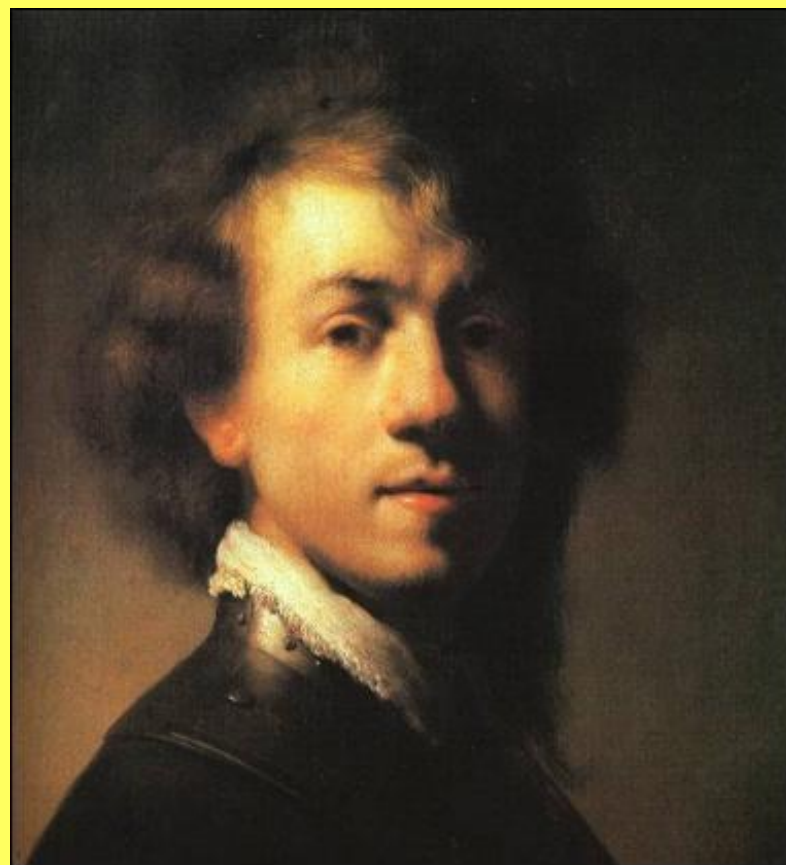

***Рембрандт
Харменс ван
Рейн
(1606-1669)***

*Всего важнее иметь
душу, любящую истину, и
брать правду там, где
ее находишь. Гете*

Рембрандт Харменс ван Рейн.

*"Я всю жизнь во всем искал естественность природы, никогда не увлекался ложным блеском форм. **Художника делает великим не то, что он изображает, а то, насколько правдиво воссоздает он в своем искусстве природу. Жизнь - это все для меня...**"*

Биография

Рембрандт ван Рейн родился 15 июля 1606 года в Лейдене в семье мельника среднего достатка; он был восьмым ребенком и единственным, об образовании которого родители позаботились особо. Он учился в латинской школе и в университете, когда его склонность к живописи проявилась столь определенно, что он оставляет университет, по тем временам вряд ли юноша мог это сделать без согласия в семье. Он учится живописи три года в мастерской Якоба ван Сваненбюрха, лейденского живописца, происходившего из патрицианской семьи и долгие годы проводившего в Италии.

Вся жизнь, весь творческий путь...

Периоды творчества Рембрандта

- **Лейден (1625-1631)**
- **«Золотой век». Амстердам
(1631-1642)**
- **Переходный период. Амстердам
(1642-1650)**
- **Зрелость. Амстердам (1651-1669)**

Лейден (1625-1631)

Автопортрет с латным нашейником (1629)

- Представитель цвета молодежи – с гордой осанкой и в суровой позе, готовый в случае необходимости ринуться в бой.
- Прием светотени.

Лицо
портретируемого
зритель видит в
лучах направленного
света, который
отражается от
металла и воротника
белой рубашки.

Лейден (1625-1631)

Автопортрет (1628)

- **С помощью света**
Рембрандт подчеркнул свои наиболее выступающие части лица. Щеки, кончик носа, уши и шея становятся частями той маски, которая может по желанию меняться, изображая счастье, угрюмость, гордость или грусть, **то есть стать позой.**
- Взгляд художника скрыт в грустной тени.

**«Золотой век»
творчества Рембрандта.
Амстердам (1631-1642)**

Автопортрет (1632)

Этот автопортрет дает нам понять, каким хотел предстать Рембрандт в глазах общества.

Художник изобразил себя жителем Амстердама, достойным получения вида на жительство, который позволил бы войти в гильдию художников святого Луки.

Автопортрет в возрасте 34 лет (1640)

- Образ одного из тех благородных господ, для которых теперь работает Рембрандт.
- Элегантное пальто, соответствующее привилегированному социальному положению, которым он теперь пользовался, демонстрирует видное положение в обществе.
- Перед нами авторитетный человек.

**Зрелость.
Амстердам
(1651-1669)**

Малый автопортрет (1956)

Рембрандт выдвинул лицо прямо на передний план, выделенный на темном фоне пучком направленного света. Шляпа и жакет сливаются с землистым фоном, отчего центральным элементом картины становится лицо художника.

Автопортрет (с кистями, палитрой и муштабелем) (1663)

- В этом автопортрете Рембрандт хочет передать благородство своего занятия, представ перед зрителем с инструментами художника.
- Рембрандт демонстрирует владение кистью и творческий прорыв, не прибегая к зеркалу.

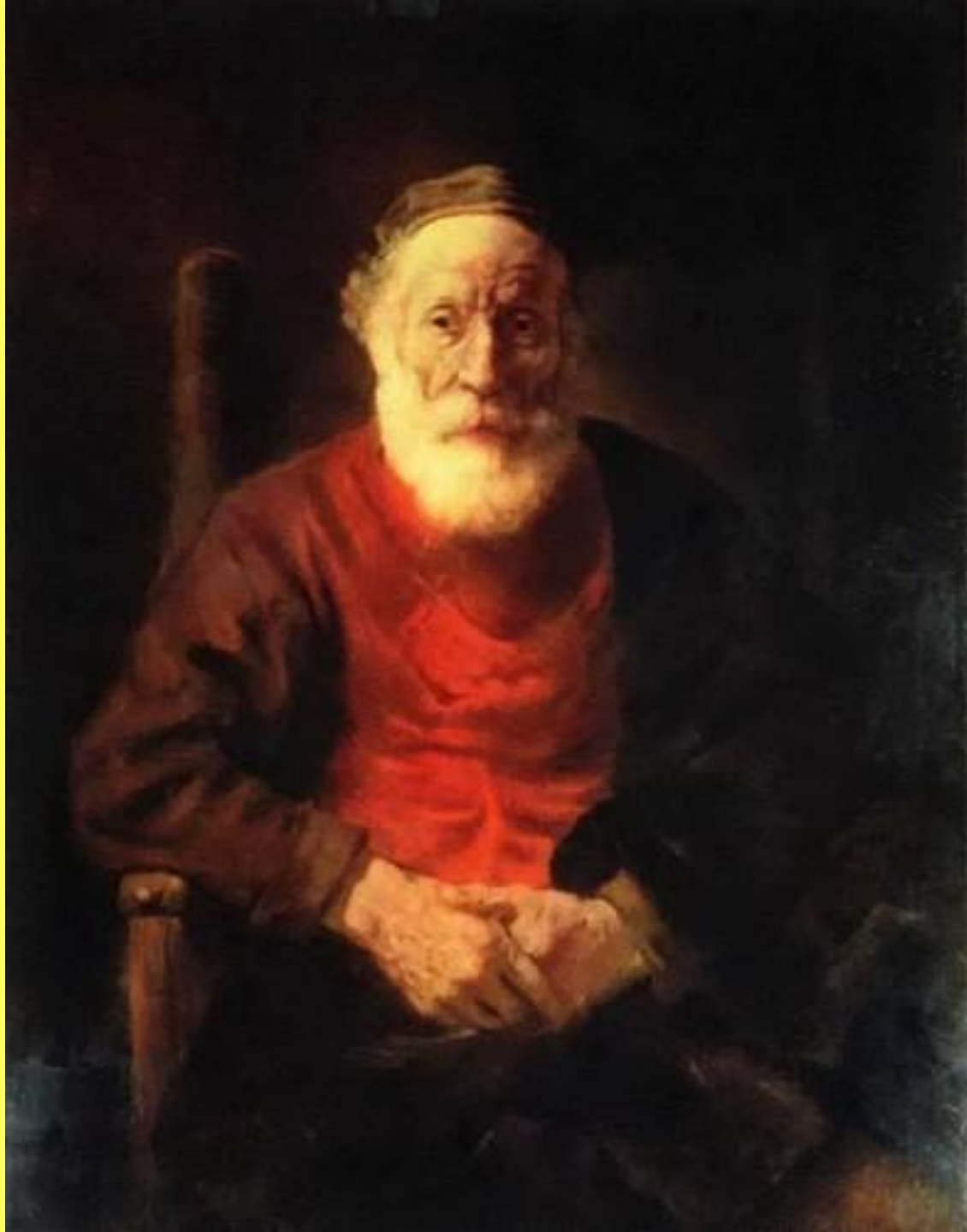
Автопортрет (1669)

- На этом последнем автопортрете художник изобразил себя со смиренным и грустным выражением лица. Все в нем выглядит спокойным. Открытый взгляд без какой-либо искусственности и деланных поз.
- Последний перед концом взгляд на мир.

"Портрет старика в красном "

Рембрандт умел создавать портрет-биографию; выделяя только лицо и руки, он выражал целую историю жизни ("Портрет старика в красном ").

Эрмитаж: Рембрандт
Харменс ван Рейн - Портрет
старушки

Эрмитаж:
Рембрандт
Харменс ван Рейн
- Портрет старика-
еврея

Учёный

Флора

Рембрандт написал эту картину в 1634 году, в год женитьбы на Саскии ван Эйленбурх, дочери одного из своих компаньонов. До самой своей смерти, которая последовала, когда ей было всего тридцать лет, эта женщина была любимой моделью художника.

Рембрандт изобразил ее здесь в одежде Флоры, богини Весны. Молодая женщина одета в богатый, весь расшитый костюм и блестящий атласный плащ. На голове у нее пышный венок, в руках жезл, увенчанный цветам. В эти годы художник любил писать драгоценные украшения и ткани, одевая, как в данном случае свои модели, в

Автопортрет с Саскией (Блудный сын в таверне) (1635)

- Версия библейской истории о блудном сыне, проматывающем свое состояние, беззаботно предаваясь различным порокам, в том числе пьянству и распутству.
- В качестве моделей Рембрандт использовал свою жену Саскию и себя самого, с намерением сделать сцену узнаваемой и понятной для зрителя.

Даная, [Эрмитаж](#)

Царю Аргоса Акрисию оракул предсказал смерть от руки внука. И Акрисий заточил свою единственную дочь Даная в недоступную башню. Только служанка была при царице. О красоте Данаи прослышал Зевс и проник к ней, превратившись в золотой дождь. От союза Данаи и Зевса родился герой Персей.

«Даная», как и «Флора», относится к тому периоду творчества Рембрандта, когда мастера увлекала возможность передать в живописи красоту зримого мира. Она выглядит чуть старше, чем принято изображать избранницу.

Молодая
женщина,
примеряющая
серьги. 1657.
Государственн
ый Эрмитаж.
Санкт-
Петербург.

Синдики, 1662

Завершающим в истории группового портрета было изображение Рембрандтом старейшин цеха суконщиков — так называемые "Синдики", где Рембрандт создал живые и разные человеческие типы, сумел передать ощущение взаимопонимания и взаимосвязей людей.

Ночной дозор, Амстердам

Поводом послужили
пышные
торжества,
устроенные в
городе в честь
приезда королевы
Франции Марии
Медичи,
посетившей
Амстердам в 1638
году.
Корпорация
стрелков решила
украсить свою
новую штаб-
квартиру
большими,
впечатляющими
картинами: каждая
рота должна была
заказать свой
групповой
портрет. Заказы
получили шесть
художников.
Рембрандту
досталась рота,
состоявшая из
шестнадцати
человек.

Эрмитаж:
Рембрандт Харменс
ван Рейн –
Давид и Ионафан

Артаксеркс, Аман и Эсфирь, 1660, (1660, ГМИИ им. Пушкина)

Возвращение блудного сына

Пожалуй, ни одно другое полотно Рембрандта не внушает столь возвышенных чувств, как эта картина.

Сюжет взят из Нового Завета. Он создал ее в наиболее горький период своей жизни, потрясенный смертью сына и любимой женщины. Естественно, что тема родительского горя стала ему особенно близка. Для ее выражения в живописи художник выбрал тему их Евангелия. В одной из притч рассказывается о сыне, покинувшем кров родительского дома ради веселой и беззаботной жизни. Претерпев множество невзгод, юноша вернулся домой. Старик отец, ослепший за эти годы, принял его в свои объятия, простив ему свою горе и одиночество. Рембрандт изобразил отца дряхлым и слабым.

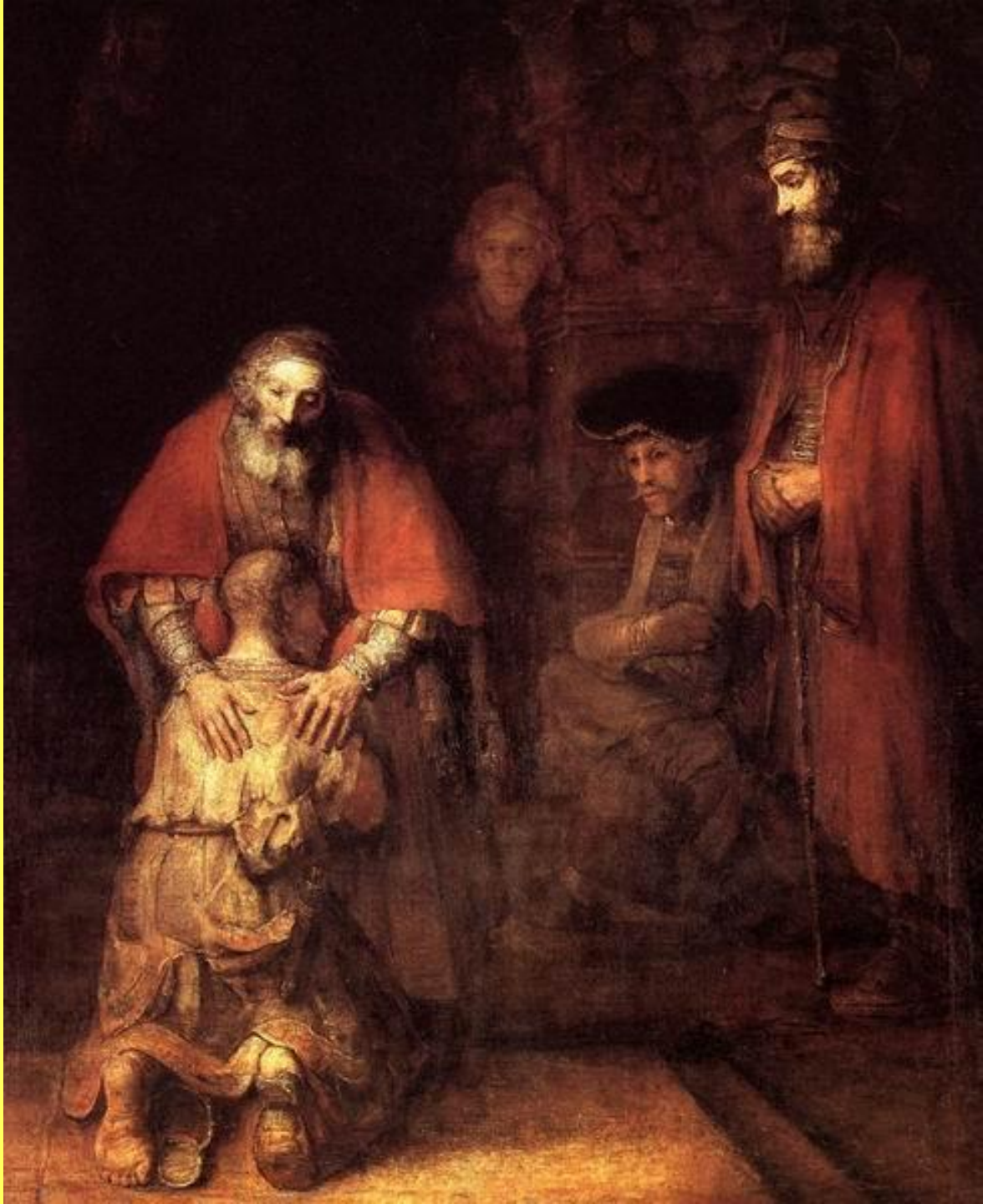
Религиозный смысл притчи таков: как бы ни грешил человек, раскаяние всегда вознаградится радостным прощением.

Коротко остриженные волосы на голове блудного сына и потрепанная одежда говорят сами за себя, а воротник хранит намек на былую роскошь.

Туфли изношены, одну он обронил, став перед отцом на колени.

Отец прижимает сына к груди, прощая его.

Характерно, что Рембрандт избегает конфликтности притчи: там говорится о ревности послушного сына, хотя, возможно, он стоит в тени позади отца.

Жертвоприношение Авраама, 1635

Это один из самых драматических моментов в Ветхом Завете.

Авраам по велению свыше готов принести своего единственного сына Исаака в жертву Богу и уже занес над ним, связанным, нож, чтобы заколоть его для всесожжения.

На картине Исаак лежит на жертвеннике поверх дров. В Священном Писании ангел Господень взывает к Аврааму, прошедшему испытание на покорность Богу, и велит ему остановиться.

Рембрандт усиливает драматизм происходящего: на картине ангел схватил Авраама за кисть и нож падает.

Сцена выигрывает в убедительности еще и потому, что большая ладонь Авраама закрыла сыну лицо, голова Исаака запрокинута и кажется, что в горло вот-вот вонзится нож.

В Мюнхене хранится другой вариант на этот сюжет, но он, возможно, принадлежит кисти Рембрандта лишь частично

Снятие с креста. 1634.

В 1638 году была окончена последняя картина из цикла, заказанного принцем Оранским, изображавшая главные моменты земной жизни Спасителя. Над одной из них ("Снятие со креста") Рембрандт работал несколько лет.

Снятие с креста - распространенный сюжет в европейской живописи.

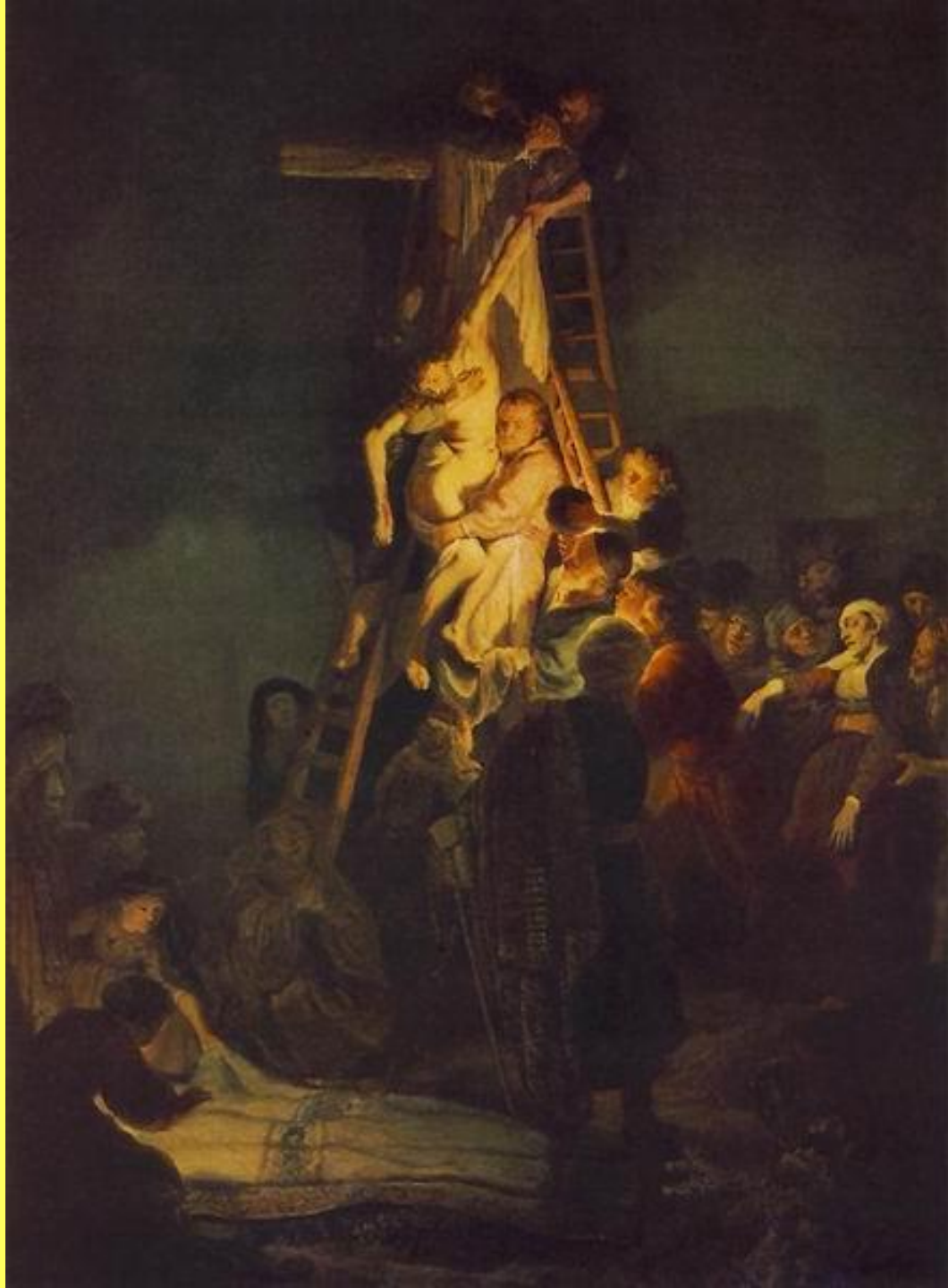
По традиции среди присутствующих изображают Богоматерь, несколько учеников Иисуса и Иосифа из Аримафеи.

В 30-е годы Рембрандт написал ряд картин на тему Страстей Господних, в том числе «Воздвижение креста» и «Снятие с креста» для штатгальтера Нидерландов Фредерика Хендрика.

Размеры данной картины больше, тона насыщеннее.

Она написана несколько месяцев спустя и хранилась у самого художника до 1656 года, когда он разорился.

Изломанная фигура Христа залита ярким светом, Богоматерь лишилась чувств, на земле разложены роскошные пелены, в которых Он будет лежать, пока не воскреснет.

Святое семейство и ангелы, 1645.

Эта проникнутая удивительной нежностью картина подтверждает дар Рембрандта до такой степени смешивать божественное и земное, что уже невозможно провести грань между ними.

Богоматерь прервала чтение, чтобы поправить покрывало на Младенце, а может, чтобы прикрыть Его лицо от яркого света, призванного подчеркнуть Его величие.

Преисполненная нежности Мария склонилась над Иисусом, с истинно материнской заботой лишний раз проверяя, все ли в порядке с ребенком. Младенец спит крепким сном в плетеной колыбели, не сознавая, что происходит вокруг.

На заднем плане плотничает муж Марии Иосиф.

Мать, дитя, даже колыбель — чисто голландские типы XVII века.

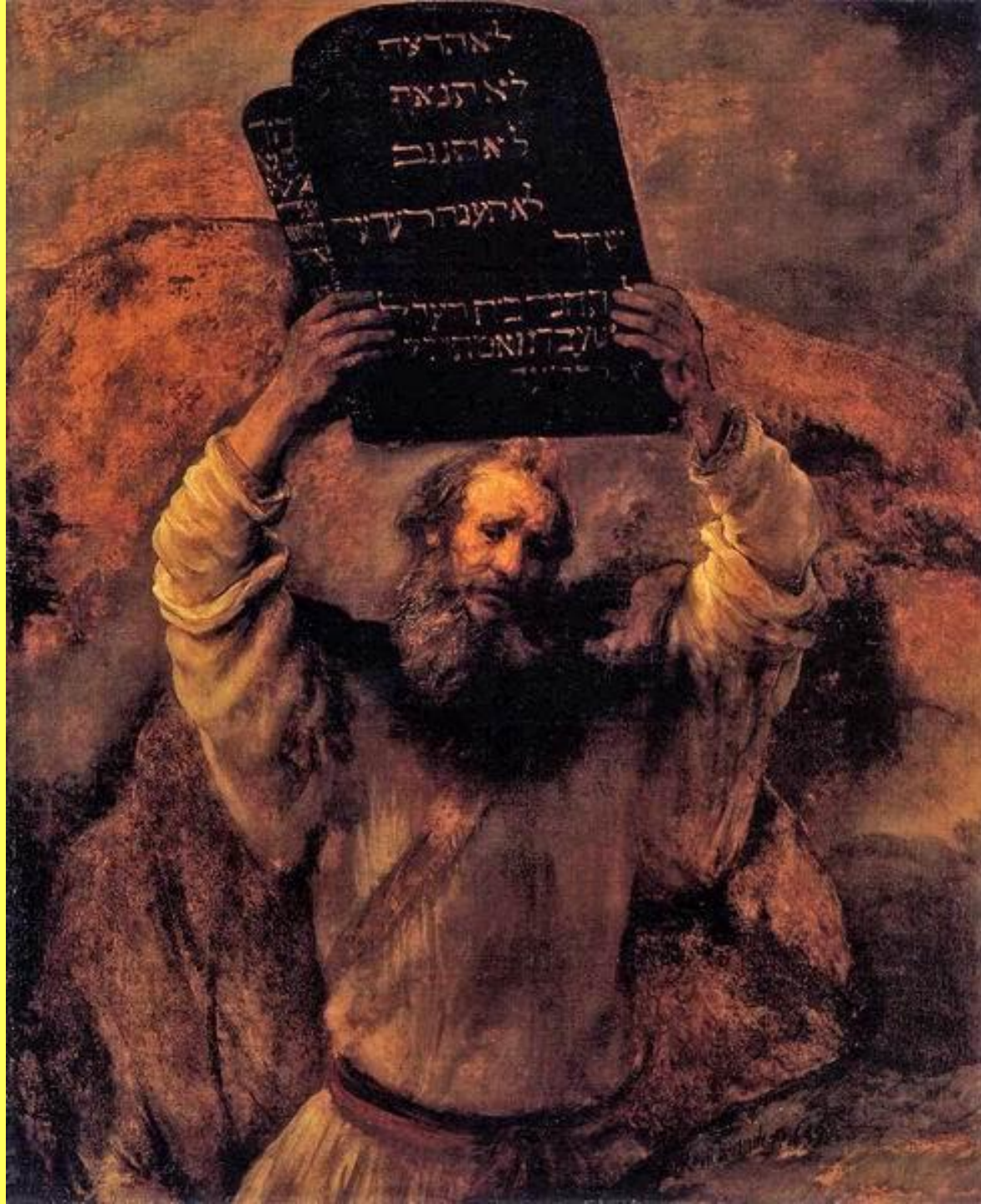
Это могла бы быть, пожалуй, любая обычная семья, если бы не слетающие с небес ангелы-дети.

Моисей со скрижалями законов, 1659

Законодатель Моисей только что спустился с горы Синай с двумя каменными скрижалями, «на которых написано было перстом Божиим» Десять заповедей. Это, несомненно, торжественное событие, но трудно быть уверенным, изображен ли здесь момент триумфа или гнева, когда Моисей, видя, что сыны Израилевы поклоняются золотому тельцу, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой.

Эта картина, возможно, была заказана для главы какой-то гильдии и предназначена для украшения камина в амстердамской ратуше.

Неверие апостола Фомы

1634

Святой Фома, один из двенадцати учеников Христа, упоминается в Новом Завете несколько раз.

Рембрандт изобразил известный эпизод из Евангелия от Иоанна.

После снятия с креста Иисус, явившись ученикам, показывает свои раны.

Фомы при этом не было, а когда другие ученики рассказали ему о том, что видели, Фома отказался им верить, заявив: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Через восемь дней, по Иоанну, Иисус явился ученикам вновь и велел Фоме коснуться его ран.

Разубежденный Фома признал в Иисусе Господа Бога.

Рембрандт изобразил ночную сцену: сияние, исходящее от Иисуса, кажется единственным источником света, от которого в смущении отстраняется уверовавший Фома.

Христос в Эммаусе,

1648

После того как Иисуса распяли, двое его учеников, направлялись в Эммаус, селение неподалеку от Иерусалима.

К ним приблизился незнакомец, пошел с ними, всю дорогу изъяснял Писание и разделил с ними трапезу в доме, куда они пришли.

Когда он преломил хлеб и подал им, глаза у них открылись и они узнали Иисуса, воскресшего из мертвых, но Он тут же стал невидимым для них.

В раннем варианте этой картины (около 1629) Рембрандт изобразил момент откровения драматически: силуэт Иисуса и ученики, словно пораженные молнией.

Здесь же подчеркивается естественность, человечность происходящего: лишь неяркий нимб над головой Иисуса и восторженный, устремленный ввысь взгляд указывают на Его божественность, которой, очевидно, не замечает мальчик-прислужник.

Христос и женщина, уличенная в прелюбодеянии,

Эта эффектная ¹⁶⁴⁴ работа производит впечатление декорации и, возможно, написана по просьбе богатого заказчика.

Центральная группа изображена с совершенной законченностью, в детальной манере, от которой в 40-е годы Рембрандт постепенно отходит.

Пышная красно-золотая декорация своим блеском напоминает дворец в стиле барокко, хотя в действительности изображен иерусалимский храм.

Книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии.

Надеясь уловить Иисуса, они спросили, надо ли побить такую камнями, как предначертано в законе Моисея.

Иисус ответил: *«Тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень».*

Пристыженные обличители удалились, а Иисус велел женщине идти и впредь не грешить.

Картина построена на драматических контрастах: облаченные в простые коричневые одеяния Иисус с учениками, очаровательная пристыженная грешница, книжники и фарисеи в роскошных одеждах.

Святой Матфей и Ангел, 1661

Один из серии портретов апостолов, написанных в начале 60-х годов.

В отличие от других, однофигурных, портретов здесь позади апостола изображен ангел, вдохновляющий Матфея на написание Евангелия.

Помимо религиозного смысла, картина замечательно передает контраст между юностью и старостью, хотя по замыслу роли противоположны.

Ангелоподобный юноша, спокойный, уверенный в себе, утешает Матфея, положив руку на плечо старика.

Святой Матфей погружен в раздумья, его рука с набухшими венами тербит бороду.

Книга — едва ли точное воспроизведение древнего манускрипта, однако написана мастерски.

Сусанна и старцы,

1647

Когда Сусанна идет к купальне у себя в саду, из укрытия выходят два старца и начинают склонять ее ко греху, угрожая, что если она не разделит с ними ложе, они будут лжесвидетельствовать, что она прелюбодействовала с другим человеком.

Сусанна отказывается, и старцы велют взять ее под стражу, но вмешательство пророка Даниила спасает добродетельную красавицу. Рембрандт начал эту картину в середине 30-х годов, но она была продана только в 1647 году.

Сусанна, тщетно пытающаяся прикрыть свою наготу, скорее рассержена, нежели испугана, но старец, срывающий с нее покрывало, поражает точностью наблюдения.

Брошенные на берегу сандалии, по-видимому, были красноречивыми эротическими символами в голландском искусстве XVII века.

Вавилонский царь Пир Валтасара

многолюдном пиру
велел принести золотую
и серебряную посуду,
которую его отец
Навуходоносор взял из
святилища
иерусалимского храма.

Царь приказал
наполнить сосуды
вином для своих
вельмож, жен и
наложниц.

Когда свершилось это
кощунство, вдруг
появилась таинственная
рука и начертала на
стене странные слова:
«Мене, мене, текел,
упарсин».

Даниил сказал царю, что
они означают его гибель;
предсказание сбылось в
ту же ночь.

На картине Рембрандта исследуется изумление и страх, усиленный еще и выплеснувшимся из священных сосудов вином, что тоже символично.

Удивляет сделанная на иврите надпись, особое расположение букв которой заставляет вспомнить о соседе Рембрандта еврее Манассе бен Исраэле, с которым, как известно, художник поддерживал отношения.

Вирсавия, 1654.

Написана, когда художник пребывал в расцвете творческих сил.

Многие эксперты полагают, что эта картина — величайшее из всех творений Рембрандта.

Принято считать изображенную красавицу Вирсавией, которую увидел и возжелал царь Давид.

Она отдалась ему и зачала. Кульминацией последовавших осложнений стало убийство мужа Вирсавии, которого Давид отправил на верную смерть.

История малоприятная, и комментаторы по-разному изъясняли чувства Вирсавии.

Но, как часто бывает с картинами Рембрандта, вероятно, ошибочно вдаваться в тонкости толкования.

Быть может, достаточно сказать, что Вирсавия горестно размышляет о своей судьбе.

Композиция во многом повторяет античный рельеф, где изображена готовящаяся к свадьбе невеста.

Рембрандт написал Вирсавию обнаженной и придал картине ярко выраженную эмоциональность.

Моделью для Вирсавии, вероятно, послужила подруга Рембрандта Хендрикье Стоффельс.

Давид и Урия, 1665.

Неизвестны в точности ни дата написания, ни сюжет этой, проникнутой настроением, прекрасной картины, что стало поводом для различных предположений.

По одной версии, эта работа связана с «Артаксерксом, Аманом, и Эсфирью».

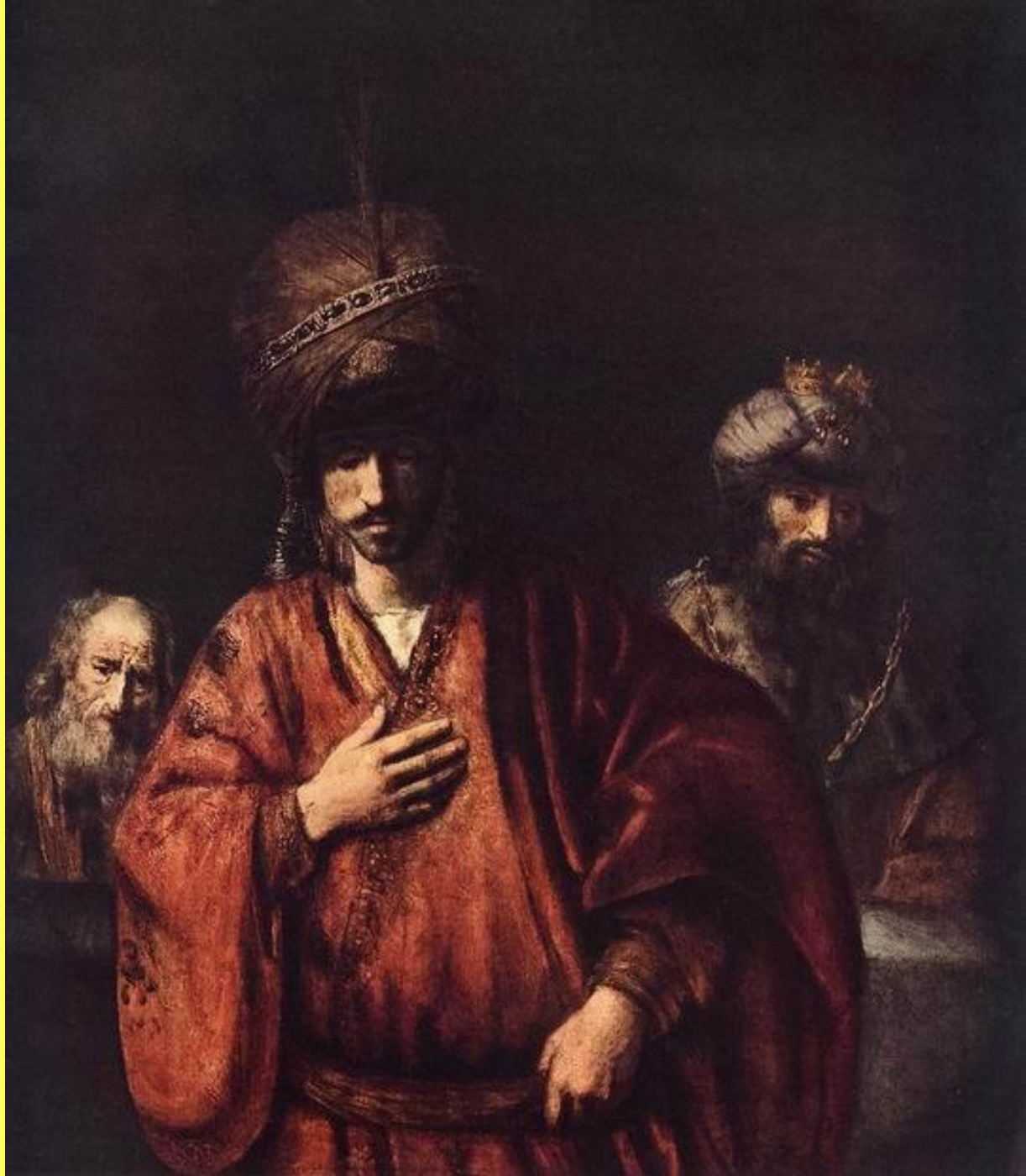
Считается, что здесь изображено отстранение Амана от дел или же момент, когда он получает у царя позволение истребить всех иудеев.

Этот аргумент подкреплён свидетельствами, что обе картины представляют собой сцены из пьесы, поставленной в 1659 году, а не основаны непосредственно на библейском источнике.

Здесь, безусловно, есть что-то театральное, но, помимо несоответствий в деталях, предполагаемые сюжеты не отвечают настроению скрытой печали, которое внушает картина.

Поэтому правомерно вернуться к старой версии.

В таком случае фигура в красном — муж соблазненной Вирсавии Урия, которого Давид, тревожимый угрызениями совести, посылает на верную гибель

Симеон во храме, 1669.

Хотя эта заказная работа начата в 1661 году, она пролежала незаконченной в мастерской Рембрандта до самой его смерти в 1669 году.

Картина написана на сюжет сбывшегося пророчества. Старцу Симеону было предсказано, что он «не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня».

И он наконец повстречался с ним, когда Мария с Иосифом принесли Иисуса во храм.

Рембрандт уже создал на эту тему великолепный заказной вариант (1631).

Там действие происходит под высокими сводами храма, а сама работа выполнена в детальной манере, свойственной периоду молодости, успеха и славы.

Здесь свободная манера письма последних лет особенно заметна еще и потому, что работа не закончена, хотя это едва ли существенно:

все сосредоточено на моменте, когда полуослепший старец качает на руках спеленутого Младенца — сцена, исполненная бесконечной нежности.

Софониба принимает чашу с ядом, 1634.

Величественная фигура на этой картине очень напоминает Саскию, хотя история Софонибы не совсем подходит молодой жене.

Софониба, дочь карфагенского полководца Гасдрубала, жила, когда Карфаген вел ожесточенную войну с Римом.

Чтобы закрепить союз с нумидийцами, Гасдрубал выдал дочь за царя Сифакса, но того разбил союзник римлян Масинисса, который немедленно захотел взять царицу себе в жены.

Когда римляне запретили ему этот брак, он избавил Софонибу от дальнейших унижений, прислав чашу с ядом, которую царица выпила не колеблясь.

Рембрандт мог не относиться всерьез к этой романтической истории, но картина действительно изображает решительный момент и обдуманность действий, будучи в некотором отношении сравнима с более знаменитой и менее театральной «Вирсавией».

Смерть мастера

Осенью 1669 года тихо, незаметно скончался величайший из мастеров голландской школы. Рембрандт - поэт страдания и сострадания. Все скромное, нуждающееся, всеми забытое ему близко и дорого. Сюжеты свои он выбирал в жилищах ремесленников, среди небогатой обстановки домашнего очага простолюдина; на его картинах мы видим несчастных больных, убогих и увечных. Кто хоть раз внимательно изучил "Милосердного самарянина" (музей Лувра), никогда не забудет этого дивного произведения. Мастер выполнил более 400 картин (не считая многочисленных несохранившихся произведений), а также 287 гравюр и тысячи рисунков. Серьезная, реалистическая живопись, говорящая сердцу, нашла себе величайшего творца в лице Рембрандта.

**Что такое
натюрморт?
Натюрморт - это
изображение
неодушевлённых
предметов в живописи
или графике.**

Из истории натюрморта

Натюрморт возник ещё в эпоху античности, но как самостоятельный жанр он начал развиваться только в XVII веке.

Его расцвет начался в Голландии, где Реформация, запретив художникам писать картины на религиозные темы, вынудила их искать новые направления.

Франс Снейдерс. Фламандская школа. Рыбная лавка.

Голландский натюрморт XVII в. поражает богатством тем. В каждом художественном центре страны живописцы предпочитали свои композиции: в Утрехте — из цветов и плодов, в Гааге — из рыбы. В Харлеме писали скромные завтраки, в Амстердаме — роскошные десерты, а в университетском Лейдене — книги и другие предметы для занятий науками или традиционные символы мирской суеты — череп, свечу, песочни

Питер Клас. Завтрак с ветчиной.

Питер Клас (1597/98-1661) Голландская школа
Завтрак. Масло. 1642. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

П. Клас. Vanitas (1625)

У художников следующего поколения вещи уже не напоминают об отвлечённых истинах, а служат для создания самостоятельных художественных образов. В их картинах привычные предметы обретают особую красоту.

В натюрмортах Виллема Класа Хеды царит живописный беспорядок. Чаше всего он писал «прерванные завтраки». Смятая скатерть, перепутанные предметы сервировки, еда, к которой едва притронулись, — всё здесь напоминает о недавнем присутствии человека. Картины оживлены многообразными

Виллем Хеда. Завтрак с крабом.

- **Хеда.**
- «Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом» (1645). Веймар