

Возрождение в Нидерландах

- Многие поколения нидерландцев — неугомонных тружеников, имён которых не осталось в хрониках, — были поглощены кропотливой и упорной работой, благодаря которой их бедный край превратился в один из самых цветущих уголков Европы.
- XI—XII вв. стали началом бурного развития европейских городов. В Нидерландах особенно славились фламандские «добрые города» — Гент, Брюгге и Ипр.
- Среди нидерландских горожан было немало людей искусства. Живописцы, скульпторы, резчики, ювелиры, изготовители витражей входили в различные цехи наряду с кузнецами, ткачами, гончарами, красильщиками, стеклодувами и аптекарями.

- Новое искусство зародилось в Нидерландах в XIV столетии. Это была эпоха странствующих художников, искавших учителей и заказчиков на чужбине.
- Основными центрами деятельности нидерландских мастеров в XIV в. стали парижский королевский двор
- Культура этой эпохи оставалась по преимуществу религиозной, но само религиозное чувство европейца XIV в. приобрело большую человечность и индивидуальность.

БРАТЬЯ ЛИМБУРГИ

- Поль, Жан и Эрман Лимбурги родились во второй половине XIV в. в городе Неймегене на северо-востоке Нидерландов. Братья рано потеряли отца, и их воспитание взял на себя живописец Жан Мануэль, доводившийся им дядей. В 1402 г. они поступили на службу к герцогу Жа ну Беррийскому и обогатили его коллекцию прекрасными иллюстрированными рукописями, из которых наиболее знаменит так называемый «Великолепный часослов герцога Беррийского».

Июнь. Миниатюра из «Великолепного часослова герцога Беррийского». 1411—1416 гг.

- Часословы — это разновидность церковной литературы.
- Составлялись часословы для людей, не искушённых в тонкостях церковного богослужения и нуждающихся в подсказках: в какое время, например, можно читать ту или иную молитву.
- Сам по себе обычай изображать месяцы как сцены работ и отдыха, соответствующие тому или иному времени года, известен с XIII в. На книжных миниатюрах февраль представал греющим у очага человеком, май — охотником с соколом, июнь — косцом. Лимбурги неожиданно для всех пожелали рассказать о месяцах всё, что только возможно.
- Для Лимбургов нет ничего второстепенного: они с большой точностью передают мельчайшие подробности быта и костюма. А потому «Великолепный часослов» стал своеобразной энциклопедией повседневной жизни Франции начала XV в.

Февраль. 1411—1416 гг.

- Начало XV столетия совпало с переменами в истории Нидерландов: эти земли впервые объединились в границах одного государства- герцогства Бургундия.
- В XV в. нидерландские горожане были, как правило, грамотными. И в 1420—1430 гг. во многих городах уже возникли свои школы живописи, обычно связанные с местными гильдиями Святого Луки — объединениями живописцев, организованными по принципу ремесленных цехов (как говорит предание, Святой Лука написал портрет Богоматери и потому считался святым покровителем живописцев).

Ноябрь. 1411— 1416 гг.

РОБЕР КАМПЕН (около 1378—1444)

Рождество Христово. Около 1425 г.

- Биография Роберта Кампена типична для нидерландского бюргера того времени. Получив в 1410 г. права гражданина города Турне на юго-западе Нидерландов, он прожил здесь всю жизнь до самой смерти. У Кампена, живописца и владельца процветавшей мастерской, было много учеников. К числу ранних произведений Кампена относится «Рождество Христово».
- Все персонажи этой картины — переданы живо и убедительно, с замечательным совершенством. В то же время они не связаны друг с другом, их можно рассматривать лишь по отдельности. Мастер приблизился вплотную к решению задачи, неизменно встававшей в ту пору перед живописцами: как «расставить по местам» разнообразные фигуры и предметы, как внести в мир картины порядок?

- Примером может служить алтарь-триптих, который по имени одного из его прежних владельцев стал называться Алтарём Мероде.

Робер Кампен. Благовещение. Около 1427—1428 гг.

- В центральной части алтаря изображена сцена Благовещения (явление архангела Гавриила Деве Марии с вестью, что Она родит Сына Божьего, Иисуса), происходящая в бюргерской гостиной. Дева Мария и архангел Гавриил ничем не выделяются среди действующих лиц: небесный вестник, которому, конечно же, любые стены и запоры не препятствие, входит в комнату через дверь.

Благовещение.

Центральная часть .

Около 1427—1428 гг.

Николаус Мануэль Дойч.
Святой Лука, рисующий
Мадонну.

ЯН ВАН ЭЙК (между 1390 и 1400—1441)

- Ян ван Эйк — уроженец городка Маасэйк в Северных Нидерландах. Учителем, давшим ему первые уроки живописи, был его старший брат Губерт, вместе с которым Ян работал впоследствии вплоть до его смерти в 1426 г.
- В 1425 г. Ян ван Эйк поступил на службу к герцогу Бургундскому — Филиппу III Доброму. Тот высоко ценил талант художника.
- В начале XV в. в Нидерландах наряду с новым художественным видением мира появился и новый способ его образного воплощения — живопись масляными красками.

- Ранние работы Яна ван Эйка не обнаружены до сих пор. Первое из датированных его произведений — Гентский алтарь — создано по заказу гентского горожанина Йодока Вейдта, для его семейной капеллы.

Гентский алтарь , внешняя сторона при закрытых створах.

- Работа над алтарём была начата в 1422 г., закончена в 1432 г.
- Алтарь представляет собой грандиозный многоярусный полиптих, состоящий из двадцати шести картин, на которых изображены двести пятьдесят восемь человеческих фигур. Высота алтаря в достигает трёх с половиной метров, ширина — пяти метров.

- Картины, составляющие алтарь, объединены в два изобразительных цикла: повседневный (живопись с внешней стороны алтарных створок, доступная зрителю, когда алтарь закрыт) и праздничный (центральная часть алтаря и внутренние стороны его боковых створок).
- В нижнем ряду картин повседневного цикла изображены донаторы Йодок Вейдт с супругой, молящиеся перед статуями святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, покровителей церкви и капеллы.

- Когда алтарные створки раскрываются, размеры полиптиха увеличиваются в шесть раз, а картина повседневности мгновенно сменяется зрелищем земного рая.
- Живопись праздничного цикла алтаря посвящена
- теме торжества преображённого мира, которое должно наступить после совершения Страшного суда, когда зло будет побеждено окончательно и на земле утвердятся правда и согласие.

- В другом произведении Яна ван Эйка земной и небесный миры встречаются лицом к лицу.
- Канцлер, в парадных одеждах, величественный и строгий, преклонил колена перед престолом Богоматери и принимает благословение Младенца Христа.

Мадонна канцлера Ролена. 1435 г.

Comensalga

- Вся группа помещена в великолепный интерьер дворцовой залы, за окном которой открывается завораживающая панорама: закрытый дворик, где гуляют павлины и цветут красные розы и белые лилии («запретный сад», считавшийся ещё с библейских времён символом чистоты, в христианскую эпоху осмысливался как символ Девы Марии); крепостная стена, на которой стоят, разглядывая окрестности, двое горожан; широкая река, неторопливо текущая к горизонту; город, раскинувшийся на её берегах; сады предместий, лесистые холмы, хребты далёких гор...

Мадонна канцлера Ролена. Фрагмент. 1435

г.

- Ян ван Эйк много работал как портретист.
- Новобрачные, соединив руки, клянутся хранить верность друг другу, причём жених подтверждает святость договора жестом обращённой к небесам руки. В XV в. такой обряд, совершаемый в присутствии свидетелей, мог заменить церковное венчание; браки, заключённые подобным образом, признавались вполне законными.

Ян ван Эйк. Портрет супругов Арнольфини. 1432 г.

- В круглом зеркале, висящем на стене позади супругов, отражаются их спины и ещё два человека, стоящие в дверях, это свидетели. Надпись над зеркалом гласит: «Ян ван Эйк был здесь». Значит, живописец (видимо, близкий друг семьи Арнольфини) присутствовал при совершении брачной церемонии и, может быть, написал эту картину именно для того, чтобы она служила своеобразным документом, подтверждающим законность брака.

Портрет супругов Арнольфини.
Фрагмент. 1432 г.

- Многие из предметов, окружающих молодых, имеют скрытый смысл: собачка у их ног напоминает о верности; метёлка — о чистоте; чётки — о благочестии; наконец, круглое выпуклое зеркало символизирует всевидящее око Бога, перед лицом которого они клянутся беречь и поддерживать друг друга.

Один из портретов работы ван Эйка подписан: «Как я могу». В этом девизе художника смирение и достоинство слились воедино с той поразительной лёг-костью, какая была возможна лишь в эпоху встречи культур Средневековья и Возрождения.