

Иероним Босх принадлежит к числу блистательных художников эпохи Северного Возрождения. Его считают самым загадочным живописцем в истории мирового искусства. На протяжении многих веков интерес к творчеству мастера то угасал, то вновь пробуждался, порождая огромное количество легенд и небывлиц. Так, довольно долго Босха считали активным членом христианской секты адмитов, которые, ратуя за освобождение от первородного греха и стремясь обрести невинность Адама и Евы, проводили свои обрядовые службы в обнаженном виде. Высказывались версии, что художник занимался алхимией, астрономией и даже оккультными науками. Но сейчас часть из них устарела, другие не были подтверждены фактами. Большое количество мифов не могло не породить теорию, согласно которой некоторые исследователи творчества Босха считали, что такого человека вообще не существовало и под этим именем творили несколько мастеров.

Большинство подобных предположений появилось из-за нехватки информации о личности талантливого живописца. Жизнь Босха до сих пор остается тайной за семью печатями.

Известно около двадцати пяти произведений, подписанных именем Иеронима Босха, но лишь девять из них однозначно признаются созданными им лично. Это «Семь смертных грехов и «четыре последних вещи» (1475–1480, Музей Прадо, Мадрид), «Святой Иоанн на Патмосе» (около 1504, Картинная галерея Музея Далем, Берлин), «Святой Христофор» (1504–1505, Музей Бойманс-ван Бейнинген, Роттердам) и триптихи: «Сад земных наслаждений» (1503–1504, Музей Прадо, Мадрид), «Воз сена» (1500–1502, там же), «Триптих рас-

пятой мученицы» (1500–1503, Дворец Дожей, Венеция), «Искушение святого Антония» (1505–1506, Национальный музей старинного искусства, Лиссабон), «Триптих святых отшельников» (около 1505, Дворец Дожей, Венеция), «Поклонение волхвов» (около 1510, Музей Прадо, Мадрид).

Все творения, так или иначе связанные с именем Босха, сейчас имеют не оригинальные названия, данные самим автором, а те, которые закрепились за ними значительно позже. Неизвестно и точное время их создания, хотя ныне существует общепринятая система датировки картин художника, основывающаяся исключительно на стилистическом анализе⁴. При этом некоторые исследователи, исходя из своих взглядов на творчество Босха и озвучивая новые гипотезы и толкования сюжетов, изменяют временные границы создания того или иного полотна. Таким образом они стараются открыть и показать зрителю новые грани искусства мастера.

В творчестве Босха принято выделять три периода: ранний (1475–1480), средний (1480–1510) и поздний (1510–1516).

Ранние полотна мастера проникнуты духом нравоведения и наставления. В них Босх призывает современников «открыть глаза» и увидеть пороки общества, которые их окружают. Так, например, в работе «Исцеление глухоты» (1475–1480 (?),

В период с 1475 по 1480 Босх создал работу, которая сейчас известна под названием «Семь смертных грехов и «четыре последние вещи» (Музей Прадо, Мадрид).

Все представленные в работе сценки изобилуют деталями и бытовыми реалистическими подробностями. Окружность призвана продемонстрировать постоянство, с которым человек совершает перечисленные грехи, и неотвратимость наказания за нарушение заповедей Божьих. «Всевидящее око» (Христос в центре «столешницы») предостерегает грешников, полагающих, что смогут избежать заслуженной кары.

Важное место в творчестве Босха занимают картины на религиозные сюжеты. Более ранние из них

В преддверии 1500 Европа пребывала в смятении, ожидая в очередной раз конец света. Из-за страха и неопределенности будущего многие обращались к покаянию,

Около 1490—1500 живописец создал произведение «Корабль дураков» (Лувр, Париж), характеризующееся полной свободой композиционного построения.

Каждая фигура и каждый предмет произведения имеет определенное символическое

значение и намекает на некоторые человеческие пороки: невоздержанность, разврат, пьянство, обжорство, тщеславие. Вишня (на блюде) и лютня символизируют распутство, перевернутый сосуд на копье, как и сова, невозмутимо вззирающая на происходящее из ветвей Майского Дерева, — знак сатаны.

Триптих «Воз сена»

Основную часть творчества Босха составляют триптихи. Они имеют два вида: закрытый и открытый. Как правило, изображение на внешних створках логически связано с основной темой произведения. Открытый триптих можно «прочитать» двумя способами: боковые створки дополняют и обогащают смысл центральной части, либо все три части представляют последовательную череду событий (тогда его следует рассматривать слева направо).

Одним из первых триптихов, сохранивших свою целостность, считается «Воз сена»¹³ (1500–1502, Му

В центральной части открытого триптиха изображена повозка с огромным стогом сена. В нидерландских поговорках сено — символ погони за материальным достатком, что тоже является смертным грехом.

«Сад земных наслаждений»

Триптих «Сад земных наслаждений» (около 1503–1504, Музей Прадо, Мадрид) — самое известное произведение Иеронима Босха. Он получил свое название по теме цен-

тральной части, посвященной греху сладострастия. Несмотря на то что эта работа не имеет авторской подписи, подлинность ее общепризнана.

Нужно отметить, что сфера как элемент композиции довольно часто появлялась в работах старонидерландских живописцев на сюжет «Спаситель мира», в которых являлась символом нового мира, очищенного жертвой Христа от грехов. Таким образом, изображение на внешних створках «Сада земных наслаждений» может иметь двойное значение – Творение или Спасение мира.

Открытый триптих поражает своей красочностью и обилием фигур. На левой створке представлен Рай, в центре – сад наслаждений, а справа – Ад. Эта работа, населенная фантастическими существами, мерзкими монстрами и прекрасными людьми, сочетает в себе эротические, алхимические и христианские аллегории.

Триптих «Искушение святого Антония»

Около 1505–1506 Босх исполнил триптих «Искушение святого Антония» (Национальный музей старинного искусства, Лиссабон), затронув очень острую для своего времени тему присутствия в мире дьявола. В работе изображено великое сражение человека со злом.

Триптих «Поклонение волхвов»

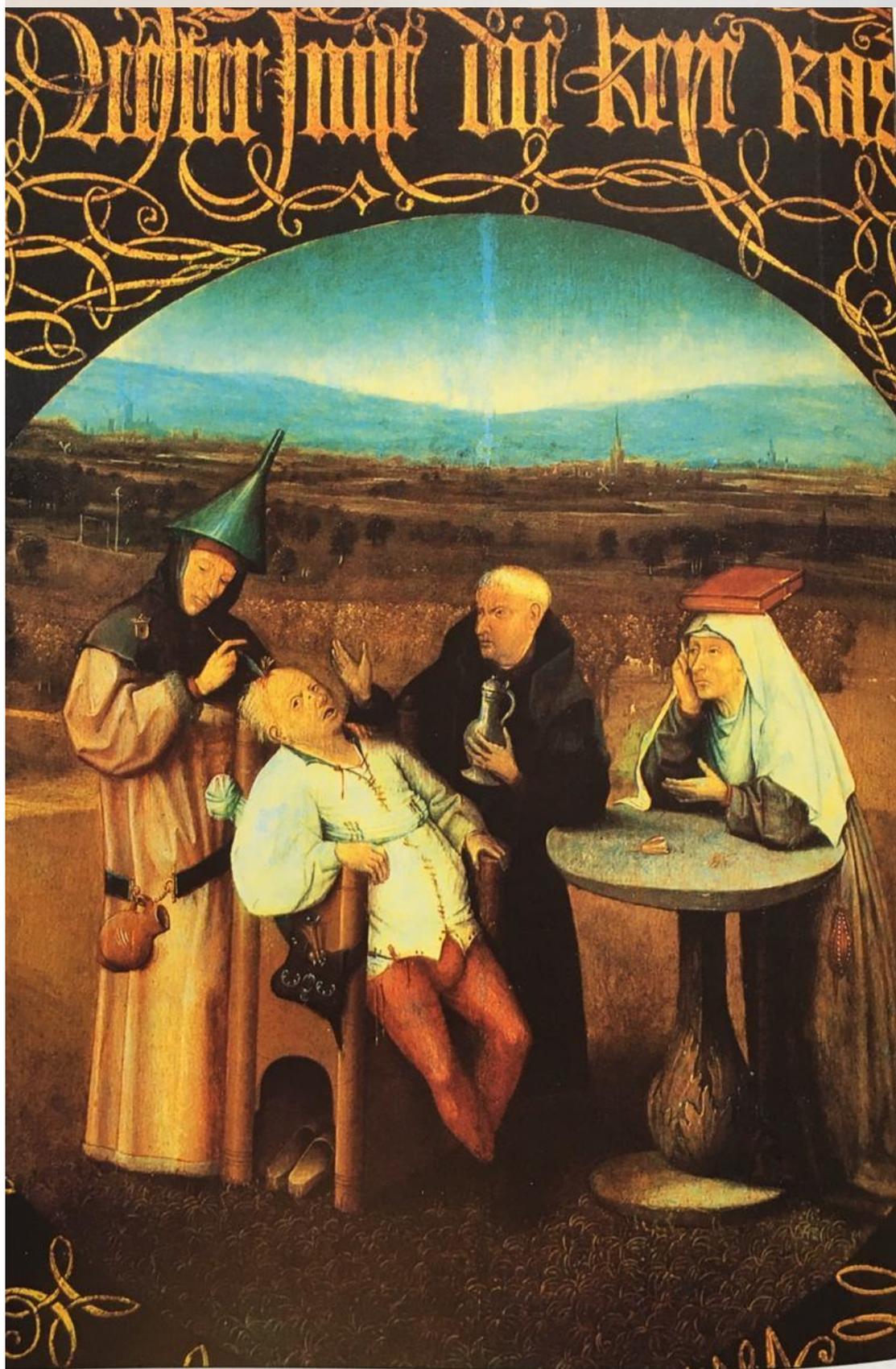
Триптих «Поклонение волхвов», созданный около 1510 (Музей Прадо, Мадрид), стал одним из лучших творений мастера.

Центральную часть произведения занимает сцена поклонения Младенцу.

Поздние работы

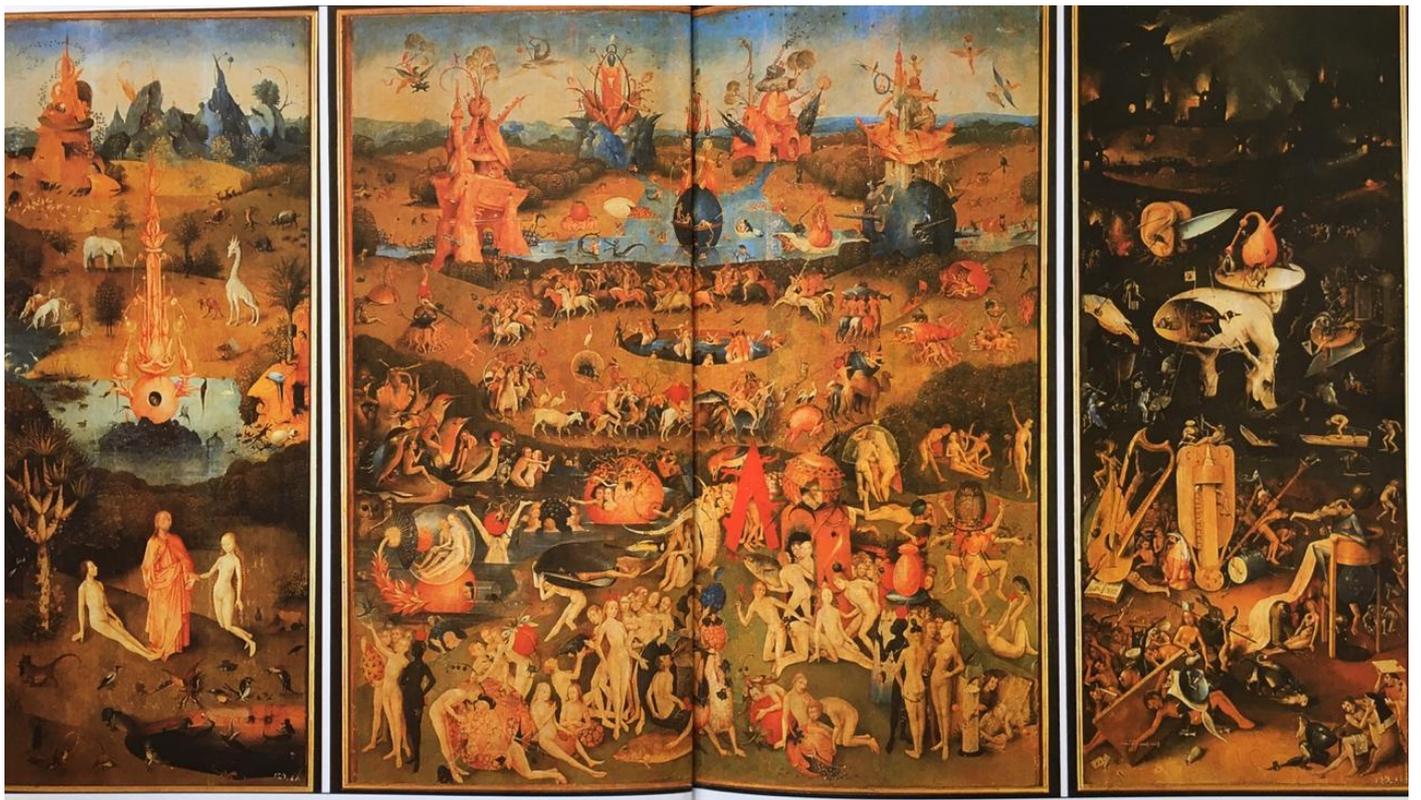
В поздний период творчества мастер все чаще обращался к созданию небольших композиций. В 1510 он написал так называемого «Блудного сына» (Музей Бойманс-ван Бейнинген, Роттердам), в котором отразил весь трагизм и сложность духовного бытия человека.

Творческое наследие Иеронима Босха не имеет аналогов в мировом искусстве. В XX веке сюрреалисты называли его «почетным профессором кошмаров».

Исцеление глупости. 1475–1480 (?)

Триптих «Поклонение в пустыне». Общій вид. Окало 1510

БОСХ

БРЕЙГЕЛЬ

Питер Брейгель – великий нидерландский художник XVI века, представитель целой династии; были и другие художники Брейгели. Великим и главным стал, являлся и остался Питер, он же основатель династии. Его старшего сына также звали Питером, поэтому их именовали Старшим и Младшим. Эти уточнения относились к степени родства, но в какой-то момент появилась потребность в уточняющем определении манеры и стиля каждого из них. И тогда Питер Брейгель Старший из-за персонажей своих работ получил прозвище «Мужицкий», а его старший сын – по тем же соображениям – «Адский». Младшего Яна Брейгеля прозвали «Бархатным».

Ранние произведения

Ранние из сохранившихся произведений Брейгеля – это рисунки и офорты, среди которых много пейзажей (около пятидесяти)

Несколько ранних работ мастера несут на себе отчетливую печать единства стиля. Особенно это чувствуется, если поставить рядом «Речной пейзаж с сеятелем» (1557, Национальная галерея, Вашингтон) и две другие, датируемые этим же годом, – «Бегство в Египет» (Галерея института Курто, Лондон) и «Пейзаж с искушением святого Антония» (около 1558 гг., Галерея Ва-

Первый беглый, самый общий и поверхностный взгляд на творчество Брейгеля наводит на мысль о его сходстве с творчеством Босха. Конечно, в определенном смысле это очевидно. Но в искусстве Брейгеля заключено и нечто такое, чего у Босха нет или что присутствует на периферии его интересов. Фантасма-

горический мир Босха порожден фантазией художника, тогда как мир Брейгеля – это реальная жизнь, со всеми ее – и это в первую очередь – бытовыми ронам

К вершинным достижениям Брейгеля-живописца и Брейгеля-мыслителя относится работа «Битва Поста и Масленицы» (1559, Художественно-исторический музей, Вена). В определенном смысле ее можно сопоставить с «Нидерландскими поговорками» и написанными годом позже «Детскими играми» (1560, Художественно-исторический музей, Вена): в этих картинах все внимание художника сосредоточено на морально-этических аспектах бытия.

Первый беглый, самый общий и поверхностный взгляд на творчество Брейгеля наводит на мысль о его сходстве с творчеством Босха. Конечно, в определенном смысле это очевидно. Но в искусстве Брейгеля заключено и нечто такое, чего у Босха нет или что присутствует на периферии его интересов. Фантасма-

горический мир Босха порожден фантазией художника, тогда как мир Брейгеля — это реальная жизнь, со всеми ее — и это в первую очередь — бытовыми ронам

К вершинным достижениям Брейгеля-живописца и Брейгеля-мыслителя относится работа «Битва Поста и Масленицы» (1559, Художественно-исторический музей, Вена). В определенном смысле ее можно сопоставить с «Нидерландскими поговорками» и написанными годом позже «Детскими играми» (1560, Художественно-исторический музей, Вена): в этих картинах все внимание художника сосредоточено на морально-этических аспектах бытия.

Брейгель создавал много рисунков, чтобы после делать по ним гравюры или печатать их, иными словами, он рассчитывал на широкое тиражирование своих произведений. Эта часть творческого наследия художника, обычно остающаяся в тени, представляет огромный интерес.

В частности, цикл Брейгеля «Семь пороков» (1558, Королевская библиотека, Брюссель) гравировал Питер ван дер Хейден, цикл «Семь добродетелей» (1560, Королевская библиотека, Брюссель) – Филипс Галле, а серию «Морские корабли» (1561–1562, Королевская библиотека, Брюссель) – Франс Хёйс.

В центре композиции «Лень» из «Семи пороков» находится фигура спящей женщины – Лени (персонафикация этого порока). Подушку ей поддерживает черт, что иллюстрирует нидерландскую поговорку «Лень – подушка черта». Спящие лодыри, медленно ползающие животные, улитка на переднем плане – все это символы лени.

Ветхозаветный сюжет о Вавилонской башне занимал многих художников и до Брейгеля, но никому из них не удавалось создать ничего подобного по грандиозности впечатления полотна «Строительство Вавилонской башни» (1563, Художественно-исторический музей, Вена). Традиционно башня, которая должна была стать «высотой до небес», считается символом гордыни. Господь воспрепятствовал ее возведению, смешал языки строителей, чтобы те перестали понимать друг друга, и рассеял народы.

«Времена года»

Тема времен года – давняя и популярная в живописи, и Брейгель своей трактовкой ее внес огромный вклад в искусство.

Остается спорным вопрос, с какой картины начинается цикл. Наиболее убедительный порядок таков: «Охотники на снегу» (1565, Художественно-исторический музей, Вена), «Сумрачный день» (1565, Художественно-исторический музей, Вена) – утраченная картина (условно «Весна»), «Сенокос» (1565, Художественно-исторический музей, Вена), «Жатва» (1565, Музей Метрополитен, Нью-Йорк), «Возвращение стада» (1565, Художественно-исторический музей, Вена). Примечательно, что современники художника упоминали эти работы как «Шесть досок с двенадцатью месяцами».

В 1568 написано полотно «Притча о слепых». Формально оно является иллюстрацией к евангельским словам: «Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут».

Наследие художника породило множество толкований и интерпретаций его картин. (Но исследователи еще очень далеки от того, чтобы сказать себе: да, мы полностью постигли смысл творений этого мастера. В наше время искусство Питера Брейгеля актуально более, чем когда-либо.)

Речной пейзаж с сеятелем

Нидерландские пословицы

