

Содержание

Предисловие
5

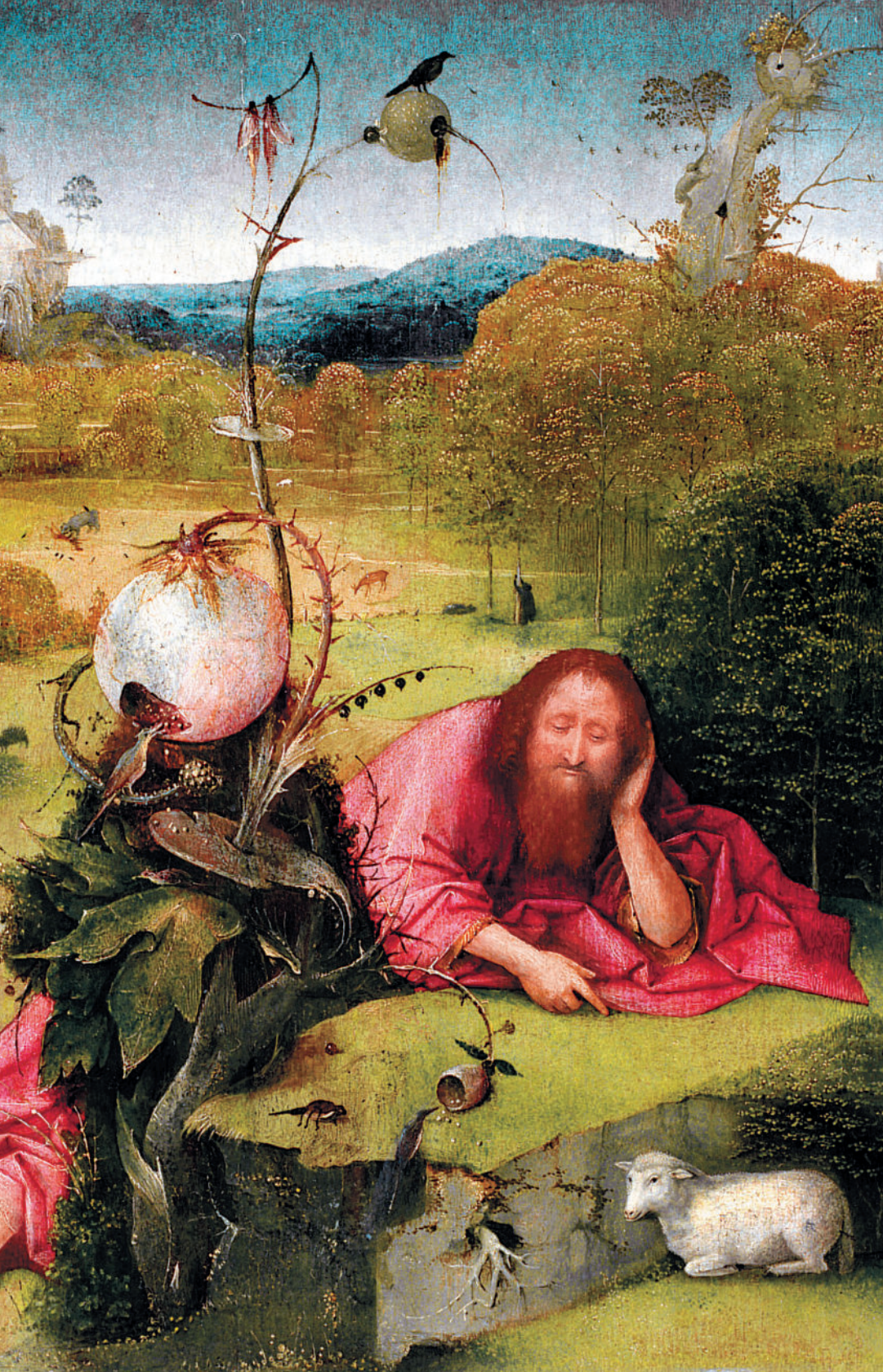
Иероним Босх
80

Альбрехт Дюрер
9

Питер Брейгель
146

Предисловие

В последние годы в европейских столицах все чаще главным культурным событием становятся масштабные выставки гениев интеллектуальной и культурной жизни периода высочайших художественных открытий и завоеваний. Посвящены они гениальным творцам эпохи Возрождения, времени духовного пробуждения Европы. Через 500 лет после смерти Босха на его родине в Нидерландах состоялась выставка, собравшая почти все его работы из крупнейших музеев мира. В этом году в Венском музее истории искусств, владеющем крупнейшей живописной коллекцией Брейгеля, впервые представлена большая часть его сохранившегося наследия — 30 живописных полотен и 60 рисунков и гравюр. Эти уникальные выставки собирали произведения по крупицам по всему миру: в музеях, у частных коллекционеров. Результат превзошел все ожидания.

Но прежде следует сказать, что мы подразумеваем под Ренессансом и Североевропейским Возрождением. Ибо понятия историко-культурные и художественные несколько отличны от чисто географических определений. Италия, где проявились первые ростки нового искусства, родина Ренессанса. Страны, лежащие к северу от Альп, от Италии — Нидерланды, Германия, Франция, несколько условно включаются в термин Северная Европа. Отсюда в искусствознании произошло название «Североевропейское Возрождение». Этому грандиозному явлению, его шедеврам и их авторам посвящено содержание этой книги.

Иероним Босх

*Святой Иоанн
Креститель в пустыне.
Около 1505.
Собрание Хосе Ласаро
Гальдиано, Мадрид*

Пришло время, и страстная жажда обновления подобно урагану захватила юг континента, а затем проникла на север. Новаторство и дерзкий разрыв с прошлым рождались в разных формах. У итальянцев — возвышенная идеализация человека, достойного восхищения и вознесенная на пьедестал героическая личность. У немцев и нидерландцев рождается иное. Человек — творенье божье, он более думает о душе, он — часть божественного замысла. Северный художник не уводит в мир абсолютной красоты, он скорее стремится к правдоподобию, к безжалостной достоверности жизни или поразительному зрелищу мистических откровений. Но тех и других объединяет повышенный интерес к земной жизни, к человеку и его делам.

Германия XV–XVI вв. — разнородная смесь независимых и очень разных по степени богатства княжеств и вольных городов со своими художественными школами. Нидерланды в XV–XVI вв. — одна из самых богатых и передовых стран Европы, соперничавшая с городами Италии. Тем не менее, несмотря на отсутствие единого и неравномерного культурного движения, у них возникло нечто общее — появление светского гуманистического мировоззрения: предпочтение к большей свободе в изображе-

Иероним Босх

Святой Иоанн на Патмосе.

Около 1504–1505.

Картинная галерея, Берлин

нии человека, мира, священных сюжетов и неканонической религиозности.

Яркими вершинами нового умозрения, совершившими переворот в искусстве, стали Альбрехт Дюрер, Иероним Босх, Питер Брейгель. Их поиски новых форм, идеал духовной свободы личности, часто острая сатира и гротеск стали основой для блистательного расцвета искусства той эпохи и нового прорыва в следующем столетии.

Предоставить уникальный шанс погрузиться в этот загадочный, жутковатый мир и сопоставить силу и красоту творческого дара этих трех мастеров — цель этого издания.

**ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ**

*Альпийский пейзаж.
1555–1556. Гравюра*

Глава I

Альбрехт Дюрер (1471–1528)

Дюрер стал первым европейским мастером, соединившим в своей живописи, рисунке и гравюре открытия лучезарного итальянского Возрождения и традиции сурового североевропейского искусства. Тем не менее, все созданное этим гением аккумулировало в себе немецкие художественные завоевания, далекие от классического идеала итальянцев. Древним образцам красоты Дюрер предпочел острохарактерное, внимание к деталям, а главное, свет божественного замысла, так почитавшийся в североевропейском искусстве. Он создал свой новый идеал человека, основанный на интеллектуальных ценностях и духовной свободе. Собственно, то, что сближало Север с итальянским гуманизмом.

Великий немецкий художник родился в 1471 г. в Нюрнберге, в семье золотых дел мастера Альбрехта Дюрера Старшего, прибывшего в Германию из Венгрии в середине XV в. Всего в семье было восемнадцать детей, некоторые умерли «в юности, другие, когда выросли», о чем поведал художник в своих «Семейных хрониках». К 1524 г. из всех детей остались в живых только трое — Альбрехт, Ханс и Эндрес. Крестным отцом Дюрера стал известный немецкий издатель Антон Кобергер, благодаря которому художник вошел в круг гуманистов Нюрнберга.

*Автопортрет. 1498.
Прадо, Мадрид*

Автопортрет
13-летнего Дюрера.
Рисунок. 1484.
Галерея Альбертина,
Вена

До 13 лет Альбрехт посещал латинскую школу. Обучение рисованию он начал в ювелирной мастерской своего отца, где стал заниматься в основном его ремеслом. Уже в тринадцать лет Дюрер обнаружил незаурядные способности в рисунке и гравюре, о чем говорят его выполненные пером «Автопортрет в тринадцать лет» (1485) и «Мадонна с музицирующими ангелами» (1485). Однако пожелав заниматься живописью, юный Дюрер был отправлен отцом в мастерскую известного художника Михаэля Вольгемута. Учился Дюрер хорошо, но, как он пишет, «приходилось терпеть много мучений от подмастерьев». Здесь он освоил не только живописное ремесло, но и научился искусно гравировать по дереву. В те годы, как было

принято на его родине, Дюрер больше старался следовать природе, чем заботиться о создании прекрасного. Тем не менее его работы уже тогда отличались необыкновенным совершенством рисунка и тонкостью резца.

В 1490 г. по окончании обучения Дюрер отправился в странствия по немецким городам, Эльзасу, Нидерландам и Швейцарии. Путешествие продолжалось целых четыре года. Начинающий художник должен был увидеть мир и познакомиться с другими мастерами, освоить их приемы и усовершенствовать свое ремесло.

Он побывал в Кальмаре, где жил и умер великий Мартин Шонгауэр, поработал в мастерской его брата-ев, где освоил технику гравюры на меди. Это была новая техника, популярная у ювелиров и требующая очень тонкой и точной ра-

Дворик замка в Инсбруке. Акварель. 1494. Галерея Альбертина, Вена

«Все эти мои
братья и сестры
[всего 18], дети
моего дорогого
отца, умерли,
одни в юности,
другие, когда
выросли.
Только мы, три
брата, еще живы,
пока Богу угодно,
а именно,
я, Альбрехт,
и мой брат
Эндрес, а также
мой брат Ханс,
третий носящий
это имя из
детей моего
отца».

Альбрехт Дюрер,
1524

боты, освоить которую удавалось далеко не каждому. Дюрер съездил в Базель, в то время один из центров книгопечатания. Возможно, там он создал великолепные гравюры на дереве, которые с недавних пор приписываются ему — листы к знаменитому «Кораблю дураков» Себастьяна Бранта. Затем некоторое время молодой Дюрер жил в Страсбурге, где написал свой ранний «Автопортрет с чертополохом» (1493). Тогда ему было 22 года. Тогда же около 1490 г. он написал портреты родителей, отца и матери Барбары, которая была намного моложе мужа. Обе картины Дюрер преподнес им в качестве подарка.

В 1494 г. художник вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на Агнесе Фрей, дочери друга своего отца, музыканта и механика. К тому же он был членом Большого Совета города. Невесту для сына выбрал отец. Теперь по статусу Дюрер имел право завести собственное дело. Впрочем, уже через два месяца после женитьбы, он отправился в Италию. Душевные, духовные потребности влекли в путешествии, обозначившее для него так много новых открытий и перемен. В Италии познакомился с новаторской живописью кватро-ченто — Андреа Мантеньи, Антонио дель Поллайоло, Джованни Беллини. Здесь Дюрер выходит за привычные рамки своего ремесла. Отныне отголоски итальянского искусства проявляются во многих его рисунках и картинах.

Очевидно, что в молодости Альбрехт Дюрер много времени занимался изучением литературы, истории искусств и науками, в том числе геометрией, арифметикой, архитектурой, перспективой и многим другим. Об этом свидетельствуют написанные им книги и трактаты по теории искусства, личные письма, «Семейная хроника», обнаруживающие глубокий ум и большие дарования автора. Известно, что его чрезвычайно ценил император Максимилиан. Да и позднее за чрезвычайные заслуги в живописи и за познания

в науках мастер был в большом почете у императора Карла V.

В 1495 г. Дюрер вернулся из Италии и вскоре открыл в Нюрнберге собственную мастерскую, где в течение последующих десяти лет создал значительную часть своих работ и открыл продажу первых оттисков. Гравюра тогда превращалась в самостоятельный вид искусства, начиная даже соперничать с живописью, обогатившись ее приемами. Превратившись из иллюстрации в высокое искусство, она приобретала все большую популярность. Печатная графика стала средством тиражирования художественных произведений, гораздо более доступных по цене, чем живописные работы. Теперь гравюры стали приносить художникам серьезный доход.

В соответствии с духом времени в 1498 г. Дюрер выполнил серию больших гравюр на тему пророческих предвидений, порожденных умонастроениями эпохи. Эти листы наполнены потрясающей покорностью судьбе. Дело в том, что эпоха около 1500 г. была вся пронизана огромным внутренним напряжением, предчувствием конца света, ожиданием катастроф. Хотя старый средневековый мир терял силу, многие люди еще часто обращались к древним пророчествам, искали в них новый смысл. Неслучайно тогда же были созданы его гениальные эсхатологические гравюры к «Апокалипсису» (1496–1498) — видения ужасающих событий, космических катастроф, мрачные фантазии в духе средневекового искусства. В одном из рисунков звездообразный град низвергается на людей: богатых и нищих, бродяг, императора и папу, отчаянно стремящихся спастись. Огненное бедствие, сверхъестественная сила

*Ганс Дюрер (?),
брат Альбрехта.
1503. Гравюра*

Портрет Барбары Дюрер, матери художника. 1490. Германский музей, Нюрнберг

Портрет отца Альбрехта Дюрера Старшего. Около 1490. Галерея Уффици, Флоренция

*Автопортрет
с чертополохом.*
1493. Лувр, Париж

В правой руке художник держит чертополох — символ Страстей Христовых, тем самым подчеркивая свою преданность и верность Богу. В верхней части картины справа от даты видна надпись на немецком: «мои дела определяются свыше».

не щадит никого. В этих изображениях воплотилось представление Дюрера, еще полного средневековых страхов, о грядущем конце мира, о гибели вселенной.

Самая известная гравюра этой серии, выполненная в сложнейшей технике, — «Четыре всадника Апокалипсиса» (1496), где разворачивается потрясающая фантазия мастера. Гравюра иллюстрирует главу «Откровений Иоанна Богослова». Первый всадник, конованный, натянувший до упора тетиву лука, —

Автопортрет
в образе Христа.
1500. Старая
пинакотека, Мюнхен

Победитель. Второй — с огромным мечом, ослепленный яростью — Война. Третий — богато одетый, с весами в руке — Голод. Четвертый, исхудавший старец с трезубцем — сама Смерть. С неистовым драматизмом и экспрессией повествует Дюрер о грядущих ужасах, ожидающих человечество.

В этот период художник работал весьма интенсивно и особенно много писал портреты. К их числу принадлежит «Портрет Фридриха III Мудрого» (1496),

