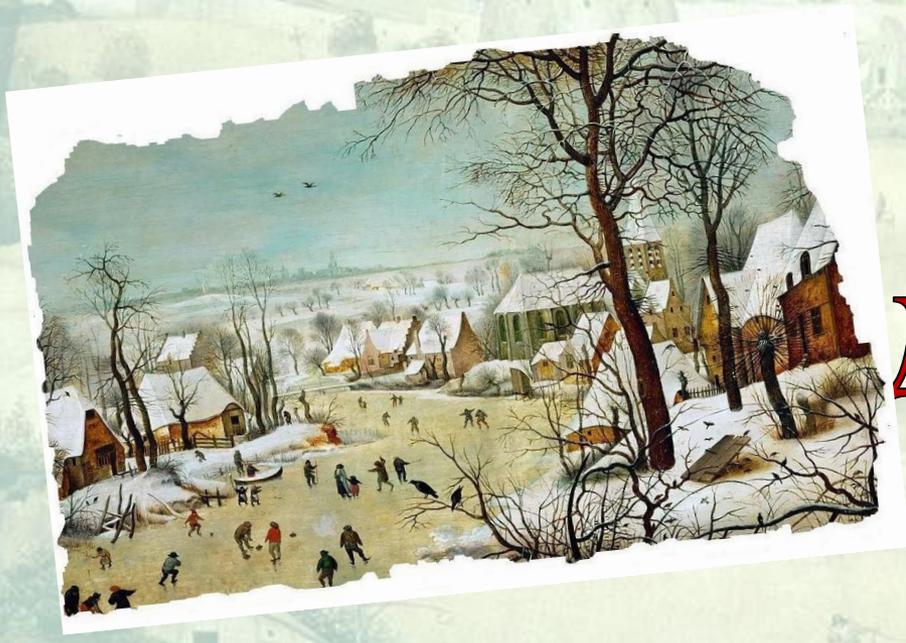

Северное

Де

Под термином «**Северное Возрождение**» принято понимать художественную культуру европейских стран (период к. XV – н. XVI в), расположенных к северу от Италии: *Нидерландов, Германии, Франции и Англии.*

Так же как и в **Италии**, главным содержанием художественной культуры здесь были *идеи гуманизма, прославляющие физическую и духовную красоту Человека.*

Использование этого термина очень условно, так как в каждой из этих стран Возрождение имело разные временные рамки и особый национальный характер.

Культура **французского Возрождения** зародилась и развивалась в период завершения объединения королевства, развития торговли, превращения Парижа в политический и культурный центр, к которому тяготели самые отдалённые и глухие провинции.

Начиная с XVI века французский королевский двор становится одним из самых блестящих дворов в Западной Европе. Под итальянским влиянием **Франциск I** решил построить и украсить множество своих замков.

Вершиной архитектуры Возрождения стало здание нового королевского дворца **Лувра**.

Подлинный шедевр французского Возрождения – романтический охотничий **замок Шамбор**, некогда окруженный укрепленной террасой и рвом, наполненным водой.

Нидерланды. Сер. XVI в., арх. Корнелис Флорис. **Ратуша в Антверпене. 1561 – 1564 гг.**

Основной трехэтажный горизонтально-протяженный объем дополнен центральным ризалитом.

Энергичная пластика архитектурных форм центральной части с полуциркульными окнами, сдвоенными колоннами и нишами с медальонами эффектно оттенена более строгой плоскостью стены по сторонам от нее. Архитектурные формы боковых частей фасада отличаются ясностью и простотой.

На одной из самых красивых площадей Европы, Гранд-Плас, в историческом центре Брюсселя стоит знаменитая **Брюссельская ратуша**, выстроенная в позднеготическом архитектурном стиле, один из важнейших символов бельгийской столицы. Высота башни составляет 96 метров, благодаря чему по ней можно прекрасно ориентироваться в городе. На самом верху башни — пятиметровая, отливающая на солнце золотом статуя:

архангел Михаил, покровитель Брюсселя, и побежденный демон у его ног.

Германия. Городской бюргерский дом становится основным элементом нового архитектурного комплекса. Высокая крыша с несколькими этажами – признак богатства и достатка владельца дома.

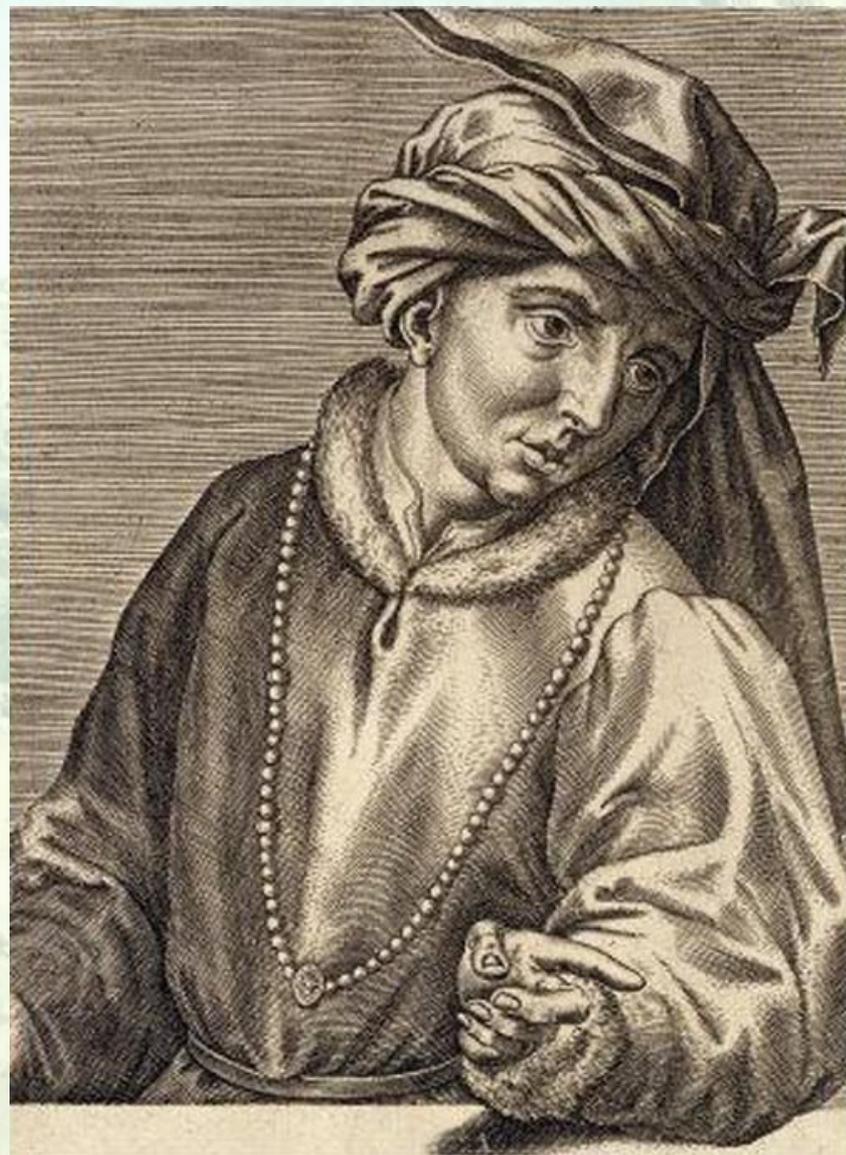

Бюргер (от немецкого слова «бург» — замок, крепость, город) — житель западноевропейского средневекового города.

Живопись нидерландских и немецких мастеров

Ян ван Эйк - это один из известных нидерландских художников, стал основателем станковой живописи в северном искусстве и первым стал писать масляными красками. В Средние века в краски растительного и минерального происхождения в качестве связующего вещества добавляли яйцо. Но эти краски (темпера) быстро сохли. Заменяя яйцо маслом, братья Эйки получили возможность работать медленно, тщательно отработывая детали. Прославился как портретист. Сначала он работал вместе со своим старшим братом Губертом, а после его смерти уже один. Самое прославленное произведение, которое создавал Ян ван Эйк вместе с братом, а после его смерти заканчивал один - это Большой Гентский алтарь.

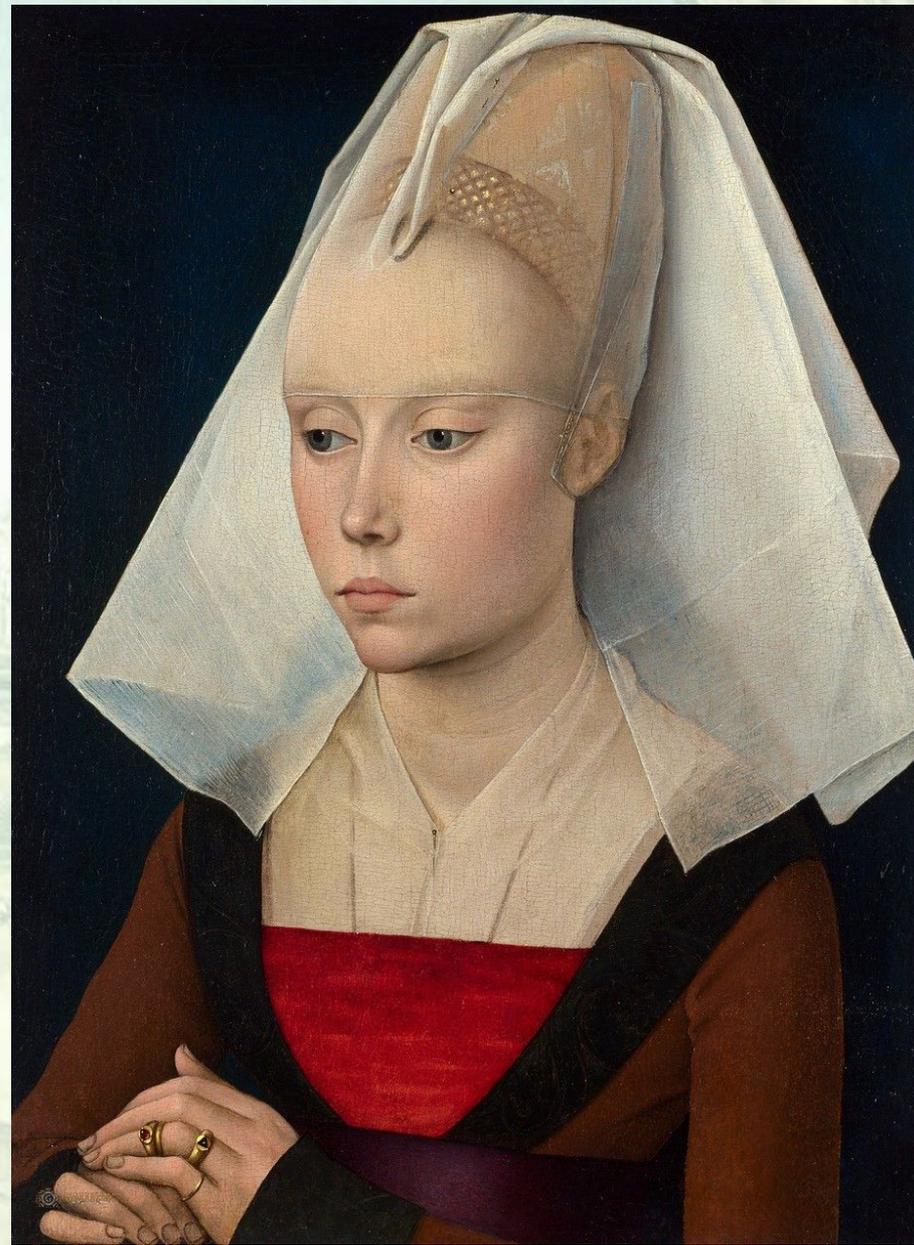

Ян ван Эйк. Гентский алтарь . 1432 г. (Собор Святого Бовона. Гент)

Рогир ван дер Вейден (1399/1400, Турне – 18 июня 1464, Брюссель) – нидерландский живописец, наряду с Яном ван Эйком считается одним из основоположников и наиболее влиятельных мастеров ранненидерландской живописи. Творчество ван дер Вейдена сфокусировано на постижении индивидуальности человеческой личности во всей её глубине.

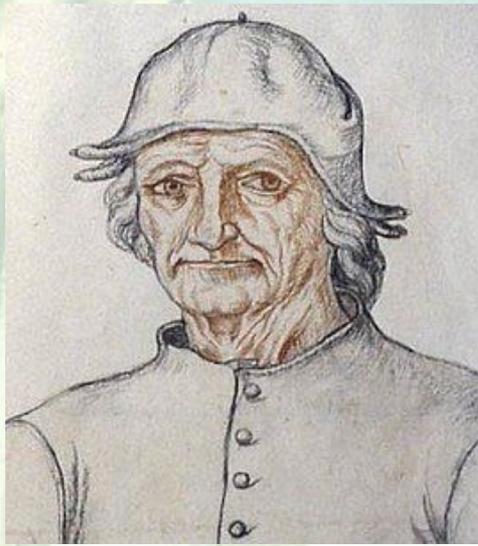

Женский портрет. Рогир ван дер Вейден. 1450 – 1460 гг.

Ганс Гольбейн Младший, художник немецкого Возрождения, почти совсем не занимался религиозной живописью и меньше других немецких живописцев связан со средневековой традицией. Самая сильная часть творчества Гольбейна – портреты, написанные всегда с натуры, остроправдивые, иногда безжалостные в своей характеристике, холодно-трезвые, но изысканные по колориту.

*Ханс Хольбейн младший.
Посль. 1533 г.*

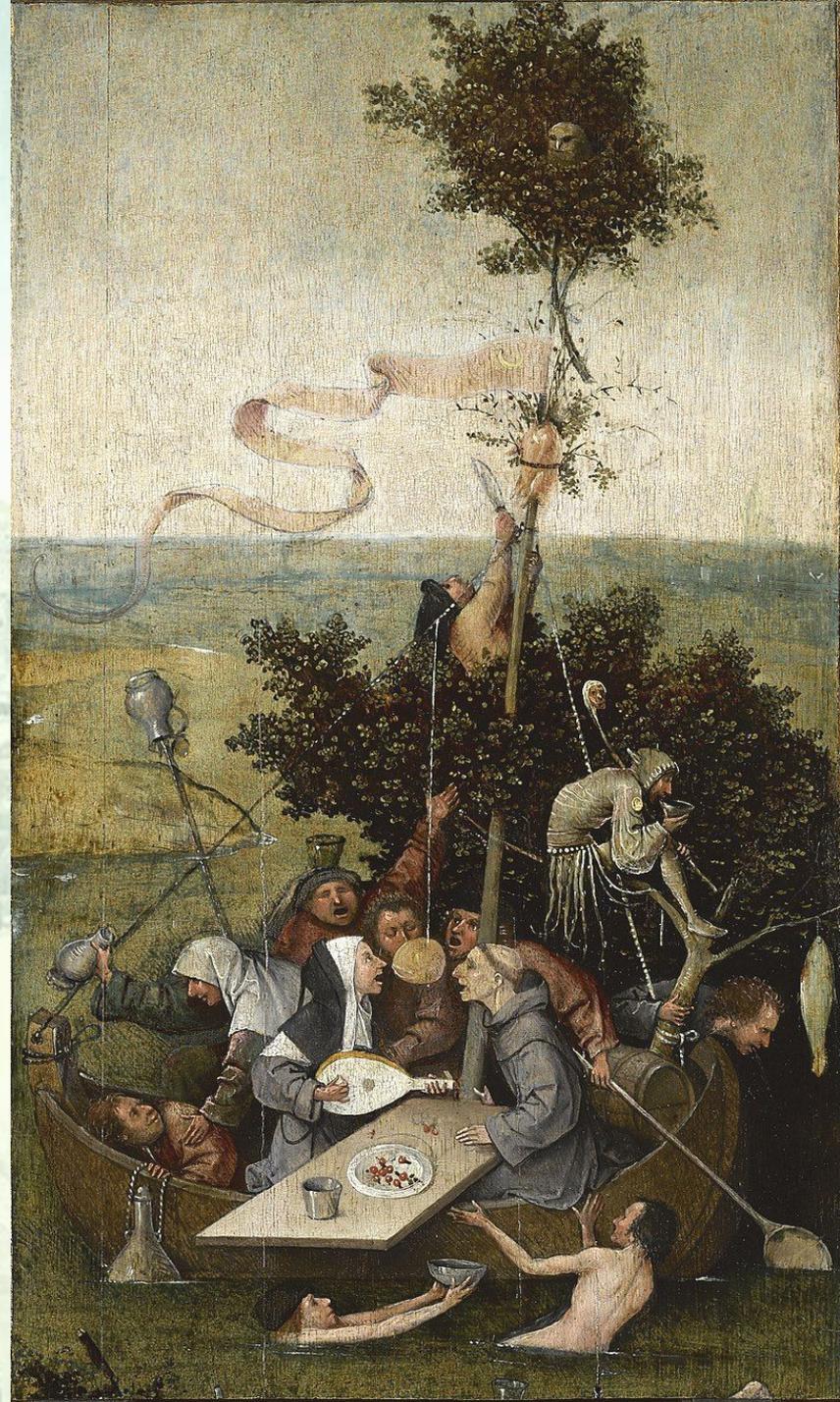
Иероним Босх (ок. 1450 – 1516). Нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства.

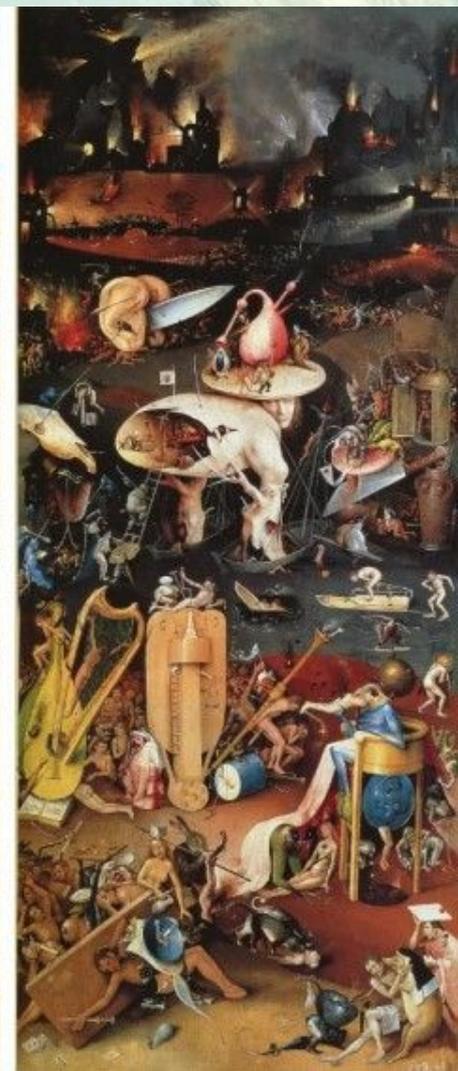
Творчество Босха вызывало огромный интерес у современников, не менее популярным оно остается и в наши дни.

«Корабль дураков». Ок. 1500 г.

Корабль представляет собой диковинное сооружение: мачтой ему служит живое, покрытое листьями дерево, сломанная ветка — рулём. Куда держит он путь? К каким берегам должен пристать? Где закончится его бесконечное странствие? ...

Здесь нашли себе пристанище беспросветные гуляки, сварливые жены, отъявленные бездельники, ловкие шарлатаны и шуты...

«Сад земных наслаждений» (ок. 1510 г.) — самый известный триптих Иеронима Босха, получивший своё название по теме центральной части, посвящён греху сладострастия. Картина переполнена прозрачными фигурками, фантастическими сооружениями, чудовищами, обретшими плоть галлюцинациями, адскими карикатурами реальности...

Пётр Брейгель Старший известный также под прозвищем «Мужицкий» – нидерландский живописец и график, самый известный и значительный из носивших эту фамилию художников. Мастер пейзажа и жанровых сцен. Отец художников Питера Брейгеля Младшего («Адского») и Яна Брейгеля Старшего («Райского»). Брейгель любил создавать многолюдные композиции, в которых запечатлел традиции нидерландского народа.

«Фламандские пословицы», 1559 г.

Картина, наполнена символами, относящимися к нидерландским пословицам и поговоркам. На картине изображено около сотни известных пословиц, хотя, вероятно, Брейгель на самом деле изобразил ещё больше, которые не расшифрованы сегодня. Некоторые пословицы распространены до сих пор, некоторые постепенно утрачивают своё значение:

Нести огонь в одной руке и воду в другой.
Значение - БЫТЬ ДВУЛИЧНЫМ.

Биться головой о стену
Пытаться достичь невозможного

Питер Брейгель Старший. Фламандские пословицы. 1559

Питер Брейгель. «Художник и знаток».

Перед нами своего рода притча – о зрячем и слепом. Художник держит в руке кисть, знаток держится за кошелек. Художник духовно зряч, но беден. Знаток духовно слеп, но богат.

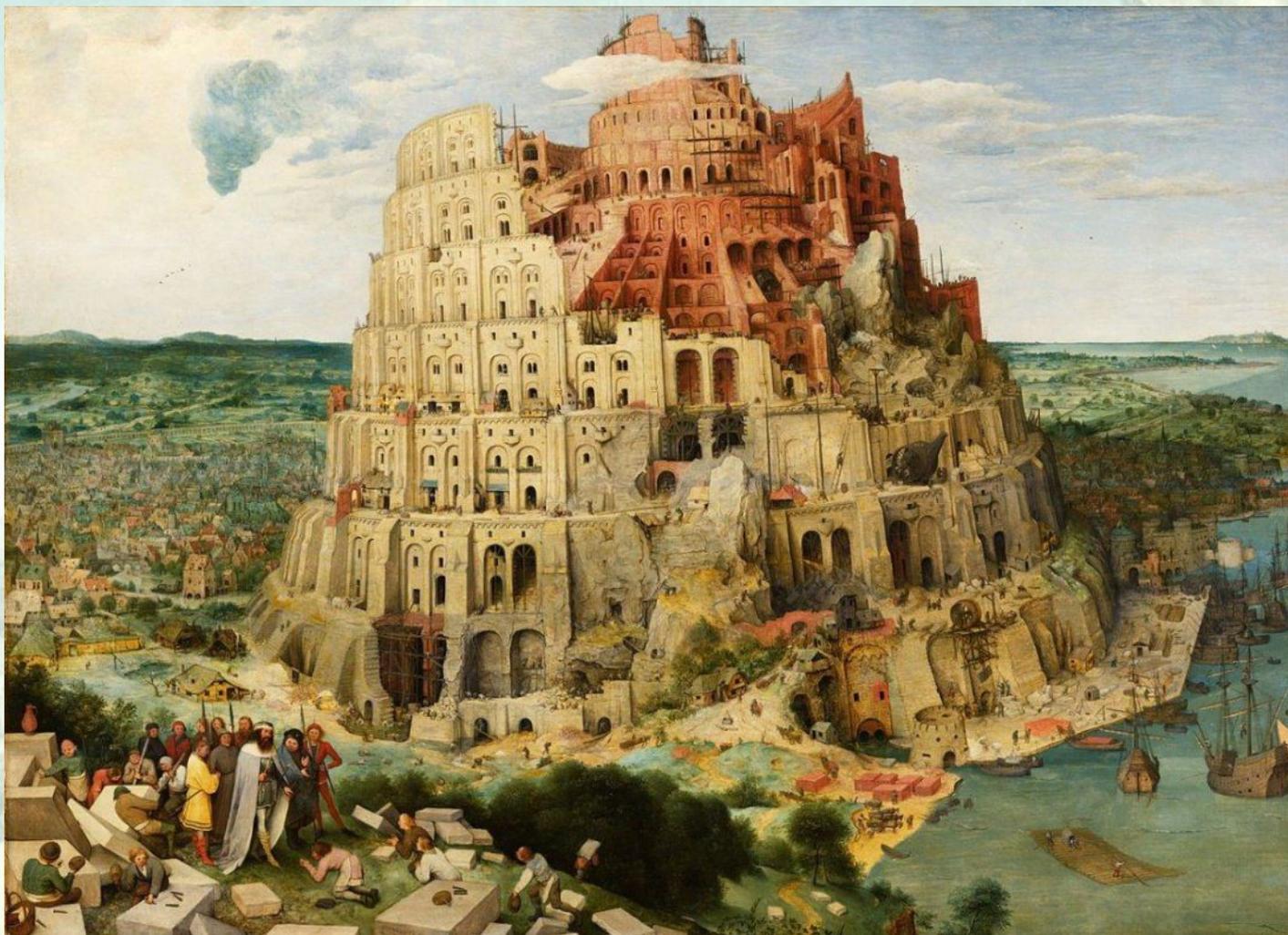
Уродливый и страшный мир возникает перед глазами зрителя в картине «Калеки». На фоне зеленой травы теснятся жалкие калеки, человеческие обрубки, некогда бывшие полноценными людьми. В их глазах светятся недоверие, непонимание, обида и постоянная гнетущая боль. А красные кирпичные стены, намертво стискивающие пространство, еще больше усиливают ощущение трагичности происходящего в мире.

Брейгель в своей картине создает не аллегория, не отвлеченный философский образ мироустройства, а в жестокой манере показывает трагедию отдельных людей, как назидание всему человечеству.

Калеки - Питер Брейгель Старший. 1568.

*Вавилонская
башня (Вена). 1563*

В основу картины положен сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни, которая была замыслена людьми, чтобы достичь своей вершиной неба: *«Построим себе город и башню высотой до небес»*. Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал их языки, так что они больше не могли понимать друг друга и рассеял их по всей земле, таким образом строительство не было завершено. Мораль сей картины — *бренность всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом*.

Альбрехт Дюрер - сын ювелира, приехавшего в Нюрнберг из Венгрии в середине XV в. Он является одним из известнейших представителей ренессанса в Германии. Дюрер был первым западным художником, написавшим в течение своей жизни несколько автопортретов. Благодаря им можно проследить эволюцию живописца. Свой первый автопортрет Дюрер написал в 1484 г. в возрасте 13 лет, эта гравюра на серебре хранится в венской галерее Альбертина.

Автопортрет Дюрера (1493)
из Лувра — самое раннее изображение подобного рода, дошедшее до наших дней.

На полотне изображен молодой Альбрехт Дюрер с чертополохом в правой руке, воспринимавшимся как символ на Страстей Христовых. Надпись в верхней части картины справа от указания года 1493 звучит следующим образом:

*My sach die gat
als es oben schtat*

и переводится как: *мои дела определяются сверху*. Этим самым Дюрер выражает свою преданность Богу, которая подчёркивается чертополохом в его руке.

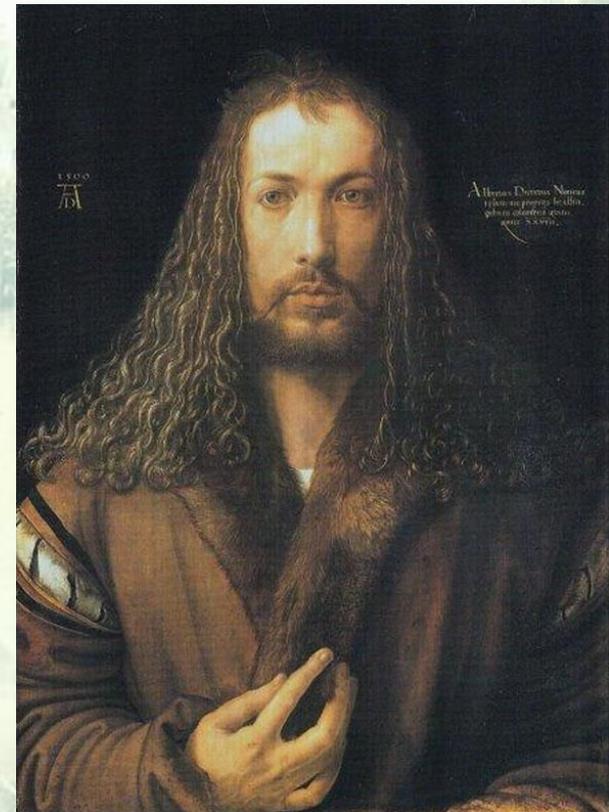

Автопортрет (1498)

На полотне подпись художника: «Я написал это с себя / Мне было двадцать шесть лет» Поза художника очень спокойна и уверена. Он изобразил себя стоящим, слегка повернувшись в сторону, опираясь рукой на выступ. Фигура Дюрера занимает все полотно, почти касаясь головным убором верхней части картины. Его лицо и шея освещены светом, падающим в комнату, и длинные волнистые волосы изображены очень тщательно. По сравнению с более ранним автопортретом, у него здесь настоящая борода, которая была необычным атрибутом для молодых мужчин того времени.

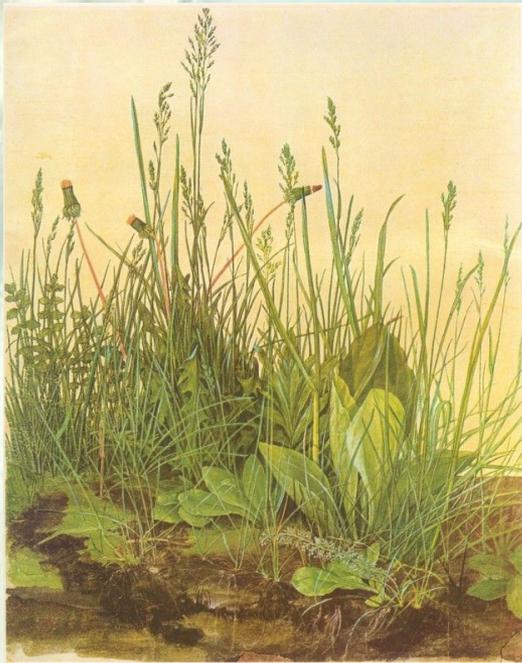
«Автопортрет в одежде, отделанной мехом» (1500) -

самый известный из них. Считается самым личным, сложным и знаковым из всех автопортретов художника. Автопортрет обращает на себя внимание своим сходством с принятыми в то время в искусстве изображениями Христа — симметрия композиции, краски тёмных тонов, поворот анфас и рука, поднятая к середине груди, как бы в жесте благословения. Надписи на чёрном фоне по обе стороны от Дюрера как бы парят в пространстве, подчёркивая символизм портрета.

«Меланхолия» — резцовая гравюра на меди, законченная в 1514 году. «Меланхолия» — одна из наиболее таинственных работ Дюрера и выделяется сложностью и неочевидностью идеи, яркостью символов и аллегорий. «...перед нами морской берег, безграничная даль воды и сумеречное небо, прорезанное радугой и зловещими лучами кометы. На переднем плане, в окружении разбросанных в беспорядке столярных и строительных инструментов, сидит, подперев рукой голову, погруженная в глубокую задумчивость крылатая женщина. В руке у неё раскрытый циркуль, к поясу привязаны связка ключей и кошель. Неподалеку на земле лежит деревянный шар, дальше виднеется большой каменный многогранник...»

«**Большой кусок луга**», 1503 г. Наряду с «Зайцем» самая знаменитая штудия Дюрера. Дюрер положил в основу своего творчества наблюдение природы. Эта штудия, высоко оценённая позднее историками искусства за реализм, не была самоцелью для Дюрера, подобные рисунки, художник создавал, оттачивая мастерство, и использовал их позднее, включая неоднократно в свои произведения. Реплики «Большого куска луга» можно видеть и в его картинах, и в его гравюрах, таких, например, как «Адам и Ева» (1504).

«**Заяц**», 1502 г. Рисунок выполнен на почти квадратном листе бумаги, подкрашенном коричневой краской. Изображение сориентировано по диагонали, разворот модели выбран в три четверти, взгляд художника направлен сверху

«**Крыло**», 1512 г. Всем известно, кто видел гравюры Дюрера, как он относился к мелким деталям, с какой скрупулёзностью и тщательностью выполнял штриховку. Здесь же его мастерство на высоте. Перламутровые, мерцающие переливы окраски перьев птицы переданы виртуозно.

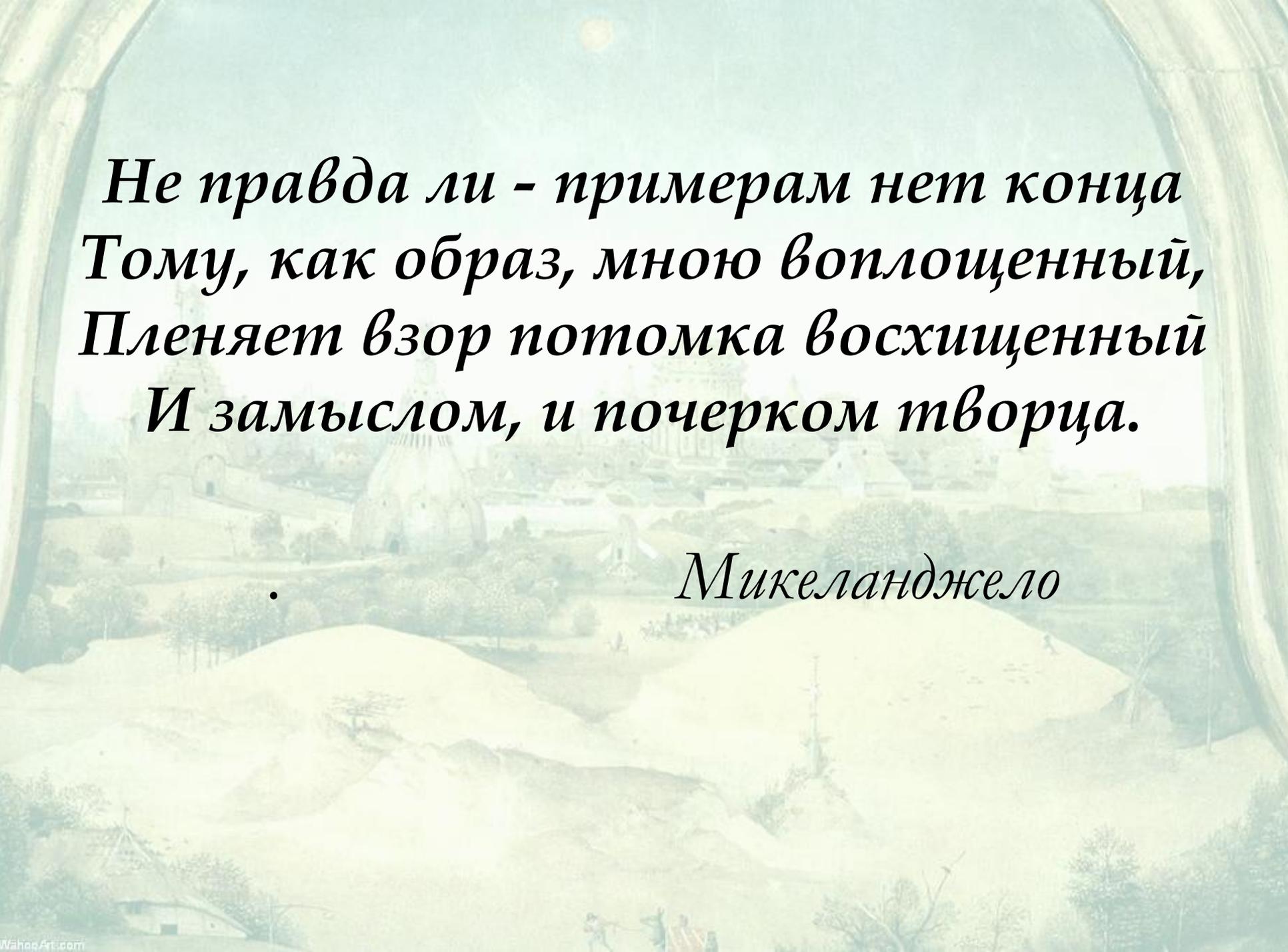
Портреты Альбрехта Дюрера старшего (1427–1502) и Барбары Дюрер (ок. 1451–1514) были созданы в начале 1490-х годов. Портреты известны тем, что художник, не приукрашивая облик своих родителей, показал признаки старения человека. Автобиографические заметки Дюрера, оставившие сведения о нелёгкой жизни отца и матери, свидетельствуют о любви и уважении, которые художник питал к ним.

«Портрет молодого человека», 1521 г., относится к позднему творчеству Альбрехта Дюрера. Автор в то время уже состоялся как художник-портретист. Создавая портрет, Дюрер стремился передать именно духовную сущность изображенного на нем человека.

«Портрет молодой венецианки», 1505 г. Это одна из самых лирических живописных работ знаменитого мастера. Изысканная цветовая гамма - все оттенки коричневого цвета, золотые переливы волос, нежнейших оттенков кожа и сияющая матовым блеском нитка жемчуга...

*Не правда ли - примерам нет конца
Тому, как образ, мною воплощенный,
Пленяет взор потомка восхищенный
И замыслом, и почерком творца.*

Микеланджело