

**«Картину можно считать
законченной, если художник достиг
своей цели»**

Рембрандт Харменс ван Рейн

Напористое, солидное и зажиточное голландское общество 17 в. потребовало и создало множество живописных изображений окружающих человека предметов и сцен его повседневной жизни.

Величайший голландский художник – Рембрандт Харменс ван Рейн

– стал творцом искусства, которое отличают глубокий психологизм, сильнейший накал страстей и чувств.

Рембрандт. Автопортрет. 1658 г.

Факты биографии. Периоды творчества.

1606 год – родился в семье мельника Харменса Герритса ван Рейна и дочери булочника Корнелии Вилллемс

1620 год – учеба в Лейденском университете

1625-26гг. – учеба в мастерской Питера Ластмана

1631 -1642гг. – расцвет творчества.

-Женитьба на Саскии ван Эйленбюрх (1634г)

- рождение сына Титуса (1641г.)

1642 – 1645гг. – кризис: смерть Саскии, сокращение числа заказов

1645 – 1656гг. – «вторая молодость»

1656 – 1669гг. – подведение итогов

1656год – разорение

1663 год – смерть Хендрикье

1668 год – умер Титус

1669 год – смерть Рембрандта

Творчество Рембрандта – вершина реализма

«Правда – самое прекрасное и редкое качество» - стало сутью творчества величайшего голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606 – 1669).

Он оставил потомкам огромное художественное наследие: около 800 картин, 300 офортов и 2000 рисунков.

Произведений – свидетельств высочайшего мастерства и художественной правды.

Тематика творчества:

Живопись:

- Автопортрет
- Библейские и мифологические сюжеты
- Исторический сюжет

Графика

Тематика произведений Рембрандта очень разнообразна. И в каждом из них – попытка передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни.

Мир его персонажей, как и сама действительность, сложен и многолик.

Его герои- люди с противоречивыми характерами и непростыми судьбами. Одни из них являются носителями мудрости и благородства, других можно рассматривать как воплощение человеческих слабостей и пороков. Иногда эти качества сочетаются в одном человеке.

Этот способ получил название принципа **интроспекции** – внимание к внутреннему миру человека.

Что

Рембрандт мастерски передает едва уловимые, тонкие и сложные психологические состояния человеческой души. Его герои мыслят и чувствуют прямо у нас на глазах, но в то же время остаются наедине с собой.

Друг Рембрандта, поэт, меценат и крупный промышленник, уже одет и медленно натягивает перчатку. О чем он думает в последний миг перед расставанием? О том, как и почему стали расходиться их жизненные пути? В лице Сикса искренняя и горькая печаль...

В более поздние годы художник все чаще пишет лица стариков.

В их печальных и необыкновенно выразительных взглядах, он читает длинную, полную лишений и тревог уже прожитую жизнь.

«Портрет Яна Сикса».
1654

«Вторая молодость»

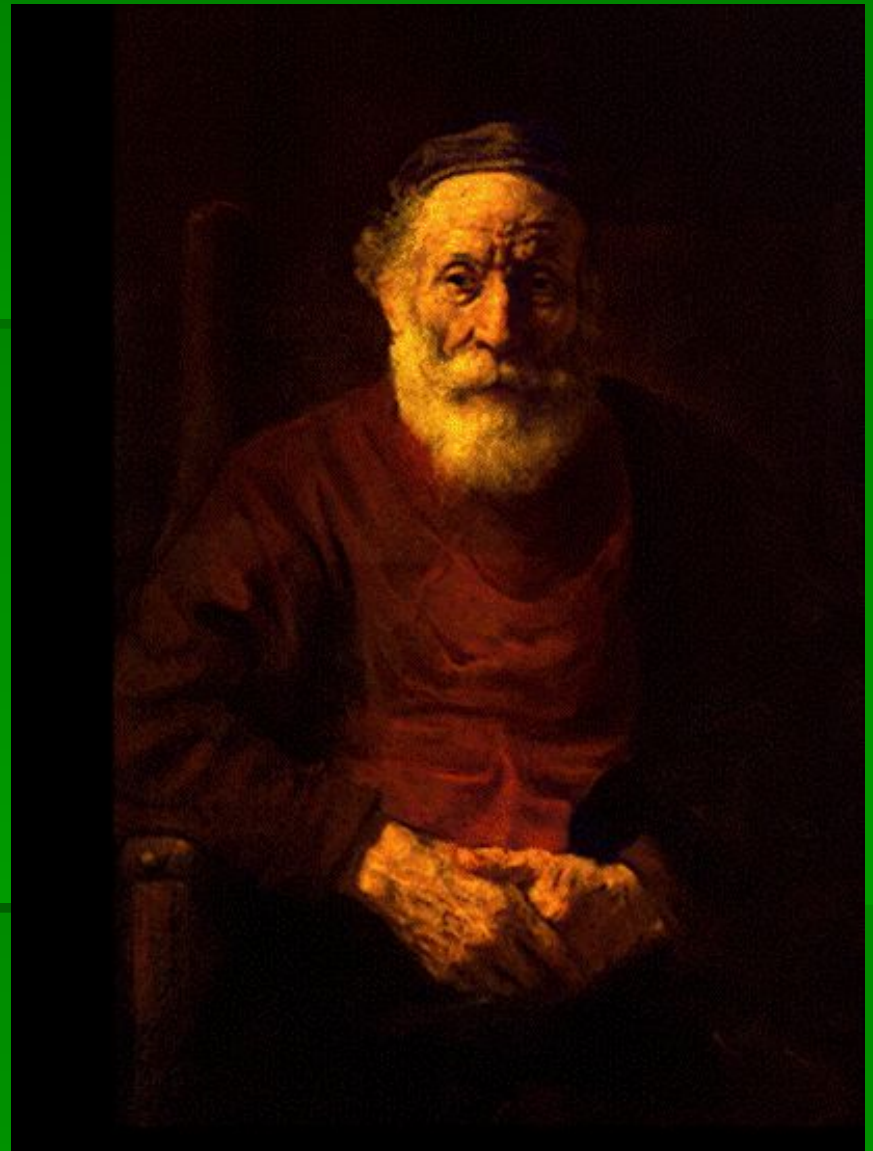
Святое семейство
1645

*«...изобразил Хендрикье
в облике Марии...
Новое светлое чувство
рождает
атмосферу любви и
покоя...»*

*Своеобразие художественной манеры художника во многом определило **искусство светотени**. Свет пульсирует на лицах, руках, одеждах его героев, приводит в движение все действие, растворяется во мгле и вновь неожиданно ярко сияет и вспыхивает.*

Эту удивительную особенность художественного мастерства Рембрандта отмечал художник И. Е. Репин:

«С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха, который неразлучен с ними всегда, как дивная музыка оркестра, его дрожащих и двигающихся во всех глубинах согласованных звуков».

Портрет старика в красном.
1652-1654.

В 1642 г. Рембрандт выполнил большой заказ – картину *«Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока»*. Отряд под предводительством бравого капитана выходит из темной арки в полосу солнечного света. В группу военных вклиниваются случайные прохожие – вместо 16 фигур, заказанных художнику, он изобразил 34 фигуры. Многолетняя копоть каминов в каминном зале стрелковой гильдии придала живописи сумрачный, «ночной» колорит.

В XIX в. Зрители дали картине поэтическое название *«Ночной дозор»*.

Рембрандт.
Психологический портрет
«Портрет старушки».

Художественный язык Рембрандта имеет большую драматическую выразительность, драгоценную красоту несет сама живопись:

- чудесным образом рожденный свет,
- движение кисти,
- фактура красочного слоя,
- передающее дыхание, ритм точных движений мастера.

Рембрандт много работал в технике офорта. Он покрывал металлическую доску слоем лака и тонкой иглой наносил на него рисунок. После этого он погружал картину в кислоту, протравливая металл в процарапанных местах. Углублённые линии позволяли затем перенести рисунок на бумагу.

«Три дерева». Офорт. 1643

**В офортах Рембрандта
можно увидеть новые
границы его таланта:
свободный и
непринуждённый штрих,
четкость линий и
объемов, удивительные
градации черного и белого
цветов. Каждый из
офортот отличают
высокая техника, особое
чувство реального
пространства.**

*«Нищие у двери дома».
Офорт. 1648*

Картина «Возвращение блудного сына» (1668-1669 гг.) завершает творческий путь Рембрандта.

В ней художник говорит о всепрощающей любви и силе раскаяния. В основе картины лежит евангельская притча о возвращении сына к отцу (раскаявшегося человека – к Богу).

Рухнувший на колени измученный бродяга и полуслепой старик молчат, даже не смотрят друг на друга, но они безмерно близки. Стёртые ступни несчастного скитальца и развалившиеся башмаки рассказывают о его долгом и трудном пути.

Рембранд Ван Рейн
«Даная»
1636 г.

К какой бы теме ни обращался Рембрандт, главным содержанием его искусства был человек с обуревающими его страстями.

По глубине понимания внутренней жизни человека с Рембрандтом не сопоставим ни один из его предшественников и современников (например Рубенс).

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

Портрет Хендрикьё Стоффелс.
1656-1657.

Портрет Титуса. 1656 г.

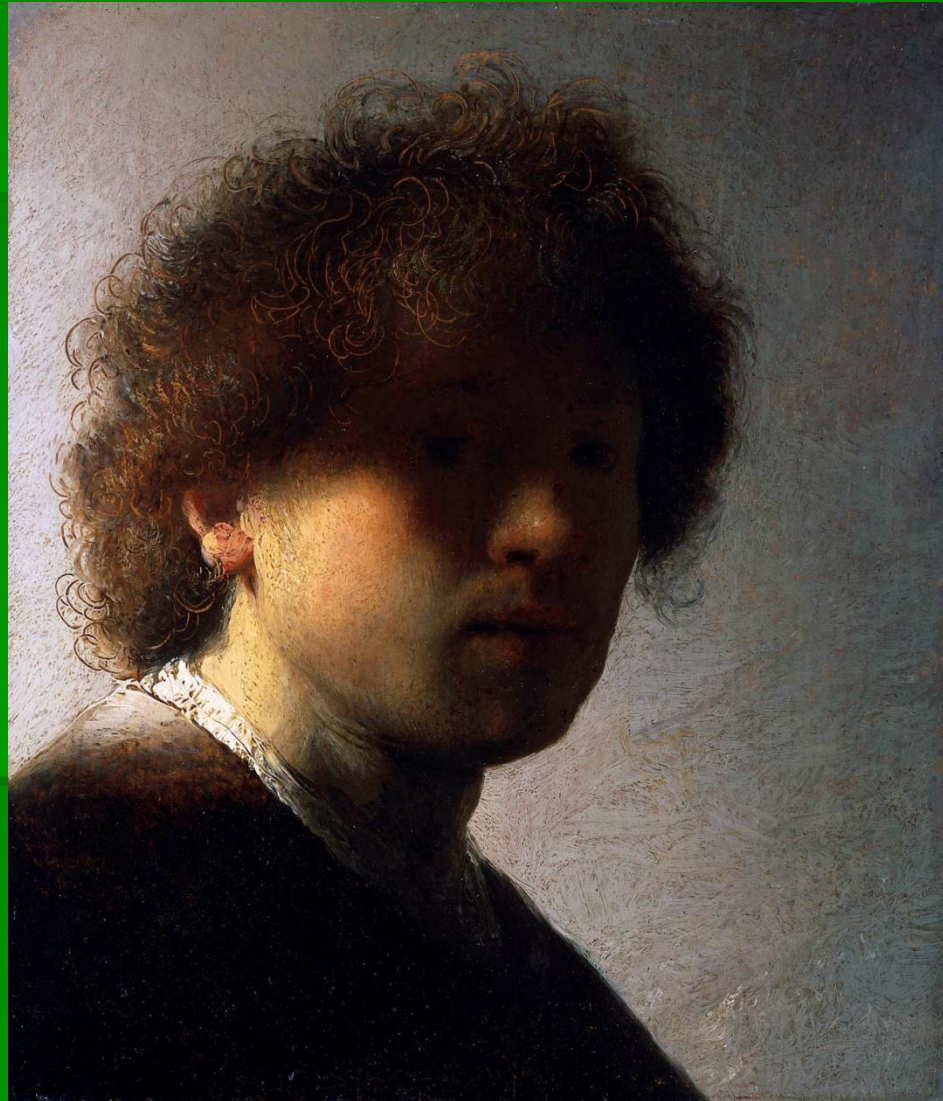
Автопортреты

В историю мировой живописи Рембрандт вошел как блестящий мастер автопортрета. Он изображал себя то веселым или грустным, то рассерженным или равнодушным. В ста (!) созданных им автопортретах - история его жизни, исповедь художника.

В мастерской художника. 1629 год

"Автопортрет" около 1628 г.

1629 год

1629 год

Автопортрет с
широко раскрытыми
глазами.
1630 год

Автопортрет. 1626 год.

«...удивленно-испуганная гримаса на простоватом лице»

Автопортре

т

в юности.

1629 год

Расцвет творчества

1631

1633

1636

Автопортрет
в вельветовом берете
1634 год

*Автопортрет с Саскией
на коленях.
1635-1636.*

Автопортрет в шляпе.
1640 год

Автопортрет.
1956 год

Автопортрет Рембрандта.
1659

Подведение итогов

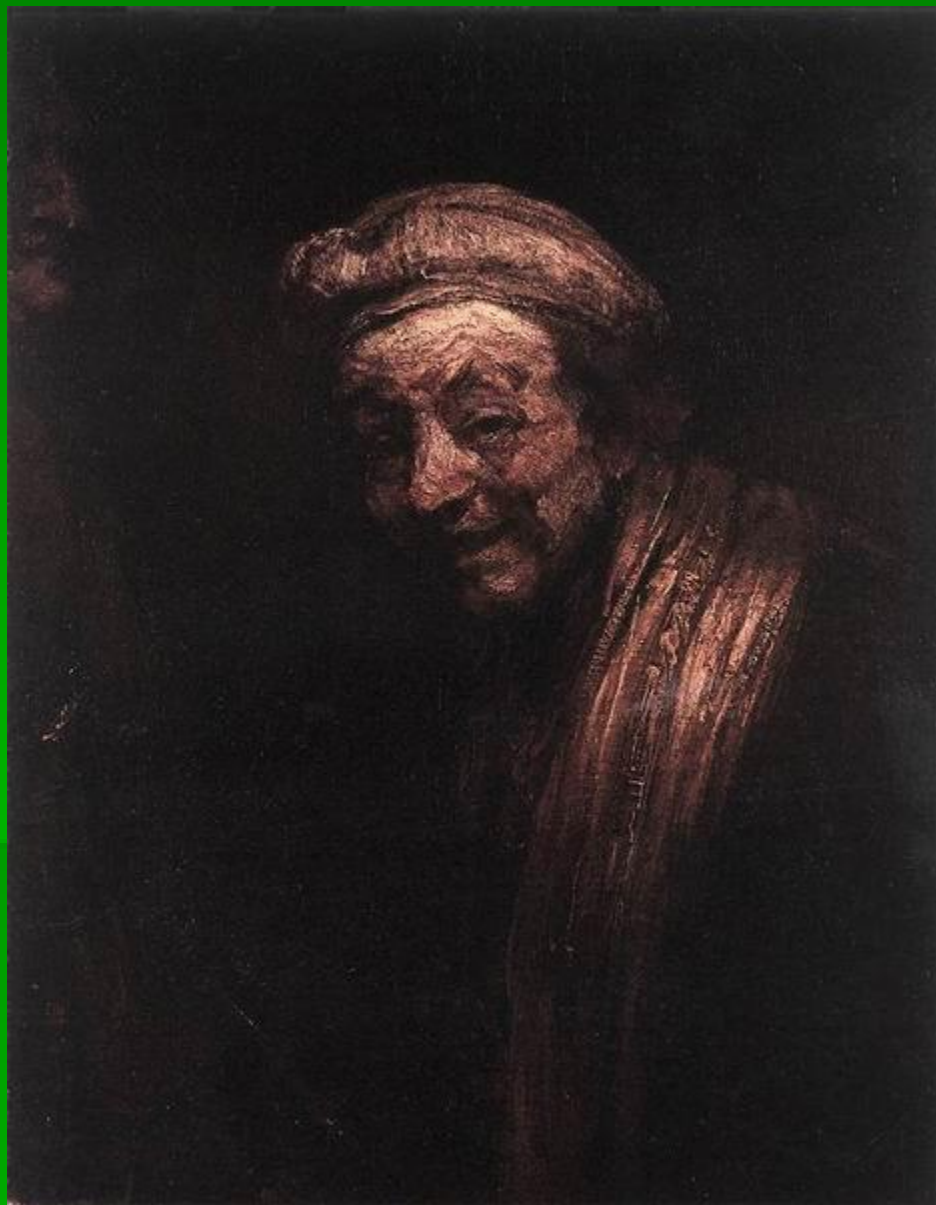
*«...с большой
убедительностью
и правдоподобием
Рембрандт передает
черты
своего постаревшего
лица,
морщины, щетину с
проседью...»*

Автопортрет
за мольбертом
1660

Автопортрет
Рембрандта.
1661 год

Автопортрет
в образе Зевксиса.
1665 год

1669 год

1669 год

Художественное наследие Рембрандта

насчитывает
более **300** живописных полотен,
200 офортов,
около **2000** рисунков.

*«...художниками,
которых прославляет
потомство,
современники пренебрегают.»*

**Рембрандт.
«Молодая женщина,
которая примеряет
серезки».
1657.**

**Живописец и гравер
Рембрандт Харменс ван
Рейн (Лейден, 1606 —
Амстердам, 1669)**

**творил в период расцвета
голландского искусства;
достигнутые им**

- **высота техники,**
- **культура изображения,**
- **психологическая глубина
образов -сделали его
величайшим художником.**

Рембрандт.
«Флора.»
Фрагмент.
1634.

Жанровый диапазон творчества Рембрандта очень широк:

- портрет,
- пейзаж,
- композиции на античные, библейские, евангельские сюжеты.

Рембрандт. Автопортрет 1658 г

До нашего времени сохранились более 90 автопортретов Рембрандта.

Он опередил свое время, настойчиво изучая самого себя.

Художник не пытался приукрасить простецкие, даже грубоватые черты своего лица или скрыть неумолимое влияние времени.

Рембрандт.
«Давид и Ионафан»
(«Прощание Давида»)
1642.

Сюжет картины основан на библейской легенде и запечатлен момент прощания Давида с его лучшим другом. Старший из них Ионафан сохраняет присутствие духа. Чувства Давида проявляются более открыто: он приник в порыве к груди друга.

Рембрандт.

«Давид и Ионафан»

(«Прощание Давида»)

1642.

**Колорит
картины,
построенный на
сопоставлении
тончайших
золотистых,
розоватых,
нежно-голубых
и зеленоватых
цветовых
оттенков,
подчеркивает
волнение,
охватившее
героев.**

Фрагмент картины.

Нравственная красота

- сцены прощения,
 - преодоления себя,
 - наступившей душевной гармонии двух родных людей,
- выражена
- сложной группировкой фигур,
 - светом и колоритом, передающим и глубину пространства и духовную глубину совершившегося события.