МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская государственная специализированная академия искусств

Кафедра гуманитарных дисциплин

РЕФЕРАТ

по дисциплине: «История зарубежного искусства»

на тему: Изобразительное искусство Нидерландов в эпоху Северного Возрождения.

Выполнила: студентка 3 курса

Факультета ИЗО

Прокопенко Анна Валерьевна

Проверил преподаватель:

Козлова Татьяна Владимировна

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………… 3

Глава 1. Особенности Северного возрождения и «отцы» ars nova……. 4

1.1. Мастер из Флемаля……………………………………………. 5

1.2. Ян ван Эйк……………………………………………………... 7

Глава 2. Художники-последователи нового искусства…………………. 12

2.1. Живопись Рогира ван дер Вейдена…………………………... 12

2.2. Живопись Хуго ван дер Гуса…………………………………. 15

Глава 3. Вершины Нидерландского Ренессанса………………………… 17

3.1. Иероним Босх…………………………………………………. 17

3.2. Питер Брейгель Старший…………………………………....... 21

Заключение………………………………………………………………… 24

Список источников и литературы

ВВЕДЕНИЕ

Все мы знаем, что искусство эпохи Возрождения – это невероятный временной период. Люди, а преимущественно те, кто связан с творчеством, создавали прекрасные вещи. Это и картины с реалистичными героями, с хорошей анатомией, и непередаваемая атмосфера на полотне, и совершенно новое видение мира. Многое в этом периоде впечатляет, удивляет и он поистине неповторимый.

В каждой стране (группах стран) Возрождение проходило по-разному. И меня очень интересует эпоха Северного Возрождения в Нидерландах, а именно живопись нидерландских мастеров.

Эта тема очень актуальна, особенно для художественной среды, для творческих людей. Чтобы стать профессиональным, образованным художником или искусствоведом в наше время, необходимо изучать искусство от самых его истоков и до сиюминутного момента. Нужно понимать, что и как зарождалось, как развивались дальше скульптура, архитектура, живопись и др. Поднятая тема позволяет лучше и глубже узнать искусство того времени, а именно периода 15-16 веков. Ведь творчество в Нидерландах сыграло большую роль в развитии мировой истории искусства: там зарождались и развивались на тот момент новые живописные жанры, сам способ написания картин отличался от итальянского…

Цель работы заключается в том, чтобы показать и важность, и разнообразие, и немалую роль Северного Возрождения в Нидерландах для мирового искусства. Задачи для достижения поставленной цели были установлены такие:

* Обозначить главные черты искусства Нидерландов 15-16 вв.;
* Какие художники писали в то время и чем они важны;
* Проследить особенности каждого живописца, их картин и манеры письма.

ГЛАВА 1

Особенности Северного возрождения и «отцы» ars nova

Ars nova (лат. «новое искусство») — термин, которым в истории искусства обозначается начальная пора Северного Возрождения в живописи XV века. Этот важный период совпадал с ранним Возрождением в Италии, когда творили Мазаччо, Донателло, Паоло Уччелло и другие. [1, с.19]

Художники арс нова пускай и путешествовали по Италии, всё же не полностью копировали техники тех мастеров. Можно сказать, что Нидерланды переняли некоторый опыт из готического периода и из искусства Италии, и у нидерландских художников родилось новое видение. Развилась техника масляной живописи благодаря Яну Ван Эйку, портрет и пейзаж также процветали. Много изображалось сюжетов с жизнью Христа в очень приземленном, бытовом виде. Делали так специально, чтобы одухотворенные и эфемерные мотивы ощущались ближе, чем кажутся. Библейские сюжеты словно вплетаются в земную жизнь людей. Больше всего это заметно в алтарных картинах, которые развивались в то время.

В книге «От Босха до Брейгеля. Корабль дураков» говорится про философию миростроительства. [5, с.19, с.27]. Если в Италии всё сосредотачивалось на проблеме человеческой идеальной личности, которая подобна Богу, то в Нидерландах не особо был важен эталонный образ человека. Людей не изображали всемогущими и безупречными. Просто передавали индивидуальность каждого, особенно это заметно в портретной живописи. Больше заостряли внимание на то, как передать красоту, мощь и Абсолют окружающего мира. «Бог создал мир за семь дней» и это являлось основным понятием в развитии искусства Нидерландов [Там же. С.36].

Многие художники писали много пейзажей, и они у них были важной частью композиции. Что важно, поначалу природу в картинах не прописывали. Только позже, в 16 веке пейзажи стали самостоятельным жанром. Там изображались родные места живописцев – деревни, части городов, холмы и леса. И всё было прописано с невероятной детализацией и вниманием к каждому дереву, дому. Хороша была передача света и цвета в пейзажах, в картинах Брейгеля, например, показаны виды с птичьего полета. Такие панорамные полотна необычно смотрятся, и подобных не было в итальянской живописи.

* 1. . Мастер из Флемаля

Робер Кампен (ок. 1380 – 1444). Его называют «Мастер из Флемаля». По мнению некоторых искусствоведов, является первым живописцем в Нидерландах, начавшим писать в реалистичной манере. Поначалу, конечно, художник писал в духе существующих ранее традиций: действие происходит на золотом фоне, фигуры святых возвышены и написаны резко и контрастно. Под такое описание подходит одна из ранних работ Флемальского мастера

- «Положение во гроб» 1415-20г. Присутствует золотой фон как на иконах, но он уже украшен цветочными орнаментами. Возможно, символизирует райский сад. Здесь также есть несколько других символичных деталей. Платок в руках женщины, святой Вероники, отсылает нас к сюжету про Нерукотворный лик, скорее всего Мария Магдалина держит в руке чашу, которая напоминает мотив Евхаристии [2, с.75]. На лицах персонажей есть эмоции: кто-то хмурится, один ангел закрывает лицо рукой, будто плачет.

На левой створке Кампен изобразил заказчика. Он стоит на коленях на лугу, взором обращен к центральному действию. На заднем плане на крестах висят двое разбойников. Перспектива дали не очень удачная, но позже художник будет лучше и детальнее изображать пейзажи.

Следующие картины Мастера из Флемаля будут отличаться по манере написания от «Положения во гроб».

Триптих:

- «Троица». Это одна из немногих картин, выполненная в гризайльной технике, в то время на севере. Это словно скульптура с ярким боковым светом. Бог-отец поддерживает Христа, который в то время одной рукой держится за рану. На плече его сидит голубь. Бог изображен в короне, которая может символизировать его власть и могущество.

- «Мария с младенцем». Здесь более орнаментально изображены герои. Мария пристально смотрит на младенца, а он глядит в противоположную сторону. Никто не смотрит на зрителя, и это придает картине интимность и нежность происходящего. Дева стоит на зеленой лужайке, а фон выполнен в виде мозаики или затейливого орнамента.

- «Святая Вероника» также похожа на Марию с младенцем. Вероника стоит на фоне желтовато-золотого фона с изображением птиц и цветов. Тоже как символ райского сада. На платке, который она держит в руках, изображен Нерукотворный лик. Сама ткань имеет несколько складок, а вот лицо Христа как будто более объемно прописано. Данный триптих уже можно считать новаторством того времени. Особенно гризайльная картина и реализм с элементами декоративности двух других створок позволяют нам об этом говорить.

- Триптих «Благовещение» или алтарь Мероде (ок. 1427г.) Не менее важное произведение Р. Кампена в его творчестве. Оно имеет не слишком большие размеры для триптиха - Центральная панель - 64,1x63,2, боковые - 64,5x27,3, - но зато в ней много символизма и всевозможных деталей. На левой створке мы видим донаторов, которые словно заглядывают в дверь, чтобы увидеть основное действие картины. На центральной створке происходит важный момент – Благовещение. Картина насыщена деталями: в левом углу комнаты умывальник, как символ чистоты Девы Марии, раскрытая книга на столе – ее мудрость, а если приглядеться, то можно заметить некий очень маленький дух, летящий из круглого окна с крестом в руках. На правой створке сидит Иосиф в виде плотника. Мышеловки, расставленные в комнате, по мнению искусствоведов, напоминают слова Августина Блаженного «Крест Господа Бога стал мышеловкой для дьявола» [9].

- «Рождество» (1420г.). Довольно необычная картина, которая отличается от ранее написанных Кампеном полотен. Здесь уже есть детально прорисованное окружение. На заднем фоне виднеется деревня, далее город, а за горами изображено солнце, совершенно не под стать реалистичному пейзажу. Солнце может являться Богом-Отцом, ведь у него по центру художник изобразил глаз. Возможно, он наблюдает за рождением Христа. У двух повитух и ангелов рядом есть небольшие ленты с описанием. Сидящая к нам спиной женщина держит свиток со словами «Дева родила сына», другая «хочет это проверить». По легенде, это Саломея, у которой из-за неверия отсохла рука. Ангелы же держат ленты с написанными на них рождественскими песнями [2, там же, с.76]. На всей картине также много едва заметных деталей, которые можно долго рассматривать.

Мастера из Флемаля не просто так считают родоначальником Северного Возрождения в Нидерландах. Из картин мы видим, что религиозные сюжеты стали принимать вид более бытовой и реальный. Святые потихоньку стали ближе к обычным людям. Золотые богатые фоны стали сменяться детализированными пейзажами, потихоньку изображается округа Нидерландов с деревеньками и здешней природой. По этому пути пойдут все последующие художники данной окрестности.

1.2. Ян ван Эйк

Один из известных художников своего времени, а также считается «отцом» ars nova наравне с Робером Кампеном. Родился в Маасейке в период с 1390-1400г (умер в 1441г.). Он один из первых живописцев, который писал много портретов. И этот жанр приобрел самостоятельность благодаря нему. Не мало важно, как он писал эти портреты. Все его герои обладают уникальными чертами, чётко переданы их статусы, положение в обществе.

- «Портрет Никколо Альбергати» в карандаше и масле. 1432г. В карандашном варианте Ян ван Эйк старался чётче изобразить внешность кардинала, сделать его более похожим на реального человека. В варианте, написанном красками, предано и сходство с самим натурщиком, и его возможные мысли. Можно заметить небольшие складки около бровей кардинала, его глаза, смотрящие куда-то вдаль. Все мелкие детали могут указывать на опытность, озабоченность своими делами и т.д.

- «Тимофей». 1432г. Еще один из многочисленных образов. Этот портрет, в отличие от канцлера, написан с молодого человека. Он не смотрит на зрителя, его взгляд направлен будто в пустоту, и он кажется спокойным и благочестивым. Человек на портрете вызывает уважение и такое же спокойствие, как и он сам.

- «Человек в красном тюрбане» отличается от предыдущих работ. Мужчина изображен на полностью черном фоне с ярким тюрбаном на голове. В этот раз натурщик смотрит чётко на зрителя, и в его лице читаются строгость, уверенность, и, может быть, недоверие (его губы слегка сжаты).

Помимо различных светских портретов людей с их разными социальными положениями Ян ван Эйк незадолго до смерти пишет портрет своей жены

- «Портрет Маргариты ван Эйк». 1439г. Здесь в глаза бросается не внешность женщины, а умелое сочетание цветов. Белый чепец, который ближе к коже уходит в холодную гамму, ярко-красное платье, подпоясанное зеленым пояском. Всё выглядит очень гармонично.

Эти и многие другие портреты, конечно же, привлекают внимание. Они являлись новшеством в то время. Но также кисти художника принадлежит один из знаменитейших и первых парных портретов в европейской живописи

- «Портрет четы Арнольфини». 1434г. По мнению искусствоведов, здесь изображен купец Джованни ди Николао Арнольфини с его женой. Для передачи взаимосвязи между молодоженами художник оставляет много символов. Рассыпанные на столе яблоки символизируют блаженство, висящие на стене хрустальные четки— символ благочестия, две пары туфель — супружеская верность. Маленькая собачка, которая стоит рядом с парой, символизирует любовь и верность [6, с.5]. А еще над зеркалом Ян ван Эйк поставил свою подпись «Ян ван Эйк был здесь 1434». Значит, он был свидетелем образования новой супружеской пары. Также у девушки мы видим объемный живот, будто она беременна. Но есть предположение, что в 15 веке была такая женская мода – показывать, будто ты имеешь ребенка. И поэтому шили специальные платья, дающие объем в районе живота. Эта картина сильно притягивает к себе внимание и обилием деталей, и образами людей на ней, и светотеневым и цветным решением.

Самое значительное произведение Яна ван Эйка, выполненное совместно с братом Губертом - это роспись алтаря церкви Св. Бавона в Брюгге. Иодокус Вейдт из Гента являлся заказчиком этой работы.

- «Гентский алтарь». 1432г. Он состоит из 25 картин и примерно 250 персонажей. Большой по размерам алтарь – в высоту достигал 3м., а в раскрытом виде 5м. в ширину. Изображения есть как на внутренних, так и на внешних створках. Картины на каждой из створок поражают. Во-первых, Ян ван Эйк изображает героев очень реалистично, даже стараясь передать тени, свет, все складки и драпировки. Также он не забывает про портретное сходство. В нижней части внешних створок художник разместил образы заказчика Йодокуса Вейдта и его жены Изабеллы Борлют. Они стоят на коленях и молятся перед скульптурами Иоанна Крестителя (в руках у него агнец) и Иоанна Богослова соответственно. Святые изображены в виде каменных статуй, и являются противопоставлением живым донаторам [7, c.51-52]. На уровне выше мы видим сцену Благовещения. Изображены Архангел Гавриил и дева Мария. Они очень похожи на каменных Ионанна Крестителя и Ионанна Богослова из-за цвета одежды, только лица их написаны более живо и естественно [Там же. С.55]. Здесь уже просматриваются новшества Северного Возрождения. Святые помещены художником в совершенно обычную комнату, за окном которой одна из улиц Гента, умывальник на стороне Марии символизирует ее чистоту. Что очень интересно, рамки, которые отделяют изображения друг от друга, отбрасывают тени! Создается впечатление, что ты находишься очень рядом с героями, будто между вами нет поверхности картины.

Во время праздников створки алтаря раскрывали, и можно было видеть не менее впечатляющее собрание картин. Здесь цвета насыщеннее, чем на внешних створках. В центре верхнего яруса изображена фигура Творца в ярко-красных одеждах. Он сразу притягивает к себе взгляд. По обе стороны от него сидят читающая Мария и Иоанн Креститель. Слева и справа мы видим группы ангелов. Со стороны Марии они поют, при этом у каждого своя мимика (до этого не показывали такого), справа от Иоанна ангелы играют на музыкальных инструментах. Верхний ряд алтаря замыкают прародители человечества Адам и Ева. Это был смелый шаг для эпохи Яна ван Эйка, ведь он поставил их, совершивших грех, на уровне со святыми персонажами. Но все-таки кажется, будто им тесно стоять в узких нишах, и это специальный прием для передачи их второстепенности в иерархии ценности [8]. Снизу по центру изображен обширный луг, где в центре на алтаре небольшая фигура агнца с кровоточащей раной. К нему шествуют воины, святые, пророки со всех сторон. Вдали прописаны деревья, города, есть даже Иерусалим, более схожий с реальными городами времен художника. Много всего примечательного есть в данной работе – от цветовой гаммы до умелой композиции. После Гентского алтаря нидерландский художник написал еще несколько работ, не менее символичных и важных.

- «Мадонна канцлера Ролена». 1435г. Полотно выдержано в 3-4 красках, выглядит спокойно. Привлекает внимание яркое красное пятно – одежда Мадонны, а также далекий пейзаж. Сидящие фигуры связаны друг с другом с помощью фона, если приглядеться. За фигурой канцлера есть город, как символ светского начала, а на фоне Марии пейзаж с церквями. И оба этих берега соединяет мост, по которому ходят и ездят люди.

- Алтарная композиция «Мадонна каноника ван дер Пале». 1436г. Фигуры крупные, расположены в интерьере некой церкви. Главный тут заказчик, на него все смотрят, и белая одежда бросается в глаза. Сам он смотрит куда-то вдаль, и, возможно, размышляет о чем-то.

Работы этого потрясающего художника очень важны для всего искусства Нидерландов. О нем говорят, как о художнике, открывшем технику масляной живописи. Он и смелее стал писать портреты людей разного социального положения, они получаются реалистичными, и сюжетные картины приобретают новый вид благодаря внедрению всевозможных подробностей и многого другого. Также нельзя не упомянуть Робера Кампена, роль которого тоже была не маленькая. С него началась трансформация и развитие идей для картин, его новый взгляд на искусство позволил впоследствии вывести искусство Северного Возрождения на другой уровень. «Отцы» ars nova по праву проделали большую идеологическую работу в далеком 15 веке.

ГЛАВА 2

Художники-последователи нового искусства

2.1. Живопись Рогира ван дер Вейдена

Рогир ван дер Вейден родился в ~1400г в г. Турнэ, Бельгия. Его наставником был сам «Мастер из Флемаля» и их техники немного похожи. Хотя Рогир ван дер Вейден определенно улучшил и разнообразил то, что было до него. Его новаторство заключается в попытке показать эмоциональный мир героев. Он передавал индивидуальность человеческой личности с более проработанными чертами лица и эмоциями. В пример приведу его грандиозное произведение

- «Снятие с креста». Ок. 1435г. Центральная часть картины входит в триптих, который не сохранился целиком. На золотом фоне без пейзажа изображена группа людей, омраченных единым печальным событием. Идейным центром композиции является мертвый Христос и упавшая в обморок дева Мария. Важно положение тела Мадонны и Христа. Они очень сильно повторяют изгибы друг друга, словно образуя кресты. Диагональное направление их кистей указывает зрителю на череп. Растолковывают этот изобразительный прием как символ искупления Христом людских грехов. Так показана вся важность трагедии, вся жертвенность Иисуса [2, с. 77]. Впервые на картине мы видим искренне плачущего человека – жена-мироносица в левом углу. Она прикрывает лицо платком, а по ее щекам текут слезы. Художник использовал новый, а также сильный прием для передачи трагического момента.

Помимо «Снятия с креста», Рогир ван дер Вейден написал, пожалуй, не менее реалистичную и эмоционально нагруженную алтарную картину

- Алтарь девы Марии или алтарь «Мирафлорес». 1441г. Это три изображения с эпизодами из жизни Богородицы, которые связаны с Христом. Фигуры помещены словно в глубокие ниши, и там есть либо интерьер, либо далекие-далекие пейзажи. На левой створке показано Рождество. И не простое. Вокруг Богородицы никого нет, кроме Иосифа. Ни повитухи, ни святые, ни животные не видят этот важный момент. Две фигуры сидят в часовне в спокойствии и тишине.

На центральной картине мы видим грустную сцену Оплакивания. Лицо каждого персонажа выражает скорбь и утрату. Особенно страдает Мария. Рогир не просто так изобразил ее в красном, хотя по канону она одета в синее. Красный олицетворяет кровь Христа.

Последняя часть алтаря тоже эмоциональная, но всё-таки более сдержанная. Одеяния Богородицы меняются из картины в картину, и это символично. Белый – цвет невинности, красный – страдание, синий – смирение и покорность.

- Полиптих «Страшный суд» является таким же важным произведением наравне с другими. 1443-1454 гг. На центральной части мы видим Христа на фоне золотых облаков, сидящего на радуге. Она отделяет земной и небесный мир. Под ним архангел Михаил взвешивает души людей. После взвешивания они идут либо налево в Рай, либо направо в Ад. Таким образом всё уравновешивается [2, c.78]. Если присмотреться в лица людей, то можно заметить массу эмоций – от животного страха до полного смирения. Полиптих является еще более масштабным произведение по своей задумке.

Рогир ван дер Вейден обратился к еще одной излюбленной в то время библейской теме – «Поклонение волхвов». 1460г. Поздняя его работа, и, пожалуй, максимально проработанная. Основная часть триптиха изобилует мелочами. По центру сидит дева Мария с сыном на коленях. Трое волхвов пришли посмотреть на ребенка. Один из них даже встал на колени и слегка прикасается к малышу [10]. Это чувственный жест, который можно увидеть только на этой картине. Интересный факт, что волхвы впоследствии будут приниматься за царей трех частей света. Мельхиор как властитель Европы, Бальтазар – Африки и Каспар – Азии. Очень детально проработан пейзаж с его разнообразными улочками, домами и холмами. Художник постарался соблюсти общую перспективу на трех створках алтаря. Красивая и лиричная картина, которую можно долго и с удовольствием рассматривать.

Помимо алтарных картин Рогир ван дер Вейден писал портреты с представителей высшей знати Бургундии. Его натурщики изображались с присущими им особенностями, лица выражали спокойствие, на некоторых портретах прописывались руки с утонченными пальцами. В них они могли держать различные предметы.

- «Портрет Франческо д`Эсте». 1460г. Этот мужчина, например, держит в правой руке молоточек и кольцо с драгоценным камнем [11].

- «Портрет Антуана Бургундского». 1461г. Он был незаконнорожденным сыном Филиппа III. В руке у него стрела. Лицо кажется не типичным и в то же время имеет правильные пропорции. На примере двух портретов видно, что каждый из натурщиков имеет свои примечательные черты, они вызывают некие эмоции и симпатию у зрителя.

Рогир ван дер Вейден является важной фигурой на пути к развитию Северного искусства. Он по-новому взглянул на религиозные темы. Они трансформировались, стали более приземленными, и мир небесный постепенно стал переходить в земной. На лицах героев появились вполне выразительные эмоции. Даже плачущих, а также испуганных людей художник не побоялся изображать. Раньше эмоции были не столь заметные. В общем, постепенно идет развитие и усложнение искусства.

2.2. Живопись Хуго ван дер Гуса

Хуго ван дер Гус (1430\40 – 1482гг), несмотря на небольшое количество написанных работ, ввел ряд важных нововведений. Он вновь осмыслил монументализм, его цветовая гамма была необычная и выразительная, а также портреты были написаны в индивидуальной манере. Он, как и Ван дер Вейден, являлся продолжателем творчества Кампена и Ван Эйка.

Его «Поклонение пастухов или алтарь Портинари», написанный ок.1475-1477 гг., сыграл важную роль в развитии реалистичной живописи. Заказчиком алтаря был Томмазо Портинари – представитель банка Медичи в Брюгге. В картине совместился сюжет Поклонения пастухов и изображение семьи Томмазо со своими святыми покровителями. На левой створке – заказчик с сыновьями и со святыми покровителями – апостолом Фомой и Св. Антонием. На правой створке - супруга Томмазо Мария Барончелли с дочерью и двумя покровительницами, Св. Маргаритой и Марией Магдалиной. У одного члена семьи нет святого – у мальчика Пигелло.

Все типы личности хорошо прописаны, даже второстепенные персонажи имеют свою изюминку. Богатство красок, детализация и внимание к героям поражали современников [4, c.24]. Но все же центральная сюжетная часть композиции не выглядит воодушевленно. Здесь больше сожаления и печали о том, что предстоит пережить ныне родившемуся Христу. Художник, должно быть, намеренно создал подобную атмосферу. По различным хроникам можно узнать, что Хуго ван дер Гус страдал от затяжной депрессии последние свои годы, не раз пытался покончить жизнь самоубийством, и это должно было сказаться на его картинах [Там же. С.23].

До нашего времени дошло мало его живописных произведений. Но есть информация, что Хуго украшал свадьбу герцога Бургундии Карла Смелого и Маргариты Йоркской в Брюгге. Умер художник в г. Одергем, по приданию, так и не восстановившись после депрессии и потерявши рассудок.

Хуго ван дер Гус и Рогир ван дер Вейден пытались последовательно провести связь между настроением напряженных библейских сюжетов и пейзажным фоном. Он у них становится более самостоятельным и более прописанным, а фигуры кажутся реалистичными, находящимися в обычной бытовой обстановке. Художники-последователи нового искусства еще на несколько шагов отдалились от старого иконографического искусства. Только отдалились, не потеряв полностью сакральные смыслы. Таким образом эти художники еще сильнее «вытоптали» дорожку для дальнейшего укрепления нового Нидерландского искусства. Следующие творцы внесут еще больше новшеств и своих взглядов в живопись 15-16 вв.

ГЛАВА 3

Вершины Нидерландского Ренессанса

В искусстве Нидерландов в эпоху Северного Возрождения появились две личности, которых нельзя не назвать великими. Они очень сильно отличались друг от друга манерой письма, немного идейным посылом, но всё же они оба достойны внимания. Речь идет об Иерониме Босхе и Питере Брейгеле Старшем. Это вершины Нидерландского Ренессанса, они стали изображать то, к чему стремились предыдущие художники. И сейчас хотелось бы рассказать о творчестве каждого.

3.1. Иероним Босх

Полное имя Иерун Антонисон ван Акен. Родился в Херцогенбосе (Брабант) в 1450г (умер в 1516г). Ходило немало слухов про его образ жизни из-за очень странных картин. Будто он состоял в негативных сектах, которые повлияли на его мировоззрение, будто он употреблял психотропные вещества, от которых появлялись чудные образы или же Босх имел психические расстройства... Но по факту всё было не так абсурдно. На Босха, по большей части, влияло то время, в которое он жил. В период его жизни происходило много смуты, случались социальные конфликты, религиозная среда Херцогенбоса тоже оказывала свое влияние. И многие картины Босха связаны с библейскими сюжетами, которые совсем не схожи с, например, Ван Эйком и другими. Через эти самые сюжеты Иероним старался раскрыть очень многие современные проблемы, которые его волновали. Он, после вступления в Братство Богоматери, где занимался делами милосердия, выполнял заказы для братства, увидел, как много грязного и греховного вокруг него. Его главными темами творчества стали противостояния светлого и темного, греховности и чистоты, а также неизбежность наказания за плохие дела [4, c.34]. Первые картины Босха носили сатирический характер:

- «Извлечение камня глупости». 1475-1480гг. В Нидерландах было поверье, что человек становится безумным из-за каменных наростов глупости, которые надо удалять. И Босх высмеивал такие ситуации, и вообще был убежден, что глупость – это грех человеческий.

С каждой следующей картиной Босх ярче и острее высмеивал пороки людей.

- «Корабль дураков». 1500г. Корабль символизировал церковь, которая ведет своих прихожан к лучшей жизни. Но в данном случае на корабле находятся выпившие монашка и монах, которые поют песни в окружении таких же падших людей [12]. Мачта вся обросла ветками и зеленью и неизвестно, приведет ли этот корабль своих людей в благое место.

- «Блудный сын (Странник)». 1500г. Есть предположение, что Босх на некоторых работах делал свой портрет. И на этой картине главный герой похож на самого художника. В доме на заднем плане видно мужчину, который соблазняет женщину, из окна выглядывает выпивший человек, и всё нам намекает на греховность места. И как раз от этих пороков уходит главный герой как бы намекая, что так и поступает Босх в своей жизни.

Босх часто писал картины о жизни Христа и святых, например, «Поклонение волхвов». Ок. 1494г. Триптих заказан Питером Бронхорстом и его молодой женой Агнесой Боссюйсе. Их коленопреклоненные портреты мы видим на правой и левой створках вместе с их святыми покровителями. Центральная же часть изобилует скрытыми символами. Так у ног Марии стоит скульптура «жертвоприношение Исаака», на плаще Мельхиора изображен сюжет «встреча царицы Савской и Соломона», а в проеме постройки, по мнению ученого Николаса Бома, стоит царь Давид. Но есть еще множество предположений, кто же эти загадочные персонажи в хлеву. Дальний план художник заполнил природой Северного Брабанта, своего родного места. Там много мелких бытовых сценок, вдали виднеется город. Иероним Босх даже не забыл прописать воздушную перспективу!

- «Брак в Кане Галилейской». 1460-1480гг.

В «Увенчании терновым венцом» (1508-1509гг) Иисус окружен четырьмя мучителями. У каждого из них отлично прописан портрет, и мы видим, какие разные у них характеры. Воин справа сверху приободряет Христа, положив ему руку на плечо. Левый сверху будто чётко следует указаниям и кладет терновый венок на голову мученика. В тоже самое время глаза его выражают сомнение. Нижние фарисеи глядят на Христа с яростью (правый) и насмешкой (левый)[13]. И, как всегда, много неразгаданных деталей на персонажах. Шипастый ошейник на меланхоличном воине, странные знаки на красном капюшоне фарисея…

Иероним Босх, помимо «Поклонения волхвов», создал еще несколько знаменитых и масштабных триптихов.

- «Воз сена». 1515г. В одной из нидерландских пословиц мир сравнивается с большим стогом сена, из которого люди хотят «урвать» как можно больше охапок сена [3, c.132]. Люди достают их вилами, кто-то даже залезает на лестницу. Многие дерутся, пряча за пазуху сено. Такое поведение, в интерпретации Босха, символизирует тщеславие и суету.

- Триптих «Искушение св. Антония». Работа написана в единой темной гамме, почти гризайльной. Тут показано всё – и греховность людей, в том числе церковных служителей, и сила духа Антония, который может противостоять всему злу, что его окружает. На левой створке святого уносит куда-то летящая жаба (она была символом злого духа), на центральной картине проходит обедня. Здесь изысканно одетые священники проводят обманчивую службу. Они угощают приходящих существ вином, хотя это неправильно, не обращают внимание на стоящего в темном проходе Христа. Это пример картины, где святой, благодаря силе веры, смог одолеть всякие искушения. Личность Антония должна была вселять уверенность и надежду в людей.

И, конечно же, самая значительная, многофигурная, загадочная картина Иеронима Босха, по которой его все узнают:

- «Сад земных наслаждений» (1500—1510гг.). Это пример нравоучительной картины. Триптих буквально пестрит всевозможными деталями и скрытыми смыслами. Многое современному человеку непонятно, но всё же искусствоведы выдвигают свои предположения и разгадывают символы.

Левая створка показывает нам начало мира. Бог показывает Адаму сотворенную Еву, а на заднем плане расположены разнообразные животные. Они гуляют около озера, в котором стоит причудливый фонтан розового цвета. А рядом с прародителями человечества из небольшого пруда выползают странные и жуткие существа. Предполагают, что Босх хотел показать греховность Адама и Евы таким образом. В целом картина спокойная и гармоничная.

Центральная картина триптиха запоминается больше всего. Босх изобразил земную жизнь людей. Мы видим, какая суета и неразбериха творится на полотне. Все предаются грехам. Здесь изображено много ягод (символ страсти и плодородия), птиц, которые несут свой определенный смысл. Сова символизирует несчастье, зимородок – тщеславие, улетающая стая птиц – разрушение. И Босх использует композиционный прием, показывающий всю серьезность грехопадения – в центре картины стоит источник молодости, вокруг которого по замкнутому кругу бегаю люди, животные, странные существа… Люди уже не смогут остановиться, и за свою греховность они попадут в Ад [4, с. 36-37].

На правой створке как раз изображены вечные муки людей, которые предавались грехам в земной жизни. Картина исполнена в темной гамме, и вызывает неудобство и даже отвращение. На заднем плане горит целый город. Здесь крайне много символичных деталей. По словам Николаса Бома музыкальные инструменты, особенно духовые, являлись символами Сатаны. Группа людей, находящаяся вокруг большой голубой птицы, олицетворяет тщеславие [Там же. C.38]. Все они рано или поздно упадут в яму с нечистотами. Здесь, как и на триптихе «Искушение св. Антония», есть изображения лягушек, как символы колдовства и злого духа. В таверне, похожей на яйцо, человек сидит на жабе, она же изображена на флаге одного рыцаря, который лежит рядом с таверной и около голубой птицы на сидящую девушку запрыгнула жаба. Очень много символов и различного вида персонажей.

Вообще всё творчество Босха пронизано загадками. До конца нельзя сказать, каких мыслей придерживался художник, и почему именно таких страшных существ он изображал. На большинство вопросов однозначных ответов нет до сих пор, а наука выдвигает лишь возможные версии. Вообще, стремление к иронии, к гротескному воплощению сюжетов в картинах и сатирический взгляд на жизнь людей способствовали становлению творчества Питера Брейгеля Старшего.

3.2. Питер Брейгель Старший «Мужицкий»

Известный нидерландский живописец, мастер пейзажа и жанровых сцен. Его картины сильно отличались от полотен предыдущих художников, и особенно от Босха. Но несмотря на это, ценность Брейгеля не пропадает, и самобытность его подчеркивается картинами. Прозвище «Мужицкий» связано с любовью художника изображать простой люд, его повадки и бытовые занятия. С его именем связывают окончательное формирование пейзажа, как самостоятельного жанра. Брейгель умеет передать как знакомый нам мир, с суетой и проблемами, так и обширный мир, где есть свобода и природа [14]. Пейзаж занимает на картинах не последнее место.

- «Пейзаж с Христом и апостолами у Галилейского моря» 1553г. Здесь выбран взгляд как будто с возвышенности, и мы можем увидеть широкую панораму. На передних планах много гор, далее деревушки и горизонт ярко засвечен. Такая композиция – огромное пространство, увиденное свысока – будет встречаться очень часто в пейзажной живописи Брейгеля.

Серия картин «Времена года» написана с учетом вышеописанной композиции.

- «Охотники на снегу» 1565г. Взгляд с птичьего полета позволяет увидеть вдали невероятно высокие горы, еще ближе к нам пушистые деревья и деревни. Далее в глаза бросается каток с резвящимися на нем людьми. И на переднем плане идут охотники со стаей собак после охоты [5, c.29]. Кажется, будто вся местность на ладони. И все последующие картины потрясают своей панорамой, величавой природой и маленьким народом на ее фоне.

- «Возвращение стада», «Сенокос», «Жатва», «Сумрачный день».

- В «Падении Икара» еще более высокая линия горизонта и есть ощущение сферичности нарисованного мира. Использована зеленовато-белая цветовая гамма, и для удержания взгляда Брейгель расставил красные акценты. Изначально нельзя увидеть падение Икара – он находится в правом углу рядом с кораблем. Возможно, это идейный ход художника – показать зрителю красоту окружающего мира, но чтобы он не заметил настоящую трагедию.

Также Питер Брейгель обращался к бытовым темам, и прописывал образы обычных людей своего времени. На таких картинах, как:

- «Детские игры»1560г., «Битва масленицы и поста»1559г., «Крестьянский танец»1568г. мы видим жизнь городских людей. Они веселятся, играют в странные для нас игры, как на 1 и 2 картинах. Цвета на каждом полотне яркие, хорошо сочетаемые. Но они не могут передать настоящую радость от происходящего. Всё равно кажется, что творятся безумства и беспорядки.

- Одна из последних картин Брейгеля «Притча о слепых» 1568г. Крайне трагический сюжет. Он отсылает нас к притче о слепых в Евангелии от Матфея. «Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму». Так и случилось. Пять калек в безысходном положении полетят в овраг за их поводырем. Брейгель интересно и правильно изобразил движение и надвигающуюся опасность. Крайний слева слепой идет спокойно, второй уже немного встревожен и плащ его приоткрыт. Следующий понял, что что-то не так, судя по его удивленному лицу. Четвертый всё понял и готов к неприятному событию. Больше всего устрашает пятый слепой. Он повернулся лицом к зрителю, и пустыми «глазницами» смотрит на нас с ужасом. При этом фон безмятежный без единой человеческой фигуры. Художник создал контраст в картине благодаря динамике и спокойствию.

Ближе к концу жизни Брейгель написал еще несколько интересных и масштабных картин, которые были посвящены:

библейским сюжетам - «Вавилонская башня» ок.1563г., «Путь на Голгофу»; проблеме издевательства испанской власти над соотечественниками Брейгеля - «Триумф смерти» 1562г., - «Избиение младенцев» 1566г. а также он проиллюстрировал фламандские пословицы в 1559г.

Картины Питера Брейгеля являлись вершиной искусства Нидерландов. Ведь в течении его творчества формировались разные взгляды на жизнь. Он первый из художников, кто пристально стал наблюдать за природой. Он возвышал ее, показывал всю ее мощь, грандиозность, красоту и гармонию. Человек по сравнению с ней выглядит маленьким. По мнению Питера Брейгеля окружающий мир является совершенством, а человек по сравнению с ним несовершенен и очень сложно с миром взаимосвязан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие нидерландского искусства от иконописи (плоскостное изображение на золотом фоне, четкость линий, цвета) и до изображения будничных сюжетов шло постепенными шагами. Нидерландские живописцы любили изображать тот мир, который их окружал: без богатых украшений, без идеализированных изображений людей. Всё передавалось натурально. Преимущественно во времена Ван Эйка художники стремились передать индивидуальную неповторимость человека. Тогда и развился портрет. На картинах каждый из натурщиков имел свои особые характерные черты. Конечно же, многие идеи и замыслы трансформировались раз за разом, каждый художник видел мир по-своему и старался перенести свое видение на полотно. Но по итогу, пройдя путь от 15 до 16 века, Нидерландское искусство стало мирским.

В отличие от итальянского искусства, где человек был героизирован и возвышен, обладал идеальными пропорциями и являлся эталоном всего, нидерландские художники больше обращали внимание на грандиозность и великолепие окружающего их мира. Внимание к масштабности природы и ее красоте позволило пейзажу стать самостоятельным жанром. Такое изменение произошло благодаря Питеру Брейгелю.

Нидерландское искусство Северного возрождения вышло далеко за рамки страны, оказав влияние на искусство соседней Германии и даже Италии. Многие картины голландских мастеров восхищали, поражали и воодушевляли других творческих личностей. И до сих пор «Сад земных наслаждений», «Вавилонская башня», «Гентский алтарь» и многие другие картины заставляют зрителя любоваться этой мастерски проделанной работой.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гращенков В. Н. Книга О. Бенеша и проблемы Северного Возрождения // Предисловие к книге: Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973. — 222 с.
2. Жданов С. С., Гаузер И. В. Статья «Сакральное пространство в Нидерландской живописи ХV века (На материале работ Робера Кампена и Рогира ван дер Вейдена)». – 2016. – 9 с.
3. Ильина Т. В., Фомина М. С. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. - 7-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с.
4. Королева А. Ю. Великие художники Нидерландов XV-XVII вв. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2005. – 144 с.
5. От Босха до Брейгеля. Корабль дураков / по лекц. Паолы Волковой. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 272 с.
6. Статья «Северное Возрождение.docx» - 11 c.
7. Успенский Б.А. Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. Божественная и человеческая перспектива. – М.: Издательство «РИП-холдинг», 2013. – 330 с.
8. <https://belgium-art.org/ghent/st-bavo2>
9. <https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/391-blagoveschenie-altar-merode-rober-kampen.html>
10. <https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/2972-altar-svjatogo-kolomba-poklonenie-volhvov-rogir-van-der-vejden-opisanie.html>
11. <https://www.metmuseum.org/ru/art/collection/search/437487>
12. <https://allpainters.ru/bosh-ieronim.html>
13. <http://smallbay.ru/article/bosch04.html>
14. <https://design.wikireading.ru/3393>