

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Искусство Нидерландов

Северное Возрождение – термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в северной Европе, или более обобщающе – во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп

В Нидерландах открытие красоты реального мира и человека опиралось на средневековые религиозные представления и на традиции готики.

Более драматическое, в отличие от Италии, мировосприятие людей Севера обусловило интерес к внутреннему миру человека – его чувствам, духовной сфере

Робер Кампен (1378 или 1379 – 1444)

считается первым представителем национальной нидерландской школы живописи, работавшим на родине

Алтарь Мерод

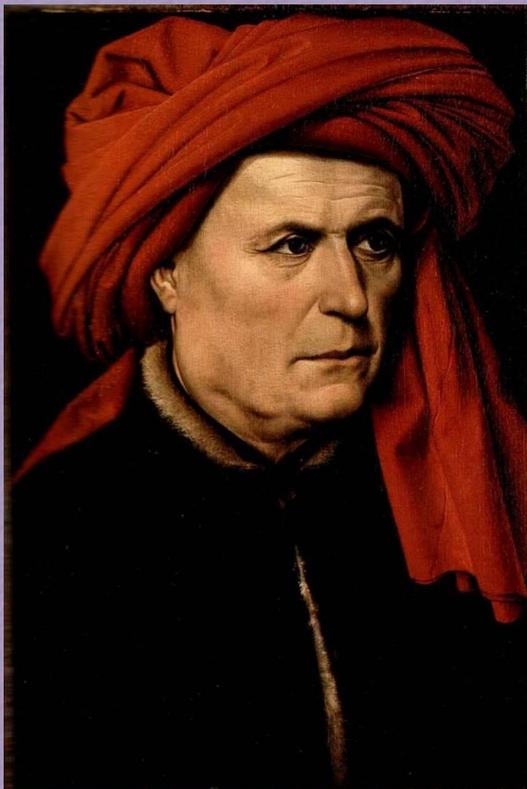
Кампен одним из первых отказывается от золотого фона в изображении событий священной истории и переносит действие в интерьер обычного нидерландского бюргерского дома, из окон которого открывается вид на городскую площадь

Мадонна с младенцем у камина

Робер Кампен впервые посмотрел на человека новым взглядом художника и наделил своих персонажей психологической индивидуальностью

Парный портрет

**Портрет
толстого мужчины**

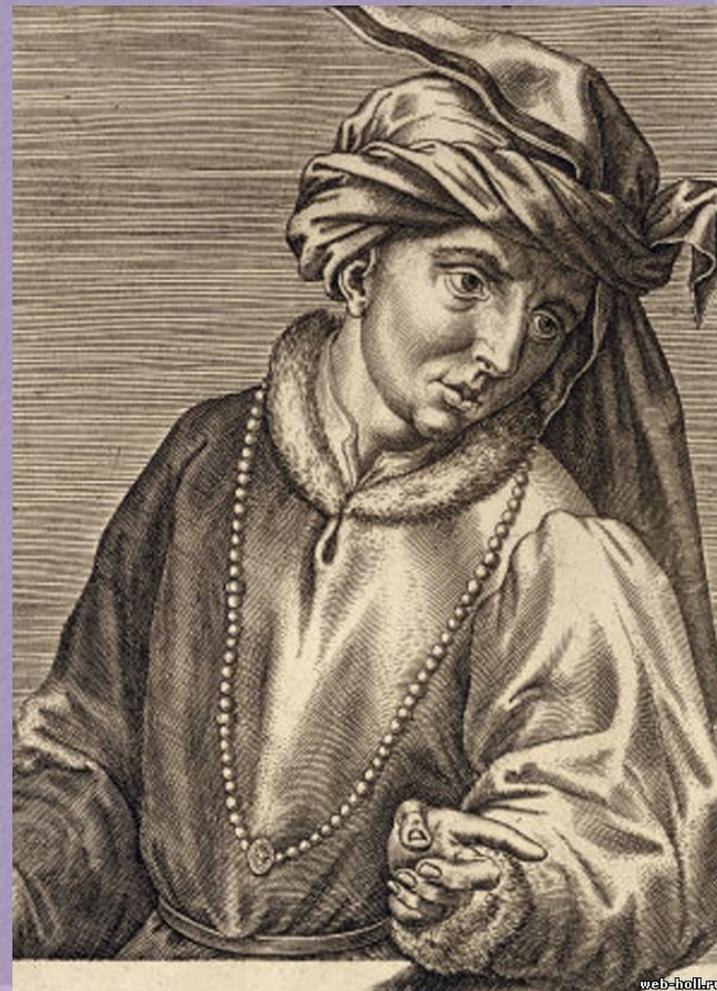
ЯН ВАН ЭЙК

Величайшим нидерландским художником XV века был Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441). Произведения Я. Ван Эйка отличает колористическая насыщенность, тщательная, почти ювелирная выписанность деталей, уверенная организация цельной композиции.

С именем живописца традиция связывает и усовершенствование техники масляной живописи – многократное нанесение тонких, прозрачных слоев красок, что позволяет добиваться большой интенсивности каждого цвета.

Художник учился у своего старшего брата Хуберта, вместе с которым работал над исполнением знаменитого

Гентского алтаря (1426-1432, собор св. Бавона, Гент).

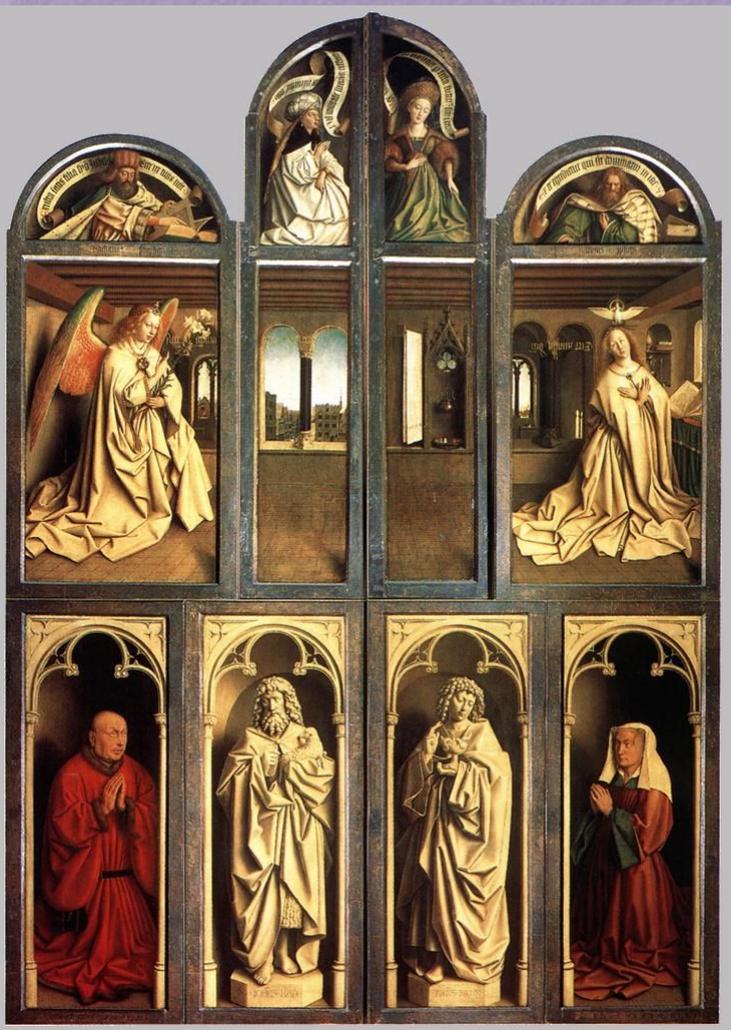

ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ

Гентский алтарь создан по заказу Йоса Вейдта для своей семейной капеллы Иоанна Богослова в гентском соборе Святого Бавона. Надпись на алтаре сообщает, что он был начат Хубертом ван Эйком, «величайшим из всех», и закончен его братом Яном, «вторым в искусстве»

Алтарь состоит из **24 панелей**, на которых изображены **258** человеческих фигур. Высота алтаря в центральной части достигает трёх с половиной метров, ширина (в раскрытом виде) — пяти метров. Картины, из которых состоит алтарь, расположены на внешней и внутренней стороне алтаря.

В закрытом состоянии — на внешней стороне алтаря изображён заказчик алтаря (**донатор**) и его жена, молящиеся перед статуями Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

Алтарь в закрытом виде

В среднем ряду изображена сцена Благовещения. Фигуры Девы Марии и архангела Гавриила разделены изображением окна, в котором виден городской пейзаж, который, как считается, соответствовал виду из окна в доме Вейдов.

В верхнем ряду картин представлены фигуры ветхозаветных пророков и языческих пророчиц, предсказавших пришествие Христа.

Внутренняя сторона алтаря

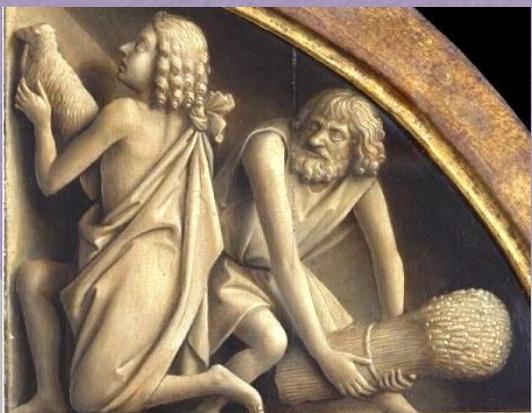
В центре верхнего ряда изображен **Бог-Отец**, сидящий на престоле. Слева и справа от престола изображения Богоматери и Иоанна Крестителя.

Далее
следуют
изображения
музыцирующ
их ангелов

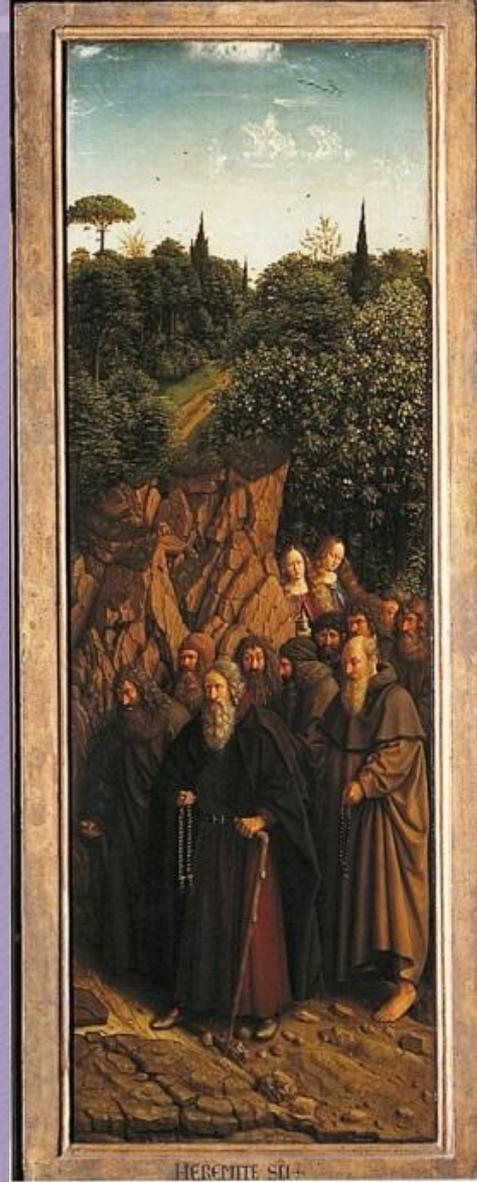
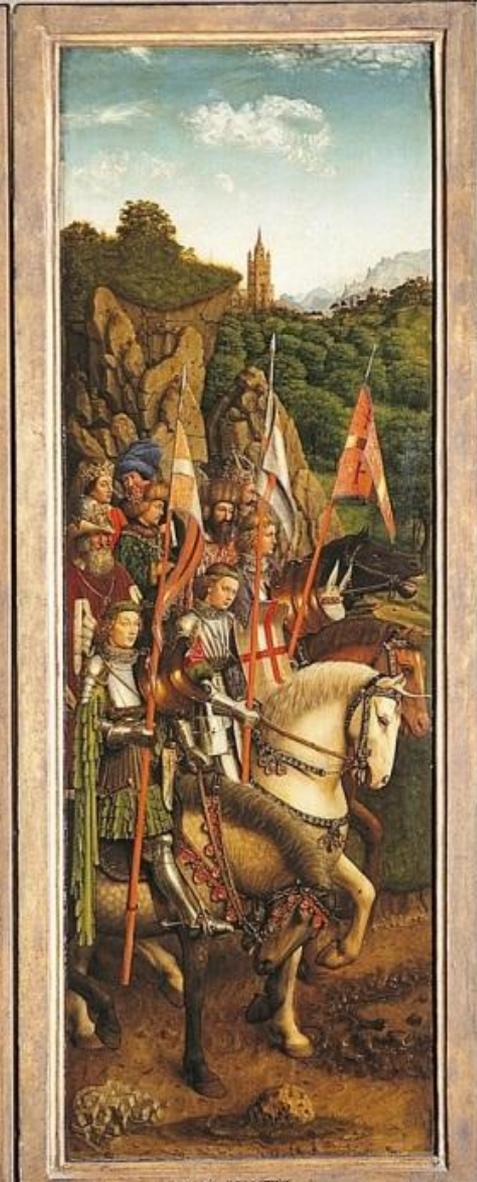
— LAVIET IN CORDES ET ORGANIS

Над Адамом и Евой расположены сцены убийства Каином Авеля и жертвоприношение Каина и Авеля

В середине нижнего яруса сцена поклонения жертвенному агнцу, символизирующему Христа. Перед жертвенником расположен фонтан. Слева от фонтана — группа ветхозаветных праведников, справа — апостолы, за ними папы и епископы, монахи и миряне

На правых боковых створках изображены шествия отшельников и пилигримов. На левых створках — шествие воинства Христова и Праведных Судей.

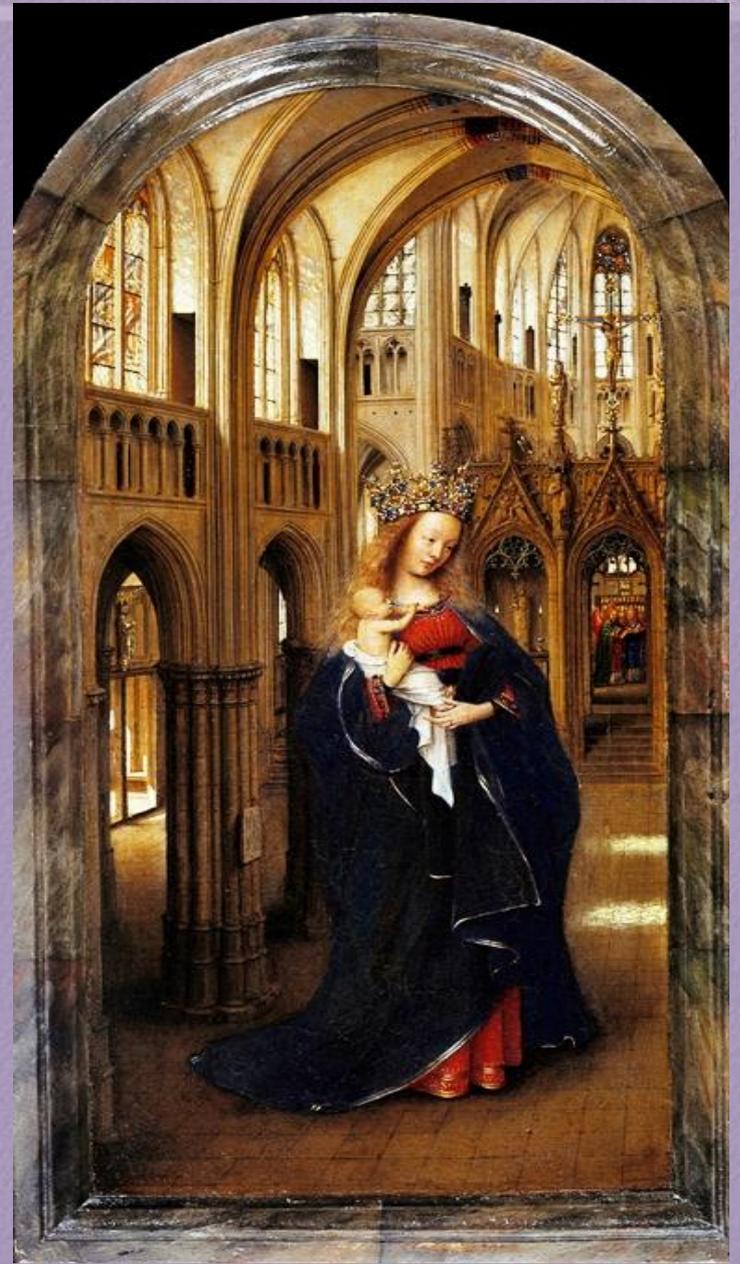
МАДОННЫ

Алтарь Девы Марии

Благовещение

Мадонна в храме

Увенчанная короной, Дева Мария с Младенцем на руках, стоит в арочной галерее готического храма. Солнечный свет, льющийся в окна, имеет символическое значение: «Как солнечный луч, проходя через стекло, не повреждает его, так и Пресвятая Дева осталась девственницей, какой она и была».

Тот же смысл несут изображения «Благовещения» и «Коронования», помещенные в виде рельефов на алтаре, за спиной Марии.

Готический собор, в котором является Мадонна, напоминает убранство реальных церквей – Сен-Дени, или собора в Генте, но не полной их копией.

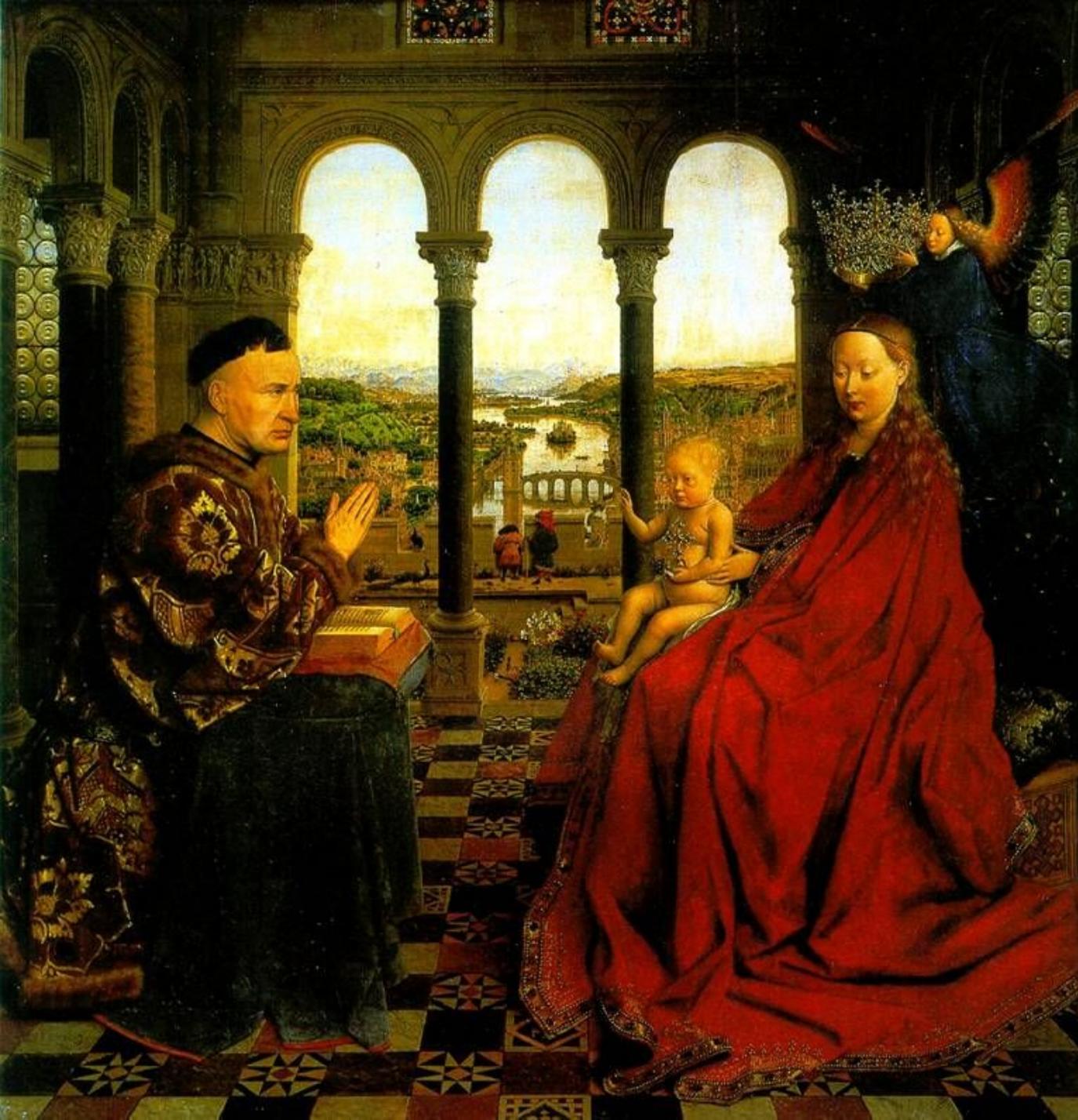
Мадонна выступает как олицетворение Христианской церкви – именно такая трактовка её образа была распространённой в искусстве 15 века.

Мадонна канцлера Ролена

Взгляните на работы ван Эйка, наполненные жизнью и светом!

Кажется, что драгоценные камни и драгоценные металлы на его картинах — настоящие и пылают внутренним светом.

Его краски настолько прозрачны, что работы имеют уникальный, почти люминесцентный блеск.

Николас Ролен (1376?-1462), канцлер Бургундии и Брабанта, был известным человеком при дворе короля Филиппа Доброго. Он добился высокого поста и уважения, благодаря личным достоинствам, случай редкий в те времена. Эта картина, вероятно, заказывалась его сыном, для фамильной часовни.

Канцлер представлен на коленях перед Марией с Младенцем, ангел держит над ней корону.

Картины Ян ван Эйка наполнены символами, как было принято в то время.

Похоже, что этот богатый дом принадлежит канцлеру и Мария с Младенцем и ангелом явилась к нему, как к достойному человеку, представить Младенца Иисуса.

Всё говорит, что сцена происходит на Земле, а не на небе. А на Земле у Марии не было такого дома. Павлины - символы бессмертия, маленький сад с лилиями и розами, символизируют достоинства Марии. За лоджией — большой город. Пейзаж разделён окнами на три фрагмента. Со стороны канцлера — это жилые дома, лес и зелёная окраина города.

Со стороны Марии и Младенца — это, в основном, церкви.
И всё это разделяет река, но соединяет мост.

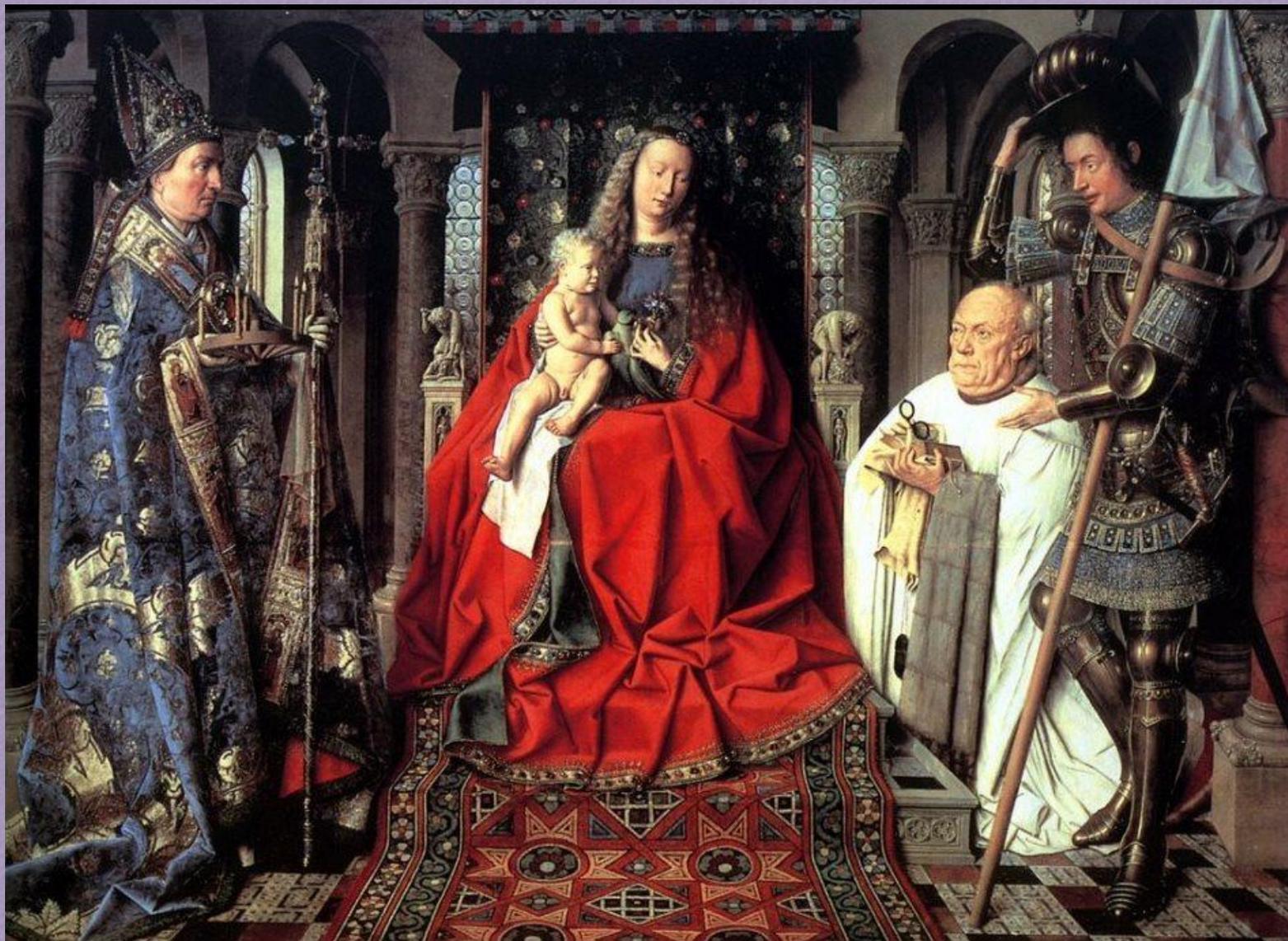

Дева Мария с Младенцем и книгой

Книга — обычный в ренессансной живописи аксессуар.

Будучи в руках Марии, по традиции считается книгой Премудрости царя Соломона и характеризует её как «Матерь Мудрость».

В тех случаях, когда книга в руках у Младенца, она символизирует Евангелие.

Мадонна каноника ван дер Пале

Заказчиком картины был каноник ван дер Пале. Как и в "Мадонне канцлера Ролина", ван Эйк пытается показать присутствие божественного в действительном мире. Каноник показан в реальном, узнаваемом дворце, в хоре соборной церкви Св. Донациана в Брюгге, что придаёт реальность Марии с Младенцем. Рядом Св. Георгий и Св. Донациан. Исследователи считают, что картина когда-то висела в, теперь разрушенной, церкви и отражала действительный интерьер.

Портрет его поражает глубоким проникновением в самую суть характера. Во всех деталях картины ван Эйк добивается впечатления величайшей материальности и вещественной осязаемости. Буквально ощутима пергаментная кожа старика, каноника ван дер Пале, с ее сухими морщинами и складками или жесткая светящаяся золотым шитьем парча ризы архиепископа Донациана, его митры с драгоценными камнями.

С другой стороны - мир Библии:

милосердный Бог послал сына, Христа Избавителя, в мир (на троне - Мария с Младенцем)

по обе стороны трона - изображения Адама и Евы(первых людей нарушивших Завет), над ними: искупление греха (Каин, убивающий Авеля)

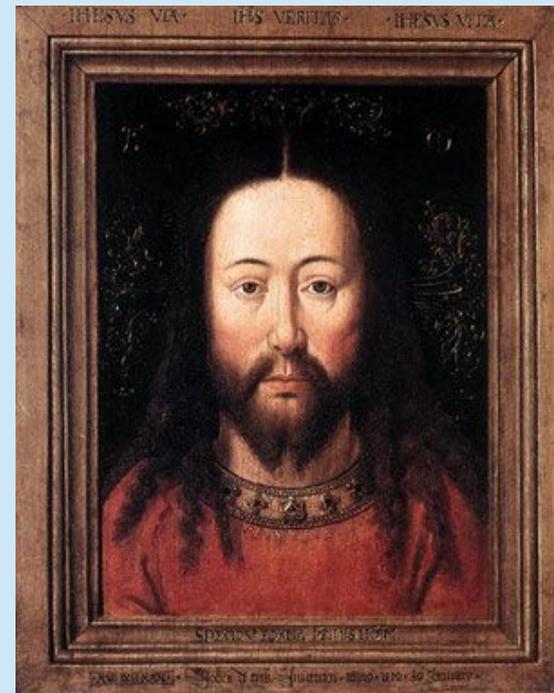
Мария и Младенец смотрят на задумавшегося старика, в руках у них букетик цветов и попугай - намёк на Райский сад .

Ян ван Эйк был также замечательным новатором в области портрета.

Он был первым, кто начал создавать портреты, преследуя цель точнейшего воссоздания индивидуального облика модели и аналитического исследования природы человека с ее разнообразными приметами и свойствами. Сохранившиеся портреты свидетельствуют о его проницательности и высоком уважении к человеческой индивидуальности. **Он первый заменил погрудный тип поясным, а также ввел трехчетвертной поворот.** Положил начало тому портретному методу, когда художник сосредотачивается на облике человека и видит в нем определенную и неповторимую **личность**.

Святой Иероним

Иисус Христос

Портрет ювелира

Портрет кардинала

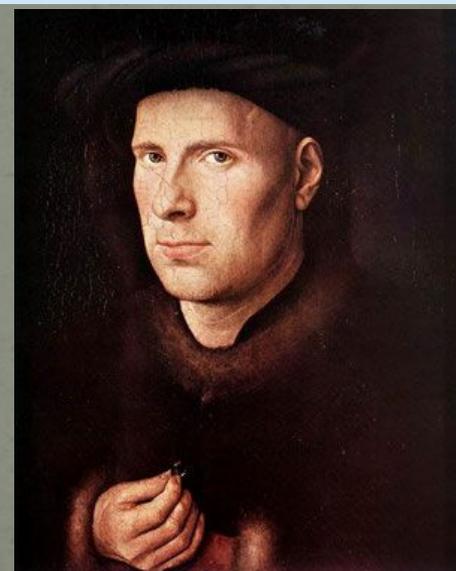
Мужчина в тюрбане

Портрет Маргарет ван Эйк

Портрет мужчины
с гвоздикой

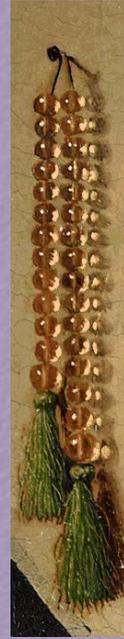

Портрет
Яна де Леу

Портрет четы Арнольфини (1434г.), считающийся **первым** в истории европейской живописи **парным портретом**, — еще один бесспорный шедевр Ван Эйка.

Итальянский купец изображен держащим за руку свою молодую жену в момент торжественной супружеской клятвы в присутствии двух свидетелей, чьи отражения видны в висящем на стене круглом зеркале — символе всевидящего Божьего ока.

Картина изобилует символическими деталями. На люстре горит единственная свеча — символ всевидящего ока Господня. Висящие на стене хрустальные четки — обычный подарок жениха невесте — символизируют чистоту, добродетельность и благочестие. Апельсин, лежащий на подоконнике, напоминает о средиземноморском происхождении супругов.

Оба супруга стоят на полу без обуви, что, согласно поверьям того времени, должно способствовать плодовитости. На спинке кровати вырезана фигурка женщины с драконом. Это может быть св. Маргарита, покровительница рожениц.

Домашняя собачка – символ верности и любви. Фрукты на подоконнике, может быть намекают на плодovitость, на изгнание человека из Рая. Даже сброшенные башмаки считаются не случайностью, а напоминанием о святости брака.

Особое значение для полотна имеет подпись художника, она стоит не как обычно — внизу, а на хорошо видном месте между люстрой и зеркалом. Также сама формулировка необычна. Вместо — «Ян ван Эйк сделал», то есть написал этот портрет, стоит — «Ян ван Эйк был здесь». Эта формулировка как бы ставит печать на картину, превращая её в документ

Зеркало написано почти со сверхъестественным мастерством. Особенно примечательно зеркальное отражение, включающее крошечный автопортрет ван Эйка рядом с другим мужчиной, возможно, официальным свидетелем на церемонии заключения брака

Рогир ван дер Вейден (1399/1400 – 1464) – ещё один гигант, представляющий северную традицию, ученик ван Эйка и Кампена. Там, где Ван Эйк стремился к характерному голландскому прагматическому реализму, **Рогир** (фламандец по происхождению) повышал эмоциональную температуру.

Рогир ван дер Вейден – мастер изображения человеческих чувств. Ритмом и цветом Рогир передаёт эмоциональную напряжённость.

Цвет не обезличен, а связан с душевным состоянием персонажей. Лаковый синий, лаковый пурпурный – сгустки эмоций, бьющие по нервам.

Снятие с креста

Способность проникнуть во внутренний мир модели сделала Рогира ван дер Вейдена величайшим портретистом своей эпохи.

**Портрет короля
Филиппа Доброго**

Женский портрет

Портрет Франческо д'Эсте

Поиски места человека в мире находят продолжение в творчестве замечательного нидерландского художника

Гуго ван дер Гуса

(между 1435 и 1440 – 1482)

Самое известное произведение Хуго ван дер Гуса – большой алтарный образ «Поклонение пастухов», т.н. **алтарь Портинари**.

