

Ханс Мемлинг. «Мартина ван Ньювенхове». Диптих

ПОДОБНЫЙ тип диптиха, на одной створке которого помещалось изображение мадонны с младенцем, а на другой – портрет донатора, впервые появился в творчестве Рогир ван дер Вейдена, но стал также излюбленной темой Мемлинга. Художник по праву славился своими нежными и пленительными мадоннами, которых он писал на протяжении всей творческой деятельности.

СЫН Марии Бургундской и Максимилиана Габсбургского Филипп Красивый женится на Хуане, принцессе Кастильской и Арагонской. Их старший сын Карл, рожденный в Генте в 1500 г., унаследовал владения Габсбургов в Германии и Нидерландах.

Филипп Красивый женится на принцессе Хуане

Внешние створки

ПОМИМО обличительных картин, Босх создавал также произведения, в которых показывал, что человек может и должен бороться с соблазнами. Серия картин из жизни святых отшельников, где во главу угла ставится проблема выбора правильного пути, противостояния соблазнам.

Иероним Босх. «Искушение святого Антония»

РЕДКИЙ пример картины Босха, написанной в соответствии с традициями. Хижина, где происходит чудесное событие, окружена великолепным пейзажем, одним из лучших в нидерландской живописи. Но этот прекрасный мир не свободен от зла: то здесь, то там появляются тревожные сцены – сражающиеся всадники, волчица с окровавленной пастью... Но все же самым главным остается правдивое изображение человека и природы.

Иероним Босх. «Поклонение волхвов»

Иероним Босх. «Сад земных наслаждений»

САМАЯ загадочная работа живописца. По традиции, на левой створке изображается райский сад, но в нем уже появляются фантастические существа, которых мы найдем в избытке на правой створке в изображении ада. Центральная часть триптиха наполнена огромным количеством фигур, предающихся самым различным занятиям. Высокая точка зрения позволяет окинуть взглядом обширное космологическое пространство – так, как это было у зачинателя нидерландской живописи Яна ван Эйка. Но если у ван Эйка перед восхищенным взором зрителя предстал прекрасный божий мир, то картина мира Босха прямо противоположна: человек для него не венец творения, а едва ли не порождение дьявола, погрязшее во грехе.

Левая створка

1487

ВЫХОДИТ руководство для «охотников на ведьм» – «Молот ведьм» – «Молот ведьм». Демонология в творчестве Босха совпадает с истерией поиска ведьм в обществе.

НЕБОЛЬШОЙ готический ларец, на стенках и крышке которого помещены картины с эпизодами из легенды о святой Урсуле. Эти небольшие работы обнаруживают связь с миниатюрой и демонстрируют талант Мемлинга как рассказчика и лирика. Его милостивые грациозные персонажи живут не в реальном мире, а в идеальном, сказочном, где почти не остается места ни пантеистической картине мира Яна ван Эйка, ни психологизму ван дер Вейдена и ван дер Гуса.

1489

«Молот ведьм»

Ханс Мемлинг. Рака св. Урсулы

Гертген тот Синт-Янс. «Рождество»

1490

ПЕРВАЯ ночная сцена в нидерландской живописи. Свет обретает формообразующую силу и определяет основные композиционные акценты.

1495

Гертген тот Синт-Янс. «Поклонение волхвов». Триптих

В ЭТОМ памятнике зрелого творчества чувствуется влияние ван дер Гуса, в частности его Алтаря Монфорте, в монументальности фигур и построении композиции. Торжественность сцены первого плана оттеняется прелестным пейзажем в глубине, наполненным различными сценами из городской жизни.

1496

В Цюрихе был уличен в колдовстве петух

1497

В ЦУРИХЕ был уличен в колдовстве и повешен петух, который снес яйцо. Фантазмагория жизни превосходит фантазмагорию Босха.

Герард Давид. «Суд Камбиза». Диптих

1498

ТВОРЧЕСТВО Босха резко отличается от всего, что было создано в XV веке в Нидерландах. Азы живописного искусства он постигал в небольшом провинциальном городке, вдали от форпостов нового искусства, и познакомился с творчеством своих гениальных коллег, когда его стиль уже в целом сформировался. Картины Босха всегда будут сохранять тесную связь со средневековым искусством и фольклором.

Диптих «Суд Камбиза» относится к жанру назидательных изображений, весьма популярных в нидерландском искусстве. В них дела праведные и неправедные, добро и зло наглядно противопоставлены, что свидетельствует о еще одном проявлении концепции «новой религиозности» в искусстве.

Диптих висел в здании ратуши города Брюгге как назидание светским властям, творящим суд.

На левой картине представлен момент ареста несправедливо судьи Сизамна, который опозорил свой высокий пост мздоимством. На правой части диптиха изображена страшная казнь – палач сдирает с судьи кожу. В обоих изображениях присутствует гарант высшей земной власти – персидский царь Камбиз и многочисленные свидетели события.

Содержание картин назидательного жанра могло быть как религиозным, так и нерелигиозным. Художник выбирает светскую тематику, что говорит о росте светского начала в искусстве Нидерландов конца XV века. Сюжет взят из античного источника – из истории Геродота в пересказе Валерия Максима. Действие происходит под гербами Филиппа Красивого, герцога Бургундского и его супруги Жанны Арагонской. Портрет герцога был добавлен к изображению первой части в 1494 г., когда он начал править. Остальные действующие лица тоже являются портретами современников художника. На видном месте, над креслом судьи, вписан год окончания картины. На дальнем плане в проеме видны торговые ряды Брюгге.

Давняя история написана явно как событие современное. В этом можно усмотреть кальку с концепции литургического единства вневременного и сиюминутного, но обилие реальных подробностей говорит о перенесении акцентов на современное прочтение темы. В интерпретации сюжета поражает полное отсутствие драматизма и проявления каких-либо эмоций со стороны как самих действующих лиц, так и огромного числа зрителей. Особенно это впечатляет в сцене сдиранья кожи.

Если у Боутса пассивность и бездействие персонажей Тайной вечери можно было соотнести с переживанием особой сакральности момента, то здесь подобная индифферентность смотрится странно. Сужение психологической базы при воплощении образа человека в связи с отказом от индивидуализации отрицательно сказалось на выразительности изображения. Однако, глядя на праздничную нарядность картины, быстро забываешь о сюжете, и это не случайно. Художника явно интересовало что-то другое, а не чьи-либо страдания или зверства.

Плотные ряды людей, чье чувство справедливости сначала было погрязло, а затем восстановлено, свидетельствуют о том, что интерес Давида был направлен на изображение этой сплоченной корпорации. Именно она является главным коллективным героем обеих картин. Торжество коллективного начала, а также равенство всех перед законом (земное проявление божественного порядка) выражено сплоченностью толпы граждан и тем, что из общего строя не выделяются даже фигуры монархов.

Формальный язык работ Г. Давида характеризуется явным влиянием классических мотивов итальянского ренессансного искусства. На место готической стрельчатой арки приходит полуциркульная аркада и классическая колонна, на стенах воспроизведены камни из коллекции Медичи, статуэтки амуров натягивают гирлянды из цветов и плодов, характерных для творчества Мантеньи.

Обилие античных мотивов является признаком начала процесса освоения формального языка классицизма. В тот момент, когда из нидерландского искусства уходит полностью ренессансный идеал человека, оно начинает осваивать язык гуманистической классической культуры – это один из парадоксов Северного Возрождения, который будут призваны разрешать художники последующих веков.

1500

Иероним Босх. «Воз сена». Триптих

Так, знаменитый «Воз сена» есть не что иное, как иллюстрация к пословице: «Мир – стог сена, и каждый берет с него то, что ему удастся ухватить». Художник выражает в картине свои представления о мире и человечестве, погрязшем во грехе. В верхней части композиции Христос печально наблюдает за тем, как страшные монстры влекут воз прямо в ад. Картины ада на правой створке триптиха наполнены ужасающими чудовищами, которые с тех пор навсегда поселятся в живописи Босха. На внешней стороне створок изображена фигура странника, перед которым открываются два пути – между разбойниками и крестьянами, весело танцующими под виселицей. Смысл однозначен – в греховном мире человека не ждет ничего хорошего. Впоследствии Босх создаст на этот сюжет самостоятельную картину, похожий сюжет можно будет встретить через много лет у Брейгеля.

1505

В ЭТОЙ работе мы сталкиваемся с новым построением пейзажа и пространства. Крупные монументальные фигуры не мешают художнику скрупулезно прорабатывать мельчайшие детали. Тщательнейшим образом Давид выписывает пейзаж, который окончательно утрачивает космогонический характер.

1508

Герард Давид. «Крещение»

1510

Иероним Босх. «Несение креста»

ХРИСТОС, придавленный тяжестью креста, окружен толпой стражников с отвратительными лицами, олицетворяющими истинное зло. Все пространство картины заполнено полуфигурами людей, пейзаж совсем отсутствует, так что не остается никакого свободного пространства. Искусство нидерландского Возрождения воспевало человека, Босх же попытался показать людям глубину их падения – на том языке аллегорий и символов, который был близок и понятен его соотечественникам.

Умер Иероним Босх

1517

Мартин Лютер прибил свои тезисы к дверям церкви в Виттенберге. Начало Реформации. Начало Нового времени