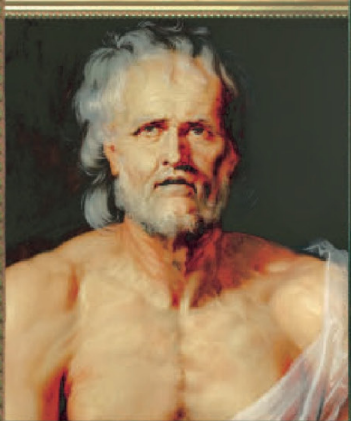

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

ПИТЕР ПАУЛЬ
РУБЕНС

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Питер Пауль
РУБЕНС

СОСТАВИТЕЛЬ В. А. СОВИНИН

РИПОЛ
КЛАССИК

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
П35

Составитель В. А. Совинин

П35 **Питер Пауль Рубенс** / [сост. В. А. Совинин]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07834-8

Питер Пауль Рубенс — знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. Очень немногие художники, пусть даже и великие, заслужили честь называться основоположниками нового стиля в живописи. Рубенс — один из немногих. Именно он стоял у истоков живого, волнующе-яркого стиля, который позже получил название «барокко». Один из биографов художника писал о нем: «История искусства не знает ни единого примера такого универсального таланта, такого мощного влияния, такого непрекаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа».

УДК 7.0
ББК 85.101

Содержание

Детство и юность	6
Ранние годы	8
Антверпен	20
Поздние годы	28
Закат жизни	33
Список картин	38

«Изображение двух глав», около 1600, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Откровенная чувственность, неустанное движение, неповторимый колорит, блеск и величие — все это Питер Пауль Рубенс, знаменитый фламандский живописец, признанный мастер исторической и религиозной живописи. В творчестве Рубенса сочетаются черты традиционного брейгелевского реализма с достижениями венецианской живописной школы, он наделяет свои полотна чувственной красотой и смело вплетает в сюжет элементы реальности. Очень немногие художники, пусть даже и великие, заслужили чести называться основоположниками нового стиля в живописи. Ру-

бенс — один из немногих. Именно он стоял у истоков живого, волнующе-яркого стиля, который позже получил название «барокко».

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Питер Пауль Рубенс, которому в будущем предстояло прославить на весь мир нидерландское живописное искусство, родился в небольшом немецком городке Зиген в 1577 году. Он был вторым ребенком в семье фламандского юриста, по религиозным соображениям вынужденного покинуть родной Антверпен. Увы, но своего отца Рубенс не знал, поскольку тот скоропостижно скончался спустя всего лишь год после рождения сына. Детство Питера протекало сначала в Зигене, затем в Кёльне, а спустя десять лет семья решила вернуться в Антверпен, где у его матери оставался небольшой дом. Вместе со своим старшим братом юный Питер окончил латинскую школу, получив прекрасное гуманитарное образование. Благодаря матери он стал пажом в доме местного графа, после чего вскоре у него проснулся горячий интерес к искусству, в том числе к живописи. Стало очевидно, что он не желает идти по стопам своего отца и становится юристом. Решив посвятить свою жизнь искусству, юный Рубенс обучался у таких знаменитых художников своего времени, как Тобиас Верхахт и Адам ван Ноорт, которые, кстати, были дальними родственниками будущего мастера.

Однако лучшим учителем для Рубенса в те годы стал Отто ван Веен, бывший на ту пору придворным живописцем. Именно его разно-сторонние интересы оказали сильное влияние на личность юного Питера, и именно благодаря этому человеку Рубенс проникся искусством итальянского Возрождения. После

четырёх лет обучения у ван Веена, в 1598 году, молодой и невероятно талантливый Рубенс был принят свободным мастером в антверпенскую гильдию Святого Луки, а уже в 1600 году отправился получать художественное образование в Италию, всегда считавшуюся колыбелью живописи.

*«Капитолийский орел», 1601–1602, бумага, черный мел.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

«Конный портрет герцога Лерма», около 1603, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

РАННИЕ ГОДЫ

Ранний период творческой жизни Рубенса можно назвать итальянским: живя и работая в Италии, он писал алтарные картины

для римских, мантуанских и генуэзских церквей, а также трудился над портретами и историческими полотнами. В то время Рубенс усердно учился, копируя произведения Тициана, Корреджо, Веронезе, без устали изучая античные произведения искусства. Итальянский период жизни Рубенса связан в основном с Мантуей, где он провел три года, и Римом. Затем Рубенс перебрался в Испанию, где работал в качестве эmissара мантуанского герцога Винченцо Гонзага при дворе Филиппа III.

В первое время Рубенсом, делающим в основном копии работ великих мастеров прошлого, было исполнено лишь небольшое число

«Святой Георгий, поражающий дракона», 1606–1610, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

самостоятельных полотен, из которых особо выделяются следующие картины: «Крещение», «Увенчание терновым венцом», «Воздвижение Креста», «Распятие», «Преображение», «Двенадцать апостолов», «Гераклит», «Демокрит», «Герцог Лерма», «Святая Троица», «Святой Григорий», а также три картины, изображающие Пресвятую Деву Марию с предстоящими ей святыми.

Картина «Святой Георгий, поражающий дракона» (1606—1610) посвящена известному библейскому сюжету — убиению дракона отважным воином, святым Георгием. Эта картина считается одним из самых ранних самостоятельных произведений Рубенса. Взяв на себя смелость вольно интерпретировать религиозную историю, живописец изобразил самый острый момент схватки между святым и чудовищем. Работая над картиной, он детально прорисовал развевающуюся гриву вставшего на дыбы коня, акkuratными мазками выписал динамичную фигуру готового нанести свой удар всадника. Переосмысливая опыт итальянских мастеров Возрождения, Рубенс сознательно придает новое, иное звучание формам, которые теперь напоминают нам о работах Леонардо да Винчи. Он выписывает энергичные жесты своих героев, не боится резких контрастов света и тени, а сочные краски наделяют все его полотна бурлящей энергией. Обращаясь к богатой палитре теплых оттенков, мастер придает живость изображаемым образам. С неподдельной

*«Автопортрет с Изабеллой Брандт»,
около 1609, холст, масло.
Старая пинакотека, Мюнхен*

теплотой Рубенс написал замершую на заднем плане девушку — принцессу, к коленям которой прижался ягненок, символ кротости. Подобные, буквально освещенные внутренним светом образы будут нередко встречаться в работах Рубенса: он очень близок по духу и видению мира к мастерам Возрождения, а потому на протяжении

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

всего творческого пути художника его картины будут волей-неволей перекликаться с работами великих итальянцев.

Продолжая работать с копиями, Рубенс начинает активнее создавать собственные самобытные работы. Он находит много сю-

«Самсон и Далила», 1609–1610, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

*«Портрет Филиппа Рубенса, брата художника», 1610–1611, холст, масло.
Частная коллекция*

жетов, которые желает перенести на свои полотна: его интересует история античного мира, ему нравится заниматься пейзажем, для него представляют интерес библейские темы, из которых живописец выбирает наиболее драматичные.

Обращаясь в своей работе к библейским сюжетам, Рубенс изображает участников той или иной истории как исторических лиц, не наделяя свои картины каким-то особым религиозным смыслом. Для него характерно стремление поместить героев древности в привычные, современные ему условия, а потому он часто добавляет отсутствующих в тра-

диционных сюжетах персонажей, делая свои и без того богатые, многоплановые и многофигурные полотна еще более сложными и разнообразными.

Основная сцена картины «Самсон и Далила», написанной в 1609 году, состоит из четырех ярко освещенных фигур, каждая из которых неразрывно связана с другой. Живописец изображает мускулистого, смуглого

*«Святой Павел», 1611, дерево, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид*

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Самсона, склонившегося к Далиле, с пышных плечей которой сползла нижняя рубаха. Красавица смотрит, как пришедший филистимлянин обрезает волосы Самсона, а ведь все мы знаем, что именно в волосах отважного воина

скрывалась его несокрушимая сила. Со свечой в руках над всеми участниками трагедии возвышается старуха сводница, которая появилась в этой истории исключительно по воле Рубенса. Намеренно искажая религиозный

«Положение во гроб», 1612, холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес

сюжет, мастер помещает героев в совершенно новое место, а именно в бордель. Он одевает Далилу в красное платье — оно символизирует страсть и кровь, которая прольется в скором времени.

Для многих полотен Рубенса того времени, в том числе для «Самсона и Далилы», харак-

терно наличие сразу нескольких сюжетов и большой смысловой нагрузки. Так, изображая на переднем плане основное действие, Рубенс на заднем плане развивает сюжет, размещая там филистимлянских солдат, готовых учинить расправу над Самсоном. Любовь к деталям не позволяет живописцу оставить зад-

*«Два спящих ребенка», 1612–1613, холст, масло.
Национальный музей западного искусства, Токио*

*«Венера с зеркалом», 1612–1615, холст, масло.
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид*

ний план без символического действия: так, за плечом Далилы мы видим статую римской богини любви Венеры, склонившейся к Купидону. Наклон ее головы повторяет позу самой Далилы.

Питер Пауль Рубенс любил писать быстро, используя характерную для фламандцев технику густого наложения красок. Это позволяло ему завершать работу в кратчайшие сроки.

Рубенс всегда уделял много внимания лицам, именно они получались у художника наиболее

удачно, и образы буквально оживали под кистью мастера.

Одной из самых выдающихся работ Рубенса является картина «Германик и Агриппина». Всегда смело выбиравший композицию, живописец изобразил одновременно два лица, два образа, создав весьма необычное для своего времени полотно. Отображая характеры и нравственную добродетель исторических персонажей, он умело использовал игру цвета и светотени, благодаря чему создается впечатление прозрачности тканей и внутреннего свечения лиц: сияющего и свежего — у Агриппины, цвета слоновой кости — у Германика.

Изучение и копирование образцов античного и ренессансного искусства помогло Рубенсу очень быстро выработать собственный стиль и отточить мастерство. В 1601 году он поступил на работу к герцогу Винченцо Гонзаге и занял место придворного художника, на должности которого и оставался в течение всего своего пребывания в Италии. 1603 год стал для Рубенса особенно важным: он обратил на себя внимание герцога Лерме, который заказал у молодого живописца свой портрет.

Рубенс изобразил герцога сидящим на коне, крепко сжимающим поводья, которые представляли собой аллегория власти. Та техника, которую использовал Рубенс во время работы над этим полотном, на долгие годы станет для него излюбленной. Сначала живописец делал набросок, составляя предварительный эскиз композиции, затем с натуры писал лицо

*«Германик и Агриппина», 1614, дерево, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

изображаемой модели и лишь после этого на холсте или дереве изображал в красках весь портрет. Подчас доверяя работу над деталями,

такими как аксессуары, одежда, а иногда даже фон, своим ученикам, Рубенс сосредоточивался на главных деталях будущего полотна.

«Похищение дочерей Левкиппа», 1616, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

Конный портрет герцога Лерме открывает обширную галерею портретов, созданных Рубенсом, и определяет основные черты его стиля. Рубенс никогда не боялся изображать своих героев в сложном, непривычном для современников ракурсе. Поэтому даже несмотря на то что холодные, голубоватые краски этого портрета и резкая контрастная светотень напоминают нам работы Караваджо, он, вне всякого сомнения, принадлежит именно кисти Питера Пауля.

Новые, необычные решения, которые принимал художник во время работы, способствовали огульному успеху его полотен, и слава о талантливом живописце начала стремительно распространяться по европейским королевским дворам.

Будучи большим поклонником не только изобразительного искусства, но и скульптуры Античности, Питер Пауль делает много набросков черным мелом, итальянским карандашом и пером, в точности копируя все детали изображаемых им предметов. Он много путешествует, никогда не забывая брать с собой несколько художественных тетрадей.

«Выбирая то, что ему нравилось, он иногда копировал увиденные работы, иногда записывал свои размышления, обычно сопровождая их беглым рисунком пером, для чего постоянно возил с собой запас бумаги в тетрадах», — писал о Рубенсе его брат.

Мягкость карандаша как изобразительного средства позволяла Рубенсу рисовать короткими, уверенными штрихами, которые он располагал в весьма сложном порядке. Мастер не любил пустоты, а потому уже на стадии эскиза прорабатывал композицию до мельчайших деталей. Рубенс написал «Капитолийского орла», делая объемной изображаемую фигуру и тщательно прорисовывая каждое перо на распахнутых

*«Мальчик с птичкой», около 1616, холст, масло.
Берлинская картинная галерея, Берлин*

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

крыльях величественной птицы. Подобная скрупулезность в работе над эскизом навсегда останется свойственной Питеру Паулю. С начала путешествия в Италию в 1600 году — к этому времени относятся первые рисунки Рубенса — и до конца своих дней он создал большое количество графических работ, в том числе и рисованных портретов. Эти рисунки не только помогали ему впоследствии создавать крупные живописные композиции, выступая в роли черновиков, но и представляли интерес сами по себе. Действительно, среди рисунков Рубенса встречается немало шедевров, ведь, работая над графическим изображением, мастер ис-

*«Вручение ключей от чистилища и рая святому Петру», 1616, дерево, масло.
Собрание Уоллеса, Лондон*

пользовал все имеющиеся в его распоряжении возможности. Будучи уже зрелым художником, Рубенс создавал рисованные портреты на тонированной бумаге итальянским карандашом, сангиной и мелом, иногда прорабатывая детали пером и тушью.

Хорошо заметно, как, создавая набросок «Капитолийского орла», живописец заранее продумывает картину в целом, поэтому-то он намеренно подчеркивает форму перьев, ориентируясь на то, как будут ложиться на полотно мазки кисти. Он уже не рисует, а пишет мелом. Несмотря на то что орлу Рубенса так и не суждено было стать живописным произведением, он является важным свидетельством мастерства антверпенского художника, которое распространяется и на графические работы. Без устали упражняясь в искусстве рисунка, Рубенс не делал различия между великим и малым, без устали зарисовывая все подряд: дворцы, саркофаги, колонны, триумфальные арки.

Во время своего пребывания в Мантуе Рубенс был назначен куратором местной картинной галереи, коллекцию которой он обогатил портретами придворных дам. Однако становится очевидно, что художнику было тесно в рамках придворного портрета, и, привыкший писать размашисто и сочно, Рубенс все чаще возвращался к монументальной живописи. В конце концов он создал три крупных холста на религиозную тему, а также выполнил сюжетное полотно «Обрезание Спасителя» для собора Сант-Амборджио в Генуе.

В Риме талантливый Рубенс получает завидный заказ на оформление алтаря для церкви Санта-Мария-ин-Валичелла, одновременно с этим успевая работать над алтарем для монастыря ораторианского ордена в Фермо. Современники завидовали Рубенсу: все европейские художники в то время мечтали получить заказ в Риме.

В искусстве Рубенс всегда предпочитал ориентироваться на свое собственное мнение, благодаря чему ему удавалось находить совершенно новые трактовки хорошо всем известных сюжетов. Крупные и пышные

формы, рельефные тела — это то, что вдохновляло мастера в скульптурах и нашло свое отражение в его живописных работах. Он стремился придавать реалистичный вид всему, что изображал на своих полотнах, поэтому при взгляде на картину «Туалет Венеры» нас не покидает ощущение реальности всего происходящего. Вместе с женственной, полной и очень живой фигурой Венеры Рубенс пишет Амура, который не воспринимается мифическим созданием — он принадлежит земному, материальному миру.

«Голова Медузы Горгоны», 1617, дерево, масло. Художественно-исторический музей, Вена

*«Портрет сына художника Николаса»,
около 1620, бумага, итальянский карандаш.
Галерея Альбертина, Вена*

Работы, принесшие Питеру Паулю Рубенсу мировую славу, в большинстве своем относятся к итальянскому периоду. Здесь, в Италии, он создал три наиболее монументальных и значимых произведения — триптих для церкви Святого Креста Иерусалимского, триптих «Поклонение семейства Гонзага Святой Троице» и триптих «Святой Георгий» для Кьеза Нуова. Здесь же в разные годы мастер написал множество портретов: Бриджиды Спинола Дориа, герцога Лермы, Аннибале Кьешьо, Массимилиано Дориа, а также автопортрет с друзьями-мантуанцами. К этому же времени относятся и менее

значительные его творения, выполненные на самые разные сюжеты, среди которых были и мифологические, и библейские, и современные художнику. Среди этих работ особенно выделяются «Поклонение волхвов», «Адонис, умирающий на руках Венеры», «Мелеагр и Аталанта», «Геракл». Наконец, он сделал огромное количество набросков и эскизов, которыми впоследствии пользовался для создания живописных полотен. Уже в эту пору его творчество отличали разнообразие, самобытность и прежде всего высочайшее мастерство.

Итальянский период творчества Рубенса заканчивается, когда он уезжает на север, в родной Антверпен, чтобы проститься с заболевшей и вскоре скончавшейся матерью. Больше живописец в Италию не возвращался. Благодаря высокому общественному положению, которое занимала его семья, а также той репутации, которую он успел завоевать в Италии, Рубенс довольно быстро превратился в одну из самых значимых фигур фламандской культурной жизни.

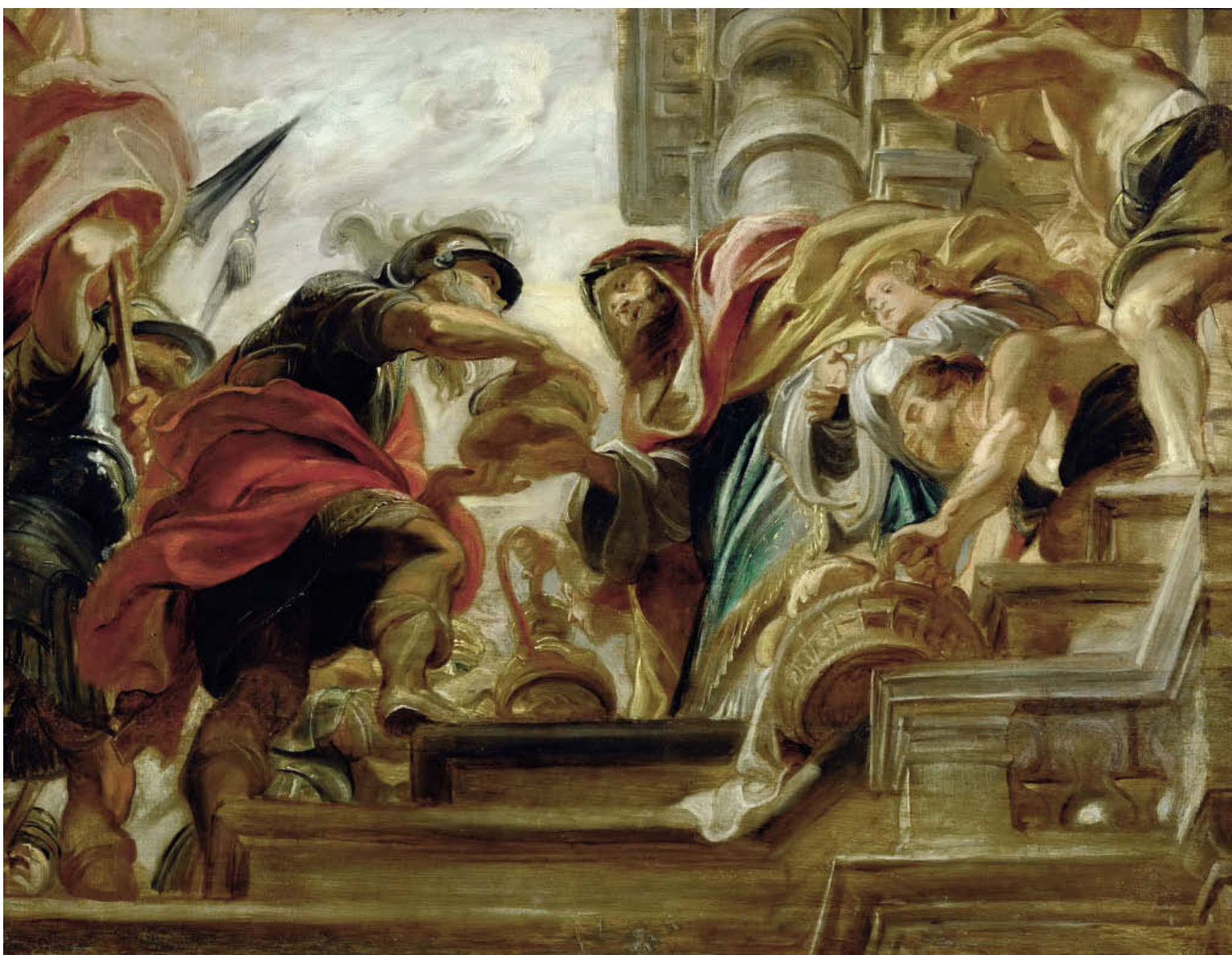
АНТВЕРПЕН

Уже первые работы, созданные Рубенсом в родном городе для церкви Святой Вальбурги («Воздвижение креста») и для Антверпенского собора («Снятие с креста») в период с 1610-го по 1614-й год, были практически сразу же признаны шедеврами и принесли

живописцу славу, распространившуюся далеко за пределы его родного города. Монументальные, созданные в традициях зарождающегося барокко, эти работы отличались необычностью композиции, невероятным драматизмом и яркими контрастами. Соответствуя стилю барокко, они одновременно с тем обнаруживали явные черты реализма,

который станет характерным для всего последующего творчества Рубенса.

Зрелый стиль живописца окончательно сформировался в 1612—1620 годах. По мере того как росла слава художника, Рубенс все чаще и чаще задумывался о том, что ему нужны помощники. В конце концов он открыл свою мастерскую, поскольку нуждал-

«Встреча Авраама и Мелхиседека», 1620–1621, холст, масло. Лувр, Париж

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

ся в просторном рабочем месте, и взял учеников. Наряду с ними в мастерской начинают работать лучшие мастера Фландрии, и вскоре она приобретает широкую известность. Живописи самого Рубенса присущи уверенная, свободная манера, выразительная пластика, тонкость цветовых переходов, и его ученики во многом переняли характерный для учителя стиль. В мастерской Рубенса трудились такие мастера, как Якоб Йорданс и Франс Снейдерс, нередко

помогавшие мастеру в написании больших полотен.

Рубенсу всегда сопутствовала слава, не важно, выходили ли из-под его кисти полотна, изображающие драматические библейские сюжеты, или яркие, преисполненные чувственности картины, посвященные античным мифам. Прекрасным образцом полных безудержной энергии полотен можно по праву считать картину «Битва греков с амазонками». В ней особенно живо ощущается необыкновенная

«Охота на львов», 1621, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

«Портрет Марии Медичи, королевы Франции», 1622, холст, масло. Королевская коллекция, Мадрид

«Галерея Медичи: Триумф Истины», 1622–1624, холст, масло. Лувр, Париж

«Портрет Анны Австрийской», 1622–1625, холст, масло. Музей Нортон Саймона, Пасадина

увлеченность великого художника поиском разнообразных ракурсов изображения — его всегда восхищала пластичность человеческого тела. Композиционные решения в картинах Рубенса всегда отличались исключительным разнообразием и геометричностью, богатство красок и разнообразие жестов героев и поныне не перестают нас удивлять. И несколько тяжеловесные, массивные фигуры, так привлекавшие мастера, — это своего рода гимн телесности. Выписывая их, Рубенс явно воспевал красоту человеческого тела.

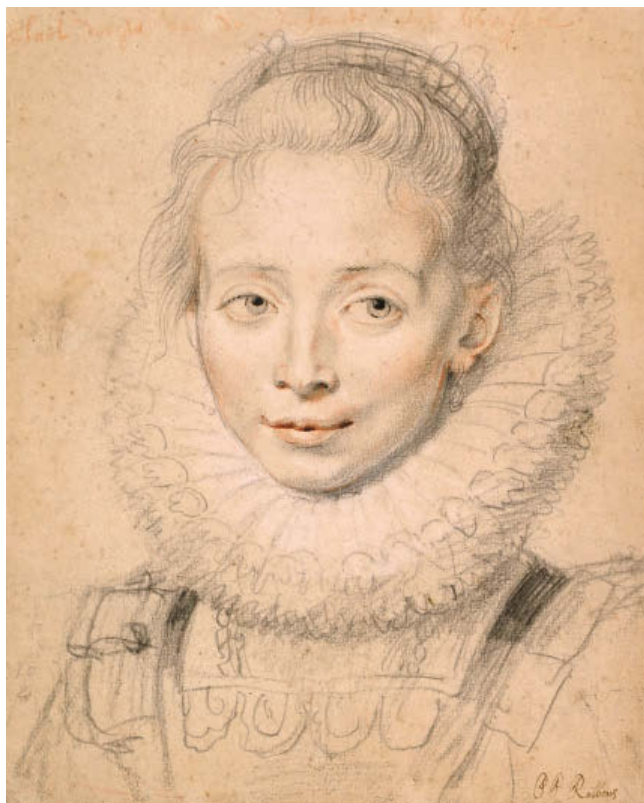
В октябре 1609 года Рубенс сочетался браком с Изабеллой Брандт. В коллекции ма-

стера впоследствии соберется немало портретов членов его семьи; несмотря на нелюбовь к портретному жанру, он сумел привнести в портреты смелость и свободу изображения, присущие его собственному художественному стилю.

С особенной любовью Питер Пауль писал портреты близких ему людей. Среди них выделяется портрет его старшего брата Филиппа, с которым живописец был особенно близок. Из-за небрежно прописанного фона эта картина могла бы показаться незаконченной, однако детально проработанное лицо и подчеркивающий его полупрозрачный воротник создают впечатление полной завершенности. Этот пор-

«Матеус Ирсемиус, Аббат Святого Михаила в Антверпене», 1624, дерево, масло. Датская национальная галерея, Копенгаген

«Набросок к портрету камеристки», 1623, бумага, уголь. Галерея Альбертина, Вена

трет — один из немногих, изображающих Филиппа, скончавшегося в 1611 году. В память о брате Рубенс в том же году пишет картину «Четыре философа», на которой изображает себя в качестве слушателя и Филиппа, известного юриста и ученого, в роли мудреца, участвующего в беседе.

Брак с Изабеллой послужил толчком для нового витка развития творчества Рубенса. Счастливая семейная жизнь нашла свое отражение не только в большом количестве этюдов и набросков, но и в многочисленных картинах, изображающих Святое семейство. Мастер часто рисовал своих сыновей, Альберта и Николаса, и делал это с большой любовью

*«Поклонение волхвов», 1624, холст, масло.
Королевский музей изящных
искусств, Антверпен*

и деликатностью. Кстати, на всех своих картинах Рубенс старался изображать близких ему людей, которым всегда находилось место даже в том случае, если полотно было посвящено религиозному или мифологическому сюжету.

В 1610-е годы Рубенс разработал новые для фламандской живописи формы, в частности он с охотой писал охотничьи сцены, проникнутые страстной динамикой зрелого барокко («Охота на крокодила и гиппопотама», «Охота на лису»). В этих работах вихрь композиционного движения сносит ограничения, традиционно налага-

емые на художников линией и формой. Очевидно, что эти картины Рубенс создавал главным образом для развлечения публики.

Создавая свои знаменитые сцены охоты, Рубенс играл не только на чувствах зрителей, щекоча им нервы, но и на интересе к экзотическим местам и созданиям.

Рубенс часто пишет картины, в композицию которых вплетает множество действующих лиц, порой смело противопоставляя человеческие фигуры животным, а также при-

*«Умирающий Сенека», 1625, холст, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид*

родным явлениям. Нередко в его огромных полотнах можно заметить повторяющиеся лица, словно переходящие из одного сюжета в другой. И в этом нет ничего удивительного, ведь, как мы уже знаем, Рубенс любил изображать на своих картинах близких ему людей и даже самого себя.

До Рубенса никто из художников не писал так много автопортретов. Среди величайших живописцев мира только голландец Рембрандт превосходит Питера Пауля в этой области портретного творчества. Автопортреты Рубенса —

все равно что личный дневник художника, написанный немногословно, сдержанно, но ярко и необычайно выразительно. На автопортретах мастера запечатлена вся его жизнь.

В 1620-е годы Рубенс много работал как портретист, получая заказы от самых разных представителей высшего общества. Он продолжал гуманистическую традицию портрета Высокого Возрождения, но проявлял непосредственное, личное отношение к людям, а также в большей мере раскрывал чувственную полноту жизни и обаяние модели. Со вто-

«Семь мудрецов Греции», 1625, бумага, смешенная техника. Национальный музей Прадо, Мадрид

*«Портрет Николаса, сына Рубенса»,
1625–1626, бумага, цветной мел.
Галерея Альбертина, Вена*

рого десятилетия XVII века усиливается драматическая динамика композиций, созданных мастером. Сложные композиции строятся асимметрично по диагонали, эллипсу или спирали, на противопоставлении темных и светлых тонов, контрастах цветовых пятен, с помощью множества переплетающихся волнообразных линий и арабесок, объединяющих и пронизывающих группы персонажей. В картине «Похищение дочерей Левкиппа», напи-

санной им в 1616 году, драматизм страстей, захватывающих героев, достигает апогея.

ПОЗДНИЕ ГОДЫ

Годы, последовавшие за возобновлением войны с голландцами в 1621 году, выдались трудными для Рубенса. Он с головой ушел

*«Альберт и Николас Рубенсы,
дети художника», 1626–1627, дерево, масло.
Государственный музей Лихтенштейна, Вадуц*

в общественную жизнь, так как его неоднократно призывали послужить своей стране в качестве посланца мира. Однако количество создаваемых им полотен лишь продолжает расти, и он принимает самые крупные в своей жизни заказы. В 1621 году фламандская регентша Изабелла Испанская сделала Рубенса, с юных лет славящегося дипломатическими способностями, своим советником по вопросам перемирия с Голландской республикой. Однако не только политика связывала Рубенса и Изабеллу Испанскую: найдя в этой властной и умной женщине новую модель, Рубенс много и с охотой рисовал инфанту.

*«Святое семейство в окружении святых»,
около 1628, холст, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид*

*«Портрет короля Филиппа IV на коне», 1628,
холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид*

Самый известный портрет инфанты весьма нехарактерен для творчества мастера — на этот раз он обратился к жанру психологического портрета.

*Один из покровителей Рубенса отзывался о нем следующим образом:
«У Рубенса было столько талантов,
что его умение рисовать следует
отнести к самому последнему».*

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

В феврале 1622 года Рубенс был приглашен в Париж, где взялся за один из самых сложных своих заказов. Выполненные им двадцать четыре картины, изображающие эпизоды из жизни французской королевы Марии Медичи, украсили парижский дворец французской королевы. Рубенс писал портреты Марии Медичи, скрывая внешние и внутренние недостатки модели, приукрашивая и идеализируя ее. В аллегорической манере он окружал ее

олимпийскими богами, изящными нимфами и очаровательными купидонами, противопоставляя французских придворных в роскошных одеждах обнаженным богам и героям древности. Что ж, и до Рубенса и после него многие живописцы шли этим знакомым всем придворным портретистам путем.

Помимо помпезных картин, посвященных Марии Медичи и украсивших впоследствии коридоры ее парижского дворца,

«Сад любви», 1630, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

*«Святая Тереза из Авиллы просит за души в чистилище», 1630–1633, дерево, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

*«Три грации», 1636–1639, картон, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид*

Рубенс писал королеву и в более традиционной манере. Оставаясь верным своему стремлению привлечь внимание к лицу изображаемой модели, во всем остальном он использует темную палитру, молочно-белым выделяя лишь ворот и рукава платья королевы. Точность, с которой Рубенсу удавалось передавать эмоциональное состояние модели, восторгала придворных.

Однако заказ на серию портретов Генриха IV он выполнить так и не смог — всему виной была сложная политическая обстановка во Франции. Поэтому вскоре Рубенс был вынужден покинуть Париж.

Приглашенный в 1628 году в Мадрид королем Филиппом IV, Рубенс получил возможность познакомиться с самым богатым на то время собранием произведений своего кумира Тициана. Как и в молодости, живописец все свободное время проводит за мольбертом — и копирует, копирует, копирует... Отправившись на следующий год в Лондон, где он должен был провести переговоры с Карлом I, Рубенс не оставлял

*«Портрет Елены Фоурман с двумя детьми»,
1636, дерево, масло. Лувр, Париж*

своего любимого занятия. За время пребывания в английской столице Рубенс покрыл потолок банкетного зала Уайтхолльского дворца аллегорическими фресками, посвященными событиям из жизни английского монарха.

За время своего путешествия по Европе Рубенс написал немало портретов, среди которых портрет английского короля, герцога Бекингемского, графини Шрюсберийской. Его кисти принадлежит и один из портретов польского короля Владислава IV. Наконец, 6 марта 1630 года, он покинул Лондон и вновь вернулся в родной Антверпен.

ЗАКАТ ЖИЗНИ

Во время своих европейских странствий Рубенс овдовел. И вскоре после возвращения на фламандскую землю он женился на молодой дочери своего друга, Елене Фоурман, которая стала его музой. Елена красуется на таких выдающихся картинах, как игривая, написанная нежными перламутровыми красками «Шубка» и «Сад любви». При взгляде на картину «Сад любви» создается впечатление, что от счастья, которое художник обрел в новой

«Последствия войны», 1637–1638, холст, масло. Галерея Палатина, Флоренция

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

семейной жизни, он буквально помолодел. Черты лица Елены можно узнать и на таких масштабных полотнах Рубенса, как «Три грации» и «Суд Париса», написанных одна за другой в 1638-м и 1639-м годах. На самом деле он рисовал Елену всегда, еще задолго до того, как реальная Елена вошла в его жизнь, — это был его идеал, пышная белокурая красавица с красивыми большими блестящими глазами. Этот образ всегда присутствовал в произведениях мастера. Как Пигмалион, он сначала сотворил модель, изобразив ее на холсте, а потом прекрасный образ ожил, превратившись в реальную женщину.

*«Рубенс, его жена Елена Фоурман и их сын»,
1638, дерево, масло. Метрополитен-музей,
Нью-Йорк*

*Делакруа говорил Эдуарду Мане:
«Надо видеть Рубенса,
надо Рубенсом проникнуться,
надо Рубенса копировать,
ибо Рубенс – Бог».*

Последнее десятилетие творчества Рубенса озарено светом его любви к Елене. В нем неожиданно проявились черты совсем другого человека и другого художника. Еще чаще, чем прежде, Рубенс пишет пейзажи. Иллюстрации к текстам классических авторов, которые заказал Рубенсу испанский король, позволили художнику купить небольшое поместье Элвейт неподалеку от Мехелена. Природа тех мест располагала к творчеству, а проживание в сельской местности зарождает в Рубенсе интерес к простой крестьянской жизни. В таких своих творениях, как «Кермеса», он старается превзойти Брейгеля в изображении разудалой веселости народного праздника. Спрос на его ранние работы заставлял Рубенса и в позднее время заниматься жанровой живописью, однако он сделал множество набросков и этюдов, изображающих его любимый сельский фламандский пейзаж. Перед нами является настоящее чудо, которое рождается благодаря игре цвета и света. Эти картины часто носят глубоко личный характер, они гораздо сильнее прочувствованы Рубенсом, чем многие масштабные полотна, написанные прежде. Здесь он страстно, точными, уверенными мазками выплескивает всю скопившуюся в нем творче-

скую энергию, что напоминает нам о самых ранних его полотнах.

В последние годы Рубенс все чаще писал небольшие картины, несущие отпечаток его личных переживаний. Его восприятие мира стало глубже, спокойнее. Полотна приобрели сдержанный и уравновешенный характер, в то время как ранние работы отличались драматизмом и сложной композицией. Теперь художник сосредоточивает внимание на живописном совершенстве своих полотен: коло-

рит утратил многоцветность, стал обобщенным. Одна из центральных тем этого периода — сельская природа, то исполненная эпического величия, могучей красоты и изобилия, то подкупающая простотой и безыскусностью. Пейзажи, которые в это время пишет Рубенс, отличаются блеском и яркостью, очертания предметов приглушены, смягчены.

С годами у великого живописца серьезно ухудшается здоровье. Он все меньше и мень-

«Пейзаж с радугой», 1638, дерево, масло. Собрание Уоллеса, Лондон

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

ше работает, прогрессирующая подагра мешает ему быстро выполнять заказы. Недуг, много лет терзавший художника, в полной мере заявляет о себе, учатившиеся приступы причиняют немалые страдания. Живописец составляет завещание и умирает 27 мая 1640 года после долгой борьбы с болезнью.

Искусство барокко, у истоков которого стоял Рубенс, и после его смерти продолжало не просто жить, а стремительно развиваться. В дальнейшем творчество Рубенса оказало огромное воздействие на развитие всей европейской живописи, но сильнее всего оно повлияло именно на живопись фламандскую.

*«Четыре эскиза голов мавров», (?), холст (перенесено с дерева), масло.
Королевский музей изящных искусств, Брюссель*

«Портрет Маргариты Гонзага» (?), холст, масло. Палаццо дель Те, Мантуя

СПИСОК КАРТИН

- «Изображение двух глав», около 1600, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Капитолийский орел», 1601—1602, бумага, черный мел. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Конный портрет герцога Лерма», около 1603, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Святой Георгий, поражающий дракона», 1606—1610, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Автопортрет с Изабеллой Брандт», около 1609, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен
- «Самсон и Далила», 1609—1610, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Портрет Филиппа Рубенса, брата художника», 1610—1611, холст, масло. Частная коллекция
- «Святой Павел», 1611, дерево, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Положение во гроб», 1612, холст, масло. Музей Гетти, Лос-Анджелес
- «Два спящих ребенка», 1612—1613, холст, масло. Национальный музей западного искусства, Токио
- «Венера с зеркалом», 1612—1615, холст, масло. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид
- «Германик и Агриппина», 1614, дерево, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Похищение дочерей Левкиппа», 1616, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен
- «Мальчик с птичкой», около 1616, холст, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин
- «Вручение ключей от чистилища и рая святому Петру», 1616, дерево, масло. Собрание Уоллеса, Лондон
- «Голова Медузы Горгоны», 1617, дерево, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Портрет сына художника Николаса», около 1620, бумага, итальянский карандаш. Галерея Альбертина, Вена
- «Встреча Авраама и Мелхиседека», 1620—1621, холст, масло. Лувр, Париж
- «Охота на львов», 1621, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен
- «Портрет Марии Медичи, королевы Франции», 1622, холст, масло. Королевская коллекция, Мадрид
- «Галерея Медичи: Триумф Истины», 1622—1624, холст, масло. Лувр, Париж
- «Портрет Анны Австрийской», 1622—1625, холст, масло. Музей Нортон Саймона, Пасадина
- «Набросок к портрету камеристки», 1623, бумага, уголь. Галерея Альбертина, Вена
- «Матеус Ирселиус, Аббат Святого Михаила в Антверпене», 1624, дерево, масло. Датская национальная галерея, Копенгаген
- «Поклонение волхвов», 1624, холст, масло. Королевский музей изящных искусств, Антверпен
- «Умиравший Сенека», 1625, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

СПИСОК КАРТИН

- «Семь мудрецов Греции», 1625, бумага, смешанная техника. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Портрет Николаса, сына Рубенса», 1625—1626, бумага, цветной мел. Галерея Альбертина, Вена
- «Альберт и Николас Рубенсы, дети художника», 1626—1627, дерево, масло. Государственный музей Лихтенштейна, Вадуц
- «Святое семейство в окружении святых», около 1628, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Портрет короля Филиппа IV на коне», 1628, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Сад любви», 1630, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Святая Тереза из Авиллы просит за души в чистилище», 1630—1633, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Три грации», 1636—1639, картон, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Портрет Елены Фоурман с двумя детьми», 1636, дерево, масло. Лувр, Париж
- «Последствия войны», 1637—1638, холст, масло. Галерея Палатина, Флоренция
- «Рубенс, его жена Елена Фоурман и их сын», 1638, дерево, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Пейзаж с радугой», 1638, дерево, масло. Собрание Уоллеса, Лондон
- «Четыре эскиза голов мавров», (?), холст (перенесено с дерева), масло. Королевский музей изящных искусств, Брюссель
- «Портрет Маргариты Гонзага» (?), холст, масло. Палаццо дель Те, Мантуя

*Литературно-художественное издание
Великие художники мира*

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Составитель В. А. **Совинин**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Компьютерная верстка: *Д. Лапицкий*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

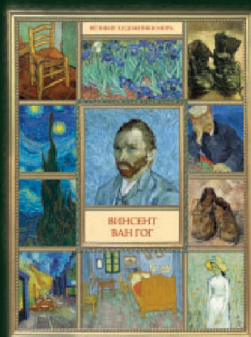
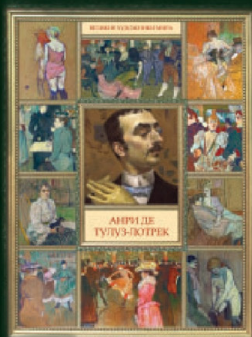
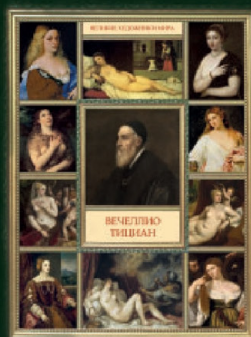
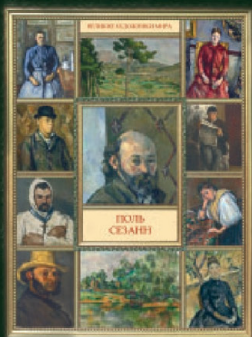
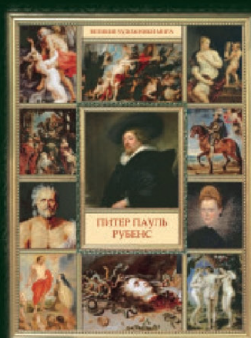
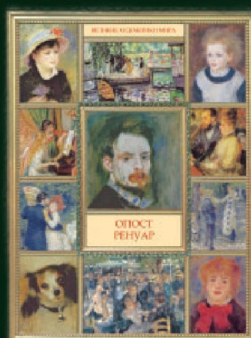
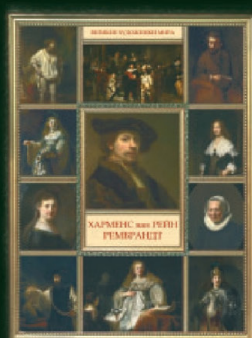
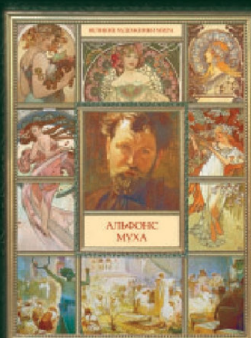
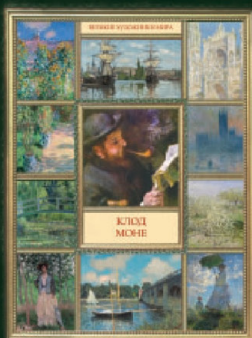
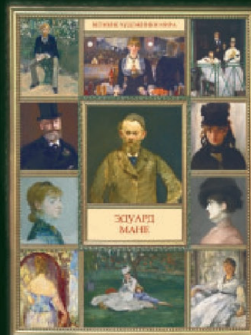
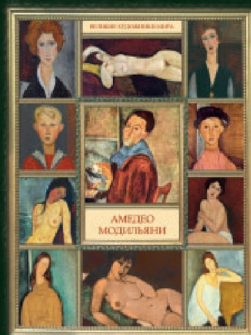
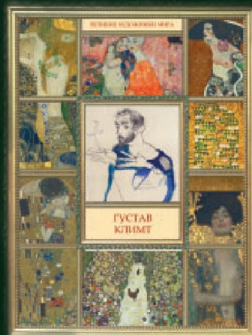
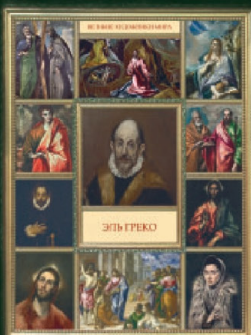
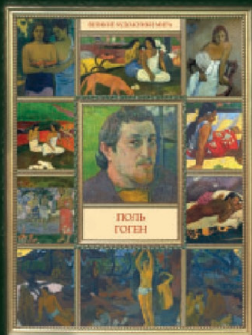
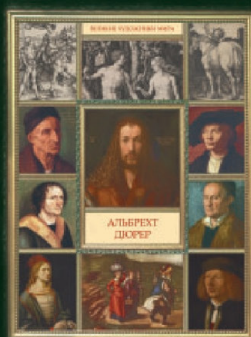
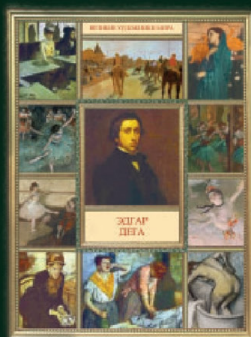
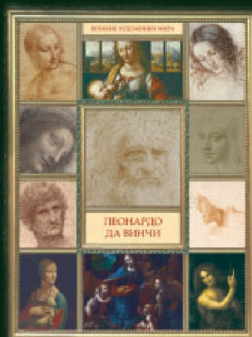
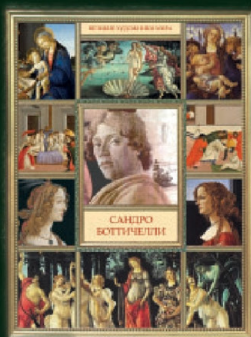
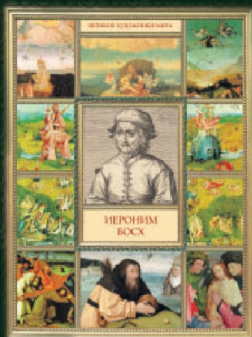
*Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 11.08.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2271

Адрес электронной почты: info@rpol.ru
Сайт в Интернете: www.rpol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в Китае

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ В 20 КНИГАХ

 ISBN 978-5-386-07834-8

 9 785386 078348
РИПОЛ
 классик