

Великие зарубежные живописцы

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

Питер Пауль
РУБЕНС

УДК 7.0
ББК 85.4
П35

Составитель В. А. Совинин

П35 Питер Пауль Рубенс / [сост. В. А. Совинин]. — М. : РИПОЛ классик.
— 40 с. : ил. — (Великие зарубежные живописцы).

ISBN 978-5-519-64982-7

Питер Пауль Рубенс — знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. Очень немногие художники, пусть даже и великие, заслужили честь называться основоположниками нового стиля в живописи. Рубенс — один из немногих. Именно он стоял у истоков живого, волнующе-яркого стиля, который позже получил название «барокко». Один из биографов художника писал о нем: «История искусства не знает ни единого примера такого универсального таланта, такого мощного влияния, такого непрекаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа».

**УДК 7.0
ББК 85.1**

Содержание

Детство и юность	6
Ранние годы	8
Антверпен	20
Поздние годы	28
Закат жизни	33
Список картин	38

«Изображение двух голов», около 1600, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Откровенная чувственность, неустанное движение, неповторимый колорит, блеск и величие — все это Питер Пауль Рубенс, знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. В творчестве Рубенса сочетаются черты традиционного брейгелевского реализма с достижениями венецианской живописной школы, он наделяет свои полотна чувственной красотой и смело вплетает в сюжет элементы реальности. Очень немногие художники, пусть даже и великие, заслужили чести называться основоположниками нового стиля в живописи. Ру-

бенс — один из немногих. Именно он стоял у истоков живого, волнующе-яркого стиля, который позже получил название «барокко».

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Питер Пауль Рубенс, которому в будущем предстояло прославить на весь мир нидерландское живописное искусство, родился в небольшом немецком городке Зиген в 1577 году. Он был вторым ребенком в семье фланандского юриста, по религиозным соображениям вынужденного покинуть родной Антверпен. Увы, но своего отца Рубенс не знал, поскольку тот скоропостижно скончался спустя всего лишь год после рождения сына. Детство Питера протекало сначала в Зигене, затем в Кёльне, а спустя десять лет семья решила вернуться в Антверпен, где у его матери оставался небольшой дом. Вместе со своим старшим братом юный Питер окончил латинскую школу, получив прекрасное гуманистическое образование. Благодаря матери он стал пажом в доме местного графа, после чего вскоре у него проснулся горячий интерес к искусству, в том числе к живописи. Стало очевидно, что он не желает идти по стопам своего отца и становиться юристом. Решив посвятить свою жизнь искусству, юный Рубенс обучался у таких знаменитых художников своего времени, как Тобиас Верхахт и Адам ван Ноорт, которые, кстати, были дальними родственниками будущего мастера.

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

Однако лучшим учителем для Рубенса в те годы стал Отто ван Веен, бывший на ту пору придворным живописцем. Именно его разносторонние интересы оказали сильное влияние на личность юного Питера, и именно благодаря этому человеку Рубенс проникся искусством итальянского Возрождения. После

четырех лет обучения у ван Веена, в 1598 году, молодой и невероятно талантливый Рубенс был принят свободным мастером в антверпенскую гильдию Святого Луки, а уже в 1600 году отправился получать художественное образование в Италию, всегда считавшуюся колыбелью живописи.

«Капитолийский орел», 1601–1602, бумага, черный мел.

Национальная галерея искусств, Вашингтон

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

«Конный портрет герцога Лерма», около 1603, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

РАННИЕ ГОДЫ

Ранний период творческой жизни Рубенса можно назвать итальянским: живя и работая в Италии, он писал алтарные картины

для римских, мантуанских и генуэзских церквей, а также трудился над портретами и историческими полотнами. В то время Рубенс усердно учился, копируя произведения Тициана, Корреджо, Веронезе, без устали изучая античные произведения искусства. Итальянский период жизни Рубенса связан в основном с Мантую, где он провел три года, и Римом. Затем Рубенс перебрался в Испанию, где работал в качестве эмиссара мантуанского герцога Винченцо Гонзага при дворе Филиппа III.

В первое время Рубенсом, делающим в основном копии работ великих мастеров прошлого, было исполнено лишь небольшое число

«Святой Георгий, поражающий дракона», 1606–1610, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

самостоятельных полотен, из которых особо выделяются следующие картины: «Крещение», «Увенчание терновым венцом», «Воззвание Креста», «Распятие», «Преображение», «Двенадцать апостолов», «Гераклит», «Демокрит», «Герцог Лерма», «Святая Троица», «Святой Григорий», а также три картины, изображающие Пресвятую Деву Марию с предстоящими ей святыми.

Картина «Святой Георгий, поражающий дракона» (1606—1610) посвящена известному библейскому сюжету — убиению дракона отважным воином, святым Георгием. Эта картина считается одним из самых ранних самостоятельных произведений Рубенса. Взяв на себя смелость вольно интерпретировать религиозную историю, живописец изобразил самый острый момент схватки между святым и чудовищем. Работая над картиной, он детально прорисовал развеивающуюся гриву вставшего на дыбы коня, аккуратными мазками выписал динамичную фигуру готового нанести свой удар всадника. Переосмысливая опыт итальянских мастеров Возрождения, Рубенс сознательно придает новое, иное звучание формам, которые теперь напоминают нам о работах Леонардо да Винчи. Он выписывает энергичные жесты своих героев, не боится резких контрастов света и тени, а сочные краски наделяют все его полотна бурлящей энергией. Обращаясь к богатой палитре теплых оттенков, мастер придает живость изображаемым образам. С неподдельной

«Автопортрет с Изабеллой Брандт»,
около 1609, холст, масло.
Старая пинакотека, Мюнхен

теплотой Рубенс написал замершую на заднем плане девушку — принцессу, к коленям которой прижался ягненок, символ кротости. Подобные, буквально освещенные внутренним светом образы будут нередко встречаться в работах Рубенса: он очень близок по духу и видению мира к мастерам Возрождения, а потому на протяжении

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

всего творческого пути художника его картины будут волей-неволей перекликаться с работами великих итальянцев.

Продолжая работать с копиями, Рубенс начинает активнее создавать собственные самобытные работы. Он находит много сю-

«Самсон и Далила», 1609–1610, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон