

Рембрандт ван Рейн (1606 – 1669)

«Автопортрет». 1640

«Автопортрет». 1669

Рембрандту принадлежит авторство около 600 картин, 300 офортов и 2 тыс. рисунков. Творческий успех, пришедший к Рембрандту в начале 1630-х гг., скоро сменился откровенным неприятием его творчества со стороны голландского общества, что привело художника к нищете и унижению. Искусство Рембрандта было прочно забыто современниками, интерес к нему возобновился лишь в конце XIX в. Творчество Рембрандта знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII в.

Рембрандт. «Урок анатомии доктора Тульпа» 1632 Холст, масло.
Маурицхейс, Гаага

В 1632 году в Амстердаме картина «Урок анатомии доктора Тульпа» принесла Рембрандту известность. Это большой групповой портрет врачей, окруживших доктора Тульпа, и внимательно слушающих объяснение на анатомическом трупе. Все персонажи психологически подчинены Тульпу, фигура которого выделяется широким силуэтом и свободным жестом рук. Яркий свет выявляет центр композиции, способствует впечатлению собранности группы, повышает экспрессию.

Здесь автор выступает как глубокий психолог, сумевший передать сложную картину личностных взаимоотношений. Перед нами группа слушателей-хирургов, одетых в праздничные костюмы. В Голландии распространенной была разновидность портрета, изображающего человека за любимым делом. Этот жанр требовал использования элементов бытовой картины — включения в сюжет окружающих предметов, характеризующих жизнь портретируемого. Самым сложным было сохранить в рамках жанра преобладание портретного образа над бытовым, и с этой задачей Рембрандт справился блестяще.

Художник изобразил себя веселым и нарядным кавалером за пиршественным столом с красавицей Саскией на коленях. Саския сдержанно улыбается. Лицо ее супруга, обращенное к зрителю, излучает заразительное веселье, а жест руки, которой он нежно придерживает спутницу жизни за талию, говорит о теплом к ней отношении. Рембрандт поднял высокий красивый бокал, предлагая публике присоединиться к празднику его души и выпить за их семейное счастье. На супругах живописные костюмы XVI века — Рембрандт охотно покупал у антикваров старинные наряды и переодевал в них свои модели.

Рембрандт.«Автопортрет с Саскией на коленях»). («Веселое общество») . Около 1635 Картинная галерея, Дрезден

**Рембрандт «Флора» 1634. Холст, масло. 124,7 x 100,4.
Государственный Эрмитаж**

В 1633 году Саския ван Эйленбюрг стала невестой Рембрандта. Очаровательный портрет юной Саскии в наряде Флоры является неммым, но красноречивым свидетелем этой "поры весны и любви" гениального живописца.

Задумчивое, но, несомненно, счастливое лицо девушки вполне соответствует чувствам невесты. Она теперь не резвое дитя, беззаботно смотрящее на Божий мир. Перед ней серьезная задача: она избрала новый путь и многое-многое придется ей передумать и переиспытать, прежде чем она вступит во взрослую жизнь. Увитые цветами головной убор и жезл, безусловно, указывают на Флору, древнеримскую богиню весны. Наряд богини написан с удивительным мастерством, но подлинное величие таланта Рембрандта проявляется в выражении нежности, которое художник придал ее лицу.

Любимая жена внесла в одинокое жилище художника свет счастья и сердечного довольства. Рембрандт любил наряжать Саскию в бархат, шелк и парчу, по обычаю того времени, осыпал бриллиантами и жемчугом, с любовью наблюдая, как выигрывает ее прелестное, молодое лицо от блестящего наряда, как свежий цвет его эффектно выделяется на темном фоне вишневого бархата, какой матовой белизной отливает жемчужная нить, вьющаяся среди золотистых волос. Саския была не только гением-вдохновителем мужа, его утешением среди неудач и забот, но оказалась еще и великолепной моделью. Рембрандт много раз изображал ее: цветущую и веселую, элегантно одетую - как на официальном портрете из Кассельского музея, или же в наряде Флоры - особенно любимый в то время сюжет, трижды воплощенный Рембрандтом.

Рембрандт изображает молодую женщину, сидящую перед зеркалом и примеряющую серьги. Автора занимает проблема освещения, с помощью которого он выделяет интересующие его детали. Картина написана в трудный период жизни художника, когда ему приходится расстаться с привычным укладом жизни.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Молодая женщина, примеряющая серьги», 1654. Эрмитаж

Рембрандт. «Даная» (1636; 1646-47)

Молодая обнажённая женщина в постели освещена потоком тёплого солнечного света, падающего через сдвинутый служанкой полог. Женщина приподняла голову над подушкой, протянув правую руку навстречу свету, пытаясь как бы почувствовать его своей ладонью. Её доверчивый взгляд обращён в сторону света, губы чуть приоткрылись в полуулыбке. Спутанная причёска, примятая подушка — всё говорит о том, что ещё минуту назад, раскутавшись в дремотной неге, женщина смотрела сладкие сны в своей роскошной постели.

Обнажённое тело молодой женщины привлекает внимание мягкими контурами, игрой света и тени. Беззащитность и мягкость чувствуется во всей её фигуре, которая, несмотря на несоответствие современным канонам, является символом женственности и красоты.

В отличие от произведений других художников, на картине отсутствует золотой дождь, символизирующий Зевса, и взгляд Данаи направлен не вверх, как можно было бы ожидать, а в сторону протянутой руки.

В картине "Даная" Рембрандт продолжает образ так называемого "типа куртизанки". Он опустил здесь изображение золотых монет, этого мотива продажной любви. Лишь чудесный блеск света освещает переливающиеся нежными тонами тело женщин

**«Даная», деталь,
1636-47. Холст,
масло, 165х203.
Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург**

В субботу 15 июня 1985 года в зал Рембрандта в Эрмитаже вместе с экскурсией пришёл мужчина, который спросил у работниц музея, какая из картин в этом зале наиболее ценная. После этого он подошёл к «Данае» и, достав из под полы склянку, выплеснул её содержимое прямо в центр холста. Краска немедленно начала пузыриться, менять цвет — в склянке была серная кислота. Злоумышленник также достал нож и успел дважды порезать картину .

Позже экспертиза признала мужчину сумасшедшим. Им оказался житель Литвы Бронюс Майгис, который объяснил свой поступок политическими мотивами. Майгис провёл 6 лет в психиатрической лечебнице, после чего был выпущен на свободу уже в независимую Литву, где проживает и сейчас.

«Жертвоприношение Исаака».
1635. Санкт- Петербург, Эрмитаж

Это один из самых драматических моментов в Ветхом Завете. Авраам по велению свыше готов принести своего единственного сына Исаака в жертву Богу и уже занес над ним, связанным, нож, чтобы заколоть его для всеожжения. На картине Исаак лежит на жертвеннике поверх дров. В Священном Писании ангел Господень взывает к Аврааму, прошедшему испытание на покорность Богу, и велит ему остановиться. Рембрандт усиливает драматизм происходящего: на картине ангел схватил Авраама за кисть и нож падает. Сцена выигрывает в убедительности еще и потому, что большая ладонь Авраама закрыла сыну лицо, голова Исаака запрокинута и кажется, что в горло вот-вот вонзится нож.

Рембрандт. «Выступление стрелковой роты капитана Баннинга Кока» («Ночной дозор») 1642. Холст, масло. 359 x 438. Рейксмузеум, Амстердам

Эта, самая знаменитая работа Рембрандта, последние два века известна под названием «Ночной дозор». Поводом послужили пышные торжества, устроенные в городе в честь приезда королевы Франции Марии Медичи, посетившей Амстердам в 1638 году. Корпорация стрелков решила украсить свою новую штаб-квартиру большими, впечатляющими картинами: каждая рота должна была заказать свой групповой портрет. Заказы получили шесть художников. Рембрандту досталась рота капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Вильхема ван Рейтенбурха, состоявшая из шестнадцати человек.

За несколько десятилетий до того стрелки-стражники составляли значительную дружину добровольцев, помогавших защищать страну от угрозы испанского вторжения, но к 40-м годам многое изменилось: теперь в стрелковые общества объединились почтенные зажиточные горожане. Художник внес в изображаемое элемент героики, как бы возрождая былой патриотизм. Передана атмосфера подобных шествий с развевающимися флагами, барабанным боем, зарядением мушкетов. «Ночной дозор» - групповой портрет, который оплачивали все изображенные стрелки, но Рембрандт изменил его: ввел случайных наблюдателей, которые ему ничего не платили; в результате портрет превратился в многоцветную сцену уличного сблища-толчеи с перепутанным движением и своеобразным освещением.

Получившаяся картина - не статичный ряд портретов, как было принято в то время, но кусок колоритной жизни Амстердама. Яркий луч высвечивает лица, фигуры, кружева, парчовые одежды и множество деталей: аркебузы и мушкеты, знамена и музыкальные инструменты.

Эта проникнутая удивительной нежностью картина подтверждает дар Рембрандта до такой степени смешивать божественное и земное, что уже невозможно провести грань между ними. Богоматерь прервала чтение, чтобы поправить покрывало на Младенце, а может, чтобы прикрыть Его лицо от яркого света, призванного подчеркнуть Его величие. Преисполненная нежности Мария склонилась над Иисусом, с истинно материнской заботой лишний раз проверяя, все ли в порядке с ребенком. Младенец спит крепким сном в плетеной колыбели, не сознавая, что происходит вокруг. На заднем плане плотничает муж Марии Иосиф. Мать, дитя, даже колыбель — чисто голландские типы XVII века. Это могла бы быть, пожалуй, любая обычная семья, если бы не слетающие с небес ангелы-дети

Рембрандт «Святое семейство и ангелы», 1645. Холст, масло, 117х91. Эрмитаж.

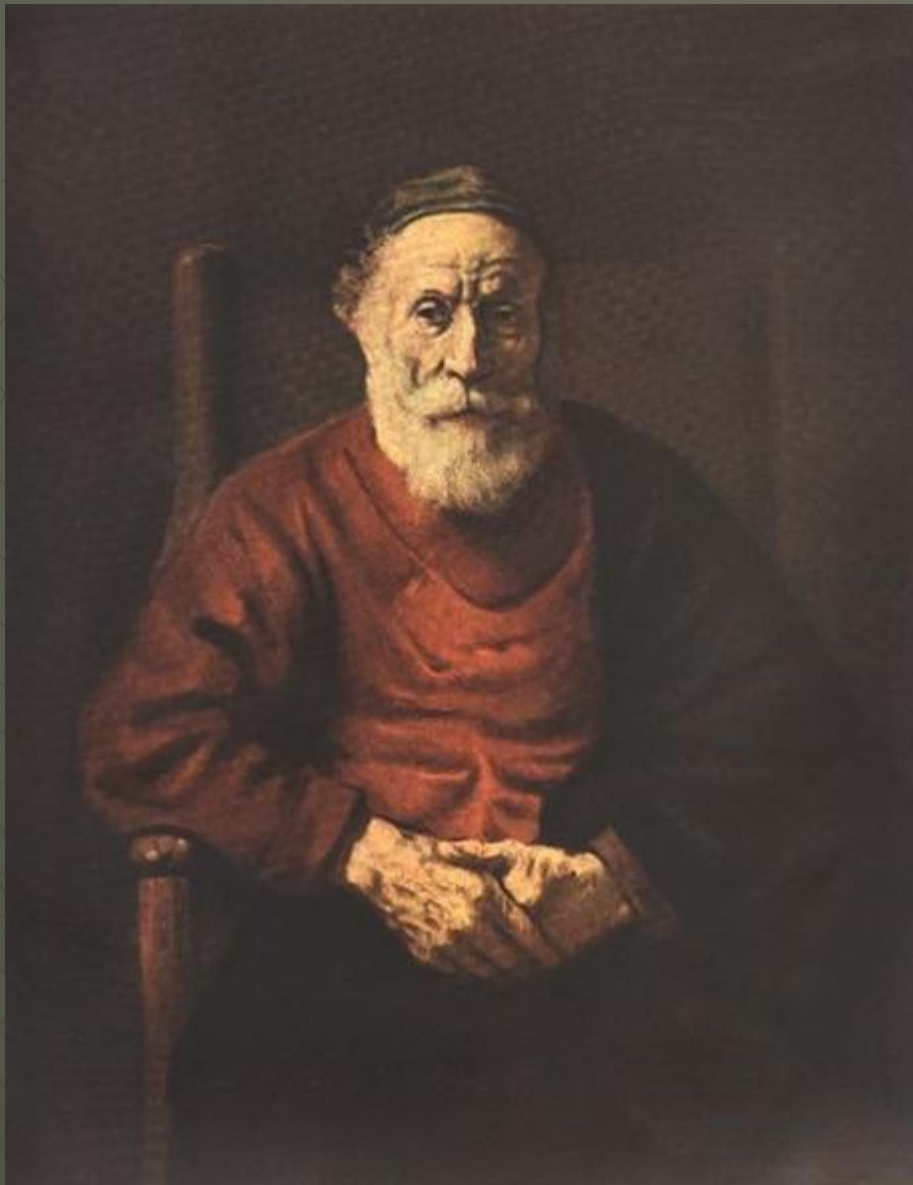

Рембрандт «Возвращение блудного сына»

«Возвращение блудного сына». Деталь, 1669.

Пожалуй, ни одно другое полотно Рембрандта не внушает столь возвышенных чувств, как эта картина. Сюжет взят из Нового Завета. Иисус рассказывает притчу о сыне, который получает у отца свою часть имения и расточает ее в дальней стороне, живя распутно. Когда, собравшись с духом, он возвращается домой, отец сразу прощает его и принимает с радостью. Религиозный смысл притчи таков: как бы ни грешил человек, раскаяние всегда вознаградится радостным прощением. Здесь Рембрандт, по-видимому, взялся исследовать общечеловеческое значение притчи. Коротко остриженные волосы на голове блудного сына и потрепанная одежда говорят сами за себя, а воротник хранит намек на былую роскошь. Туфли изношены, одну он обронил, став перед отцом на колени. Отец прижимает сына к груди, прощая его. Характерно, что Рембрандт избегает конфликтности притчи: там говорится о ревности послушного сына, хотя, возможно, он стоит в тени позади отца

Рембрандт «Портрет старика в красном» . Около 1652—54 Эрмитаж

Когда у Рембрандта было мало заказов и учеников, он частенько писал родственников, друзей, знакомых. Особенно мастер любил рисовать стариков, которые имели массу свободного времени для позирования. Существует мнение, что на картине изображен древнегреческий философ Зенон. Старость в интерпретации Рембрандта — это не увядание жизни, а достойное ее завершение. Лицо героя с многочисленными морщинами говорит о богатом жизненном опыте. Ничто в жизни не проходит даром, все оставляет свой след: раны — на сердце, морщины — на лице. В спокойных глазах старика заключена вечная память обо всем, что он видел и пережил, чему радовался и о чем горевал. А большие мозолистые руки говорят о том, как много он в своей жизни сделал.

**«Портрет старика в
красном». Деталь.
1654.**

**Холст, масло,
108х86. Санкт-
Петербург, Эрмитаж**