

Питер Брейгель Старший

1525/1530 — 9 сентября 1569,
Брюссель

Примерно в 1545 году исключительно талантливый художник приехал в Антверпен и поступил в мастерскую Питера Кука ван Альста, в прошлом — придворного живописца Карла V. Наставник стал также тестем своего подмастерья и таким образом заручился тем, что лучший ученик продолжит его дело.

Ранняя манера Брейгеля напоминала живопись Иеронима Босха — и молодого художника действительно называли «новым Босхом». Но, как любой великий живописец, он не хотел быть кем-то, он хотел быть собой.

Падение мятежных
ангелов.
1562

«Безумная Грета»

И постепенно его стиль обрёл индивидуальные черты: фигуры в пейзаже, танцующие крепкоголовые мужчины и женщины, визуальные интерпретации пословиц. Эти работы обильно подкреплены отсылками к поэзии, философии, политике и религии.

«Падение Икара» (1555-1558)

Брейгель использует тот же самый прием: он смысловой центр, главного героя, главный сюжет как бы прячет от нас.

«Несение креста»

Нарушая все христианские каноны, художник в центре изображает не Иисуса, а Деву Марию, Святого Иоанна и плачущую Магдалину. И только присмотревшись можно увидеть в толпе серо-коричневых людей падающего под тяжестью своей ноши Мессию.

В картине есть отсылка к Евангелию от Луки : когда у Христа закончились силы нести крест, римские солдаты привлекли к этому другого человека — Симона Киринеянина (Лк 23:26-27). Он в левой части картины, отнимаемый у жены, людьми и солдатом с пикой.

Художник говорит нам о том, что чудо происходит на глазах у людей, но люди этого чуда не замечают.

Перепись в Вифлееме

Перепись в Вифлееме

Смысловой центр, главные фигуры – Марию, ожидающую младенца, и ее мужа Иосифа – фактически, с одной стороны, показывает нам почти в центре картины, а с другой стороны, как бы прячет от нас. Еще чуть-чуть, и здесь, в Вифлееме, произойдет главное чудо мировой истории, здесь родится Христос, и мировая история начнется как бы заново.

«Поклонение

ВОЛХВОВ»

- В центре полотна Дева Мария, ее лицо почти скрыто от зрителей капюшоном плаща, но вся фигура скорее скорбная, чем радостная. Лица волхвов напоминают жестокие маски, а люди, столпившиеся вокруг Мадонны, смотрят на нее жестокими или равнодушными глазами. Солдаты с острыми пиками, устремленными в небо, словно напоминают о той войне, что в 16 веке раздирала Родину мастера.

Цикл «Времена года» выполнен по заказу банкира Никласа Йонгелинка

«Охотники на снегу» 1565 год.

Брейгелевский пейзаж едва заметно деформирован, как будто написан на внутренней поверхности огромной чаши, поэтому он магнетически «втягивает» взгляд зрителя, поэтому и возникает волшебный эффект нашего участия в происходящем. Вся сложнейшая композиция картины подчинена общей цели – увести нас за край земли, за горизонт. Охотники и собаки словно «вступают» в картину слева и идут по свежему снегу вперед.

- Пейзаж при всей своей конкретности — символичен и условен: он запечатлевает нехарактерный для низменной Голландии холмистый рельеф, окаймленный горами и зубчатыми пиками, которые созданы на основе эскизов художника во время поездки в Альпы в 1552–1553 годах.
- Долина простирается до самого горизонта и включает в себя небольшие населенные пункты и заснеженные равнины. Мельничное колесо остановилось во льду и покрылось сосульками. Деревья с голыми ветвями заполняют пустое пространство и дополняют пейзаж.

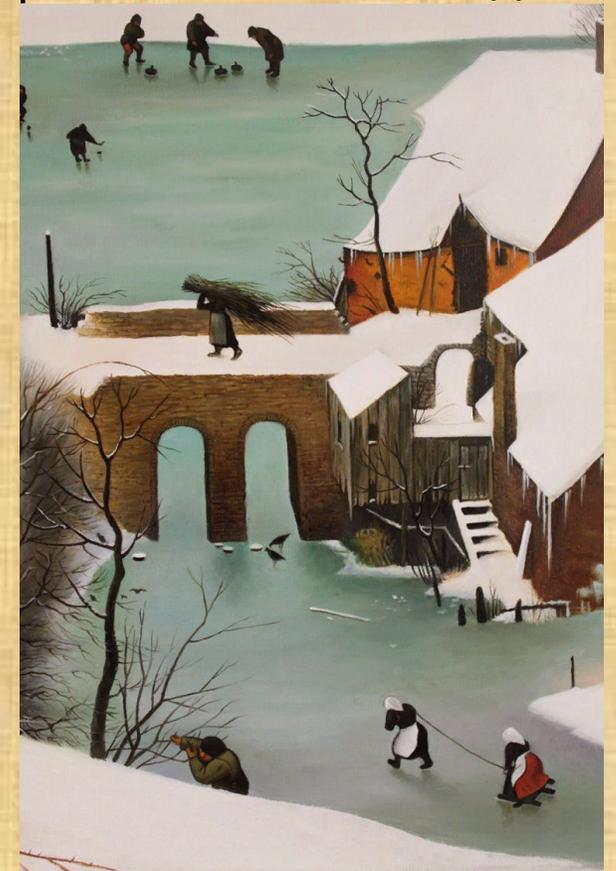
- Передний план показывает трех уставших охотников, возвращающихся домой со скудными трофеями — всего лишь одной лисой. Окружающее их пространство — это речитативное перечисление традиционных для нидерландской деревни занятий и бытовых подробностей жизни

Эту пересекающую картину слева направо основную диагональ поддерживает множество других линий: контуры заснеженных островерхих крыш, очертания пологих холмов и крутых горных склонов. Особенно важна перекличка «крыши – горы», связующая большой мир природы с малым миром людей.

- Как это характерно для Брейгеля, «Охотники» - очень «густонаселенная» картина. Немало времени надо провести перед ней, чтобы рассмотреть не только охотников с собаками и группу крестьян у костра, но и все прочее, что происходит в деревне этим зимним днем.

«Битва между Масленицей и Постом»

- Художник показал картину жизни во всем ее многообразии: кто-то пляшет и поет, кто-то затеял уборку перед праздником, кто-то играет в кости, а где-то траурная процессия отправляется на погост. И название, и сюжет картины многозначительно указывают на то, что в жизни так часто рядом идут радость и горе, смех и плач, Великий пост и развеселая Масленица.

Две картины «Крестьянская свадьба» и «Крестьянский танец» были написаны в 1566-1567 гг, самое страшное и тяжелое для страны время, когда повсюду царило горе. Эти два жизнерадостных и жизнеутверждающих полотна резонируют с окружающей действительностью.

- «Крыши там покрыты сладкими пирогами» – иллюзорное изобилие, молочные реки и кисельные берега.

- «Два дурака под одним колпаком» – глупость любит компанию; два сапога пара.

- «Брить дурака без мыла» – издеваться над кем-либо; смеяться, вышучивать кого-либо

- «Жарить селёдку, чтобы поесть икры» – «сорить деньгами»

«Вывеска этого Дома — ножницы»

– в богатом доме есть чем поживиться.

- Она бы привязала и чёрта к подушке», так как не боится ни Бога, ни дьявола

«Женщина надевает на мужа синий плащ» – она обманывает мужа

- «Один стрижёт овцу, другой свинью» – один использует ситуацию по мере возможного, другой стремится извлечь выгоду любой ценой

«Вавилонская башня» 1563год

- Сооружение выглядит как нагромождение уровней и элементов. Задумывалось оно, судя по всему, как объект, похожий на Колизей, но с каждым новым этажом сложнее проследить логику строителей. По задумке Брейгеля, кара господня настигла мастеров: люди перестали понимать друг друга и начали строить кто в лес кто по дрова.

- В итоге материал кладется неровно, очевидно, что кажущаяся прочной башня вот-вот рухнет и погребет под своими обломками возгордившихся людей.

- Царь Нимрод — жестокий и воинственный герой Ближнего Востока. Он же и возглавлял строительство башни. Искусствоведы эпохи Возрождения утверждают, что эта деталь является отсылкой на короля Карла V.

Образ Колизея использован не случайно. Изначально он был символом гонений на христианство, ведь именно там казнили первых последователей Иисуса. Брейгель же Колизеем считал империю Габсбургов, где насаждалось католичество и жестоко преследовались протестанты, сторонником которым был сам художник.

«Вавилонская башня» малый вариант

Стройка уже приостановлена, людей на картине нет, города и поля пустынные. Сама же «Малая Вавилонская Башня» выполнена в более темных и мрачных тонах, что вызывает ощущения тревоги, хаоса и разрухи.

Сейчас эта картина находится во владении музея Байманса-ван Бёнингена в Роттердаме.

«Притча о слепых» 1568

Из глубины полотна, прямо на зрителя идет вереница безобразных калек, лишенных и глаз и зрячего поводыря. Они, не зная сами, идут к своему несчастью, поскольку перед ними простирается овраг. Вот первый из слепцов уже падает, а за ним неизбежно упадут все.

«Сорока на виселице» 1568

Центральную часть картины занимает виселица, на которой сидит сорока. Птица олицетворяет болтливость, ведущую к клевете и предательству. Образ пляшущих под виселицей крестьян, вероятно, отсылает к фламандской пословице «Дороги к виселице идут через весёлые лужайки». Картина относится к позднему периоду творчества Брейгеля (1525/30—1569), написана им за год до смерти.

Питер Брейгель Старший скончался приблизительно в возрасте 45 лет, и до наших дней сохранилось около 45 его картин. Его сыновьям — Питеру Брейгелю Младшему и Яну Брейгелю Старшему (его называют так, потому что его собственный отпрыск, Ян Младший, впоследствии был назван в честь отца) — на тот момент было около пяти лет и около года соответственно. Однако оба стали невероятно успешными художниками. Есть различные теории о том, кто их обучал, и наиболее привлекательна версия, что педагогом была их бабушка Майкен Верхюльст — известная миниатюристка и жена Питера Кука ван Альста.

Ян Брейгель Старший. «Цветы в терракотовой вазе», 1620

- Питер Брейгель в своем творчестве показал единство человека и плодоносящей природы, находящихся в бесконечном движении и обновлении; показал современную жизнь, напряженность предреволюционной поры, национальный характер народа, в первую очередь крестьянства, его типы, нравы, жизненный уклад, неистощимую энергию, его праздничное мироощущение

«Большие рыбы пожирают малых»

