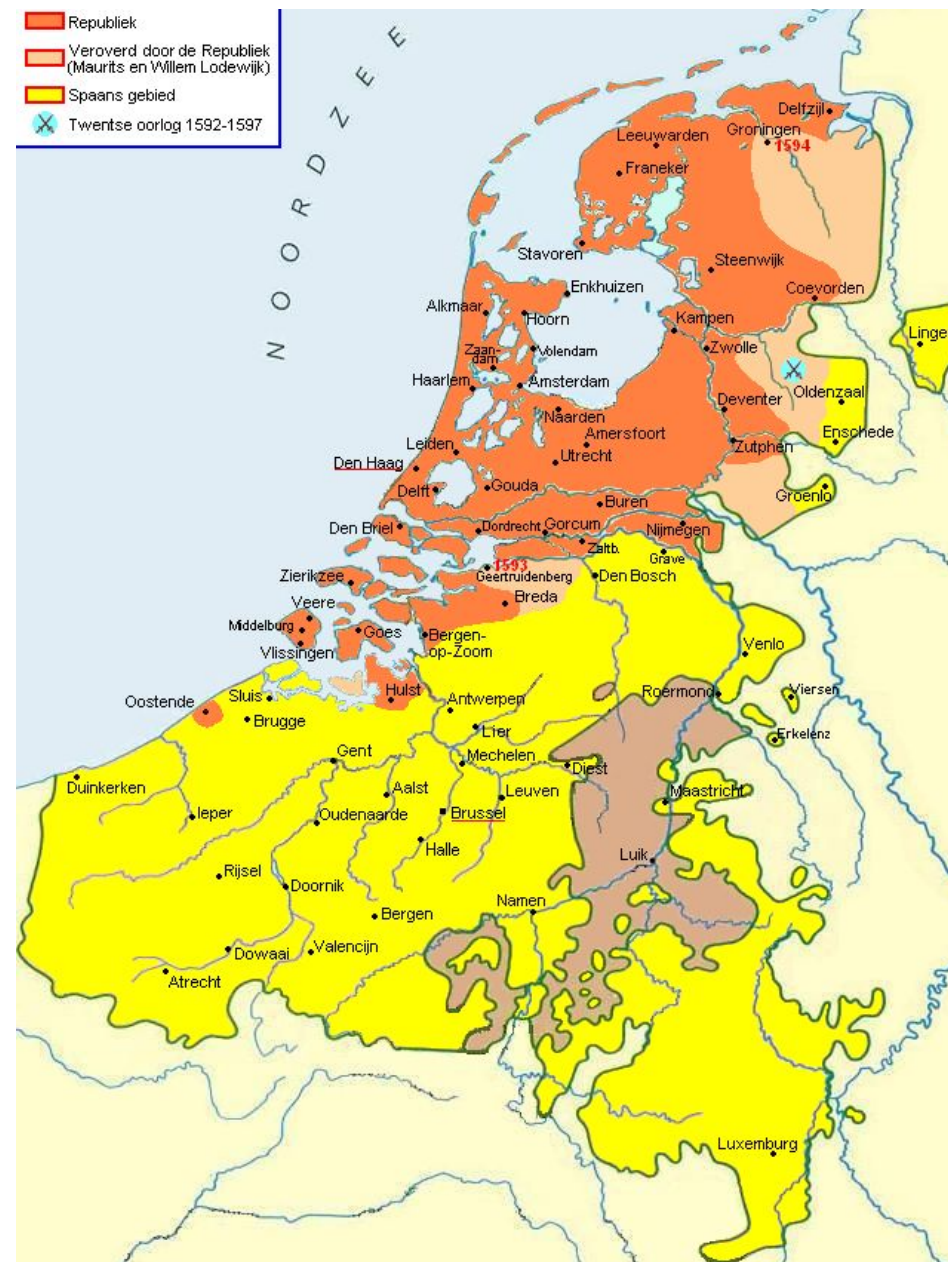

**Фламандская живопись в XVII в.
Творчество Франса Снейдерса и Антониса ван Дейка**

XVII век начался с внутреннего раскола Нидерландов из-за религиозной и политической борьбы за внутреннюю свободу государства. Это повлекло за собой раскол в культурной сфере. Страна распалась на **две части, южную и северную**, живопись которых начала развиваться в разных направлениях. **Южане**, оставшиеся в католической вере под управлением Испании, стали представителями **фламандской школы** (территория современной Бельгии), в то время как **северные художники** относятся искусствоведами к **нидерландской школе** (современная Голландия).

Представители фламандской школы живописи продолжали традиции итальянских художников Возрождения, уделявших большое внимание религиозной и мифологической тематике. Самыми известными фламандскими живописцами XVII века были Питер Пауль Рубенс, Франс Снейдерс, Антонис Ван Дейк. Яркий представитель нидерландской школы, которая пыталась найти свой путь в искусстве, – Рембрандт. В то же все художники придерживались одного стиля в искусстве – **БАРОККО**.

Вспомните характерные черты стиля барокко.

Во Фландрии феодальное дворянство и высшее бюргерство, а также католическая церковь играли главную роль в жизни страны и являлись **основными заказчиками искусства**. Сюжеты из Священного Писания, античные мифологические сцены, портреты именитых заказчиков, сцены охот, огромные натюрморты - **основные жанры искусства** Фландрии XVII в. В нем смешались черты и испанские, и итальянского Возрождения с собственными традициями, а в итоге сложилось **фламандское искусство барокко**, по-национальному жизнерадостное, эмоционально-приподнятое, материально-чувственное, пышное в своих изобильных формах.

ИСКУССТВО

КЛАССИЦИЗМ

от лат. *classicus* –
ОБРАЗЦОВЫЙ

БАРОККО

итал. *barocco* -
СКЛОННЫЙ
К ИЗЛИШЕСТВАМ

ФРАНС СНЕЙДЕРС

(1579 - 1657) – мастер натюрмортов, в работах которого уверенный рисунок сочетался с красочной декоративностью и мастерством техники. Тяжелые столы ломятся под горами всякой снеди. Все, что дает плодородная почва Фландрии: плоды, овощи, фрукты, дичь, которой изобилуют ее леса, все, что захватывают сети отважных фламандских рыбаков, громоздится горами, свисает и падает за дубовые прилавки. Краски, формы, поверхности ласкают глаз, дразнят аппетит и славят довольство богатой дарами страны.

Маленький Франс был рожден в 1579 году в **Антверпене** в **семье владельца большой таверны**, пользующейся популярностью среди местных гурманов. **Мальчик с малых лет видел множество разнообразной снеди**, ставшей для него впоследствии **главным объектом изображения**.

«Натюрморт со служанкой и мальчиком»

Снейдерс начал с **небольших натюрмортов**, составленных из нескольких предметов, главным образом корзин и ваз с фруктами, затем перешел к **монументальным полотнам большого формата** с изображением размещенных на столах или прилавках груд битой дичи, фруктов, цветов и овощей. Размер каждого полотна составляет более трех метров в длину и более двух в высоту, что придает им признаки монументально-декоративного искусства. Художник писал свои произведения для именитых заказчиков, среди их числа был испанский король Филипп IV, а также для зажиточных сограждан, желавших видать в своих апартаментах необычайно красивые натюрморты, пробуждающие аппетит и как бы говорящие о достатке владельцев дома.

«Натюрморт с битой дичью»

В течение долгих лет Снейдерс сотрудничал с Рубенсом и, возможно, именно ему обязан идеей создания грандиозных натюрмортов. Таковы **«Лавки»**, написанные для украшения столовой во дворце епископа Антония Триста в Брюгге. Типичен для серии натюрморт **«Рыбная лавка»**. Разнообразие изображенных Снейдерсом даров моря поразительно. Картину делит по горизонтали на две почти равные части огромный стол. Эта горизонталь «держит» композицию, упорядочивает ее и не дает заполнившему пространство картины грудам рыб, распираемым беспорядочным движением, превратить композицию в хаотичную. Меньше всего заметен в этом хаосе сам лавочник. Одна из причин та, что Снейдерс не любил рисовать людей и на его холстах их часто дописывали другие художники.

Натюрморты Франса Снейдерса - замечательное выражение чувственного, специфически фламандского подхода к природе. Художник наслаждается всеми изгибами формы предметов, всеми оттенками их цвета. Его техника так же гибка и прихотлива, как та разнообразная и буйная природа, которую он берется изображать. Он с кажущейся легкостью справляется со сложнейшими задачами изображения разнообразнейших объектов. **«Лавки» Снейдерса - гимн земному плодородию.** Сила реализма сочетается в них с декоративной выразительностью.

«Лавка дичи»

Видим контрастирующее сочетание красного и белого, живого и мертвого. Стоит отметить реакцию охотничьего пса на притаившегося кота в оконном проеме да и переполошенных кур в корзине.

Творческое задание 1.

Внимательно рассмотрите натюрморты Франса Снейдерса. Напишите в тетрадях, какие черты барокко в них отчетливо проявились?

АНТОНИС ВАН ДЕЙК

(1599 – 1641) явился **основателем большой школы портретного искусства**, достигшей исключительного расцвета в XVII в. Для портретов ван Дейка характерна не столько душевная сила и внутренняя уверенность, сколько утонченная элегантность и некоторая нервозность. В некотором смысле этот голландец создал современный образ человека. К сожалению, Ван Дейк всю жизнь провел в тени Питера Рубенса и ему постоянно приходилось с ним соревноваться. **Рубенс назвал ван Дейка «лучшим из своих учеников».**

«Автопортрет»

Антонис ван Дейк родился в **Антверпене**, в семье крупного торговца шелком. Он был седьмым по счету ребенком. Его мать родила еще пятерых. И умерла вскоре после 12-х родов. Антонису было всего 8 лет. Его отец не видел ничего дурного в том, что сын хочет стать художником. Ведь его мать виртуозно вышивала. Сам он в молодости увлекался рисованием. Поэтому с легким сердцем в 10 лет отец отдал мальчика в обучение к художнику, в мастерскую живописца Генриха ван Балена. После 4-х лет учебы ван Дейк начинает работать самостоятельно.

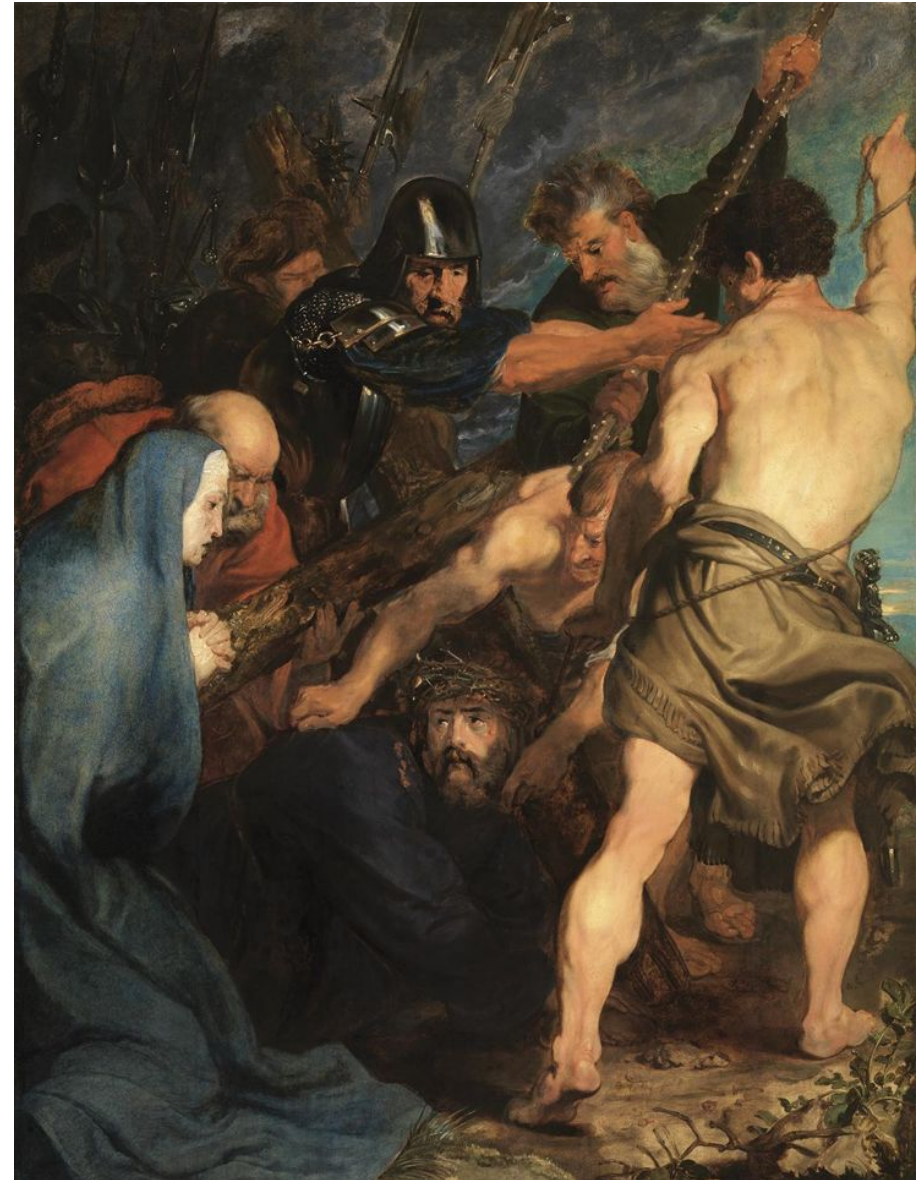

Этот автопортрет Ван Дейк написал в 14 лет. Согласитесь, уже видно, что этот мальчик слеплен из особого теста. Во взгляде читается и честолюбие, и самоуверенность.

Всем ранним портретам ван Дейка свойственны большая **строгость и простота**. Они тесно связаны со старой традицией нидерландской портретной живописи, но в то же время отличаются большей живостью, большей конкретностью и углубленностью характеристики. К числу лучших портретов ван Дейка этого периода относится **«Семейный портрет»**. По композиции группа необычайно компактна. Между изображенными ощущается большая внутренняя духовная близость. В спокойном взгляде женщины, в ее румянном молодом лице, во всей ее осанке сквозят довольство и удовлетворенность. Лицо мужчины, бледное, несколько болезненное, с тонкой прозрачной кожей, передано художником с ноткой легкой грусти. Художник как бы непосредственно общается, разговаривает с портретируемым. Создание живой связи, тесного контакта художника и зрителя с моделью является одной из основных особенностей портретной живописи ван Дейка.

В 1617 году ван Дейк **сближается с Рубенсом**, начинает работать в его мастерской. Сотрудничая с Рубенсом в течение ряда лет, ван Дейк полностью овладел техникой живописи и в большой мере композиционным мастерством учителя. Он создает ряд картин на религиозные и мифологические сюжеты. К числу наиболее известных картин художника, созданных в этот период, относятся: **«Несение креста»**, **«Святой Мартин отдает свой плащ нищему»**, **«Коронование терновым венцом»**, **«Поцелуй Иуды»**.

«Несение креста»

«Святой Мартин отдает свой плащ нищему»: Мартин состоял на военной службе и был кавалеристом. Во время одного из походов он увидел нищего, который был раздет и замерзал от холода. Мартин разрезал половину своего плаща и отдал его. После этого, перед принятием христианства и крещения, Мартину во сне явился Христос обернутый в половину плаща, что была отдана нищему, и сказал, что то, что сделал Мартин для бедняка, то он сделал для Христа.

«Коронование терновым венцом»

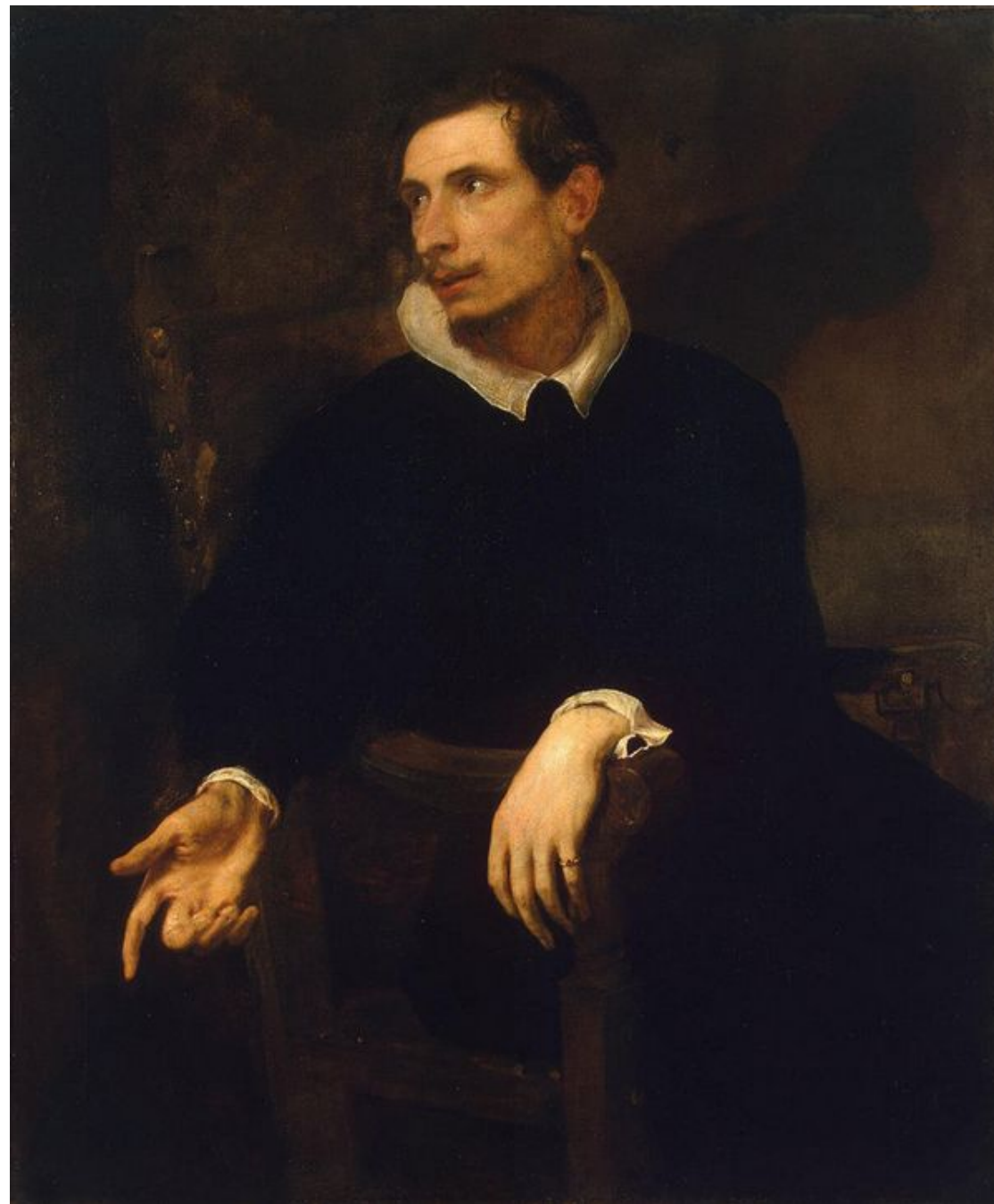
отличается большим мастерством исполнения. На картине изображен Христос, окруженный своими палачами. Обнаженная по пояс фигура страждущего Спасителя выделена светом. Воин, закованный в латы, со страшной гримасой на лице пытается возложить терновый венец. За ним напряженно застыла фигура опирающегося на алебарду старика с выражением сомнения на лице. Слева от Христа — опустившийся на одно колено полуобнаженный стражник и человек в красном, наблюдающий за происходящим и что-то желающий сказать жестом своей руки. За правым плечом Спасителя — фигура в синем хитоне. Выражение лица этого персонажа не предвещает ничего хорошего; собака у его ног яростно лает на Христа. Сзади сквозь решетку видны лица любопытствующих

С конца 1621 года ван Дейк в течение шести лет живет и работает в **Италии**, где **окончательно складывается стиль его портретной живописи**. Здесь он создает роскошные портреты - картины, поражающие своим великолепием и красочностью, отличающиеся благородством и утонченной изысканностью. Не традиционная статичность и торжественность характеризуют парадные портреты генуэзской аристократии. Динамическое решение сочетается в них с удивительной легкостью и непринужденностью. Точно подмечает художник жест, взгляд, поворот головы портретируемого, передает его осанку, его манеры, стремясь к возможно более широкой развернутой характеристике, к изображению человека в определенном окружении, в привычной для него среде (**«Конный портрет маркиза Бриньоле-Сале»**).

В годы пребывания в Италии ван Дейк пишет также ряд скромных, сдержанных, лишенных всякой парадности, **интимных по характеру портретов, отличающихся большой психологической выразительностью**. К их числу относится **«Мужской портрет»**, хранящийся в Эрмитаже. Долгое время «Мужской портрет» считался изображением антверпенского врача - Лазаруса Махаркейзуса, написанным ван Дейком в Антверпене после возвращения из Италии. Однако тщательное изучение картины с помощью рентгена помогло уточнить датировку и отнести портрет к итальянскому периоду. Можно предположить, что в портрете изображен кто-то из товарищей ван Дейка по искусству. Лицо изображенного человека, с горящими глазами и полуоткрытым ртом, взволнованно и напряженно.

Обогащенный большим художественным опытом, новыми впечатлениями, ван Дейк в 1627 году **возвращается в Антверпен**. Портреты, созданные в этот период, отличаются еще большей сложностью и разнообразием решений, еще большей углубленностью характеристик. К этому же периоду относится **«Автопортрет»** художника. В изображении стройного юноши, с нежным, почти женственным лицом, обрамленным мягкими золотистыми кудрями, в нарочито небрежном, аристократическом, но не парадном костюме, в свободной, непринужденной позе отражаются новые, романтические черты творчества ван Дейка. Тонкие длинные пальцы красивых холеных рук дополняют характеристику образа, подчеркивая еще больше его идеализацию. Это одухотворенный лирический образ художника.

В 1632 году художник принимает приглашение короля Англии Карла I и, покинув родину, **переезжает в Лондон**, где проходит последний период его творчества. **Созданный ван Дейком тип парадного портрета находит свое дальнейшее развитие и завершение в портретах придворной английской аристократии.** Выполняя многочисленные заказы, художник постепенно вырабатывает определенную схему парадного портрета. Он часто повторяет одни и те же удлиненные пропорции фигур, позы, жесты. Одним из лучших портретов ван Дейка английского периода является **«Портрет Карла I»**. Король изображен спешившимся и опирающимся на трость - знак его джентльменства. Он стоит под густой кроной дерева в изящном охотничьем костюме. Томный, чуть надменный взгляд короля обращен в сторону зрителя. Он красив, элегантен, полон чувства собственного достоинства. Портрет очень живописен, выдержан в теплой, золотистой гамме.

«Королева Генриетта-Мария
и сэр Джеффри Хадсон»

Ван Дейк создал около 30 портретов Карла I, множество портретов его жены Генриетты-Марии и детей короля. Изображая детей в пышных придворных туалетах, в неподвижных представительных позах, ван Дейк передает вместе с тем блеск детских живых озорных глаз, подмечая особенности характера каждого ребенка. Недаром ван Дейк в этот период **прославился и как мастер детского портрета.**

«Старшие дети короля Карла I»

Творческое задание 2.

*Какая работа Антониса ван
Дейка вам больше всего
понравилась? Почему?
Напишите обоснованный
ответ в тетрадях.*

