

**ПАОЛА
ВОЛКОВА**

ОТ БОСХА ДО БРЕГЕЙЛЯ
ЛЮБИМЫЕ КАРТИНЫ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА**

УДК 75.03
ББК 85.143.3
В67

Серия «Искусство. Большая подарочная книга»
Дизайн обложки Дмитрия Агапонова

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящиеся в общественном достоянии, а также фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также по лицензии Shutterstock.

Составление Марии Плясовских

Волкова, Паола Дмитриевна

В67 От Босха до Брейгеля. Любимые картины / по лекц. Паолы Волковой ; авт-сост. Мария Плясовских. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 224 с. — (Искусство. Большая подарочная книга).

ISBN 978-5-17-157458-1 (с футляром)

ISBN 978-5-17-157461-1 (без футляра)

Северный Ренессанс — не столько вариация некоего общего для Европы процесса, сколько самостоятельное, глубоко своеобразное явление. Немецкие и нидерландские художники Ян ван Эйк, Иероним Босх, Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель Старший и Маттиас Грюневальд не ограничивались копированием отдельных форм итальянской живописи, а воплощали в творчестве собственное оригинальное видение, проникнутое мистическим мироощущением и символизмом.

На их причудливых картинах религиозное переплетается с житейским, Бог проявляет себя в гармонии природы, библейские сюжеты проникают в земную жизнь и отражаются отчаянный поиск истины, тревожные предчувствия, тихая поэзия повседневности во всех ее деталях — и безобразии, бессмысленности жизни, лишенной духовного начала.

В этом иллюстрированном издании приводятся лекции искусствоведа Паолы Дмитриевны Волковой, автора знаменитого цикла «Мост через бездну», посвященные художникам Северного Возрождения, переработанные и дополненные для удобства читателя.

УДК 75.03
ББК 85.143.3

ISBN 978-5-17-157458-1 (с футляром)
ISBN 978-5-17-157461-1 (без футляра)

© П. Волкова, наследники, 2023
© ООО Издательство АСТ, 2023

Ян ван Эйк, Мастер из Флемаля, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус и другие нидерландские мастера задавали тон, предлагали оригинальные художественные решения, в той или иной мере распространяли свое влияние на другие регионы Европы. Это искусство, органически связанное с традициями позднего Средневековья, в искусствоведении получило название «арс нова» (то есть новое искусство). Развитие культуры в Италии и на Севере шло двумя различными путями, хотя порой и соприкасавшимися между собой.

Виктор Головин

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Возрождение возникло в Италии — и само культурное явление, и понятие, его обозначающее. Античность, к которой обратились взоры итальянских писателей, философов и художников, была частью истории Италии. Сама земля, по которой они ходили, была частью этой истории. И уже в первые десятилетия XV века на смену средневековым канонам и принципам приходят заимствования из классической древности — переосмысленные, по-новому понятые, знаменующие зарождение нового мировоззрения и нового искусства.

Однако в это же время вне Италии, к северу от Альп, литература, архитектура и изобразительное искусство по-прежнему развиваются в русле средневе-

ковой традиции. В Нидерландах, Германии, Англии и Франции не было такого значительного античного наследия, и сам термин «Возрождение» не может быть применен к ним буквально — что здесь можно было возродить? И все же Северная Европа в эти несколько веков пережила небывалый подъем в области искусства, хотя он начался позже, чем в Италии, и был отмечен ярким своеобразием. Итальянский Ренессанс сказался на процессах, протекавших в культуре северных стран, однако здесь определяющим фактором стало не изучение античных памятников, а христианство и связанные с ним духовные искания, реформы, острые идеологические и социально-политические конфликты.

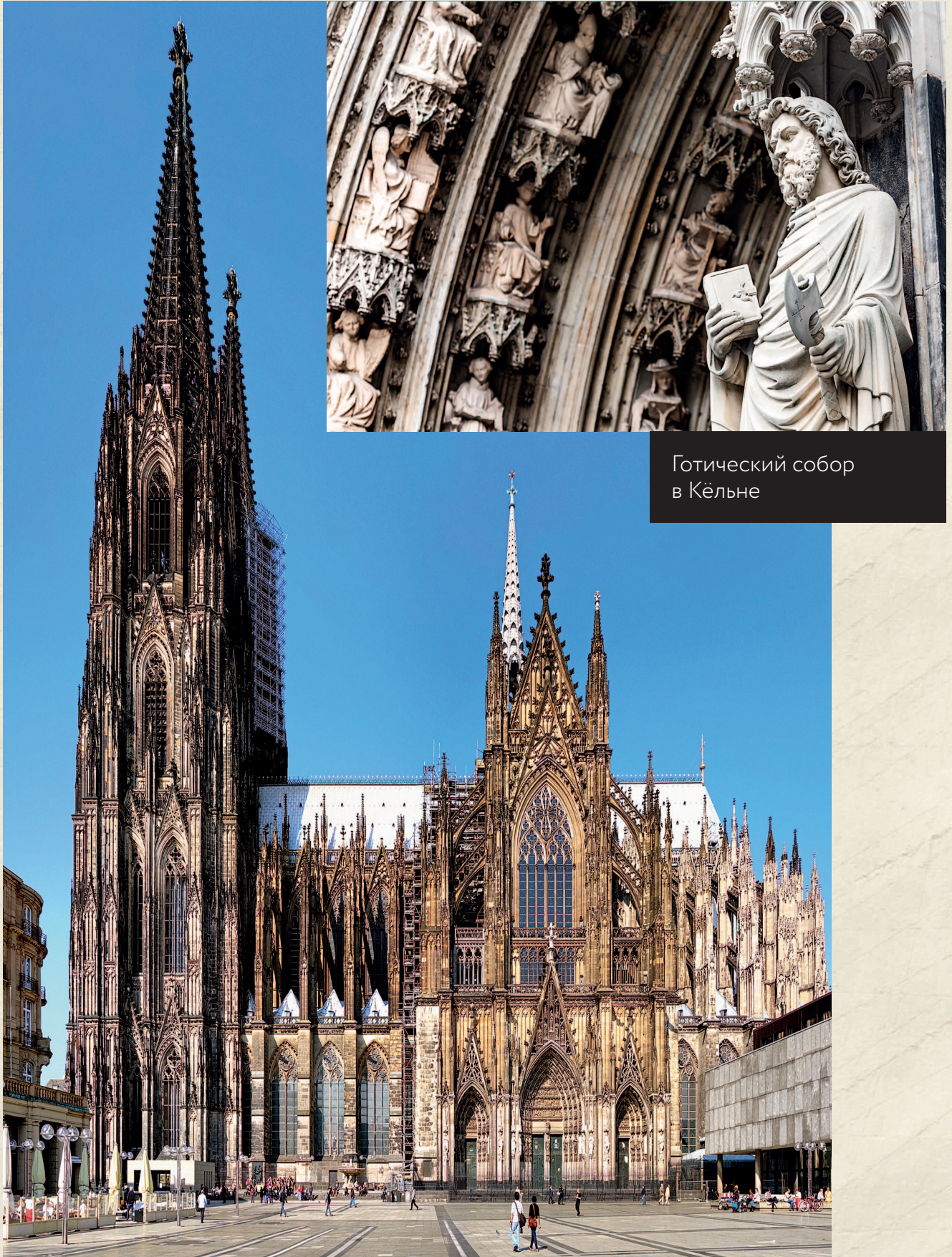
Готическое искусство пришло на смену романскому стилю в Европе в XII веке. Готика зародилась во Франции, в XIII веке распространилась на Германию, Австрию, Испанию и Англию, а в Италию пришла лишь в XV веке. Итальянская готика сильно отличалась от французской или германской и не имела такого большого значения для развития искусства и архитектуры. Обычно термин «готика» используют применительно к архитектурным сооружениям, однако этот художественный стиль господствовал и в других направлениях искусства. Красочные витражи, книжная миниатюра, которая расцвела с возникновением светской литературы и распространением иллюстрированных рукописей, развитие портретного жанра — все это относится к эпохе господства готики.

Автором термина «Ренессанс» (франц. Renaissance) является французский историк-медиевист Жюль Мишле (1798–1874). Это понятие употреблялось и раньше, например, в текстах Джорджо Вазари (итал. Rinascimento от лат. renasci «рождаться опять»), но именно Мишле ввел его в научный оборот.

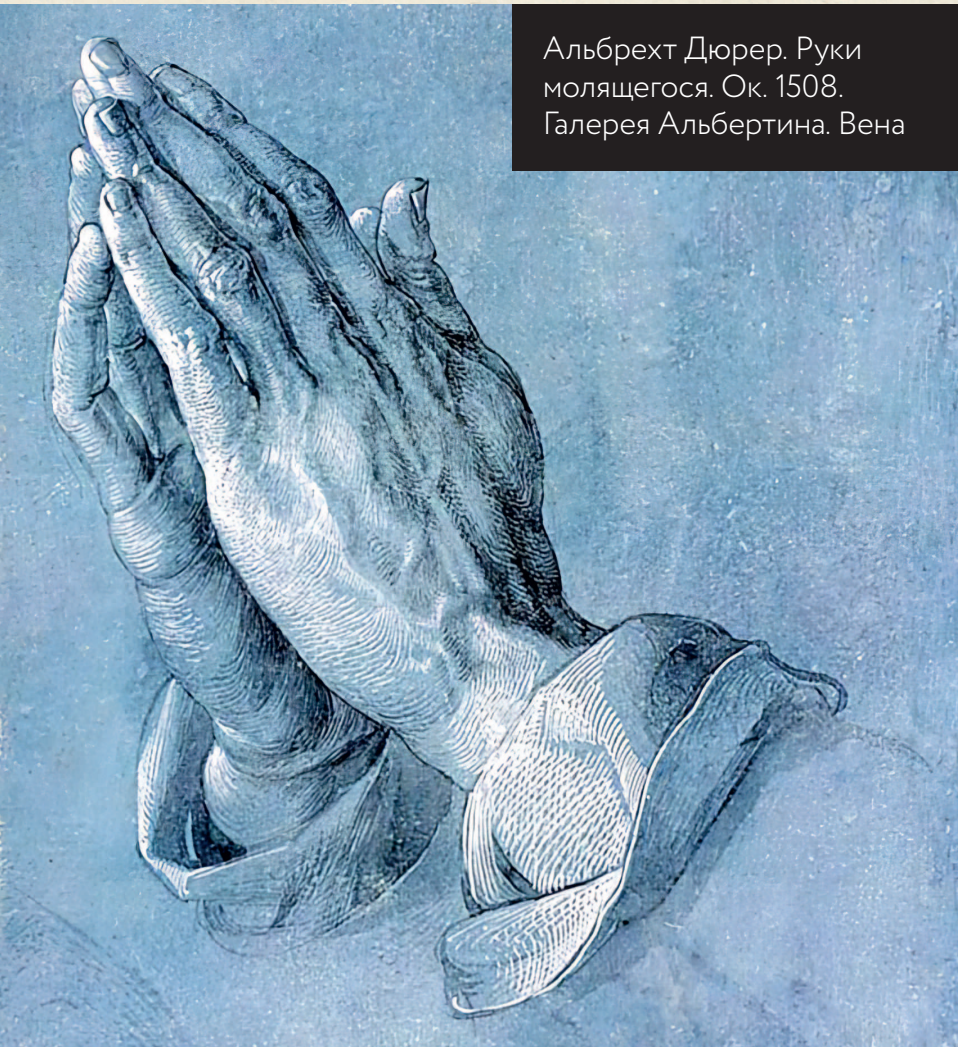
Жюль Мишле (фр. Jules Michelet) 1798–1874

Традиции готического искусства в Северной Европе были очень сильны, и их влияние отчетливо прослеживается в живописи. Эти принципы и навыки в Северном Ренессансе выразились в тонкой проработке деталей, в реалистичном изображении текстур материалов (драгоценных тканей, меха, камня). Красота человеческого тела, изучение

Готический собор
в Кёльне

Альбрехт Дюрер. Руки молящегося. Ок. 1508.
Галерея Альбертина. Вена

анатомии, восхищение обнаженной человеческой натурой — все это было очень важно для итальянских мастеров, но в северной живописи оставалось на втором плане. В итальянском искусстве человек, понимаемый как всесторонне развитая гармоничная личность, был помещен в центр Вселенной, это был один из основных принципов гумани-

стического мировоззрения. В Северной Европе человек — создание Бога, он вписан в картину мира наравне с облаками, цветами, камнями, игрой света и воды.

Северный Ренессанс — не столько местная вариация некоего общего для Европы процесса, сколько самостоятельное, глубоко своеобразное явление. Немецкие и нидерландские ху-

дожники путешествовали по Италии и не могли не оценить величайших достижений и новых веяний в искусстве. Но и просто заимствовать отдельные элементы и пересадить их на родную почву они не могли. Как итальянские художники эпохи Ренессанса не столько возродили античное искусство, сколько создали нечто новое, так и художники по другую сторону Альп не ограничивались копи-

Когда понятием «Возрождение» охватывают все западноевропейские страны, может возникнуть впечатление, будто речь идет о чем-то, по сути, для всех них едином. В действительности же общим было только стремление во что бы то ни стало обособиться друг от друга.

Александр Степанов

рованием отдельных форм итальянской живописи, а создавали новое видение. Альбрехт Дюрер, чьи мысли были устремлены к Италии, к самому ее воздуху и южному солнцу, много работал над учением о пропорциях и точно выверенной красоте человеческих форм, чтобы приблизиться к античному идеалу. Однако и он не пошел по проторенному пути, все его творчество представляет собой синтез добытых знаний и яркой художественной индивидуальности.

Северное Возрождение, в свою очередь, не было однородным и в разных странах имело специфические местные особенности.

В искусстве Северного Возрождения, где устремленность к идеальной красоте и гармонии была не столь сильна, как в Италии, сложились предпосылки для зарождения и развития бытового жанра.

Эрнст Гомбрих

Петрус Крестус.
Портрет девушки.
Ок. 1465-1470.
Берлинская картинная
галерея. Берлин

Ян ван Эйк. Портрет мужчины в голубом шапероне. Ок. 1430-1433. Национальный музей Брукентала. Сибиу

В нидерландской живописи по оригинальному пути развивались портрет, бытовой жанр, натюрморт. Ян ван Эйк усовершенствовал технику масляной живописи (одно время даже считалось, что именно он ее изобрел, однако это ошибочное мнение, масляные краски использовали задолго до него), способствуя ее распространению. В искусстве Нидерландов особенно часто встречаются сюжеты, связанные с земной жизнью Христа и других библейских персонажей. Именно земная жизнь с ее радостями и бедами, повседневными заботами и бытовыми деталями, с домашней интимностью и осязаемостью происходящего стала главной темой для голландских художников.

Немецкое Возрождение представляет собой сложный сплав религиозных и политических идей, в котором отразились все социальные коллизии периода Реформации. Художники Германии пытались воплотить в своем творчестве зримый христианский идеал, который можно было бы противопоставить церковной и светской власти,

Для позднего Средневековья вообще характерно стремление уснастить библейское повествование подробностями, взятыми из современной художнику действительности. Оно проявляется в мистериях и таких теологических трудах, как, например, «Размышления о жизни Христа», приписываемые св. Бонавентуре. Нидерландские миниатюристы, чтобы усилить воздействие своих работ на верующих, были склонны трактовать евангельские сюжеты как события, имеющие прямое отношение к повседневной, обыденной жизни.

Вальтер Бозинг

Рогир ван
дер Вейден.
Портрет Антуана
Бургундского.
Ок 1460.
Королевские музеи
изящных искусств.
Брюссель

Рогир ван дер Вейден.
Читающая
Магдалина. 1438.
Лондонская
национальная
галерея. Лондон

пораженной стяжательством, безнравственностью и равнодушием.

Искусство Северной Европы, проникнутое мистическим мироощущением, религиозностью и символизмом, именно этим путем продвига-

лось к постижению человеческой личности, ее внутреннего мира, глубинных духовных переживаний. Религиозное переплетается с житейским, Бог проявляет себя в гармонии природы, библейские сюжеты проникают в земную че-

ловеческую жизнь. Художники воплощают на своих картинах отчаянный поиск истины, тревожные предчувствия, тихую поэзию повседневности во всех ее деталях — и безобразии, бессмысленность жизни, лишенной духовного начала.

ГЛАВА 1

СЕВЕРНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕХУДОЖНИКИ
И ПРОВИДЦЫ

Искусство Возрождения — это материал, досконально обследованный в искусствоведческой литературе. После ряда научных работ (в первую оче-

редь это книга Михаила Владимировича Алпатова «Художественные проблемы итальянского Возрождения» и книга Алексея Федоровича Лосева «Эстетика

Рогир ван дер Вейден. Портрет молодого человека. 1430. Берлинская картинная галерея. Берлин

Искусство «арс нова» в конце XV века переживает острый кризис и постепенно изживает себя. Блистательно начавшись творчеством Яна ван Эйка и Мастера из Флемаля, оно завершается фантастическими произведениями Иеронима Босха, словно воскресившего средневековое мироощущение в те годы, когда в Италии уже работали Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Северянам нужно было расставаться с уходящим Средневековьем, прямое продолжение национальных традиций «арс нова» представлялось невозможным, оставался единственный выход — обратиться к опыту ренессансной Италии.

Виктор Головин

Возрождения») можно сказать, что проблема исследования итальянского Ренессанса с точки зрения периодизации, с точки зрения эстетики, вопросов изучения отдельных художников, на очень долгое время обеспечена качественной литературой.

Ни одна культура, ни один культурный этап не имеет такого прямого отношения к XX веку, как эпоха Возрождения.

Эпоха Возрождения имеет достаточно четкую четырехчастную периодизацию, принятую не только в отечественном искусствоведении, но и во всем мире. Периодизация эта следующая.

1. Треченто, XIII–XIV века. Так называемая эпоха Данте и Джотто в Италии (за единицу измерения Ренессанса мы берем итальянское Возрождение, классический образец Ренессанса).

2. Кватроченто, то есть XV век. Столица кватроченто — Флоренция. Флоренция — художественная столица Возрождения для всего мира, а не только для Италии, это художественное сердце европейской культуры. Все великие писатели, художники, философы, архитекторы либо родились во Флоренции, либо учились там.

3. Высокое Возрождение. Борис Робертович Виппер, один из самых выдающихся советских ученых в области искусствоведения, дает точную периодизацию Высокого Возрождения: оно длится с 1500 по 1520 год — год смерти Рафаэля.

4. Чинквеченто, XVI век. Это поздний Ренессанс, в ко-

Когда итальянское Возрождение уже одержало крупные победы на всех направлениях, в северных странах все еще хранили верность готической старине. Несмотря на великие нововведения братьев ван Эйк, в художественной практике обычай все еще превалировал над рациональным подходом. Математические премудрости перспективы, загадки научной анатомии, римские древности пока не всколыхнули тихих вод северного искусства.

Эрнст Гомбрих

тором усиливаются трагические мотивы.

Эта периодизация верна только для итальянского Возрождения. Очень долгие годы решался вопрос: можно ли включить северную культуру XV–XVI веков, от Яна ван Эйка до Питера Брейгеля, в объем того термина, который мы определяем как Ренессанс? Эти споры давно кончились, нидерландская культура и культура Германии очень уютно уместились внутри этого термина. Так что мы и северное искусство также включаем

в объем искусства Ренессанса. Однако та периодизация, которая принята в Италии, на северную культуру не распространяется, и северная культура имеет несколько иную хронологическую структуру.

И тем не менее разговор о Возрождении мы начнем не столько со сравнения северного Ренессанса и итальянского Ренессанса, сколько с постановки очень интересной проблемы. Северный Ренессанс, в первую очередь нидерландский, можно назвать миростроительным,

Мартин Лютер
1483–1546

Мартин Лютер 1483–1546. Богослов, инициатор Реформации, основатель христианской протестантской церкви. Имя Лютера дало название одному из направлений протестантизма — лютеранству. Учение Лютера основывалось на идее о том, что спасение души для христианина возможно только через веру, дарованную ему Богом, а церковь и духовенство при этом не являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. Лютер осуждал продажу католической церковью индульгенций, отпускающих грехи. Именно критика индульгенций легла в основу знаменитых 95 тезисов Мартина Лютера, выдвинутых им в 1517 году. С этого момента отсчитывается история Реформации в Европе. В своих тезисах Лютер обосновывает абсурдность продажи индульгенций и утверждает приоритет Евангелия над ними. Идеи Лютера и других деятелей протестантизма стали доступны широкому кругу людей благодаря распространению книгопечатания. Кроме того, Лютер вошел в историю как деятель культуры. Вместе со своими ближайшими сподвижниками он выполнил перевод Библии на немецкий язык. Этот перевод утвердил литературные нормы общенемецкого национального языка.

Ян ван Эйк.
Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы. Ок. 1430-1432. Савойская галерея. Турин

а итальянский — человекосотворительным. Итальянская культура все свое внимание сосредотачивает на понятии человека, она возвращается к идее того, что Господь создал человека по образу Своему и подобию. Это очень интересное положение — сотворение человека по образу Своему и подобию, и Ренессанс итальянский настолько сосредоточен вокруг проблем человеческой личности, что мы его можем называть культурой, связанной

с человекосотворительством. А вот северный Ренессанс связан с миростроительством. Его мы и рассмотрим в этой книге.

Карта европейского Ренессанса имеет очень точно выраженную географию: Италия — Нидерланды — Германия. Италия — страна политически раздробленная, страна, не имеющая политического единства. Более того, она в каком-то отношении повторяет историю античных полисов, которые ведут войну между собой, времен-

но объединяясь друг с другом. Потом эти хрупкие союзы распадаются, потом вновь объединяются, это история ни на минуту не утихающей взаимной политической борьбы и междоусобиц. И между тем Италия создает единый национальный язык, единую философию, единую культуру в эпоху Возрождения.

Германия — страна самая трагическая в XV–XVI веках. Ничего более трагического, чем Германия, особенно XVI века, вообразить себе невоз-