

Тема
№5

ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ XVII В.

ТВОРЧЕСТВО РЕМБРАНДТА

3-и (предпрофильные) и 4-е
классы

Критский А.В., преподаватель
истории изобразительного искусства

Рембрандт Харменс ван Рейн родился 15 июля 1606 года в Лейдене, одном из крупнейших городов Голландии. Его отец был мельником, а мама дочерью пекаря. Его братья продолжили семейную трудовую традицию, став мельниками и пекарями.

Сам же Рембрандт уже в 14 лет начал осваивать ремесло художника. Три года он провёл в мастерской лейденского художника Якоба ван Сваненбурха. Затем в 1624 году на полгода перебрался в Амстердам – к известному мастеру исторической живописи Питеру Ластману.

1625-1631 годы Рембрандт прожил в родном Лейдене. В это время он писал чаще всего небольшие по размеру сюжетные картины из народного быта, трактовки религиозных сюжетов, портреты и автопортреты.

В конце 1631 года Рембрандт вновь переехал из Лейдена в Амстердам (столицу Нидерландов). Амстердам в это время на глазах превращался в один из крупнейших центров мировой торговли. За тридцать лет (с 1610 по 1640 годы) численность его населения возросла втрое - с 50 до 150 тысяч жителей. И Рембрандт вполне справедливо решил, что сделать настоящую карьеру художника в таком городе будет легче.

Флора

Теперь он стал работать на заказ, что позволило ему быстро добиться успеха. Вскоре многие амстердамские богачи наперебой заказывали художнику свои портреты.

В 1634 году Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбюрг и посвятил ей несколько замечательных полотен, в том числе «Флору» и «Автопортрет с Саскией на коленях».

Рембрандт ван Рейн. Флора. 1634 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Флора

Рембрандт ван Рейн.
Автопортрет с Саскией на коленях. 1635 г.
Картинная галерея, Дрезден.

40-е годы XVII века Рембрандт встретил хозяином роскошного особняка, вместившего собрание картин, уникальную коллекцию драгоценностей, восточных тканей, старинного оружия и прочих диковин. У него было множество учеников.

В 1642 году Рембрандт выполнил большой заказ – картину «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока». Отряд под предводительством бравого капитана выходит из тёмной арки в полосу яркого солнечного света. Стрелки не позируют для парадного портрета – все словно застигнуты врасплох. В группу военных вклиниваются случайные прохожие – вместо шестнадцати заказчиков Рембрандт изобразил в два раза больше фигур.

Однако, несмотря на сутолоку, движения капитана Кока спокойны и властны. С ним беседует низенький лейтенант в жёлтом колете. Его костюм выделяется солнечным пятном среди чёрных и тёмно-красных одежд остальных персонажей.

Ещё более сильное сияние исходит от фигуры девушки, которая бросает из толпы цепкий взгляд на зрителя. В чертах её лица есть сходство с Саскией. В 1642 году Рембрандт овдовел. Возможно, переживая утрату любимой жены, художник и ввёл в своё произведение эту загадочную героиню.

Рембрандт ван Рейн. Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока.
(Ночной дозор). 1642 г. Риксмuseum, Амстердам.

Всю свою творческую жизнь Рембрандт выполнял автопортреты. Сохранилось около 30 живописных работ. Кроме того, художник запечатлел себя на более чем 10 рисунках и 25 гравюрах. Наконец, Рембрандт часто использовал свои автопортреты в картинах на библейские сюжеты.

Создавая этот автопортрет, Рембрандт отказался от театральных приёмов, свойственных его ранним автопортретам, и изобразил себя очень просто. В левой руке художник держит палитру и кисти. Однако и сама рука, и вся нижняя часть картины лишь намечены, основное же внимание сосредоточено на лице.

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1665 г.
Айви Беквест, Кенвуд Лондон.

В работах последних лет Рембрандт достиг величайшей человечности, его образы яркие и глубоки.

Картина «Возвращение блудного сына» завершает творческий путь Рембрандта. В ней художник говорит о всепрощающей любви и силе

История о блудном сыне представляет собой один из самых известных библейских сюжетов. В Библии речь идёт о сыне богатого человека, попросившем отца выделить ему часть наследства, покинувшем родной дом и истратившем деньги в кутежах.

Нищий и больной сын возвращается к отцу, и тот радостно приветствует его, любя и прощая, чем вызывает искреннее раскаяние у своего чада.

Стоящий справа второй сын, всю свою жизнь проведший в трудах и заботе об отце, смотрит с непониманием и едва сдерживаемым гневом. Отец объясняет ему, что брат его «был мёртв, но возвратился к жизни».

Это произведение выглядит завещанием, подводящим итог жизненных скитаний художника.

Рембрандт ван Рейн.
Возвращение блудного сына. 1669 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Закат художника, несмотря на необычайный творческий подъём, был печален. В старости его преследовали утраты самых близких ему людей: жены, сына, невестки. Много тревог доставляли и финансовые проблемы.

В нищете и забвении ушёл из жизни великий мастер, подаривший миру около 650 картин, множество гравюр и рисунков, мастер, о произведениях которого два века спустя французский живописец Эжен Делакруа сказал: «...правда – самое прекрасное и редкое на свете».

Литература:

1. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусства.
–
СПб.: Азбука-классика, 2002.
2. // Художественная галерея. Рембрандт. – №9, 2004.
3. Энциклопедия для детей Т 7. – М.: Аванта+, 1999.