

Художники северного Возрождения

Северное Возрождение -

- термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в германоязычных странах , или более обобщающе — во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп. Северное Возрождение тесно связано с итальянским Возрождением, но имеется ряд характерных отличий.

Как таковое, Северное Возрождение не являлось однородным: в каждой стране оно имело определённые специфические черты. Так, разделяют немецкое, нидерландское, французское, испанское Возрождение и другие.

Северное Возрождение характеризуется сложным сочетанием мистического мироощущения и гуманистического мышления. Познание мира и человеческой личности художниками Северного Возрождения проходило не через отрицание идеалов Средневековья, как у итальянцев, а через развитие традиций национального готического искусства.

Итальянские художники наделяли образы идеальной гармонией, а северяне копировали мельчайшие детали, так что их творения своим натурализмом производили несколько странное впечатление.

Художников Северного Возрождения, в отличие от итальянских, мало волновали красота человеческого тела и иллюзорная глубина изображаемого пространства. Для них выразительной была готическая **экспрессивность**, состоящая в нарушении пропорций фигур, беспокойном движении складок одежды, в напрягшихся мускулах и жилах на шее.

Основные особенности Северного Возрождения:

- ◆ поздний интерес к античности;
- ◆ опора на традиции средневекового искусства,
- ◆ натурализм;
- ◆ связь с народным искусством;
- ◆ влияние идей Реформации и отражение в искусстве социальных потрясений;
- ◆ использование масляных красок вместо темперы
(Темпера — водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом темперных красок служат разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо...)

Художники

**Альбрехт
Дюрер**

**Иероним
Босх**

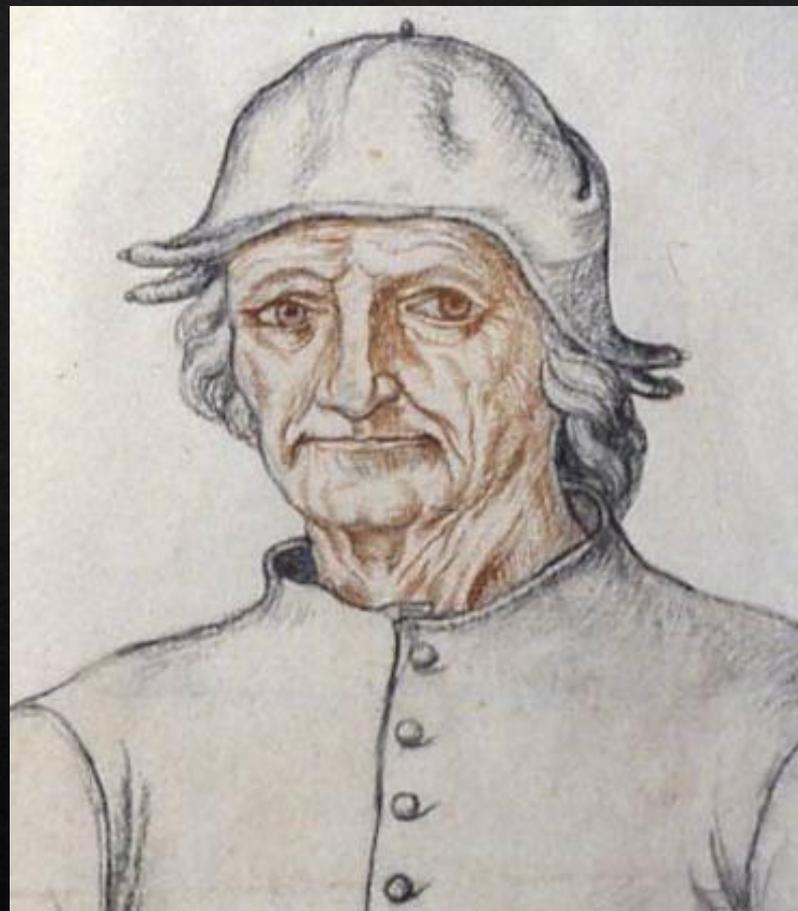
**Питер
Брейгель-
старший**

**Ганс
Гольбейн-
младший**

Иероним Босх

Иероним Босх (около 1450/60–1516), нидерландский живописец. Работал в Северной Фландрии. Один из наиболее ярких мастеров раннего Северного Возрождения. Мир причудливых образов Босха питал фантастические искания многих художников XIX–XX веков.

Автопортрет (?)

Иероним Босх

Босх ярче и глубже своих современников чувствовал дисгармонию окружающего мира, царящие в нем зло, насилие, порочные страсти.

В его сознании рождались фантастические, полные гротеска образы, внешне не совпадающие с реальностью, но внутренне глубоко ее отражающие.

В каждой работе художник размышлял о вездесущности зла, которое все чаще оказывается сильнее человека.

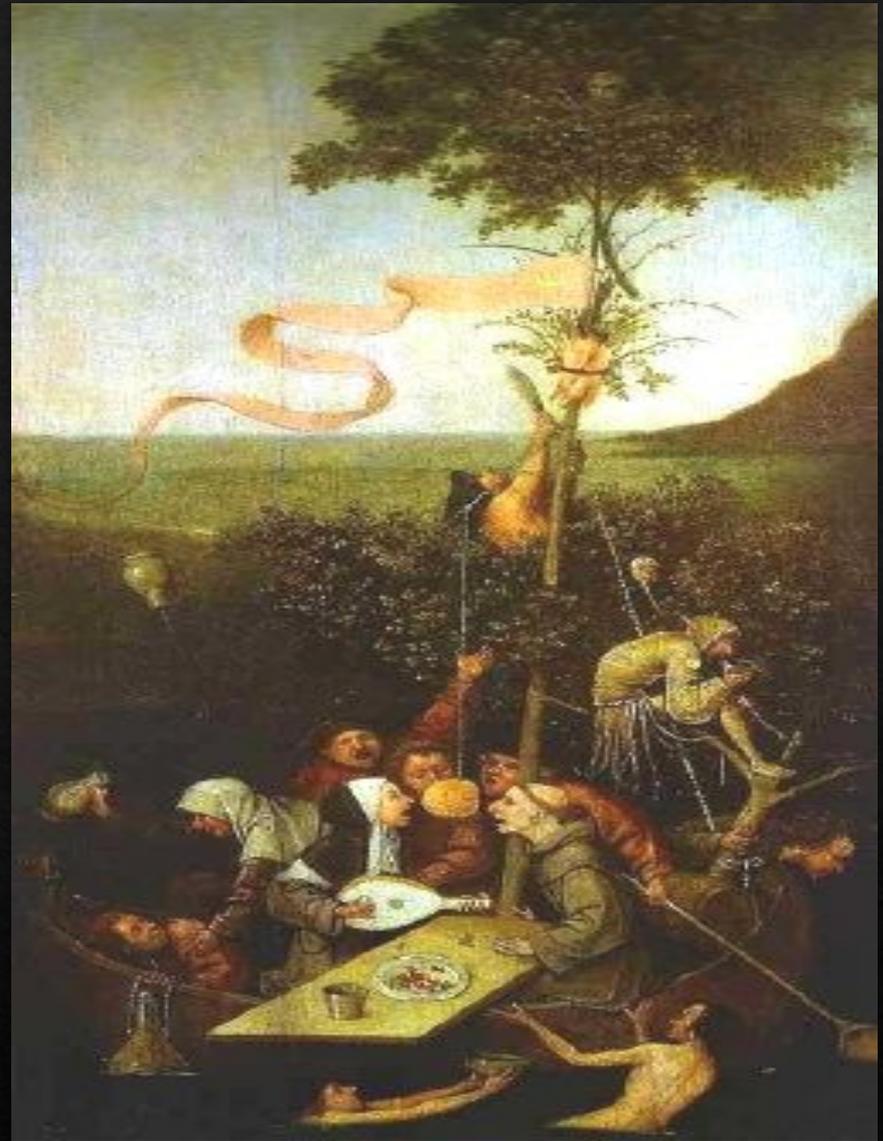
Мастер решил, что человек слаб и жалок, он мучается сам и мучает других, не в силах выбраться из сетей дьявольских наваждений.

**Один только Босх в своем творчестве
отважился проникнуть в глубину
человеческой психики, показать то
мрачное и трагическое, чем была больна
его эпоха.**

**И. Босх.
Несение креста,
1503-04**

Для современников Босха его картины имели гораздо больший смысл, чем для современного зрителя. Необходимые пояснения к сюжетам средневековый человек получал из разнообразных символов, которыми изобилуют картины Босха.

Корабль дураков (1490-1500)

Полотна Босха часто наполнены протестантской моралью.

И. Босх.
Семь
смертных
грехов
и
четыре
последние
вещи

В XVI веке
в Северной Европе
появилось новое течение
христианства –
протестантизм.
Личное общение
верующего с богом
объявлялось здесь
основной
религиозной нормой.

Поэтому большинство
христианских культовых
атрибутов упразднилось.

Иконы, алтарь,
крест, священство,
сам храм
становились ненужными.

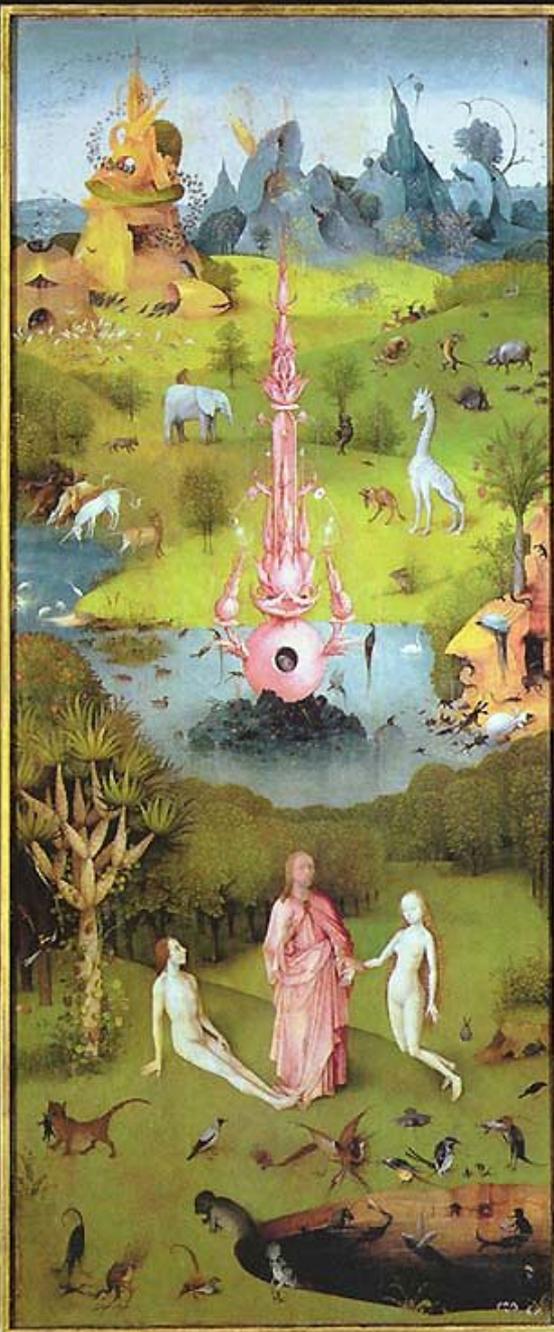
Личному общению с богом должны были помогать небольшие церковные алтари – деревянные складни.

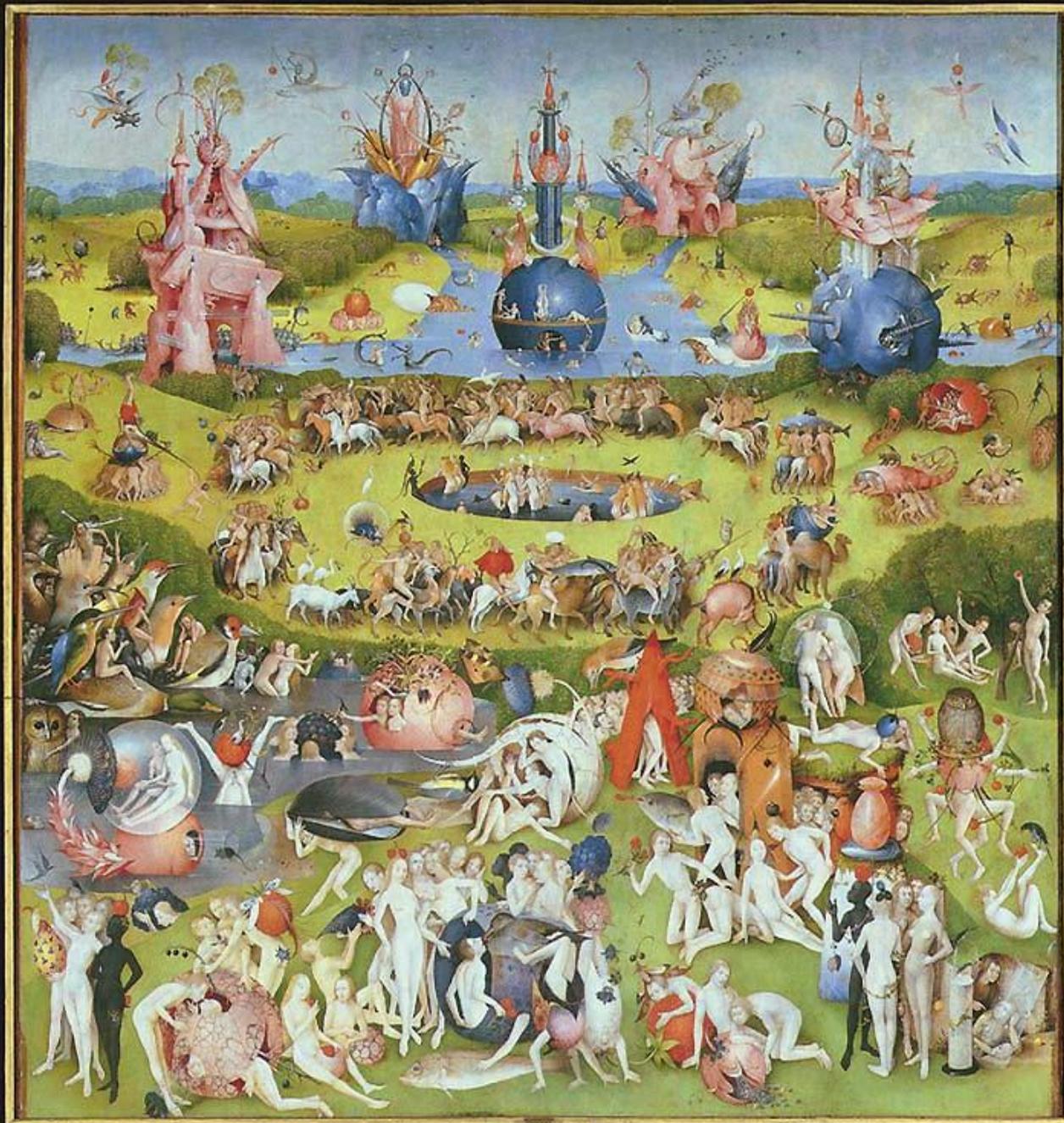
Алтарь И. Босха «Сады земных наслаждений»
и сейчас воспринимается как моральное наставление.

Открытые створки

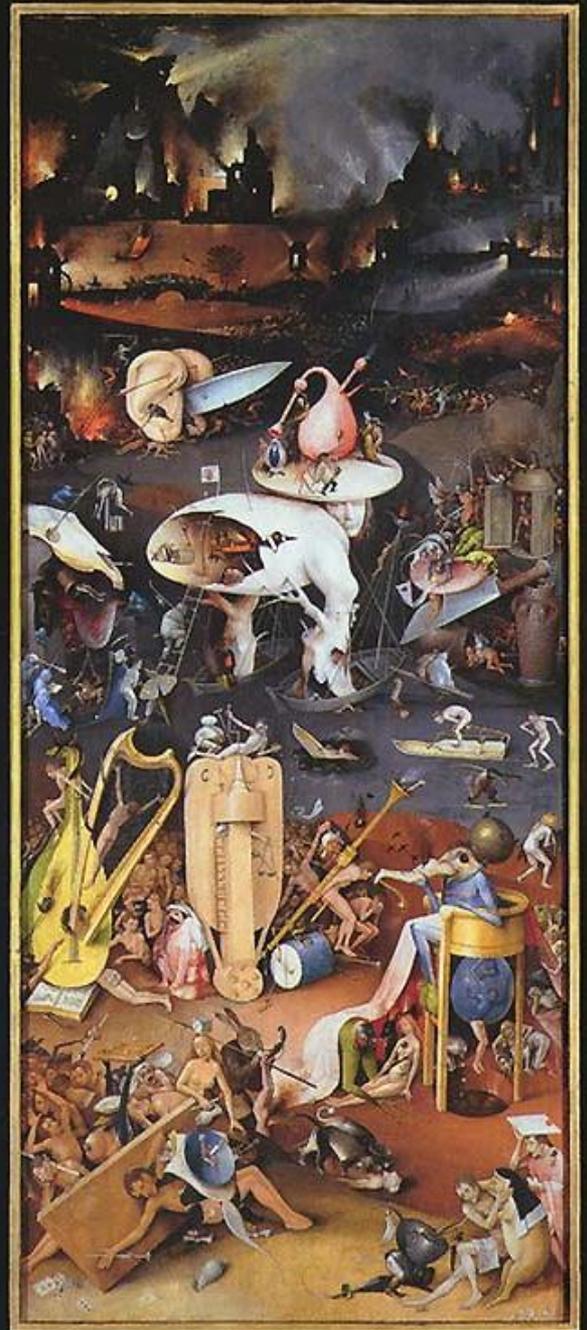
Левая створка алтаря посвящена картинам райской жизни, которая понимается художником как мир добра и гармонии.

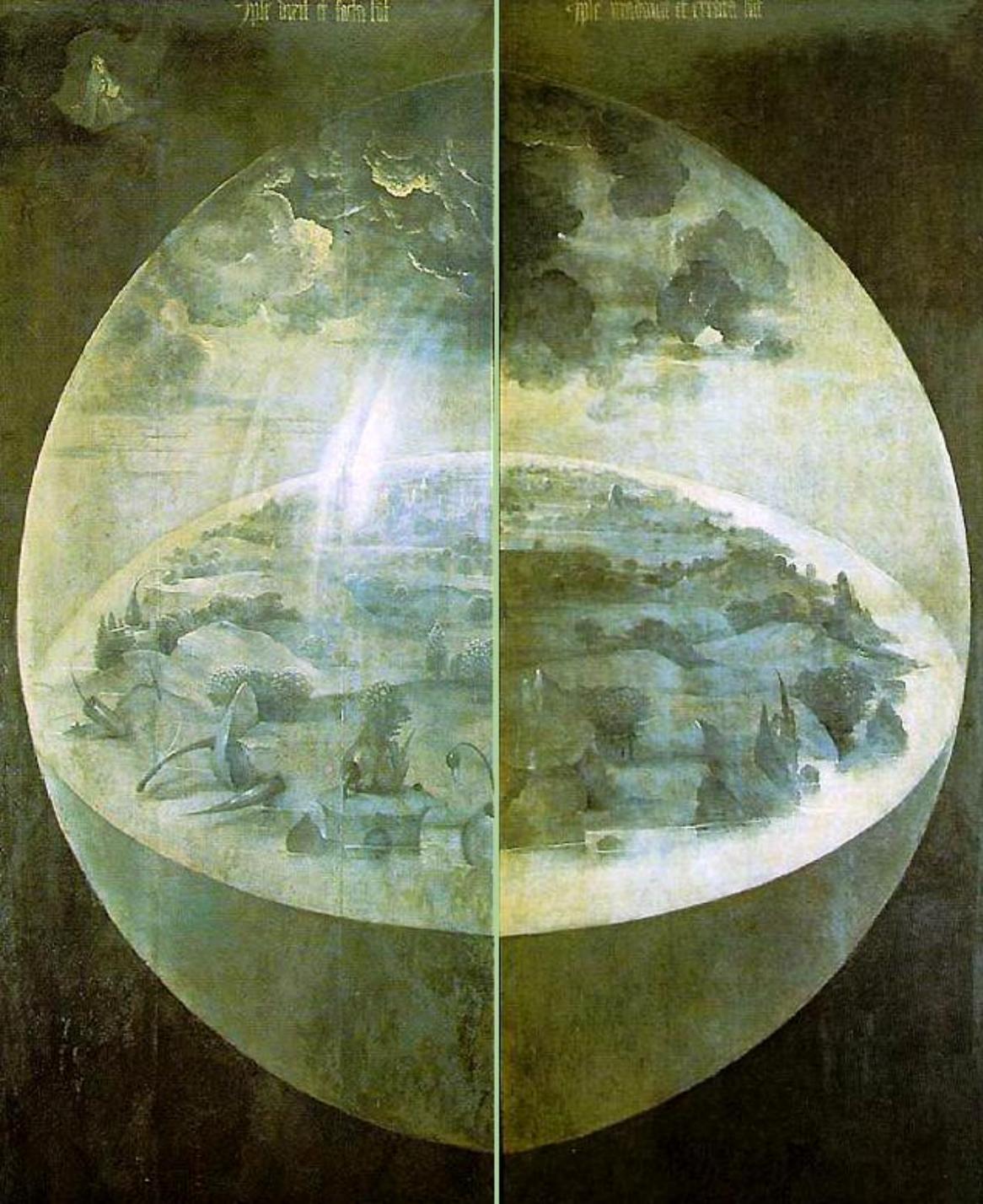

Центральная
створка
алтаря –
это земной
мир греха.
Художник
использует
все
средства –
от крайнего
натурализма
до крайнего
символизма.

Правая створка алтаря –
адские мучения –
сближает мировоззрение
художника
с апокалиптическими
настроениями XX века.

Не случайно,
творчество И. Босха
было долгое время
забыто и заново
его «открыли»
лишь в XX столетии.

В закрытом виде
створки алтаря
являют
полуреальный
полуфантастический
мир Земли.

Космически грандиозен замысел алтаря «Страшный суд»,
выполненного в 1500-04 годах.

Призвание
ангелов

Вознесение

Нашествие
демонов

Адская
река

Ян ван Эйк (ок. 1385 или 1390—1441)

фламандский живописец раннего Возрождения, мастер портрета, автор более 100 композиций на религиозные сюжеты, один из первых художников, освоивших технику живописи масляными красками.

Внешние створки

Самой удивительной на внешних створках Гентского алтаря является сцена "Благовещения", традиционная для створчатых алтарей. Здесь художник изобразил коленопреклонённую Деву Марию и архангела Гавриила, который принёс ей божественную весть.

Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Высота алтаря в центральной части достигает трёх с половиной метров, ширина — пяти метров. Картины, из которых состоит алтарь, расположены на внешней и внутренней стороне алтаря.

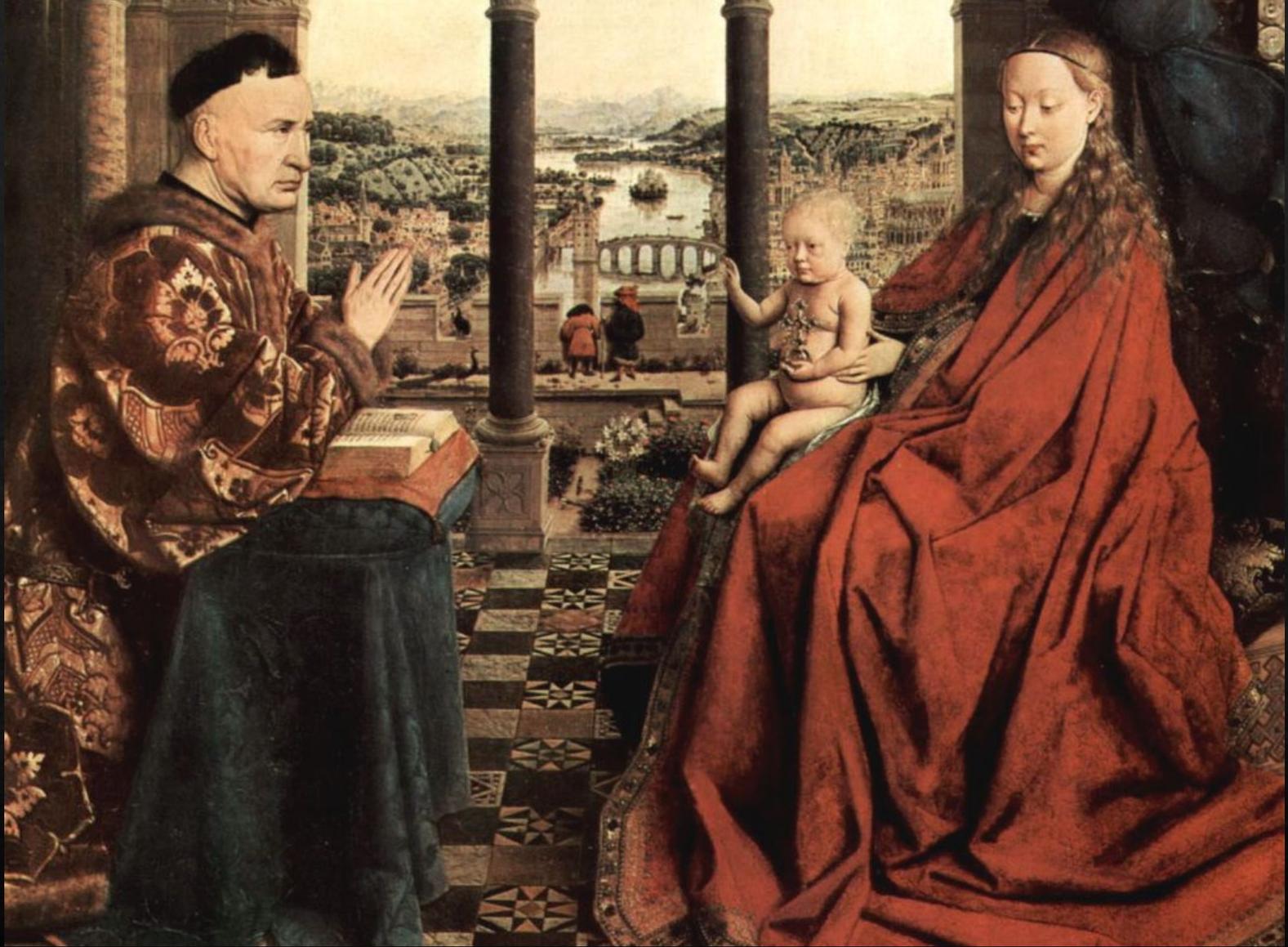
Гентский алтарь

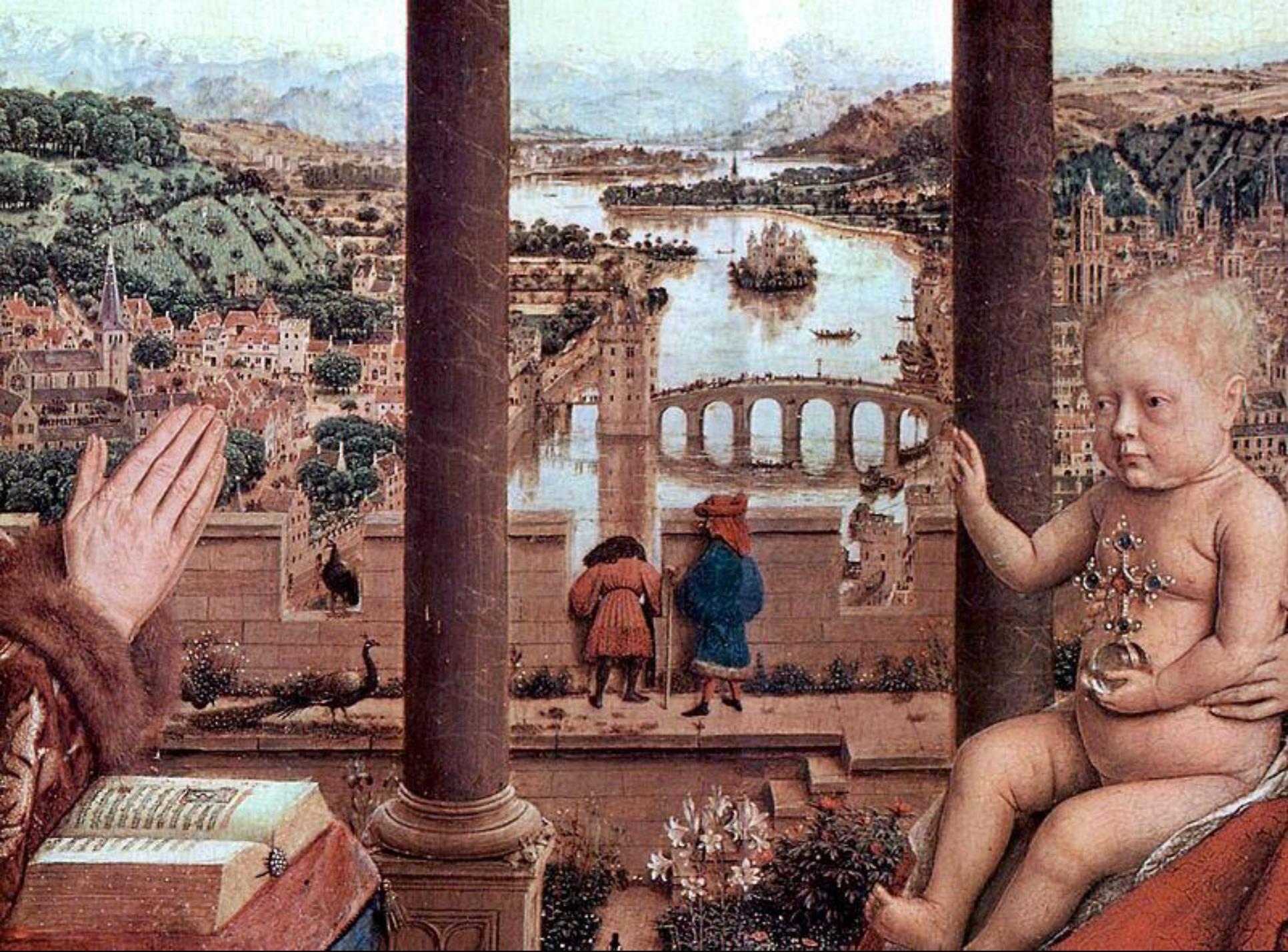

Мадонна канцлера Ролена

Портрет супругов Арнольфини

Супруги изображены стоящими в спальне. Они держат друг друга за руки в момент торжественной клятвы в присутствии двух свидетелей, чьи отражения видны в зеркале, висящем на стене. Один из свидетелей – сам художник, о чем говорит надпись над зеркалом: «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»).

Эта формулировка как бы ставит печать на картину, превращая её в документ. Живописец подписывает свою работу не как автор, а как свидетель. Возможно, он изобразил в зеркале самого себя, в виде фигуры в тюрбане и синем одеянии, переступающим порог комнаты.

Пётр Брейгель старший,

известный также как
«Мужицкий» (1525-1569 г.) —
южнонидерландский
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).

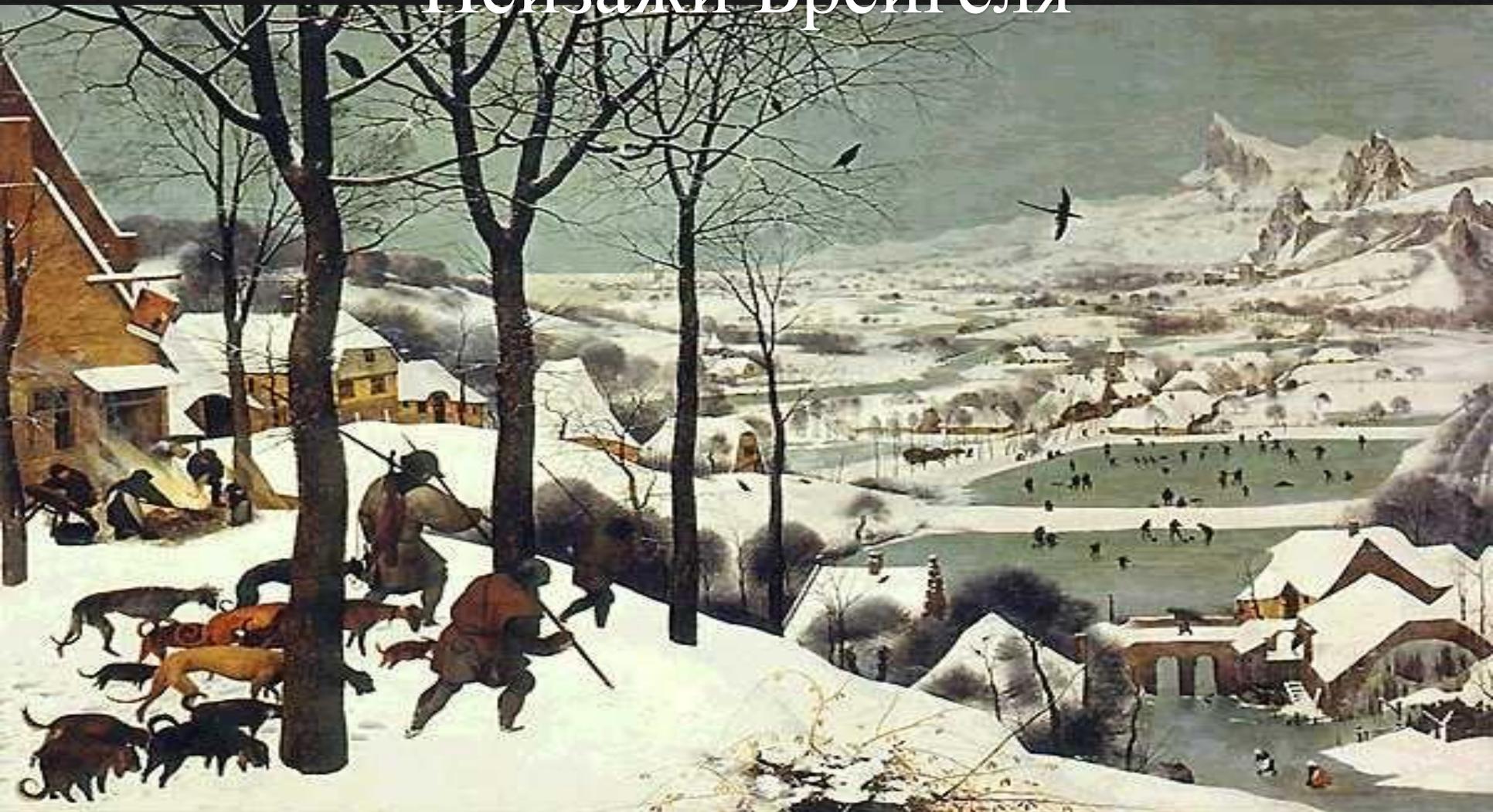

**Нидерландские пословицы,
1559г., Берлин.**

Это своеобразная энциклопедия нидерландского фольклора. В сравнительно небольшом живописном пространстве (размеры полотна 117X163 см) художник поместил более ста иллюстраций к народным пословицам, басням, поговоркам и прибауткам.

Вот лишь некоторые из пословиц, послужившие основой для сюжета этой картины: «лень – ловушка дьявола», «ни одна мельница не мелет водой, которая уже утекла, «Каждую селедку следует вешать за собственные жабры». Местом действия Брейгель избрал деревенскую площадь, сплошь усеянную людьми, многие из которых изображены в подлинных костюмах нидерландских крестьян.

Пейзажи Брейгеля

Охотники на снегу (1569)

- ❖ В цикле времен года картина соответствует декабрю-январю.
- ❖ В картине Брейгель использовал приёмы, который ввёл в пейзаж **Патинир** – это вид сверху и постепенный переход от тёмных тонов на переднем плане к светлым на заднем, что позволяет достичь эффекта глубины.

Пейзажи Брейгеля

Художник
пейзаж

рассматривал

как арочку

на

ется

его

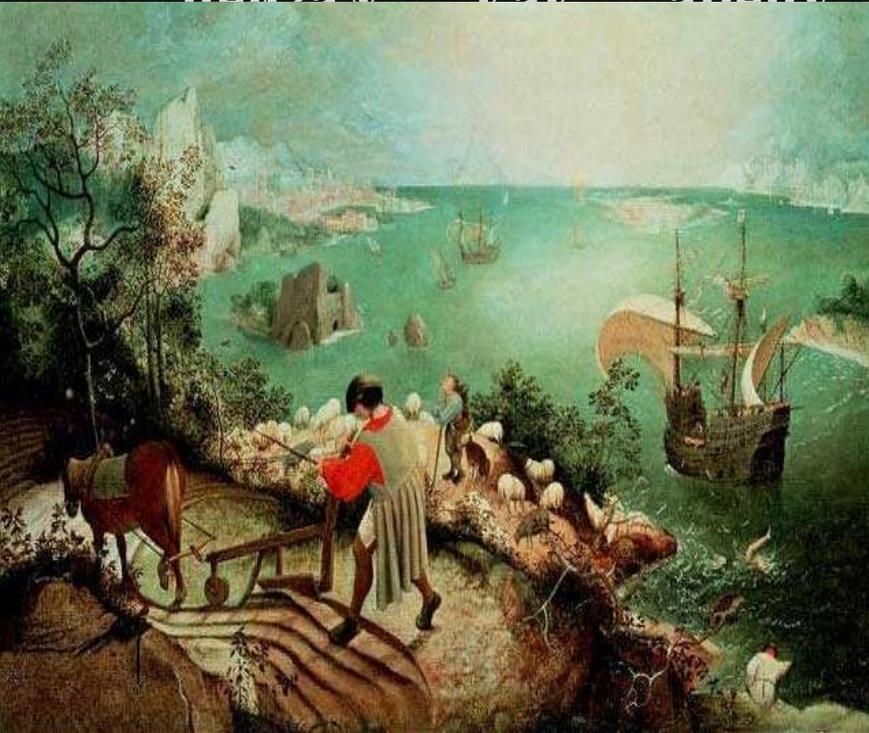
ара".

ище

как

ь в

мом

Падение Икара (1558)

Падение Икара

От сатирических нравоучительных рисунков, изобилующих фантастическими причудливыми персонажами в духе И. Босха, от дробных по композиции, колористически пестрых полотен начального периода творчества, с середины 1560-х годов Брейгель перешел к созданию несколько более сдержанных по цвету, отмеченных цельностью и монументальностью композиций, обобщенных картин крестьянской жизни

«Крестьянский танец»

Изображая постоянно движущуюся народную массу, художник раскрывает заключенные в народе мощные жизненные силы, его достоинство и неиссякаемое жизнелюбие

Брейгель с громадной силой и полнотой воссоздавал в своем творчестве жизнь, настроения и мироощущение народа в канун Нидерландской буржуазной революции.

Брейгель Питер - притча о слепых.

Немецкое Возрождение

В культуре Возрождения в Германии исключительно важная роль принадлежала искусству. Конец XV — начало XVI в. стали периодом недолговременного, но блистательного расцвета немецкой ренессансной живописи и графики, которые в значительно большей мере, чем в Италии, сохраняли связь с традициями готики, но дали художественные достижения мирового значения.

Центральное место в искусстве этой поры принадлежало творчеству *Альбрехта Дюрера* (1471—1528).

Дюрер обладал универсальным дарованием: разносторонний живописец, график, который стал величайшим мастером гравюры в Европе, он был также ученым, занимавшимся проблемами линейной перспективы и пропорционирования человеческого тела, теоретиком искусства, который настойчиво стремился постичь законы красоты.

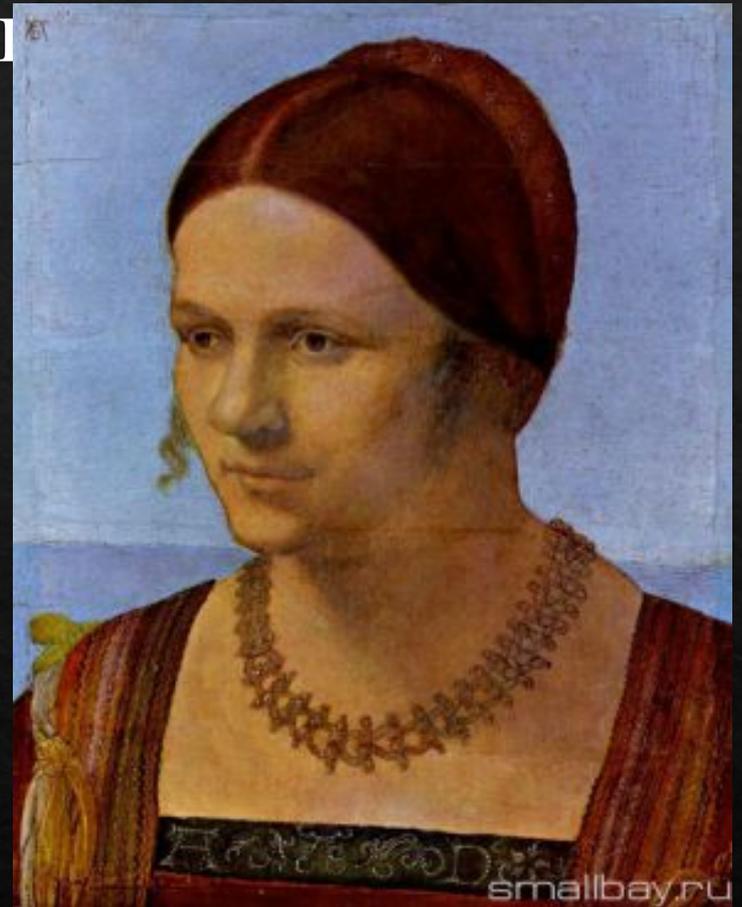
Автопортрет, 1500

Дюрер написал большое количество автопортретов. Однако этот самый известный. Почему? На этом портрете Дюрер изобразил себя анфас без каких-либо сопутствующих предметов интерьера. С точки зрения художественного мастерства эта картина удивительной красоты и качества. Сдержанность и внутренняя дисциплина сквозят в напряженном, глубоко взволнованном и эмоциональном облике.

еты Д

**Портрет молодого
человека (1521)**

Портрет женщины (1506)

Император Максимилиан I

**В портрете властного,
гордого и надменного
императора
Максимилиана I (1519;
Вена) Дюрер как бы
подводит итоги
многолетнему изучению
человеческой личности.
Впрочем, в портретах
этого времени все
персонажи Дюрера
особенно сохраняют свою
неизменную
характерность..**

Гравюра Дюрера

**«Рыцарь, смерть и
дьявол»**

- ◆ На гравюре облачённый в доспехи христианский рыцарь На гравюре облачённый в доспехи христианский рыцарь, в узком ущелье На гравюре облачённый в доспехи христианский рыцарь, в узком ущелье, в сопровождении дьявола На гравюре облачённый в доспехи христианский рыцарь, в узком ущелье, в сопровождении дьявола со свиным рылом и Смерти — верхом на коне. Смерть держит песочные часы, чтобы напомнить рыцарю о краткости его жизни и тщетности усилий. Дьявол следует по пятам, готовый воспользоваться каждой ошибкой. Но всадник двигается по ущелью игнорируя или не глядя на существ вокруг него. Рыцарь демонстрирует абсолютное презрение к опасности и сомнениям, что часто рассматривалось как символ чести и мужества.

- ◆ Смерть, Дьявол, и пейзаж, всё изображено в мрачных тонах «Северного

ИПСИС.

ника. 1498.

- ◆ Изображено четыре всадника (справа налево): первый — Завоевание с венцом и луком; второй — Война с мечом; третий — Голод с весами; четвертый — Смерть, в отличие от других всадников на неподкованном неосёдланном тощем коне. Дюрер отошёл от привычного представления Смерти в виде ухмыляющегося скелета с косой, он изобразил Смерть в виде худого бородатого старика с трезубцем.
- ◆ Ад Дюрер представил в левом нижнем углу гравюры в виде чудовища с широко распахнутой пастью. Люди из различных слоёв населения тщетно пытаются избежать этого чудовища: это правитель, чей головной убор представляет собой смесь царской короны и митры епископа, хорошо одетая горожанка, бюргер, крестьянин и другие.

Ганс Гольбейн-младший

**Хольбейн, Гольбейн Ханс
Младший (около 1497 или
1498-1543), немецкий
живописец и график эпохи
Возрождения .**

**Он создал множество
портретов, в которых
подчеркивал внутреннее
достоинство и сдержанную
духовную силу своих
моделей**

Портреты Гольбейна

**Генрих VIII
(1537)**

**Джейн Сеймур.
(1536)**

Портрет Томаса Мора (1527)

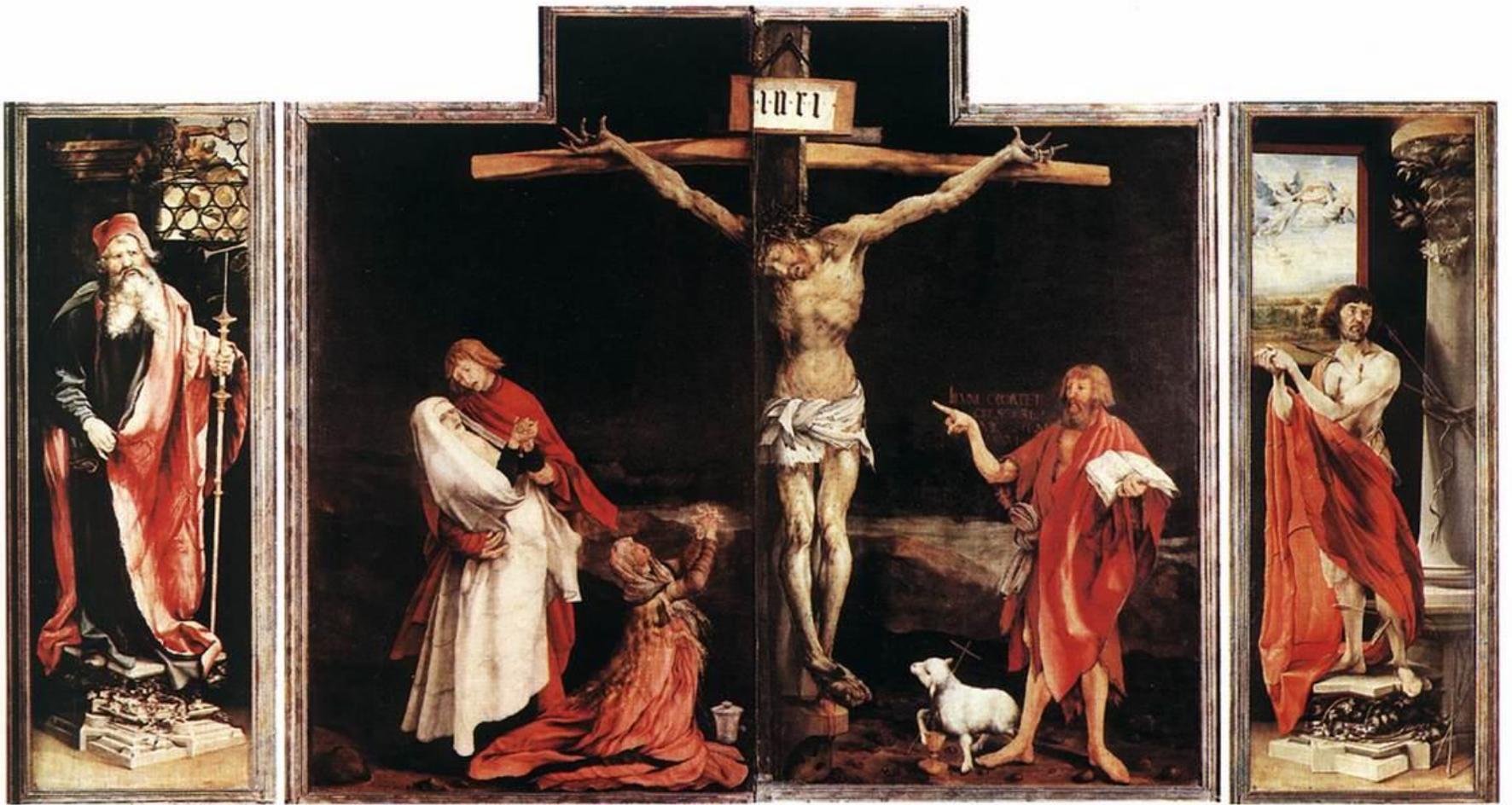
Портрет Эразма
Роттердамского (?)

Маттиас Грюневальд

Последний великий художник северной готики. Сохранилось не более десятка его произведений, из которых главное - «Изенгеймский алтарь».

Работал при дворе майнцских архиепископов. В своём творчестве с беспредельной эмоциональной силой выразил трагический накал и возвышенный мистический спиритуализм эпохи.

Изенгеймский алтарь

