

БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА Питер Пауль Рубенс родился в Германии, в 1577 году, в семье фламандского юриста, по религиозным мотивам покинувшего родной Антверпен. Отец умирает через год после его рождения, а через 10 лет семья возвращается в Антверпен, где у матери есть собственность и скромные средства для жизни. Рубенс начинает пажескую службу в графском доме и скоро проявляет такой горячий интерес к рисованию, что его матери приходится уступить ему, несмотря на собственные планы образования сына. Весной 1600 года будущий гений отправляется навстречу солнцу живописи, сияющему из Италии. Рубенс провёл в Италии 8 лет, написав много заказных портретов и проявив свой выдающийся талант, внеся в этот жанр жизнь, экспрессию, колорит. Новшеством была и его манера тщательно прописывать пейзаж и детали фона портрета. Вернувшись в Антверпен на похороны матери, он остаётся на Родине и принимает предложение стать придворным живописцем эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы. Он был молод, невероятно талантлив, обладал покоряющим обаянием и настоящей мужской красотой. Его острый ум, блестящая образованность и природный такт делали его неотразимым в любом общении. В 1609 году он женится на дочери статссекретаря Изабелле Брант, по горячей, взаимной любви. Их союз длился до 1626 года, до безвременной смерти Изабеллы, и был полон счастья и гармонии. В этом браке родились трое детей.

Источник: <https://allpainters.ru/rubens-piter-paul.html?ysclid=l98lunh77f843409335>

В эти годы Рубенс плодотворно работает и его слава крепнет. Он богат и может писать так, как велит ему божественный дар. Биографы и исследователи творчества Рубенса единодушно отмечают его необычайную свободу в живописи. При этом никто не мог упрекнуть его в нарушении канонов или дерзости. Его полотна производят впечатление откровения, полученного им от самого Творца. Сила и страстность его творений и по сей день внушают зрителям благоговейный трепет. Масштабность картин в сочетании с изумительным композиционным мастерством и тонко прописанными деталями создают эффект погружения души в произведение искусства. Все тонкости переживаний, вся гамма человеческих чувств и эмоций были подвластны кисти Рубенса, соединяясь с мощной техникой художника в его творениях, большая часть которых счастливо сохранена до наших дней. Рубенс создал собственную школу, считавшуюся лучшей в Европе. Не только художники, но и скульпторы, и гравёры обучались у Мастера. Антонис Ван Дейк и Франц Снайдерс продолжили его славу.

После смерти Изабеллы тяжело страдавший от потери Рубенс даже приостановил свою работу и отдал несколько лет дипломатии. В 1630 году он вновь женился на юной Елене Фоурмен (Фаурмент), дальней родственнице покойной жены. Она подарила ему пятерых детей. Семья живёт за городом, и Рубенс пишет много пейзажей, сельских праздников на лоне природы. Он вновь счастлив и умиротворён. Его зрелое мастерство становится величественным и близким к абсолютному совершенству.

Позже начинают сказываться годы непрерывного труда, Рубенса мучает подагра, руки отказываются подчиняться. Болезнь быстро прогрессирует. Но и тогда природный оптимизм и ощущение полноты жизни не покидают его. 30 мая 1640 года в полном блеске славы и в расцвете таланта Питер Пауль Рубенс покидает земной мир. Его похоронили с невиданными почестями, а в знак признания величия его заслуг перед гробом несли

золотую корону. ТВОРЧЕСТВО РУБЕНСА Рубенс никогда не стеснялся подражать тем из предшественников, которые восхищали его, и особенно Тициану с Брейгелем. Первое десятилетие его творчества представляет картину трудолюбивого и методичного освоения достижений художников XVI века. Благодаря такому подходу он освоил все жанры ренессансной живописи и стал самым универсальным художником своего времени. Композиционные решения Рубенса отличаются исключительным разнообразием (диагональ, эллипс, спираль), богатство его красок и жестов никогда не перестаёт удивлять. Вполне соответствуют этой жизненности и грузные женские формы, так называемые «рубенсовские», которые могут оттолкнуть современного зрителя своей несколько тяжеловесной телесностью

В 1610-е гг. Рубенс разрабатывает новые для фламандской живописи формы, в частности, жанр охотничьих сцен, которые проникнуты страстной динамикой зрелого барокко («Охота на крокодила и гишпопотамы»). В этих работах вихрь композиционного движения сносит ограничения, традиционно налагаемые на художников линией и формой. Рубенсовские мазки поражают смелостью и свободой, хотя при всей широте их он никогда не впадает в пастозность. Его непревзойдённое искусство владения кистью очевидно и в многометровых композициях 1620-х годов, и в точных, лёгких, подвижных мазках небольших работ последнего периода.

РУБЕНСОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ Нигде так явственно не чувствуется задорный, веселый, полный здоровой жизни дух Рубенса, как в картинах, изображающих обнажённую женскую натуру. Эротические, как и подобает быть всем «ню», но не пошлые, цельные, но не банальные, его обнажённые женские фигуры свидетельствуют о его сердцем прочувствованном, получаемом от жизни удовольствии. Он рисовал пышных, полнотелых моделей не только потому, что они лучше отражали идеалы его времени, а ещё потому, что тело с роскошной плотью, с его складками, выпуклостями и изгибами ему было куда интереснее рисовать.

Рубенс, вероятно, понимал лучше, чем любой художник в истории, каким образом можно достичь необычных, тончайших нюансов с помощью красной, голубой, белой и коричневой красок для точного воспроизведения цвета плоти. Женщины у Рубенса, как говорили, кажутся «созданными из молока и крови». Будучи блестящим колористом, Рубенс мастерски умел отражать тонкости текстуры и строения самого тела. Наравне со своим предшественником Тицианом и своим последователем Ренуаром он является непревзойденным художником форм человеческого тела. "Похищение дочерей Левкиппа" 1617-1618 Два главных шедевра Рубенса в этой области — «Похищение дочерей Левкиппа» и «Три грации». Они являются отличными иллюстрациями к методам изображения обнажённой натуры, которыми пользовался Рубенс и которые подвергались изменениям от середины его творческой карьеры до более позднего периода жизни. На первой картине мифологические двоюродные братья Кастор и Поллукс похищают дочерей короля Мессены. Вся картина пропитана волнующей подвижностью стиля барокко. Контрастные поверхности доведенных до блеска лат, шерсть и кожа лошадей, шелковые ткани и женская обнажённая плоть оживляют картину своей почти осязаемой текстурой. В самих фигурах точно выписана каждая ямочка плоти. Контрастом этой картине служит вторая, на которой изображен спокойный танец служанок Венеры. Она отражает более мягкую, более рефлексивную манеру зрелого художника. "Три грации". 1639 Написанная за год до смерти, картина «Три грации» представляет нам идеал рубенсовской женской красоты. Ее композиция, представляющая собой вариант разработанной греко-римскими скульпторами позы и перенесенной на холст такими мастерами, как Рафаэль и Боттичелли, наделена энергией и силой, которые Рубенс обычно

тратит на гораздо более сложные сюжеты. Здесь эти три обнаженные фигуры художник наполнил дивной жизненной силой...

РУБЕНС КАК СОЗДАТЕЛЬ БАРОККО Очень немногие художники, пусть даже великие, заслуживают чести называться основоположниками нового стиля в живописи. Рубенс — исключение. Он стал создателем живого и волнующего стиля художественного выражения, позже названного барокко. Уникальные свойства этой манеры письма наглядно продемонстрированы в его ранней переходной работе «Святой Георгий, поражающий дракона». Стоящая слева женщина в застывшей позе выписана чрезвычайно детально, что характерно для всех предшественников Рубенса. Но героическая фигура рыцаря, его вставшая на дыбы лошадь, энергичные жесты и яркие краски демонстрируют новый интерес, проявляемый Рубенсом к напористому действию, движению, эмоциям. Такие картины, как эта, приблизительно на полвека предвосхитили широкое использование стиля барокко художниками в других европейских странах. «Святой Георгий, поражающий дракона» Яркий, пышный рубенсовский стиль характеризуется изображением крупных тяжелых фигур в стремительном движении, возбужденных до предела эмоционально заряженной атмосферой. Резкие контрасты света и тени, теплые богатые краски, кажется, наделяют его картины кипучей энергией. Он писал грубоватые библейские сцены, стремительную, захватывающую охоту на животных, звонкие ратные побоища, примеры высочайшего проявления религиозного духа, и все это делал с равным пристрастием к перенесению на холст высочайшей жизненной драмы. Один из его величайших поклонников, французский колорист XIX века Эжен Делакруа, писал о Рубенсе: «Его главное качество, если предпочесть его многим другим, — это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь; без этого ни один художник не может быть великим... Тициан и Паоло Веронезе кажутся рядом с ним ужасно смирными». Никто не изображал людей и животных в жестокой схватке так, как это делал Рубенс. Все его предшественники тщательно изучали прирученных зверей и рисовали их в сценах вместе с людьми. Такие работы обычно преследовали одну цель — продемонстрировать знания анатомического строения животного и основывались главным образом на библейских или мифологических рассказах. Воображение Рубенса увлекло его далеко за пределы реальности истории, заставляя создавать живой мир, в котором люди и звери сражаются друг с другом в стихийно возникшей схватке. Его охотничьи сцены характеризуются огромным напряжением: страсти накалены до предела, возбужденные люди и животные бесстрашно, с яростью набрасываются друг на друга. Этот жанр Рубенс популяризировал в середине своей карьеры художника. «Охота на гиппопотама» 1618 На знаменитой картине «Охота на гиппопотама», одной из четырех, заказанных Рубенсу герцогом Баварским Максимилианом для одного из своих дворцов, изображена просто невероятная схватка между крокодилом, разъяренным гиппопотамом, тремя гончими, тремя лошадьми и пятью мужчинами. Вся композиция картины Рубенса мастерски сосредоточена на фигуре гиппопотама. Изгиб его спины переводит взор зрителя вверх. Там, в верхней части картины, словно веером, расположились длинные конские морды, взметнувшиеся руки охотников, пики и мечи, которые образуют мощные диагонали, возвращающие взгляд зрителя в центр полотна, в центр схватки. Таким образом, Рубенс добивается разнообразия форм на своей картине, которые, соединяясь и сливаясь, усиливают разыгрывающуюся на глазах у зрителя драму, перенося все его внимание не на жизнь, а на смерть этих животных в самом центре картины.

ПОРТРЕТЫ РУБЕНСА Само собой, Рубенс был большим мастером портретной живописи, и хотя его работы по своему психологизму и степени постижения модели уступают портретам Тициана, все же, Рубенс по праву входит в число самых значительных портретистов в истории. Портреты Рубенса можно назвать настоящим живописным справочником «кто есть кто» представителей западноевропейской знати XVII столетия. За восемь лет пребывания в Италии он написал портреты многих аристократов, включая самого первого его покровителя герцога Мантуанского. В 1609 году после возвращения в Антверпен Рубенс стал придворным

живописцем при правителях Испанских Нидерландов эрцгерцоге Альберте и эрцгерцогине Инфанте Изабелле. На этой должности он получил особую привилегию посещать дома самых богатых и знатных дворян. Он написал портреты английского короля, герцога Бекингемского, графиню Шрюсберийскую, испанского короля Филиппа IV, французских королей Генриха IV и Людовика XIII, польского короля Владислава IV Вазы и Марию Медичи. Во время своих творческих путешествий Рубенс оказался вовлеченным в дипломатическую деятельность. Инфанта Изабелла, отдавая себе отчет в том, что искусство Рубенса давало ему свободный доступ в самые знатные королевские дома Европы, сделала его своим хоть и неофициальным посланником, но лицом весьма доверенным. Рисуя портреты или обсуждая заказы на монументальные декоративные украшения стен дворцов, Рубенс одновременно с этим зачастую вел с королями и принцами секретные переговоры. Портрет королевы Франции Марии Медичи, 1622 Если бы понадобилось одним словом охарактеризовать жизнь Питера Пауля Рубенса, то вполне подошло бы слово «энергия». Его искусство, характеризующееся его кипучей жизненной энергией, его страстями, является квинтэссенцией грандиозного стиля барокко. Более 1000 картин художника — это монументальное достижение. А ведь оно только одно из многих. Рубенс был поразительно начитанным человеком, его интересы простирались от философии стоиков до изучения редких гемм. Во время своих продолжительных путешествий, когда он старательно штудировал и зачастую копировал произведения искусства различных эпох, он на равных встречался со многими знаменитыми европейскими интеллектуалами. Среди них такие ученые-классики, как Никола Пейреск, Каспар Шиопиус и французский гуманист Пьер Дюпюи. Все они в один голос восхваляли его острый ум и вели с ним продолжительную ученую переписку. «У Рубенса было столько талантов, — заметил один из его покровителей, — что его умение рисовать следует отнести к самому последнему». РЕЛИГИОЗНАЯ И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ Рубенс был очень благочестивым человеком, который с большой радостью и энтузиазмом брался за создание религиозных заказов. Однажды он написал знаменательные слова: «У каждого свой дар: мой талант таков, что как бы огромна ни была работа по количеству и разнообразию сюжетов, она еще ни разу не превзошла моих сил». Эти слова как нельзя точнее отражают поразительную универсальность творчества мастера, ибо жанровый диапазон его искусства вместил почти все многообразие тем и сюжетов, получивших распространение во фламандской и европейской живописи XVII века. И хотя лишь немногие из них не нашли претворения в творчестве Рубенса, все они, даже такие далекие от непосредственных интересов художника, специфически «кабинетные» области живописи, как, например, изображение цветов, оказались втянутыми в круг его влияния, подчиненными задачам, поставленным его искусством. И одной из центральных тем, в которой Рубенс проявил себя наиболее ярко и полнокровно, и стала религиозная и мифологическая живопись. Снятие с креста, 1612 Снятие с креста, 1612 Оплакивание Христа, 1602 Оплакивание Христа, 1602 Персей и Андромеда, 1620-1621 Персей и Андромеда, 1620-1621 Для полного понимания ее значения для художника и общества важно вспомнить, что Рубенс жил с 1577 по 1640 год, в тот период, который обычно историки называют Контрреформацией, так как он характеризовался возрождением римско-католической церкви, предпринимавшей энергичные усилия с целью подавления последствий протестантской реформации. Это было время острых столкновений, в ходе которых человеческий дух и интеллект добивались больших успехов, но оно также известно своей алчностью, нетерпимостью и беспримерной жестокостью... И все же темперамент, свойственный Рубенсу, заставлял его обращать внимание на светлые стороны человеческой жизни, а не на одни лишь невзгоды. Очень немногие великие художники с большей проникновенностью и уверенностью выражали на своих полотнах поразительную щедрость природы и заключенное в человеке потенциальное счастье. Вполне вероятно, что невероятная популярность его искусства при жизни объяснялась потребностью людей почувствовать твердую поддержку в своем

подавленном состоянии. Им было нужно такое представление об окружающем мире, которое напоминало бы изречение из Библии: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Рубенс понял, что такое пламенное художническое выражение полностью соответствует его творческим убеждениям. Святое семейство и Святая Анна, 1630 Он несколько остудил свой энтузиазм, который вызывала у него античность, и вложил собственное, глубоко затрагивающее душу благочестие в мощное живописное искусство, черпая вдохновение из языческих источников, чтобы придать новый масштаб отражению христианских тем, передавая мифологическим образам человеческую теплоту. Подчиненное силе его воображения, такое слияние христианских и классических образов приводило в восторг и вдохновляло его современников. Ничего подобного прежде не мог добиться ни один художник. ПЕЙЗАЖИ Рубенс нечасто рисовал пейзажи — спрос на его работы заставлял его в основном заниматься живыми сценами, но все же он сделал множество набросков и этюдов своего любимого сельского фламандского пейзажа. Он мог использовать некоторые из них для фона своих больших картин (как и другие художники его времени, он не носил с собой мольберт, чтобы рисовать непосредственно пейзаж перед глазами). Во время своих прогулок верхом по сельской местности Рубенс часто останавливался, чтобы сделать набросок привлечших его внимание ворот, или моста, или куста куманики, которые казались ему интересными и достойными его внимания. Пейзаж с руинами Палатина в Риме, 1608 На закате жизни, когда Рубенс отошел от крупных заказов, он снова вернулся к пейзажной теме. За последнее десятилетие жизни, как считают, Рубенс написал несколько десятков пейзажей на открытом воздухе, большая часть из которых не сохранилась. Применяя свой свободный, плавный стиль, разработанный им самим, он, вероятно, лишь для собственного удовольствия рисовал ту землю, на которую так долго глядел с восторгом и любовью. После его смерти осталось семнадцать его ландшафтов. Настоящие чудеса света и цвета, эти картины часто носят личностный характер, они гораздо сильнее прочувствованы им, чем многие крупные сцены, написанные прежде. Здесь он страстно, точными, уверенными мазками, проявляет творческую энергию, свойственную его ранним работам. Цвет пейзажей отличается блеском и яркостью, его очертания приглушены, смягчены. Кажется, что свет исходит из самой картины, из глубины. В этих работах Рубенс намного предвосхитил то, что впоследствии мы увидим только у импрессионистов. Рыцарский турнир у Кастл Стиина, 1635-1637 Рыцарский турнир у Кастл Стиина, 1635-1637 Летний пейзаж с видом Хет Стиина, 1635 Летний пейзаж с видом Хет Стиина, 1635 Пейзаж с коровами, 1636 Пейзаж с коровами, 1636 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ РУБЕНСА При холеной внешности банкира и обладая благородными манерами дипломата, на своих картинах Рубенс преимущественно изображал обнаженных женщин с пышными формами. Рубенс никогда не был педантом. У него было достаточно таланта и обаяния, чтобы попробовать себя в другом деле — в области политики. Много лет уже после того, как он стал общепризнанным художником, Рубенс, используя свою профессию в качестве прикрытия, усиленно выполнял работу дипломата, часто принимая участие в мирных переговорах от Испанских Нидерландов, его родины. Свое умение держаться в обществе художник приобрел во время службы придворным пажом у графини де Лялен, обожавшей жесткие розыгрыши и игры для своих придворных. Размер поместья, в котором жил Рубенс во времена процветания своего творчества, был таковым, что последующая за его кончиной опись имущества растянулась на целых пять лет. Во времена проживания в Италии художник пользовался популярностью у итальянских актрис, часто заводя с ними любовные интрижки. Кроме того в тот же период он неоднократно пользовался услугами блудниц. Излюбленной натурщицей Рубенса была его 16-летняя супруга, в брак с которой он вступил уже в возрасте 53 лет. Именно ее обнаженное тело запечатлено на большинстве картин великого художника. Шубка. Портрет Елены Фоурмен Рубенс, несмотря на откровенные картины, изображаемые им, был любящим отцом всех своих детей, которых, к слову, у него было восемь. Несмотря на тяжелое и нерадостное детство,

художник сумел добиться больших высот и признания. Он имел рыцарское звание, а также был хорошим другом Марии Медичи и папы Римского Павла V. БИБЛИОГРАФИЯ
Источник: <https://allpainters.ru/rubens-piter-paul.html?ysclid=l98lunh77f843409335>