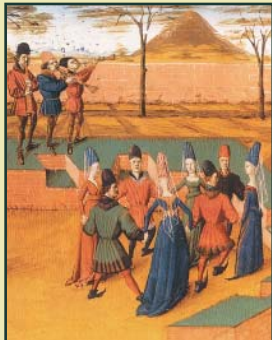

ПОЛЕМИКА при бургундском дворе по поводу «Романа Розы», в котором женщина представлена как коварное и алчное существо. Выступление Кристины Пизанской по вопросам брака и любви, в защиту женщины, ее чести и достоинства, за возрождение рыцарских идеалов поклонения Прекрасной Даме. Сделан первый шаг к сложению нового, по сути дела, бюргерского культа семьи, шаг по пути к «семейному индивидуализму». Эта полемика оказала влияние на концепцию «Портрета четы Арнольфини» Яна ван Эйка.

«Роман Розы»

«Роман Розы». Миниатюра

Кристина Пизанская. Миниатюра

Ян ван Эйк. Портрет мужчины с гвоздикой (Филипп Добрый)

Рогир ван дер Вейден. Портрет Филиппа Доброго

Филипп Добрый

ФИЛИПП Добрый, сын Филиппа Смелого, переносит столицу во Фландрию, и в скором времени его двор становится центром художественной жизни, куда съезжаются лучшие мастера с разных концов страны.

Время правления Филиппа Доброго стало временем процветания Нидерландов. Особенно заметны их успехи на фоне других европейских центров, пребывавших в запустении, в частности Парижа. Централизованное государство укрепились благодаря экономическому росту и процветанию портовых городов, лежащих на пересечении торговых путей. Территория расширилась, были присоединены Брабант, Голландия, Зеландия, Геннегау. Светская культура двора и героический культ рыцарственности уравновесили приверженность бюргерства средневековой религиозной корпоративности. В зорере между ними смог реализоваться ренессансный идеал гармоничного человека. Всё это стало основой оптимистического мироощущения.

Ян ван Эйк. «Мадонна в церкви»

Братство совместной жизни

В ХЕРТЕНБОСЕ появляется Братство совместной жизни. Члены Братства, сочетавшие в своих воззрениях мистицизм с гуманизмом, резко осуждали коррупцию католического духовенства и пытались вести самостоятельную просветительскую деятельность: организовывали школы и типографии, издавали книги. Довольно много работ выполнил для них впоследствии Иероним Босх.

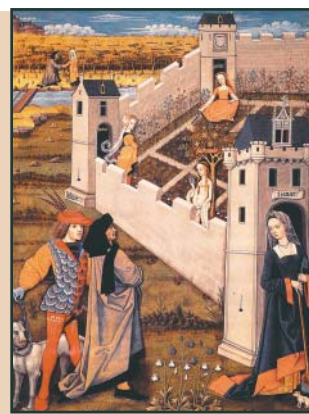
Конец XIV в.

Объединение Нидерландов

В КОНЦЕ XIV в. произошло объединение Нидерландов под властью Бургундии. Король Франции Иоанн Добрый передал Бургундию своему сыну Филиппу Смелому, а тот после женитьбы на единственной дочери графа Фландрского получил также права управлять Фландрией. Постепенно бургундским герцогам удалось завладеть всеми нидерландскими землями. Многие местные художники отправлялись работать во Францию и нередко подпадали под влияние французского искусства (в частности, миниатюры).

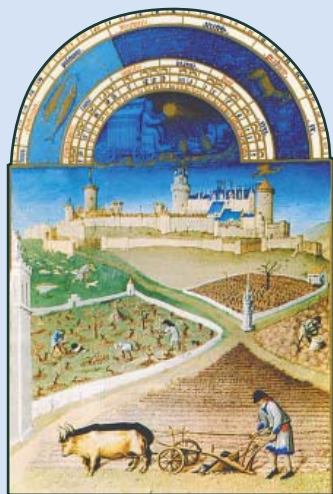
Васко де Люсера, преподносящий книгу Карлу Смелому

Сад природы
Миниатюра. Франция

1400

1416

Братья Лимбург. «Великолепный часослов герцога Беррийского. Февраль»

Март

Июнь

1417

1418

БРАТЬЯ Лимбург, яркие представители франко-фламандской школы, создают Великолепный часослов герцога Беррийского. Особенно прославились иллюстрации к календарю — это сцены придворной жизни и повседневного крестьянского труда. Художники создают прекрасные картины, наполненные многочисленными тонко подмеченными деталями, и даже впервые изображают тени от предметов. Творчество братьев Лимбург подготовило расцвет живописи XV века.

Турино-миланский часослов

1420

К ЭТОМУ времени относятся несколько листов турино-миланского часослова, авторство которых приписывают Яну и Губерту ван Эйкам или их последователям. В отличие от своих итальянских коллег, преклонявшихся перед величием человеческой личности, нидерландские мастера воспринимали человека как часть мироздания, а отнюдь не венец творения. В лучших миниатюрах часослова, определившего дальнейшие пути развития живописи, люди и природа изображаются в неразрывной связи, пейзаж никогда не воспринимается как фон, а пространство не имеет четких, строго определенных границ.

1421

Наводнение

КРУПНЕЙШЕЕ за пять веков наводнение, вызванное штормовым «приливом Святой Елизаветы». Вся система дамб была разрушена, под водой оказались 72 деревни, около ста тысяч человек утонули. Это лишь одно из многочисленных наводнений, которым подвергались «Низкие земли». Странным образом происходившие катастрофы (равно как и эпидемии чумы и холеры) никак не отражались в живописи, нидерландские художники видели мир прекрасным и чистым, создавая удивительно светлые и гармоничные образы.

1422

1423

ЗДЕСЬ еще чувствуется связь с франко-фламандской миниатюрой, но уже заметны индивидуальные черты художника: правдиво подмеченные бытовые детали, живость поз и жестов, написанный с потрясающей точностью пейзаж на заднем плане. Однако главное новшество в том, что Кампен придал религиозному сюжету жанровую окраску — это реальные люди, живущие в реальном мире.

Робер Кампен. «Рождество Христово»

1425

Ян ван Эйк становится придворным живописцем бургундского герцога Филиппа Доброго, выполняя в то же время некоторые дипломатические поручения

Миниатюра «Февраль» относится к группе работ, принадлежащих Полю Лимбургу. В заданных рамках средневековой системы двоемрия, иерархического деления мироздания на мир божественный и мир земной, он смог сделать заявку на формирование принципов нового художественного языка, отражающих новое отношение к природе и миру.

Ценность миров в работе Поля Лимбурга уравнивается. Об этом свидетельствует гармоничное совмещение и взаимопроникновение на уровне символики композиции астрального круга и квадрата земного бытия. Однако, несмотря на виртуальное равенство перекрывающихся фигур, все внимание художника сосредоточено скорее на мире земном. Подобно Николаю Кузанскому, провозгласившему тезис о «знающем незнании» мира сверхчувственного и тем самым освободившему мир реальный для позитивного знания, Поль Лимбург в своем творчестве стал основываться не на абстрактных воспоминаниях, а на натуральных зарисовках.

Суть нового художественного мышления, которое возникло севернее Альп, состоит в «отождествлении этюда, зеркального изображения неповторимой действительности, с живописным замыслом» (*М. Дворжак*). Нидерландская живопись, в отличие от итальянской, чей формальный язык складывался в контексте фрески, начиналась именно с миниатюры и ее сугубо интимного, приближенного взгляда на мир.

Э. Пановский верно отметил, что итальянский художник всегда смотрит на изображаемый мир, в том числе и на интерьер, с дальней дистанции, «разворачивая пространство начиная от изобразительной плоскости (и даже за ней)», в то время как художник Севера «показывает нам настоящую комнату так, что мы сами чувствуем себя внутри ее, поскольку пол кажется продолжающимся под нашими собственными ногами и дистанция до зрителя, переведенная в реальные размеры, составляет не более одного метра. Сильно смещенный оптический центр усиливает впечатление того, что изображение зависит не от объективных законов, а от субъективного взгляда зрителя, словно бы входящего» в картину.

Пейзаж миниатюры «Февраль» написан как будто с прицелом проиллюстрировать верность этого определения. Влево, наискосок от нас, прямо из-под ног стелется заснеженная дорога. Кто-то прошел по ней и проложил нам путь. Большая дорога на втором плане выныривает из-за башни и властно увлекает нас вправо, к манящему силуэту уютного города в ложбине меж двух холмов на горизонте. Диагональные точки зрения строят так называемое «скошенное пространство», которое втягивает зрителя в картину. В сочетании с принципами «ближнего пространства» этот прием создает особую атмосферу интимности и «интерьерности» даже зимнего стылого пейзажа.

Перед нами во всех подробностях раскрывается бесконечный мир «бесконечно малых величин», осененный присутствием человека. Повсюду чувствуется заботливая рука, бросившая зерно птицам, сложившая стога сена, устроившая загон для овец, построившая теплый дом и затопившая в нем печь. Даже следы на дороге согревают снег, а сама дорога согревает пространство.

Натурные наблюдения позволили художнику создать первое в европейской живописи изображение зимы: зимнего свинцово-серого неба, пушистого снега, специфического сочетания небесных сумерек серого облачного дня и особенной светозарности зимней природы, освещающей саму себя белизной снежных покровов. С пронзительным чувством новизны переживания передана мерцающая игра света на рыхлом снегу, отмечены тени следов на заснеженной дороге, промозглость прозрачной световоздушной дымки дальних облаков, заряженных снегом, и тепло белого дыма из трубы на белом же снегу.

Реалистичностью изображения зимней природы не исчерпываются заслуги художника. В этой маленькой работе он смог сформулировать ряд принципов нидерландского национального пейзажа, таких как подобие микромира макромиру (круг двора — земное подобие круга небесного), измеренность сколь угодно огромных пространств мерой присутствия человека как рачительного хозяина, гармоничное соединение бесконечного мира «больших величин» с бесконечностью мира «величин малых».

Елена МЕДКОВА