

*Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич*

Питер Пауль Рубенс

(1577-1640)

*к 440-летию со дня рождения
великого фламандского живописца*



*Саратов
2017*



Слава этому Гомеру живописи – отцу пламени и энтузиазма в искусстве, где он затмевает всех не столько совершенством, сколько тайной силой и жизнью души, которую он вносит во всё.

Э. Делакруа





Питер Пауль Рубенс родился 28 июня 1577 в г. Зиген, в окрестностях Кёльна, куда его отец - Ян Рубенс, кальвинист, адвокат, член городского совета Антверпена вместе с женой Марией Пейпелинкс и детьми бежал из родного города от преследований со стороны испанцев за религиозные убеждения в 1568 г. во время освободительной войны Северных Нидерландов с Испанией. После смерти Яна Рубенса в 1587 г. Мария Пейпелинкс приняла католичество и вернулась с детьми в Антверпен.

Питер Пауль и его брат Филипп учились в латинской школе иезуитов, где Рубенс получил блестящее знание латыни и античной мифологии. Питер Пауль рано проявил интерес к живописи и изучал её в мастерских художников: пейзажиста Тобиаса Верхахта, романистов Адама ван Ноорта и Отто ван Веена, которые стремились внести в нидерландское искусство достижения классического итальянского Возрождения. В двадцать один год Рубенса приняли мастером в гильдию Св. Луки, и он получил возможность самостоятельно заниматься искусством. В 1600 г. он уехал в Италию продолжать своё образование и поступил придворным художником к мантуанскому герцогу Винченцо I Гонзага.

В Италии Рубенс провёл около семи лет, с 1600 по 1608 г., и год в Испании, с 1603-1604 г., где написал ряд произведений для герцога Лермы, в том числе его конный портрет (1603).

Художник работал в Венеции, Риме, Флоренции, Генуе. В натуре Рубенса было заложено стремление к разнообразной деятельности. Он изучал скульптуру и архитектуру, любил археологию и нумизматику.

Рубенс копировал работы Леонардо, Микеланджело, Корреджо, Тициана, которым интересовался всю жизнь, новатора-реалиста Караваджо. Он работал пером, карандашом, сепией, при этом его рисунки передавали творческую индивидуальность художника. Выполненная Рубенсом копия с картона Леонардо «Битва при Ангиари» мастерски отражает смертоносную стихию войны, заложенную в работе великого итальянца.



В конце своего пребывания в Италии Рубенс сформировался как человек и художник. Он обладал редким умом и тактом, отличался изысканной учтивостью и способностью вызывать симпатию у окружающих. После смерти матери 19 октября 1608 г. Рубенс вернулся в Антверпен. Его возвращение совпало с заключением в 1609 г. 12-летнего перемирия между Испанией и Северными Нидерландам. Это был период экономического возрождения Южных Нидерландов, и начало расцвета творческого и жизненного успеха художника. Рубенс был назначен придворным художником правителей Испанских Нидерландов эрцгерцога Альберта и эрцгерцогини Изабеллы. Блистательный и образованный художник в знак особого внимания со стороны двора был награждён золотой цепью.



В 1609 г. Рубенс женился на восемнадцатилетней Изабелле Брант, дочери секретаря городского суда Антверпена, и был счастлив в браке, о чём говорят его работы этого времени: «Автопортрет с Изабеллой Брант. Жимолостная беседка» (1609-1610), «Портрет Изабеллы Брант» (1610). Картины предельно сдержанно передают спокойное, уверенное счастье молодой пары. Рубенс перестроил свой дом, самостоятельно руководя работами в качестве архитектора и декоратора. Художник превратил его во дворец с триумфальной аркой и скульптурами, наполнив дорогими, редкими предметами.

Друзьями художника были известные и образованные люди того времени: бельгийские историки Гевартс, Свеертс, Вовериус, книгоиздатель Бальтазар Морет, внук Плантена, основателя знаменитой типографии, антверпенский бургомистр, меценат Роккок. Художник вёл переписку с французским гуманистом Пейреском и королевским библиотекарем Дюпюи, с Балтазаром Жербье, художником-миниатюристом и политическим деятелем, обосновавшимся в Англии, с министром Филиппа IV Оливаресом и многими другими. С английским послом в Голландии, сэром Дадли Карлтоном, Рубенс переписывался по поводу обмена своих картин на собрание античных мраморов Карлтона. Оба были удовлетворены обменом и в дальнейшем поддерживали дружеские отношения.



Для зала заседаний городской ратуши Антверпена художник исполнил «Поклонение волхвов» (1609). Картина вызвала восторг и произвела большое впечатление. Огромный размер и тёмный фон полотна, роскошные одежды, лошади, верблюды, богатые дары подчеркнули величие картины. В дальнейшем мастер неоднократно повторял этот сюжет. «Поклонение волхвов» (1624) наполнено сияющим светом и радостью. Мощная, жизнеутверждающая манера письма художника привлекла титулованных заказчиков. Уже в это время Рубенса стали называть «богом живописцев». Мужеством и героизмом проникнуты два знаменитых алтарных произведения, прославляющие волю и стойкость духа, объединяющие чувства огромного числа людей: «Воздвижение креста» (1610-1611), где всё внушает смятение и боль, и «Снятие с креста» (1611-1614), наполненное печалью и грустью.

Наряду с работами на религиозные темы художник выполнил множество картин мифологического содержания: «Венера и Адонис» (1609-1610), «Союз земли и Воды» (1615), «Статуя Цереры» (1615), «Персей и Андромеда» (1620-1621).

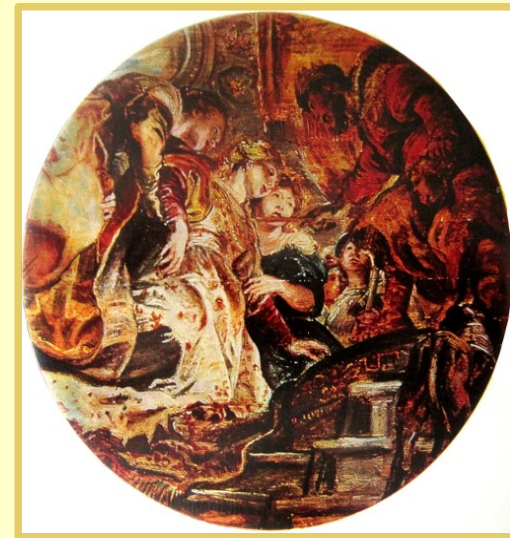
Яркие произведения «Битва греков с амазонками» (1615), «Охота на львов» (1621), «Охота на кабана» (1618-1620) и другие рассказывают о первобытных страстях. Мастер пишет великолепных, разъярённых зверей, прекрасных коней с трепещущими ноздрями, показывает невероятные ракурсы человеческих фигур на фоне величественных пейзажей, демонстрируя при этом знание анатомии человека и совершенство диких животных.





Рубенс работал и в такой области монументально-декоративного искусства, как картоны для тканых шпалер. По заказу купцов из Генуи писал картоны для шпалер на сюжеты из истории римского консула Деция Муса (1618). Выполнил серию картонов на тему «История Константина». По заказу инфанты Изабеллы Рубенс исполнил четырнадцать рисунков для гобеленов на тему «Победа св. евхаристии над язычеством» (1628) для монастыря в Мадриде. В 1622 г. художник издал альбом гравюр «Дворцы Генуи с планами, фасадами и разрезами», материал для которого был собран во время его пребывания в Генуе. Он рисовал эскизы для скульпторов, мастеров серебряного литья и резчиков по кости; выполнял рисунки заглавных листов научных и исторических изданий Балтазара Морета.

В 1620 г. Рубенс получил большой заказ на роспись серии плафонов для галерей нового храма иезуитов в Антверпене (сгорели в 1718 г.). В очень короткий срок, меньше года, художник должен был выполнить тридцать девять картин. Плафонная живопись, распространённая в Италии и неизвестная в Нидерландах, требовала пространственного воображения и знания перспективы. Художник изучил все существовавшие тогда труды по этому вопросу, интересовался оптикой и иллюстрировал для Морета сочинение учёного Агилона «Шесть книг по оптике». Вся эта огромная работа не могла быть осуществлена без большой, хорошо организованной мастерской, которую Рубенс создал сразу после возвращения из Италии. Мастерская Рубенса получила известность во всей Европе.



В ней трудились талантливые художники — Ян Брейгель Бархатный, Франс Снейдерс, Антонис ван Дейк, гравёры Теодор Галле, Корнелиус Галле, Питер Саутман, Люкас Востерман и другие. Сам Рубенс рисовал основу всей композиции, уделяя основное внимание движению и свету. Живописные композиции увеличивали его помощники и размножали гравёры. В мастерской Рубенса было создано около 3000 картин. Работал художник много, но легко и без малейшего напряжения, писал в нарядной одежде, при этом диктовал письма, беседовал, слушал чтение классиков. Рубенс не был азартным человеком, почти не пил и не играл.



В 1622 г. Рубенса вызвали в Париж, где ему были заказаны картины для украшения Люксембургского дворца, на тему жизни Марии Медичи, посвящённые важнейшим для Франции событиям, связанным с укреплением государственной власти. С помощью своей богатой фантазии, используя аллегорию и мифологию, художник выполнил цикл из двадцати одной огромной композиции, представив жизнь Марии Медичи с истинно королевским достоинством. Апофеозом серии является «Коронование», где торжественность происходящего подчёркнута изяществом кавалеров и прелестью дам. «Картины великолепно удалась», - так отозвалась Мария Медичи о работе художника.

Стилем парадного портрета Рубенс владел в совершенстве. Основное внимание он уделял декоративности модели: воротнички, шляпы, перья, драгоценности, широко использовал игру теней. В портретах коронованных особ величие и значительность достигались за счёт пышности, нарядности костюма и великолепия обстановки. Импозантный и монументальный «Портрет Марии Медичи» (1622-1625) привлекает спокойным горделивым выражением лица королевы.



В портретах, написанных Рубенсом для себя, в случае свободного выбора модели, художник «достиг подлинных вершин естественности и задушевности». «Портрет камеристки» (1625), девушки из придворного штата инфанты Изабеллы, - скромное строгое изображение. Тяжёлые складки гофрированного воротника подчёркивают нежность и чистоту её облика. Образ девушки, при всей своей сдержанности, отличается какой-то особенной лиричностью и одухотворённостью.

После смерти в 1626 г. Изабеллы Брант, которую Рубенс очень любил, художник был вовлечён в дипломатическую деятельность. В 1629 г. в качестве секретаря тайного совета Филиппа IV и камер-юнкера инфанты Изабеллы Рубенс был направлен в Англию для проведения предварительных переговоров с английским королём Карлом I о мире с Испанией. В атмосфере сложной международной обстановки художник, пользовавшийся большим уважением в Англии, содействовал заключению мира между Англией и Испанией в 1630 г. Секретные совещания с Карлом I художник проводил, работая над его портретом. Король подарил художнику шпагу, кольцо, золотую цепь и произвёл его в рыцари. В Англии Рубенсу была заказана живопись для потолка зала в новом дворце короля Банкетинг-Хаус (Уайтхолле), прославляющая царствование Иакова I. Работа была выполнена только в 1635 г.

Дальнейшая дипломатическая деятельность Рубенса, выполняемая по поручению инфанты Изабеллы, направленная на достижение мира между Испанскими Нидерландами и Голландией, успеха не принесла.

В 1632 г. в результате конфликта с богатейшим нидерландским аристократом герцогом Арсхотом Рубенс отказался от дипломатических поручений. В 1633 г., после смерти инфанты Изабеллы, своей защитницы и покровительницы, художник полностью отошёл от всех государственных дел.

В 1630 г. в возрасте пятидесяти трёх лет Рубенс женился на шестнадцатилетней красавице Елене Фоурмент, дочери состоятельных антверпенских буржуа. Это самая счастливая пора жизни художника. Рубенс купил загородное имение Стен и покинул Антверпен. Елена была воплощением мечты Рубенса. Он изобразил её в картинах: «Портрет Елены Фоурмент в свадебном платье» (1630-1631), «Портрет Елены Фоурмент с детьми» (1636), «Вирсавия» (1635). «Шубка» (1638) — вершина творчества художника последних лет.

Прекрасный знаток природы, художник писал великолепные пейзажи, воспевающие родную Фландрию: «Пейзаж с радугой» (1635), «Пейзаж с замком Стен» (1636), «Кермесса», (1635).





В 1635 г. Антверпен устроил торжественную встречу нового наместника кардинал-инфанта Фердинанда, преемника инфанты Изабеллы, брата короля Филиппа VI. Это время сложной политической и экономической обстановки. Голландский флот заблокировал устье Шельды, парализовав промышленность и торговлю. Поэтому в 1635 г. от нового правителя ожидали или победы над голландцами, или мира с ними. Рубенс участвовал в разработке программы по созданию серии декоративных построек, рассказывающих о былом богатстве, настоящем жалком существовании и ожидаемом возрождении Антверпена. Эскиз драматической композиции Рубенса «Меркурий покидает Антверпен», прославляет морскую торговлю и реку Шельду, так необходимую городу.

В центральном пролёте фигура женщины обращается к Фердинанду за помощью, указывая на Меркурия, покидающего Антверпен. В глубине — корабли со спущенными парусами. Кругом — нищета и запустение. Этот эскиз раскрывает подлинную сущность творчества Рубенса — художника, гражданина и человека.

Питер Пауль Рубенс скончался 30 мая 1640 г. от приступа подагры. Автопортрет художника (1638-1639) отражает итог его жизни — талант, глубокую духовность, достоинство и независимость. Творчество Рубенса — это праздник жизни. В его работах всё — радость, здоровье и солнечный свет.

Гениальный живописец с неисчерпаемой фантазией, эрудит, блестящий дипломат, учёный-антиквар и сегодня вызывает безграничное уважение.



A307290

Рубенс

A 307290

Варшавская, М. Я. Картины Рубенса в Эрмитаже / М. Я. Варшавская. Ленинград : Аврора, 1975. 318 с. : ил.

A221666

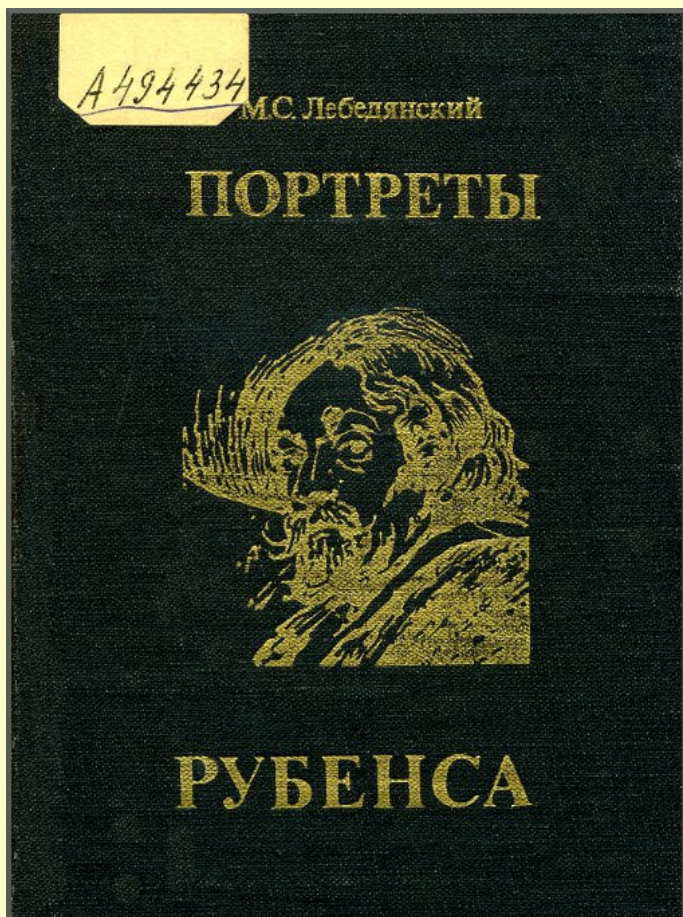
Кузнецов, Ю. И. Рисунки Рубенса : альбом / Ю. И. Кузнецов. Москва : Искусство, 1974. 184 с. : ил.

A221666

Ю. И. Кузнецов

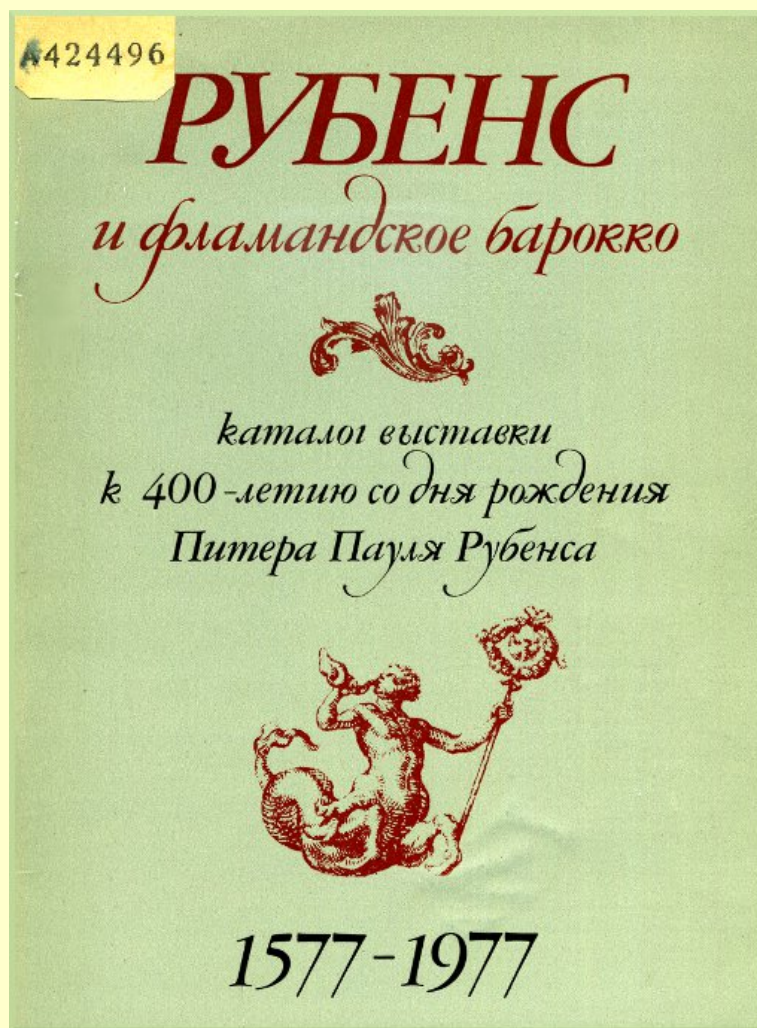
РИСУНКИ РУБЕНСА





A494434

Лебедевский, М. С. Портреты Рубенса /
М. С. Лебедевский. 2-е изд. Москва : Изобразит.
искусство, 1993. 190 с. : ил. ISBN 5-85200-144-9.



A424496

РУБЕНС

и фламандское барокко



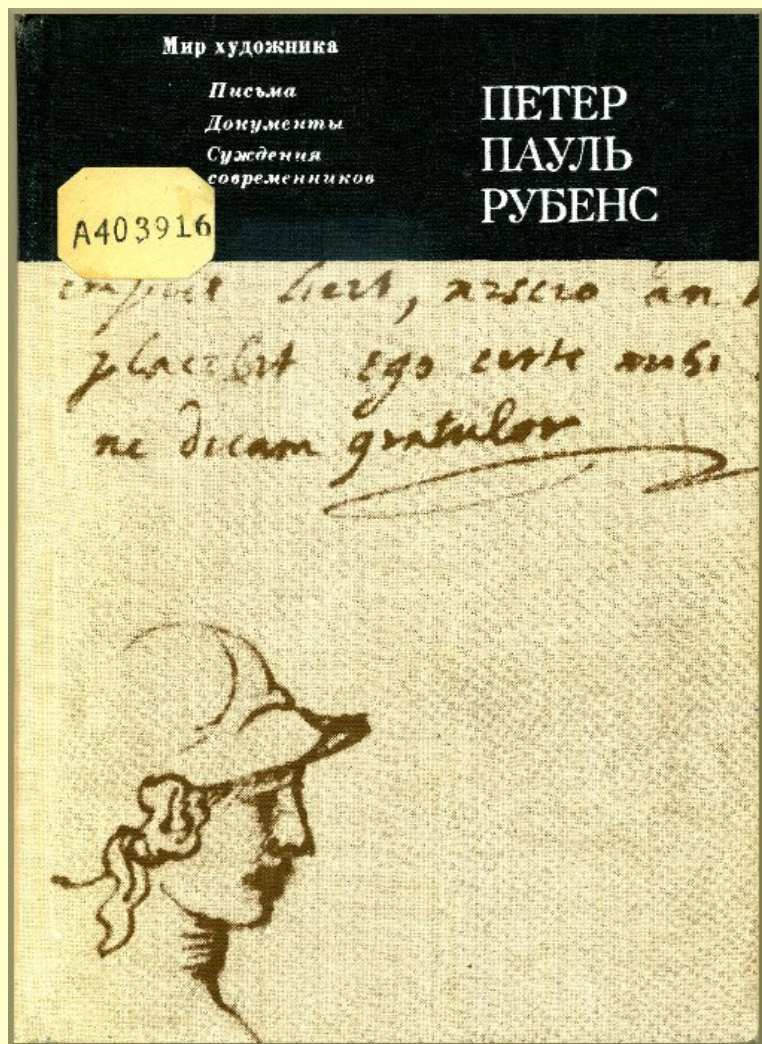
каталог выставки
к 400-летию со дня рождения
Питера Пауля Рубенса



1577-1977

A 424496

Рубенс и фламандское барокко: каталог
выставки произведений к 400-летию со дня
рожд. П. П. Рубенса / автор вступ. стат., науч.
ред. М. Я. Варшавская ; сост. :
М. Я. Варшавская, Н. И. Грицай, Н. Ф. Смольская
[и др.]. Ленинград : Аврора, 1978. 72 с. : ил.

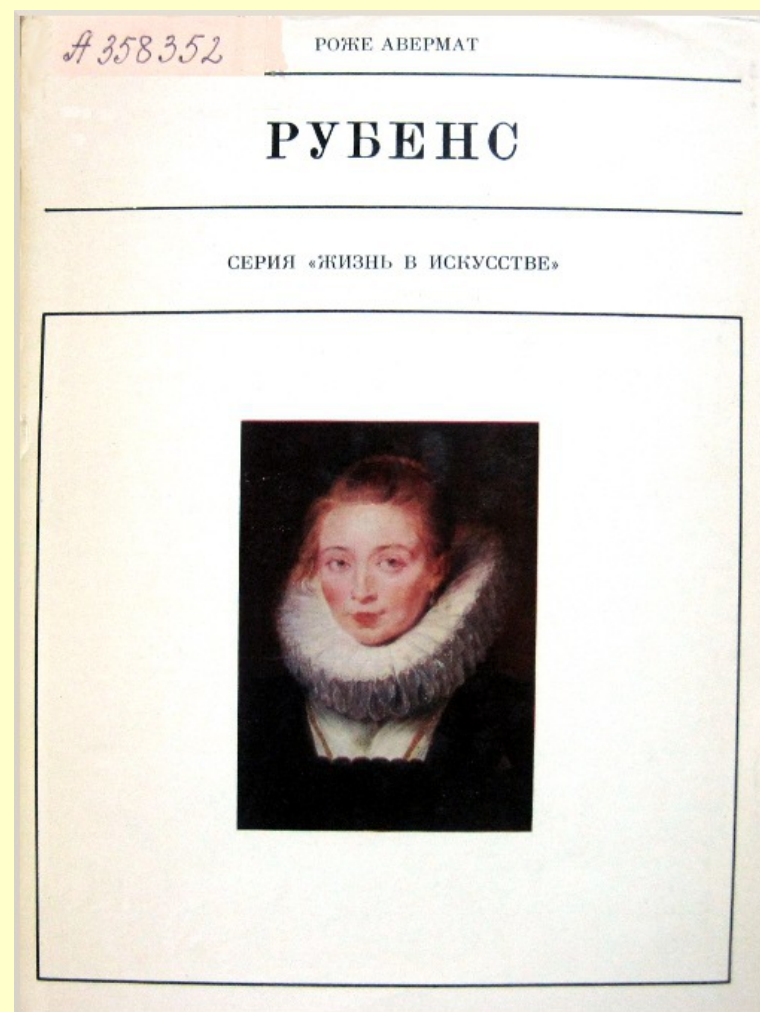


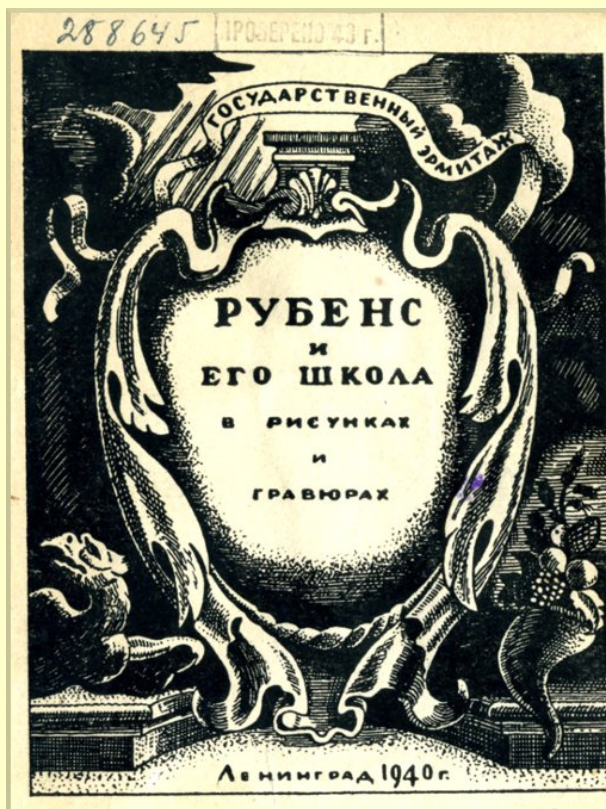
А 403916

Петер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников / сост., вступ. ст., примеч. К. С. Егоровой ; пер. А. А. Ахматовой, Н. В. Брагинской, К. С. Егоровой. Москва : Искусство, 1977. 479 с. : ил. (Мир художника).

А 358352

Авермат, Р. Петер Пауль Рубенс / Р. Авермат ; пер. Ю. Я. Яхниной ; ред., послесл. Т. А. Седовой ; примеч. Н. В. Кирдиной. Москва : Искусство, 1977. 223 с. : ил. (Серия: Жизнь в искусстве).





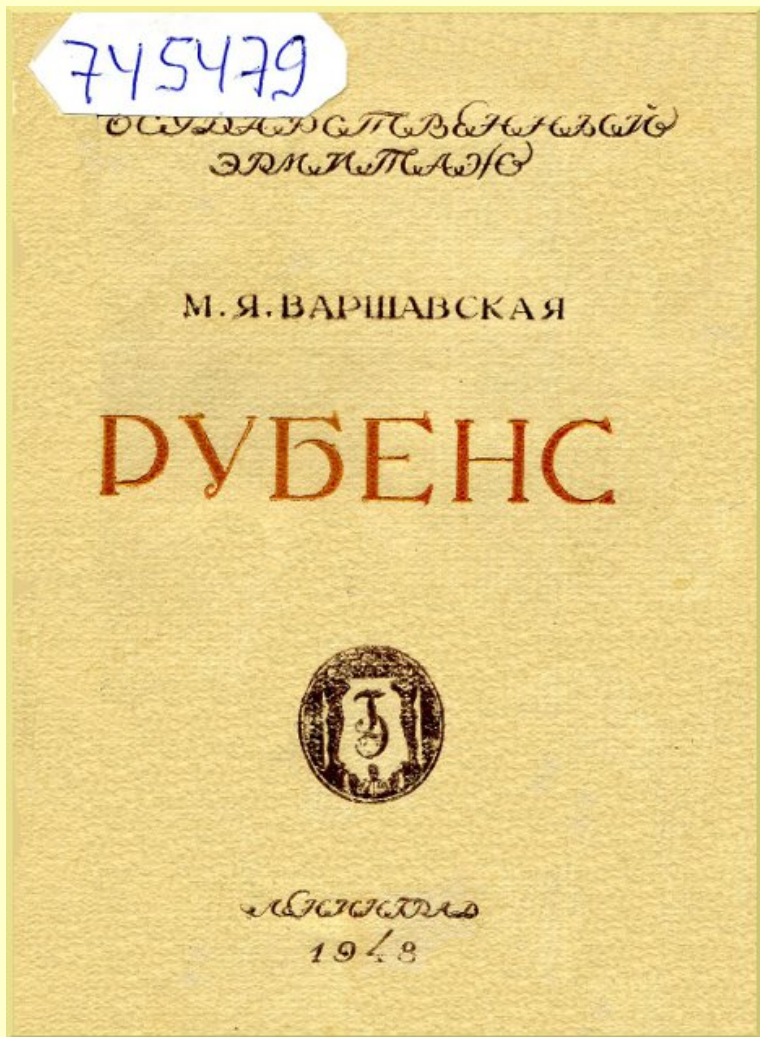
288645

Рубенс и его школа в рисунках и гравюрах : каталог выставки к 300-летию со дня смерти художника, 1640-1940 / сост. : М. В. Доброклонский, Т. Д. Каменская, Е. Г. Лисенков.; под общ. ред. М. В. Доброклонского, Т. Д. Каменской. Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1940. 60 с. : ил.

975760

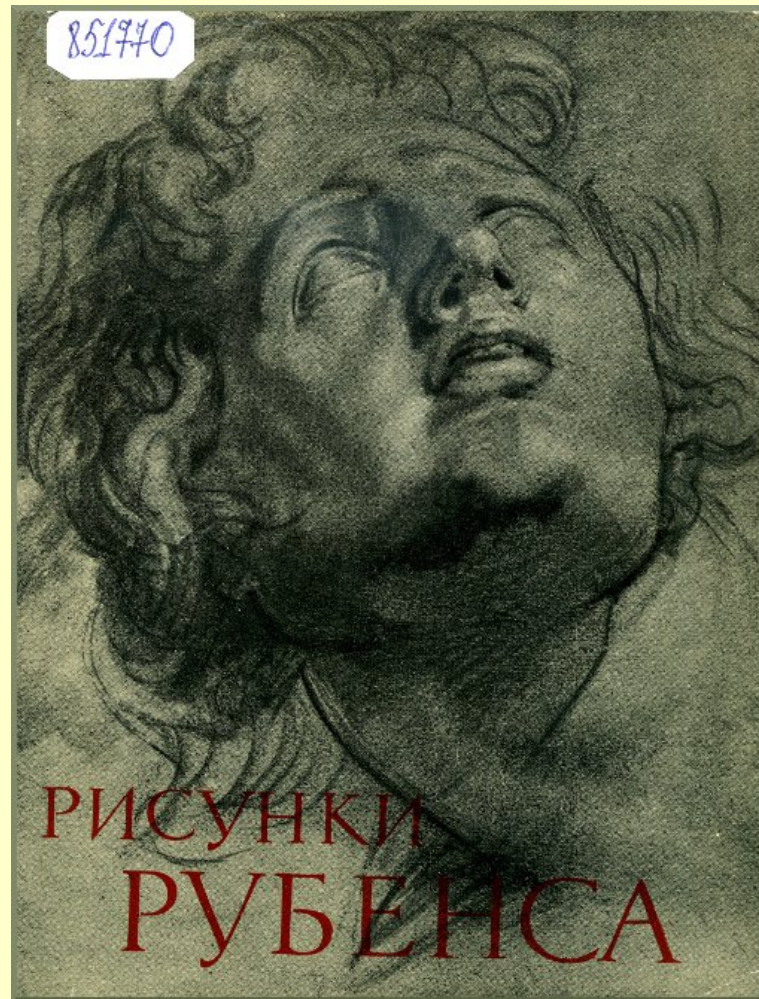
Жеффруа, Г. Рубенс. Биография-характеристика / Г. Жеффруа ; пер. Э. С. Бухштаб. Санкт-Петербург, 1913. 58 с. : ил. (Всеобщая библиотека).





745479

Варшавская, М. Я. Рубенс / М. Я. Варшавская.
Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1948.
78 с. : ил.



851770

Кузнецов, Ю. И. Рисунки Рубенса. Из музеев
СССР : к 325-летию со дня смерти художника /
Ю. Кузнецов. Ленинград : Советский художник,
1965. 32 с. : ил.

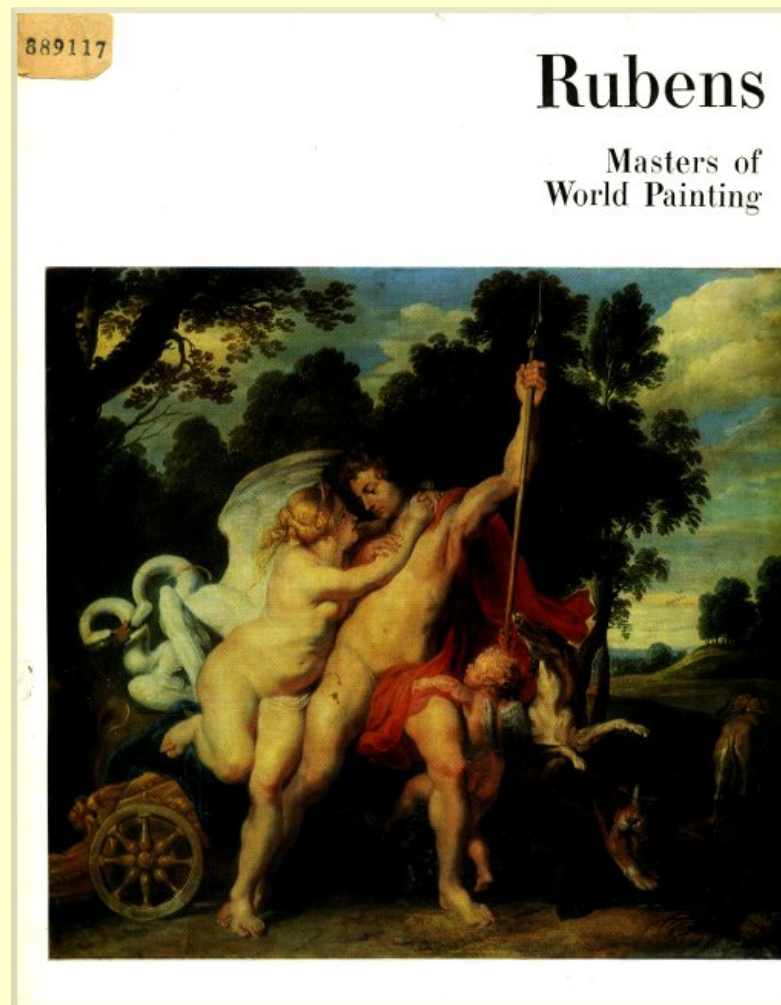


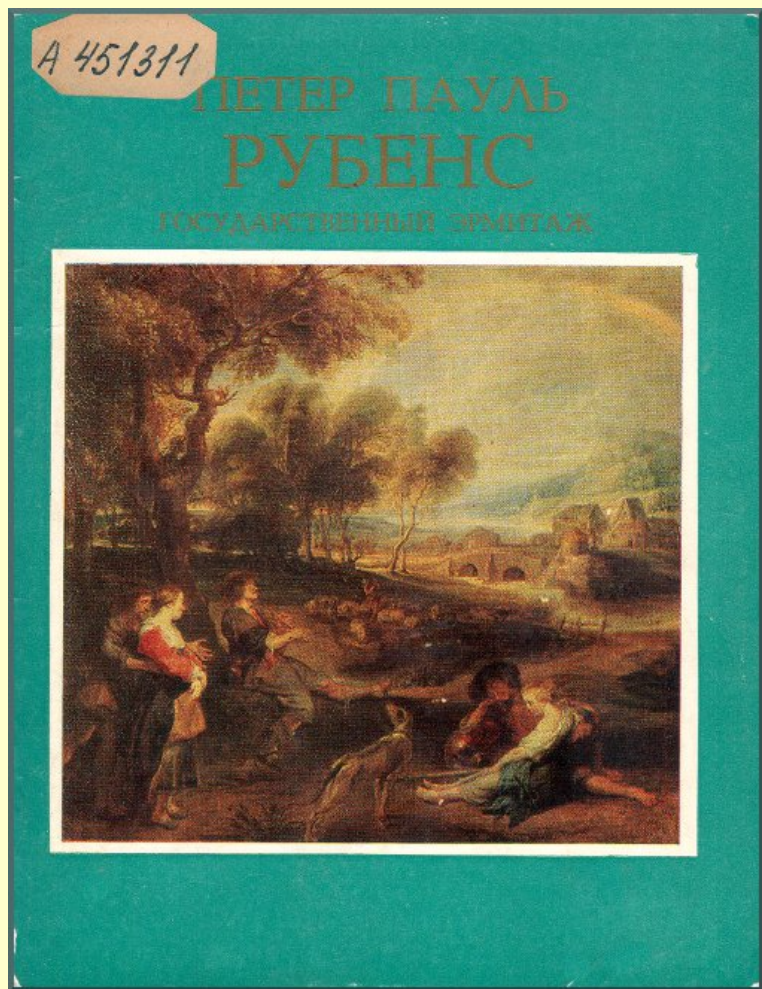
889127

Варшавская, М. Я. Петер Пауль Рубенс :
альбом / М. Я. Варшавская. Вып. 1. Москва :
Изобразит. искусство, 1973. 28 с. : ил.

889117

Раздольская, В. И. Петер Пауль Рубенс :
альбом / В. И. Раздольская. Ленинград :
Аврора, 1973. 23 с. : ил. (Мастера мировой
живописи). Текст на рус. и англ. яз.



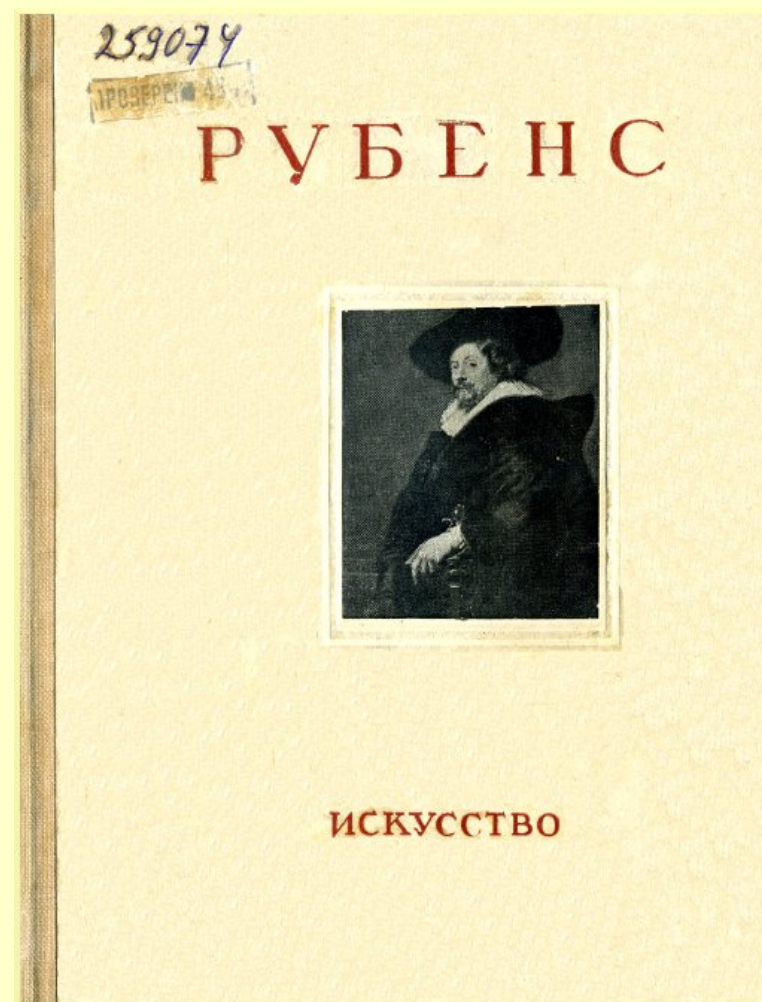


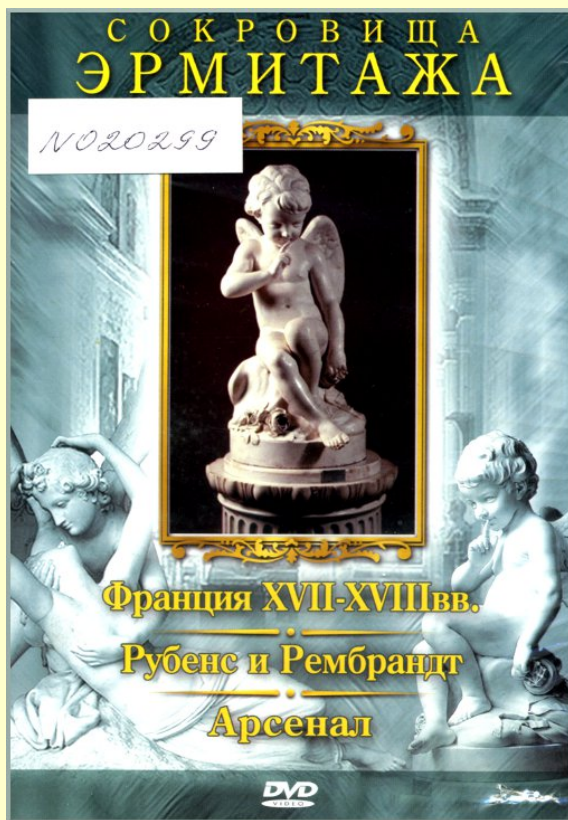
A 451311

Кирдина, Н. В. Петер Пауль Рубенс. Государственный Эрмитаж : альбом / Н. В. Кирдина. Москва : Изобразит. искусство, 1978. 64 с. : ил.

259074

Гершензон, Н. Рубенс / Н. Гершензон. Москва ; Ленинград : Искусство, 1938. 79 с. : ил. (Великие мастера искусства).





№20299

Сокровища Эрмитажа [Электронный ресурс]. М. : ПБОЮЛ Лишбергов В. Б. [сор.], 2006.

3 : Франция XVII-XVIII вв. Рубенс и Рембрандт. Арсенал = The Treasures of Hermitage. Москва : ПБОЮЛ Лишбергов В. Б. [сор.], 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (80 мин.) : цв., зв. ; диск (лаз. опт.), 625 PAL.

№000100

Эрмитаж [Видеозапись] : сериал. Санкт-Петербург : Кинокомпания "КОЛЛЕКЦИЯ" [сор.] : РАКОРД [сор.].

10 : Рубенс и Рембрандт : учеб. пособие / продюсер В. Никитин, реж.-пост. В. Бенедиктов. Санкт-Петербург : Кинокомпания "КОЛЛЕКЦИЯ" [сор.] : РАКОРД [сор.], 1999. 1 вк. (26 мин.) : цв., зв. ; вк., касс. 2к, VHS, 625 PAL.



*За изданиями, представленными на выставке,
приглашаем в Зональную научную библиотеку
имени В. А. Артисевич*



© Прокопенко, А. П., 2017