Северное Возрождение

Искусство Нидерландов

Искусство Северного Возрождения

В отличие от итальянского нидерландское искусство Возрождения не пришло к утверждению безграничного господства образа совершенного человека-титана. Как и в средние века, человек представлялся нидерландцам неотъемлемой частью мироздания, вплетенной в его сложное одухотворенное целое. Ренессансная сущность человека определялась лишь тем, что он признавался наибольшей ценностью среди множественных явлений вселенной. Для нидерландского искусства характерны новое, реалистическое видение мира, утверждение художественной ценности действительности такой, как она есть, выражение органической связи человека и окружающей его среды, постижение тех возможностей, которыми наделяют человека природа и жизнь.

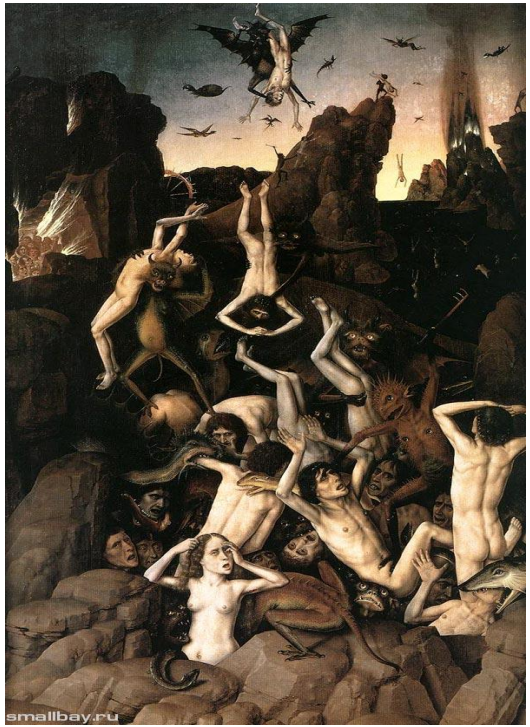
Искусство Северного Возрождения

В изображении человека художников интересует характерное и особенное, сфера обыденной и духовной жизни; восторженно запечатлевают нидерландские живописцы 15 века многообразие индивидуальностей людей, неисчерпаемое красочное богатство природы, ее материальное разнообразие, тонко чувствуют поэзию повседневного, незаметных, но близких человеку вещей, уютность обжитых интерьеров. Эти особенности восприятия мира проявились в нидерландской живописи и графике 15 и 16 веков в бытовом жанре, портрете, интерьере, пейзаже. В них обнаружились типичная для нидерландцев любовь к деталям, конкретности их изображения, повествовательность, тонкость в передаче настроений и вместе с тем поразительное умение воспроизвести целостную картину мироздания с его пространственной безграничностью.

Кампен. Рождество, 1420
Музей изящных искусств, Дижон

Возрождение в Нидерландах

Нидерландами в XV в. называли земли у берегов Северного моря, где теперь расположены Голландия и Бельгия. Богатые области, объединенные под властью бургундских герцогов, первенствовали среди европейских стран в экономическом и культурном отношении. Рост городов и уклад городской жизни способствовали формированию нового отношения к конкретной повседневной деятельности. Обыденные жизненные явления окружались благоговейным почитанием и ореолом святости: мое дело, моя семья, мой дом, мое имущество, моя капелла, мой святой покровитель. Во всех слоях общества чрезвычайно усилилось стремление к украшению и опоэтизированию повседневности. Нидерландские художники буквально обожествляли каждую травинку своего северного пейзажа, копировали мельчайшие детали быта и во всем этом видели прекрасное.



Баутс. Ад, 1450
Музей изящных искусств, Лилль

Становление нового искусства началось в первой трети XV в. Живописцу Яну ван Эику безоговорочно принадлежит первенство в нидерландском ренессансе. Главное творение ван Эйка-грандиозный Гентский алтарь — полиптих (т.е. сложенный много раз) для одной из капелл в Генте, в котором выражено новое мировоззрение, новое представление о человеке и вселенной. Образ вселенной создают 12 изображений на наружных створках полиптиха (в закрытом виде) и 14 на внутренних (в раскрытом виде) — небесные сферы, населенные небожителями, и земля с се далями, лесами, долинами и горами.

Гентский Алтарь,
Ян ван Эйк

Ван Эйку традиционно приписывают изобретение техники масляной живописи. Это не совсем точно, поскольку способ применения растительных масел как связующего вещества для краски был известен и раньше. Но художник усовершенствовал этот способ и впервые применил масляную живопись при создании алтарных картин. Из Нидерландов эта техника постепенно распространилась в Италию и другие страны, вытеснив темперу.

Лукка Мадонна.,
Ян ван Эйк

Скульптура

Скульптура отразила проблески нового сознания значительно ярче. В конце 14 века Клаус Слютер (ум. около 1406) предпринял первые попытки разбить традиционные каноны. Статуи герцога Филиппа Смелого и его жены на портале усыпальницы бургундских герцогов в дижонском монастыре Шанмоль (1391—1397) отличаются безусловной портретной убедительностью. Размещение их по сторонам портала, перед статуей богоматери, расположенной в центре, свидетельствует о стремлении скульптора объединить все фигуры и создать из них некое подобие сцены предстояния. Во дворе того же монастыря Слютер совместно со своим племянником и учеником Клаусом де Верве (около 1380—1439) создал композицию «Голгофа» (1395—1406), дошедший до нас украшенный статуями постамент которой (так называемый Колодец пророков) отличается мощью форм и драматичностью замысла.

Статуя Моисея, являющаяся частью этого произведения, может быть отнесена к числу самых значительных достижений европейской скульптуры своего времени. Из работ Слютера и де Верве должны быть отмечены также фигуры плакальщиков для гробницы Филиппа Смелого (1384—1411; Дижон, Музей; Париж, Музей Клюни), для которых характерна острая, повышенная выразительность в передаче эмоций. И все же ни Клаус Слюгер, ни Клаус де Верве не могут почитаться родоначальниками нидерландского Возрождения. Некоторая преувеличенность экспрессии, излишняя буквальность портретных решений и весьма слабая индивидуализация образа заставляют видеть в них скорее предшественников, чем зачинателей нового искусства. Во всяком случае, развитие ренессансных тенденций в Нидерландах протекало другими путями. Эти пути были намечены в нидерландской миниатюре начала 15 столетия.

Фигуры плакальщиков для гробницы Филиппа Смелого

Биография Клауса Слютера

Клаус Слютер — бургундский скульптор, родом из Нидерландов. О его биографии известно немного. В 1380 году поселился в Брюсселе, в 1385 году переехал в Дижон, в то время главный город герцогства Бургундского. В 1389 году стал придворным мастером бургундского герцога Филиппа II Смелого, трудился на этом месте до конца жизни. В дальнейшем на этой должности его сменил племянник — Клаус де Верве, унаследовавший мастерскую дяди.

Творчество

В работах Клауса Слютера в полной мере проявляется готический натурализм, его скульптуры пластичны и близки к натуре. Они отличаются монументальными масштабами, даже грандиозностью воплощения. Одно из самых известных произведений Слютера — это Колодец Моисея, или, как его ещё называют, Колодец предков. Он представляет собой шестигранное подножие Распятия, которое окружено монументальными статуями ветхозаветных пророков: Моисея, Давида, Иеремии, Захарии, Даниила и Исайи. На углах колодца помещены фигуры скорбящих ангелов. Они облачены в широкие одежды, пластично выполненные складки которых ниспадают по контурам фигур.
Также скульптор начал работу над надгробием Филиппа II Смелого, однако не успел закончить его. После смерти Слютера надгробие завершил его племянник.

Колодец Моисея. 1395-1406 гг. Клаус Слютер.
Археологический музей, Дижон.

Пророк Моисей. Колодец пророков. 1394–1406.
Монастырь Шанмоль, Дижон (Франция)