

Нидерландское Возрождение

Иероним Босх

- **Ерўн Антўнисон ван Ёкен**, более известный как **Иерўним Босх**
(лат. *Hieronymus Bosch*)

Ок.1450—1516

нидерландский
художник,
один из крупнейших
мастеров Северного
Возрождения.

- Считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства.

- Ерун ван Акен родился около 1453 г. в Хертогенбосе (Брабант). Семья ван Акенов, происходившая из немецкого города Ахена, была издавна связана с живописным ремеслом — художниками были *Ян ван Акен* (дед Босха) и четверо из его пяти сыновей, включая отца Иеронима, *Антония*.
- Предполагается, что первые уроки живописного ремесла он получил в семейной мастерской.
- Так что «*Хиеронимус-живописец*», как он впервые упомянут в документе 1480 г., взял псевдоним по сокращённому названию своего родного города (*Den Bosch*), видимо, из необходимости как-то обособиться от прочих представителей своего рода.

- Босх жил и работал преимущественно в родном Хертогенбосе, который в те времена входил в состав Бургундского герцогства, а сейчас является административным центром провинции Северный Брабант в Нидерландах.
- В 1478 г. умер его отец, и Босх унаследовал его художественную мастерскую.
- Он вступил в *Братство Богоматери* («*Zoete Lieve Vrouw*») — религиозное общество, возникшее в Хертогенбосе в 1318 г. и состоявшее как из монахов, так и *мирян*.

Личная жизнь

- Около 1480 года художник женится на Алейт Гойартс ван дер Меервене. Она происходила из знатной Хертогенбосской семьи.
- Благодаря её денежным средствам Босх становится в один ряд с богатейшими людьми своего родного города. После смерти всё состояние Алейт Гойартс перешло мужу. Детей у них не было.

Творчество

- *«Кто бы был в состоянии рассказать о всех тех бродивших в голове Иеронима Босха удивительных и странных мыслях, которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, которые часто более пугали, чем услаждали смотревшего!»*

Карел ван Мандер. «Жизнь замечательных нидерландских и немецких живописцев».

- Искусство Босха всегда обладало громадной притягательной силой. Прежде считалось, что «чертовщина» на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, щекотать им нервы..., Современные учёные пришли к выводу, что в творчестве Босха заключён куда более глубокий смысл, и предприняли множество попыток объяснить его значение.
- Одни считают Босха кем-то вроде сюрреалиста XV века, извлекавшего свои невиданные образы из глубин подсознания, и, называя его имя, неизменно вспоминают Сальвадора Дали. Другие полагают, что искусство Босха отражает средневековые *«эзотерические дисциплины»* — алхимию, астрологию, чёрную магию

- На основании результатов современных исследований творчества Босха искусствоведы относят к сохранившемуся наследию Иеронима Босха **25 картин и 8 рисунков**. Картины — это триптихи, фрагменты триптихов и отдельные, самостоятельные картины.
- Лишь 7 творений Босха подписаны.
- История не сохранила оригинальных названий картин, которые дал своим творениям Босх. Известные нам названия закрепились за картинами по каталогам.
- Исследователи до сих пор не могут уверенно говорить о творческой эволюции и хронологии произведений Босха, так как ни на одном из них нет даты, а формальное развитие творческого метода не представляет собой поступательного движения, и подчинено собственной логике, предполагающей приливы и отливы.

Извлечение
камня
глупости

1475 – 80

Авторы XVI—XVII веков о Босхе

- Отзывы о Босхе в литературе XVI в. довольно немногочисленны, и авторы обращают своё внимание прежде всего на присутствие в его картинах разнообразных чудовищ и демонов, на невероятное соединение частей человеческого тела, растений и животных, названных одним венецианцем «нечистью».
- Доминик Лампсоний в 1572 г. подчеркнул «инфернальный» характер образов у Босха: *«... глубины жадного Плутона открылись тебе, И далёкие области Ада были тебе показаны»*.
- Большая часть работ Босха вскоре после их создания была перевезена в Испанию... Дон Фелипе де Гевара, признанный знаток творчества Босха, продавший Филиппу II несколько произведений Босха из своей коллекции, придерживался мнения, что Босха нельзя считать изобретателем демонов. *«Я не отрицаю, что он писал странные изображения вещей, но это делалось с единственной целью — дать трактовку Ада. И то, что Иероним Босх сделал с благоразумием и достоинством, другие делали и делают без всякой сдержанности и рассудительности»*.

- Библиотекарь Эскориала монах Хосе де Сигуенса (исп. *José de Sigüenza*), живший в XVII в. и хорошо знавший картины Босха, считал, что будь его живопись еретической, король Филипп II едва ли стал бы терпеть присутствие его работ в Эскориале; они, напротив, представляют собой сатиру на всё греховное.
- Сигуенса так оценивал творчество Босха: **«Разница между работами этого человека и работами других художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи, ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри».**
- Великий испанский писатель Лопе де Вега называл Босха «великолепнейшим и неподражаемым художником», а его работы — «основами морализирующей философии».

Символы

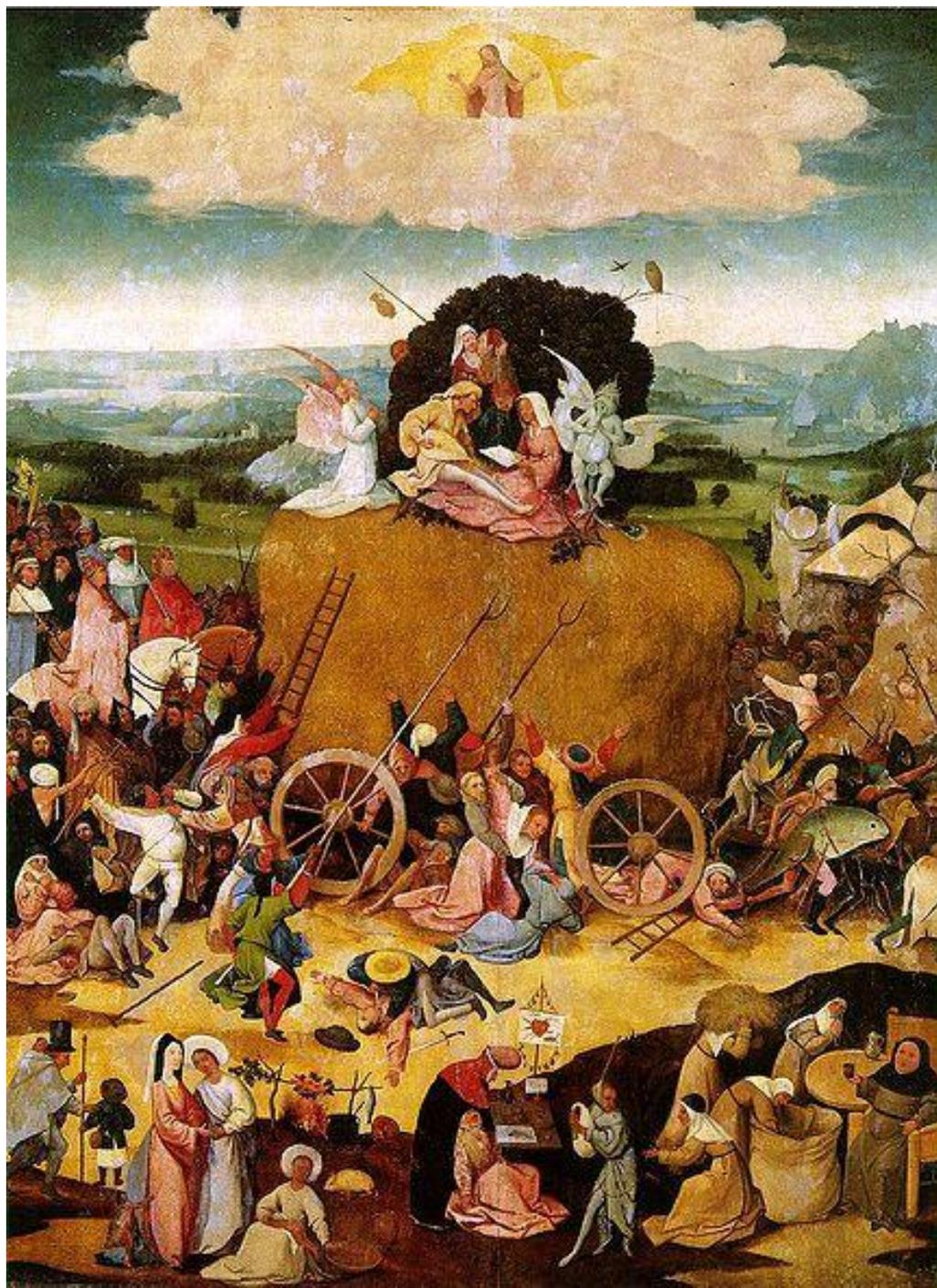
- Для современников Босха его картины имели гораздо больший смысл, чем для современного зрителя. Необходимые пояснения к сюжетам средневековый человек получал из разнообразных символов, которыми изобилуют картины Босха.
- Значение многих символов уже безвозвратно утеряно. За прошедшие пять веков многозначность символики Босха позволяла исследователям его творчества и почитателям отнести художника к самым разным религиозным и философским направлениям.
- Значительное количество символов Босха являются *алхимическими*.
- *Босх использует и общепринятую в средневековье символику bestiaria — «нечистых» животных.*

Корабль дураков

1495 – 1500

створка не
сохранившегося
триптиха

Воз сена 1500 – 02

- Триптих сохранился до нашего времени в двух версиях — из Прадо и Эскориала. Обе версии неплохо сохранились, обе подверглись масштабной реставрации, а потому мнения учёных относительно того, какая из них — оригинал, расходятся.
- **Центральная часть**
- На фоне бескрайнего пейзажа следом за огромным возом сена движется кавалькада, и среди них — император и папа. Представители иных сословий — крестьяне, горожане, клирики и монахи — хватают охапки сена с воза или дерутся за него. За лихорадочной людской суетой сверху безразлично и отстранённо наблюдает Христос, окружённый золотым сиянием. Никто, кроме молящегося на верху воза ангела, не замечает ни Божественного присутствия, ни того, что телегу влекут демоны.
- Возможно, картина иллюстрирует старинную фламандскую поговорку: **Мир — это стог сена: каждый хватает, сколько сможет.**

- Воз сена имеет ещё одно метафорическое назначение. В XVI в. «сено» несло в себе такие понятия, как «ложь» и «обман», а выражение «отвезти сена кому-либо» означало высмеять или обмануть его. На верху воза, изображённого на доске, которая находится в Прадо, музицирует синий (традиционный цвет обмана) демон. Босховская игра со словом «сено» полна смысловых подтекстов.

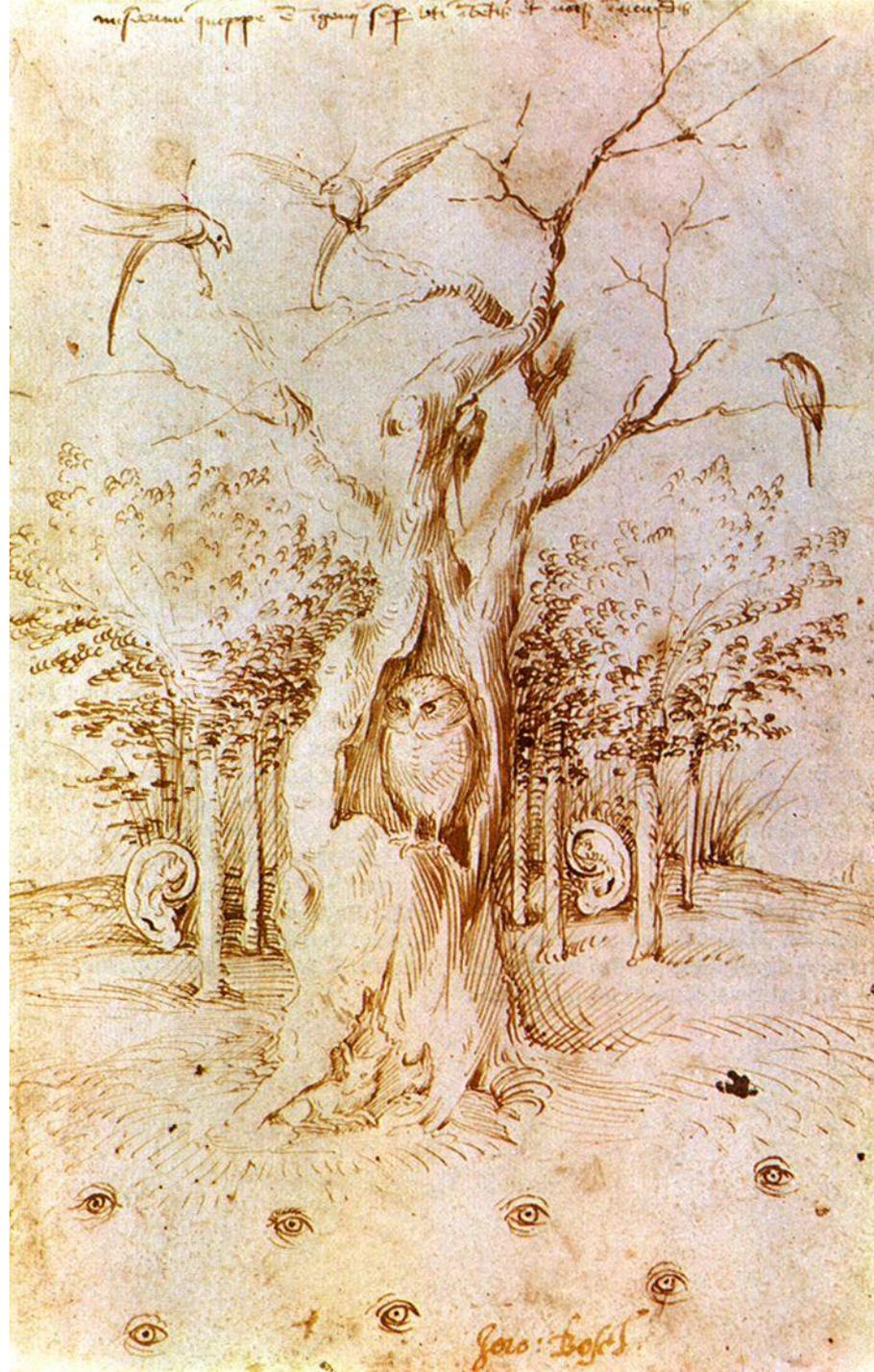
- **Левая створка**

- Левая створка триптиха посвящена теме грехопадения прародителей, Адама и Евы. Традиционный, культовый характер этой композиции не вызывает сомнений: она включает четыре эпизода из библейской *Книги Бытия* — низвержение с небес восставших ангелов, сотворение Евы, грехопадение, изгнание из Рая. Все сцены распределены в пространстве единого пейзажа, изображающего Рай. Иконографическим новшеством является то, что Босх связал грехопадение прародителей, Адама и Евы, с низвержением восставших ангелов.

- Библейский эпизод грехопадения Босх изображает вполне традиционно: вокруг древа познания добра и зла объявилась змея — это дьявол, искуститель рода человеческого, начиная с прародительницы Евы. Удлиненность пропорций и S-образный изгиб, характерные для босховской трактовки обнажённого женского тела, явственно говорят о живучести готических традиций в искусстве Северного *Возрождения*.

-

- **Правая створка**
- Изображение Ада встречается в творчестве Босха гораздо чаще, чем Рая. Художник заполняет пространство *апокалиптическими* пожарами и руинами архитектурных построек, заставляющими вспомнить о Вавилоне — христианской квинтэссенции бесовского города, традиционно противопоставлявшегося «Граду небесному Иерусалиму».
- В своей версии Ада Босх опирался на литературные источники, расцвечивая почерпнутые оттуда мотивы игрой собственной фантазии. На правой створке триптиха изображены бесы-каменщики, возводящие исполинскую башню. Это круглое сооружение выглядит inferнальной пародией Вавилонской башни, предназначенной для осуждённых душ, — от этого и предостерегает Босх род человеческий.
- Здесь изображено возмездие за различные грехи, которые объединяет тема жадности.

Слышащий
лес
и зрячее
поле

ок. 1500

- Образ святого Антония был заказан Босху в 1516 г. *Маргаритой Австрийской*, сестрой Филиппа I, ставшей после его смерти наместницей Нидерландов. Знаменитый лиссабонский триптих «Искушение св. Антония», находившийся в замке Аюда, был куплен и увезён в Португалию ещё в первой половине XVI в.

Искушение Святого Антония 1505 – 06

Блудный
сын

ок. 1510

Несение креста 1515 – 16

