

ЛЕКЦИЯ 9. Северное Возрождение.

Северное Возрождение — термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в германоязычных странах, или более обобщающе — во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп. Северное Возрождение тесно связано с итальянским Возрождением, но имеется ряд характерных отличий.

Ренессанс стал важнейшей культурной вехой развития европейской цивилизации. В конце XV — начале XVI века Италия, подарившая миру [Леонардо](#), [Микеланджело](#) и [Рафаэля](#), распространила свое влияние практически на всю Европу. Так, практически на столетие позднее, зародилось Северное Возрождение, соединившее в себе торжествующий гуманизм и гиперборейскую строгость.

Первыми странами, обратившимися к ренессансным идеалам, стали Германия и Нидерланды. Затем Северное Возрождение распространилось во Франции, Англии, Швейцарии и Испании.

Художники Северного Возрождения

Северное Возрождение проявило себя в архитектуре, живописи, литературе, философии и науке, однако наиболее выдающиеся достижения этой эпохи относятся к живописи. Среди крупнейших живописцев можно назвать голландцев и фламандцев [Яна ван Эйка](#), [Гуго ван дер Гуса](#), [Рогира ван дер Вейдена](#), [Ганса Мемлинга](#), [Иеронима Босха](#) и [Питера Брейгеля](#). В Германии представителями ренессансных течений стали [Альбрехт Дюрер](#), [Лукас Кранах Старший](#) и [Ганс Гольбейн](#), во Франции — [Жан](#) и [Франсуа Клуэ](#), [Жан Фуке](#), династия [Дюмустье](#).

Особенности Северного Возрождения

Возрождение стало отправной точкой гуманистического развития, духовного переосмысления античности и религиозных преобразований. В отличие от Италии, в странах Северного Возрождения главенствующую роль играло именно религиозное обновление. Живопись северных стран характеризовалась своими уникальными выразительными чертами.

— В отличие от итальянского Возрождения, черпавшего вдохновение в античности, северные художники больше тяготели к [готическому наследию](#), его архаичности, символизму и религиозности.

— В основу сюжетов легла христианская любовь к ближнему и смирение. Это во многом повлияло на Реформацию и зарождение протестантизма.

— Значительное место в живописи Северного Возрождения заняла природа как олицетворение божественного начала. Природа живая и мертвая как символ связи с Богом, гармонии, конечности и бесконечности жизни воплотилась в таких жанрах, как пейзаж и натюрморт

— Для Северного Возрождения характерна детализация, порождающая невероятную реалистичность, и одновременно с этим — некоторое пренебрежение анатомической достоверностью.

Лукас Кранах Старший

Лукас Кранах Старший — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения.

В своих работах германский художник Лукас Кранах Старший обращался к самым разным сюжетам, причудливо сочетая как античные традиции, так и готическую трактовку человеческого тела и пейзажа. Основатель Дунайской школы, Кранах прославился гармоничным сочетанием пейзажа и человеческой фигуры.

Художник жил в Австрии и Нидерландах, был сторонником Реформации и часто писал портреты своего друга Мартина Лютера.

(Мартин Лютер — христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма — лютеранство.)

Гуго ван дер Гус

Родился в Генте. Вступил в гильдию св. Луки. Работал в Генте, с 1475 в монастыре Родендале. Продолжил художественные традиции нидерландской живописи первой половины XV в. Самое известное произведение — большой алтарный образ «Поклонение пастухов», или «Алтарь Портинари», который был написан ок. 1475 по заказу Томмазо Портинари — представителя банка Медичи в Брюгге — и оказал глубокое влияние на флорентийских живописцев: Гирландайо, Леонардо да Винчи и др.

Рогир ван дер Вейден

Рогир ван дер Вейден (родился в Турне в 1399/1400 г., умер в Брюсселе в 1464 г.) входит в число значимых творцов пятнадцатого столетия: наряду с его предшественником Яном ван Эйком является основателем ранней нидерландской живописи. Деятельность ван дер Вейдена сконцентрирована на глубинном и скрупулезном освоении тонкостей и особенностей личности человека.

Ганс Мемлинг

Родился в Зелингенштадте близ Франкфурта-на-Майне около 1440. Учился, вероятно, сначала в Кёльне, а затем в Брюсселе у Рогира ван дер Вейдена. В 1465 поселился в Брюгге, в 1467 вступил там в гильдию художников. Покровители и

заказчики Мемлинга жили по всей Европе, но его самые знаменитые произведения были сделаны для госпиталя св. Иоанна в Брюгге.

Жан Фуке

Французский художник Жан Фуке (ок. 1420-1481) является выдающимся миниатюристом и портретистом, главой Турской школы, первым мастером французского Возрождения. Работы Фуке пронизаны новым мироощущением. Пребывание в Италии помогло живописцу переосмыслить достижения фламандской и французских школ и заложить основы развития искусства Ренессанса во Франции.

Франсуа Клуэ

Франсуа Клуэ — крупнейший французский художник-портретист эпохи Возрождения при дворе королей Франциска I, Генриха II, Франциск II и Карла IX. Его насыщенным по цвету, сравнительно свободным по композиции живописным портретам присущи тщательное воспроизведение натуры, яркость характеристик, величавое спокойствие поз, роскошь виртуозно выписанных костюмов.

ЯН ВАН ЭЙК "ПОРТРЕТ ЧЕТЫ АРНОЛЬФИНИ"

Перед нами репродукция картины известного фламандского живописца 15 века Яна Ван Эйка «**Портрет четы Арнольфини**» (*чета - супружеская пара*). Это первый известный в европейской живописи парный портрет. Картина является одним из наиболее трудноинтерпретируемых произведений западной школы живописи Северного Возрождения, а споры о том, кто же изображён на ней, продолжаются и в настоящее время.

Данный портрет наполнен символическими моментами, жестами, спорными моментами. У многих зрителей возникает вопрос — беременна ли невеста? Искусствоведы склоняются к тому, что женщина одета в модное по тем временам платье с подобным эффектом или же просто придерживает подол тяжелого пышного платья.

Любопытной деталью, объясняющей традиции того времени, является **левая рука**, которой Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие союзы заключались между людьми из разных социальных кругов. Составлялся брачный контракт, по которому жена не могла претендовать на наследство мужа в случае его смерти, а только лишь на оговоренную денежную компенсацию.

Интерьер комнаты наполнен предметами, символизирующими свадьбу. **Апельсины** демонстрируют не только благосостояние Арнольфини (ведь они

были дорогим экзотическим фруктом), но и олицетворяют райское блаженство. **Маленькая собачка** – это верность. В люстре зажжена только **одна свеча** – символ присутствия Святого духа. **Четки** – знак благочестия, **щетка** – чистота.

Арнольфини и его супруга изображены **без обуви**. Его деревянные патены лежат сбоку, а обувь супруги виднеется на заднем плане. «И сказал Бог: не приходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая», — сказано в Ветхом Завете. Для обоих пол комнаты во время бракосочетания был «святой землей».

Отдельного внимания заслуживает **зеркало** на стене. Оно отражает фигуры главных действующих лиц и очертания еще двух человек. Их лиц не разобрать, но ясно, что это мужчина и женщина. Искусствоведы предполагают, что ван Эйк изобразил сам себя и супругу. Косвенным подтверждением этой догадки является **надпись над зеркалом**: «Johannes van Eyck fuit hic», т. е. «Ян ван Эйк был здесь».