

Бородиной Алисы

Антонис ван Дейк и Франса Снайлерса

Антонис ван Дейк (1599-1641)

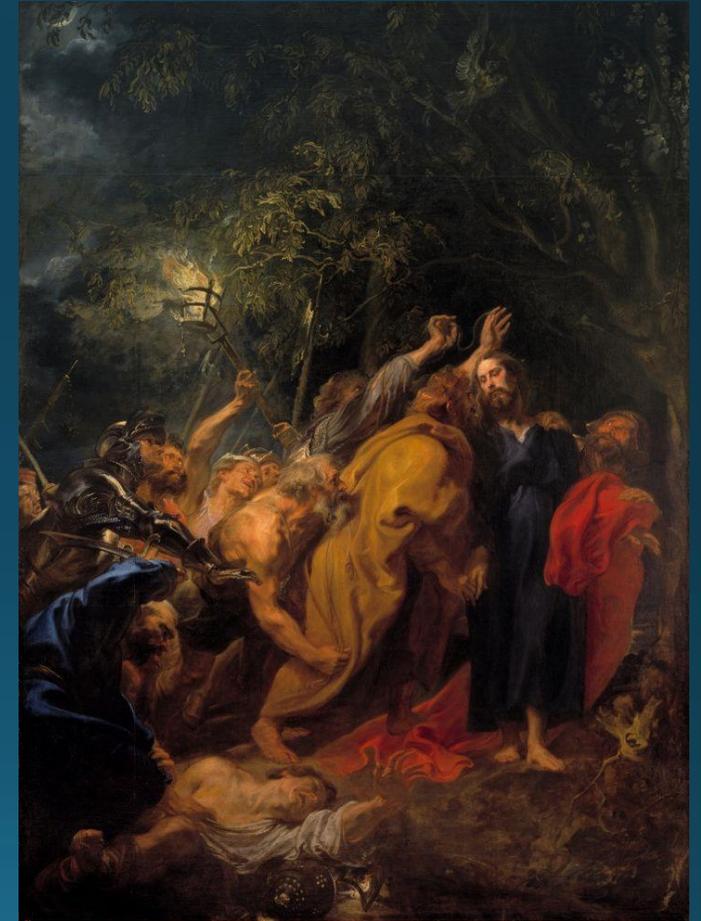
- БИОГРАФИЯ АНТОНИСА ВАН ДЕЙКА
- Антонис Ван Дейк родился 22 марта 1599 года в Антверпене. Он был седьмым ребенком удачливого купца Франса ван Дейка, который вел торговлю тканями. В 1589 году, потеряв первую жену, он вступил в брак с Марией Кейперс, матерью Антониса. Семья занимала внушительный дом, расположенный в самом центре города. Мать умерла, когда Антонису исполнилось восемь лет. А в десять лет мальчика отдали в обучение к антверпенскому живописцу Хенрику ван Балену. Здесь Антонис занимался четыре года. С 1614 года ван Дейк начинает работать самостоятельно. В 1618 году его приняли в гильдию живописцев св. Луки. Этим годом помечены самые ранние сохранившиеся работы молодого художника - этюды, изображающие головы стариков.

- В 1617 году Антонис сближается с Рубенсом и начинает работать в его мастерской, сотрудничая с ним в выполнении некоторых заказов. После успешного завершения картонов цикла Деция Муса Рубенс предложил ван Дейку участвовать в самом большом начинании во всей фламандской религиозной живописи - в росписи церкви иезуитов, достраивавшейся тогда в Антверпене.

- Сотрудничая с Рубенсом в течение ряда лет, Ван Дейк полностью овладел техникой живописи и в большой мере композиционным мастерством учителя. Он создает ряд картин на религиозные и мифологические сюжеты. К числу наиболее известных картин художника, созданных в этот период, относятся **«Несение креста» (1617-1618)**, **«Святой Мартин отдает свой плащ нищему» (1620-1621)**, **«Увенчание тернием» (1620)**, **«Поцелуй Иуды» (1618-1620)**.

Автопортрет, Антонис Ван Дейк, около 1622-1623

«Автопортрет», который написал Ван Дейк, после того как вернулся из Италии, является жемчужиной эрмитажного собрания. Он принадлежит к числу лучших произведений художника в своем жанре. Портрет передает изящество облика и своеобразие натуры «баловня судьбы», как называли живописца современники. Именно таким, похожим на светского кавалера с тонкими чертами лица и белыми холеными руками хотели видеть своего любимца европейские аристократы. Работу Ван Дейка отличает присущая его зрелому творчеству утонченность. Сочетанием ограниченного числа цветов - коричнево-розового, черного, серо-белого - мастеру удалось сохранить свежесть натурального этюда и достичь мощного живописного эффекта.

В облике изящного молодого человека отображено характерное для эпохи представление о художнике как артисте, причастном к миру гармонии и красоты.

Карл I, король Англии, на охоте

Фламандский портретист и художник религиозного жанра Антонис ван Дейк (1599-1641) с начала 1630-х жил в Лондоне, являясь придворным художником короля Карла I.

На парадном портрете король запечатлен стоящим, опираясь на трость, на краю обрыва. Все на полотне подчинено статной фигуре короля. Она отчетливо выделяется на фоне бескрайнего светлого неба. Черная широкополая шляпа придает выразительность образу героя и, контрастируя, привлекает взгляд зрителя к его лицу, которое выглядит очень эффектно.

Портрет был приобретен Людовиком XIV и поступил в **Лувр** в 1775.

Портрет рыцаря с красной повязкой

Портрет рыцаря с красной повязкой» - один из лучших образцов творчества Ван Дейка. Композиционно он построен прекрасно: лицо модели - в центре горизонтали картины, в его повороте чувствуются энергия, сила и отвага, оно приковывает взгляд зрителя. Замечательно передана фактура и блеск лат рыцаря.

Портрет написан в тот период жизни, когда Ван Дейк (1599-1641) творил необычайно легко, быстро и вместе с тем достигал идеальной проработки произведений. В конце жизни стесненный в финансах мастер вынужден был писать слишком много, чтобы успевать делать это с полным художественным совершенством. С 1621 по 1627 он жил в Италии, проводя большую часть времени в высших кругах генуэзского общества. Многие представители аристократии стали для него моделями. Однако идентифицировать персонаж на этом полотне до сих пор не удалось. Возможно даже, что это не портрет реального лица, а некая аллегория.

Амур и Психея

Картина «Амур и Психея» была создана во время проживания Антониса ван Дейка в Лондоне, в который он переехал еще в 1632 году. Написанная в 1638 году она относится к последним работам художника перед смертью. Сюжет был выбран из древнегреческого романа об «Амуре и Психее». На полотне автор отобразил сцену, когда после долгой разлуки Амур находит Психею спящую вечным сном. Предполагается, что работа Антонису ван Дейку была заказана для украшения Королевского дворца в Гринвиче. Сюжетом картины послужил рассказ из романа [Апулея](#) «Метаморфозы, или Золотой осел». Психея была третьей дочерью в семье смертных людей. Амур влюбился в Психею и решил взять ее в жены. Этому воспротивилась его мать Венера и Амур отправился с Психеей в замок, где появлялся перед ней только ночью и не разрешал на себя смотреть при свете. Сестры подговорили девушку тайно взглянуть на него и она, воспользовавшись свечей, осветила его лицо. Амур был разбужен пролившимся на него горячим воском и будучи рассерженным — оставляет ее одну в замке. После долгих поисков путей примирения, Психея пришла просить помощи у Венеры и последняя приняла решение загубить девушку разными сложными заданиями. Смертельным из которых стало требование принести стеклянную шкатулку из подземного царства. Прозерпина, богиня подземного царства, сострадала над девушкой и отдала ей требуемое, но строго запретила открывать сундук. На обратном пути Психея не сдержала любопытства и, открыв его, моментально уснула вечным сном. Амур, который выздоровел к тому времени, отправился на поиски девушки. Обнаружив ее без сознания, он целует ее, чем и пробуждает от вечного сна.

Битва греков с амазонками

Картина была заказана знатным антверпенским купцом и меценатом Корнелисом ван дер Геестом, который первым признал талант художника. Мастер начал создание этого полотна вероятно в 1615 году, а закончено оно было только к 1619 году. На полотне изображен сюжет мифологической битвы аргонавтов с воинственными женщинами — амазонками. Картина представляет собой переплетение человеческих и животных тел с изобилием форм движения и расположения деталей в композиции, и в конечном итоге все «формы распада» на картине приходят в единое целое — эллипс. Каждая деталь отражает величие каждого тела, каждого до мелочи проработанного предмета, изображенного неповторимой техникой света и тени. В картине ярко выражена тема переноса мифологического сюжета и тогдашней политической ситуации — объявления Тридцатилетней войны (1618—1648) в Европе.

Франс Снейдерс (1579-1657)

Франс родился в семье богатого антверпенского бюргера осенью 1579 года (крещён 11 ноября). В молодости учился у Питера Брейгеля Младшего и Хендрика ван Балена (первого учителя ван Дейка). Был женат на сестре братьев-художников Корнелиса и Пауля де Вос. В 1602 году стал членом гильдии художников Антверпена. Поначалу основной темой творчества Снейдерса были натюрморты, в дальнейшем он стал проявлять больший интерес к анималистическим сюжетам и сценам охоты. Мастерство Снейдерса высоко оценил Петер Пауль Рубенс, с 1613 года приглашавший его к сотрудничеству для написания животных. В 1608—1609 годах Снейдерс работал в Италии, впоследствии жил в родном Антверпене. «Произведения Снейдерса отличаются монументальностью и декоративным размахом композиций, виртуозностью в передаче фактуры предметов, жизнеутверждающей силой образного строя.» В 1619 году Снейдерс был избран членом антверпенского Братства романистов, а в 1628 году — его деканом. Для позднего периода его творчества характерны монументальные полотна, всегда пользовавшиеся большой популярностью среди покупателей. Созданные им огромные декоративные полотна, в частности, украшали столовую во дворце епископа города Брюгге, известного мецената Антония Триста. Кроме того, Снейдерс был назначен главным художником герцога Альберта, губернатора Нидерландов.

- Мастерство Снейдерса высоко оценил Петер Пауль Рубенс, с 1613 г. приглашавший его к сотрудничеству для работы над изображениями животных.

Да и самого Франса Снейдерса называют «Рубенсом натюрморта», настолько ярок его вклад в традицию этого жанра фламандской живописи. В знаменитой серии «лавок» — «Рыбная лавка», «Фруктовая лавка», «Натюрморт с лебедем» (1613—1620 гг.) и другие полотна — художник изобразил столы, переполненные всевозможной снедью, чаще всего дичью или рыбой.

ТВОРЧЕСТВО

- «Во Фландрии не было второго, равного ему по силе живописца, который бы также глубоко постиг основы рубенсовского мировоззрения и который бы столь же удачно, сохранив всю страстность рубенсовского жизнеутверждения, распространил творческие принципы гениального фламандца на область натюрморта»-писал исследователь его творчества Ю. Кузнецов. «Кладовые» «кухни», и «лавки» Снейдерса — это гимн во славу земного плодородия и богатства. От сказочного изобилия этих полотен захватывает дух. Кажется, что в них художник стремился уместить все многообразие животного и растительного мира. В «Рыбной лавке» воля художника объединила, наверное, все, что только могли дать человеку морские глубины. Один на другом громоздятся сомы, щуки, раки, омары, устрицы, извиваются тонкие угри и миноги, копошится черепаха, во все стороны расползаются крабы. Снейдерс изображал редкие, порой экзотические, но невыдуманные породы морских обитателей. Он оставался верен природе, точен в передаче мельчайших деталей и в изображениях фруктов, овощей, дичи.

Рыбная лавка

В искусстве Франса Снейдерса выразилась любовь фламандцев к своей природе, преклонение перед ее щедростью и богатством. Изобильные дары моря, наполняющие натюрморт Снейдерса «Рыбная лавка», рожают ощущение праздника и торжества жизни. Только что выловленные из воды рыбы, лангусты, крабы и устрицы копошатся, извиваются и трепещут, засыпают в тазах и лоханях. Разрезанная на куски красная рыба источает сок. Шевелит клешнями опрокинутый краб, другой стремительно бежит по краю стола.

Птичий концерт

Сюжет картины «Птичий концерт» восходит к басне Эзопа «Сова и птица». Под управлением совы, перед которой раскрыта нотная тетрадь, птицы пытаются петь. Точно переданы окрас, особенности строения и оперения разных птиц: от небольшого удода и голубя-дутьша до красочного амазонского попугая и павлина с прекрасным широким хвостом. На полотне представлены как населяющие европейские леса, поля и водные просторы, так и более экзотические, декоративные птицы. Несколько десятков больших и малых пернатых свободно размещены в пространстве, образуя на фоне светлых облаков яркий красочный ансамбль.

Под влиянием Снейдерса тема «Птичьего концерта» широко распространилась во фламандском искусстве XVII века.

Натюрморт с лебедем

В Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина поступила в 1930 году из Государственного Эрмитажа.

Фламандский натюрморт обладает ярко выраженным своеобразием. Его главная отличительная черта - декоративная выразительность. В отличие от голландцев, фламандские мастера писали натюрморты не для уютных интерьеров, а для украшения парадных залов во дворцах и замках или трапезных монастырей. Главным мастером фламандского натюрморта был Франс Снейдерс, работавший в мастерской Рубенса и нередко исполнявший натюрморты в его картинах. В свою очередь Рубенсу доводилось писать фигуры в полотнах своего помощника. Сын владельца таверны в Антверпене, Снейдерс создавал свои картины главным образом по заказу банкиров и купцов этого богатого города. Содержание натюрмортов Снейдерса - прославление могучих сил жизни, изобилия и красоты природы - явилось одним из самых ярких проявлений центральной темы всей фламандской живописи этого времени. Любимые сюжеты Снейдерса - изображения так называемых "лавок" - мясной, фруктовой, рыбной. Они предоставляли ему возможность "выкладывать" на столы и прилавки огромные груды всевозможных даров природы: дичь, мясо, рыбу, устрицы, фрукты и овощи. Эти монументальные полотна ошеломляют своей щедростью и жизненной энергией.

Овощная лавка

На картине «Овощная лавка» показан обычный бытовой сюжет. Изображены три человека – две женщины и один мальчик. Молодая девушка пришла в овощную лавку, чтобы купить продукты. Она одета в красную пышную кофту, темную юбку и белый передник, на голове — бежевая дамская шляпка с широкими полями. Продащица товаров одета в простую одежду – серая кофта, зеленая юбка. Одна из главных ролей отведена ребенку. Темное пятно, которое резко контрастирует с окружающей роскошью даров природы. Это не просто мальчик, это маленький, но уже сформировавшийся разбойник, который украдкой ворует у молодой девушки кошелек с деньгами. Плодородность матери-земли и бедность ее детей – людей. Художник вносит фигуру воришки, противопоставляя его всему этому богатству, противопоставляя всему миру.