

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

БРЕЙТЕЛИ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
В 500 ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

РАССКАЗ О ЗНАМЕНОЙ ДИНАСТИИ ХУДОЖНИКОВ
И ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ, В КОТОРОМ ОНИ ЖИЛИ,
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ИХ ЛУЧШИМИ РАБОТАМИ

НАЙДЖЕЛ РОДЖЕРС

УДК 75.071.1:929(492)
ББК 85.143(3)-8
Р60

Nigel Rodgers

THE BRUEGELS: LIVES & WORKS IN 500 IMAGES

Copyright in text, design and images
© Anness Publishing Limited, U.K, 2017

Copyright in the Russian translation
© 'Limited Company' Publishing House 'Eksmo', Russia, 2019

В оформлении обложки используется картина Питера Брейгеля (Старшего) «Избиение младенцев», написанная между 1565 и 1567 годом.

Роджерс, Найджел.

Р60 Брейгели : жизнь и творчество в 500 иллюстрациях / Найджел Роджерс ; [перевод с английского А. Андреева]. — Москва : Эксмо, 2023. — 256 с. : ил. — (Портрет художника).

ISBN 978-5-04-095625-8

Мы поражаемся технике Брейгелей. Их кисть творила чудеса. Даже очень мелкие предметы на картинах выписаны так искусно, что их можно рассмотреть в деталях.

Брейгели — глубокие знатоки внутреннего мира людей, тонкие мастера условного и иносказательного живописного рассказа. Среди памятников мирового искусства мало что может сравниться по силе выразительности с брейгелевскими образами.

Это очень богато иллюстрированное издание отправляет зрителя в истинное путешествие через картины и шаг за шагом раскрывает многослойный, часто морализирующий смысл многих деталей. Авторы делают доступным творчество Брейгелей на основе обширных и содержательно аргументированных текстов. Все это предлагает освежающий взгляд на работы мастеров.

УДК 75.071.1:929(492)
ББК 85.143(3)-8

© Алексей Андреев, перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-095625-8

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Хотя на момент передачи макета в типографию, по нашему мнению, содержащаяся в книге информация точная и справедливая, ни автор, ни издатель не несут какой-либо ответственности за ошибки и допущения, которые могут содержаться в тексте.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Роджерс Найджел

БРЕЙГЕЛИ

**Жизнь и творчество
в 500 иллюстрациях**

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *А. Оголева*
Литературный редактор *Д. Можаева*
Младший редактор *Н. Дьяконова*
Художественный редактор *Я. Ломакина*
Компьютерная верстка *А. Щербакова*
Корректор *М. Туаева*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 31.08.2023.

Формат 60x84¹/₈. Гарнитура «Gill Sans MT Pro Cyr».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,87.

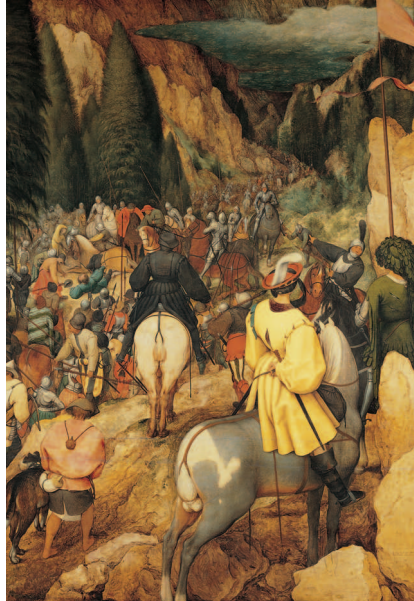
Доп. тираж 2000 экз. Заказ

ISBN 978-5-04-095625-8

9 785040 956258 >

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	6
ДИНАСТИЯ ЖИВОПИСЦЕВ	9
ТУМАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ	11
НОВЫЙ ГОРОД И НОВЫЙ СТИЛЬ	49
БРЕЙГЕЛЬ: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ	75
ГАЛЕРЕЯ	101
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ И ПЕРВЫЕ РАБОТЫ	103
АЛЛЕГОРИИ, САТИРА И ПОСЛОВИЦЫ	127
ГЕНИАЛЬНЫЙ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА	153
ТВОРЧЕСКИЕ НАСЛЕДНИКИ БРЕЙГЕЛЯ	209
Алфавитный указатель	254

ВСТУПЛЕНИЕ

В наше время специалисты и широкая публика считают Брейгеля одним из величайших живописцев. Любители искусства с первого взгляда узнают его работы, а их репродукции часто печатают в художественных альбомах и других изданиях. Однако не будем забывать, что до наших дней дошло не так много его картин. Некоторые из них, считавшиеся ранее написанными Брейгелем Старшим, на самом деле принадлежат кисти его сыновей. Тем не менее подлинные работы художника свидетельствуют о том, что он был величайшим мастером.

Питер Брейгель Старший писал совершенно незабываемые сцены. Его картины, особенно сюжеты с крестьянами в зимнее время года, пользовались огромной популярностью при его жизни, и их часто копировали после его смерти. В конце XVII в. художника и его творчество практически забыли на двести лет, однако в наши дни он считается одним из наиболее влиятельных мастеров периода Ренессанса.

Достоверной информации о жизни Брейгеля крайне мало. Он родился приблизительно в 1525 г. на юге Нидерландов, в той части страны, которая сейчас принадлежит Бельгии. Это была одна из наиболее богатых и процветающих территорий Европы, в культурном и экономическом смысле тесно связанная с Италией.

Искусство Итальянского Ренессанса в XV в. было очень популярным, многие североевропейские художники посещали Италию и возвращались, вдохновленные шедеврами живописи. Брейгель Старший также бывал в Италии, однако на родине не стал подражать итальянским мастерам. В его творчестве мы не наблюдаем обнаженной природы, архитектуры, а также портретов, прославляющих королей и римских пап. Брейгель предпочел писать сцены будничной жизни.

БРЕЙГЕЛЬ КРЕСТЬЯНСКИЙ

На некоторых наиболее известных работах художника изображены крестьяне, поэтому живописца иногда называют Брейгелем Крестьянским. Некоторые специалисты считают, что

Сверху: Доминик Лампсоний. Питер Брейгель Старший. Гравюра. 1572. На этом посмертном изображении художник показан серьезную и даже величественным

Внизу: Охотники на снегу (Январь) (фрагмент). 1565. Дерево, масло. Работа из цикла «Двенадцать месяцев», на которой мы видим один из любимых сюжетов художника — игры детей в студеную зимнюю пору

Брейгель на самом деле был из крестьян. Это не соответствует истине, хотя мастер действительно неоднократно писал реалистичные сюжеты сельской жизни. Художник изображал крестьян с юмором, иногда на грани сатиры, однако неизменно с симпатией и гуманизмом. Крестьяне кисти мастера выглядят неряшливо одетыми и неуклюжими, но обладающими чувством собственного достоинства.

Брейгель Старший любил писать играющих детей. На картине «Детские игры» (1560, см. стр. 8, 9 и 142, 143) художник с редкой для той эпохи заинтересованностью и яркостью изобразил герметичный детский мир. Интересно рассматривать подробности и детали, как и во многих других работах живописца. Неудивительно, что его картины так часто копировали.

НЕТ РАЯ НА ЗЕМЛЕ

В эпоху, когда многие художники предпочитали работать с религиозной тематикой, Брейгеля Старшего интересовал реальный мир, а не тот, который может ждать после смерти. Точно неизвестно, каких религиозных взглядов он придерживался (он был воспитан и умер католиком, но жил в непростые времена Реформации), однако совершенно очевидно, что его интересовала эта, а не загробная жизнь. Брейгель писал изумительные панорамы рек, гор, облаков, полей и уходящего за горизонт моря — то, чем люди всегда восхищаются и наслаждаются.

Также Брейгель Старший не изображал рай на земле, как делал его младший сын Ян Брейгель (Райский). Жизнь на пейзажах Брейгеля Старшего зачастую суровая, например, на картинах с изображением холодных зим, во время которых выжить было не так просто. Люди на его работах живут в естественном мире, и если и существует гармония человечества и природы, то выражена она в сельской работе. На его пейзажах люди всегда при деле: пашут, охотятся, заготавливают дрова или ловят рыбу.

СЫНОВЬЯ БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО

Брейгель Старший умер в 1569 г. Он оставил двух малолетних сыновей, Питера и Яна, которые позднее тоже стали известными живописцами. Кроме прочего осталась и мастерская, в ней делали

Сверху: Питер Брейгель Старший. Сенокос (Июль) (фрагмент). 1565. Дерево, масло. Один из самых идиллических пейзажей Брейгеля, в котором безоблачное небо напоминает о его путешествии в Италию в юности

Наверху: Ян Брейгель Старший. Рай земной. Около 1610. Масло на меди. Типичный сюжет в творчестве Яна (младшего сына Брейгеля Старшего), которого часто называют Райским

копии картин мастера. Питер Младший построил карьеру, имитируя работы отца и зачастую изображая вариации сюжетов, созданных Питером Старшим.

Младший сын, Ян, также побывал в Италии, и она оказала на него сильное влияние, в отличие от отца. В творчестве Яна Старшего переплелось влияние Итальянского Ренессан-

са и фламандских мастеров. Он писал роскошные интерьеры, мифологические сцены, обнаженную натуру, райские сады и натюрморты, сотрудничал с одним из величайших живописцев своего времени — Питером Паулем Рубенсом. Творчество художников династии Брейгелей повлияло на развитие искусства во всем мире.

ДИНАСТИЯ ЖИВОПИСЦЕВ

Брейгель Старший был одним из самых нестандартных и сильных художников Ренессанса.

Хотя четкие контуры фигур и яркая палитра отличают его картины от творчества большинства современников, были и некоторые другие нидерландские живописцы, писавшие в подобном стиле.

Брейгель Старший в свое время был очень знаменитым художником, ему заказывали картины знатные люди и государственные деятели. Творчество мастера долго было популярным и после его смерти частично благодаря тому, что старший сын, Питер, сделал много копий и вариантов сюжетов, написанных отцом. Младший сын, Ян, работал в собственном узнаваемом стиле, его дети тоже продолжили семейную традицию и стали живописцами.

Таким образом, можно утверждать, что Брейгель Старший создал династию художников, творивших на протяжении почти ста лет после его смерти в 1569 г.

Слева: Питер Брейгель Старший. Детские игры. 1558—1560. Одна из наиболее известных ранних работ художника. Жизнь на картине так и кипит — на ней изображены в основном играющие дети, которые, похоже, управляют городом. Брейгель с большой симпатией относился к детям, считал, что их мир сильно отличается от мира взрослых

ТУМАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Мы очень мало знаем о раннем периоде жизни и работы
Брейгеля Старшего.

Так как на многих его картинах изображены крестьяне,
многие предполагают, что он родился в деревне.

Однако мы не можем с полной уверенностью это утверждать,
потому что точно не знаем даже даты его рождения.

У нас есть более или менее подробная информация
только о том периоде его жизни,

когда он стал знаменитым и начал работать
в Брюсселе.

Слева: Питер Брейгель Старший. Падение мятежных ангелов (фрагмент). 1562. В молодости Брейгель стал известным благодаря картинам, написанным под влиянием одного из крупнейших нидерландских художников — Иеронима Босха. В этой работе прослеживается беспокойный гротескный стиль, свойственный Босху. Сюжет падших ангелов в те годы был достаточно популярным, однако большинство художников не обыгрывали его в духе макабра — атмосферы кошмара и абсурда, связанной со смертью, где главными героями выступают пляшущие скелеты. Хотя в работе Брейгеля нет той тонкой и изящной красоты, свойственной картинам Босха, в ней есть динамика, отсутствующая в полусредневековом стиле Босха

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО

Мы не знаем, где и в каком году родился Брейгель Старший, однако известно, что в раннем возрасте он уже был смелым и независимым творцом, удивительно мало ориентировавшимся на предыдущих мастеров.

Биограф художника, Карел ван Мандер, через тридцать пять лет после смерти Брейгеля писал, что тот родился в деревне Брейгель/Brueghel, расположенной рядом с городом Бреда, который находится в Голландии. Существуют три фламандские деревни с названием Brueghel, однако ни одна из них не расположена поблизости от города Бреда на севере страны, в провинции Северный Брабант. Возможно, Карел ван Мандер ошибочно считал, что Брейгель родился в крестьянской семье.

Став известным, Брейгель Старший вращался в кругах образованных горожан, поэтому мы можем предположить, что он родился в Бреде или Антверпене, где в то время жили семьи с фамилией Брейгель/Brueghel. Возможно, его предки родом из деревни Брейгель/Brueghel. (В молодости художник писал свою фамилию с буквой h — Brueghel,

и именно так писали фамилию его сыновья.) Однако если бы Брейгель Старший был крестьянином, он вряд ли получил бы хорошее образование.

ТОЧНАЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ НЕИЗВЕСТНА

Мы не знаем точную дату рождения живописца. Большинство современных исследователей считают, что он родился в период между 1525 и 1530 г. Ранее некоторые специалисты предполагали, что время рождения художника — это период между 1520 и 1522 г.

Первое письменное упоминание о живописце встречается в 1551 г., когда он стал членом Гильдии Святого Луки (гильдии художников, так как св. Лука считался покровителем творческих людей).

Исходя из этого, скорее всего, он появился на свет в интервале между

1525 и 1528 г. В этом случае он успел бы несколько лет побыть учеником, чтобы в 1551 г. получить официальный статус художника.

КАРЕЛ ВАН МАНДЕР: ЕДИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Карел ван Мандер (1548—1608) был первым человеком, написавшим о жизни Брейгеля Старшего в своей «Книге художников» (1604). В этом издании содержится информация о ста семидесяти пяти голландских живописцах начиная с Яна ван Эйка. Мандер пытался создать что-то подобное «Жизнеописаниям» Джорджо Вазари, второе издание которых вышло

Внизу: Франс де Момпер. Бреда. Около 1630. Так выглядел среднестатистический голландский город зимой. Он изображен таким, каким Брейгель Старший видел его в детстве, хотя картина написана уже после его смерти

Сверху: Ян Брейгель Старший. Голландия зимой. Около 1600. Младший сын Брейгеля передал типичный городской зимний пейзаж, хотя в живописи он более изобретательный и творческий, чем его старший брат, Питер Младший

в 1568 г. Вазари лично знал некоторых мастеров, о которых писал. Он считается основоположником современного искусствознания. Вазари слышал о Брейгеле Старшем и называл его вторым Босхом.

Мандер был успешным творцом, работал в стиле Позднего Ренессанса, но как писатель был скорее собирателем историй (частично правдивых, а частично выдуманных). В своей книге он написал и об итальянских художниках, жизнеописания которых взял у Вазари. Он был первым, кто упомянул художника эпохи барокко Караваджо, родившегося в 1571 г.

Мандер отметил, что Брейгель Старший «написал много страшноватых и шуточных сцен, юмористических сцен, поэтому некоторые называют его Питером Шутником. У него не так много работ, смотреть на которые можно без улыбки». Мандер считал, что Брейгелю удавались смешные сельские сцены, потому что он сам был из крестьян.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

К счастью, кроме Мандера существует и другой источник информации о жизни художника — Абрахам (Авра-

Сверху: Абрахам Ортелиус. Около 1575. Ортелиус был известным географом и близким другом Брейгеля Старшего. В своей «Книге друзей» он высоко оценивает творчество художника

ам) Ортелиус (1527—1598). Он был известным географом и проживал в Антверпене, был другом живописца и в издании «Книга друзей» (1574) пишет: «Брейгель лучше тех художников, которые <...> пытаются придать изображаемому ими предмету выдуманное очарование <...> которые не рисуют реалистично и, следовательно, отходят от принципов красоты. Наш Брейгель этим не грешит».

Итальянец Людовико Гвиччардини жил в Антверпене и был знаком

Сверху: Джорджо Вазари. Автопортрет. 1566—1568. Автор «Жизнеописаний» называл Брейгеля вторым Босхом

с Брейгелем Старшим. В книге «Описание Нидерландов»¹ (1567) есть строки о нидерландском искусстве. Автор мимоходом упоминает Брейгеля, но отзываясь о нем положительно, а также пишет, что тот родился в Бреде.

¹ В то время под общим названием Нидерланды понимали также и территорию современных Бельгии и Люксембурга. — Прим. пер.

ФЛАМАНДСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Несмотря на то что живопись Брейгеля была очень самобытной и ярко индивидуальной, он работал в реалистической традиции фламандского искусства, в котором особое внимание уделяется деталям. Эта традиция зародилась в начале XV в. и продолжалась до Рубенса, на творчество которого сильно повлияли картины Брейгеля Старшего и его сыновей.

Итальянские живописцы XV в. считали, что в мире существует лишь одна школа, которая может с ними сравниться, — фламандская, или нидерландская.

Это утверждение было справедливым для многих жанров живописи, главным образом пейзажей. Хотя итальянцы считали пейзажную живопись второстепенной по сравнению с изображением человека, она играла

Внизу: Брюгге. Торговый центр Нидерландов, а затем один из самых богатых городов Европы, был домом для Яна ван Эйка и других ранних фламандских художников.

огромную роль, что наблюдается в картинах, например, Тициана и Леонардо да Винчи.

Простым итальянцам очень нравились пейзажи. Вазари не особо жаловал пейзажную живопись и писал, что «в доме любого сапожника во Флоренции висят фламандские пейзажи». (В то время итальянцы всю живопись в странах севернее Альп называли фламандской.)

Однако искусство фламандских мастеров не ограничивалось пейзажами, что продемонстрируют великие картины.

ПЕРВЫЙ МАСТЕР, ЯН ВАН ЭЙК

Отец фламандской живописи, Ян ван Эйк (1390—1441) большую часть жизни прожил в Брюгге, который был тогда торговым центром Голландии. Живописец находился на службе у герцогов Бургундии и правителей Нидерландов. Можно сказать, что ван Эйк был художником-дипломатом.

Сейчас его уже не считают создателем живописи маслом, но тем не менее он был первым художником, осознавшим потенциал реалистичной картины, написанной маслом. Одной из его

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ

Появление в XV в. масляной живописи было таким же революционным, как изобретение фотографии в XIX в. Масло дало художникам возможность изображать глубину перспективы и создавать реалистичные работы. До появления масляных красок живописцы работали быстро сохнувшей темперой, изготовленной с использованием яиц. Темперой работать проще, но писать надо быстро. В ту эпоху масляные краски не продавались в тюбиках, их специально растирали. Хотя есть картины маслом, написанные и до ван Эйка, именно он первым понял, что медленно сохнущее масло дает возможность создавать более яркие и насыщенные цвета, лучше отображать переход от света к тени и в целом создает более удобные условия для работы. После ван Эйка маслом стали писать сначала живописцы в Северной Европе, а потом и в Италии. Считается, что художник сицилийского происхождения Антонелло да Мессина (1430—1479) побывал во Фландрии, после чего показал итальянским мастерам преимущества масляных красок, хотя многие итальянские живописцы уже в XVI в. совмещали масло и темперу. Брейгель, как и большинство североевропейских живописцев своей эпохи, писал главным образом маслом по дереву.

Сверху: Квентин Массейс. Меняла с женой. Около 1514. Прекрасная работа одного из предшественников Брейгеля Старшего, на которой художник с юмором, в реалистичной манере изобразил менялу с женой

наиболее выдающихся работ считается «Мадонна канцлера Ролена» (см. стр. 17), созданная в 1435 г. Пышно одетые канцлер и Мадонна на переднем плане внушительны, но взгляд зрителя скользит мимо сияющего интерьера, через арки — к далекому пейзажу речной долины, выполненному с мастерством отображения света и пространства.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ

Ван Эйк мог писать огромные панорамы, но при этом реалистично изображал близкие планы, фактуру тканей и поверхностей. Его мастерство в изображении пейзажей и интерьеров превосходило умение итальянцев и позднее вдохновляло Брейгеля Старшего.

Гиперреалистичной можно назвать работу «Портрет четы Арнольфини» (1436). На ней изображена пара в домашнем интерьере. Всё прописано до мельчайших деталей: лежащие на полу туфли, маленькая собачка на переднем плане, длинные, ниспадающие ткани одежды супругов, а также висящее на дальней стене зеркало, в котором отражается вся сцена. Такое ощущение, что зритель может войти в этот двойной портрет.

Реализм ван Эйка был радикальным, совершенно непохожим на стилизованную элегантность придворных живописцев наподобие братьев Лимбург. Картины ван Эйка заложили основу реалистической манеры, в которой работал Брейгель Старший.

БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ФЛАМАНДСКИЕ МАСТЕРА

Творчество ван Эйка оказало влияние на многих фламандских мастеров, в том числе на Гуго ван дер Гуса, написавшего приблизительно в 1475 г. «Триптих Брюгге». Благодаря использованию масла ван дер Гус смог совместить психологизм с ощущением глубины перспективы.

Прекрасной картиной с элементами сатиры является работа «Меняла с женой» Квентина Массейса (1514). Бесспорно, изображенная на картине пара — жадные и корыстолюбивые люди, однако они показаны не как монстры, а с определенной симпатией, свойственной также стилю Брейгеля.

Зеркало на столе — такой же прием, который использован в «Портрете четы Арнольфини».

Сверху: Микеланджело. Мадонна. 1505. Работа, выполненная по заказу купца из Брюгге ван Москроена, свидетельствует о богатстве и хорошем вкусе купцов Северной Европы той эпохи

Внизу: Ганс Мемлинг. Ад. Около 1450. Часть алтарного триптиха, на котором наглядно изображены страхи людей, живших в период позднего Средневековья, — смерть и чистилище

