

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Пятница, 2 ноября 2012 г. – воскресенье, 14 апреля 2013 г.

Изображение: Квентин Массейс, «Эразм Роттердамский», 1517

В малой голубой галерее:

В 1450–1600 годах в Северной Европе происходили глубокие изменения. Этот период часто называют «Северным Возрождением», по аналогии с революционными изменениями в искусстве и науке, происходившими в Италии начиная с XIV века.

Ренессанс в Северной Европе, однако, принципиально отличался от итальянского. В его основе лежал вызов учению католической церкви, брошенный Мартином Лютером. Дебаты о догматах христианского вероучения оказали продолжительное влияние на искусство Северной Европы – оно обратилось к не связанным с религией предметам, таким как портреты и мифология, в отличие от религиозных

изображений, возбуждавших эмоции и использовавшихся для христианского поклонения. Поскольку это привело к изменению спроса на картины, художникам пришлось переезжать из города в город в поисках работы.

Печатный станок, изобретенный в Германии около 1450 года, позволил широко распространять тексты – а их посредством, идеи. Многие ученые приняли подход итальянских гуманистов, которые обращались к классическим источникам для изучения человеческой личности. В их числе были Эразм Роттердамский, чьи публикации в области языкознания и богословия принесли ему славу по всей Европе, и его друг – юрист, политик и мыслитель сэр Томас Мор.

Художники Северного Возрождения отреагировали на эти изменения, создавая произведения, отличавшиеся необычностью, красотой и превосходной техникой исполнения; некоторые из которых наиболее наглядно отражали свою эпоху.

В большой голубой галерее:

Изображение: Альбрехт Дюрер, «Св. Антоний», 1519

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Альбрехт Дюрер (1471–1528) был самым влиятельным художником Северного Возрождения. Сын золотых дел мастера, он открыл свою мастерскую в 1494 году в своем родном Нюрнберге. В ней он создал множество живописных и печатных произведений, от изображений святых и библейских историй до мифологических сюжетов, портретов и сцен из жизни того времени.

Дюрер был не только гениальным художником, но и умным предпринимателем. Он был первым художником, который в полной мере использовал потенциал отпечатков – в основном гравюр и ксилографий – которые можно было опубликовать в нескольких оттисках, поэтому его работы получили широкое распространение и были относительно недорогими. Слава Дюрера умножалась, и он ставил на оттиски свою отличительную монограмму «AD». К 1497 году он достаточно преуспел, чтобы нанять агента для продажи своих гравюр за рубежом. Оттиски гравюр Дюрера использовались как предметы культа, их наклеивали на стены и в альбомы коллекционеров, а художники приобретали их как образцы для своей работы.

В 1505 году Дюрер отправился в Венецию, чтобы воочию увидеть итальянское Возрождение. Дюрер провел в Венеции больше года, написав ряд картин для немецкой купеческой общины, прежде чем вернуться в свою мастерскую в Нюрнберге, которая оставалась основным местом работы мастера вплоть до его смерти в 1528 году.

ИСКУССТВО В СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Изображение: Лукас Кранах Старший,
«Аполлон и Диана», ок.1526

В XVI веке Священная Римская империя была конфедерацией государств, и ее территория примерно соответствовала современным Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Словении. При императоре Максимилиане I (правил в 1493–1519 гг.), *Триумфальную повозку* которого можно увидеть рядом, искусства процветали.

Успех Дюрера, который жил и работал на юге империи, оказал влияние на целое поколение художников, включая Ганса Бальдунга Грина и Ганса Шойфеляйна из мастерской Дюрера. Еще одним центром событий был швейцарский город Базель: Ганс Гольбейн Младший работал живописцем и иллюстратором книг у издателя Иоганна Фробена, а Урс Граф создавал своеобразные гравюры и рисунки и заведовал городским монетным двором.

Реформация очень сильно ощущалась в Империи. Именно в Виттенберге, под защитой Фридриха

Мудрого, Мартин Лютер впервые усомнился в постулатах веры, за чем последовали дебаты по всей Европе. При дворе Фридриха Лукас Кранах Старший создавал полотна на мифологические и исторические сюжеты. Изящные обнаженные фигуры и подробные исследования мотивов северного пейзажа в работах Кранаха оказались достаточно популярными, чтобы в его мастерской создавались многочисленные вариации на такие темы, как «*Лукреция*» и «*Суд Париса*».

В красной галерее:

ИСКУССТВО НИДЕРЛАНДОВ

Изображение: Ганс Мемлинг,
«Портрет мужчины», ок. 1480

В эпоху Возрождения территория Нидерландов включала территории современной Бельгии, Люксембурга и части северо-восточной Франции, а также Голландскую республику. После того как Максимилиан I женился на Марии Бургундской в 1477 году, эта территория находилась под властью Габсбургов. Внук Максимилиана, Карл V, унаследовал Нидерланды вместе со Священной Римской империей и Испанией, тем самым превратившись в самого могущественного правителя в Европе.

В то время Нидерланды были процветающим центром торговли. Особенно богат был Брюгге, и много художников основали в городе свои мастерские, воспевая его успехи. В их числе были Ганс Мемлинг и Ян Провост. Позже видное положение занял Антверпен, где обосновались такие художники, как Квентин Массейс, Ян Госсарт и Йос ван Клеве.

До Реформации важная часть рынка произведений искусства была отведена картинам религиозного содержания, начиная от крупных алтарных произведений, таких как «*Призвание Матфея*» работы Яна Мертенса, до миниатюрных работ, предназначенных для личной медитации, таких как «*Пьета*» Жерара Давида. Портреты были также популярны – покровители желали увековечить свои подобию для потомков. Холст Маринуса ван Реймерсвале «*Скупцы*» превращает портретную живопись в карикатуру, издеваясь над порочным занятием и подчеркивая опасности того самого богатства, которое позволяло искусству процветать.

В эпоху Северного Возрождения также наблюдался невероятный рост спроса на гобелены по всей Европе, и примерно с 1480 года Брюссель стал самым важным центром их производства. Гобелены ценились как предметы обстановки, но их масштабность и богатство материалов также демонстрировали состоятельность и могущество их владельцев.

В зеленой галерее:

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

Изображение: Франсуа Клуэ, «Мария, королева Шотландии», ок. 1560–1561

Франция занимала значительно меньшую площадь во время эпохи Возрождения, чем сегодня. Страна находилась под властью могущественного рода Валуа, которые были соперниками Габсбургов, правителей Священной Римской империи, как в Северной Европе, так и на итальянском полуострове. После смерти Генриха II в 1559 году его вдова, Екатерина Медичи, стала регентшей при своих несовершеннолетних сыновьях. Во время регентства Екатерины Францию раздирали гражданские войны, а католики и протестанты боролись за право на господство.

На фоне этих конфликтов короли Франции из династии Валуа, восторженные поклонники искусства, укрепляли свой авторитет и власть путем щедрых проявлений великолепия. Портретная живопись процветала при дворе, и многие высокопоставленные лица заказывали картины у Жана Перреаля, а также Жана и Франсуа Клуэ. Отец

и сын Клуэ писали тонкие миниатюры, а также полноразмерные картины: выставленные здесь работы являются одними из первых портретных миниатюр.

Франциск I, правивший с 1515 по 1547 гг., был страстным поклонником и покровителем итальянского искусства. Он пригласил ко двору целый ряд крупных художников из Италии, в том числе Леонардо да Винчи, Россо Фьорентино, Франческо Приматиччо и Никколо дель Абате.

ГАНС ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ

*Изображение: Ганс Гольбейн Младший,
«Портрет Дериша Борна», 1533*

Ганс Гольбейн (1497/8–1543) родился на юге Германии. В 1516 году он переехал в швейцарский город Базель, где работал как портретист, иллюстратор книг и создатель эскизов для витражей. В числе его работодателей был преуспевающий издатель Иоганн Фробен, заказавший иллюстрации для книг сэра Томаса Мора и Эразма Роттердамского.

К 1526 году изменения религиозной среды в Базеле привели к сокращению рынка произведений искусства, и Гольбейну пришлось искать работу в Лондоне. Он принес Томасу Мору рекомендательное письмо от Эразма, и получил от Мора свои первые заказы в Англии. За исключением периода возвращения в Базель в 1528–1532 годах, Гольбейн провел остаток своей жизни в Англии. В 1536 году он был назначен на престижную должность придворного художника короля Генриха VIII.

Картины Гольбейна и эскизы для них много рассказывают о его методах работы. Гольбейн делал рисунки мелом с натуры, обычно придавая им законченный вид маслом. Портреты Генри Гилфорда и Уильяма Рескимера и эскизы к ним позволяют нам следить за развитием идей Гольбейна по мере перехода от эскиза к картине.

В Королевском собрании сохранилась значительная группа рисунков и картин Гольбейна. Рисунки принадлежали сыну Генриха VIII, Эдварду VI, что показывает, как рано начали ценить искусное и тонкое изображение своих моделей, свойственное этому портретисту.