

галерея мировой живописи

ВЕЛИКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.071.1:929(492)

ББК 85.143(3)-8

Н63

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Николаев, Алексей Валерьевич.

Н63 Рубенс, Рембрандт, Вермеер. Великие голландцы / А. В. Николаев. — Москва :
Издательство АСТ, 2025. — 160 с. : ил. — (Галерея мировой живописи).

ISBN 978-5-17-164226-6

С этой книгой вы окунетесь в золотой век голландской живописи: познакомитесь с динамичными полотнами жизнелюбивого Питера Пауля Рубенса, психологическими сюжетами гения портрета Рембрандта, новаторскими техниками мастера света и тишины Яна Вермеера. В книге исследуется влияние эпохи, культурные контексты, личные обстоятельства, сформировавшие уникальный стиль художников, приводятся их самые известные произведения искусства.

УДК 75.071.1:929(492)

ББК 85.143(3)-8

ISBN 978-5-17-164226-6

© А. В. Николаев, текст, 2024

© Оформление.

ООО «Издательство АСТ», 2025

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

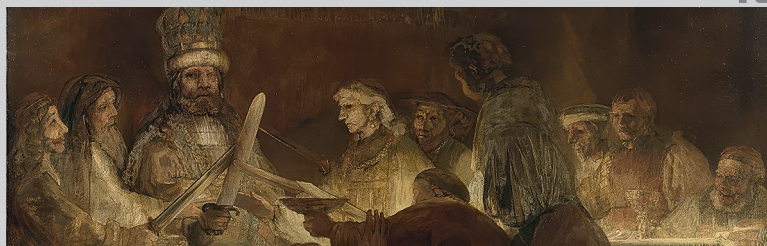
4

**ПИТЕР
ПАУЛЬ
РУБЕНС**

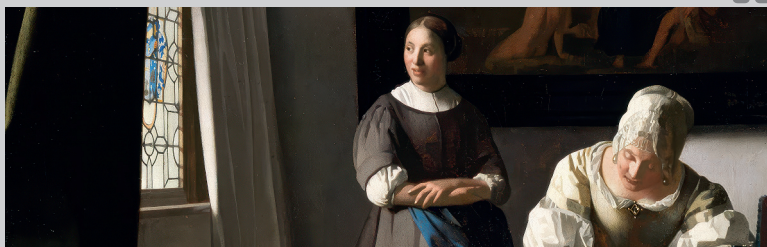
10

**РЕМБРАНДТ
ХАРМЕНС
ВАН РЕЙН**

58

**ЯН
ВЕРМЕЕР**

108

Карел Фабрициус.

Вид на Делфт, 1652.

Национальная галерея, Лондон,
Великобритания

Предисловие

ЭТА КНИГА рассказывает о трех художниках XVII столетия: один из них был уроженцем Фландрии и причисляется к общеевропейской эпохе барокко, а двое других стали самыми известными мастерами Золотого века голландской живописи.

Речь пойдет о Рубенсе и власти, о Рембрандте и человеке, о Вермеере и быте. В своих картинах они отражали те стороны жизни, которые редко освещаются в архивных документах, но накладывают сильнейший отпечаток на нравы эпохи. Благодаря их творчеству то, что должно было «остаться между строк», превратилось в ярчайшие страницы культурной летописи человечества.

По правилам, принятым в классической истории и теории живописи, для исследования творчества художника необходимо изучить его биографию, обстоятельства написания картин, социокультурный, а также исторический контекст и живописную технику. Наши небольшие очерки помогут вам составить если не полное, то как минимум разнообразное и целостное представление о живописи предложенных авторов.

Не будем запутывать читателя именами и событиями, как будто бы не имеющими отношения к делу, но дадим небольшую историческую справку о рассматриваемой эпохе.

До второй половины XVI века Нидерланды состояли из семнадцати провинций, крупнейшими из которых были

«В Голландии XVII века художники в некоторой мере испытали облегчение, освободившись от заказчиков, которые вмешивались в их работу, навязывали свою волю. Но эта свобода была куплена дорогой ценой».

Сэр Эрнст Гомбрих

Фландрия (на юге) и Голландия (на севере). Национальный состав их был неоднородным. Долгое время провинции являлись частью Священной Римской империи, затем перешли под власть испанской короны. Король Карл V Габсбург, получивший Нидерланды в наследство от отца, в 1549 году издал Прагматическую санкцию, чем вывел регион из состава Священной Римской империи и сделал наследственным владением династии Габсбургов.

Поводом для раскола стала непримиримая позиция Испании в отношении религии. В Нидерландах стремительно распространялись протестантские течения — кальвинизм и анабаптизм, которые католическая Испания считала ересью и стремилась искоренить. Кострам инквизиции сопутствовало разграбление городов. И лишь упорное сопротивление под предводительством Вильгельма Оранского положило этому конец: подвиг жителей Лейдена, затопивших собственный город вместе с испанскими войсками, вынудил последних отступить.

Нидерланды недолго радовались независимости, потому что интересы представителей правящего класса существенно разошлись. 6 января 1579 года была подписана Аррасская уния, по которой южная часть страны, включавшая современные Бельгию, Люксембург и небольшую часть Франции, добровольно объединялась под управлением Испании. Через год семь северных провинций подписали Утрехтскую унию, фактически объявив о своей независимости. Новое государство получило название Республика Соединенных провинций, или Республика Голландия. Сегодня все это составляет территорию современных Нидерландов.

Поскольку во Фландрии аристократия и католическая церковь сохранили свое влияние, значительное число живописных полотен, создаваемых здесь, было посвящено библейским сюжетам. В пику протестантам фламандские католики стремились наполнить церкви религиозными картинами, потрясающими воображение масштабными алтарными образами. Дворяне и состоятельные бюргеры украшали дома сценами пиров и охоты, сюжетами из античной мифологии. Велико было влияние итальянской живописной традиции: маньеризма, барокко, караваджизма. Эта тенденция получила название «романизм».

Испанцы были более чем довольны южно-нидерландскими провинциями. До наших дней дошло выражение *no hay más Flandes*, которое используется в значении «лучше некуда», чтобы подчеркнуть положительные качества: красоту, доброту. Очевидно, это было своеобразным камнем в огороде голландцев, ведь эту фразу можно вольно перевести

как «а нету больше этой вашей Фландрии». К австрийским Габсбургам Фландрия вернулась только в 1714 году, по итогам Войны за испанское наследство.

Голландский город Амстердам быстро стал центром мировой торговли, заняв место фламандского Антверпена. Голландия открыла множество производств стекла и тканей, благосостояние жителей региона значительно возросло. Установившуюся модель торгово-производственных отношений, которую, кстати, вполне одобрял кальвинизм, впоследствии назовут капиталистической.

Богатство и возросшие амбиции голландцев шли вразрез с интересами других стран. В 1621 году началась новая война с Испанией, ставшая частью общеевропейской Тридцатилетней войны. Вестфальский мир 1648 года утвердил независимость республики и даже присоединил к ней новые территории.

С новым расцветом Голландии был связан и расцвет живописи. В XVII веке общее количество художников в стране составляло порядка 2 000 человек! Это привело к тому, что, во-первых, живопись стала доступна покупателям из разных слоев населения, а во-вторых, среди художников начали появляться профессионалы с узкой специализацией. Даже среди мастеров натюрмортов было деление на дополнительные классы, и каждый старался найти покупателей в своей нише. Кроме того, для достижения успеха художникам требовалась деловая хватка, пусть даже самой продажей занимались профильные торговцы. Религиозная живопись, наоборот, была не в чести, что диктовалось основами протестантской веры, в том числе иконоборчеством. Даже алтарная живопись прошлых лет была в большинстве своем уничтожена во время народных волнений. Картины на библейские сюжеты писались только для частных заказчиков.

Разнообразие и качество голландской живописи не имеют аналогов в истории искусства. Во многом это было заслугой гильдии Святого Луки — объединения художников, напоминающего профсоюз, которое регулировало рынок живописи в городах и провинциях. Вступить в гильдию было непросто, требовалось иметь жилье в городе пребывания и соответствовать ряду других критериев. Основной задачей отделений гильдии стала защита местных художников от конкурентов из соседних регионов. Во Фландрии гильдия прямо контролировала качество картин и ставила на них свое клеймо.

К сожалению, огромные богатства только расхолаживали голландское общество, дорвавшееся до роскоши, что еще больше обостряло противоречия внутри страны.

Соперничество за богатство и влияние стало основой конфликта между торговой верхушкой шести провинций и олигархатом Голландии. Не меньше проблем доставляли внутренние распри между органами управления. Расходились интересы Генеральных штатов, собранных из депутатов разных провинций, и штатгальтеров — высших должностных лиц.

Все это привело к печальным последствиям. В 1651 году Генеральные штаты упразднили должность штатгальтера. Через год после этого началась война с Англией за морское господство, в которой Республика Голландия потерпела сокрушительное поражение, потеряла большую часть торговых кораблей, что привело к серьезному экономическому кризису. Позднее случилась еще одна безуспешная война с Англией на море, затем сухопутное вторжение французских войск.

На фоне общенародной паники Генеральные штаты вернули должность штатгальтера и передали ее потомку национального героя Вильгельма I Оранского — Вильгельму III. Он успешно изгнал французские войска, а в 1689 году по приглашению английского парламента стал королем Англии. Однако пользы его родному краю это не принесло, Республика Соединенных провинций стала лишь еще одним регионом под властью английского короля. Золотой век Голландии подошел к концу.

Именно эти события повлияли на судьбы героев нашей книги. Мы, конечно, не можем отправиться в прошлое, но можем разглядеть его в непомерном блеске рубенсовских монархов, в морщинах рембрандтовских стариков, в непринужденной жизни вермееровских горожан. Картины нидерландских мастеров оказались более стойкими, чем страны, и более влиятельными, чем их короли. Благодаря таланту художников образы минувших лет стали образами будущего. Все новые живописцы обращались к их искусству, преумножая наследие. Давайте же перевернем эту страницу и перейдем от истории государства к истории искусства.

**Питер Пауль Рубенс. Охота
на волка и лису, ок. 1616.**
Метрополитен-музей,
Нью-Йорк, США

Глава 1

Питер Пауль Рубенс

ОСНОВНЫМ местом действия в биографии Рубенса является город Антверпен. И будет уместно заявить, что в истории Антверпена Рубенс тоже стал одним из главных действующих лиц. Художник прожил здесь 45 лет из 63, ему отпущенных, но успел свершить столько славных деяний, что хватило бы на три таких жизни.

Собор Богоматери, где молился и сам Рубенс, по сей день украшает триптих «Снятие с креста». Поблизости находится музей Плантена — Моретуса, бывшая типография, для которой художник рисовал фронтисписы. Роскошный дом Рубенса — музей, культурная площадка, ценный архитектурный памятник. Подобных адресов в Антверпене немало, энергичная натура Рубенса не терпела бездействия, как природа не терпит пустоты.

Блестяще образованный и чрезвычайно деятельный, Рубенс был бесспорным лидером и вдохновителем целого поколения мастеров живописи — как в самой Фландрии, так и за ее пределами. Еще при жизни художника

Лукас ван Фалькенборх.
Летний пейзаж, 1585. Музей
истории искусств, Вена, Австрия

почитатели не скупались на похвалы в его адрес. Не угасла эта слава и в последующие века, разве только появилась оппозиция в лице Никола Пуссена... Но об этом — в другой раз и в другом месте.

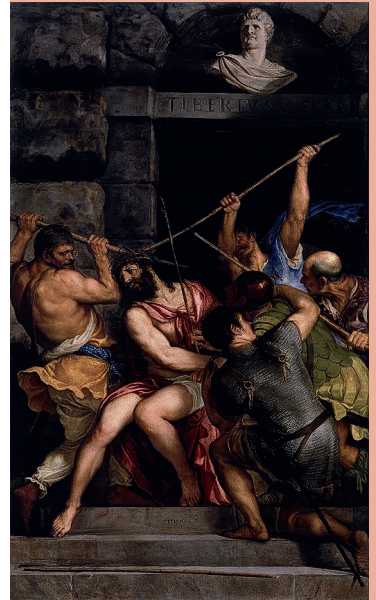
Возможно, важную роль в судьбе Рубенса сыграла его хорошая наследственность. Его отца, юриста и члена городского совета Яна Рубенса, испанские власти обвинили в кальвинистской ереси. В результате семья бежала из Антверпена в Кёльн, где Ян стал адвокатом при дворе Анны Саксонской, супруги самого Вильгельма Оранского. Блестящая карьера оборвалась «превышением скорости» — адвокат совершил адюльтер с принцессой, и только хлопоты верной супруги Марии Пейпелинк спасли Яна от смертной казни. Головокружительный сюжет, достойный кисти великого живописца...

**Отто ван Веен. Аллегория
искушений юности,
год создания неизвестен.
Национальный музей,
Стокгольм, Швеция**

Питер Пауль Рубенс родился 28 июня 1577 года в маленьком вестфальском городке Зиген, куда семью сослали по решению суда. Однако после смерти отца Мария с детьми вернулась в родной Антверпен. Больше всего мать заботилась о том, чтобы дети получили отличное образование, и преуспела в этом. В 1590 году Питер стал пажом графини де Линь. На новом месте мальчик освоил придворный этикет и навыки, которые могли оказаться очень полезными в жизни. Обучаться живописи Рубенс начал в возрасте пятнадцати лет, что по меркам того времени было довольно поздно.

Рубеж XVI и XVII веков в искусстве Фландрии характеризуется противостоянием художников национальной школы и романистов, увлеченных итальянской живописью. К последним относились и учителя Рубенса, включая Отто ван Веена, третьего и последнего из них. Но если кто-то и повлиял на стиль молодого художника, то это итальянские мастера, творчество которых он внимательно изучил,

**Тициан Вечеллио.
Возложение тернового
венца, ок. 1542–1544. Лувр,
Париж, Франция**

Питер Пауль Рубенс.
Обретение святой Еленой
истинного креста,
 1600–1602. Нотр-Дам-дю-Пюи,
 Грасс, Франция

пребывая в Италии с 1600 по 1608 год. Кроме обязательных к ознакомлению Рафаэля, Микеланджело и Корреджо, Рубенс многое почерпнул из классических композиций братьев Карраччи, новаторской светотени Караваджо. Особенно заметно в его картинах влияние Тициана, как по колориту, так и по наблюдательности, достоверному следованию особенностям человеческого тела. Этот подход сам Рубенс представил в трактате «О подражании статуям», который он, к слову, написал на латыни, как и подобает ученому мужу XVII века. В трактате художник поясняет, что не следует копировать скульптуры слепо, как будто они живые люди, ведь на человеческом теле даже тени лежат иначе, чем на камне, не говоря уже о просвечивающей коже, характере бликов и других свойствах.

Проживая в приличной венецианской гостинице, Рубенс вскоре свел знакомство с герцогом Винченцо Гонзага и стал его придворным живописцем. Именно под итальянским солнцем, за неустанным копированием шедевров эпохи Возрождения и Античности созрел талант художника. Одним из первых серьезных для него заказов стала картина «Обретение святой Еленой истинного Креста», написанная для герцога Брюссельского.

Винченцо Гонзага оценил способности Рубенса, а также его манеры и владение языками. После нескольких поручений художника отправили в Испанию ко двору Филиппа III. Кроме того, он получил возможность изучить богатейшую коллекцию полотен Тициана, находившуюся на тот момент в Эскориале.

Путь в Испанию занял не один день, и, к сожалению, часть произведений, предназначенных в подарок королю, испортилась. Двадцатипятилетний Рубенс взялся

Питер Пауль Рубенс.
Гераклит и Демокрит,
1603. Национальный музей
скульптуры, Вальядолид,
Испания

самостоятельно реставрировать две копии Рафаэля и добавил к ним собственную картину «Демокрит и Гераклит», которая по сей день хранится в Испании. В основе сюжета картины лежит популярная среди образованной публики аллегория: Демокрит смеется над слабостями человека, Гераклит скорбит о них. Подобная аллегория была известна еще со времен Античности, и хотя эти философы жили в разное время, их было принято противопоставлять друг другу, как маски комедии и трагедии.

Так началась блестящая карьера молодого и амбициозного мастера. Но не только аристократия составляла круг общения художника. Он переписывался с видными интеллектуалами своего времени, проявлял большой интерес к исследованиям Галилео Галилея и, предположительно, встречался с ним лично. Одна из гипотез относительно «Автопортрета в окружении друзей из Мантуи» допускает, что слева от самого Рубенса изображен именно