

Творчество Питера Пауля Рубенса

(1577—1640)

В начале 17 века во фламандском искусстве были окончательно преодолены средневековые религиозные формы и жанры. Распространялись светские сюжеты и жанры: исторический и аллегорический, мифологический, портретный и бытовой жанр, пейзаж. Главой фламандской школы живописи, одним из величайших мастеров кисти прошлого был

Питер Пауль Рубенс (1577—1640).

В его творчестве ярко выражены и мощный реализм и национальный своеобразный вариант стиля барокко.

Барокко - художественный стиль, появившийся в шестнадцатом веке в Италии, и пользовавшийся особой популярностью в семнадцатом – восемнадцатом веках во всех европейских странах.

Автопортрет с мантуанскими друзьями (деталь)
самый ранний из автопортретов

Святой Георгий и дракон
1606-1607, Музей Прадо, Мадрид

Подобно античным мастерам, Рубенс видел в человеке совершенное создание природы. Отсюда особый интерес художника к изображению живого человеческого тела. Он ценил в нем не идеальную красоту, но полнокровную, с избытком жизненных сил. Рассказы о подвигах античных богов и героев — свободные импровизации Рубенса, посвященные прославлению красоты жизни, радости существования.

Ранние работы

Герцог Лерма , 1603
Музей Прадо, Мадрид

К концу 1610-х годов Питер Пауль Рубенс получил широкое признание и известность.

Рубенс выполнил несколько парадных портретов в духе нидерландских традиций 16 века, отличающихся простотой композиции, любовной тщательностью воссоздания облика модели и нарядных одеяний, сдержанным изысканным колоритом.

Художник с женой Изабеллой Брант,
1609, Старая пинакотека, Мюнхен

В 1612-1620 складывается зрелый стиль Рубенса. Одной из центральных тем, в которой Рубенс проявил себя наиболее ярко и полнокровно, стала религиозная и мифологическая живопись. Обращаясь к темам, почерпнутым из Библии и античной мифологии, художник трактовал их с исключительной смелостью и свободой.

Прометей прикованный, 1610-1612

Фигуры людей, античных божеств, животных, изображенные на фоне цветущей и плодоносящей природы или величественной фантастической архитектуры сплетаются в картинах Рубенса в сложные композиции, то гармонически уравновешенные, то пронизанные буйной динамикой.

Смерть Публия Деция Муса

Два сатира, 1618-1619.
Альт Пинакотека, Мюнхен, Германия

Юдифь с головой Олофрена, 1616.
Музей герцога Ульриха Антона, Брауншвейг

Голова Медузы, 1817

Ахилл,
Одиссей
и Диомед,
1617

Мария, преклоняющаяся перед
Христом, 1615.

Рококс Хауз, Антверпен

Христос и два вора на кресте, 1619-1620.
Конинклийк Музей, Антверпен

Рубенс много работал как портретист. Он продолжил гуманистическую традицию портрета Высокого Возрождения, но проявил более непосредственное, личное отношение к людям, значительно больше раскрывал чувственную полноту жизни и обаяние модели.

Мария Паллавичино,
1606

Маркиза
Бригитта Спинола Дориа,
1606, Галерея искусства,
Вашингтон

«Портрет молодой женщины» (около 1625, Санкт-Петербург, Эрмитаж) чарует трепетом жизни, лиризмом юного образа. Лицо девушки, окруженное жемчужно-белой пеной воротника, выделяется на темном фоне. Легкость письма, золотистые рефлексы и прозрачные тени, сопоставленные со свободно положенными холодными бликами, передают ясность и чистоту ее душевного мира. Во влажных, чуть грустных зеленых глазах искрится свет. Он трепещет в золотистых волосах, мерцает в жемчугах.

Портрет камеристки
1625

В «Автопортрете» (около 1638, Вена, Историко-художественный музей) поворот головы, чуть надменный, но благосклонный взор, широкополая шляпа, непринужденная элегантная осанка — все способствует раскрытию идеала человека широкого кругозора, занимающего видное положение, одаренного, умного, уверенного в своих силах.

Елена Фоурмен

1629

Портрет Елены Фоурмен
в свадебном платье

Ночная история,
1616-1617

Рубенс обогащает портретную характеристику раскрытием общественной роли портретируемого. Это соответствовало концепции импозантного барочного портрета, призванного изображать людей «достойных» и «значительных».

Герои Рубенса наделены чувством собственного превосходства, высокомерной степенностью.

В композициях портрета важную роль играют сдержанность спокойной позы, особый поворот фигуры, головы, многозначительный, полный достоинства взгляд и жест, эффектный костюм, торжественность обстановки, подчеркнутая тяжелыми занавесами или колоннами, знаки отличия и эмблемы. С помощью костюма портретируемого раскрывается то, что недосказано лицом модели, ее жестом.

Анна Австрийская, 1622

Последние десятилетия творчества Рубенса представляют вершину его художественного развития.

Рубенс обратился к изображению народной жизни, писал пейзажи, портреты своих близких, жену, детей, себя в их окружении, особенно удаются ему образы детей.

Дочь Клара Серена

У Рубенса от двух браков родилось 8 детей: трое от Изабеллы Брант и пятеро – от Елены Фоурмен (пятый родился после смерти Рубенса).

**Портреты Николаса,
сына Рубенса**

На этом семейном портрете изображена вторая жена художника, ставшая его последней любовью и пришедшаяся родной племянницей его первой супруге. На момент бракосочетания Рубенсу было 53 года, а Елене всего 16.

Виртуозностью живописи, строгостью и лаконизмом художественных средств отмечены поздние работы художника - “Елена Фоурмен с детьми” (около 1636, Лувр, Париж, работа не завершена)

Изображение молодой жены и детей - дочери Клер-Жанны и сына Франсуа - дышит безмятежным счастьем материнства.

Одна из центральных тем последних десятилетий творчества — сельская природа, то исполненная эпического величия, могучей красоты и изобилия, то подкупающая простотой и лиричностью.

Охота на кабана,
1615-1620.

Дрезденская Картинная Галерея

Пейзаж с радугой

Осенний пейзаж
с видом на замок

В полотнах Рубенса оживают бескрайние просторы полей и пастбищ, вздымающихся холмов, рощи с пышными кронами деревьев, сочная трава, клубящиеся облака, извилистые реки и проселочные дороги, пересекающие по диагонали композиции. Первозданной силе природы, ее могучему дыханию созвучны фигуры крестьян и крестьянок, занятых повседневным трудом.

Крестьянский танец, около 1635-1638
Музей: Прадо

Крестьяне, возвращающиеся с поля
после 1635, Флоренция, галерея Питти

Всесторонне одаренный, блестяще образованный, Рубенс был художником огромного творческого размаха, искренних порывов, смелых дерзаний, бурного темперамента.

Прирожденный живописец-монументалист, оформитель театральных зрелищ, график, архитектор-декоратор, талантливый дипломат, владевший несколькими языками, ученый-гуманист, Рубенс пользовался почетом и славой при княжеских и королевских дворах Мантуи, Мадрида, Парижа, Лондона.

Рубенс — создатель огромных барочных композиций. Сила пластического воображения, динамичность форм и ритмов, торжество декоративного начала составляют основу его творчества.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

smallbay.ru – виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры
gallerix.ru – галерея цифровых репродукций картин известных художников

bibliotekar.ru – электронная библиотека
museum-online.ru