

БОСХ ДЮРЕР БРЕЙГЕЛЬ

Иван Чудов
Босх, Дюрер, Брейгель
Серия «Шедевры живописи на ладони»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28515101
Иван Чудов. Босх, Дюрер, Брейгель: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-104244-8

Аннотация

Живопись эпохи Возрождения или Ренессанс составляет золотой фонд не только европейского, но и всего мирового искусства. До конца XV в. Ренессанс был явлением только итальянской культуры. Но на рубеже XV–XVI вв. возрожденческая культура преодолела национальные границы Италии и быстро распространилась по странам Западной Европы к северу от Альп – в Нидерландах и Германии. Вершиной искусства Северного Возрождения начала и первой половины XVI века можно считать творчество Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего и Альбрехта Дюрера. Книга рассказывает о жизни и творческом пути трех гениев Северного Возрождения.

Содержание

Предисловие	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Иван Чудов

Босх, Дюрер, Брейгель

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

Живопись эпохи Возрождения, или Ренессанса, составляет золотой фонд не только европейского, но и всего мирового искусства. Период Ренессанса пришел на смену темному Средневековью, подчиненному церковным канонам, и предшествовал последующему Просвещению и Новому времени. Эпоха Возрождения подарила нам множество великих имен и гениальных произведений искусства. С Ренессансом связаны имена многих великих художников: Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Леонардо Да Винчи, Джотто, Тициана, Корреджо... Это лишь малая часть имен творцов этой великой эпохи. С Возрождением связано и возникновение новых стилей и техник живописи. Подход к изображению человеческого тела стал практически научным. Художники стремились к максимальной жизненности сюжета – картины того времени отличаются проработанностью каждой детали; люди и события выглядят крайне реалистично. Эта эпоха культурного расцвета началась в Италии в XIV веке, а уже затем распространилась по всей Европе и достигла своего апогея к концу XV века. Историки делят данный период в искусстве на четыре этапа: Проторенессанс, раннее, высокое и позднее Возрождение. Особую ценность и интерес представляет, безусловно, итальянская живопись эпохи Возрождения, однако не стоит упускать из внимания французских, немецких, ни-

дерландских мастеров.

Пробуждение Европы шло двумя путями: развитие и распространение гуманистического светского мировоззрения, и развитие идей обновления религиозных традиций. Оба этих пути соприкасались, порой сливались, но все же были антагонистами. Италия выбрала первый путь, а Северная Европа – второй.

Северное Возрождение – культура европейских стран, расположенных к северу от Альп (Нидерланды, Германия, Франция; отчасти – Англия и Испания), где в XV–XVI веках в основном под влиянием Италии произошел расцвет живописи. В отличие от Италии, где памятники древнеримской эпохи находились в каждом городе, страны Северной Европы не обладали собственным античным наследием. Северное Возрождение выросло из готики и сохранило с ней тесную связь, а новые гуманистические идеи соединились со средневековыми традициями. В отличие от итальянских мастеров, в произведениях которых человек представал «мерой всех вещей» и был властелином природы, нидерландские и немецкие художники не утратили ощущения грандиозности и величия мироздания, где человек, камень, цветок – в равной мере драгоценные «перлы творения». Живописцы итальянского Ренессанса видели людей сквозь призму прекрасного идеала; мастера Северного Возрождения стремились передать индивидуальную неповторимость человека и его окружения. Вот почему у художников Северного Воз-

рождения так заметен интерес к натюрморту, пейзажу, интерьеру, в то время как итальянские мастера большое внимание уделяли, наоборот, портрету человека. В искусстве северных стран было больше внутренней противоречивости, неравномерно развивались различные виды искусства. Ренессансные принципы воплотились прежде всего в живописи, графике и книжной миниатюре. Возрождение не сложилось здесь в цельную стройную систему, применение классических пропорций и прямой перспективы не было всеобъемлющим; художники широко использовали унаследованные от готики условные приемы, добиваясь большей эмоциональной выразительности. Очень рано были найдены самостоятельные и смелые реалистические решения, северные мастера проявили удивительную наблюдательность в изображении человека, природы, мира вещей. Северное Возрождение характеризуется менее пристальным вниманием к изучению античности и анатомии человека, но отличается детализированной и тщательной техникой письма. Важное идеологическое влияние на искусство Северного Возрождения оказала Реформация.

Революционным открытием в Нидерландах стала техника масляной живописи, распространение которой дало художникам невиданные прежде возможности в передаче красоты и многообразия окружающего мира. Среди крупнейших представителей Северного Возрождения – Я. ван Эйк, И. Босх, П. Брейгель Старший в Нидерландах; А. Дюрер, М.

Нитхардт, Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший в Германии; Ж. Фуке, Ф. Клуэ и Ж. Гужон во Франции.

Поворот в становлении и развитии новой художественной культуры Нидерландов и Германии связывают с деятельностью братьев Хуберта (ок. 1370–1426) и Яна ван Эйков (ок. 1390–1441) – основоположников нидерландской школы живописи. Им принадлежат наиболее смелые открытия в усовершенствовании технологии масляной живописи. В Средние века в краски растительного и минерального происхождения (темпера) в качестве связующего вещества добавляли яйцо. Но эти краски очень быстро сохли, а поэтому невозможно было достичь мягких переходов и взаимопроникновения цветовых оттенков. Заменив яйцо маслом, братья ван Эйк получили возможность работать медленно, тщательно отрабатывая детали. Накладывая краски прозрачными слоями – лессировками, – они доводили живописную поверхность до глянцевого блеска. Из Нидерландов эта техника постепенно распространилась в Италию и другие страны. Особой популярностью новая техника живописи пользовалась у венецианских художников, стремившихся к использованию цветовых эффектов и передаче световоздушной среды.

Значительное место в творчестве нидерландских и немецких художников занимали евангельские сюжеты, благочестивые, исполненные смирения и достоинства герои. Сюжеты мученичества (истязание Христа, Распятие, Пьета) стали наиболее популярными.

Нидерландские и немецкие живописцы достигли исключительного мастерства и в искусстве портрета. Они отказались от профильных изображений, получивших широкое распространение в Италии. Здесь закрепилось погрудное изображение на гладком цветном или темном фоне. Это позволяло художникам сосредоточить главное внимание на внешности портретируемого, а также его духовном мире. Если на портретах итальянских мастеров взгляд человека был обращен к внешнему миру, то в нидерландских и немецких портретах герои словно погружены в мир собственных чувств и переживаний, они пытаются постичь смысл и тайны бытия.

Вершиной искусства Северного Возрождения начала и первой половины XVI века можно считать творчество Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего и Альбрехта Дюрера.

Принято считать Питера Брейгеля последователем Иеронима Босха – считается, что Брейгель продолжил начатое Босхом. Нередко монументальные фигуры Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего ставят рядом на одну плоскость, хотя связывает их немного. Да, действительно, эти два крупнейших художника Северного Возрождения не оставили после себя ни официальных автопортретов, ни изображений своей семьи, ни внятных биографических данных. Сформулировав многие направления современной живописи, они растворились во тьме веков, подарив потомкам

неисчерпаемую пищу для творчества, домыслов и размышлений. Художники жили в разное время, в разных странах и писали о диаметрально противоположных вещах. Сходство, конечно, имеется: подобно Иерониму Босху, Питер Брейгель изображал не локальный сюжет, но устройство мира в целом, его картины населены сотнями персонажей, это живописный рассказ о мироздании. Голубые горы и корабли дальних планов Босха перекочевали в картины Брейгеля; странники (их Босх очень любил, в странниках изображал, скорее всего, свой собственный портрет) появились и в картинах Питера Брейгеля Старшего, некоторые фигуры Брейгель заимствовал целиком (разбойник, распарывающий мешок ограбленного, с внешней створки триптиха «Воз сена», в точности воспроизведен Брейгелем в картине «Нидерландские пословицы» — там он режет свинью); а мотив виселицы на заднем плане с пляшущими на первом плане крестьянами впервые появился у Босха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.