

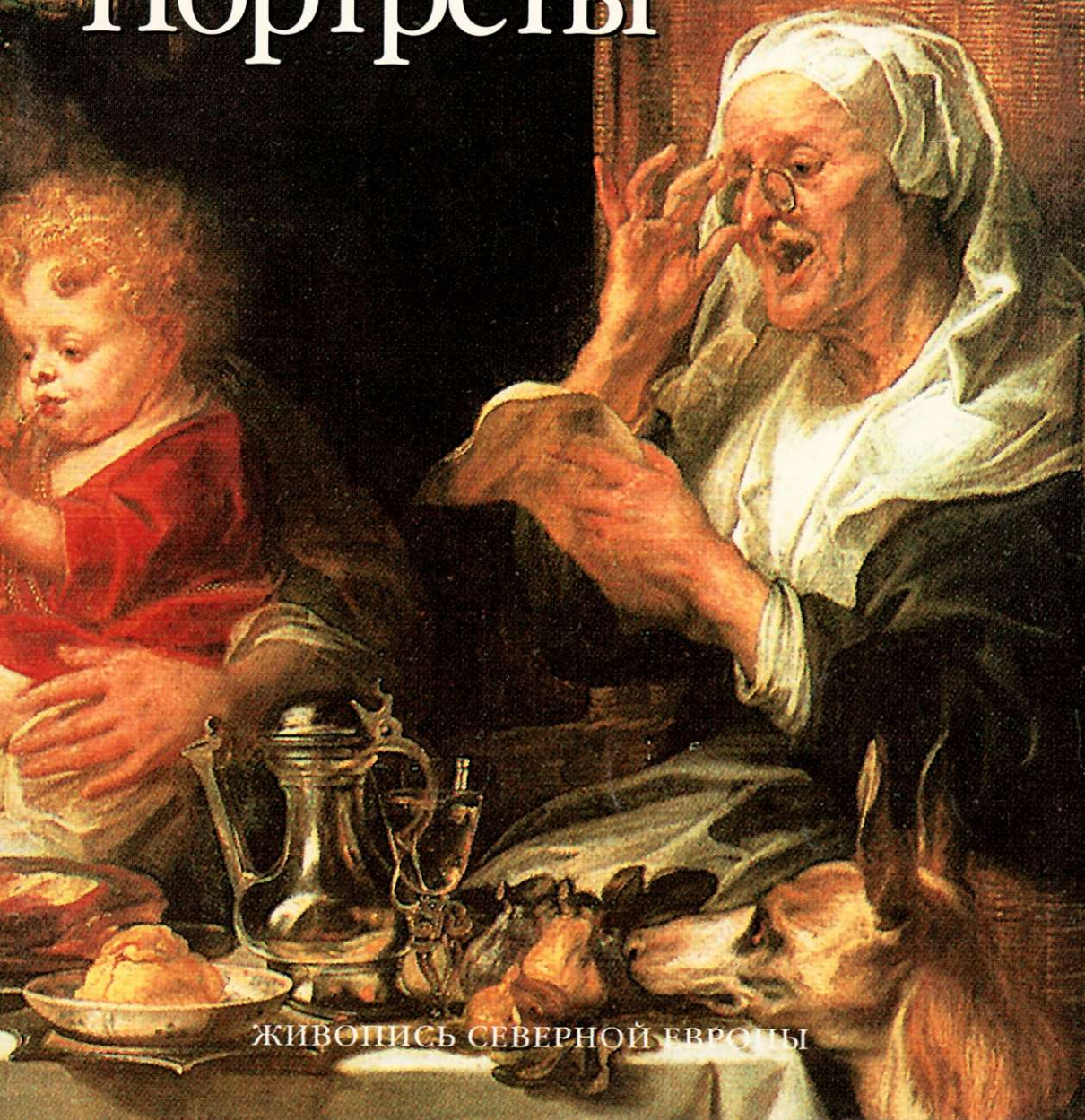
BONNEN. SOO PETEN DE TONGE

ДЕТСКИЙ

МУЗЕЙ

Портреты

ЖИВОПИСЬ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ

Живопись Северной Европы

Портреты

РУССКОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

МОСКВА • 2002

ББК 85.143(3):74.200.54
П60

Портреты. — М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2002. — 32 с.: ил. —
(Детский музей. Живопись Северной Европы).

Почему жанр портрета был так популярен в странах Северной Европы? Как менялся он на протяжении веков? Кем были люди, изображённые на картинах? Почему именно они привлекли внимание художников? Ответить на эти и другие вопросы поможет новая книга серии «Детский музей. Живопись Северной Европы».

Эта и другие книги серии будут интересны школьникам, преподавателям, а также всем, кто начинает знакомиться с лучшими произведениями мировой живописи.

ISBN 5-901227-10-7

© Русское энциклопедическое товарищество, 2002

МАСТЕРА Северной Европы писали самых разных людей. Портреты, созданные по заказу, приносили художникам славу и богатство ещё при жизни. Некоторые же картины смогли по достоинству оценить только потомки...

За пеленой беспощадного времени давно исчезли люди со старинных портретов. Однако все они обрели вторую, очень долгую жизнь... Надменно взирают с потемневших полотен короли и королевы, когда-то управлявшие судьбами всей Европы. Ухмыляются безродные нищие, закутанные в жалкие лохмотья. Утопают в шелках и атласе знатные дамы и кавалеры. Застенчиво улыбаются юные девушки. Уверенно смотрят в будущее богатые торговцы. Имена одних известны сейчас каждому школьнику из учебника истории. Другие так и остались безымянны...

Герард Терборх

(1617-1681)

Скрипач

Дерево, масло. Конец 1640-х гг.
Санкт-Петербург, Россия. Эрмитаж

Голос скрипки — голос ветра. Струны скрипки — струны души. Никакой другой инструмент не может так взволновать, заставить смеяться — и плакать. Она нужна на свадьбах — и на похоронах. Без неё не обойдётся ни один праздник. Скрипка, конечно, не заменит оркестр, зато может создать настроение, одно на множество людей, и этим объединить их всех.

Скрипач в селении или в маленьком городке — и колдун, и философ. С помощью своего инструмента он может рассказать чудесную историю, растрогать чёрствое сердце, увлечь молодость на поиски приключений.

Музыкантам не сидится на месте. Их можно увидеть и на шумных ярмарках, и в крошечных селениях на горных перевалах. Италия с её апельсиновыми рощами, благословенная Франция, весёлые трудолюбивые Нидерланды с радостью встречают путников, которые носят свой голос под мышкой. Для них везде находятся кров и кусок хлеба. Даже разбойники в диких лесах дружески приветствуют бродячих музыкантов.

А для кого играет этот скрипач? Кажется, он сидит один за скудной трапезой, в доме или в трактире. Он стар, он весь пропитался печальной мудростью и светом мелодий. Может быть, этому человеку и не нужны слушатели, он играет для себя? Или сочиняет песню? Или просто позирует художнику, который решил его нарисовать?

Рембрандт

(1606—1669)

Хендрикье в окне

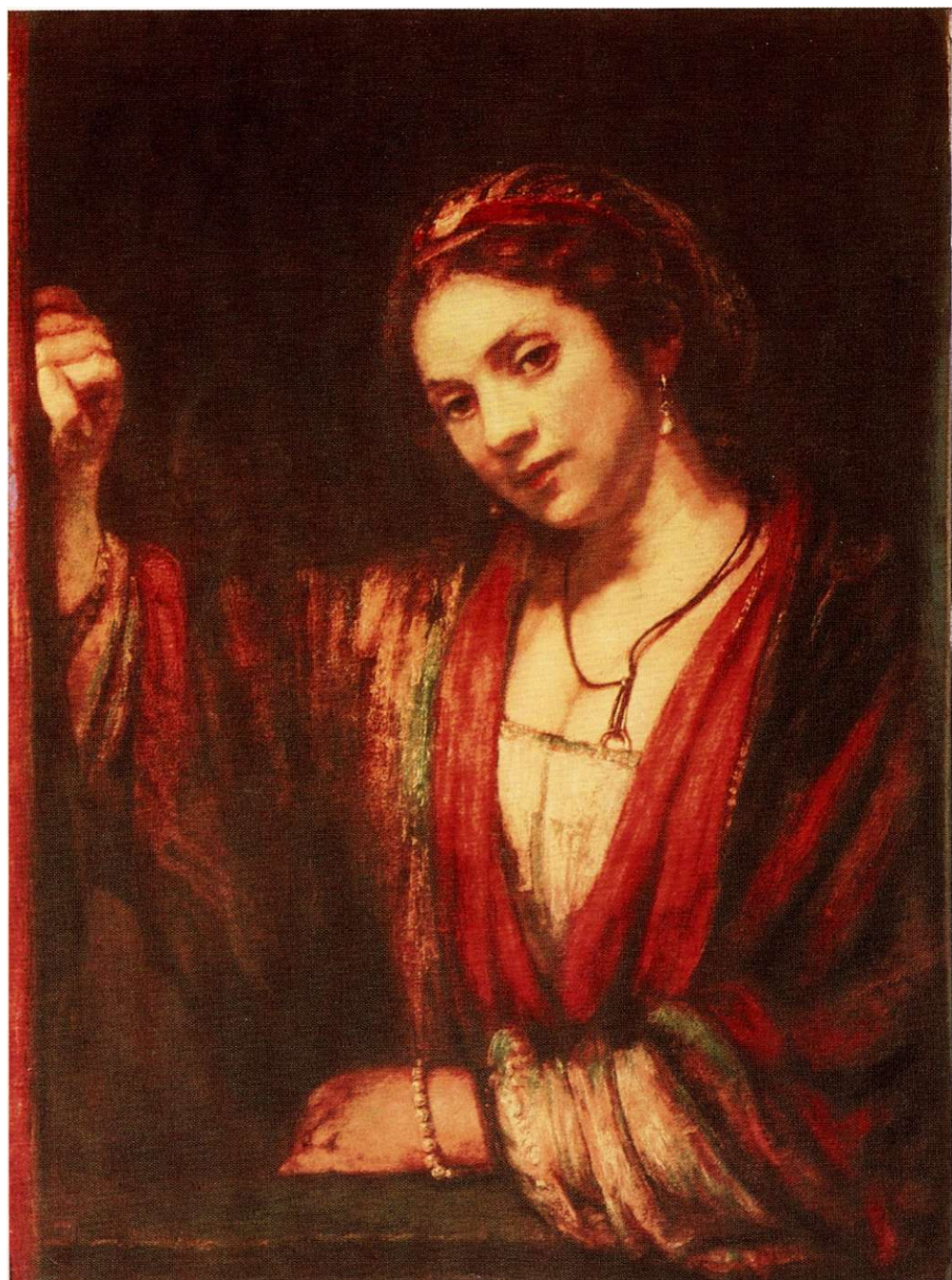
Холст, масло. Ок. 1659 г.

Берлин, Германия. Музей Кайзера Фридриха

У великого голландского художника было две жены. В честолюбивой молодости — Саския Эйленбурх, дочь бургомистра, богатая красавица, связанная родственными и дружескими узами едва ли не со всеми именитыми горожанами. Она быстро увяла и совсем ещё молодой умерла от чахотки.

Второй, невенчанной, женой Рембрандта была Хендрикье. Эта женщина не имела ни богатства, ни связей. Она взяла на себя заботу о художнике, который успел растерять большую часть своей популярности.

Рембрандт писал Хендрикье много раз. И в образе библейской красавицы Вирсавии, и в образе Данаи, возлюбленной Зевса. На этом портрете он изобразил её в домашнем халате, уставшую, неприбранную. Молодая женщина с детским любопытством смотрит на мир из оконного проёма, который художник превратил в раму портрета. На прекрасном строгом лице готова расцвести улыбка. За спиной женщины плотная темнота. На её фоне лицо, одежда и руки лучатся собственным светом. Хендрикье с этой картины остаётся в памяти зрителей как добрый золотой огонёк, маленькое домашнее солнце Рембрандта.

Рогир ван дер Вейден

(1399/1400-1464)

Святой Иероним

Иероним — один из самых почитаемых католических святых. Самостоятельно выучив древнееврейский язык, он перевёл на латынь Ветхий и Новый Заветы. Титанический труд не пропал даром. Церковь признала версию Иеронима официальным текстом Библии (она известна под названием Вульгата).

На своей картине Рогир ван дер Вейден изобразил святого в двух разных ипостасях. На заднем плане Иероним предстаёт в образе сурового аскета, облачённого в ветхое рубище. В безводной каменной пустыне он кается в своих грехах.

На переднем же плане святой вытаскивает занозу из лапы льва. Впоследствии этот грозный зверь стал преданным другом своего спасителя. На Иерониме красные кардинальские одежды, хотя в его время (V век) такой духовный сан ещё не существовал. Однако святой был ближайшим советником папы римского Дамаса I, и благодаря этому возникла традиция изображать его в кардинальской мантии.

Рогир ван дер Вейден

(1399/1400-1464)

Портрет женщины

Доска, масло. 1460 г.

Вашингтон, США. Национальная галерея искусств

Говорят, что когда Рогир ван дер Вейден писал портрет богатого и знатного человека, в качестве платы за работу он брал ни больше ни меньше, как пожизненную пенсию. Художник умер очень богатым и оставил много денег на благотворительные нужды.

Ван дер Вейден не стремился к точному сходству портрета и оригинала. Он руководствовался скорее собственными представлениями о том, как должен выглядеть Рыцарь или Ремесленник, какова должна быть Знатная Дама. Портреты заказывались на века. Они должны были рассказать внукам и правнукам заказчиков, какими были их предки.

Портреты — зримая история рода. И молодая женщина, изображённая на картине, знает об этом. Благонравно сложенные руки, опущенные глаза, поджатые губы — всё говорит о том, что она сознаёт ответственность такого важного дела, как позирование для портрета. На протяжении многих поколений девушки из этой семьи будут равняться на её изображение, брать с неё пример. Спокойное достоинство, благородство, набожность — вот качества, которые должны отличать каждую молодую даму. Портрет этот будет служить для одних — идеалом, к которому нужно стремиться, для других — предостережением, для третьих — укором.

Ян ван Эйк

(ок. 1390—1441)

Портрет кардинала Николло Альбергати

Дерево, масло. 1431 г.

Вена, Австрия. Музей истории искусств

Ян ван Эйк стоял у самых истоков нидерландского портрета. Во многом благодаря ему этот жанр стал позднее совершенно самостоятельным и очень популярным.

Во времена ван Эйка Римский Папа обладал большей властью, чем многие европейские государи. Деятели Церкви пользовались огромным авторитетом и играли заметную роль в политике. Один из таких людей изображён на известной картине ван Эйка. Кардинал Альбергати провёл свою юность в монастыре картезианцев, известном своим суровым уставом. Будучи посланником Папы Римского, он участвовал в переговорах между Францией и Бургундией. (Тогда они были двумя независимыми и враждебными друг другу государствами.) Усилия Альбергати привели к заключению мирного договора. Нет сомнения, что ван Эйк искренне уважал этого талантливого человека, одного из самых образованных и влиятельных людей своей эпохи.

Йос ван Клеве

(ок. 1485-1540/41)

Элеонора Французская

Доска, масло. Ок. 1530 г.

Вена, Австрия. Музей истории искусств

XVI век. Две самые могущественные европейские державы — Франция и Испания — часто сталкивались на полях сражений. В одной из таких битв испанский монарх Карл V взял в плен французского короля Франциска I. Пока победитель размышлял над тем, какой выкуп потребовать с венценосного пленника, в дело вмешалась женщина. Сестра испанского короля Элеонора полюбила незадачливого врага, и Карл V решил воспользоваться этим чувством в своих целях. Он отпустил Франциска I, взяв с него обещание жениться на принцессе. Этот брак должен был обеспечить мир между их государствами. Но Элеоноре пришлось ждать четыре долгих года, прежде чем ветреный французский король вспомнил о навязанной ему в плену невесте.

Нидерландский живописец ван Клеве написал портрет испанской принцессы через несколько лет после того как она стала супругой Франциска I и королевой Франции. Трудно прочесть на красивом надменном лице — счастлива ли она с тем, кого так долго ждала. Это портрет настоящей правительницы, с раннего детства привыкшей скрывать свои чувства ото всех...

Ala p...
...
... la ...
...

Якоб Йорданс

(1593-1678)

Автопортрет с родителями, братьями, сестрами

Холст, масло. 1612—1615 гг.
Санкт-Петербург, Россия. Эрмитаж

Фламандский живописец Якоб Йорданс родился в большой и дружной семье. Его отец — торговец полотном — имел одиннадцать детей, из которых будущий художник был старшим. Всю жизнь он провёл в родном городе, в окружении близких и дорогих ему людей. Именно им посвятил он одну из первых своих картин — «Автопортрет с родителями, братьями, сестрами», который иногда называют «Семейной пирушкой».

Йорданс смог передать атмосферу любви, тепла и уюта, которая окружала его с раннего детства. Вся семья собралась за трапезой. Никто и не думает позировать художнику. Мать с любовью наблюдает за игрой младших детей. Отец поднимает бокал вина, которое снимет усталость. Безмятежны красивые лица сестёр Йорданса. Сам художник тоже находится среди своих родных, с лютней в руках. И лишь служанка, подающая фрукты, задорно и лукаво смотрит на зрителей.

Питер Пауль Рубенс

(1577-1640)

Портрет камеристки инфанты Изабеллы

Доска, масло. Ок. 1625 г.

Санкт-Петербург, Россия. Эрмитаж

В 1622 году в семью великого фламандского художника пришло большое горе. В двенадцатилетнем возрасте умерла его старшая дочь Клара-Серена. Незадолго до этой трагедии Рубенс написал портрет девочки...

Три года спустя, находясь при брюссельском дворе, мастер встретил юную камеристку принцессы Изабеллы. В лице незнакомой девушки безутешный отец увидел черты своей потерянной дочери. Потрясённый этим сходством, Рубенс принялся за работу. Так появился известный «Портрет камеристки инфанты Изабеллы». С этой картины на зрителя смотрит повзрослевшая на несколько лет Клара-Серена, одетая в скромный костюм дворцовой служанки. Маленькая девочка с давнего портрета превратилась в очаровательную юную девушку. Смерть и время оказались бессильными перед памятью отца и гением художника.

Антонис Ван Дейк

(1599-1641)

Автопортрет

*Холст, масло. Конец 1620-х — начало 1630-х гг.
Санкт-Петербург, Россия. Эрмитаж*

Ван Дейк писал свои картины легко и быстро. Современники говорили, что его кистью водят ангелы. Ему и впрямь удалось совершить чудо. Жанр портрета, к которому в то время не питали особого уважения серьёзные художники, благодаря дару этого мастера снова возвысился и опередил все другие. Ван Дейк сумел создать не просто моду на портрет, а Большой Стиль, оказавший влияние на последующее развитие живописи. Эпоха, в которую жил художник, благодаря его портретам представляется нам теперь ещё более изящной и блистательной, чем была на самом деле.

Ван Дейк умел тонко польстить человеку, которого рисовал. Прибавлял роста там, где его не хватало, выбирал нужное освещение, импозантный фон. Иногда достаточно было тщательно выписать малиновый, расшитый золотом корсаж дамы, чтобы отвлечь взгляд зрителя от её слишком длинного носа.

Но любили художника, конечно, не только за это. Ван Дейк обладал талантом угадать в человеке, которого рисовал, неповторимые, только ему одному присущие черты, и так передать их на портрете, чтобы своеобразие модели стало очевидно всем. Художник словно заново «пересоздавал» заказчика, очищал его образ от наносных, случайных черт, вкладывал в него собственную элегантность, собственное нервное благородство. Человек расцветал под его кистью, становился таким, каким бывал только в лучшие минуты своей жизни. Или таким, каким только хотел быть.

Франс Халс

(ок. 1583-1666)

Малле Баббе

Доска, масло. Ок. 1634 г.

Берлин, Германия. Картинная галерея

Основная заслуга в создании голландской школы реалистического портрета принадлежит Франсу Халсу. Отличительная черта его работ — умение запечатлеть мгновенное, сиюминутное настроение человека.

На портрете изображена Малле Баббе — знаменитая трактирщица из города Харлема, прозванная «Харлемской ведьмой». Старуха обернулась и смеётся, наверное, над чьей-то грубой шуткой. На её плече сидит сова, символизирующая ночную кабацкую жизнь, такая же хищная, как и сама хозяйка. В правой руке Малле Баббе открытый кувшин, из которого она нальёт вина каждому, кто заплатит. Грубость черт и характера трактирщицы подчёркнуты крупными, как будто набросанными на полотно мазками. Белый чепец и воротник резко контрастируют с почти мужским лицом героини, выделяя его на общем тёмном фоне картины. И всё же главное в образе, созданном Халсом, не нарочитое уродство, а бьющая через край, неистребимая жизненная энергия Малле Баббе.

Франс Халс

(ок. 1583-1666)

Портрет Исаака Массы Абрахамсона

Холст, масло. 1626 г.

Торонто, Канада. Художественная галерея

Во времена Франса Халса Голландия была самой развитой европейской державой. Основным источником её богатства являлась торговля. Ни одно из государств Европы не могло конкурировать с этой маленькой республикой.

Обстановка в стране отразилась и в живописи. В XVII столетии появилось множество портретов богатых торговцев, которые обладали большой властью. Именно эти люди были настоящими героями Голландии, её Гражданами с большой буквы.

Эту картину называют «бриллиантом среди портретов Халса». Костюм героя очень прост, а поза небрежна. Богатый торговец совершенно не заботится об изысканности своих манер. Его взгляд направлен не на зрителя, а на невидимого нам собеседника. Этот человек ни на секунду не может забыть о делах, у него нет времени на то, чтобы просто позировать художнику. Пейзаж за спиной Абрахамсона подчёркивает его связь с родной страной. Ведь без таких людей, как этот купец, Голландия никогда бы не стала таким богатым и сильным государством.

Якоб Йорданс

(1593-1678)

Семейный концерт

Холст, масло. Ок. 1638 г.

Антверпен, Бельгия. Королевский музей изящных искусств

В творчестве Якоба Йорданса трудно определить грань, отделяющую портрет от жанровой сцены. Семейные обеды, весёлые праздники, домашние концерты — вот излюбленные темы фламандского мастера. Собирая вместе людей, связанных между собой родственными и дружескими узами, художник создаёт замечательные групповые портреты. Детали жанровых сцен на таких картинах служат для того, чтобы подчеркнуть единство всех действующих лиц, их увлечённость общим делом.

Жизнерадостные фламандцы любили танцы, музыку, пение хором. Семейные концерты были частым явлением во многих домах. Вверху одной из картин мастера, посвященной этой теме, в резной раме помещена фламандская пословица: «Как поют старики, так же свистят молодые». И здесь же зримое подтверждение. Увлечённо поют старики, и так же вдохновенно играет на незамысловатых музыкальных инструментах молодёжь. Только женщина с ребёнком на руках предпочитает роль слушательницы. Однако и она ничуть не меньше остальных переживает происходящее.

Корнелис де Вос
(1586-1651)

Портрет Абрахама Графеуса

Холст, масло. 1620 г.

Антверпен, Бельгия. Королевский музей изящных искусств

Странное впечатление производит этот портрет. Человек в чёрном камзоле с брыжами и в белом переднике, кое-как накрученном на талии, демонстрирует кому-то драгоценные кубки. Абрахам Графеус, должно быть, чистил их, доводя до блеска, — на сгибе локтя у него висит посудное полотенце.

Гневное выражение лица, суровый, почти безумный взгляд, которым он пронзает невидимого собеседника, металлический жилет, сооружённый из разнокалиберных кругляшей, — всё это заставляет зрителя сомневаться в его рассудке. Или в рассудке художника, осмелившегося представить своего заказчика в таком почти карикатурном виде. Или заказчиком был как раз недоброжелатель Абрахама Графеуса?

А может быть, человек с этого портрета просто любил пошутить? И потомки его из всех портретов своих предков больше всего любили именно этот, на котором протирает утварь старый чудак, облачённый в одежды, одинаково нелепые и на войне, и на светском приёме?

Ян Вермеер Делфтский

(1632-1675)

Головка девушки

Холст, масло. Ок. 1665 г.

Гаага, Нидерланды. Маурицхейс

Эта картина знаменитого голландского художника Яна Вермеера известна также под названием «Головка девочки». И это не случайно. Мастер не ставил перед собой цель написать портрет конкретного человека. Он создавал обобщённый образ девочки-подростка, которая вот-вот превратится в юную девушку. Тонкая, едва заметная черта только что отделила героиню Вермеера от беззаботного детства. И к любопытству ребёнка в больших сияющих глазах примешивается ещё неосознанное женское кокетство.

Вермеер старается привлечь внимание зрителя к лицу своей героини. Только оно интересовало художника при создании произведения. Жёлтая головная лента, скрывающая волосы, крупная жемчужная серьга, белый воротничок — всё это лишь детали, ничего не добавляющие к облику девушки. И замысел мастера удался: в течение трёх с лишним веков сама юность смотрит на зрителя с этой картины.

Детский музей
Живопись Северной Европы
Портреты

Авторский коллектив

А. Гвоздкова

Ю. Иванова

Н. Кондратович

Автор-составитель

К. Люцис

Макет

Д. Черногаев

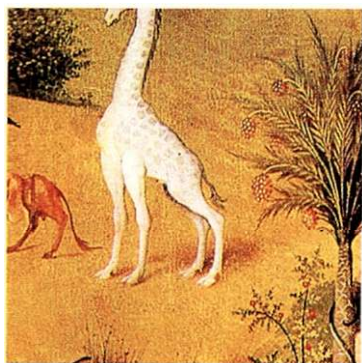
Лицензия ИД № 00306 от 22.10.99 г.

Изд. № 02-017-ДМ

Издательство «РУССКОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
129075, Москва, Звёздный бульвар, 23А, стр. 10
тел. (095) 2151285 (добав. 353), факс (095) 2151285

Подписано в печать 17.09.2002 г.
Формат 70х90¹/₁₆. Бумага мелованная. Гарнитура «Garamond».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,34. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 376.

Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16

Вырежи и наклеи

Книги серии
"Живопись Северной Европы"

Шедевры Северной Европы

Босх

Библейские

и мифологические сюжеты

Рембрандт

Брейгель

Рубенс

Портреты

Пейзажи и натюрморты

Жанровые сцены

ISBN 5-901227-10-7

9 785901 227107