

Творчество Питера Пауля Рубенса

Главой фламандской школы живописи, одним из ярчайших представителей барокко был **ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС** (1577–1640). Прирожденный живописец-монументалист, оформитель театральных зрелищ, график, архитектор-декоратор, талантливый дипломат, владевший несколькими языками, ученый-гуманист, Рубенс пользовался почетом и славой при княжеских и королевских дворах Мантуи, Мадрида, Парижа, Лондона. **Творческое наследие Рубенса насчитывает около 3000 картин.** Мастер специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты, пейзажи и исторические полотна.

«Автопортрет»

Рубенс родился в городе Зигене (Германия), куда, спасаясь от преследований инквизиции, эмигрировал его отец, фламандский юрист. Отец умер через год после рождения мальчика, а через 10 лет семья вернулась в Антверпен. Рубенс начал пажескую службу в графском доме и скоро проявил горячий интерес к рисованию. Весной 1600 года будущий гений **отправился в Италию**, где изучал творчество Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе, Караваджо. По возвращении в 1608 году в Антверпен Рубенс стал **придворным художником испанской наместницы Нидерландов**. Его слава быстро росла. Многочисленные заказы побудили Рубенса организовать живописную мастерскую, в ней работали лучшие художники страны.

Зиген

Дом-мастерская Рубенса в Антверпене

Рубенс был невероятно талантлив, обладал покоряющим обаянием и настоящей мужской красотой. Его острый ум, блестящая образованность и природный такт делали его неотразимым в любом общении. В 1609 году он женится на дочери статс-секретаря **Изабелле Брант**, по горячей, взаимной любви. Их союз длился до 1626 года, до безвременной смерти Изабеллы, и был полон счастья и гармонии. В этом браке родились трое детей. В эти годы Рубенс плодотворно работает и его слава крепнет. Он богат и может писать так, как велит ему божественный дар. Биографы и исследователи творчества Рубенса единодушно отмечают его **необычайную свободу в живописи, силу и страстность его творений, масштабность картин в сочетании с изумительным композиционным мастерством и тонко прописанными деталями.**

«Автопортрет с Изабеллой Брант»

Рубенс писал **огромные полотна**, особое внимание уделял созданию **алтарных композиций для католических храмов**. Яркий пример подобных работ - композиция **«Воздвижение креста»**, где поднятый ввысь крест с могучей фигурой озаренного узким снопом света Христа господствует над группой отчаявшихся, скорбящих близких и враждебных им палачей, а также богохульных стражников. Склоненное порывом ветра дерево, ярость усилий атлетически сложенных палачей, поспешно поднимающих крест, резкие ракурсы сплетающихся друг с другом фигур, беспокойные блики света и тени, скользящие по трепещущим от напряжения мышцам, — все сливается в единый стремительный порыв, объединяющий и человека и природу.

Рубенс был большим мастером картин на мифологические темы. Рассказы о подвигах античных богов и героев – свободные импровизации Рубенса, посвященные прославлению красоты жизни, радости существования. Такова его **«Вакханалия»**, изображающая празднество в честь бога вина Вакха. Тучные тела старого Силена, воспитателя Вакха, козлоногих сатиров и пышных сатиресс на картине Рубенса сродни переспевшим осенним плодам, вобравшим в себя все соки жизни.

Сложные композиции строятся **асимметрично** по диагонали, эллипсу, спирали, на противопоставлении темных и светлых тонов, контрастах цветовых пятен, с помощью множества переплетающихся волнообразных линий. В **«Похищении дочерей Левкиппа»** драматизм страстей, захватывающих героев, достигает апогея. Тела молодых женщин, борющихся с похитителями, вздыбленные кони образуют сложную композицию полотна. В этой картине Рубенс использовал миф о братьях Диоскурах, сыновьях Зевса и Леды, Касторе и Поллуксе, похитивших дочерей царя Левкиппа - Гилайру и Фебу. В этом сюжете Рубенса увлѐк сам драматический момент похищения, дающий богатые возможности для пластических решений.

Идея союза двух стихий воплощена Рубенсом в работе **«Союз Земли и Воды»**: опирающийся на трезубец бог морей Нептун олицетворяет Воду, Кибела с рогом изобилия в руке - Землю. Благодатный союз, дарующий человечеству плодородие, богатство и процветание, осеняет венком спустившаяся с Олимпа богиня Слава и прославляет поднявшийся из морских глубин Тритон. Обратившись к традиционной для европейского искусства теме стихий, Рубенс наполнил ее современным содержанием, связав с актуальными проблемами своей страны: под союзом Земли и Воды подразумевался союз Антверпена с рекой Шельдой, устье которой было блокировано тогда голландцами, лишившими Фландрию выхода к морю.

Рубенс часто обращался к темам борьбы человека с природой, к сценам охоты:
«Каледонская охота на кабана», «Охота на львов».
Ярость схватки, физическое и духовное напряжение доведены до предельного накала.

Живописное дарование Рубенса достигло расцвета в 1620-е годы. Цвет стал основным выразителем эмоций художника. Рубенс отказался от локального цвета, перешел к тональной многослойной живописи. Эти особенности палитры Рубенса характеризуют картину **«Персей и Андромеда»**, прославляющую рыцарскую доблесть героя, победившего морское чудовище, в жертву которому предназначалась Андромеда. В ярости застыло лицо Медузы, поражающей дракона смертоносным взглядом. Грозно сверкает металл доспехов Персея. Радостно возбужден торжествующий могучий Пегас. Ярко-красный цвет плаща Персея, холодное серебро его лат контрастируют с теплым нежным тоном тела Андромеды, точно сотканного из света, окруженного ореолом сверкающих золотых волос. Световоздушная среда растворяет контуры ее тела.

В 1620-е годы Рубенс много работал как **портретист**. Он продолжил гуманистическую традицию портрета Высокого Возрождения, но проявил более непосредственное, личное отношение к людям. В композициях портретов Рубенса важную роль играют сдержанность спокойной позы, особый поворот фигуры, головы, многозначительный, полный достоинства взгляд и жест, эффектный костюм, торжественность обстановки, знаки отличия и эмблемы. Рубенс обогащает портретную характеристику раскрытием общественной роли портретируемого. Это соответствовало концепции импозантного барочного портрета, призванного изображать людей «достойных» и «значительных».

«Портрет камеристки инфанты Изабеллы»

Из мерцающего полумрака глядит молодая женщина в черном платье с белоснежным воротником - фрезой. Картина исполнена в сдержанных тонах, построена на неуловимых тончайших переходах цветов. Искусно написанные губы плотно сжаты. Хозяйка этой ангельской, едва заметной улыбки умеет хранить дворцовые секреты.

С 1630-х годов начался поздний период художественной деятельности Рубенса. После смерти первой жены Изабеллы Брант художник женился на Елене Фоурмен, дочери друга, с которой прожил счастливые 10 лет жизни. Пресыщенный славой и почестями, он ушел от дипломатической деятельности, отказался от официальных заказов и проводил большую часть жизни в загородном замке. Рубенс писал картины небольшого формата, несущие отпечаток его личных переживаний. Рубенс обратился к изображению народной жизни, писал пейзажи, портреты своих близких, жену, детей, себя в их окружении, особенно удаются ему образы детей.

«Портрет Елены Фоурмен с детьми»

Елена Фоурмен часто позировала для портретов мужа, помогая своим участием создавать мировые шедевры. Особенно выделяется из них картина **«Шубка»**. Женщина полна свежести, женственности и обаяния, а ее упругое тело укрыто бархатной шубкой, элегантно накинутой на плечи. Винтообразный поворот, в котором стоит Елена, делает ее пышную фигуру более грациозной. Рубенс смог через полотно передать всю любовь и страсть к своей второй жене, свое преклонение перед ее земной красотой. В последние годы своей жизни, художник, благодаря Елене отошел от изображения изобильных форм, его искусство стало более утонченным, душевным и просветленным.

В поздний период своей творческой деятельности Рубенс начинает писать пейзажи. Один из самых известных - **«Крестьяне, возвращающиеся с полей»**, представляющий собой панораму сельской местности. Солнце уже закатилось, небо покрыто облаками, они кажутся мягкими, как пуховые подушки, и легкими, как перья. Мелкая речка струится между пологих берегов. Ветер шевелит деревья. Пасутся коровы и овцы, человек на телеге погоняет коней. Возвращаются в деревню девушки-крестьянки – босые, загорелые, в простых платьях, с платками на головах. Несут вилы и грабли, зеленое сено, охапку цветов. Они устали за день, в позах их видны расслабленность и довольство. Встречный путник машет им – они оглядываются на него и смеются. Царит жаркое лето.

Годы непрерывного труда не прошли даром. Рубенса мучила подагра, руки отказывались подчиняться, болезнь быстро прогрессировала. Но и тогда природный оптимизм и ощущение полноты жизни не покинули художника. 30 мая 1640 года в полном блеске славы и в расцвете таланта Питер Пауль Рубенс покинул земной мир. Его похоронили с невиданными почестями, а в знак признания величия его заслуг перед гробом несли золотую корону.

Бельгия. Антверпен. Собор Святого Якоба, где похоронен Питер Пауль Рубенс

Творческое задание

Докажите примерами, что творчество Питера Пауля Рубенса относится к стилю барокко. Поясните каждый конкретный признак барокко ссылками на конкретные работы Рубенса, которые вы увидели в презентации.

