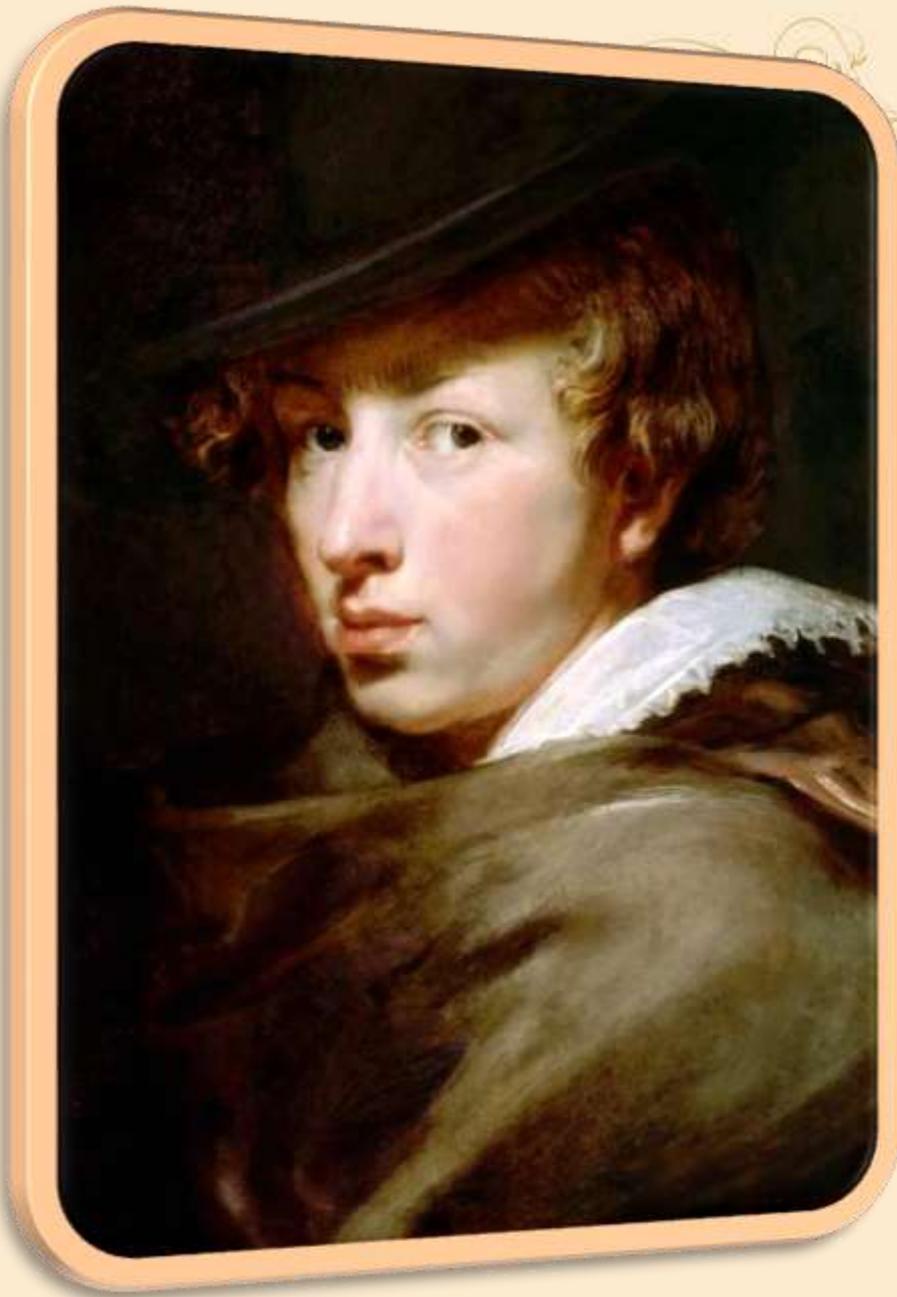

**Театр
одного
художника**

**Антонис ван Дейк
родился 22 марта 1599 г.
в Антверпене, в семье
богатого торговца
тканями Франса ван
Дейка и Марии.
Он был седьмым из
двенадцати детей.
В 1609 году, в 10-летнем
возрасте, его отдают в
мастерскую известного
живописца Хендрика
ванн Балена, писавшего
картины на
мифологические темы.**

Ван Дейк «Автопортрет»

**Работы Ван Дейка
исполнены в разных
жанрах и на разную
тематику.**

**Его картины – это сюжеты
из Ветхого и Нового завета,
мифология и портреты.**

**В истории искусства он
отмечен как
замечательный портретист,
его считают
родоначальником
европейского портретного
жанра.**

**Ван Дейк - основатель
английской школы
портрета, сохранившей его
традиции в течение
нескольких веков.**

Ван Дейк «Портрет Филиппа ле Руа»

Ван Дейк «Портрет леди Люси Перси»

Используя реализм, характерный для фламандской школы живописи, Ван Дейк создает официальный парадный портрет, в котором на первом плане не столько парадные одежды и весь декоративный, пафосный антураж, сколько благородство, утонченность, рафинированность и интеллект человека вне зависимости от его социального статуса.

С 1615 г. у Ван Дейка уже имелась собственная мастерская, где он вместе с рядом молодых художников создал серию «Головы апостолов».

Ван Дейк «Головы апостолов»

В феврале 1618 года Ван Дейк был принят мастером в Антверпенскую гильдию живописцев Святого Луки и, уже имея собственную мастерскую, сотрудничает с Рубенсом, работает как помощник в его мастерской. Рубенс назвал девятнадцатилетнего Ван Дейка «лучшим из своих учеников».

**Ван Дейк
«Портрет
Рубенса»**

Ван Дейк «Икар»

Рубенса можно по праву считать учителем и наставником Ван Дейка.

Но, к чести и способного ученика, и великого учителя, работы Ван Дейка не были копированием манеры Рубенса.

Он, как и любой талантливый человек, стремится выработать свой собственный стиль, и это ему вполне удается.

Живописец стремится раскрыть и передать эмоциональный мир человека, колебания его души, которой присущи все возможные чувства – от низменных до возвышенных. Он пытается проникнуть сквозь внешнюю оболочку своего персонажа, сделать его образ живым и одухотворенным.

Ван Дейк «Портрет леди Киллигрю»

Ван Дейк «Семейный портрет»

Один из шедевров творчества Ван Дейка - это "Семейный портрет", который можно увидеть в Эрмитаже.

Когда смотришь на этот портрет, появляется ощущение, что ты давно знаешь этих людей. Герои картины очень естественны: мягко, спокойно смотрит на вас с портрета миловидная женщина с ребенком на руках.

Рядом ее муж с напряженным, пронзительным взглядом, и сразу понятно, что это сильная и незаурядная личность с волевым и несколько нервным характером.

Более всего Ван Дейку удаются портреты. Это видно в одной из первых работ: «Иоанн Креститель и Иоанн Евангелист», написанной в 1618 году.

Человеческие лица, изображаемые художником на полотнах, передают чудо жизненных волнений, страстей, чувств.

Ван Дейк – первый художник, создавший парадный детский групповой портрет. Не только современники художника, но и современные критики ставят портретное творчество Антониса Ван Дейка в один ряд с лучшими портретами Рафаэля и Тициана.

Ван Дейк «Портрет детей семьи Бальби»

В 1620 по инициативе королевского гофмаршала Томаса Хауэрда, графа Эрендела, Ван Дейк был приглашен в Англию в качестве придворного живописца. Здесь он знакомится с произведениями Высокого Возрождения. Художник неоднократно писал портреты графа и членов его семьи, самый лучший из которых портрет графа Эрендела.

Ван Дейк «Портрет графа Эрендела»

С 1621 по 1627 Ван Дейк находился в Италии, изучал произведения итальянской живописи. Восхищаясь творчеством Тициана, Тинторетто и Веронезе, он делает зарисовки с натуры, наброски картин знаменитых художников, что составило Итальянский альбом Ван Дейка.

Ван Дейк «Портрет аббата Скадлия»

Обосновавшись в Генуе, Ван Дейк подолгу жил в Риме, Мантуе, Венеции, Турине и Флоренции, продолжая писать портреты.

Он создает сложные композиции парадного портрета, на которых предстает несколько романтизированный, величественный мир аристократии.

Он изображает портретируемых в полный рост на фоне роскошных дворцов, открытых террас, величественных пейзажей, придает им горделивые позы и эффектные жесты.

Ван Дейк «Портрет маркиза Джулио Бриньоле-Сале»

**Ван Дейк «Портрет маркизы
Бальби»**

**Великолепие
костюмов с
блестяще
прописанными
тканями,
со струящимися
складками
усиливают
значимость
образов.
Все это мы видим
на портрете
маркизы Бальби.**

Ван Дейк «Портрет кардинала Бентивольо»

В 1622-1623 годах художник создает одну из лучших картин - портрет кардинала Гвидо Бентивольо. Перед нами не просто облеченный властью церковный чиновник, а человек с определенным характером.

Интеллигентный и начитанный, честолюбивый дипломат.

Кардинал был противоречивой личностью. С одной стороны он сделал многое, чтобы предотвратить повторение

Варфоломеевской ночи. С другой – был одним из тех, кто подписал смертный приговор Галилео Галилею, хотя когда-то был его учеником.

Английский художник Д. Ричардсон Младший писал позднее:

«Я никогда не видел ничего подобного. Я любовался картиной два часа и еще раз двадцать приходил смотреть ее снова.

Кардинал сидит в кресле, опершись левым локтем о подлокотник, а руки его, изящнейшие и прекраснейшие на свете, небрежно опущенные на колени, естественно и непринужденно поправляют стихарь, выписанный тщательнейшим образом, но нисколько не разрушающий общую гармонию. Лицо его выражает силу, далеко превосходящую все, что я видел, но в то же время мудрость и твердость, не уступающие рафаэлевским, хотя гораздо более языческие. Воистину нельзя не признать, что, сравнивая трактовку сходных сюжетов у Рафаэля и Ван Дейка, предпочтение приходится иногда отдавать последнему. Колорит у него - доподлинные плоть и кровь, свет и прозрачность...».

Ван Дейк «Святой Иероним»

В 1627 году Ван Дейк вернулся в Антверпен, в котором пробыл до 1632 г.; вступил во владение наследством после смерти отца. Популярность его огромна: он выполняет заказы на крупные алтарные картины для церквей Антверпена, Гента, Куртрэ, Мелехена, портреты, картины на библейские сюжеты.

Ван Дейк «Портрет Жаклин ван Кёрст»

Среди портретов Ван Дейка этого периода преобладали изображения представителей правящих кругов, знатных семейств, духовенства, сановников, художников. Он с любовью прописывает детали костюмов, украшений, и вместе с тем его живопись очень свободна: динамичные мазки, широкое письмо. Он блистательно передает внутренний мир портретируемых, они полны жизни, естественны.

Ван Дейк «Автопортрет»

Вскоре после возвращения из Италии Ван Дейк написал автопортрет, который является жемчужиной собрания Эрмитажа. На портрете явно изображён баловень судьбы (так Ван Дейка называли современники). Тонкие черты лица и белые холёные руки говорят об аристократизме. Утончённость портрету придаёт и сочетание цветов: коричнево-розового, черного, серо-белого.

Ван Дейк «Мужской портрет»

Будучи придворным художником инфанты Изабеллы, Ван Дейк пишет портреты не только антверпенских бюргеров и близких ему людей, но и портреты фламандской и испанской аристократии. Парадность и элементы театрализации, наблюдаемые в произведениях итальянского периода, уступают место более строгому, но изощренному в своих живописных средствах стилю.

**Ван Дейк
«Виолончелистка»**

В характерных, остро схваченных образах проходят перед нами современники мастера: политические деятели, прелаты, художники, представители городского патрициата, аристократы, светские красавицы.

**После смерти
сестры Ван Дейк
сосредотачивается
на религиозных
сюжетах.
Так появилась его
картина
“Вознесение
Марии”.**

Ван Дейк «Вознесение Марии»

Картина на этот же сюжет кисти Рубенса. У Рубенса больше возвышенности, религиозной торжественности. Его герои не подразумевают двусмысленности.

Рубенс «Вознесение Марии»

В 1632 году, по приглашению короля Карла I, которого Рубенс называл «величайшим любителем живописи из всех государей мира», Ван Дейк едет в Англию.

Ван Дейк «Портрет короля Карла I »

В Англии господствующим жанром в живописи был портрет, и работа Ван Дейка в этом жанре стала значительным событием. Основными заказчиками был король, члены его семьи и придворная знать.

Ван Дейк «Портрет лорда Уортона»

**Перед вами
образец
портретной
живописи в Англии
до приезда Ван
Дейка.**

*Уильям Ларкин. Портрет Леди
Лове. 1610-1620 гг.*

**Мы видим
абсолютную
неподвижность
куклы, оживить
этот портрет не
может ни яркий
румянец, ни
парадная одежда.**

Будучи придворным художником, Ван Дейк создал 35 портретов монарха, семь из них – конные.

На портрете Карл I изображён как король-воин на великолепном коне, в рыцарских доспехах и с командным жезлом в руке. Он облачен в гринвичские доспехи.

Ван Дейк «Портрет короля Карла I»

Ван Дейк «Карл I на охоте»

К оригинальному по замыслу произведению английского периода принадлежит парадный портрет Карла I (около 1635, Париж, Лувр).

Традиционной схеме придворного портрета на фоне колоннад и драпировок фламандский художник противопоставил решение портрета в окружении пейзажа с жанровым мотивом. Король изображен в охотничьем костюме, в изысканно-непринужденной позе, с задумчивым, обращенным вдаль взором, что придает романтическую окраску его облику. Низкий горизонт усиливает динамику силуэта изящной фигуры. Интеллектуальная тонкость томного лица подчеркнута контрастным сопоставлением с цветущим, но примитивным обликом юноши-слуги, привязывающего коня.

Известен так называемый Тройной портрет короля (1635, Виндзорский замок, Королевские собрания), на котором король показан в трех ракурсах, так как портрет предназначался для отсылки в Италию, в мастерскую Лоренцо Бернини, которому было заказано создать бюст Карла I.

После того, как в 1636 выполненный Бернини бюст (не сохранился) был доставлен в Лондон и вызвал фурор при английском дворе, королева Генриетта Мария тоже пожелала иметь собственное скульптурное изображение.

Всего Ван Дейк писал королеву более 20 раз, но для этого замысла он создал три ее отдельных портрета, среди которых самый значительный - «Портрет Генриетты - Марии с карликом сэром Джеффри Хадсоном» (1633, Вашингтон, Национальная галерея искусств)

Ван Дейк «Портрет Генриетты-Марии с карликом сэром Джеффри Хадсоном»

**Ван Дейк
«Старшие дети
короля Карла I»**

В 1635 Ван Дейк получает заказ на написание картины с изображением детей короля. Изображение троих детей Карла I считается шедевром детского портрета.

Ван Дейк «Пятеро детей Карла I»

Два года спустя Ван Дейк создает полотно «Пятеро детей Карла I» (1637, Виндзорский замок, Королевские собрания). Дети изображены во взрослых позах и взрослой одежде, но в их глазах мы можем уловить озорство.

Ван Дейк «Портрет графини Ньюпорт»

Созданный Ван Дейком еще в Генуе тип парадного портрета находит свое дальнейшее развитие и завершение в портретах придворной английской аристократии. В этих портретах Ван Дейк тонко прочувствовал и передал атмосферу английского двора получив тем самым широкое признание в аристократических кругах.

Отвечая требованиям английской аристократии, стремившейся окружить себя ореолом значительности и величия, Ван Дейк придает осанке портретируемых горделивость, их позам и жестам элегантность и благородство.

Ван Дейк «Портрет леди Дигби»

В этот период Ван Дейк создал портретную галерею молодых английских аристократов. Среди них портрет лорда Джона Стюарт и его брата лорда Бернарда Стюарта, Этим кавалерам всего 17 и 16 лет.

Оба они погибнут в возрасте 23 лет на Гражданской войне, в результате которой погибнет и сам Карл I. Он будет единственным казнённым английским королём.

Ван Дейк «Портрет лордов Джона и Бернарда Стюартов»

Ван Дейк «Портрет Джеймса Стюарта»

Этот портрет - парадное изображение: серебряная звезда на камзоле свидетельствует о том, что перед нами – кавалер ордена Подвязки (сама подвязка видна на его левой ноге). Запечатленный во весь рост Джеймс Стюарт стоит в горделивой позе, зрителю приходится смотреть на него чуть снизу.

Любимая собака этого аристократа изображена также высокой и долговязой. Портрет отличается реалистичностью, добродушным юмором, но в то же время обаянием и человечностью.

**Ван Дейк
«Леди
д'Обиньи
и графиня
Портленд»**

Эти дамы рассказывают свою семейную историю. Та, что слева, сестра мужа той, что справа. Портрет был написан в знак их примирения. Ведь граф Стюарт женился на девушке без согласия семьи. Через некоторое время его родственники признали этот брак. И сестра графа благосклонно это демонстрирует.

**Каждый аристократ
жаждал быть
запечатлённым Ван
Дейком.**

**Работа была
поставлена на
поток.**

**Художник уделял
заказчику в день
менее часа.**

**Своей рукой он
изображал лишь
главное, а все
остальное писали
его ученики с
приглашенных
натурщиков.**

Ван Дейк «Портрет Анны Уэйк»

Ван Дейк торопился, работая над двумя, а то и пятью портретами одновременно. В работах появилась некоторая небрежность. Но заказчиков это не отпугивало. Наоборот, тонкий слой краски и быстрые мазки делали изображение более живым, вибрирующим, что на самом деле нравилось его моделям

Ван Дейк «Портрет сэра Дигби»

**В 1639 Ван Дейк
женится
на Мэри Рутвен,
дочери лорда
Рутвена
и фрейлине
королевы.
В 1641 у них
родилась дочь
Юстиниана.**

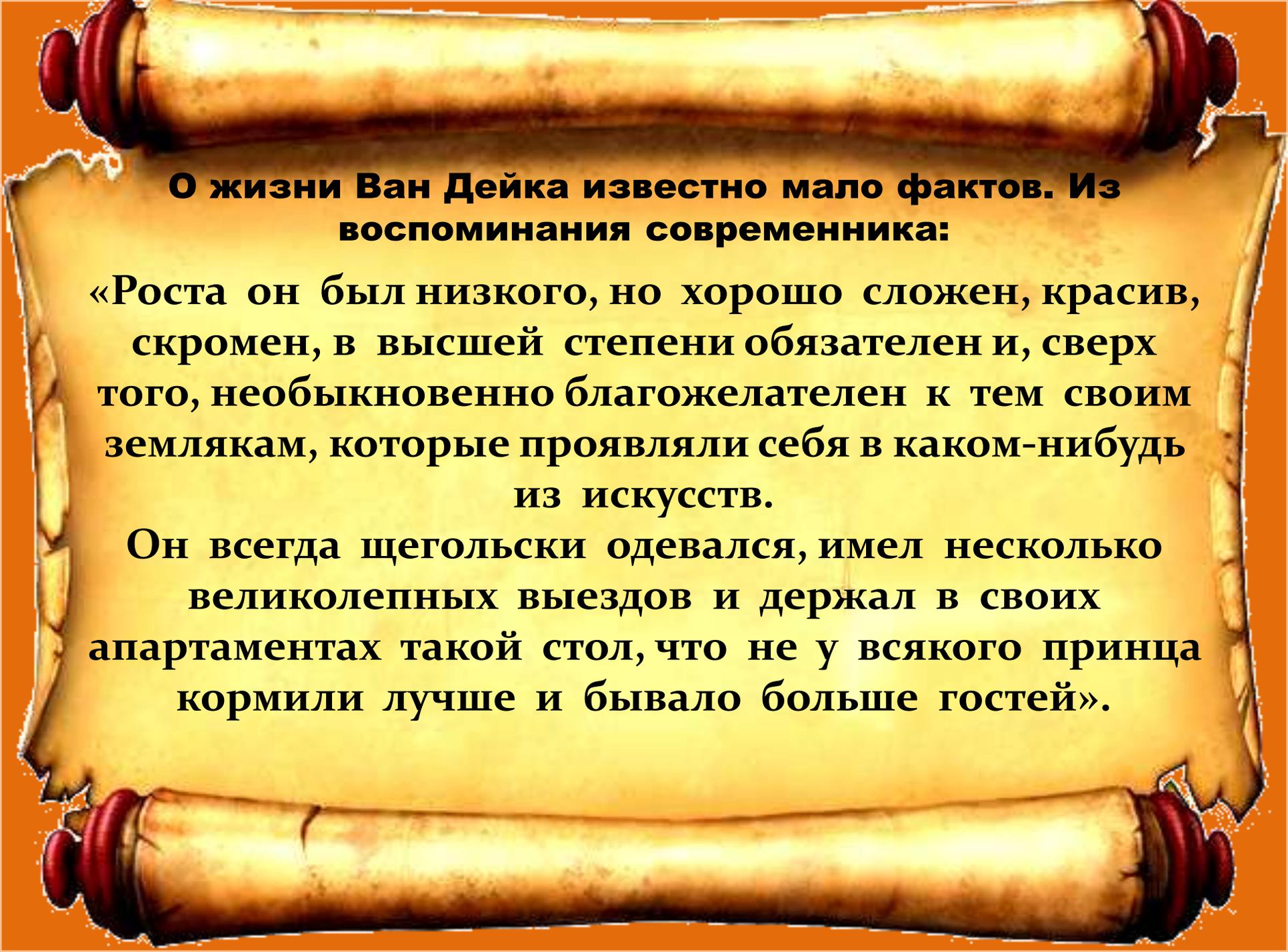

Ван Дейк «Портрет жены»

**Ван Дейк «Портрет
Маргарет Лемон»**

**Возлюбленная Ван
Дейка - натурщица
Маргарет Лемон –
тяжело восприняла
решение
художника
жениться на
аристократке.
Устроив скандал,
она попыталась
откусить Ван Дейку
палец, чтобы он не
смог больше
писать.**

О жизни Ван Дейка известно мало фактов. Из воспоминания современника:

«Роста он был низкого, но хорошо сложен, красив, скромн, в высшей степени обязателен и, сверх того, необыкновенно благожелателен к тем своим землякам, которые проявляли себя в каком-нибудь из искусств.

Он всегда щегольски одевался, имел несколько великолепных выездов и держал в своих апартаментах такой стол, что не у всякого принца кормили лучше и бывало больше гостей».

Ван Дейк «Автопортрет с сэром
Эндимионом Портером»

**Но Ван Дейк отдал должное и
приятельским отношениям: их левые
руки символически лежат на камне. Но
и здесь подчёркнуто благородство
художника – на его кисть надета
перчатка.**

**На полотне художник рядом
с собой изобразил
Эндимиона Портера,
королевского
постельничего, с которым
был в приятельских
отношениях.
Портрет построен на
противопоставлении:
простой буржуа,
добившийся высокого
дворянского титула
(Эндимион Портер)
изображён как простоватый
человек, на лице которого
не прослеживаются черты
врождённого благородства.
Себя же художник
изобразил в
непринуждённой изящной
позе, в трёхчетвертном
повороте, позволяющем
увидеть красивую форму
головы и тонкие черты
лица.**

Ван Дейк «Отдых на
Пути в Египет»

Картина написана на сюжет из Евангелия от Матфея.

Иосиф вместе с Марией и младенцем отправились в путь, спасаясь от царя Ирода.

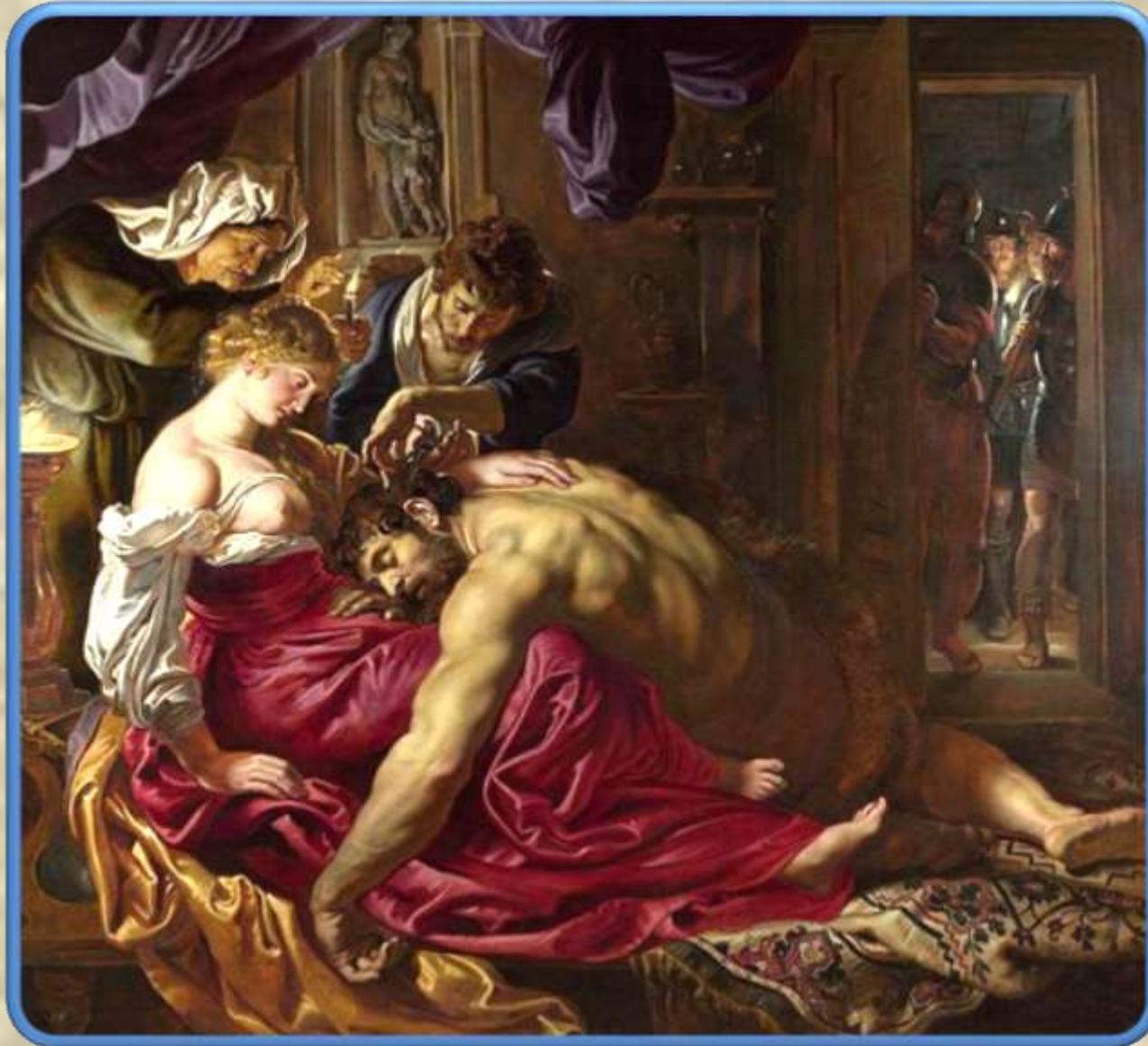
Преодолев длинный переход, святое семейство остановилось на отдых.

Иосиф отправился на поиски приюта, оставив Марию с ребенком под деревом. Дерево наклонилось, чтобы создать больше тени.

**Ван Дейк
«Самсон и
Далила»**

Это - одна из ранних картин Ван Дейка на библейский сюжет. За её основу художник взял работу Рубенса, но он не стал изображать Самсона с гипертрофированными мышцами, как его учитель. Сделав героя более человечным, Ван Дейк усилил драму и добавил эмоций.

Рубенс более роскошен и монументален. Ван Дейк более эмоционален и человечен, что и сделает его впоследствии великим в портретном жанре.

**Питер-Пауль Рубенс. «Самсон и Далила.» 1609-1610 гг.
Национальная Лондонская галерея.**

По словам современников 20-летний Ван Дейк писал с тем же мастерством, что и зрелый Рубенс. До сих пор по части работ не установлено авторство. Так обстоит дело с “Пьяным Силеном”.

**Это одна из
последних
работ
художника.
Сюжет для
картины взят из
«Метаморфоз»
Апулея: после
долгих поисков,
Амур
пробуждает
Психею от
вечного сна.**

Ван Дейк «Амур и Психея»

**Ван Дейк
«Автопортрет»**

В последние годы жизни Ван Дейк был захвачен честолюбивыми проектами крупномасштабных декоративных работ - циклом шпалер для дворца Уайтхолл в Лондоне и росписями главных галерей Лувра, для чего совершил две поездки в Париж.

**Вернувшись из
Парижа
больным, Ван
Дейк умер
9 декабря
1641 года,
в возрасте
42 лет.
По его
завещанию он
похоронен в
лондонском
соборе
св. Павла.**

Ван Дейк «Автопортрет»

**Творчество Ван
Дейка оказало
огромное влияние
на европейскую
портретную
живопись, он -
основатель
английской школы
портрета, традиции
которой
сохраняются в
искусстве и по сей
день.**

**Ван Дейк «Портрет
Луизы Стюарт»**

**Ван Дейк
написал около
900 полотен -
огромное
количество
для человека,
чья
творческая
деятельность
длилась около
20 лет.**

Ван Дейк «Святой Мартин и нищие»

Портреты Ван Дейка - портреты людей разных сословий и социального уровня, разных по душевному и интеллектуальному складу.

Ван Дейк «Портрет дамы»

Приверженец традиций фламандского реализма, он был создателем официального парадного портрета, в том числе аристократического, в котором показывал благородного, утонченного и рафинированного человека.

Ван Дейк «Рыцарь с красной повязкой»

**Ван Дейк «Портрет Яна
Ваэля и жены, Гертруды
Йоны»**

Образы, созданные Ван Дейком, дают представление о характере целой эпохи в истории Европы.

*Составитель:
главный библиотекарь
отдела обслуживания
Центральной библиотеки
И.Т.Брагина*