

УДК 75.03
ББК 85.143.3
В67

Художественное оформление серии Виктории Лебедевой

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к тестовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, а также фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.

От Босха до Брейгеля. Корабль дураков /по лекц. Паолы В67 Волковой ; авт-сост. Мария Плясовских. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 272 с. : ил. — (Искусство в лекциях Паолы Волковой).

ISBN 978-5-17-104599-9

Северный Ренессанс — не столько вариация некоего общего для Европы процесса, сколько самостоятельное, глубоко своеобразное явление. Немецкие и нидерландские художники Ян ван Эйк, Иероним Босх, Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель Старший и Маттиас Грюневальд не ограничивались копированием отдельных форм итальянской живописи, а воплощали в творчестве собственное оригинальное видение, проникнутое мистическим мироощущением и символизмом.

На их причудливых картинах религиозное переплетается с житейским, Бог проявляет себя в гармонии природы, библейские сюжеты проникают в земную жизнь и отражаются отчаянный поиск истины, тревожные предчувствия, тихая поэзия повседневности во всех ее деталях — и безобразии, бессмысленность жизни, лишенной духовного начала.

В этом иллюстрированном издании приводятся лекции искусствоведа Паолы Дмитриевны Волковой, автора знаменитого цикла «Мост через бездну», посвященные художникам Северного Возрождения, переработанные и дополненные для удобства читателя.

УДК 75.03
ББК 85.143.3

ISBN 978-5-17-104599-9

© П.Д. Волкова, наследники, текст, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

“ Ян ван Эйк, Мастер из Флемалля, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус и другие нидерландские мастера задавали тон, предлагали оригинальные художественные решения, в той или иной мере распространяли свое влияние на другие регионы Европы. Это искусство, органически связанное с традициями позднего Средневековья, в искусствоведении получило название «арс нова» (то есть новое искусство). Развитие культуры в Италии и на Севере шло двумя различными путями, хотя порой и соприкасавшимися между собой.

ВИКТОР ГОЛОВИН

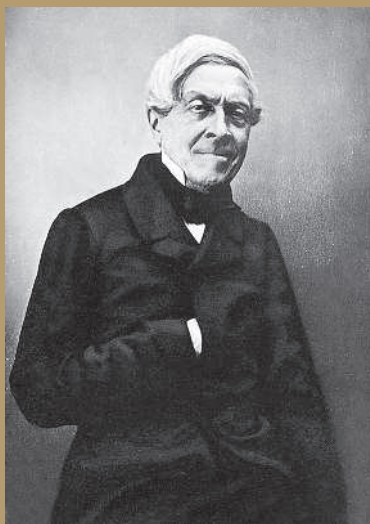

The background is a classical painting. It features a still life composition. On the right, a large, dark vase is filled with a dense bouquet of flowers, possibly roses, in various shades of brown, black, and yellow. In the lower center, a simple, cylindrical glass sits on a surface. To the left, a large, light-colored leaf, possibly a lily, is partially visible. The overall style is characteristic of 17th-century Dutch still life painting, with fine detail and a focus on texture and light. A dark, semi-transparent rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ

Возрождение возникло в Италии — и само культурное явление, и понятие, его обозначающее. Античность, к которой обратились взоры итальянских писателей, философов и художников, была частью истории Италии. Сама земля, по которой они ходили, была частью этой истории. И уже в первые десятилетия XV века на смену средневековым канонам и принципам приходят заимствования из классической древности — переосмысленные, по-новому понятые, знаменующие зарождение нового мировоззрения и нового искусства.

Жюль Мишле (фр. Jules Michelet)
1798–1874

Автором термина «Ренессанс» (франц. Renaissance) является французский историк-медиевист Жюль Мишле (1798–1874). Это понятие употреблялось и раньше, например, в текстах Джорджо Вазари (итал. Rinascimento от лат. renasci «родиться опять»), но именно Мишле ввел его в научный оборот.

Однако в это же время вне Италии, к северу от Альп, литература, архитектура и изобразительное искусство по-прежнему развиваются в русле средневековой традиции. В Нидерландах, Германии, Англии и Франции не было такого значительного античного наследия, и сам термин «Возрождение» не может быть применен к ним буквально — что здесь можно было возродить? И все же Северная Европа в эти несколько веков пережила небывалый подъем в области искусства, хотя он начался позже, чем в Италии, и был отмечен ярким своеобразием. Итальянский Ренессанс сказался на процессах, протекавших в культуре северных стран, однако здесь определяющим фактором стало не изучение античных памятников, а христианство и связанные с ним духовные искания, реформы, острые идеологические и социально-политические конфликты.

Традиции готического искусства в Северной Европе были очень сильны, и их влияние отчетливо прослеживается в живописи. Эти принципы и навыки в Северном Ренессансе выразились в тонкой проработке деталей, в реалистичном изображении текстур материалов (драгоценных тканей, меха, камня). Красота человеческого тела, изучение анатомии, восхищение обнаженной человеческой натурой — все это было очень важно для итальянских мастеров, но в северной живописи оставалось на втором плане. В итальянском искусстве

Готический собор в Кёльне

человек, понимаемый как всесторонне развитая гармоничная личность, был помещен в центр Вселенной, это был один из основных принципов гуманистического мировоззрения. В Северной Европе человек — создание Бога, он вписан в картину мира наравне с облаками, цветами, камнями, игрой света и воды.

ГОТИКА

Готическое искусство пришло на смену романскому стилю в Европе в XII веке. Готика зародилась во Франции, в XIII веке распространилась на Германию, Австрию, Испанию и Англию, а в Италию пришла лишь в XV веке. Итальянская готика сильно отличалась от французской или германской и не имела такого большого значения для развития искусства и архитектуры.

Обычно термин «готика» используют применительно к архитектурным сооружениям, однако этот художественный стиль господствовал и в других направлениях искусства. Красочные витражи, книжная миниатюра, которая расцвела с возникновением светской литературы и распространением иллюстрированных рукописей, развитие портретного жанра — все это относится к эпохе господства готики.

Готический собор в Кёльне. Детали фасада

“ В искусстве Северного Возрождения, где устремленность к идеальной красоте и гармонии была не столь сильна, как в Италии, сложились предпосылки для зарождения и развития бытового жанра.

ЭРНСТ ГОМБРИХ

Северный Ренессанс — не столько местная вариация некоего общего для Европы процесса, сколько самостоятельное, глубоко своеобразное явление. Немецкие и нидерландские художники путешествовали по Италии и не могли не оценить величайших достижений и новых веяний в искусстве. Но и просто заимствовать отдельные элементы и пересадить их на родную почву они не могли. Как итальянские художники эпохи Ренессанса не столько возродили античное искусство, сколько создали нечто новое, так и художники по другую сторону Альп не ограничивались копированием отдельных форм итальянской живописи, а создавали новое видение. Альбрехт Дюрер, чьи мысли были устремлены к Италии, к самому ее воздуху и южному солнцу, много работал над учением о пропорциях и точно выверенной красоте человеческих форм, чтобы приблизиться к античному идеалу. Однако и он не пошел по проторенному пути, все его творчество представляет собой синтез добытых знаний и яркой художественной индивидуальности.

Альбрехт Дюрер. Руки молящегося. Ок. 1508

“ Когда понятием «Возрождение» охватывают все западно-европейские страны, может возникнуть впечатление, будто речь идет о чем-то, по сути, для всех них едином. В действительности же общим было только стремление во что бы то ни стало обособиться друг от друга.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ

Северное Возрождение, в свою очередь, не было однородным и в разных странах имело специфические местные особенности.

В нидерландской живописи по оригинальному пути развивались портрет, бытовой жанр, натюрморт. Ян ван Эйк усовершенствовал технику масляной живописи (одно время даже считалось, что именно он ее изобрел, однако это ошибочное мнение, масляные краски использовали задолго до него), способствовал ее распространению. В искусстве Нидерландов особенно часто встречаются сюжеты, связанные с земной жизнью Христа и других библейских персонажей. Именно земная жизнь с ее радостями и бедами, повседневными заботами и бытовыми деталями, с домашней интимностью и осязаемостью происходящего стала главной темой для голландских художников.

“ Для позднего Средневековья вообще характерно стремление уснастить библейское повествование подробностями, взятыми из современной художнику действительности. Оно проявляется в мистериях и таких теологических трудах, как, например, «Размышления о жизни Христа», приписываемые св. Бонавентуре. Нидерландские миниатюристы, чтобы усилить воздействие своих работ на верующих, были склонны трактовать евангельские сюжеты как события, имеющие прямое отношение к повседневной, обыденной жизни.

ВАЛЬТЕР БОЗИНГ

Ян Ван Эйк. Портрет мужчины в голубом шапероне. Ок. 1430.
Национальный музей Брукентала, Сибиу

Немецкое Возрождение представляет собой сложный сплав религиозных и политических идей, в котором отразились все социальные коллизии периода Реформации. Художники Германии пытались воплотить в своем творчестве зримый христианский идеал, который можно было бы противопоставить церковной и светской власти, пораженной стяжательством, безнравственностью и равнодушием.

Искусство Северной Европы, проникнутое мистическим мироощущением, религиозностью и символизмом, именно этим путем продвигалось к постижению человеческой личности, ее внутреннего мира, глубинных духовных переживаний. Религиозное переплетается с житейским, Бог проявляет себя в гармонии природы, библейские сюжеты проникают в земную человеческую жизнь. Художники воплощают на своих картинах отчаянный поиск истины, тревожные предчувствия, тихую поэзию повседневности во всех ее деталях — и безобразии, бессмысленность жизни, лишенной духовного начала.

ГЛАВА 1
СЕВЕРНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ

ХУДОЖНИКИ
И ПРОВИДЦЫ