

Великие зарубежные живописцы

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

Харменс Ван Рейн
РЕМБРАНДТ

РИПОЛ
КЛАССИК

Москва, 2018

УДК 7.0
ББК 85.1
Р37

Составитель В. А. Совинин

Р37 Рембрандт Харменс ван Рейн / [сост. В. А. Совинин]. — М. : РИПОЛ классик, 2018. — 40 с. : ил. — (Великие зарубежные живописцы).

ISBN 978-5-519-64983-4

Рембрандт Харменс ван Рейн — представитель золотого века голландской живописи, великий мастер светотени, признанный художник, гравер, офортист, снискавший подлинную славу и неприкрытую ненависть современников и совершивший настоящую революцию в живописи. Его работы, чрезвычайно различающиеся по жанру, были поистине уникальны и всегда узнаваемы. И человечество спустя несколько веков после смерти великого мастера не устает восхищаться его безграничным талантом.

**УДК 7.0
ББК 85.1**

ISBN 978-5-519-64983-4

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2018

Содержание

Детство и юность.....	6
Ранние годы	7
Амстердам.....	15
Позднее творчество	26
Список картин	38

РЕМБРАНДТ

Золотой век голландской живописи богат прекрасными художниками, однако одним из величайших художников по праву считается Рембрандт Харменс ван Рейн. Великий мастер светотени, признанный художник, гравер, офортист, он снискал подлинную славу и неприкрытую ненависть современников и совершил настоящую революцию в живописи. Никто прежде не умел так правдоподобно отражать в картинах весь спектр человеческих чувств и переживаний. Его работы, чрезвычайно различающиеся по жанру, были поистине уникальны и всегда узнаваемы. Рембрандт — новатор, чьи работы всегда отличались накалом драматизма и жизненностью.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Выходец из многодетной семьи состоятельного мельника, Рембрандт родился в Лейдене 15 июля 1606 года на отцовской мельнице, стоящей на реке Рейн, благодаря которой впоследствии великий мастер и получил свое прозвище «ван Рейн».

Рембрандт был восьмым из девятерых детей и родился в то время, когда дела отца шли хорошо, как никогда. Именно поэтому юный Рембрандт, в отличие от своих старших братьев, получил действительно хорошее образование. Отец отправил его в престижную латинскую школу, надеясь, что впоследствии сын поступит в Лейденский университет. Однако самому Рембрандту занятия в школе не приносили удоволь-

ствия: учился он плохо, а вскоре и вовсе изъявил желание сделаться живописцем. Отцу пришлось уступить желанию настойчивого сына, и уже в тринадцать лет тот был отдан учиться живописи. Первым преподавателем Рембрандта стал лейденский живописец Якоб ван Сваненбурх, специализирующийся на исторических полотнах. В мастерской своего учителя юный Рембрандт пробыл три года, впрочем, нельзя сказать, что за это время он добился каких-то ощутимых успехов, а потому по истечении указанного срока он занялся поисками нового наставника.

«Крещение евнуха», 1626, дерево, масло.
Национальный музей религиозного искусства,
Уtrecht

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

«Товит, подозревающий жену в воровстве»,
1626–1627, холст, масло.
Рейксмузей, Амстердам

В 1623 году Рембрандт начал брать уроки у нового учителя, Питера Ластмана, для чего переехал в его амстердамскую мастерскую. Ластман, который в свое время прошел стажировку в Италии и специализировался на исторических, мифологических и библейских сюжетах, оказал сильное влияние на формирование раннего стиля Рембрандта. Пристрастие к пестроте и подробнейшей детализации изображения, свойственное Ластману, надолго стало частью живописного стиля самого Рембрандта. В этом стиле были созданы такие работы, как «Сцена из древней истории» (1626) и «Побиение камня-

ми святого Стефана» (1629). А написанная в 1627 году картина «Аллегория музыки» является одним из ярчайших примеров влияния Ластмана на творчество ван Рейна. По сравнению с более зрелыми работами все картины раннего периода невероятно яркие, красочные, детализированные. Складывается впечатление, что в то время Рембрандт преследует только одну цель: как можно достовернее передать любую, самую незначительную деталь, каждый элемент изображаемого им сюжета и сделать картину максимально реалистичной.

Достигнув определенного уровня мастерства, Рембрандт в 1627 году вернулся в Лейден и вместе со своим другом Яном Ливенсом открыл собственную мастерскую. В этот же год он начал набирать учеников и всего за несколько лет приобрел известность.

В 1628 году Рембрандт мог по праву считаться уже вполне сформировавшимся художником, поскольку в то время уже имел собственного ученика, Герарда Доу, ставшего впоследствии известным живописцем.

РАННИЕ ГОДЫ

Первые известные картины Рембрандта относятся к 1627 году. В это время художник невероятно много работал, ежечасно стараясь усовершенствовать свою живописную технику, а потому весь окружающий мир представлялся

РЕМБРАНДТ

«Самсон и Далила», 1628, доска, масло.
Берлинская картинная галерея, Берлин

ему бесконечным источником вдохновения — своих моделей он искал повсюду. Часто на эскизах, картинах и гравюрах он изображал своих близких знакомых и членов своей семьи. Не гнушался он и автопортретами.

Рембрандт писал как по собственному желанию, согласуясь со своим вдохновением, так и на заказ (в основном работал над портретами). Но что бы ни подтолкнуло художника на создание картины, его полотна неизменно пленяли зрителей выразительностью и живыми, детально проработанными характерами. Подобно другим мастерам эпохи барокко, Рембрандт начал постепенно постигать тайны светотени, чтобы еще точнее, еще тоньше переда-

вать всю гамму человеческих эмоций. Во многом молодой Рембрандт равнялся на работы немецкого живописца Адама Эльсхаймера, а также на произведения караваджистов. У каждого из уже признанных мастеров Рембрандт брал какую-то одну, особенно ему приглянувшуюся деталь, создавая тем самым свой собственный стиль, который впоследствии прославил его на весь мир. Итогом творческих поисков молодого Рембрандта стали такие полотна, как «Товит и Анна», «Валаам и ослица». В этих работах он не только позволил разгуляться своей богатой фантазии, но и проявил стремление к высокой степени выразительности. Также примечательна работа, написанная Рембрандтом в 1628 году и получившая название «Художник в своей мастерской». Предположительно, она может являться автопортретом самого молодого живописца, запечатлевшего себя в момент созерцания собственного творения. Весьма интересна композиция картины. Рембрандт намеренно изобразил холст, над которым ведется работа, на переднем плане, из-за чего сам живописец кажется маленьким, незначительным — таким же ничтожным предстает и человек перед силой и мощью Искусства.

За время своего пребывания в Лейдене, Рембрандт познакомился со многими талантливыми художниками и граверами. Он часто общался с Ливенсом, который был ему не только другом, но и конкурентом. Молодые художники нередко брались за один и тот же сюжет, занимствовали друг у друга новые живописные приемы и неизменно восторгались Рубенсом. А пото-

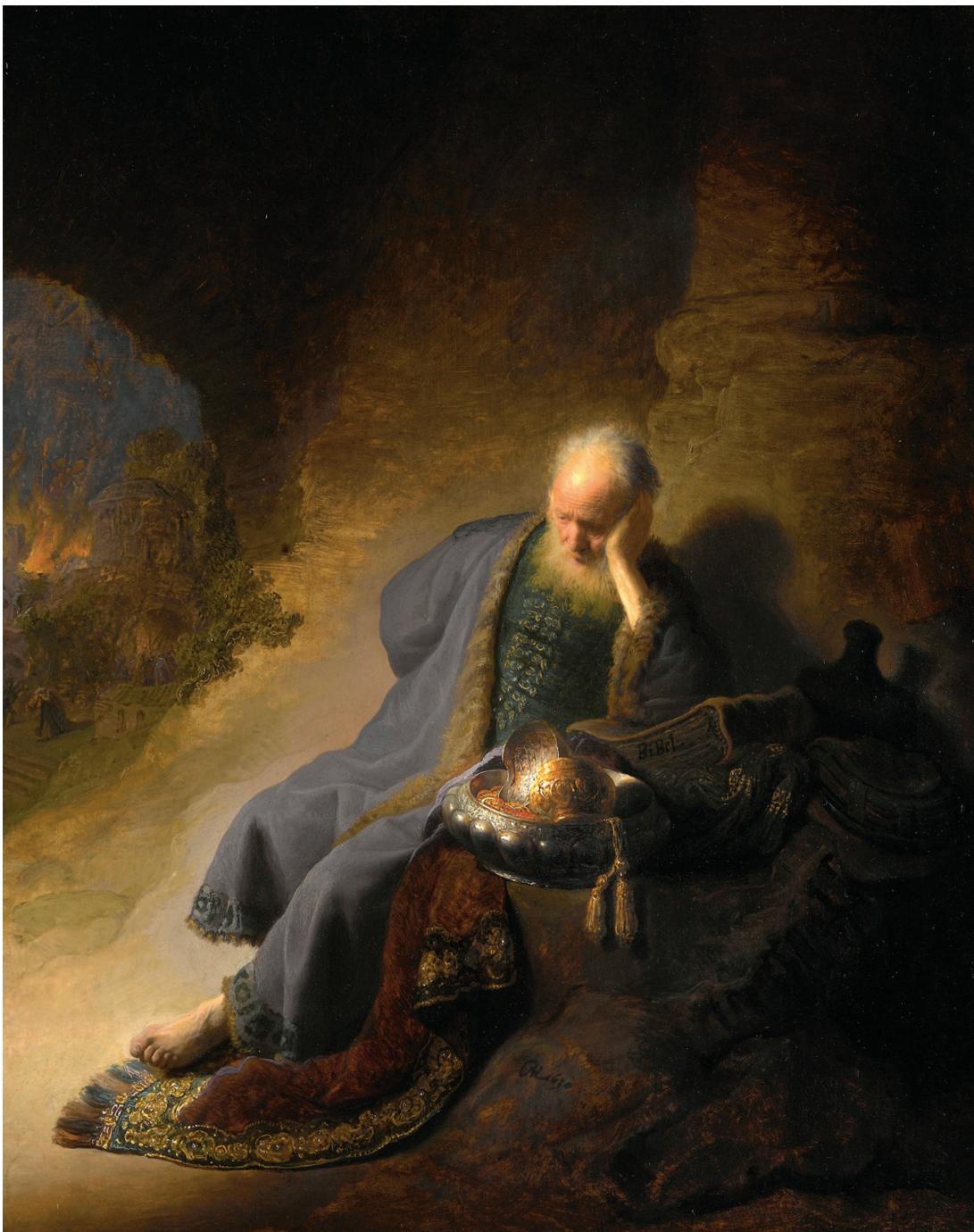
ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

«Молодой ученый и его наставник», 1629–1630, холст, масло.

Музей Гетти, Лос-Анджелес

РЕМБРАНДТ

«Иеремия, скорбящий о гибели Иерусалима», 1630, холст, масло.
Рейксмузей, Амстердам