

ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ РЕМБРАНДТА – НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО МАСТЕРА ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация: Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – непревзойденный мастер голландской живописи, который сказал свое слово практически во всех жанрах и оказал влияние на многих мастеров того времени. На протяжении всей своей жизни художник не покидал своей родины. Его художественное образование, относящееся к общеевропейскому течению первой половины XVII века, имело определенно голландскую окраску. Однако, с первых же шагов, деятельность живописца выходит за пределы национального значения, и все его дальнейшее творчество становится явлением общечеловеческого масштаба. Наследие Рембрандта составляет около 800 картин, 300 офортов и 2000 рисунков. Его творческая мысль проникала во все сферы человеческого бытия. Портреты, сцены из жизни, мифологические, библейские, евангельские и исторические сюжеты – все это занимало художника. Произведения Рембрандта высоко ценятся любителями искусства. Обладание ими составляет гордость любого музея или картинной галереи.

Ключевые слова: Рембрандт Харменс ван Рейн, портрет, творчество, непревзойденный мастер голландской живописи, наследие художника, картины, офорты, рисунки, портреты, сцены из жизни, мифологические, библейские, евангельские и исторические сюжеты, любители искусства, музей, картинная галерея.

Давайте взглянем для начала на «Юношеский автопортрет» Рембрандта – картину, написанную в 1629 году. Размер произведения – 13,0 X 16,0 см. На картине изображен неискушенный, немного простоватый, ссутулившийся от неуверенности Рембрандт. Брови его удивленно приподняты, глаза широко раскрыты, рот приоткрыт, волосы всколочены. Глаза, как и большая часть лица, находятся в тени, словно бы прячась от зрителя. Работа хранится в «Старой Пинакотеке» в Мюнхене. Картина «Автопортрет Рембрандта», написанная в 1632 году изображает художника в парадном наряде – в черной шляпе с белым жабо. По мнению экспертов, автопортрет служил Рембрандту визитной карточкой, презентацией его способностей богатым заказчикам. Размеры картины: высота – 21,8 см, ширина – 16,3 см. Картина «Урок анатомии доктора Тулпа» (1632, 169,5 X 216,5, Холст, масло. Маурицхейс, Гаага) – первый групповой портрет Рембрандта. За выполнение этого заказа он должен был получить значительную по тем временам сумму – 1000 флоринтов. Этот портрет принес живописцу не только деньги, но и славу. На рембрандтовском полотне люди объединены между собой действием, все представлены в естественных позах, их внимание обращено на главное действующее лицо – доктора Тулпа, демонстрирующего на обнаженном мертвом теле человека строение мышц. Такое решение дало художнику возможность свободнее сгруппировать персонажи и придать естественную живость всей композиции. Рембрандт не испугался реалистических деталей и как великий художник сумел избежать натурализма. «Портрет купца Мартина Лотена» – картина, написанная Рембрандтом Харменсом ван Рейном в 1632 году. Размер произведения 91,0 на 74,0 см, материал – дерево, масло. Картина находится в Музее искусств округа Лос-Анджелес (США). Небольшой «Портрет Саскии ван Эйленбург» (1633) (52,5 X 44,5. Дерево, масло. Картинная галерея, Дрезден) написан с необычайной теплотой и любовью. И для нас не важно, что внешность этой девушки не так

уж красива. Есть в этом образе что-то неуловимо прелестное, что сумел подметить и запечатлеть на холсте Рембрандт. В «Портрете Флора» (портрет Саскии в виде Флоры). 1634. 125 X 101 см, Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург Рембрандт возвращается к своей ранней манере, напоминающей стиль Ластмана. Фантастичный «восточный» костюм, орнаментальное изображение цветов, даже серебристый тон напоминают не столько ранние картины самого мастера, сколько произведения его учителя.

Зачарованный красотой молодой женщины, художник самозабвенно пишет ее задумчивое лицо, окаймленное локонами распущенных волос, подчеркивая женственную прелесть облика красочным окружением. Образ своей молодой жены художник запечатлел в форме парадного портрета. Богатые одежды, меха, драгоценности подчеркивают высокий социальный статус Саскии, что наглядно видно в «Портрете Саскии» (1634), 100,0 X 79,0 см.

Дерево, масло, Картинная галерея, Кассель. Образ статичен, что соответствовало вкусам высшего общества того времени. Здесь все выполнено мастерски: и компоновка портрета, и передача фактуры дорогих тканей, меха, украшений, и градации света и тени. И все-таки, изображая любимую женщину, Рембрандт как бы намеренно отстраняется от нее и превращается в знаменитого живописца, работающего по заказу. «Автопортрет с Саскией на коленях». 1635-1636. 161 X 131 см. Холст, масло. Картинная галерея, Дрезден, написанный в стиле жанровой сценки, пронизан откровенной радостью жизни и ликованием. Чувство восторга передано простодушным выражением сияющего лица самого художника, достигшего как будто всех земных благ, а также антуражем: от богатых одежд до торжественно поднятого хрустального бокала в руке. Приподнятое настроение героев подчеркивается ритмом пластических масс, богатством цветовых нюансов, светотеневой моделировкой, которая станет главным выразительным средством в рембрандтовской живописи. Сюжетом картины величайшего голландского художника Рембрандта «Жертвоприношение Маноя» (1641 г.) послужила библейская легенда о чудесном явлении ангела, предсказавшего бездетной жене Маноя рождение сына Самсона. Обращение к библейским сюжетам – характерная черта творчества Рембрандта. Пользуясь поэтическими легендами библии, как сюжетами Рембрандт стремится раскрыть величие нравственного облика людей, значительность и глубину их чувств и переживаний. Обычно Рембрандт предпочитает изображать своих героев в тот момент, когда в их жизни только, что произошло нечто очень важное, потрясшее все их существо. Согласно библейской легенде Маной не узнал ангела в явившемся к нему человеке, который предсказал ему рождение сына – героя.

Маной предложил пришельцу хлеб и козленка, но тот приказал принести эти дары в жертву Богу. И в тот момент, когда запылал жертвенный костер, неузнанный до этого Маноем ангел взлетел в пламени и исчез в воздухе. Именно этот момент и изображает Рембрандт. Маной и его жена, пораженные и только теперь до конца понимающие всю важность предсказания, застыли в молитвенной сосредоточенности, преисполненные чувства благодарности. Работая в жанре портрета, Рембрандт постоянно интересовался передачей, как невидимых и прочных связей человека с окружающей средой, так и различных состояний его души. Художник пристально изучал человеческое лицо, его мимику, искал наиболее выразительные средства для передачи индивидуального портретного облика (на примере портретов: «Портрет Яна Сикса». 1654. 112 X 102 см. Холст, масло. Собрание Сикс, Амстердам и «Старика в кресле». 1654. 108 X 86 см. Холст, масло, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). Черты матери и отца художника мы часто можем увидеть в образах библейских персонажей (например, в картине «Товит и Анна»). В «Портрете отца» (вторая треть XVII в., 24,0 X 29,0 см. Дерево, масло, Вассенар), используя фронтальное освещение лица на темном конкретном фоне, Рембрандт сумел добиться удивительной выразительности

образа своего отца. Таким образом, наполненные чувством и неповторимой живостью полотна такого выдающегося художника, как Рембрандт и сегодня не оставляют зрителей равнодушными и приводят в восторг, как любителей, так и истинных ценителей искусства.

Список литературы:

1. Жабцев В.М. Портрет в европейской живописи / В.М. Жабцев. – Минск: Харвест, 2010. – 128 с.: ил. – (Стили и жанры).
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рембрандта (1606-1669) // Молодой ученый. – 2020. – №4 (80). – С. 553-561.
3. Филиппова О.Н. Взлеты и падения великого художника (о творчестве Рембрандта) // Технологические инновации и научные открытия / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (29 сентября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 123-127.

