

МАСТЕР ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА

АНТОНИС ВАН ДЕЙК

Е. Г. Орлова

Его называли врождённым живописцем, гением от природы. Современники восхищались его профессионализмом и «лёгкостью» руки.

Выдающийся фламандский живописец и график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко, Ван Дейк прожил недолгую, но плодотворную жизнь, став самым популярным светским художником своего времени.

«Начинался XVII век. Обширная мастерская Рубенса полна учеников. Один рисует с натуры, другой делает большую копию с эскиза учителя, третий заканчивает набросанные фигуры. Шума и смеха кругом немало, особенно потому, что самого Рубенса сейчас нет в мастерской.

Но вдруг становится необыкновенно тихо... Все стоят испуганные, растерянные и тревожно поглядывают друг на друга. На большом полотне с работой Рубенса беспечной рукой одного из шалунов стёрт угол картины. Что-то теперь будет? Что скажет маэстро? Хорошо бы всё исправить прежде, чем вернётся Рубенс. Но кто осмелится коснуться полотна? Кто сумеет всё исправить так, чтобы мастер ничего не заметил?

И вот к полотну подходит 16-летний юноша. Движения его легки и изящны, длинные белокурые волосы в грациозном беспорядке падают на шею и большой белый воротник, голубые глаза полны блеска. Он внимательно осматривает картину, смешивает краски

и накладывает их на повреждённое место. Не прошло и часа, а юноша кладёт уже последние мазки.

Пришедший вскоре Рубенс взглядом окинул мастерскую, дивясь необычной тишине. Потом подошёл к полотну и остановился перед своей начатой работой. Сердца учеников просто замерли, когда он подошёл к картине ближе. Что-то похожее на сомнение мелькнуло на лице Рубенса, когда взгляд его остановился на подрисованном месте. Но потом он взял палитру и стал спокойно работать. Ученики облегчённо вздохнули и благодарно обернулись к белокурому юноше — Антониусу ван Дейку.

Человек, подрисовавший в знаменитой рубенсовской картине «Снятие с креста» щёку и подбородок Богородицы с искусством, обманувшим самого Рубенса, мог быть больше, чем простым копиистом. И желал быть больше!»

(Из книги Н. А. Иониной «Сто великих картин», М., 2002)

Антонис (Антон, Антонин, Энтони) ван Дейк родился 22 марта 1599 года в Антверпене. Он был седьмым из двенадцати детей торговца тканями Франса ван Дейка и Марии Кайперс (Купере). Мальчик рано обнаружил способности к живописи, и это неудивительно, ведь его родители были людьми творческими (отец Антониса в молодости занимался искусством и поддерживал дружеские отношения со многими голландскими мастерами, а мать была талантливой вышивальщицей, поражавшей даже известных мастеров масштабными историческими сценами, выполненными её умелыми руками).

Десятилетнего Антониса отдали в ученики к известному художнику Хендрику ван Балену. Спустя четыре года юный художник написал портрет

■ Ван Дейк. Автопортрет. I треть XVII в.

70-летнего старика (надписав в уголке полотна возраст портретируемого и собственный возраст) и свой первый автопортрет.

В 1618 году Антонис вступил в Гильдию живописцев Святого Луки Антверпена. В это время девятнадцатилетний юноша уже работал в мастерской Питера Пауля Рубенса, не только помогая заканчивать работы учителя, но и самостоятельно выполняя отдельные заказы. Вскоре Ван Дейк как первый помощник в мастерской Рубенса работал над историческими, религиозными и мифологическими сценами, виртуозно имитируя манеру мэтра.

Уже в ранних произведениях Ван Дейк стремился отойти от прямого подражания приёмам прославленного учителя и достичь самостоятель-

ных живописных решений («Пьяный Силен», ок. 1618—1621; «Самсон и Далила», ок. 1620; «Святой Мартин и нищие», ок. 1621).

Созданные в этот период портреты отличаются строгостью, простотой композиции (даже некоторой наивностью) и тщательной проработкой черт моделей и деталей их костюмов («Семейный портрет» (ок. 1621); портреты мецената Корнелиса ван дер Геста (ок. 1620), живописца Франса Снейдерса и его жены Маргариты де Вос (I треть XVII в.) и др.).

«Семейный портрет» отличается компактной композицией, нарядным сочетанием чёрных, белых, красных и золотистых тонов. Ван Дейк изобразил семейную пару с ребёнком. Сидящая в кресле молодая женщина держит на коленях ребёнка, который, запрокинув головку, смотрит на отца. Спокойный, приветливый взгляд женщины говорит о её уме и благородстве. В бледном и несколько болезненном лице мужа читаются сдержанность и серьёзность. Несмотря на строгость в изображении супругов, зритель чувствует, что между ними царят доверительная близость и согласие.

В конце 1620 года Ван Дейк выехал в Англию по приглашению крупного мецената и коллекционера Томаса Хауэрда, графа Эрендела. Здесь он пробыл до начала 1621 года, успешно выполняя заказы Хауэрда, представителей английской знати, а также герцога Букингемского. Даже король Яков I приобрёл для своей коллекции его картину. После этой поездки слава и положение художника заметно укрепились.

«СВЯТОЙ МАРТИН И НИЩИЕ»

■ Ван Дейк. Святой Мартин и нищие. Ок. 1621

■ Ван Дейк. Распятие Святого Петра. Ок. 1615—1617. Фрагмент

Картина Ван Дейка «Святой Мартин и нищие» висит над главным алтарём церкви в Завентеме (Бельгия, провинция Фламандский Брабант). Согласно давней традиции, это полотно (как и написанное для этой же церкви «Святое семейство», ныне утраченное) было создано в немногие месяцы 1621 года, проведённые Ван Дейком во Фландрии между возвращением из Англии и отъездом в Италию. Здесь отчётливо заметно влияние Рубенса, причём не только в общей схеме, но и в отдельных фигурах (например, в мускулистых нищих). Композиция довольно удачна, особенно изящна линия, образуемая Святым Мартином и его скакуном. Положение коня и позу всадника художник заимствовал у одной из фигур с гравюры на дереве Доменико делле Греке по рисунку Тициана «Переход через Чёрное море» (Ван Дейк мог видеть оттиск с этой гравюры в собрании Рубенса). Художник написал и второй вариант «Святого Мартина», который ныне находится в Королевском собрании в Виндзорском замке.

Повторение наиболее важных работ — характерная черта творчества Ван Дейка в эти годы и красноречивое подтверждение огромного спроса на его полотна.

■ Ван Дейк. Автопортрет. 1613—1614. Фрагмент

■ Ван Дейк. Портрет Корнелиса ван дер Геста. Ок. 1620. Фрагмент

Следующей была продолжительная поездка в Италию (1621—1627). Ван Дейк посетил Геную, Рим, Венецию, Милан, Мантую, Палермо, Турин, Болонью и Флоренцию, где изучал искусство итальянских мастеров и копировал их работы. Больше всего его интересовало творчество Тициана. Надо заметить, что Антонис ван Дейк всю свою жизнь преклонялся перед гением титана эпохи Возрождения, его умением строить композиционные схемы, работать с цветом, передавать различные фактуры и текстуры ткани и пр. Он даже собрал солидную коллекцию полотен Тициана (17 работ).

Одна из лучших работ этого периода — портрет учёного и дипломата кардинала Гвидо Бентивольо (ок. 1623—1624), в котором внешняя представительность портретируемого гармонично сочетается с его внутренней одухотворённостью.

В Палермо художник писал портрет вице-короля Сицилии Эммануила Филиберта Савойского, создал большую алтарную картину «Заступничество Святой Розалии за Палермо во время чумы» (1624—1627) для местной церкви Ораторио дель Розарио. Кстати, это самое крупное произведение религиозной тематики в итальянский период творчества Ван Дейка.

В целом в Италии художник написал более ста полотен, доведя до совершенства парадный портрет барокко. Именно пребывание в Италии определило творческий путь Ван Дейка как портретиста (до поездки в Италию он считал себя мастером многофигурных композиций и масштабных жанровых сцен). В конце 1620-х годов художник сосредоточил основное внимание на создании парадных ро-

стовых или поколенческих портретов (этому способствовало увеличение количества заказов от представителей высшего общества). Заметим, что парадный портрет призван показать социальный статус человека, его роль в обществе. В этом искусстве художник достигает наивысшего мастерства, акцентируя внимание как на позе и наклоне головы модели, так и на освещении, фоне, аксессуарах и интерьере. Он создаёт сложные композиции, изображая несколько романтизированный, величественный мир аристократии. Портрети-

руемые запечатлены в полный рост на фоне пурпурных драпировок и массивных колонн роскошных дворцов, величественных пейзажей (портреты маркизы Елены Гримальди Каттанео со слугой негрятёнком (1623), маркизы Бальби (ок. 1623), Паолы Адорно с сыном (ок. 1623) и др.).

В это время Ван Дейк обращается к изображению пожилых людей (портреты старого сенатора и его супруги, 1622—1623) и детей, создав впервые в истории искусств парадный детский групповой портрет — «Портрет детей семьи де Франки» (1627).

В крупных алтарных образах и картинах на мифологические сюжеты художник сочетает традиции Рубенса и влияние Тициана. Образы лирического плана нередко заслоняют барочную композицию, подчиняя себе все изобразительные средства («Отдых на пути в Египет», нач. 1630-х).

Ван Дейк продолжает активно работать в портретном жанре, создавая как торжественно парадные (изображения вдовствующей эрцгерцогини Изабеллы в одеянии ордена Святой Клары (ок. 1628), Хендрика ван дер Берга, фельдмаршала испанских войск в Нидерландах (ок. 1628), представителей знатных семейств Фландрии и Брабанта, сановников и бюргеров), так и менее официозные, но поразительно жизненные портреты (фламандских художников Гаспара де Крайера, Мартина Рейкарта; филолога и издателя Яна ван дер Ваувера (ок. 1632) и др.).

К лучшим образцам искусства Ван Дейка относится «Портрет рыцаря с красной повязкой» (первая треть XVII века). Безукоризненное композиционное построение: в центре горизонтали кар-

■ Ван Дейк. Портрет Паолы Адорно с сыном. Ок. 1623

тины — лицо портретируемого, в повороте головы ощущаются внутренняя энергия, сила и отвага. Мастерски изображены костюм рыцаря, фактура и блеск лат.

В многочисленных автопортретах перед нами предстаёт романтизированный образ художника — баловня судьбы.

В 1626—1633 годах художник создал одну из самых масштабных серий — «Иконографию»: сборник портретов выдающихся современников,

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ван Дейк задумывал «Иконографию» как серию портретов, состоящую из трёх групп: монархи и полководцы (планировалось 16 портретов); государственные деятели и философы (12 портретов); художники и коллекционеры (52 портрета). Серия была издана после смерти художника и насчитывала 190 гравюр (из которых только 16 выполнил сам Ван Дейк). Хотя авторство «Иконографии» неоспоримо принадлежит Ван Дейку, сегодня никто не может утверждать наверняка, к каким именно из этих работ приложил свою руку художник, а какие — результат труда его последователей.

выполненных в технике офорта. Известно, что Ван Дейк лично выполнил лишь часть работ (получив известие о тяжёлой болезни сестры, он был вынужден срочно вернуться в Антверпен), остальные же были созданы по его предварительным эскизам.

Ван Дейк достиг славы и признания: он — непревзойдённый мастер портрета, один из придворных живописцев испанской наместницы Изабеллы.

Конец 1630 — начало 1631 года художник провёл в Гааге, работая над портретами принца Фредерика Оранского и его окружения, после чего отправился в Англию по приглашению Карла I, сделавшего Ван Дейка «главным живописцем на службе их величеств» и пожаловавшего ему дворянский титул и золотую цепь рыцаря.

Положение мастера, тяготевшего к роскоши и аристократической жизни, укрепилось также благодаря женитьбе в 1639 году на молодой фрейлине королевы — Мэри Рутвен. Ван Дейк жил роскошной жизнью, имел слуг, кареты, лошадей, музыкантов, певцов и шутов, развлекавших его титулованных моделей.

Художник пишет портреты короля, членов королевской семьи и представителей высшего общества (портреты Филиппа Уортона (1632), Томаса Уортона (кон. 1630-х) и др.). Ван Дейк создал 35 портретов Карла I (в том числе 7 — конных), 35 портретов королевы Генриетты, множество изображений королевских детей. Ярчайшая жемчужина этой коллекции — «Карл I в трёх ракурсах» (1636). Заметим, что портретируемый был в расцвете сил, отличался хорошим телосложением и располагающей внешностью, столь же приятной, сколь и серьёзной. Умелой передачей красок, форм и света Ван Дейк представил зрителям Карла I во всей тонкости его внутреннего мира.

К наиболее интересным работам следует отнести «Портрет английского короля Карла I на охоте» (ок. 1635—1638), привлекающий оригинальностью замысла (принципы парадного портрета несколько смягчены, король изображён на фоне пейзажа в изящно-небрежной позе, позади слуга держит под уздцы породистого коня), а также «Портрет Джеймса Стюарта» (ок. 1634—1635), «Автопортрет с сэром Эндимионом Портером» (ок. 1635) и др.

«Портрет Джеймса Стюарта» — парадное изображение королевского кузена, кавалера ордена Подвязки (подвязка видна на его левой ноге), запечатлённого в горделивой позе, причём так, что зритель смотрит на Стюарта немного снизу. Ван Дейк с лёгким юмором подчеркнул длинную фигуру портретируемого вытянутым форматом картины. Рядом с ним мы видим любимую собаку Стюарта — тоже высокую и долговязую. И ещё: несмотря на официоз и прохладную аристократичность художнику удалось отобразить подкупающие зрителя внутреннее обаяние и доброту модели.

Вообще в парадном портрете английского периода творчества Ван Дейк представил чисто английский идеал аристократа — духовно-утончённую личность.

На его полотнах представлены модели в элегантных костюмах и непринуждённых позах (нередко заимствованных с картин Тициана), с горделивой осанкой. Желая подчеркнуть их рафинированную утончённость, художник усиливает внешнюю декоративность символическими и аллегорическими аксессуарами.

Современники вспоминали, что востребованный художник работал над несколькими портретами, уделяя заказчику в день не более часа и оставляя исполнение одежды, рук, аксессуаров, фона своим помощникам. В английский период творчества художник создал более 400 работ.

К чести Ван Дейка следует отметить, что он одним из первых отошёл от традиции изображать детей в пропорциях взрослого человека, только размером поменьше.

■ Ван Дейк. Автопортрет с сэром Эндимионом Портером. Ок. 1635

В последних работах художника изящество и элегантность становятся навязчивым приёмом характеристики персонажа, в колорите просматриваются сухость и пестрота (парадный аристократический портрет приходит к безличному стандарту, который вскоре воцарился в придворном искусстве многих стран).

Во время пребывания в Англии Ван Дейк дважды возвращался в Антверпен (писал портреты официальных лиц), а 18 октября 1634 года антверпенская гильдия Святого Луки признала его лучшим среди фламандских художников

(Ван Дейк получил звание «почётного декана», которого ранее был удостоен только Рубенс).

В последние годы жизни художник предпринял неудачную попытку создания крупномасштабных декоративных работ (цикл шпалер для дворца Уайтхолл в Лондоне, росписи главных галерей Лувра в Париже). Этим замыслам не суждено было сбыться. Не получив заказа на выполнение задуманных проектов, Ван Дейк вернулся в Лондон

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Поразительный успех сопутствует творениям Ван Дейка и в наши дни. Картины выдающегося фламандского художника стоят в ряду самых дорогих на аукционах *Sotheby's* и *Christie's*. Результаты продаж картин Ван Дейка становятся сенсациями.

Например, на лондонских торгах аукционного дома *Sotheby's* в декабре 2009 года последний автопортрет Ван Дейка (1640) был продан за 8,3 миллиона фунтов (13,6 миллиона долларов), поставив рекорд открытых продаж произведений художника (этот сенсационный результат остаётся непревзойдённым и по сей день); в 2010 году «Два этюда мужчины с бородой» проданы за 7 250 500 долларов; третий результат — 2,85 миллиона долларов за «Погрудное изображение апостола Петра» в 2002 году.

■ Ван Дейк. Трое старших детей Карла I. 1635 (слева — будущий король Карл II, в центре — его брат, будущий король Яков II, одетый по традиции того времени в детское платье, справа — их сестра Мария)

■ Ван Дейк. Портрет Мэри Рутвен, жены художника. Ок. 1635—1640

■ Ван Дейк. Амур и Психея. Ок. 1638

большим и вскоре умер. Это произошло 9 декабря 1641 года, через 8 дней после рождения дочери.

Согласно завещанию, виртуозного мастера парадного портрета похоронили в Лондоне, в соборе Святого Павла.

Активная творческая деятельность Ван Дейка длилась около двух десятилетий. Но за такой небольшой срок он смог создать около 900 полотен, обогативших сокровищницу мирового искусства, и войти в историю не только фламандской, но и английской живописи.

Творчество Ван Дейка наравне с творчеством Питера Пауля Рубенса, Якоба Йорданса и Франса Снейдерса определило путь развития фламандской школы живописи второй половины XVII века.

Творчество Ван Дейка стоит у истоков национальной портретной школы Англии XVIII века, послужив примером для Томаса Гейнсборо, Джошуа Рейнольдса и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ионина Н. А. Сто великих картин. — М. : Издательство «Вече», 2002.
2. Смольская Н. Ф. Антонис ван Дейк. Альбом. — М. : Л. : Изобразительное искусство, 1963.

Интернет-ресурсы

- <http://allpainters.ru/vandeik.html>
- <http://artinvestment.ru/invest/artistofweek/>
- http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2014 ГОДА

19 марта исполняется 65 лет со дня рождения советского и российского эстрадного певца, актёра, заслуженного артиста Украинской ССР (1987), народного артиста РФ (1996) — Валерия Леонтьева (Валерий Яковлевич Леонтьев, род. 1949).

Валерий Леонтьев — обладатель многочисленных премий (*World Music Awards*, *ZD Awards*, «Овация», «Золотой Граммофон» и др.), неоднократно лидировавший в российских музыкальных рейтингах (1980—2001).

На счету певца более 30 альбомов, многие из которых разошлись в своё время миллионными тиражами.

21 марта исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося русского композитора — **Модеста Петровича Мусоргского** (1839—1881).

М. Мусоргский — один из дерзновеннейших новаторов XIX века, опередивший своё время и оказавший огромное влияние на развитие русского и европейского музыкального искусства. Он стремился к самобытному, истинно национальному стилю, для которого характерны опора на русское крестьянское искусство, создание соответствующих духу этого искусства оригинальных форм драматургии, мелодии, голосоведения, гармонии и т. д.

Многие его находки были восприняты и развиты только в XX веке (например: многомерная «полифоническая» драматургия опер; свободные варианты формы, далёкие от норм западноевропейской классики, в том числе от сонатности; естественная, «творимая говором» мелодика; и пр.).

Творческие открытия Мусоргского в области музыкальной декламации, гармонии привлекли внимание К. Дебюсси, М. Равеля и др.

Влияние его творчества испытали на себе почти все крупные композиторы XX века (С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостакович и др.).

Мусоргский создал монументальные народные музыкальные драмы «Борис Годунов» (1869, 2-я редакция 1872) и «Хованщина» (1872—1880, завершена Н. Римским-Корсаковым, 1883), запечатлел живые человеческие

образы в песнях — драматических сценках из народной жизни («Калистрат», «Сиротка»). Среди сочинений композитора также следует отметить оперу «Сорочинская ярмарка» (1874—1880, завершена Ц. Кюи, 1916), фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1874), вокальные циклы «Детская» (1872), «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1877) и др.

Вы — современный учитель?

Хотите быть всегда в курсе новостей ИГ «Основа»?

Хотите всегда иметь доступ к электронной версии своего журнала?

Заходите к нам на сайт!

www.e-osnova.ru

Всегда:

- 🔸 свежие новости и акции издательства;
- 🔸 онлайн-подписка на журналы;
- 🔸 архив предыдущих выпусков журналов;
- 🔸 информационные рассылки для зарегистрированных пользователей;
- 🔸 свежая информация от проектов ИГ «Основа» — «Дистанционная Академия», «Учительский журнал» и «Электронные книги»;
- 🔸 специальный раздел для авторов.

www.e-osnova.ru

Быстро! Удобно! Интересно! Будьте в курсе своих возможностей!

www.e-osnova.ru

21 марта исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося русского артиста, киноактёра, композитора, поэта и певца, эстрадного кумира первой половины XX века — **Александра Николаевича Вертинского (1889—1957)**.

А. Вертинский родился и вырос в Киеве. С гимназических лет увлёкся любительской сценой, был статистом в одном из киевских театров, писал рецензии и рассказы для газет. В 1909—1910 годах переехал в Москву, где играл небольшие роли в театральных студиях; в 1912-м поступил в Театр миниатюр (выступал с небольшими пародиями), начал сниматься в кино.

В конце 1914 года Вертинский отправился добровольцем на фронт, где получил ранение; в 1915-м вернулся в Театр миниатюр, создав на сцене образ Пьеро. Артист выступал в белом атласном балахоне и панталонах, с лицом, густо намазанным белилами. Очерченные чёрным гримом страдальческие глаза, резкий излом бровей. Пение Вертинского больше походило на речитатив, к тому же он сильно грассировал.

Артист с успехом выступал на разных площадках, снискав всероссийскую славу.

С 1919-го до 1943-го Вертинский находился в эмиграции, выступая в разных странах. Вернувшись в СССР, снимался в кинофильмах, писал песни на стихи С. Есенина, А. Блока, А. Ахматовой, а также на свои собственные («Танго Магнолия», «Лиловый негр», «Минуточка», «Маленький креольчик» и др.).

Концерты Вертинского имели грандиозный успех. Тем не менее, сборники его стихов и песен выходили только за границей, поскольку в СССР издать произведения Вертинского было невозможно. На его концерты не было написано ни одной рецензии (Вертинский остался верен своему декадентскому стилю, что раздражало советский официоз.)

Поэтическое и музыкальное творчество Вертинского повлияло на развитие песенной культуры в России, в частности на авторскую и бардовскую песню, а также на русскую рок-поэзию.

Дочери Александра Вертинского — Анастасия и Марианна — известные российские актрисы.

■ Н. Радлов. Автопортрет. 1914

22 марта исполняется 125 лет со дня рождения русского и советского художника, искусствоведа, педагога — **Николая Эрнестовича Радлова (1889—1942)**.

Николай Радлов в 1911 году окончил классическое отделение исторического факультета Санкт-Петербургского университета, одновременно учился в Санкт-Петербургской академии художеств. Работал в журналах «Аполлон», «Сатирикон», «Смехач», «Бегемот», «Крокодил», оформлял спектакли в ленинградских театрах (1920—1930-е).

Педагогическая деятельность Радлова связана с Институтом истории искусств (1919—1924, ныне Российский институт истории искусств), Ленинградской академией художеств (1922—1937) и МГАХИ им. В. И. Сурикова (с 1937 года).

Н. Радлов был непревзойдённым мастером шаржей на ленинградских писателей («Воображаемые портреты», 1933), иллюстрировал детские книги А. Барто, С. Маршак, С. Михалкова, А. Волкова. Его «Рассказы в картинках» (1937), переведённые на английский язык, получили премию на Выставке детской книги в Нью-Йорке (1938).

В годы Великой Отечественной войны художник был одним из создателей «Окон ТАСС», работал в журнале «Фронтowej юмор».

■ Обложка книги Н. Радлова «Рассказы в картинках»