

шедевры живописи

ИЕРОНИМ
БОСХ

«А тому и служат искусства, чтобы дать
возможность познания добра и зла».

Альбрехт Дюрер

АЛЬБРЕХТ
ДЮРЕР

ПИТЕР
БРЕЙГЕЛЬ

Northern Renaissance

УДК 75.03(4)“14/15”

ББК 85.143(3)

P27

Рачеева, Елена Петровна.

P27

Босх, Дюрер, Брейгель /Е.П. Рачеева. – Москва: Издательство АСТ, 2019.– 160 с.: ил.– *Шедевры живописи (подарочная)*

ISBN: 978-5-17-111002-4 (ООО «Издательство АСТ»)

Яркими вершинами нового умозрения, совершившими переворот в искусстве, стали три гения Северного Возрождения – Альбрехт Дюрер, Иероним Босх, Питер Брейгель. Их поиски новых форм, идеал духовной свободы личности, часто острая сатира и гротеск стали основой для блистательного расцвета искусства той эпохи и нового прорыва в следующем столетии.

Предоставить уникальный шанс погрузиться в этот загадочный, жутковатый мир и сопоставить силу и красоту творческого дара этих трех мастеров – цель этого издания.

УДК 75.03(4)“14/15”

ББК 85.143(3)

© ООО «Издательство АСТ»

© Елена Рачеева, текст

Содержание

Предисловие
7

Иероним Босх
59

Альбрехт Дюрер
11

Питер Брейгель
105

Предисловие

В последние годы в европейских столицах все чаще главным культурным событием становятся масштабные выставки гениев интеллектуальной и культурной жизни периода высочайших художественных открытий и завоеваний. Посвящены они гениальным творцам эпохи Возрождения, времени духовного пробуждения Европы. Через 500 лет после смерти Босха на его родине в Нидерландах состоялась выставка, собравшая почти все его работы из крупнейших музеев мира. В этом году в Венском музее истории искусств, владеющем крупнейшей живописной коллекцией Брейгеля, впервые представлена большая часть его сохранившегося наследия – 30 живописных полотен и 60 рисунков и гравюр. Эти уникальные выставки собирали произведения по крупицам по всему миру: в музеях, у частных коллекционеров. Результат превзошел все ожидания.

Но прежде следует сказать, что мы подразумеваем под Ренессансом и Североевропейским Возрождением. Ибо понятия историко-культурные и художественные несколько отличны от чисто географических определений. Италия, где проявились первые ростки нового искусства, родина Ренессанса. Страны, лежа-

Иероним Босх

*Святой Иоанн Креститель
в пустыне. Около 1505.
Собрание Хосе Ласаро
Гальдиано, Мадрид*

Иероним Босх

Святой Иоанн на Патмосе.
Около 1504–1505. Картинная
галерея, Берлин

щие к северу от Альп, от Италии – Нидерланды, Германия, Франция, несколько условно включаются в термин Северная Европа. Отсюда в искусствознании произошло название «Североевропейское Возрождение». Этому грандиозному явлению, его шедеврам и их авторам посвящено содержание этой книги.

Пришло время, и страстная жажда обновления подобно урагану захватила юг континента, а затем проникла на север. Новаторство и дерзкий разрыв с прошлым рождались в разных формах. У итальянцев – возвышенная идеализация человека, достойного восхищения и вознесенная на пьедестал героическая личность. У немцев и нидерландцев рождается иное. Человек – творенье божье, он более думает о душе, он – часть божественного замысла. Северный художник не уводит в мир абсолютной красоты, он скорее стремится к правдоподобию, к безжалостной достоверности жизни или поразительному зрелищу мистических откровений. Но тех и других объединяет повышенный интерес к земной жизни, к человеку и его делам.

Германия XV–XVI вв. – разнородная смесь независимых и очень разных по степени богатства княжеств и вольных городов со своими художественными школами. Нидерланды в XV–XVI вв. – одна из самых богатых и передовых стран Европы, соперничавшая с городами Италии. Тем не менее, несмотря на отсутствие единого и неравномерного культурного движения, у них возникло нечто общее – появление светского гуманистического мировоззрения:

предпочтение к большей свободе в изображении человека, мира, священных сюжетов и неканонической религиозности.

Яркими вершинами нового уmozрения, совершившими переворот в искусстве, стали Альбрехт Дюрер, Иероним Босх, Питер Брейгель. Их поиски новых форм, идеал духовной свободы личности, часто острая сатира и гротеск стали основой для блистательного расцвета искусства той эпохи и нового прорыва в следующем столетии.

Предоставить уникальный шанс погрузиться в этот загадочный, жутковатый мир и сопоставить силу и красоту творческого дара этих трех мастеров – цель этого издания.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Альпийский пейзаж. 1555–1556.
 Гравюра

Глава I

Альбрехт Дюрер

(1471–1528)

Дюрер стал первым европейским мастером, соединившим в своей живописи, рисунке и гравюре открытия лучезарного итальянского Возрождения и традиции сурового североευропейского искусства. Тем не менее, все созданное этим гением аккумулировало в себе немецкие художественные завоевания, далекие от классического идеала итальянцев. Древним образцам красоты Дюрер предпочел острохарактерное, внимание к деталям, а главное, свет божественного замысла, так почитавшийся в североευропейском искусстве. Он создал свой новый идеал человека, основанный на интеллектуальных ценностях и духовной свободе. Собственно, то, что сближало Север с итальянским гуманизмом.

Великий немецкий художник родился в 1471 г. в Нюрнберге, в семье золотых дел мастера Альбрехта Дюрера Старшего, прибывшего в Германию из Венгрии в середине XV в. Всего в семье было восемнадцать детей, некоторые умерли «в юности, другие, когда выросли», о чем поведал художник в своих «Семейных хрониках». К 1524 г. из всех детей остались

Автопортрет. 1498. Прадо,
Мадрид

Автопортрет 13-летнего
Дюрера. Рисунок. 1484.
Галерея Альбертина, Вена

«Желание многое
знать и через это
постигнуть истинную
сущность всех вещей
заложено
в нас от природы!»

Альбрехт Дюрер,
1512

в живых только трое – Альбрехт, Ханс и Эндрес. Крестным отцом Дюрера стал известный немецкий издатель Антон Кобергер, благодаря которому художник вошел в круг гуманистов Нюрнберга.

До 13 лет Альбрехт посещал латинскую школу. Обучение рисованию он начал в ювелирной мастерской своего отца, где стал заниматься в основном его ремеслом. Уже в тринадцать лет Дюрер обнаружил незаурядные способности в рисунке и гравюре, о чем говорят его выполненные пером «Автопортрет в тринадцать лет» (1485) и «Мадонна с музицирующими ангелами» (1485). Однако пожелав заниматься живописью, юный Дюрер был отправлен отцом в мастерскую известного художника Михаэля Вольгемута. Учился Дюрер хорошо, но, как он пишет, «приходилось терпеть много мучений от подмастерьев». Здесь он освоил не только живописное ремесло, но и научился искусно гравировать по дереву. В те годы, как было принято на его родине, Дюрер больше старался следовать природе, чем заботиться о создании прекрасного. Тем не менее его работы уже тогда отличались необыкновенным совершенством рисунка и тонкостью резца.

В 1490 г. по окончании обучения Дюрер отправился в странствия по немецким городам, Эльзасу, Нидерландам и Швейцарии. Путешествие продолжалось целых четыре года. Начинаящий художник должен был увидеть мир и познакомиться с другими мастерами, освоить их приемы и усовершенствовать свое ремесло.

Он побывал в Кальмаре, где жил и умер великий Мартин Шонгауэр, поработал в мастерской его братьев, где освоил технику гравюры на меди. Это была новая техника, популярная у ювелиров и требующая очень тонкой и точной работы, освоить которую удавалось далеко не каждому. Дюрер съездил в Базель, в то время один из центров книгопечатания. Возможно, там он создал великолепные гравюры на

Ганс Дюрер (?), брат Альбрехта. 1503. Гравюра

Дворик замка в Инсбруке.
Акварель. 1494. Галерея Альбертина, Вена

Портрет Барбары Дюрер,
матери художника. 1490.
Германский музей, Нюрнберг

«Все эти мои братья
и сестры [всего 18],
дети моего дорогого
отца, умерли, одни
в юности, другие,
когда выросли.
Только мы, три
брата, еще живы,
пока Богу угодно,
а именно,
я, Альбрехт,
и мой брат Эндрес,
а также мой брат
Ганс, третий
носящий это имя из
детей моего отца».

Альбрехт Дюрер,
1524

дереве, которые с недавних пор приписываются ему –
листы к знаменитому «Кораблю дураков» Себастья-
на Бранта. Затем некоторое время молодой Дюрер
жил в Страсбурге, где написал свой ранний «Авто-
портрет с чертополохом» (1493). Тогда ему было
22 года. Тогда же около 1490 г. он написал портреты
родителей, отца и матери Барбары, которая была на-

Портрет отца Альбрехта
Дюрера Старшего.
Около 1490. Галерея Уффици,
Флоренция

много моложе мужа. Обе картины Дюрер преподнес им в качестве подарка.

В 1494 г. художник вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на Агнесе Фрей, дочери друга своего отца, музыканта и механика. К тому же он был членом Большого Совета города. Невесту для сына выбрал отец. Теперь по статусу Дюрер имел право завести

Автопортрет с чертополохом.
1493. Лувр, Париж

В правой руке художник держит чертополох – символ Страстей Христовых, тем самым подчеркивая свою преданность и верность Богу. В верхней части картины справа от даты видна надпись на немецком: «мои дела определяются свыше».

собственное дело. Впрочем, уже через два месяца после женитьбы, он отправился в Италию. Душевные, духовные потребности влекли в путешествие, обозначившее для него так много новых открытий и перемен. В Италии познакомился с новаторской живопи-

Автопортрет в образе Христа.
1500. Старая пинакотекa,
Мюнхен

«...Кто хочет стать живописцем, должен быть одарен от природы. Также искусство живописи легче изучить с любовью и радостью, нежели по принуждению».

Альбрехт Дюрер

сю кватроченто – Андреа Мантеньи, Антонио дель Поллайоло, Джованни Беллини. Здесь Дюрер выходит за привычные рамки своего ремесла. Отныне отголоски итальянского искусства проявляются во многих его рисунках и картинах.

Четыре всадника Апокалипсиса.
Около 1496. Гравюра

«Все потребности человека настолько пресыщаются преходящими вещами в случае их избытка, что последние вызывают в нем отвращение, исключая одну только жажду знаний, которая никому не досаждают. Желание многое знать и через это постигнуть истинную сущность всех вещей заложено в нас от природы».

Альбрехт Дюрер,
1512

Очевидно, что в молодости Альбрехт Дюрер много времени занимался изучением литературы, истории искусств и науками, в том числе геометрией, арифметикой, архитектурой, перспективой и многим другим. Об этом свидетельствуют написанные им книги и трак-

таты по теории искусства, личные письма, «Семейная хроника», обнаруживающие глубокий ум и большие дарования автора. Известно, что его чрезвычайно ценил император Максимилиан. Да и позднее за чрезвычайные заслуги в живописи и за познания в науках мастер был в большом почете у императора Карла V.

Мария с младенцем
и обезьянкой. 1498. Гравюра

