4 ЗАДАНИЕ 2 КУРС.

Фландрия XVII в. **А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс**.

Творчество Рубенса оказало огромное влияние на его современников, на развитие всех видов фламандского искусства. Оно дало толчок для дальнейшего развития различных жанров фламандской живописи, о чем свидетельствует творчество ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и других фламандских живописцев младшего поколения. Любимым и талантливейшим учеником Рубенса был ван Дейк, ставший крупнейшим портретистом Фландрии.

Антонис ван Дейк (1599—1641) родился в Антверпене, в семье крупного торговца шелком. Уже в одиннадцатилетнем возрасте мальчик был отдан в мастерскую живописца Генриха ван Балена, где обучался около четырех лет. С 1614 года ван Дейк начинает работать самостоятельно.

Творческий путь художника принято условно делить на 4 периода: первый антверпенский (до 1622); итальянский (1622—1627); второй антверпенский (1627—1632) и английский (1632—1641). Самыми ранними из известных в настоящее время работ ван Дейка являются этюды, изображающие головы стариков. Эти этюды художник использовал впоследствии для целого ряда отдельных произведений, а также для большой серии изображений апостолов (1620—1621). Образы стариков в этих этюдах грубоваты, типаж подлинно демократический, народный.

Индивидуальность мастера проявилась в живой, свободной, экспрессивной манере письма, в нервной динамичной лепке формы, в своеобразной трактовке волос, переданных в этих этюдах не массой, а отдельными прядями, то густой, то жидкой краской.

В 1617 году ван Дейк сближается с Рубенсом, начинает работать в его мастерской. Сотрудничая с Рубенсом в течение ряда лет, ван Дейк полностью овладел техникой живописи и в большой мере композиционным мастерством учителя. Он создает ряд картин на религиозные и мифологические сюжеты. К числу наиболее известных картин художника, созданных в этот период, относятся: «Несение креста», «Святой Мартин отдает свой плащ нищему», «Увенчание тернием», «Поцелуй Иуды» и др.

В отличие от картин Рубенса, композиции ван Дейка более замкнуты, более сдержанны и спокойны. В них нет свободного грандиозного движения масс. Ван Дейка не увлекала идея создания бурных динамических композиций, над которыми в этот период много работал Рубенс. Религиозную тему он решает обычно проще, конкретнее. Каждое произведение ван Дейка характеризует, прежде всего, интерес к отдельному человеку, к его индивидуальности.

В картинах ван Дейка на античные сюжеты на темы «Вакханалий» («Пьяный Силен») нет рубенсовской, брызжущей через край жизнерадостности, безудержного веселья. Их образы несколько романтизированы, картины проникнуты настроением меланхолии. Если в творчестве Рубенса человек всегда является как бы частью природы, выражением ее могучих жизненных сил, ее энергии, то в произведениях ван Дейка он выступает во всем своем неповторимом своеобразии, со всеми индивидуальными особенностями характера. Это особое отношение к человеческой индивидуальности делает ван Дейка прежде всего портретистом, хотя, подобно большинству фламандских мастеров того времени, на протяжении своего творчества ван Дейк постоянно обращался к различным жанрам. Очевидно, Рубенс натолкнул ван Дейка на особое внимание к портрету. К первому антверпенскому периоду относится множество портретов фламандских живописцев-друзей ван Дейка, а также портреты богатых антверпенских. Всем ранним портретам ван Дейка свойственны большая строгость и простота. Они тесно связаны со старой традицией нидерландской портретной живописи, но в то же время отличаются большей живостью, большей конкретностью и углубленностью характеристики. К числу лучших портретов ван Дейка этого периода относится «Семейный портрет» (Эрмитаж). Тип семейного портрета — нидерландская традиция, идущая от XVI века. Аналогичные композиции встречаются у многих художников Фландрии, но, как правило, они очень статичны, позы и жесты изображенных в них людей манерны и неестественны. В картине ван Дейка крупные фигуры портретируемых заполняют почти всю плоскость холста.

Уже в первый антверпенский период, работая как портретист, ван Дейк использует различные технические приемы живописи. Как истинный фламандец, он пишет в основном на дереве то с виртуозной законченностью старых нидерландских мастеров, создавая гладкую, блестящую, эмалевую поверхность, то бросая на поверхность картины густые пастозные динамичные мазки, пятна, беспокойные линии. Техника живописи «Семейного портрета» имеет свои особенности: картина написана на крупнозернистом холсте; слой краски местами настолько тонок, что фактура холста обнажается, создавая ощущение еще большей живости и трепетности.

С конца 1621. года ван Дейк в течение шести лет живет и работает в Италии, где окончательно складывается стиль его портретной живописи. Находясь в Италии, ван Дейк объездил многие итальянские города— Геную, Венецию, Мантую, Рим, но главным образом испытал влияние мастеров венецианской школы — Тинторетто, Веронезе, Тициана. Его особенно привлекают густые горячие тона картин Тициана, их насыщенный золотистый колорит. Работая, главным образом, в Генуе, ван Дейк становится любимым портретистом генуэзской знати. Здесь он создает роскошные портреты — картины, поражающие своим великолепием и красочностью, отличающиеся благородством и утонченной изысканностью. Не традиционная статичность и торжественность характеризуют парадные портреты генуэзской аристократии. Динамическое решение сочетается в них с удивительной легкостью и непринужденностью. Точно подмечает художник жест, взгляд, поворот головы портретируемого, передает его осанку, его манеры, стремясь к возможно более широкой развернутой характеристике, к изображению человека в определенном окружении, в привычной для него среде («Конный портрет маркиза Бриньоле-Сале», «Портрет маркизы Бриньоле-Сале»).

В годы пребывания в Италии ван Дейк пишет также ряд скромных, сдержанных, лишенных всякой парадности, интимных по характеру портретов, отличающихся большой психологической выразительностью.

Обогащенный большим художественным опытом, новыми впечатлениями, ван Дейк в 1627 году возвращается в Антверпен. Начинается второй антверпенский период его творчества, явившийся вершиной достижений мастера. Портреты, созданные ван Дейком в этот период, отличаются еще большей сложностью и разнообразием решений, еще большей углубленностью характеристик. Теперь, будучи придворным художником инфанты Изабеллы (Рубенс в эти годы отсутствует, занятый дипломатической деятельностью), ван Дейк пишет портреты не только антверпенских бюргеров и близких ему людей, но также портреты фламандской и испанской аристократии. К этому же периоду относится «Автопортрет» художника (1628, Эрмитаж).

В 1632 году художник принимает приглашение короля Англии Карла I и, покинув родину, переезжает в Лондон, где проходит последний период его творчества. Созданный ван Дейком еще в Генуе тип парадного портрета находит свое дальнейшее развитие и завершение в портретах придворной английской аристократии. В этих портретах ван Дейк тонко почувствовал и передал атмосферу английского двора и получил широкое признание в аристократических кругах. Отвечая требованиям английской аристократии, стремившейся окружить себя ореолом значительности и величия, ван Дейк придает осанке портретируемых горделивость, их позам и жестам элегантность и благородство. Вместе с тем некоторая скованность, натянутость характеризуют портреты ван Дейка английского периода по сравнению с портретами генуэзской знати. Выполняя многочисленные заказы, художник постепенно вырабатывает определенную схему парадного портрета. Он часто повторяет одни и те же удлиненные пропорции фигур, позы, жесты. Однако портреты ван Дейка всегда сохраняют высокие живописные качества, и при известной объективности в большинстве случаев не теряют психологической выразительности («Портрет лорда Джона и лорда Бернара Стюарта»). Искусство ван Дейка все более аристократизируется, все более отходит от традиций фламандского искусства, от Рубенса. Колористическое решение портретов английского периода отличается большой декоративностью и характеризуется, с одной стороны, многокрасочностью, с другой стороны — частым обращением к холодной голубовато-серебристой гамме.

Далеко не полным является традиционное представление о ван Дейке только как о мастере аристократического парадного портрета. Творческий путь художника-реалиста, работавшего в различных жанрах живописи, создавшего глубоко психологические портреты своих современников, был гораздо более сложным, его художественное наследие многогранно и значительно. Произведения, созданные ван Дейком, знакомят нас с целой эпохой истории Европы, дают почувствовать ее колорит, позволяют проникнуть в сущность нравов общества того времени. Путь, пройденный художником, приводит его к одной из вершин европейской живописи.

Беспредельное чувство любви к природе и жизни, граничащее с обожествлением земного плодородия, а также способность к широкому видению, свойственная фламандским художникам, были причинами расцвета во Фландрии анималистической живописи и натюрморта.

Задания и вопросы к теме

1. Назовите художников Фландрии, работавших с Рубенсом и законспектируйте их биографию
2. Какие основный жанры были характерны для их творчества.
3. Какие периоды прослеживаются в творчестве А. ван Дейка, их основные черты и произведения.
4. Основная манера письма Я. Йорданса, его произведения.
5. Характерные особенности творчества Ф. Снейдерса.
6. Что общего в творчестве этих художников и чем они отличаются