительна скорбь на лицах. Изображение скомканных складок на ткани одежд – дань средневековым традициям. В глубине картины – пещера с пустым Гробом Господним, около которого вновь появляются фигуры жен-мироносиц. Слева – древний Иерусалим.

Картина «Адам и Ева в раю» написана на библейский сюжет. В ее верхней части, среди ветвей дерева, изображен хитрый и коварный змей-искуситель. Ева с затуманенным взглядом, не владея собой, подносит яблоко ко рту, чтобы вкусить «запретный плод». Она не слышит, что ей говорит Адам: жестом указывая на змея, он предостерегает подругу от ошибки.

На большой картине «Нептун и Амфитрита» чувственные обнаженные фигуры античных богов изображены в обрамлении классической архитектуры.

В таких картинах, написанных для Филиппа Бургундского, как «Венера», «Геркулес и Омфала», «Нептун и Амфитрита», впервые в нидерландской живописи трактуется мифологический сюжет.

В изображении античной Венеры, библейской Евы или Данаи, в трактовке Мадонны идеал женской красоты для художника остается неизменным – плавные, закругленные линии, мягкий овал лица с причесанными на пробор волосами, обрамляющими высокий лоб.

Госсарт был и превосходным портретистом. Его заслугой является то, что в портрете он умел передать чувство собственного достоинства человека.

Кроме живописных полотен, Госсарт занимался книжной миниатюрой – иллюстрировал манускрипты, а также выполнял эскизы для церковных витражей.

Йос ван Клеве (1485? – 1540/1541) учился в Брюгге, где испытал влияние Ганса Мемлинга. В 1511 году в Антверпене он стал свободным мастером, а в 1519 и 1525 годах был главой гильдии Святого Луки. Художник путешествовал по Германии, Франции, Англии. Его творчество развивалось в лучших традициях живописи XV века. Во многих работах художника заметно влияние итальянских мастеров (Леонардо да Винчи и Гауденцио Феррари).

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Игра в карты. Дерево, масло
56 × 70 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

На с. 42–43:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Исцеление иерехонского слепца. Центральная часть триптиха. 1531
Холст, масло. 115,7 × 217,3 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 45 вверху слева:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Лот с дочерьми. 1508–1515
Дерево, масло. 32,4 × 22,9 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 45 вверху справа:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Мадонна с Младенцем, Марией Магдалиной и донатором. 1522
Дерево, масло. 50,5 × 67,8 см
Старая пинакотека, Мюнхен

На с. 45 внизу:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Давид и Авигея
Дерево, масло
63 × 85,5 см. Одесский музей западного и восточного искусства

На с. 46 вверху слева:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Мадонна с Младенцем
1525–1530
Дерево, масло. 34,5 × 27,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

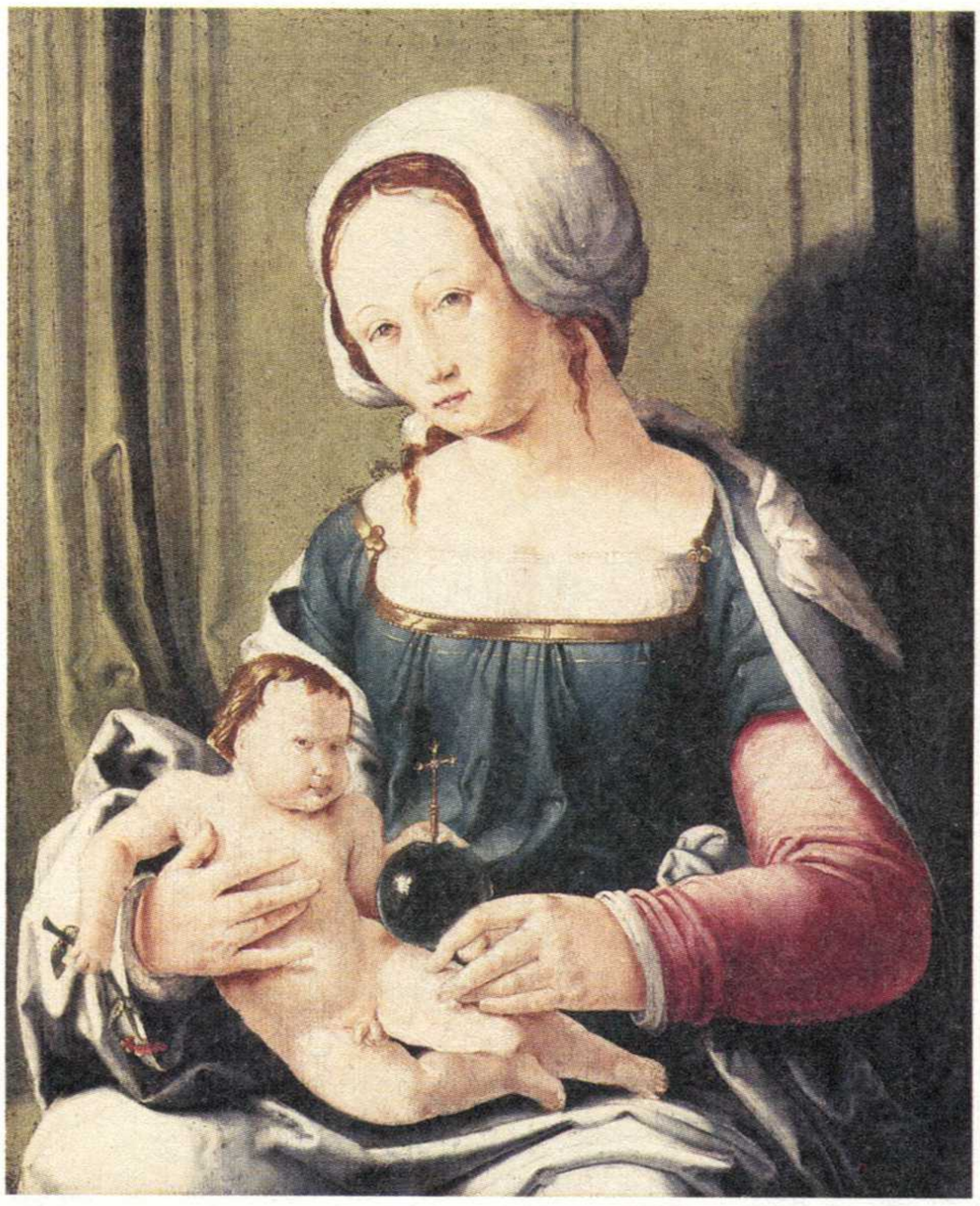
На с. 46 вверху справа:

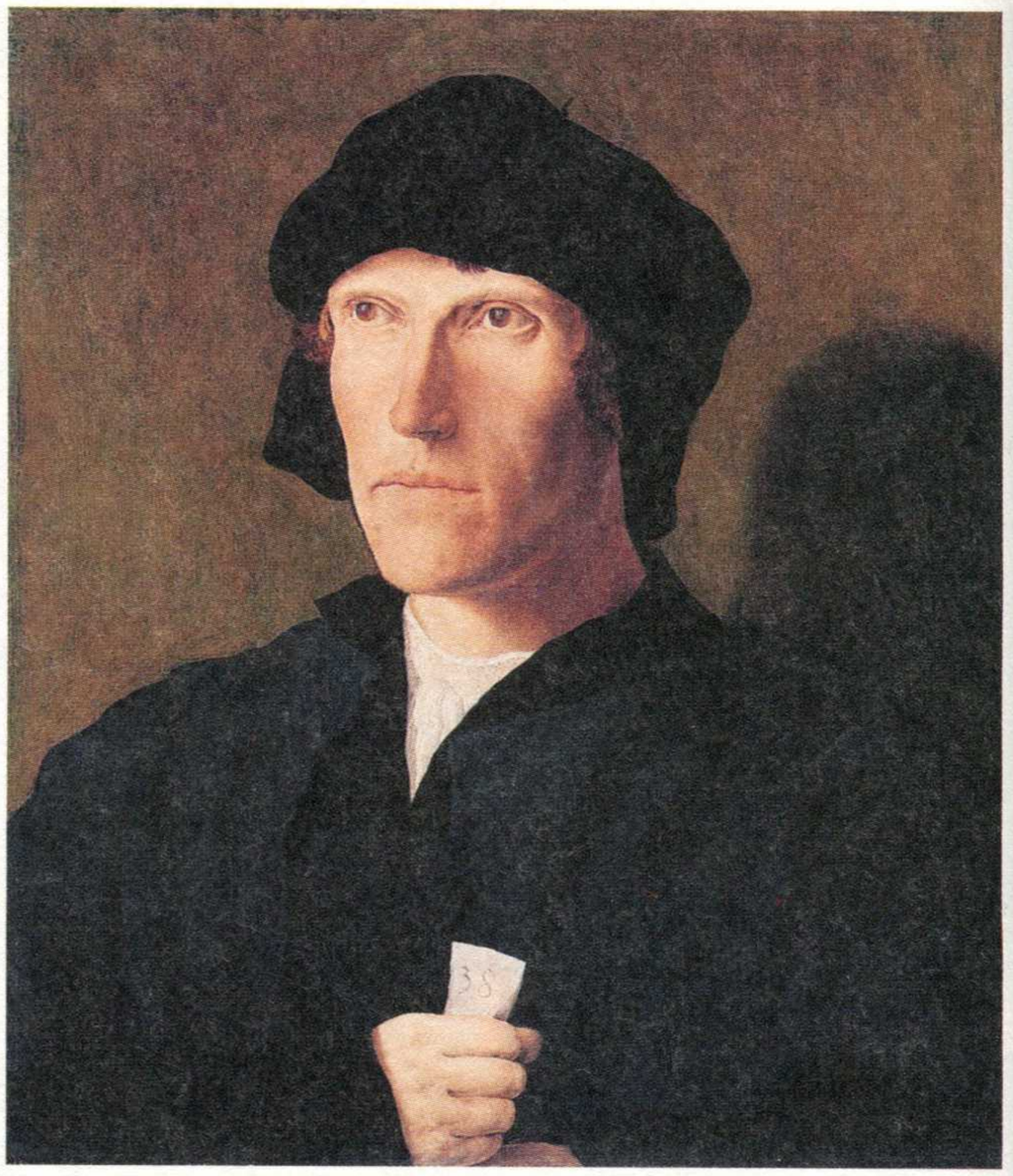
ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Мужской портрет
Около 1521. Дерево, масло
47,6 × 40,6 см. Национальная галерея, Лондон

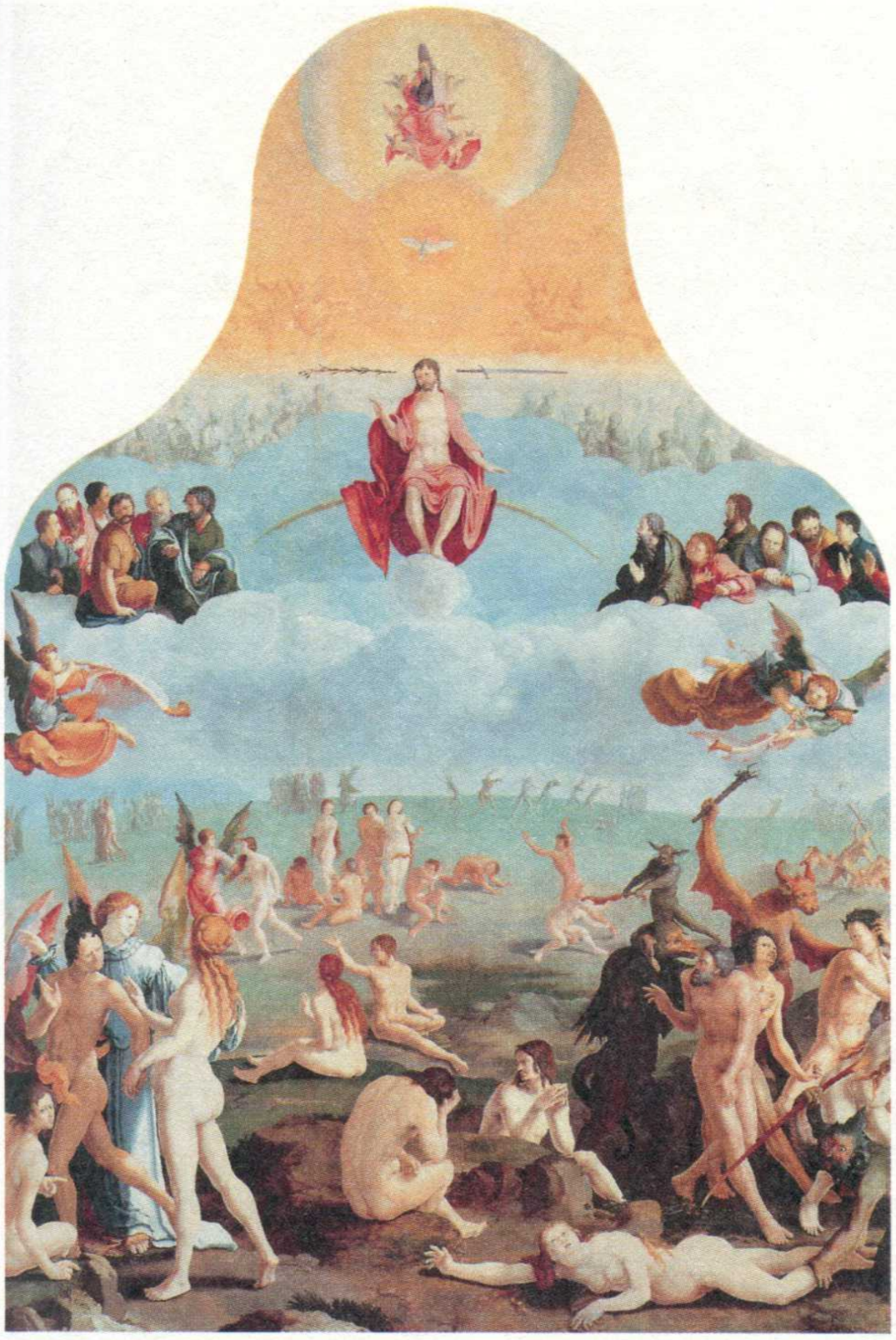
На с. 46 внизу:

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Поклонение золотому тельцу. Триптих
Около 1530
Дерево, масло
Центральная часть 93 × 67 см; боковые створки 91 × 30 см
Рейксмузеум, Амстердам

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Игра в шахматы. 1508
Дерево, масло. 27 × 35 см
Государственные музеи, Берлин







ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Страшный суд. Центральная часть триптиха. 1526
Дерево, масло. 271 × 185 см. Городской музей, Лейден

ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Лот с дочерьми. 1520
Дерево, масло. 48 × 34 см. Лувр, Париж

В картине «Поклонение волхвов» действие происходит на фоне увитой цветочными гирляндами полуразрушенной архитектуры, в просветах которой нам открывается далекий пейзаж. Фигурки ангелов, нарядные одежды людей, изобилие пестрых деталей, заполняющих пространство картины, – все это вносит в композицию праздничное оживление.

Йос ван Клеве писал картины не только на библейский сюжет. Он был одним из лучших портретистов своего времени. В 1530-е годы художник находился на службе при французском дворе, где написал портреты Франциска I и его второй жены Элеоноры Австрийской. Естественность в изображении персонажей возводит его творчество до уровня портретного искусства немецкого художника Ганса Гольбейна.

Современники считали, что «Клеве был лучшим колористом своего времени, произведениям своим он умел сообщать очень красивую рельефность и чрезвычайно близко к природе передавал цвет тела, пользуясь при этом только одною телесною краской». Его произведения ценились любителями искусства очень высоко.

Баренд ван Орлей (1488–1541) – один из представителей романизма. Он родился в Брюсселе, учился живописи у своего отца. В 1509 году посетил Италию, где познакомился с Рафаэлем и его творчеством. В 1515 году поступил на службу к правительнице Нидерландов Маргарите Австрийской и вскоре стал придворным живописцем. В 1520–1540-е годы Баренд написал множество портретов членов императорской семьи и придворных. Его кисти принадлежит и портрет Альбрехта Дюрера, который посетил Брюссель во время путешествия по Нидерландам.

Кроме портретов, художник писал алтари для украшения церквей. Часто заказчиками были граждане Брюсселя, которые обращались к нему как

ДИРК ЯКОБС
Портрет Помпеуса Окко. 1531
Дерево, масло. 66 × 54 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 49 слева:
ЯН ВАН СКОРЕЛ
Портрет Агаты ван Схонсховен. 1529
Дерево, масло. 37,5 × 26 см. Галерея Дориа Памфили, Рим

ДИРК ЯКОБС
Якоб Корнелис ван Остзанен, заканчивающий портрет своей жены. 1550. Дерево, масло. 62,1 × 49,4 см. Музей искусств, Толедо

к «превосходному и знаменитому мастеру». Особенно удавалось художнику изображение сложных многофигурных сцен.

В те годы в Брюсселе процветала шпалерная мануфактура, производившая безворсовые ковры для украшения стен. В качестве придворного художника ван Орлей, как в свое время Рафаэль, создавал картоны, по которым ткали шпалеры.

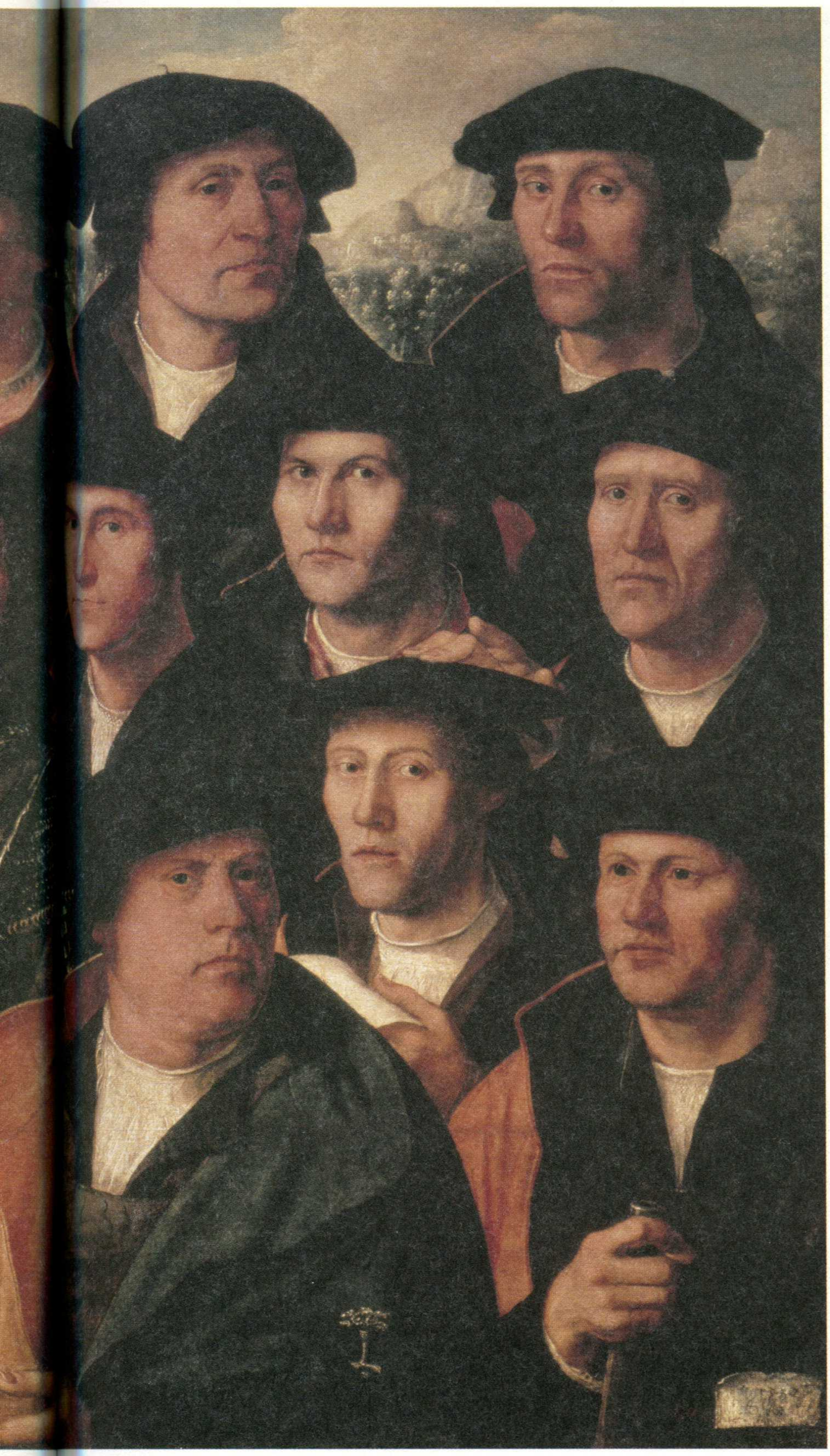
Лукас ван Лейден (1494–1533) – живописец, гравер, рисовальщик, один из самых крупных нидерландских мастеров XVI века.

Лукас родился в Лейдене, живописи учился у отца – Хуге Якобса. Лукас был очень талантливым: в двенадцатилетнем возрасте он уже выполнял с высочайшим мастерством гравюры на меди и писал картины акварельными красками на холсте. Такого рода картины высоко ценились в аристократических кругах.

В 1508 году Лукас поступил в мастерскую Корнелиса Энгельбрехтса и начал писать небольшие жанровые сценки («Игра в шахматы», «Игра в карты» и другие). Около 1517 года он женился на Лизбет ван Бошхойзен из благородной лейденской семьи. Этот брак помог Лукасу познакомиться с влиятельными гражданами города, многие из которых стали его заказчиками. С 1521 года жил в Антверпене, в 1527 году совершил путешествие в Миддельбург и Южные Нидерланды.

Лукас, восприимчивый к новым впечатлениям, был одержим поиском разнообразных приемов в живописи. На его творчество оказали влияние Альбрехт Дюрер, романисты Ян Госсарт, Ян Скорел, Баренд ван Орлей, а также графические работы итальянского художника Маркантонио Раймонди.

В небольшой картине «Игра в шахматы» Лукас изображает современников, занятых игрой. Их близко поставленные друг к другу крупные фигуры заполняют все пространство картины. Художник подробно рассказывает о происходящем. Молодая девушка, обдумывая ход, передвигает фигуру на шахматной доске. Зрители, окружив стол, каждый по-своему выражают отношение к происходящему. Лукас добивается выразительности сцены при помощи подробного изображения мимики и жестикуляции действующих лиц.



ДИРК ЯКОБС
Групповой портрет амстердамской гильдии стрелков. 1532
Дерево, масло. 115 × 160 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 52:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Голгофа. Дерево, масло. 90 × 71,7 см
Одесский музей западного и восточного искусства

На с. 53 вверху слева:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Портрет Корнелиса Аренса ван дер Дюссена. 1530
Дерево, масло. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 53 вверху справа:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Мужской портрет. 1529. Дерево, масло
47 × 34 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 53 внизу:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Пейзаж с Вирсавией. Около 1525–1540
Дерево, масло. 103 × 203 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 54 вверху:

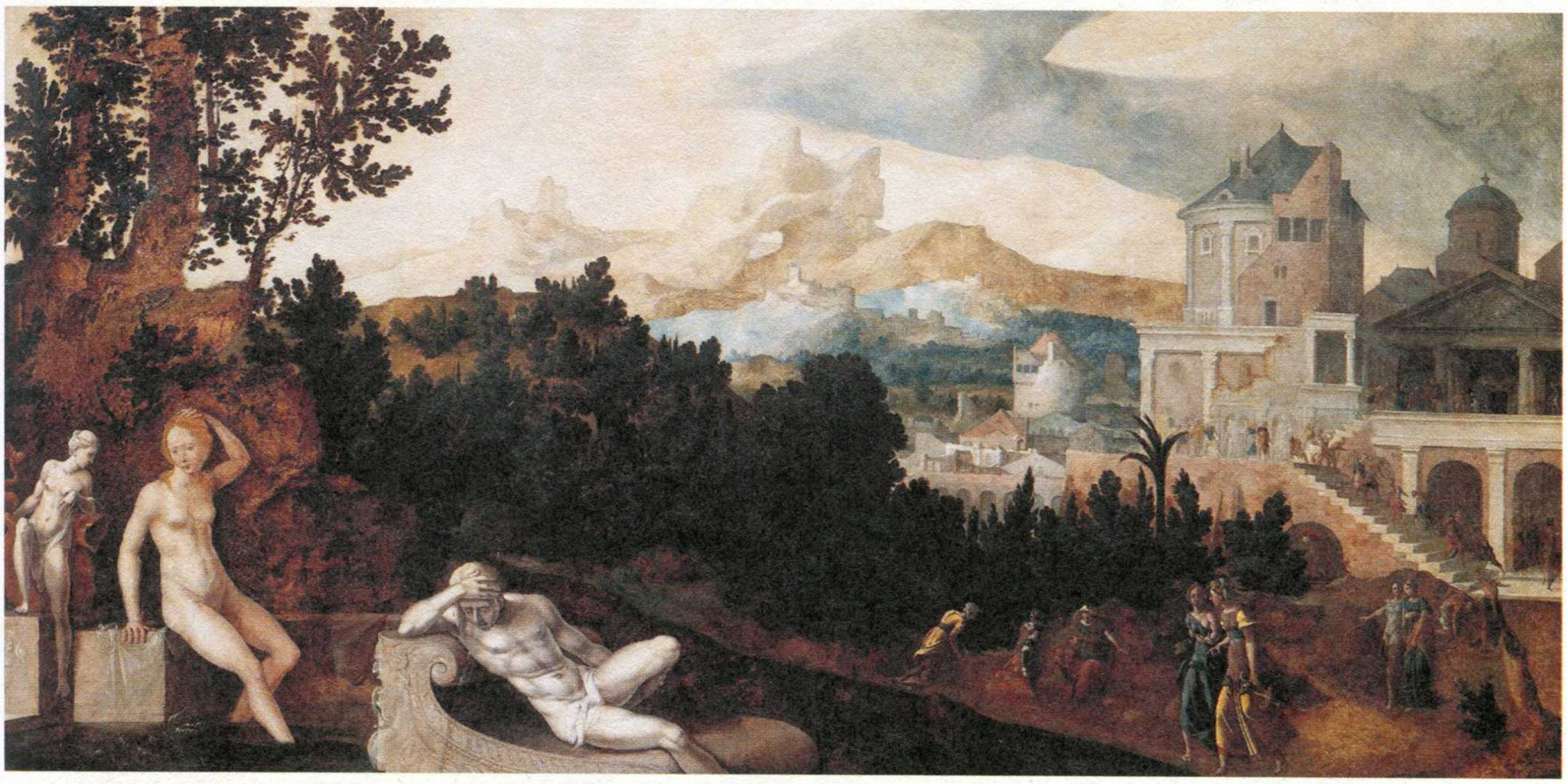
ЯН ВАН СКОРЕЛ
Крещение евнуха. Дерево, масло
Харковский художественный музей

На с. 54 внизу:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Мария Магдалина. 1525–1535
Дерево, масло. 67 × 76,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 55:

ЯН ВАН СКОРЕЛ
Маданна с Младенцем
Дерево, масло. 66 × 44 см
Тамбовская областная картинная галерея



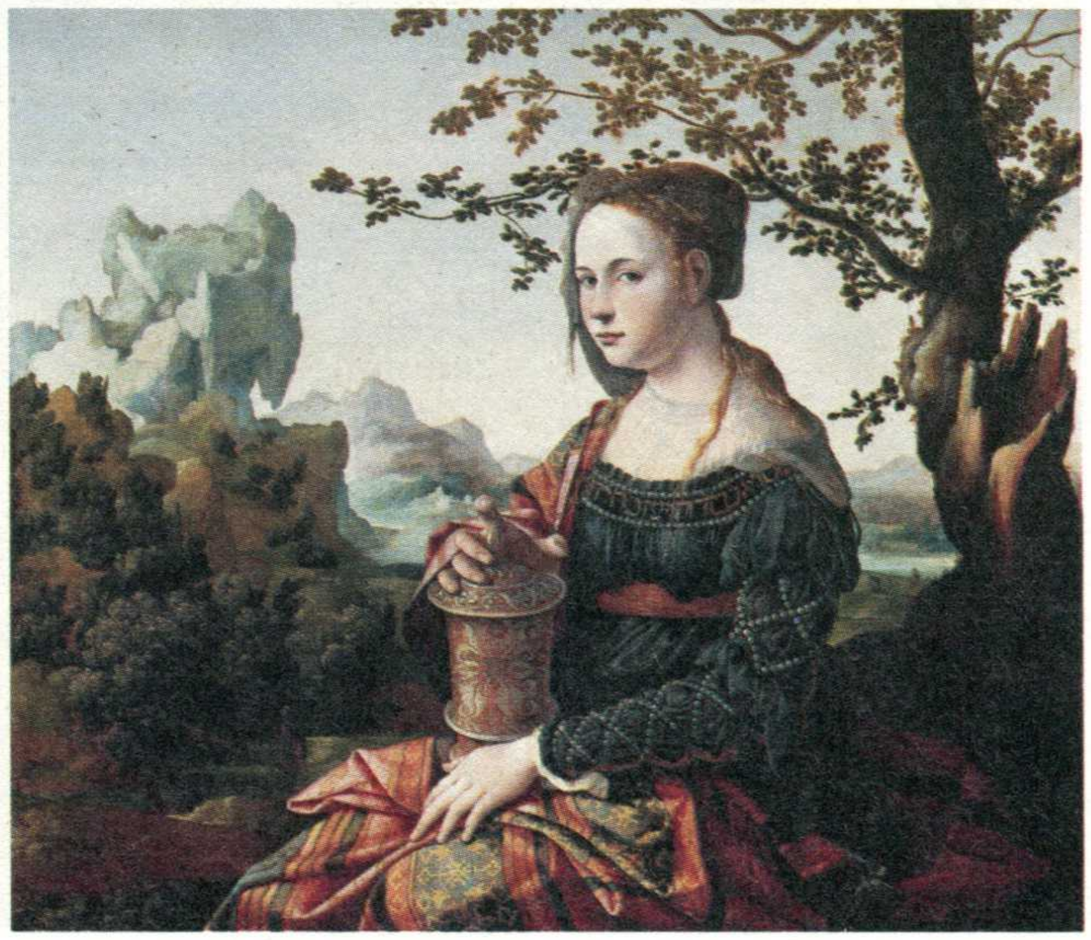
На с. 56:

МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Портрет Анны Кодде. 1529
Дерево, масло. 87 × 66 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 57:

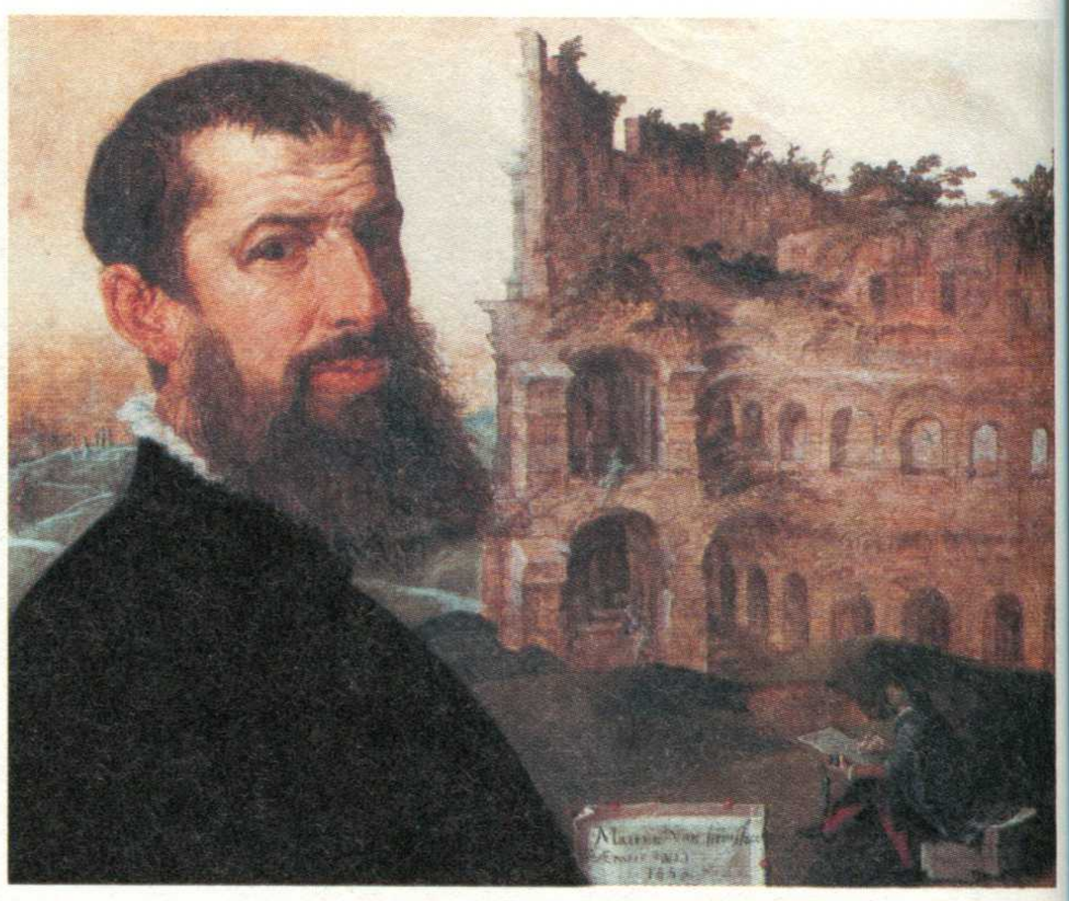
МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Портрет Питера Биккера Геррита. 1529
Дерево, масло. 87 × 66 см. Рейксмузеум, Амстердам

К ранним работам Лукаса относится и небольшая картина «Лот с дочерьми». Библейская легенда рассказывает, что города Содом и Гоморра были разрушены Богом в наказание за грехи их жителей. Спастись удалось лишь праведному старцу Лоту и его дочерям.



Библейские и евангельские темы Лукас трактовал с необычайной свободой, не заботясь о соблюдении канонов. Библия, особенно Ветхий Завет, казалось, была для него лишь интересной книгой с занимательными рассказами.

В основе триптиха «Исцеление иерихонского слепца» лежит евангельский сюжет о возвращении зрения слепому из Иерихона. Художник умело раскрывает содержание главного события, показав реакцию на него второстепенных персонажей — зрителей и апостолов. Сцене придан почти жанровый



МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Автопортрет на фоне Колизея. 1553
Дерево, масло. 42,2 × 54 см. Музей Фитцуильям, Кембридж

Слева:

МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Семейный портрет. Около 1530
Дерево, масло. 118 × 140 см. Картинная галерея, Кассель

На с. 59 вверху слева:

МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Христос Скорбящий. 1545–1550. Дерево, масло
99 × 77,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На с. 59 вверху справа:

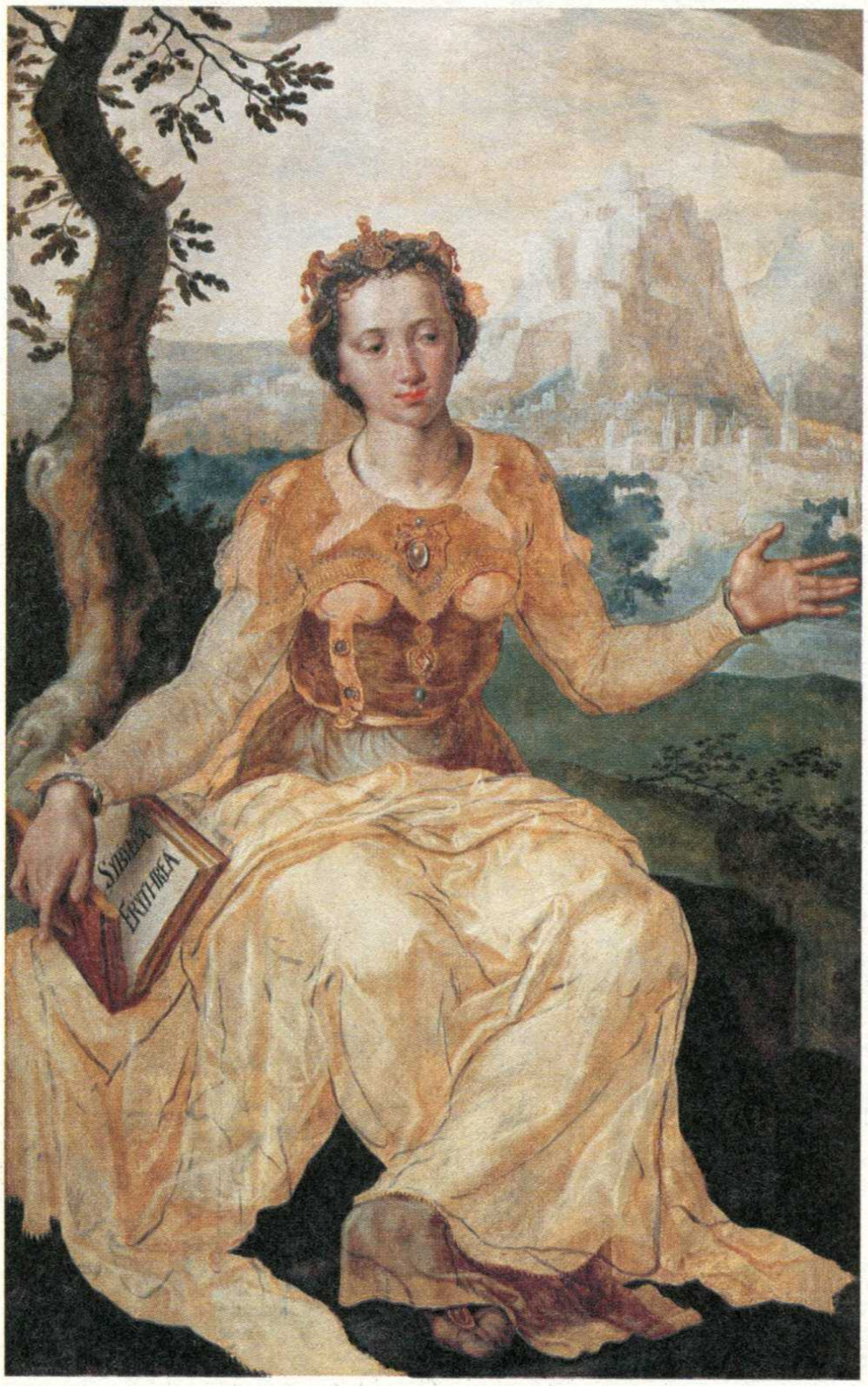
МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Мадонна и Иоанн Богослов. Около 1540
Дерево, масло. 123 × 46 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 59 внизу слева:

МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Оплакивание Христа. 1566. Дерево, масло
140 × 196 см. Городской музей Принсенхоф, Делфт

На с. 59 внизу справа:

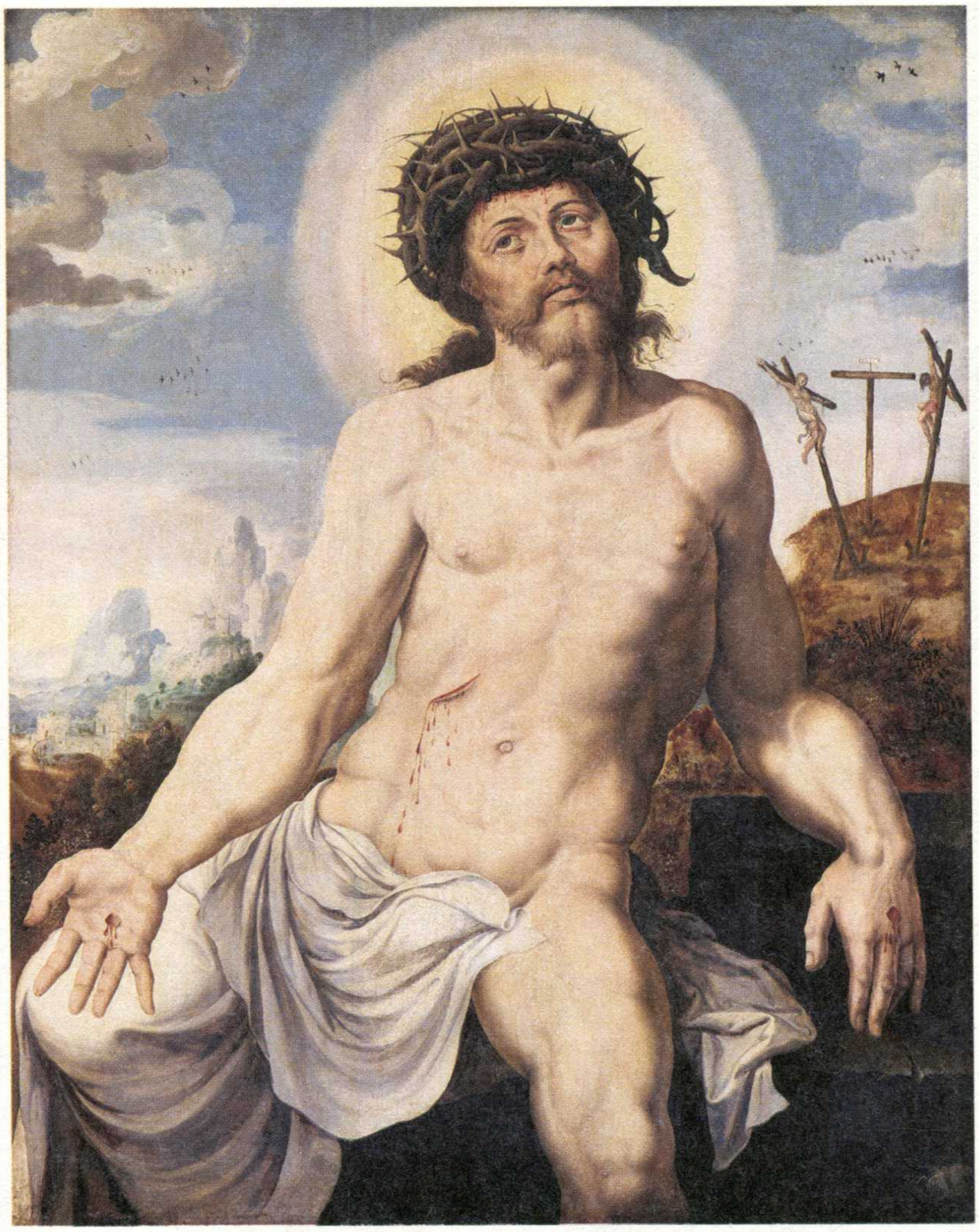
МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Мария Магдалина и донатор. Около 1540
Дерево, масло. 123 × 46 см. Национальная галерея, Лондон



МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Эритрейская сивилла. Левая часть триптиха. 1564
Дерево, масло. Рейксмузеум, Амстердам

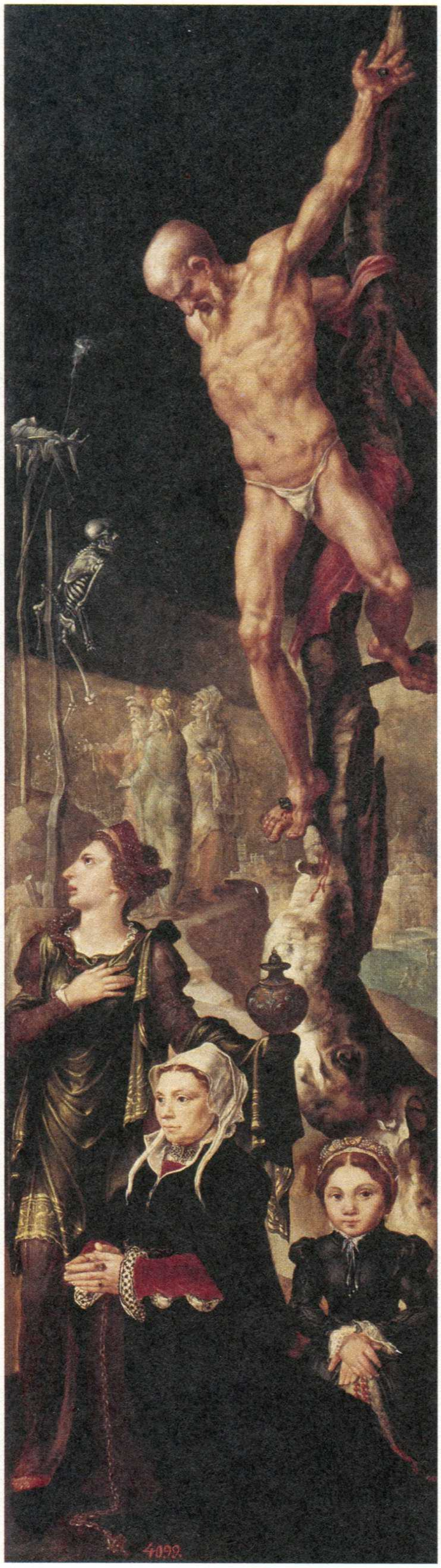
характер: все персонажи – бюргеры, воины, монахи, за исключением Христа и апостолов, – одеты в современные художнику костюмы.

Триптих не является церковным алтарным образом, предназначенным для молитвенного бдения. Он был написан по заказу горожан для лейденского госпиталя, поэтому на внешних сторонах боковых створок триптиха вместо традиционных изображений святых у Лукаса Лейденского появляются фигуры герольдов. Образцом для этих фигур послужили персонажи театрализованных представлений,



CORPVS PERVNCTVM AROMATE
ET MVNDA CHRISTVS DILIGIT
PVRO SEPVLCHRO CONDITVR
ODORA TANTVM PECTORA

INRI



На с. 60–61:

МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Голгофа. Триптих. 1545–1550
Дерево, масло. Центральная часть 100,7 × 58,3 см; боковые створки 100,7 × 28 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 61 вверху справа:

АДРИАН ИЗЕНБРАНДТ
Мария Магдалина в пейзаже 1510–1525. Дерево, масло 40 × 31,1 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 61 внизу справа:

АДРИАН ИЗЕНБРАНДТ
Мадонна с Младенцем. 1520
Дерево, масло. 61 × 42,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 62:

АДРИАН ИЗЕНБРАНДТ
Мадонна с Младенцем на троне. Дерево, масло. 50,3 × 35 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 63:

АДРИАН ИЗЕНБРАНДТ
Святой Иероним в пустыне
Дерево, масло. 33,6 × 24,8 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 66 вверху:

ИОАХИМ ПАТИНИР
Переправа через Стикс
Дерево, масло. 64 × 103 см
Прадо, Мадрид

На с. 66 внизу:

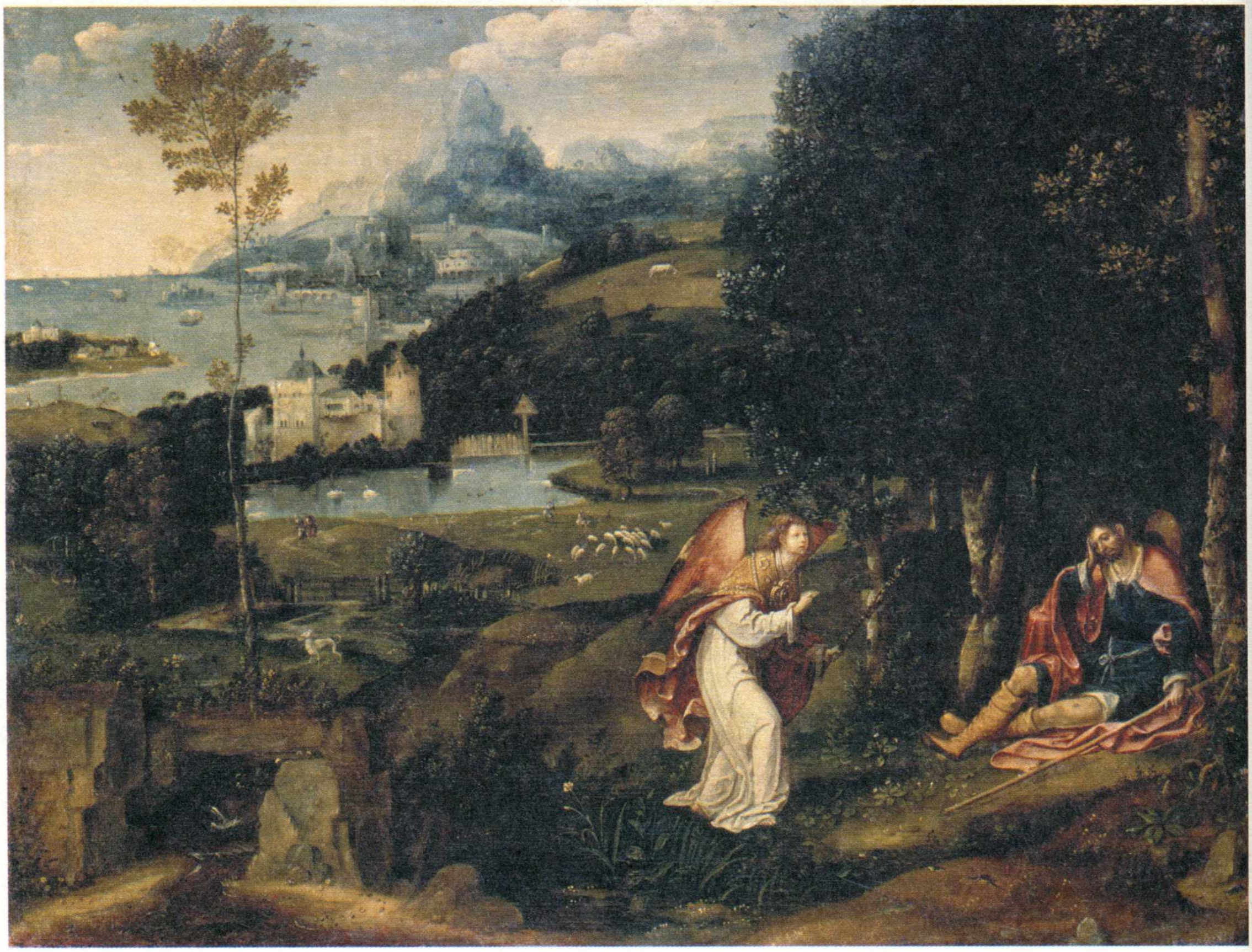
ИОАХИМ ПАТИНИР
Пейзаж со сценой из легенды о святом Рохе. 1518–1525
Дерево, масло. 37,5 × 61,8 см
Харьковский художественный музей

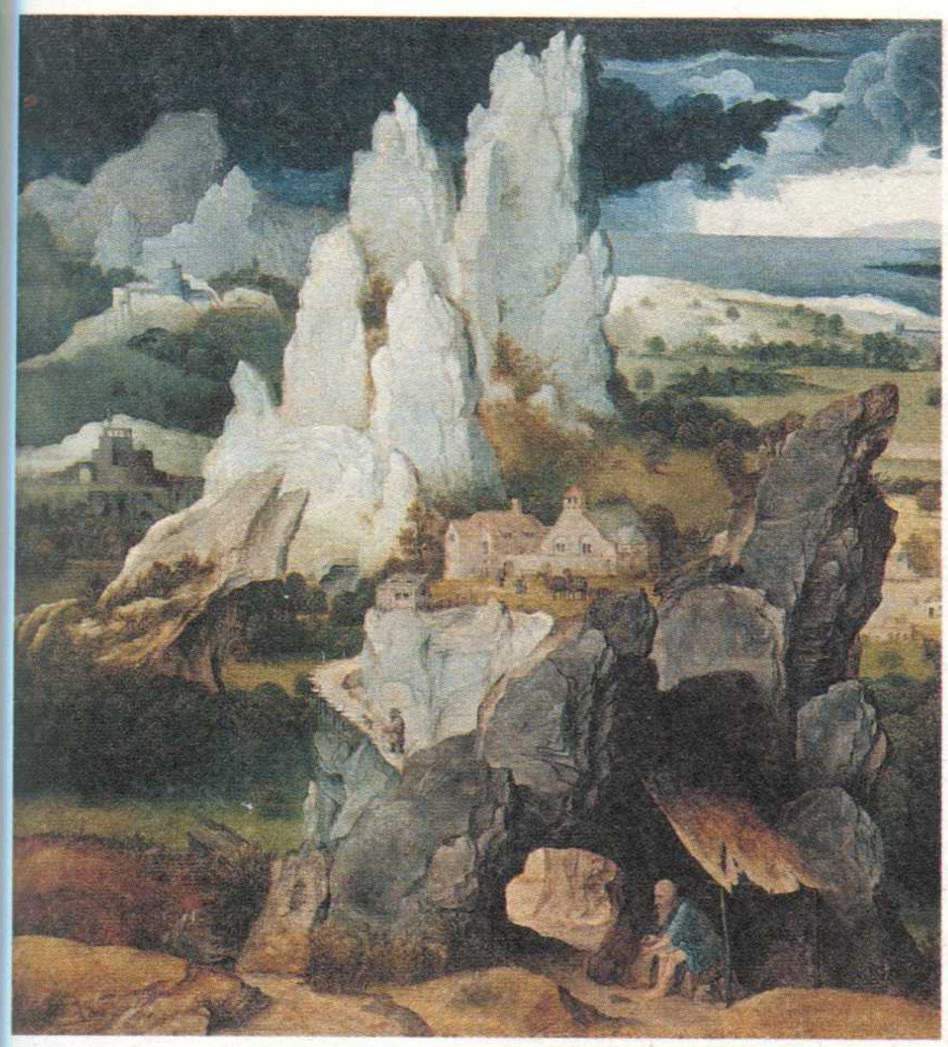
ИОАХИМ ПАТИНИР
Отдых на пути в Египет
Дерево, масло. 121 × 177 см
Прадо, Мадрид

На с. 67 вверху слева:
ИОАХИМ ПАТИНИР
Святой Иероним в скалистом пейзаже
1515–1524. Дерево, масло
36,2 × 34,3 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 67 вверху справа:
ИОАХИМ ПАТИНИР
Святой Иероним
Дерево, масло. 74 × 91 см
Прадо, Мадрид

На с. 67 внизу:
ИОАХИМ ПАТИНИР
Шествие на Голгофу
Около 1540
Дерево, масло
38,7 × 50,5 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва



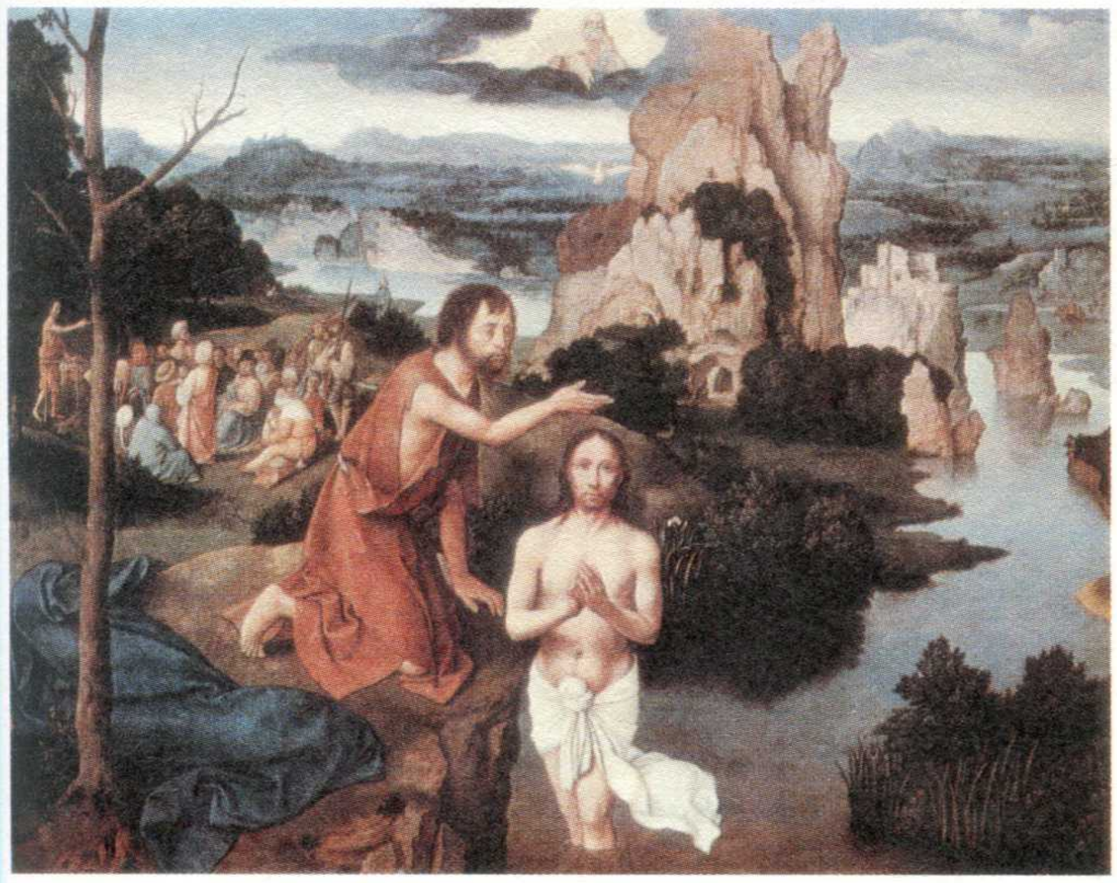


ИОАХИМ ПАТИНИР
Пейзаж со сценой отдыха на пути в Египет. Около 1524
Дерево, масло. 51 × 96 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 69:

ИОАХИМ ПАТИНИР
Крещение Христа
Около 1515–1524
Дерево, масло. 60 × 77 см
Музей истории искусства, Вена

ИОАХИМ ПАТИНИР
Святой Иероним в пустыне
Около 1520
Дерево, масло. 78 × 137 см
Лувр, Париж



устраивавшихся в честь приезда коронованных особ в нидерландские города.

Алтарное произведение «Страшный суд» – дань мастера итальянским увлечениям. Триптих производит большое впечатление и является до нынешнего времени гордостью города Лейдена.

Смерть от туберкулеза оборвала недолгую жизнь талантливого мастера.

На рубеже XV–XVI веков развивается особый тип портрета – корпоративный. Корпорации представляли собой отряды народного ополчения, которые защищали свои города в годы борьбы с испанцами. В отрядах был силен дух боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки. Групповые портреты служили для украшения стен помещений, где происходили собрания членов гильдии.

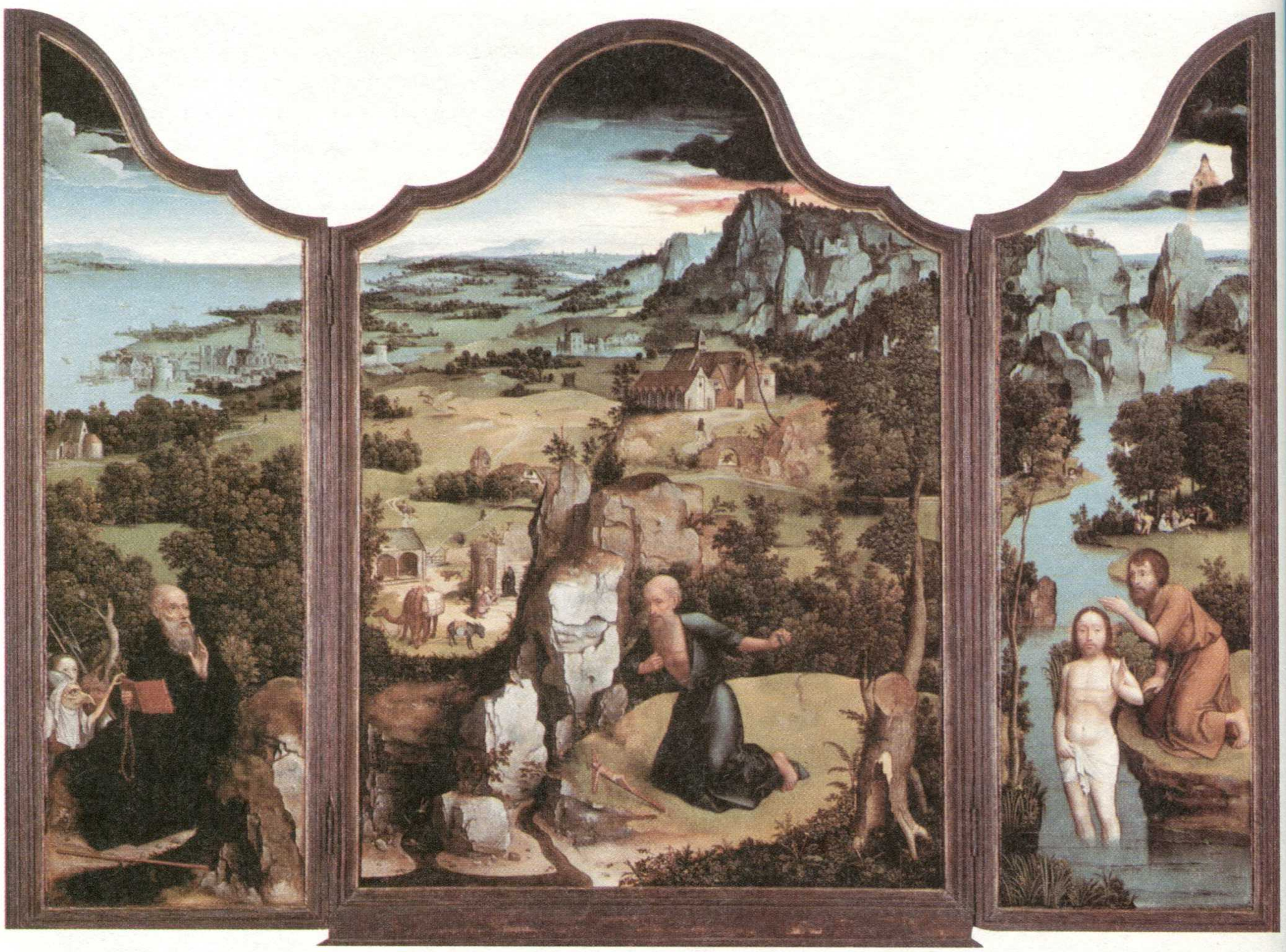
«Групповой портрет амстердамской гильдии стрелков» (1532) принадлежит кисти амстердамского живописца Дирка Якобса (1497–1567), пользовавшегося большой популярностью на своей родине.

Дирк Якобс своеобразно решает задачи группового портрета: он тремя рядами располагает фигуры друг над другом так, что они заполняют всю плоскость картины. Все ракурсы одинаковы – три четверти; лица расположены в одной плоскости, взгляд направлен на зрителя. Всех изображенных объединяет принадлежность к одной организации, подчеркнутая их атрибутами и костюмами. Портреты стрелков привлекают ощущением внутренней связи между членами корпорации, выраженной с помощью жестов и мимики.

Индивидуальные портреты Дирка Якобса отличает конкретность внешнего облика и цельность темперамента.

Ян ван Скорел (1495–1562) был человеком многогранных дарований – художник, инженер, музыкант, поэт, хранитель коллекций Папы Адриана VI (на этом посту он сменил Рафаэля). К тому же Скорел был высокообразованным человеком, приятным собеседником, искусным стрелком из лука, неутомимым путешественником и знатоком многих европейских языков.

Ян родился в деревне Скорел в семье приходского священника. Он рано потерял родителей, и родственники отдали мальчика в латинскую школу в Алькмаре. В четырнадцатилетнем возрасте Ян стал учеником известного живописца Виллема Корнелиса Бейса. Через три года он уехал в Амстердам, где поселился у Якоба Корнелиса ван Остзанена, живописца и рисовальщика. С 1515 по 1518 год Скорел учился у Яна Госсарта в Утрехте. Некоторое время художник жил в Кёльне, Страсбурге, Базеле.



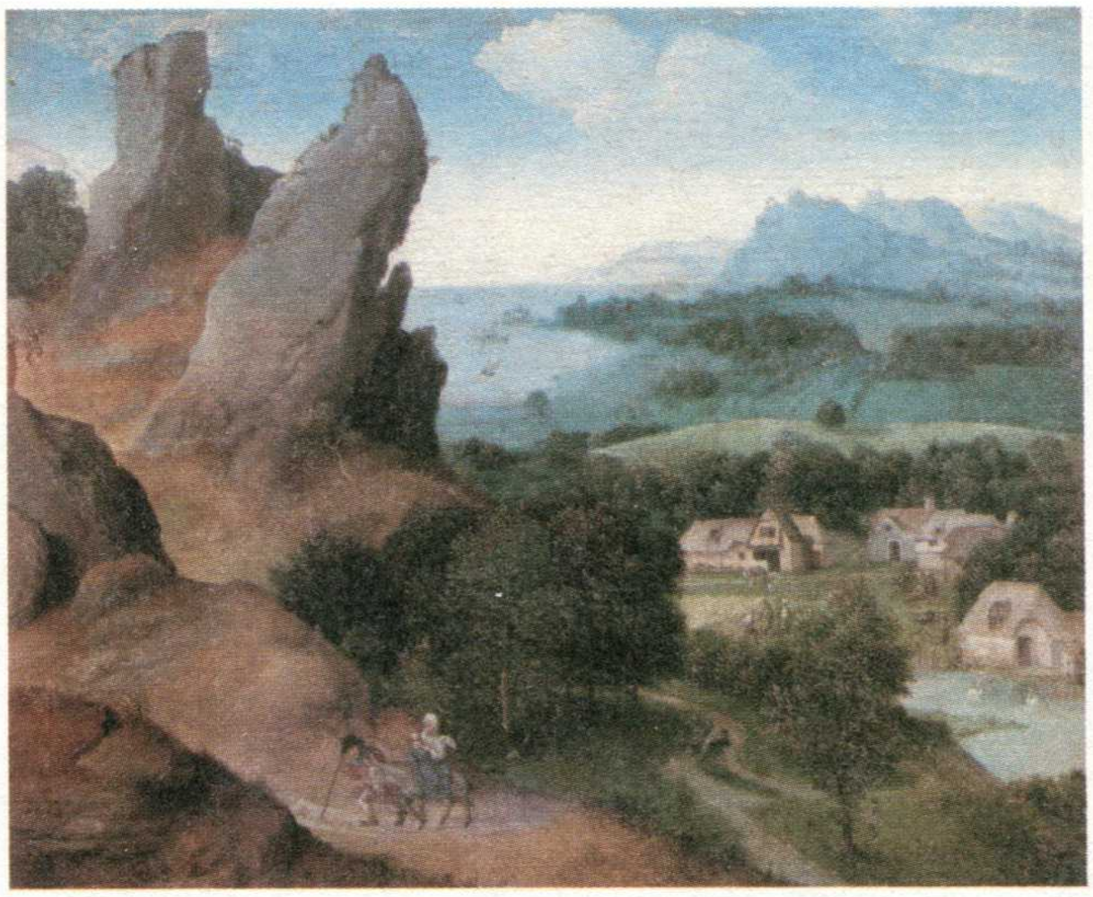
В Нюрнберге он познакомился с великим Альбрехтом Дюрером и его творчеством. В Венеции живопись Джорджоне и Пальмы Веккио произвела на Скорела неизгладимое впечатление. Из этого города Скорел вместе с паломниками едет на Святую землю – в Палестину, посещая на обратном пути острова Крит и Родос. Во время путешествия художник постоянно делал зарисовки с натуры, которые впоследствии использовал в качестве фона для своих картин. Возвратившись в Италию, Скорел изучал архитектуру и скульптуру в Риме, фрески Рафаэля и Микеланджело.

В 1524 году Скорел вернулся на родину – в Утрехт, где стал каноником церкви Святой Марии. Он женился на Агате ван Схонховен, и у них родилось шестеро детей. Свою любимую Агату Ян Скорел не раз изображал в картинах на религиозный сюжет и писал ее портреты. Так, с нее была написана «Мария Магдалина». Согласно библейской легенде, Мария Магдалина была красавицей и в молодости вела жизнь, полную греховных радостей. Узнав учение Христа, она раскаялась в грехах, стала жить праведно и после смерти была вознесена на небеса.

На картине Скорела прекрасная молодая женщина в дорогом венецианском платье изображена на фоне горного пейзажа. Сочетание жизненности изображения и возвышенной, идеальной гармонии приближает картину Скорела к произведениям великих итальянских мастеров Возрождения.

Скорел писал алтарные композиции, картины на библейские темы и портреты современников. Превосходный художник, он был высокоодаренным колористом, мастерски передавал воздушную перспективу, состояние атмосферы и солнечный свет, окружающий предметы. В его картинах влияние итальянской живописи проявлялось в уравновешенности композиции и гармоничности соотношения фигур с пейзажем.

Учениками Скорела были многие известные нидерландские художники XVI века: Мартен ван Хемскерк, Дирк Якобс, Антонио Моро и другие.



На с. 70:

ИОАХИМ ПАТИНИР
Покаяние святого Иеронима. Триптих
Дерево, масло. 117,5 × 81,3 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

На с. 71 вверху слева:

ИОАХИМ ПАТИНИР
Пейзаж с бегством в Египет. 1515–1524
Дерево, масло. 17 × 21 см. Музей Кёнинклийк, Антверпен

ИОАХИМ ПАТИНИР
Пейзаж с отдыхом на пути в Египет. 1515–1524
Дерево, масло. 33 × 54,6 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 71 вверху справа:

ИОАХИМ ПАТИНИР
Искушение святого Антония. Не ранее 1522
Дерево, масло. 155 × 173 см. Прадо, Мадрид

МАРИНУС ВАН РЕЙМЕРСВАЛЕ
Меняла и его жена
Дерево, масло
75 × 109,5 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 72:

МАРИНУС ВАН РЕЙМЕРСВАЛЕ
Сборщики податей
Около 1550
Дерево, масло
117,7 × 84 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

МАРИНУС ВАН РЕЙМЕРСВАЛЕ
Святой Иероним. 1541
Дерево, масло. 78 × 107 см
Музей Кёнинклийк, Антверпен

ЯН МАССЕЙС
У сборщика налогов. 1539
Дерево, масло. Картинная галерея, Дрезден

На с. 75:

ПИТЕР АРТСЕН
Торговец дичью. 1561. Дерево, масло
137 × 95 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Мартен ван Хемскерк (1498–1574) родился в семье хлебопашца в деревне Хемскерк. Учился живописи у Корнелиса Виллемса. С 1527 по 1529 год Мартин работал в мастерской Яна Скорела и многое перенял от учителя: свободную трактовку объемов при написании портретов и светотеневые контрасты, вкус к античным аксессуарам, неровным складкам одежд, приемы компоновки картин.

В 1532 году Хемскерк уехал в Италию. Три года жил в Риме, где зарисовывал античные статуи и скульптуры Микеланджело, писал с натуры архитектурные памятники Рима и виды его окрестностей, изучал творчество великих мастеров итальянского Возрождения.

В 1536 году Хемскерк возвратился в Харлем. В 1540 году он становится во главе гильдии Святого Луки, а с 1542 по 1544 живет и работает в Амстердаме, выполняя церковные заказы. Вдохновленный творчеством итальянских мастеров художник писал эффектные композиции.

Картина «Оплакивание Христа» выполнена в подражании живописной манере Микеланджело. Однако небольшую плоскость художник заполнил крупными монументальными фигурами на синем фоне, что создало впечатление тесноты. В способе решения деталей картины Хемскерк использовал наблюдения из жизни. К примеру, святых он изображал со вздувшимися венами, с жилистыми руками.

После возвращения из Амстердама в Харлем живопись Хемскерка становится более сдержанной, он пишет портреты богатых бюргеров и членов их семей, создает декорации для оформления церковных праздников.

Вверху:

ПИТЕР АРТСЕН
Танец среди яиц. 1557
Дерево, масло. 84 × 172 см. Рейксмузеум, Амстердам

Внизу:

ПИТЕР АРТСЕН
Апостолы Петр и Иоанн, исцеляющие больных. 1575
Дерево, масло. 56 × 76 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПИТЕР АРТСЕН
Поклонение волхвов. Около 1560
Дерево, масло. 168 × 179 см. Рейксмузеум, Амстердам

Идеалы бюргеров выразительно воплощены художником в парном портрете Анны Кодде и ее мужа, богатого амстердамца Питера Биккера, а также в «Семейном портрете».

«Портрет Анны Кодде» считается одним из самых очаровательных женских портретов, написанных художниками Нидерландов. Молодая женщина, одетая по моде того времени, сидит за прялкой и изящными пальцами придерживает тонкую шерстяную нить. В те годы рукоделием занимались и знатные горожанки, и королевские особы.

Сведения о жизни и творчестве Адриана Изенбрандта (около 1500–1551) очень скудны. Известно, что художник жил и работал в Брюгге, был учеником Герарда Давида. Писал прелестные картины небольшого размера, в основном, на религиозные сюжеты: «Святой Иероним в пустыне», «Мадонна с Младенцем», «Отдых на пути в Египет» и другие. Изенбрандт «часто довольствовался повторением композиций других мастеров», за что современники прозвали его «Псевдо-Мостартом», или «Ваагенским Мостартом». Его работы узнаются по общему

ФРАНС ФЛОРИС
Лот с дочерьми. Дерево, масло
102 × 175 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 79:
ФРАНС ФЛОРИС
Падение мятежных ангелов. 1554
Дерево, масло. 308 × 220 см. Музей Кёнинклийк, Антверпен

коричневатому тону и по излюбленному художником сочному, огненно-красному цвету драпировок. Мадонна на картинах Изенбрандта всегда печальна: припухшие веки, уголки рта опущены, а ландшафтные изображения повторяют пейзажи Г. Давида или Патинира. В более поздних работах «сквозят воспоминания о Рафаэле».

Иоахим Патинир (около 1485–1524), живописец из Динанта, был одним из основоположников европейской пейзажной живописи. В начале XVI века он переселился в Антверпен, где в 1515 году вступил в гильдию Святого Луки – «благородное общество живописцев». Художник дважды был женат, имел нескольких детей.

Патинир следовал традициям Яна ван Эйка, а также испытал влияние Иеронимуса Босха.

Доминантой всех произведений Патинира является необозримый пейзаж, увиденный с высоты птичьего полета: окутанный легкой дымкой, он простирается до самой линии горизонта. С необычайной тщательностью выписывает художник текущие вдаль реки с раскинувшимися по берегам городами, зеленеющие поля, леса и далекие горы, оживляя пейзаж фигурками людей. На переднем плане картины Патинир любил изображать причудливые нагромождения скалистых утесов.

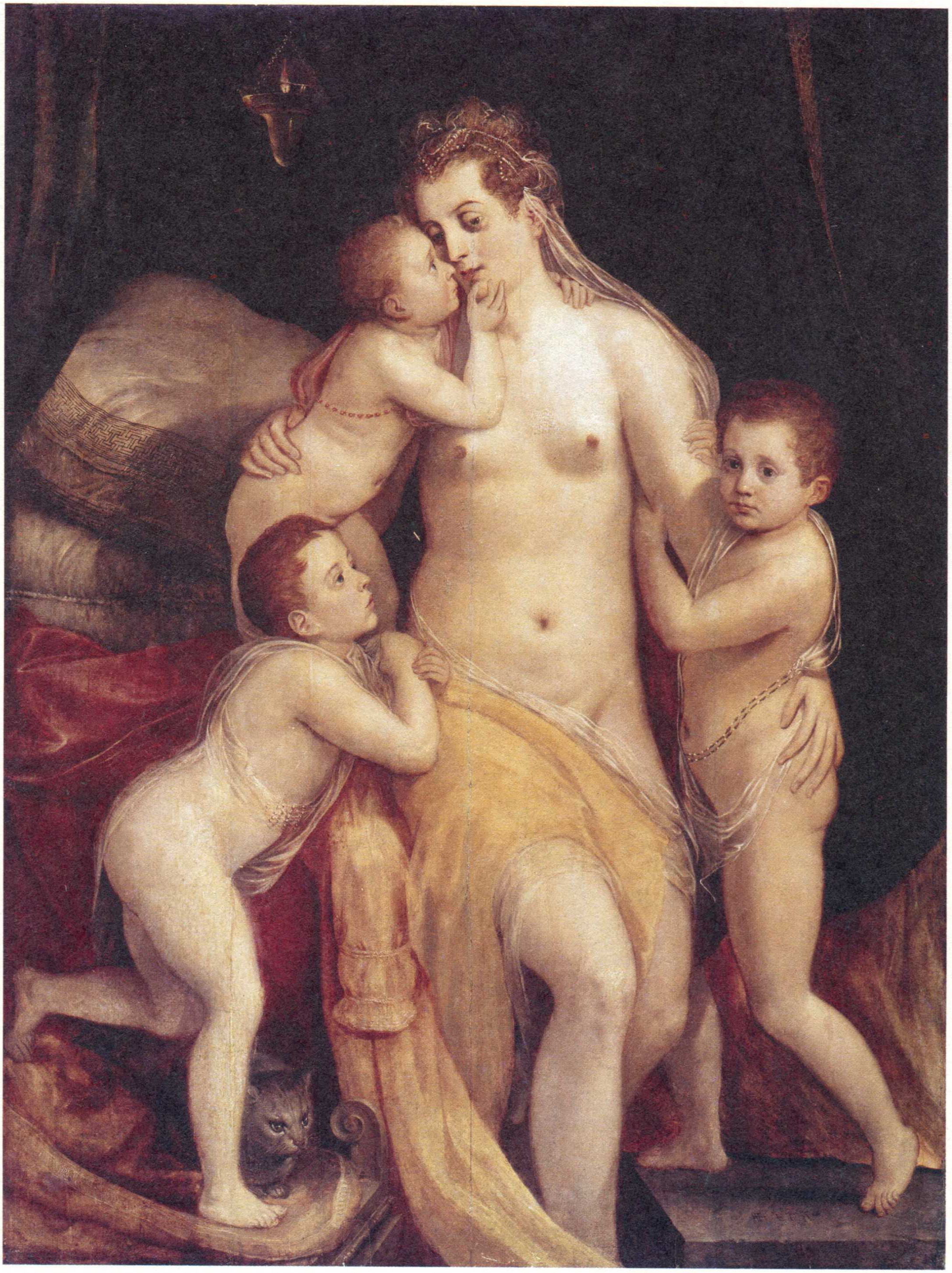
Его пейзажи наполнены свежестью зелени и живым ощущением красоты реального мира. Равномерный свет заливает все изображение, четкость рисунка не исчезает и на задних планах. Религиозный сюжет в его картинах – часто лишь повод для изображения «прекрасного мира».

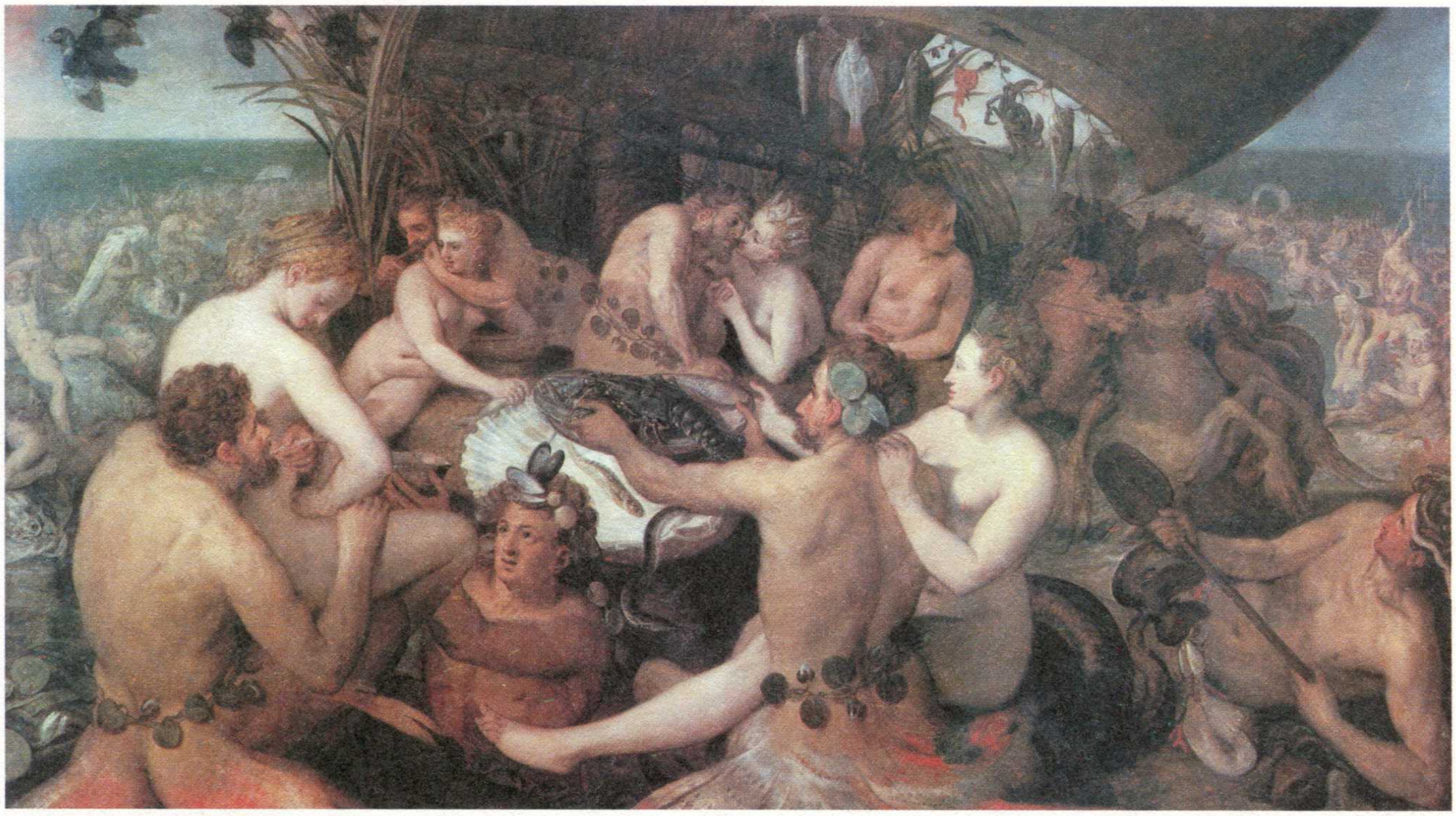
В картинах художника можно заметить множество деталей из реальной жизни. Так, в «Святом Иеро-

На с. 80:
ФРАНС ФЛОРИС
Милосердие. Дерево, масло
156 × 107 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 81 вверху:
ФРАНС ФЛОРИС
Пир морских богов. Дерево, масло
126 × 226 см. Национальный музей, Стокгольм

На с. 81 внизу:
ФРАНС ФЛОРИС
Суд Париса. 1550-е. Дерево, масло
134,5 × 188 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург





ниме» маленькая собачка преследует летящую птицу; на заднем плане «Отдыха на пути в Египет» реалистическая сцена жатвы соседствует с вымышленным пейзажем.

Выдающимся образцом его изысканного стиля служит «Переправа через Стикс». Середину картины занимает широкая гладь реки, окаймленной извилистыми берегами, где леса чередуются с зеленеющими холмами. Акцентированный светом речной простор уводит взгляд к высокому горизонту. Харон перевозит в челне душу усопшего, представленную в виде маленькой фигурки. На заднем плане слева виднеется башня, чья причудливая архитектура навеяна картинами Босха.

Крупные фигуры людей в картинах Патинира написаны Квентином Массейсом.

Ученик Квентина Массейса — Маринус ван Реймерсвале (1490 — после 1567) родился в Реймерсвале. Работал в Антверпене и Миддельбурге, где писал бытовые сцены и картины на религиозные сюжеты.

Известная картина Реймерсвале «Сборщики податей» пользовалась популярностью среди населения, с нее было выполнено множество копий, которые вывешивались в залах городских магистратов. Текст на пергаменте книги, которую заполняет один из персонажей картины, напоминает об ответственности злостных неплательщиков налогов перед законом. Второй персонаж картины с многозначительной миной на лице указывает рукой на текст закона.

Ян Массейс (около 1509–1575), сын Квентина Массейса и его ученик, был известным живописцем в Антверпене. В 1531 году его приняли в гильдию Святого Луки. Долгие годы Ян подражал живописной манере отца и итальянским художникам Приматиччо и Россо Фьорентино, пока не выработал свой стиль.

Картина «У сборщика налогов» навеяна произведениями Квентина Массейса на бытовую тему. Работы Яна Массейса более позднего периода (1561–1566), такие как «Венера», «Вирсавия», «Сводня» и другие, отразили идеал женской красоты того времени. В них прелестна красочная гамма с преобладанием коричневых тонов. Пейзажи, на фоне которых представлены герои его картин, полны чарующей романтики. В течение 14 лет (до 1558 года) Ян Массейс пребывал в изгнании как сторонник иконоборчества.

На с. 82:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Мужской портрет. 1550. Холст, масло. 90 × 68 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 83 слева:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Карлик кардинала Гранвеллы. Дерево, масло 126 × 92 см. Лувр, Париж

На с. 83 справа:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Женский портрет
Около 1560–1565
Дерево, масло. 100 × 80 см
Лувр, Париж

На с. 84 вверху слева:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Мужской портрет
Около 1560–1577
Дерево, масло. 49,5 × 40,6 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 84 вверху справа:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Сэр Генри Ли. 1568
Дерево, масло. 64,1 × 53,3 см
Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 84 внизу слева:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Сэр Томас Грэшем. 1565–1570
Холст, масло. 88 × 75,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 84 внизу справа:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Портрет Анны Фернели, жены Томаса Грэшема. 1564
Холст, масло. 88 × 75,5 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 85:

АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Мария Тюдор. 1554
Дерево, масло. 109 × 84 см
Лувр, Париж

На с. 88:

ИОАХИМ БЕКЕЛАР
На рынке. 1564
Дерево, масло. 128 × 166 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 89 вверху:

ИОАХИМ БЕКЕЛАР
Сельский праздник. 1563
Холст, масло. 112 × 163,5 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИОАХИМ БЕКЕЛАР
Сцены Страстей Христовых
Около 1561. Дерево, масло
120 × 174,5 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Питер Артсен (1508/1509–1575) стал основоположником национального реалистического жанра и натюрморта. Изображал людей труда и их быт. Ярмарки, кухни, овощные лавки занимали в его произведениях большое место. Писал он картины и на религиозные темы, которые трактовал в бытовом плане.

Питер Артсен, по прозвищу «Длинный Питер», родился в Амстердаме в семье ремесленника. Отец мечтал, чтобы сын продолжил его ремесло и стал чулочником. Мать, видя страстное желание сына заниматься живописью, убедила мужа отдать Питера в ученики к лучшему живописцу Амстердама того времени – Аларту Классену, и юноша, благодаря своим способностям и упорству, достиг в живописи больших успехов. С профессией отца его связывала лишь подпись, которая напоминает трезубец – упрощенную форму гребня для чесания шерсти.

Возможно, Питер Артсен был в Италии. Известно, что итальянцы называли его Pietro Lungo, что также значит Питер Длинный. Переселившись в крупнейший город Фландрии Антверпен, Питер Артсен сложился там как художник и в 1533 году вступил в местную гильдию живописцев. Быстро достигнув признания и имея множество заказов, Артсен разбогател и завел собственную мастерскую – в 1540 году у него появились первые ученики. В 1542 году он женился на дочери художника, впоследствии трое его сыновей стали живописцами. В 1557 году Артсен с семьей возвратился в Амстердам, где его творчество достигло расцвета.

Сюжет картины «Апостолы Петр и Павел, исцеляющие больных» заимствован из «Деяний апостолов». На улице Иерусалима апостолы исцеляют больного ребенка. На первом плане – толпа больных горожан, ожидающих своей очереди. Позади портика – притвора Соломонова храма – группа священников и фарисеев. Поместив сцену исцеления в глубине картины, Артсен придает изображению библейской сцены жанровый характер.

Питер Артсен первым сделал героями своих картин людей из народа, изображая их рядом с продуктовыми прилавками. Вся снедь размещается на переднем плане картины, фигуры же постепенно отодвигаются на задний план или совсем исчезают. Его произведения с изображением прилавков, заваленных грудами овощей, окороков, колбас, хлеба, положили начало новому жанру – натюрморту.

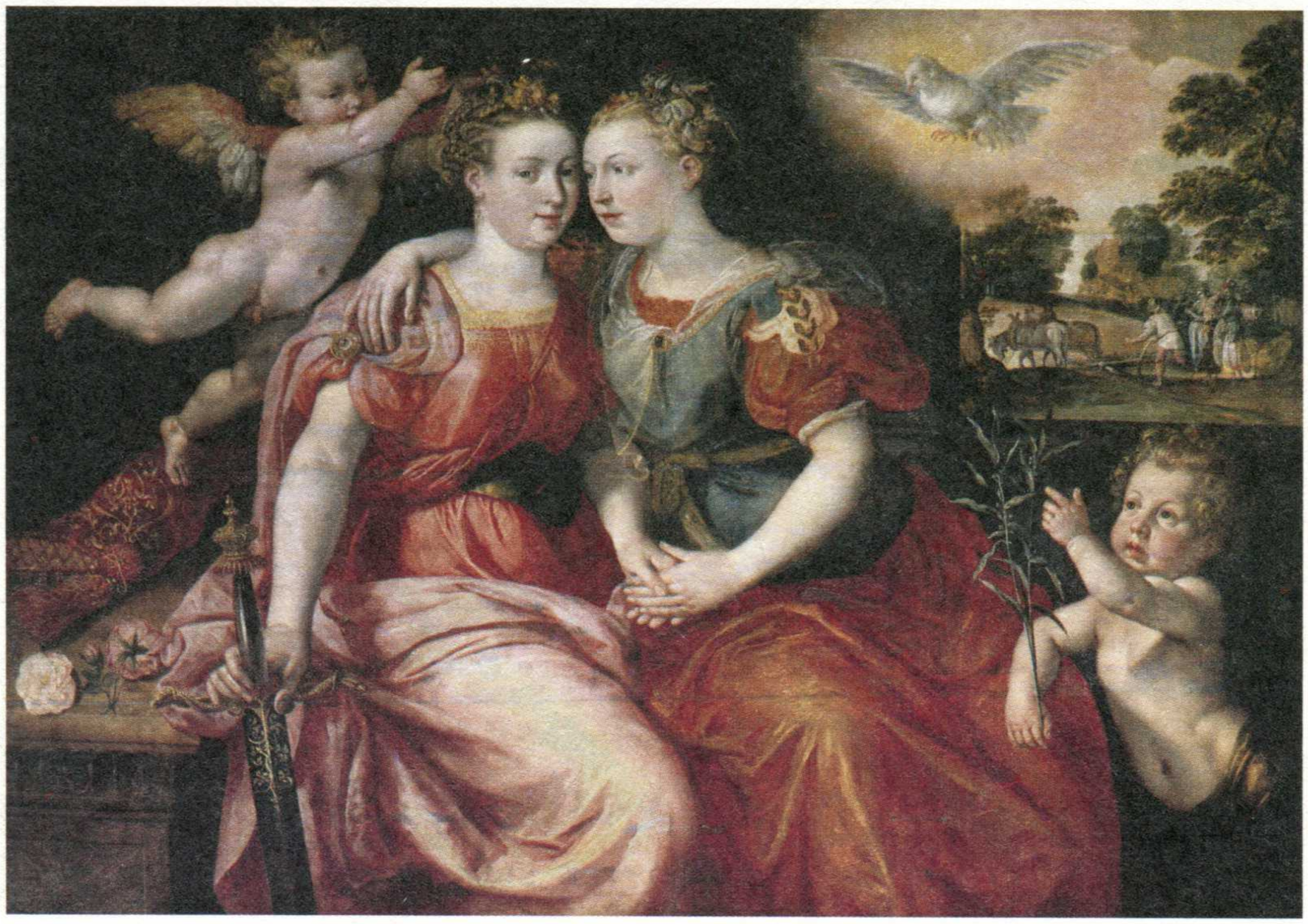
На с. 90:

МАРТЕН ДЕ ВОС
Триумф Христа
Центральная часть триптиха. Дерево, масло
347 × 280 см
Музей изящных искусств, Антверпен

На с. 91:

МАРТЕН ДЕ ВОС
Коронование Девы Марии. Около 1590
Дерево, масло
124,7 × 96,5 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

МАРТЕН ДЕ ВОС
Аллегория Мира и Правосудия
Дерево, масло
119 × 174,5 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Viri Israelitæ, audite verba
Iesum Nazarenum virum
approbatum à Deo in vobis,
virtutibus et prodigijs et
signis quæ fecit Deus per
illum in medio vestri, sicut
vos scitis: hunc definito cō-
silio et præscientia Dei tra-
ditum per manus iniquorum
affigentes interemistis, quem
Deus suscitauit solutis dolo-
ribus inferni, iuxta quod im-
possibile erat teneri illū ab
ROMAN. 6.
Si mortui sumus cū Chri-
sto, credimus quia simul
etiā viuemus cū illo, scien-
tes quòd Christus resur-
gens ex mortuis iam non
moritur: mors illi vltrà nō
dominabitur. Quod enim
mortuus est peccato mor-
tuus est semel: quod aūt
viuit, viuit Deo. Ita et vos
existimate, vos mortuos
quidē esse peccato, viuen-
tes aūt Deo in Christo Iesu.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Слепые. 1568. Холст, темпера
86 × 154 см. Музей Каподимонте, Неаполь

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Падение ангелов. 1562
Дерево, масло. 117 × 162 см
Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

На с. 95:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Калеки. 1568. Дерево, масло
19 × 21,5 см. Лувр, Париж

На 96–97:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Безумная Грета. Около 1562
Дерево, масло. 117,4 × 162 см
Музей Майер ван ден Берга, Антверпен

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Триумф смерти. Около 1562
Дерево, масло. 117 × 162 см
Прадо, Мадрид

«Торговец дичью» — типичная для Питера Артсена крупнофигурная бытовая сцена с главным героем на первом плане и натюрмортом, играющим важную роль в композиции. Грубоватая, несколько застывшая фигура торговца убедительна в своей реальности.

Самым видным представителем нидерландского романизма был художник Франс Флорис (1516–1570). Он лучше других понял и воспринял яркую живопись позднего итальянского Возрождения.

Отец Флориса — мастер Флорис де Вриндт — с 1517 года жил в Антверпене и был архитектором и скульптором. Франс в юности помогал отцу — точил каменные орнаменты. После смерти отца юноша забросил скульптуру и увлекся живописью. В 1538 году он стал учеником романиста Ламберта Ломбарда в Льеже. В 1540 году Флорис в качестве мастера вступил в гильдию Святого Луки. С 1542 по 1547 был в Италии. В Риме копировал произведения Джулио Романо, Рафаэля и Микеланджело, в Венеции изучал живопись Тинторетто.

Вернувшись домой в Нидерланды, Франс Флорис прославился благодаря своему живописному таланту и обширным познаниям в литературе, политике и религии.

Самое известное произведение Флориса — «Падение ангелов». Картина была написана для часовни «des Escrimeurus» антверпенского собора. Изображая борьбу добрых и злых сил, Флорис заполняет всю плоскость картины огромными фигурами, написанными в натуральную величину, представленными в различных ракурсах. Композиция делится на две части, различные по стилю и фактуре. В верхней части витающие ангелы напоминают античные модели. Нижняя часть компози-

ции представляет фантастических демонов, переплетенные тела которых являют собой причудливое сочетание. Ангелы, вооруженные копьями и мечами, сражаются с толпой яростных демонов. Разнообразие поз и движений, сложные ракурсы, исполненные в духе Микеланджело, были для живописи Нидерландов своего рода нововведением.

Картина «Суд Париса» — композиция на тему широко известного античного мифа. Чаще всего художники XV–XVI веков изображали Париса протягивающим яблоко богине-победительнице, как в картине Франса Флориса. «Суд Париса» издавна был темой «живых» картин, которые ставились во время приезда знатных особ в Антверпен. В левом углу картины — великолепно написанная фигура Меркурия.

Картины-аллегории на тему милосердия были нередки в средневековом искусстве. В эпоху Возрождения в Италии появился новый тип изображения этой аллегории — Дева Кормящая (от лат. Virgo Lactans), когда фигуру женщины-матери обступают несколько младенцев, один из которых обычно у груди. Биограф Флориса писал, что «в картине “Милосердие” — фигура женщины очень хороша. Это одна из красивейших обнаженных фигур Флориса. Лицо как бы предсказывает тот сильный тип, который впоследствии популяризировал и обессмертил Рубенс».

Флорис стремился согласовать разнообразные художественные школы итальянской живописи с отечественными традициями. Благодаря таланту и художественной восприимчивости, он смог приблизиться к осуществлению идеальной композиции в итальянском духе. Влияние Франса Флориса на антверпенскую школу было огромно: из его мастерской, в которой работало более сотни учени-

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Несение креста. 1564. Холст, масло
124 × 170 см. Музей истории искусства, Вена

ков, вышло большинство главных живописцев второй половины XVI века (Ф. Поурбус, М. де Вос и другие художники).

Крупнейшим нидерландским портретистом XVI века был Антонис Мор ван Дасхорт (около 1518–1576), уроженец Утрехта. Он был учеником Яна Скорела. Некоторое время жил в Антверпене, где в 1547 году получил звание свободного мастера. Антонис проявил особое дарование в написании портретов с натуры.

Творчество художника связано с территориями, которые контролировались Испанией: в 1550–1554 годах он жил в Италии, Испании, Португалии и Англии, в 1556–1559 – в Брюсселе и снова в Испании. Но любимым городом мастера был Утрехт, где у него были дом и семья. Художник покидал Утрехт только для исполнения официальных заказов. Он писал портреты королей, придворных, государственных деятелей, юристов и деловых людей и всегда стремился проникнуть в глубь характера изображаемых им людей. Художник сам определял формат картины, ее живописное решение, позу и жесты модели в зависимости от общественного положения, характера и духовного облика портретируемого. Известное влияние на него оказало знакомство с портретным искусством Тициана, сказавшееся в композиции и колорите. Не идеализируя тех, кого он писал, художник всегда демонстрировал зрителю общественное положение изображенного.

Иоахим Бекелар (около 1530–1574) был племянником художника Питера Артсена, который стал его учителем и наставником. Артсен заставлял юношу писать с натуры

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Поклонение волхвов. 1564. Холст, масло
111,1 × 83,2 см. Национальная галерея, Лондон

Вверху слева:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Голова крестьянки. После 1564
Дерево, масло. 22 × 17 см. Старая пинакотека, Мюнхен

фрукты, мясо, дичь, рыбу до тех пор, пока тот не добивался точной передачи цвета и фактуры. Благодаря таким занятиям Бекелар стал одним из самых выдающихся мастеров в Антверпене в написании картин такого рода, при этом, по оценкам современников, «писал он удивительно легко и быстро, достигая изумительных результатов». В 1560 году Бекелар получил звание мастера.

В XVI веке под влиянием Питера Брейгеля Старшего и Питера Артсена в творчестве нидерландских художников появляется изображение сельских

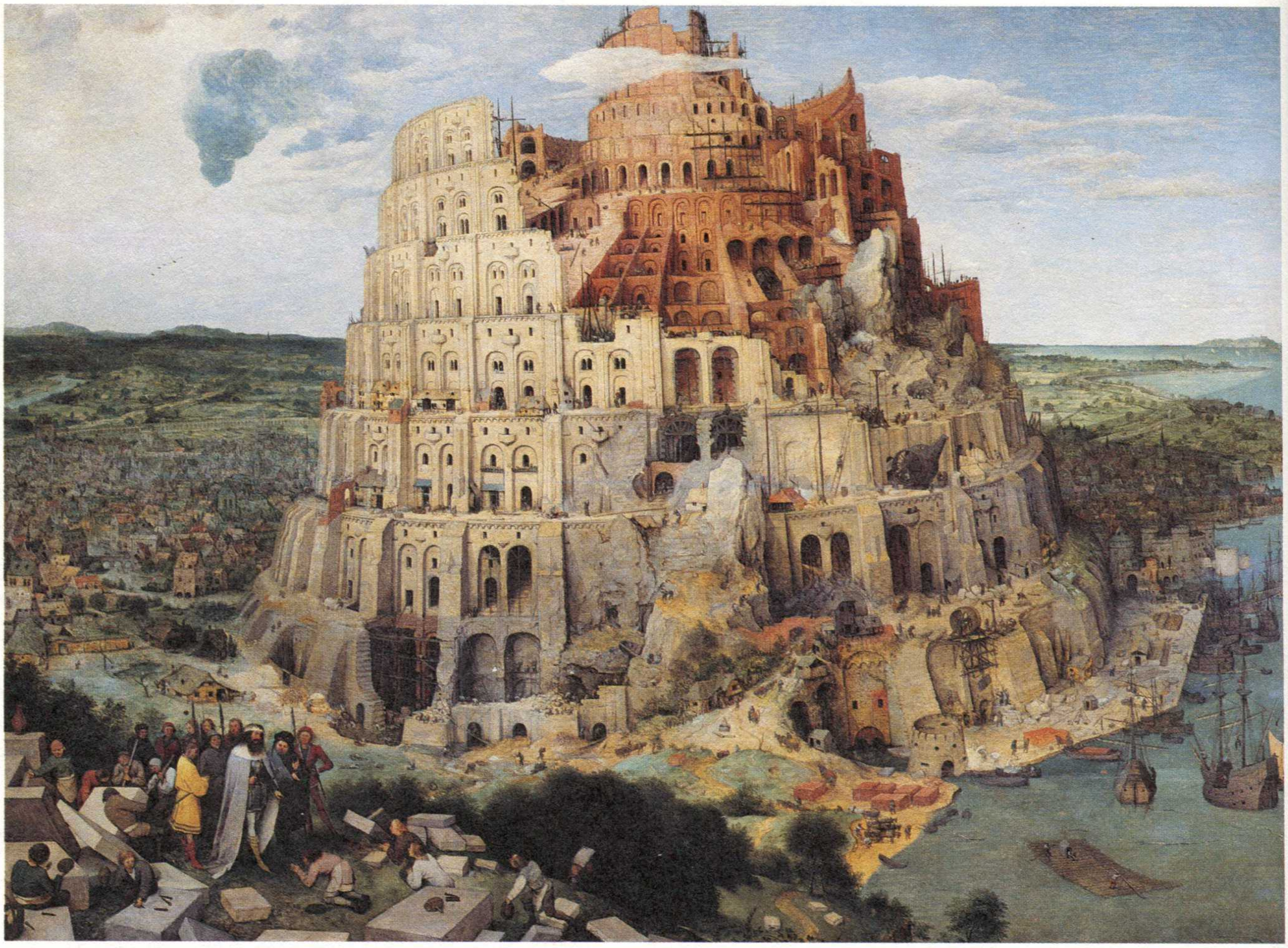
На с. 101 вверху:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Обращение Павла. 1567
Дерево, масло. 108 × 156 см. Музей истории искусства, Вена

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Голгофа. Дерево, масло
62 × 42 см. Галерея Уффици, Флоренция

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Перепись в Вифлееме
1566. Дерево, масло
115,5 × 164,5 см
Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

На с. 101 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Самоубийство Саула
1562
Дерево, масло
33,5 × 55 см
Музей истории искусства, Вена

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Избиение младенцев
Около 1566. Дерево, масло. 108 × 156 см
Музей истории искусства, Вена



праздников, причем большое внимание уделяется характеристике людей, принадлежащим к разным сословиям.

Сцена такого типа у Бекелара в картине «Сельский праздник» очень близка по духу Питеру Артсену. Многофигурная композиция, объединяющая ряд живых сценок и отдельных фигур, создает ощущение шумного многолюдного праздника. Здесь представлены различные слои нидерландского общества – степенно прогуливающиеся горожане в богатых одеждах, танцующие крестьяне и ремесленники, нищие и калеки в лохмотьях, просящие подаяние. Художник изображает праздник с мягким юмором, подчеркивая живость происходящего яркими красками.

Мартен де Вос Старший (1532–1603) происходил из семьи фламандских художников, работавших в Антверпене в XVI–XVII веках. Учился у своего отца – Питера де Воса, мастера охотничьих сцен, и Франса Флориса. В 1552 году Мартин уехал в Италию, где некоторое время работал в мастерской Тинторетто. В Италии де Вос достиг больших успехов в живописи. Он писал религиозные, исторические и мифологические картины в живописной манере Тинторетто, а также портреты. В 1558 году возвратился в Антверпен и в 1571 году стал деканом гильдии живописцев Святого Луки, что дало ему возможность сосредоточить в своих руках основные заказы. В 1561 году художник женился, у него родилось пятеро детей. Младший сын, по примеру отца, стал художником.

Картина «Аллегория Мира и Правосудия» иллюстрирует строки псалма: «Правда и мир облобызаются...» Крупные фигуры, написанные яркими, сочными красками, изображены в торжественных позах. Тема мира и правосудия была популярна в годы нидерландской революции и войны с испанцами.

Мартен де Вос, как и его учитель Франс Флорис, были представителями официального искусства. Оба пользовались большим влиянием в Антверпене и имели крупные мастерские.

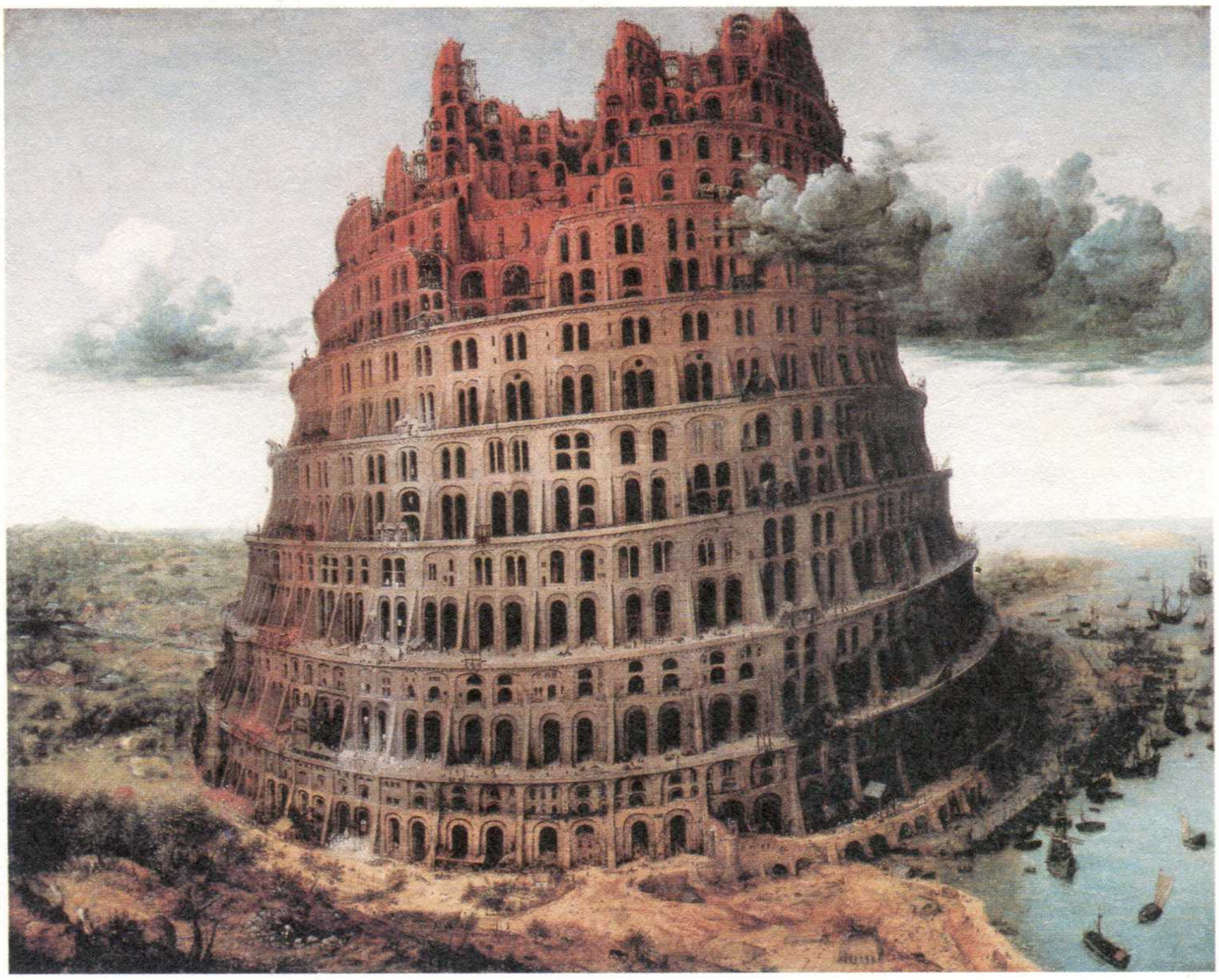
Величайший художник Нидерландов XVI века Питер Брейгель Старший (1525–1569) родился

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ
Падение Икара
Холст, темпера. 73,5 × 112 см
Королевские музеи изящных
искусств, Брюссель

На с. 103 вверху:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ
Пейзаж с притчей
о сеятеле. 1557
Дерево, масло. 702 × 102 см
Художественный музей Тимкен,
Сан-Диего

На с. 103 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ
Бегство в Египет. 1563
Холст, масло. 37,2 × 55,5 см
Институт Курто, Лондон

На с. 104:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ
Вавилонская башня. 1563
Дерево, масло. 114 × 155 см
Музей истории искусства, Вена



в деревушке Брейгель в Брабанте, от которой заимствовал свою фамилию; за «приверженность к крестьянской теме» был прозван Мужицким.

В 1551 году, после обучения в мастерской Питера Кука ван Альста, Брейгель стал мастером гильдии живописцев Антверпена. В 1552 году Брейгель едет через Францию в Италию и в 1553 году возвращается в Антверпен через Тироль. Вдохновленный альпийскими горами, юный художник зарисовывает грандиозные виды причудливых скал, изображает горы, поросшие кустарником, извивающиеся реки, раскинувшиеся среди лугов селения.

В 1563 году Брейгель женится на дочери своего первого учителя ван Альста и переезжает в Брюссель. Его сыновья Питер и Ян впоследствии станут известны как художники Питер Брейгель Младший и Ян Брейгель Бархатный.

Брейгель был одним из самых высокообразованных людей своего времени. Его друзьями были издатель Плантен, географ Ортелиус, религиозный философ Корнхерт. В отличие от других художников Брейгель никогда не писал картин для церквей или общественных зданий. Творчество Брейгеля было ориентировано на образованных представителей высшего общества, его картины находились в домах богатых коллекционеров. Для широких масс предназначались только многочисленные гравюры, выполненные по его рисункам.

Картины Брейгеля требуют напряженного внимания от зрителя. Современники говорили о творчестве Брейгеля так: «Он новый Босх, забавник и шутник». Если в произведениях Иеронима Босха мы видим «средневековую символизацию таинственных сил, которыми окружен человек в природе и в жизни», то Брейгель ищет и находит гротескное в поступках людей, рассказывает с юмором, иногда несколько грубовато, о людских ошибках и низменных страстях. По словам биографа, Брейгель, переодетый в крестьянские одежды, вместе со своим другом посещал сельские праздники и увеселения, с интересом наблюдая жизнь народа, поэтому искусство Питера Брейгеля своим содержанием тесно связано с фольклором и отражает современную художнику жизнь во всех ее проявлениях.

В ранних работах Брейгель как будто сверху наблюдал жизнь людей, кишащих, словно муравей-

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Крестьянская свадьба
1568. Дерево, масло
114 × 164 см. Музей истории искусства, Вена

На с. 105 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
«Малая» Вавилонская башня. Около 1563
Дерево, масло. 108 × 156 см
Музей Бойманса — ван Бёнингена, Роттердам

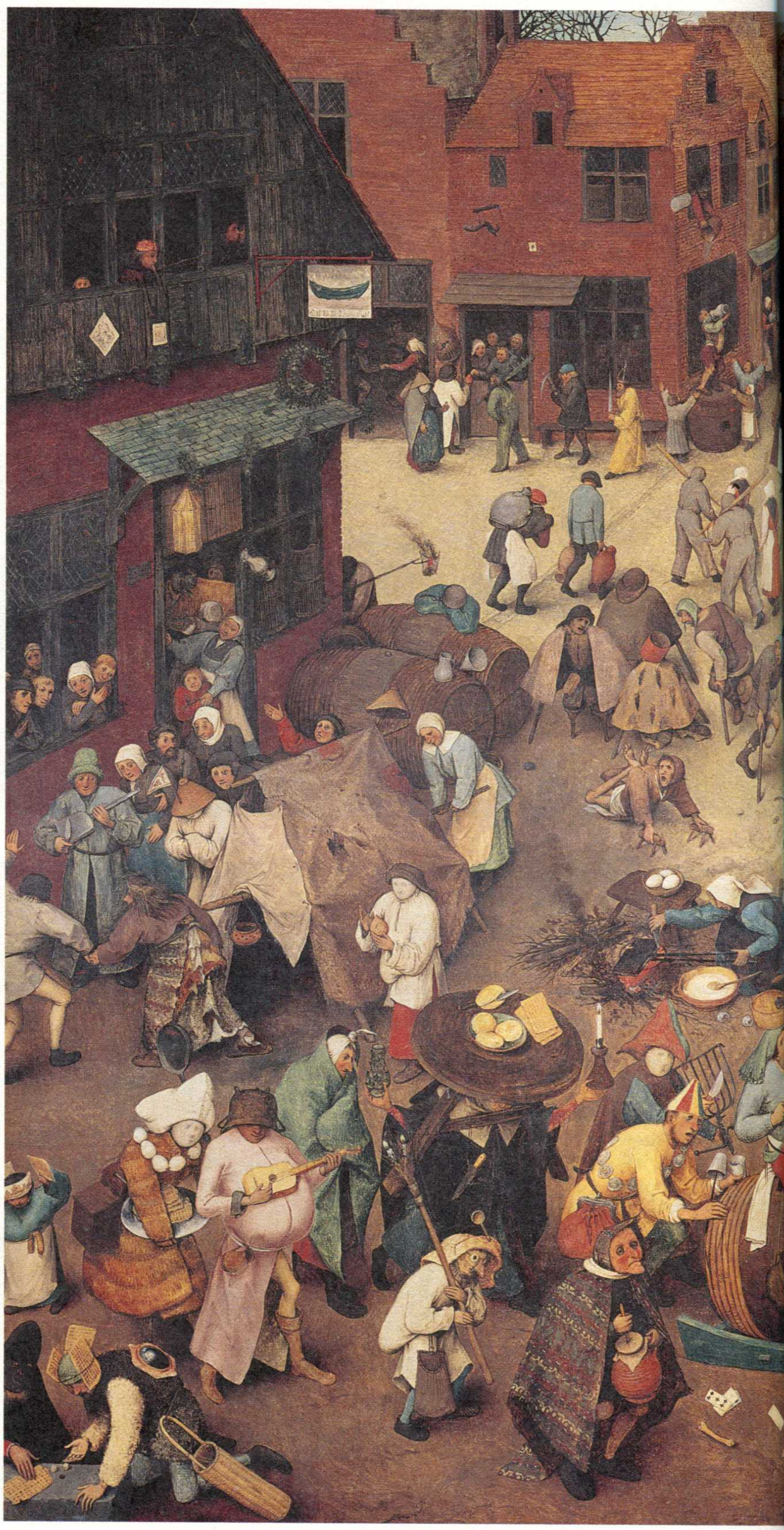
На с. 106:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Охотники на снегу. Зима. 1565
Дерево, масло
117 × 162 см
Музей истории искусства, Вена

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Битва Масленицы и Поста. 1559
Дерево, масло. 118 × 164,5 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 107 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Возвращение стада.
Осень. 1570. Дерево, масло. 117 × 159 см
Музей истории искусства, Вена

ник, поэтому человек воспринимался художником как часть безликой массы. Позднее фигуры становятся крупнее, и Брейгель объединяет их в отдельные группы, уравновешивающие друг друга. В последний период творчества Брейгель приходит к идее монументального изображения людей («Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба»).

Картина Брейгеля «Падение Икара» несет в себе глубокий философский смысл: в природе все закономерно, и это не нарушается гибелью отдельного человека. Сюжет картины навеян сказанием из «Метаморфоз» Овидия об Икаре. Легендарный греческий скульптор Дедал, находясь в плену на острове Крит, сделал крылья себе и сыну Икару, чтобы сбежать и вернуться в Грецию. Во время полета его сын Икар слишком высоко поднялся к солнцу, и воск, скреплявший крылья, растопился. Икар упал в море и погиб. Пахарь и рыбак, согласно тексту Овидия, со страхом следят за катастрофой. Однако в картине Брейгеля они спокойно занимаются своими делами, не обращая внимания на несчастного Икара, который тонет в волнах моря. Крестьянин вспахивает землю; пастух, окруженный стадом, мечтательно глядит на небо. В единстве человека с природой Брейгель видит основной смысл существования. Безумное дерзание Икара обречено на гибель, в то время как труд пахаря и его жизнь имеют крепкие связи с природой.



Картина «Перепись в Вифлееме» написана на евангельский сюжет. Согласно приказу цезаря Августа на всей территории Римской империи была объявлена перепись населения, и Иосиф с Марией направились в город Вифлеем. Изображение этого эпизода Брейгель переносит из Иудеи в свою страну, и библейская легенда превращается в жанровую сцену из современной художнику жизни. А основной темой произведения становится жизнь народа с его трудами и заботами. Едва различимые в толпе людей Иосиф и Мария, сидящая на осле, становятся частью народной массы.

В «Несении креста» традиционный евангельский сюжет Брейгель трактует как изображение огромной массовой сцены с участием толпы любопытных: солдат, крестьян, детей. Христос, по прихоти художника, превращается в незаметную фигуру, затерянную среди людей.

В картине «Избиение младенцев» библейский сюжет является лишь поводом, на самом же деле художник изобразил нападение испанских наемников на фламандскую деревню. Действие, свидетелем которого не раз был художник, происходит зимой на деревенской площади. Страх и ужас овладел сердцами деревенских жителей, им неоткуда ждать помощи. Солдаты хватают детей, которых тщетно стараются защитить обезумевшие от горя матери.

В 1500 году Эразм Роттердамский в своем собрании «Adagiorum Collectanea» опубликовал латинские пословицы, лаконично отражавшие народную мудрость. Питер Брейгель, знакомый с трудом ученого, проиллюстрировал более сотни изречений в отдельных бытовых сценках, разместив их на небольшой по размерам картине «Нидерландские пословицы». Художник демонстрирует людскую глупость и похоть, нечестивость и жадность, словно показывая в огромном зеркале, кем на самом деле являются люди.

Многие из пословиц, «проиллюстрированных» художником, известны и нам: «цыплят по осени считают», «зарыть талант в землю», «счастливый жребий». Некоторые из них больше походят на метафору — «тихий, как ягненок», «вооруженный до зубов», «сидеть между двух стульев на горячих углях», «метать бисер перед свиньями», «ставить палки в колеса», «нести в одной руке воду, а в другой — огонь», «бросать деньги в воду» и другие. «Крыша, покрытая пирогами» говорит о богатом доме, а «торчащая

На с. 110:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Страна лентяев. 1567
Дерево, масло. 52 × 78 см. Старая пинакотека, Мюнхен

Вверху слева:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Вид Неаполя. Около 1558
Холст, масло. 39,8 × 69,5 см. Галерея Дориа Памфили, Рим

метла» указывает на дом незамужней женщины; «свинья, вытаскивающая из бочки затычку» означает плохое ведение хозяйства. Поговорка «много крику – мало шерсти: одни стригут овец, другие поросят» сравнивает богатых и бедных.

Новизна замысла, неистощимая творческая фантазия художника, оригинальность композиции и живописной манеры, реалистические образы жанровых сцен – все это придает исключительную выразительность картине.

В картине «Битва Масленицы и Поста» Брейгель изобразил старинный народный праздник, на котором разыгрывалось сражение между жирной Масленицей и тощим Постом. На площади фламандского городка царит безудержное веселье, здесь все в движении – и люди, и вещи.

Мир, воссозданный Брейгелем, заселен людьми, жизнь которых проходит в гармоническом единении с природой.

«Жатва» — одно из полотен серии «Месяцы». Изображение времен или месяцев года в виде различных сцен труда человека утвердилось еще в искусстве раннего Средневековья. Среди высоких золотистых колосьев пшеницы видны фигуры работающих людей, основная же масса крестьян расположилась под ветвями раскидистого дерева. Изображенные в непринужденных позах, они едят, пьют, отдыхают. Особенно выразительна фигура спящего парня, широко раскинувшего руки и ноги. Небольшая по размерам картина вместила в себя огромное пространство, будто увиденное с высоты. Художником найдена та мера соотношения частного и целого, которая заставляет зрителя воспринимать изображенное не как жанровую сцену в пейзаже, а как составную часть величавой картины бытия.

«Слепые» — одна из самых выразительных картин Брейгеля. В Евангелии от Матфея сказано: «...если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». В картине запечатлено противопоставление мирного пейзажа и трагической линии, которую словно бы образует процессия слепых. С возвышения, подчеркнутого крышами деревенских домов в верхнем левом углу картины, по плотине спускается вереница слепых. Последние фигуры, движущиеся в привычном темпе, еще не знают, что случилось впереди: вожак группы не замечает поворота, образованного плотиной, и падает в воду. Вследствие этого происходит нарастание падающего движения всех членов группы, связанных, словно цепью, шестами и руками, положенными на плечи друг другу. Зритель физически ощущает трагичность и закономерность происходящего. Единство человека и природы, столь характерное для картин Брейгеля, здесь распалось.

После смерти Питера Брейгеля Старшего в Брюсселе осталась его вдова Мария с двумя малолетними сыновьями и дочерью. Мария умерла через девять лет после смерти мужа, а детей растила

На с. 111 вверху справа:

ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Битва при Иссе. 1602
Дерево, масло. 87 × 136 см
Лувр, Париж

На с. 111 внизу:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Сорока на виселице. 1568
Дерево, масло. 45,9 × 50,8 см
Музей земли Гессен, Дармштадт

На с. 112 вверху:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Жатва. Лето. 1565
Холст, масло. 118 × 163 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

На с. 112 внизу:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Птицелов и разоритель гнезд
1568. Дерево, масло. 59 × 68 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 113:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Сумрачный день. Весна. 1565
Дерево, масло. 118 × 163 см
Музей истории искусства, Вена

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Крестьянский танец. 1568
Дерево, масло. 114 × 164 см
Музей истории искусства, Вена

и была их первой учительницей бабушка – теща Брейгеля – Майкен Верхюльст, опытная художница-миниатюристка, великолепно изображавшая цветы.

Майкен Верхюльст была женой известного художника Питера Кука ван Альста, первого учителя Питера Брейгеля Старшего, поэтому в распоряжении семьи была большая художественная мастерская с картинами Брейгеля. Обстоятельства заставили семью покинуть Брюссель и вернуться в Антверпен. Сыновья Брейгеля впоследствии стали художниками: Питер Брейгель Младший (1564–1638) и Ян Брейгель Старший (1568–1625), по прозвищу Бархатный. Из семьи Брейгелей вышло 26 живописцев, носивших эту фамилию.

Сын Брейгеля – Питер Брейгель Младший (1564–1638) – учился живописи у Гиллиса ван Конинкслоо. В 1585 году вступил в гильдию антверпенских художников. Копировал работы отца, писал картины на религиозные и бытовые сюжеты, а также пейзажи. Современники называли его Питер Брейгель Адский за любовь к изображению сцен преисподней.

На картине «Ярмарка с театральным представлением» изображена площадь, расстилающаяся в виде широкой панорамы, и десятки фигур, участвующих в празднике. На театральных подмостках в центре ярмарочной площади разыгрывается популярная в Нидерландах фольклорная пьеса о неверной жене, застигнутой мужем в момент встречи с любовником. Справа – религиозное шествие, его участники несут статуи святых.

Картина «Проповедь Иоанна Крестителя» написана на евангельский сюжет, однако действующие лица изображены в современных художнику костюмах. В толпе можно различить нидерландских жителей, богатых и бедных, представителей разных профессий и иностранцев. В глубине картины, на берегу реки – сцена крещения Христа.

Хенрик ван Аверкамп (1585–1634) родился в семье аптекаря в Кампене. Свое прозвище он получил из-за глухоты («аверкамп» – немой из Кампена). В 1607 году Хенрик жил в Амстердаме у художника Питера Исакса. У пейзажистов, близких Брейгелю Бархатному, Аверкамп заимствовал излюбленную

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Детские игры. 1560
Дерево, масло. 118 × 161 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 116:

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Нидерландские пословицы
1559. Дерево, масло. 117 × 163 см
Государственные музеи, Берлин

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Свадебный танец под открытым небом. 1566
Дерево, масло. 119 × 157 см
Институт искусств, Детройт

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ
Ярмарка с театральным представлением. 1562
Дерево, масло. 111 × 164,5 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 120 вверху:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ
Драка крестьян за картами. После 1620
Дерево, масло. 40,3 × 57,5 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 120 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ
Зима. Катание на коньках
Около 1600–1605
Дерево, масло. 39 × 43 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

тему – зимние пейзажи, оживленные толпой маленьких фигурок. Многочисленные картины Аверкампа мало отличаются по своему сюжету. В 1613 году Хенрик вернулся в родной город Кампен, где и жил до конца своих дней.

Его тонко написанные картины обычно невелики, формат – удлиненный прямоугольник или тондо (круг). Художник создал множество рисунков и акварелей на тему зимних развлечений на льду, которые пользовались большой любовью у знатоков.

Зимние пейзажи художника, как правило, выполнены в светлых тонах. Главную роль в них играют белизна снега, серо-зеленые оттенки льда и светлые – неба. Реалистичному изображению толпы художник уделяет большое внимание. Аверкамп показывает все развлечения, которые могут происходить на льду замерзшего

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
МЛАДШИЙ
Зимний пейзаж с птичьей западней. 1620-е
Дерево, масло. 38,6 × 57,8 см
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 121 вверху:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
МЛАДШИЙ
Поклонение волхвов
Вторая половина XVI в.
Холст, масло. 36 × 56 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 121 внизу:
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
МЛАДШИЙ
Проповедь Иоанна Крестителя. 1604
Холст, масло. 107,5 × 167 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 124:
ХЕНРИК
ВАН АВЕРКАМП
Зимняя сцена
с катающимися
на коньках около замка
Около 1608–1609
Дерево, масло
Диаметр 40,7 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 125 вверху:
ХЕНРИК
ВАН АВЕРКАМП
Зимний пейзаж
с катающими на коньках
1608. Дерево, масло
77,3 × 131,9 см
Рейксмузеум, Амстердам

На с. 125 внизу:
ХЕНРИК
ВАН АВЕРКАМП
Сцена на льду около города
Около 1615
Дерево, масло. 58 × 89,8 см
Национальная галерея,
Лондон

канала: люди катаются на коньках и санках, играют в гольф, танцуют. Тут и простые горожане, и модные щеголи. Яркие пятна одежды подчеркивают легкую прозрачность и свежесть зимней природы. Стволы деревьев играют роль кулис.

Нидерландская живопись XVI века обогатила мировую культуру целым рядом новых тем, образов, художественных приемов: происходит обособление пейзажа, портрета и бытового жанра. Картины П. Артсена и Бекелара послужили прообразом натюрмортов Снейдерса; первые групповые портреты нидерландских художников предвосхитили расцвет этого искусства в творчестве Ф. Халса и Рембрандта. Романисты Я. Госсарт, М. ван Хемскерк, Я. Скорел, Б. ван Орлей, Ф. Флорис и другие усовершенствовали технику живописи (краски стали ярче и прозрачнее), а также достигли больших успехов в рисунке, композиции, построении пространства картины.

Все эти новшества и открытия нидерландских мастеров заложили основу последующего развития западноевропейского искусства.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ХЕНРИК ВАН АВЕРКАМП
Зимний пейзаж с катающими на коньках 125
Зимняя сцена с катающимися на коньках около замка 124
Сцена на льду около города 125
ПИТЕР АРТСЕН
Апостолы Петр и Иоанн, исцеляющие больных 76
Поклонение волхвов 77
Танец среди яиц 76
Торговец дичью 75
ИОАХИМ БЕКЕЛАР
На рынке 88
Сельский праздник 89
Сцены Страстей Христовых 86–87
ЖАН БЕЛЬГАМБ
Благовещение. Триптих 14–15
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ
Драка крестьян за картами 120
Зима. Катание на коньках 120
Зимний пейзаж с птичьей западней 122–123
Поклонение волхвов 121
Проповедь Иоанна Крестителя 121
Ярмарка с театральным представлением 118–119
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Бегство в Египет 103
Безумная Грета 96–97
Битва Масленицы и Поста 108–109
Вавилонская башня 104
Вид Неаполя 111
Возвращение стада. Осень 107
Голгофа 100
Голова крестьянки 100
Детские игры 117
Жатва. Лето 112
Избиение младенцев 102
Калеки 95
Крестьянская свадьба 107
Крестьянский танец 114–115
«Малая» Вавилонская башня 105
Несение креста 98–99
Нидерландские пословицы 116
Обращение Павла 101
Охотники на снегу. Зима 106
Падение ангелов 94
Падение Икара 105
Пейзаж с притчей о сеятеле 103
Перепись в Вифлееме 102
Поклонение волхвов 100
Птицелов и разоритель гнезд 112
Самоубийство Саула 101
Свадебный танец под открытым небом 117
Слепые 92–93
Сорока на виселице 111
Страна лентяев 110
Сумрачный день. Весна 113
Триумф смерти 94
ЯН БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Битва при Иссе 111
МАРТЕН ДЕ ВОС
Аллегория Мира и Правосудия 89
Коронование Девы Марии 91
Триумф Христа 90
ЯН ГОССАРТ
Адам и Ева в раю 31
Даная 29
Диптих Каронделе: Ян Каронделе и Мадонна с Младенцем 31
Мадонна с Младенцем 25
Мадонна с Младенцем 25
Моление о чаше 25
Мужской портрет 31
Нептун и Амфитрита 28
Поклонение волхвов 24
Портрет банкира 26
Портрет герцога Бургундского 26
Портрет девочки 26
Портрет мужчины с четками 27
Портрет Франциско де Лос Кобос-и-Молина 26
Святой Лука, пишущий Мадонну 25
Снятие с креста 30
АДРИАН ИЗЕНБРАНДТ
Мария Магдалина в пейзаже 61
Мадонна с Младенцем 61
Мадонна с Младенцем на троне 62
Святой Иероним в пустыне 63
ЙОС ВАН КЛЕВЕ
Маргарет Боге, жена Йориса Везелера 35
Мужской портрет 34
Поклонение волхвов 32
Поклонение волхвов 33
Портрет Элеоноры Австрийской, королевы Франции 35
Святое семейство 4
ЛУКАС ВАН ЛЕЙДЕН
Давид и Авигея 45
Игра в карты 44
Игра в шахматы 44
Исцеление иерехонского слепца. Центральная часть триптиха 42–43
Лот с дочерьми 47
Лот с дочерьми 45
Мадонна с Младенцем 45
Мадонна с Младенцем, Марией Магдалиной и донатором 45
Мужской портрет 46
Поклонение золотому тельцу. Триптих 46
Страшный суд 47
КВЕНТИН МАССЕЙС
«Се Человек» 7
Гротескный портрет пожилой женщины 10
Мадонна и Младенец на престоле с четырьмя ангелами 8
Мадонна с Младенцем 7
Мужской портрет 10
Несение креста 7
Портрет молодого человека 10
Портрет Эразма Роттердамского 10

Распятие 7
Ростовщик и его жена 11
Святая Анна 9
Святой Иоанн 5
КОРНЕЛИС МАССЕЙС
Отдых на пути в Египет 6
ЯН МАССЕЙС
У сборщика налогов 74
АНТОНИС МОР ВАН ДАСХОРТ
Женский портрет 83
Карлик кардинала Гранвеллы 82
Мария Тюдор 85
Мужской портрет 82
Мужской портрет 84
Портрет Анны Фернели, жены Томаса Грэшема 84
Сэр Генри Ли 84
Сэр Томас Грэшем 84
ЯН МОСТАРТ
Женский портрет 23
Оплакивание Христа. Триптих 23
Поклонение волхвов 22
«Се Человек» 20
Христос-Страстотерпец 21
ЯКОБ КОРНЕЛИС ВАН ОСТЗАНЕН
Автопортрет 19
Голгофа 16
Мужской портрет 18
Поклонение волхвов. Триптих 17
Саломея с головой Иоанна Крестителя 19
Саул и Аэндорская волшебница 19
БАРЕНД ВАН ОРЛЕЙ
Казнь святой Екатерины 40
Карл I Испанский 36
Мадонна с Младенцем в пейзаже 38
Мадонна с Младенцем, Иосифом и двумя ангелами 38
Обручение Девы Марии 41
Оплакивание Христа. Триптих 36
Отдых на пути в Египет 39
Портрет Георга де Зелле 37
Портрет мужчины в черной шапке 36
Христос среди учителей 41
ИОАХИМ ПАТИНИР
Искушение святого Антония 71
Крещение Христа 69
Отдых на пути в Египет 64–65
Пейзаж с бегством в Египет 71
Пейзаж с отдыхом на пути в Египет 71
Пейзаж со сценой из легенды о святом Рохе 66
Пейзаж со сценой отдыха на пути в Египет 68–69
Переправа через Стикс 66
Покаяние святого Иеронима. Триптих 70
Святой Иероним 67
Святой Иероним в пустыне 68
Святой Иероним в скалистом пейзаже 67
Шествие на Голгофу 67
ЯН ПРОВОСТ
Мадонна во славе 12
Мадонна с Младенцем в пейзаже 13
Мадонна с Младенцем на престоле со святым Иеронимом Иоанном Крестителем и преклоняющимся картезианцем 13
МАРИНУС ВАН РЕЙМЕРСВАЛЕ
Меняла и его жена 73
Сборщики податей 72
Святой Иероним 73
ЯН ВАН СКОРЕЛ
Голгофа 52
Крещение евнуха 55
Маданна с Младенцем 54
Мария Магдалина 55
Мужской портрет 53
Пейзаж с Вирсавией 53
Портрет Агаты ван Схонсховен 49
Портрет Корнелиса Аренса ван дер Дюссена 53
ФРАНС ФЛОРИС
Лот с дочерьми 78
Милосердие 80
Падение мятежных ангелов 79
Пир морских богов 81
Суд Париса 81
МАРТЕН ВАН ХЕМСКЕРК
Автопортрет на фоне Колизея 58
Голгофа. Триптих 60–61
Мадонна и Иоанн Богослов 59
Мария Магдалина и донатор 59
Оплакивание Христа 59
Портрет Анны Кодде 56
Портрет Питера Биккера Геррита 57
Семейный портрет 58
Христос Скорбящий 59
Эритрейская сивилла 58
ДИРК ЯКОБС
Групповой портрет амстердамской гильдии стрелков 50–51
Портрет Помпеуса Окко 48
Якоб Корнелис ван Остзанен, заканчивающий портрет своей жены 49

УДК 75(492)”15” (084.1)
ББК 85.143(3)я6
Ш38

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
Нидерландская живопись XVI века

Наталья Васильева

До начала XVI столетия Нидерланды были единственной страной, где живопись развивалась самобытно, без оглядки на искусство античности. Однако для решения новых живописных задач прежний изобразительный язык оказался непригодным, поэтому некоторые нидерландские художники заимствовали новую, сложившуюся в Италии живописную систему. Они стали свободны в выборе тем, и многие из них специализировались в каком-нибудь одном жанре: бытовая картина, пейзаж, портрет или натюрморт. Под влиянием гуманизма приобрели популярность исторические и античные мифологические сюжеты, что еще больше расширило круг тем изобразительного искусства.

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 978-5-7793-1469-5

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 8 000 экз.
Заказ № 0803670.

© ООО «МИР КНИГИ», оформление, 2008
© «БЕЛЫЙ ГОРОД», 2008

До начала XVI столетия Нидерланды были единственной страной, где живопись развивалась самобытно, без оглядки на искусство античности. Однако для решения новых живописных задач прежний изобразительный язык оказался непригодным, поэтому некоторые нидерландские художники заимствовали новую, сложившуюся в Италии живописную систему. Они стали свободны в выборе тем, и многие из них специализировались в каком-нибудь одном жанре: бытовая картина, пейзаж, портрет или натюрморт. Под влиянием гуманизма приобрели популярность исторические и античные мифологические сюжеты, что еще больше расширило круг тем изобразительного искусства.

В этом томе представлены:
П. БРЕЙГЕЛЬ МЛАДШИЙ, П. БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ, Я. ГОССАРТ, Й. ВАН КЛЕВЕ, Л. ВАН ЛЕЙДЕН, К. МАССЕЙС, А. МОР ВАН ДАСХОРТ, Я. МОСТАРТ, Я.К. ВАН ОСТЗАНЕН, Б. ВАН ОРЛЕЙ, И. ПАТИНИР, Я. ВАН СКОРЕЛ, Ф. ФЛОРИС, М. ВАН ХЕМСКЕРК и многие другие художники

ISBN 978-5-7793-1469-5
9 785779 314695