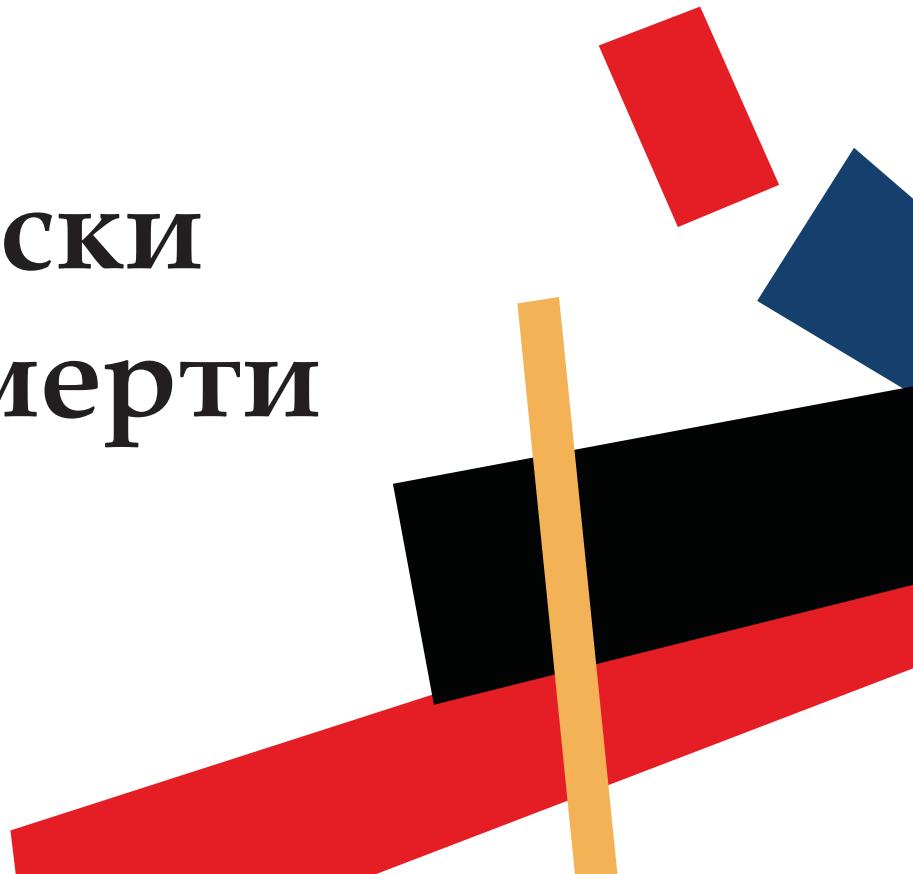

синхронизация
культурная платформа

Брейгель: пляски жизни и смерти

Лектор: Наталья Вострикова

О чем пойдет речь

1. Что мы точно знаем о художнике
2. Мир вверх ногами?
3. Зачем живописцы ездят в Италию
4. Мир нидерландской деревни
5. Гравюра – экономим, зарабатываем и популяризуем
6. Как меняются религиозные сюжеты
7. Брейгель умер. Да здравствует Брейгель!

Кто он такой – Питер Брейгель?

Что мы знаем о Питере Брейгеле –
и знаем ли вообще хоть что-то?

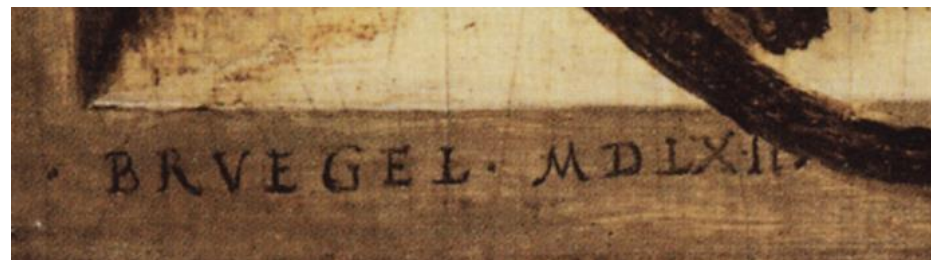
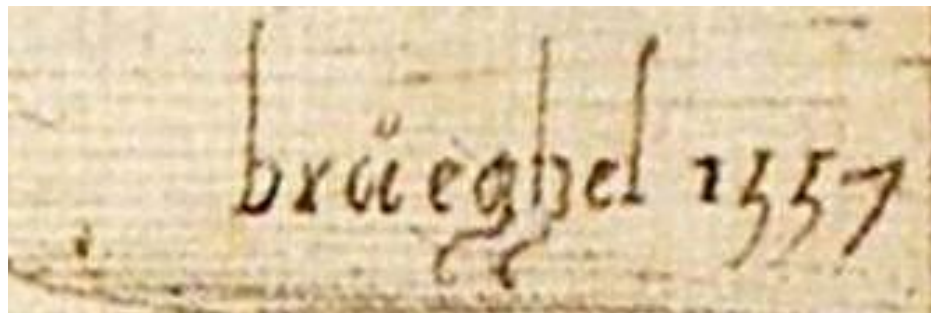
Питер Брейгель Старший (Мужицкий)

Родился между 1525 и 1530 годами

Место рождения - город Бреда (?) или деревня
Брёгел (?)

Умер 5 сентября 1569 года в Брюсселе

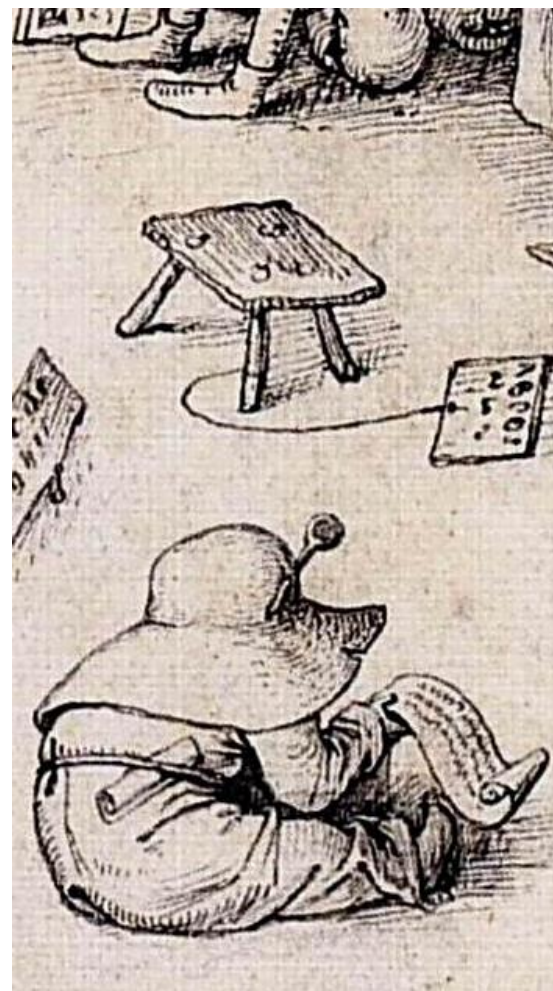
Похоронен в брюссельской церкви Нотр-Дам де ла
Шапель

Художник и знаток, 1565 (возможно, автопортрет) (ок.1567) Вена, Альбертина

Рисунок. Осёл в школе (1556) Берлин, Государственный музей

То немногое, что нам известно

- Биографических данных о художнике крайне мало
- Основную информацию собрал Карел ван Мандер в «Книге о художниках»
- С середины 1540-х гг. учился в Антверпене у Питера Кука Ван Альста
- В 1551 был принят в антверпенскую гильдию живописцев начал работу в мастерской Иеронима Кока
- В 1552 - 1553 годах совершает путешествие в Италию (через Францию и Швейцарию)
- В 1563 году переселяется с семьёй в Брюссель

Перевернутый мир

Картина-загадка – развлечение или назидание?
Истории про фольклор, народные праздники и
мрачную реальность. И чуть-чуть Босха.

Пост и Карнавал

Битва Поста и Масленицы (1559) (118x165) Вена, Музей истории искусств

Когда я был маленьким...

А сколько здесь
всего детей?

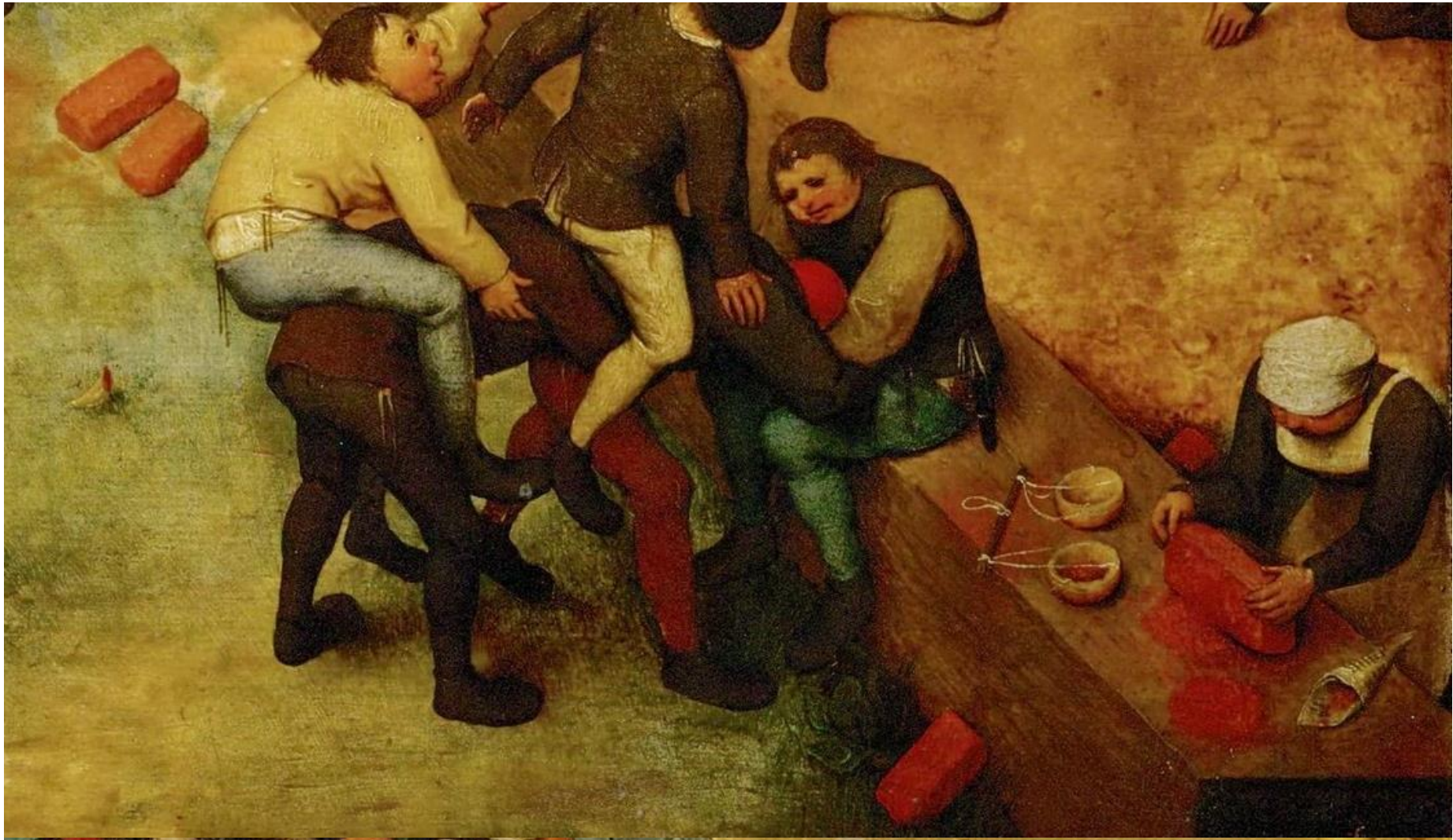
168 мальчиков
и 78 девочек !

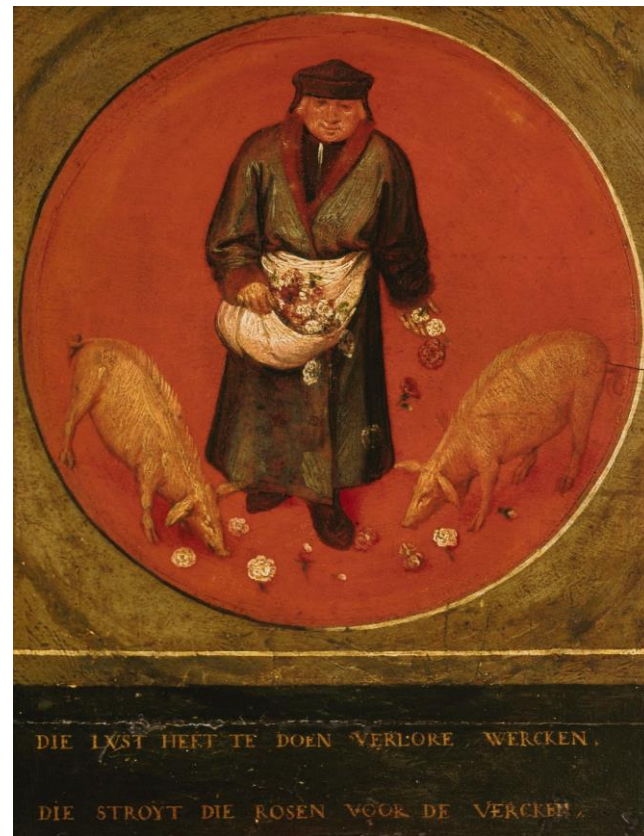
Жан-Пьер Ванден Бранден
«Les Jeux d'enfants de Pierre Bruegel»

Игра в куклы

Игрушечное животное

Двенадцать фламандских пословиц (1558) (75 x 98) Антверпен, Музей Майера ван дер Берга

Загадки нидерландского фольклора

А сколько здесь
пословиц?

Около 100

Но многие пока
не расшифрованы...

Фламандские пословицы (1558) (117x163) Берлин, Государственный музей

Античность – нидерландская версия

Падение Икара (1558) (73x112) Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Про мир и смерть...

Триумф смерти (117 x 162) (ок.1562) Мадрид, Прадо

Безумная Грета (1562) (117x162) Антверпен, музей Майера ван ден Берга

Падение мятежных ангелов (1562) (117 x 162) Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Безумная Грета (1562) (117х162) Антверпен, музей Майера ван ден Берга

Падение мятежных ангелов (1562) (117 x 162) Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Падение мятежных ангелов (1562) (117 x 162) Брюссель, Королевский музей изящных искусств

Триумф смерти (117 x 162) (ок.1562) Мадрид, Прадо

Триумф смерти, Ораторио деи Дисциплини в Клузоне, XV в.

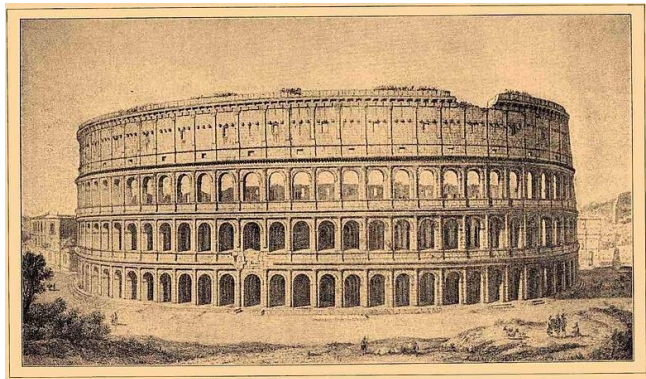
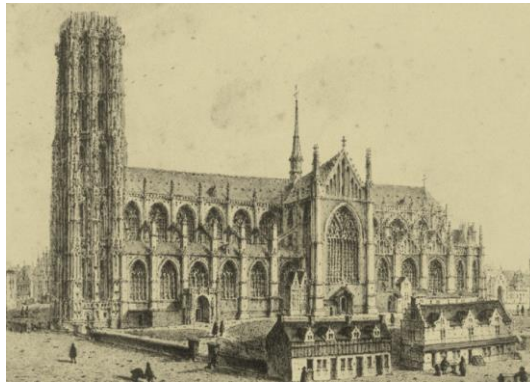
Триумф смерти, Палермо, 1446

Ганс Гольбейн Младший. Танец смерти, 1538

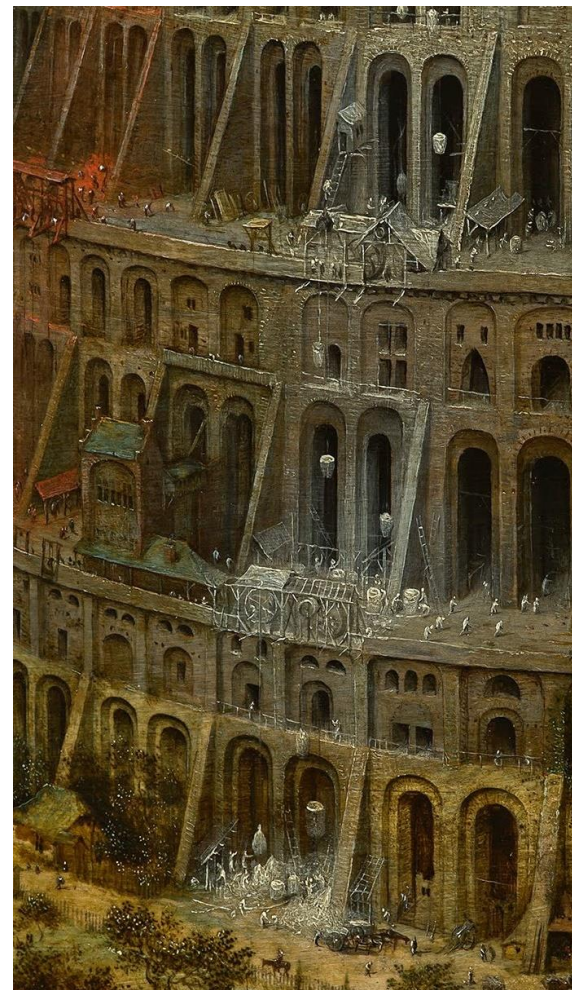

Триумф смерти (117 x 162) (ок.1562) Мадрид, Прадо

Вавилон, Рим или Мехельн?

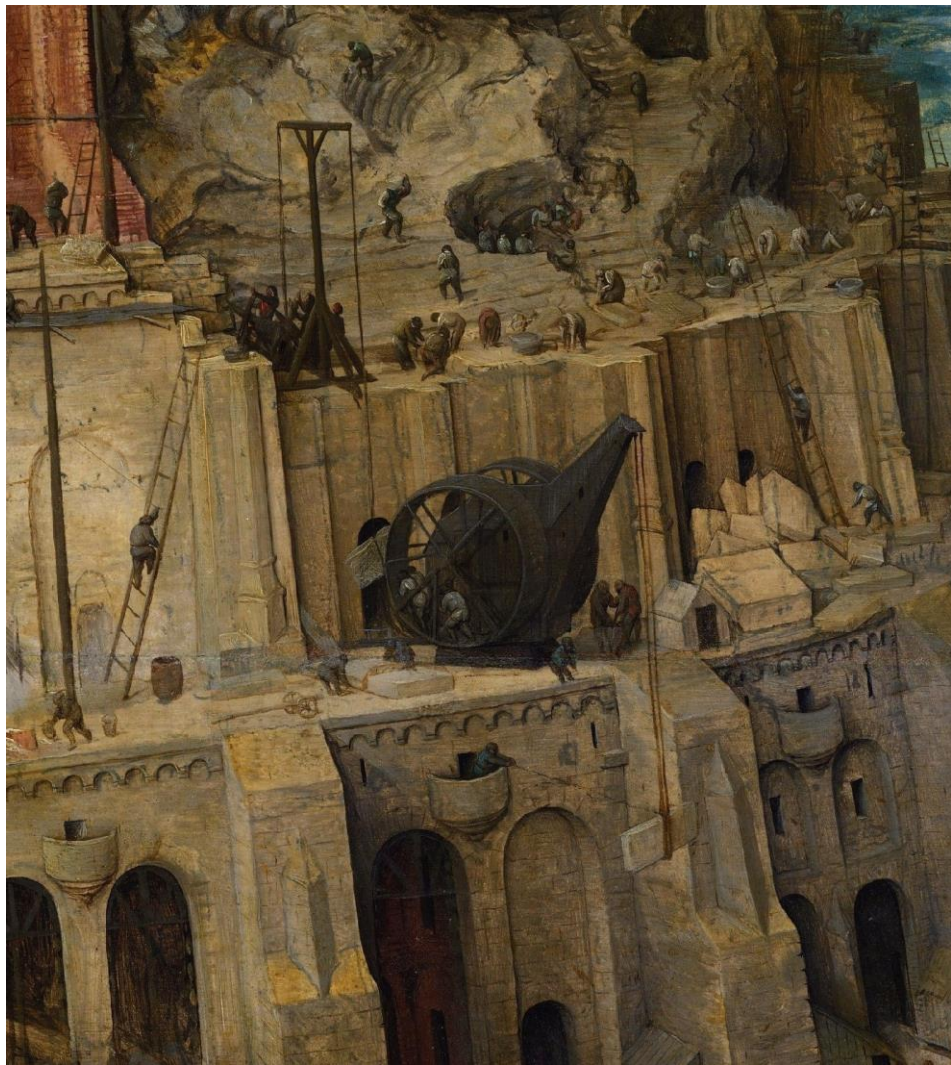
Вид Мехельна, 1750. Гравюра Августа Винда по оригиналу Жана-Кретьена-Леопольда
Собор св. Ромуальда в Мехельне. Акварель XVIII века
Римский Колизей

Вавилонская башня (1-й вариант) (1564) (60x75) Роттердам, музей Бойманса ван Бёнингена

Вавилонская башня (2-ой вариант) (1564) (114 x 155) Вена, Музей истории искусств

А сколько было башен?

Копия утраченного оригинала. Строительство вавилонской башни (после 1563) (49 x 66) Сиена, Национальная пинакотекa

Мир Брейгеля. Питер-Шутник

- Работы Брейгеля тесно связаны с фольклором – пословицами, поговорками
- Брейгель использует образ «Перевернутого мира»
- Художник заимствует отдельные образы у Босха, но переосмысливает их
- Карел ван Мандер пишет, что Брейгель имел прозвище Питер-Шутник
- В «шутках» художника больше предостережений, чем иронии

Будь высок духом, Питер, как ты высок в искусстве – ибо шутками – и своими, и старого учителя (Босха) – и полным остроумия родом живописи ты всюду и у всех снискал славу, которая не уступает славе никакого другого живописца.

Доминик Лампсоний

Про рисунки, пейзажи и Италию

История про путешествия и путевые заметки.

Полезно ли художникам ездить в Италию?

Кто создал нидерландский пейзаж.

Ранние рисунки (1553-1555)

Серия Больших пейзажей (ок.1555-1556)

Морской бой в гавани Неаполя (1558-1562) Рим, Галерея Дориа-Пампили

Пейзаж с искушением св. Антония (1557) Вашингтон, Национальная галерея.

Пейзаж с бегством в Египет (1563) (37 x 56) Лондон, Институт Курто

Рождение нидерландского пейзажа

Иоахим Патинир. Триптих Покаяние св.Иеронима, ок.1512-1515

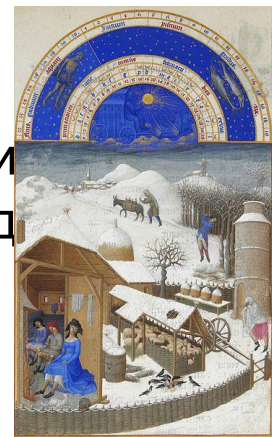
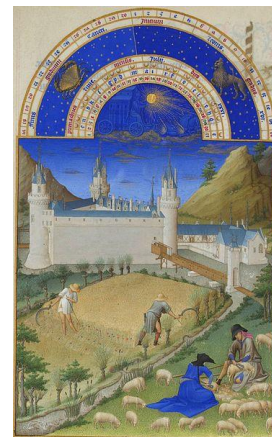

Времена года...

А сколько их было на самом деле?...

Времена года...

Хмурый день (Февраль) (1565) (118 x 163) Вена, Музей истории искусств

Сенокос (Июль) (1565) (117x161) Прага, Национальная галерея

Жатва (Август) (1565) (116 x 159) Нью-Йорк, Метрополитен

Возвращение стада (Ноябрь) (1565) (117x159) Вена, Музей истории искусств

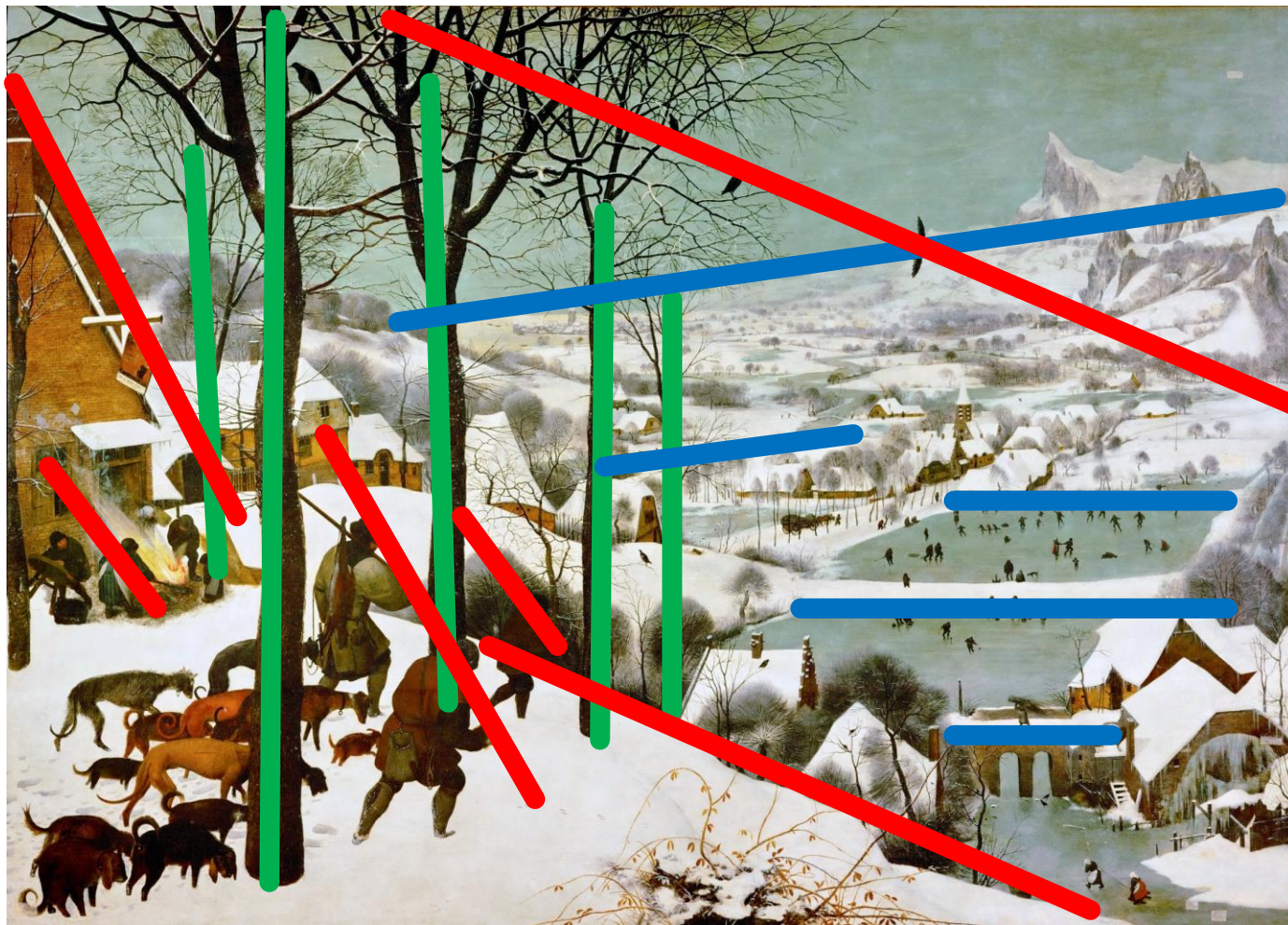

Сравним?

Охотники на снегу (Декабрь-Январь) (1565) (117 x 162) Вена, Музей истории искусств

Охотники на снегу (Декабрь-Январь) (1565) (117 x 162) Вена, Музей истории искусств

«Говорили про него, что, когда он был в Альпах, он проглотил все горы и ущелья и, приехав домой, выплюнул их обратно на свои полотна...»

Карел ван Мандер

Копии утраченного оригинала

Копия Питера Брейгеля Младшего. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц (1602) Антверпен, Музей Майер ван дер Берг

Копии Питера Брейгеля Младшего. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц и бегством в Египет (Амстердам, Москва, Мадрид, Токио)

Как родился пейзаж

- Брейгель путешествовал по Италии, но активных заимствований в его живописи нет
- В путешествии художник делал очень много пейзажных зарисовок
- Пейзаж, появляясь как фон, постепенно становится все более самостоятельным
- Брейгель продолжил и развил традицию нидерландского пейзажа
- Цикл, посвященный временам года – одно из самых гармоничных соединений природы и человека в живописи
- Природа – истинный герой живописи Брейгеля

Крестьяне и притчи в красках

Почему Питера Брейгеля прозвали Мужиким.
Зарисовки крестьянской жизни – или иносказания?

Свадебный танец (ок.1566) (119 x 157) Детройт, Институт искусств / Крестьянский танец (1567-1568) (114 x 164) Вена, Музей истории искусств

Крестьянская свадьба (ок.1568) Гент, Музей искусств

Морализаторство или наблюдение?

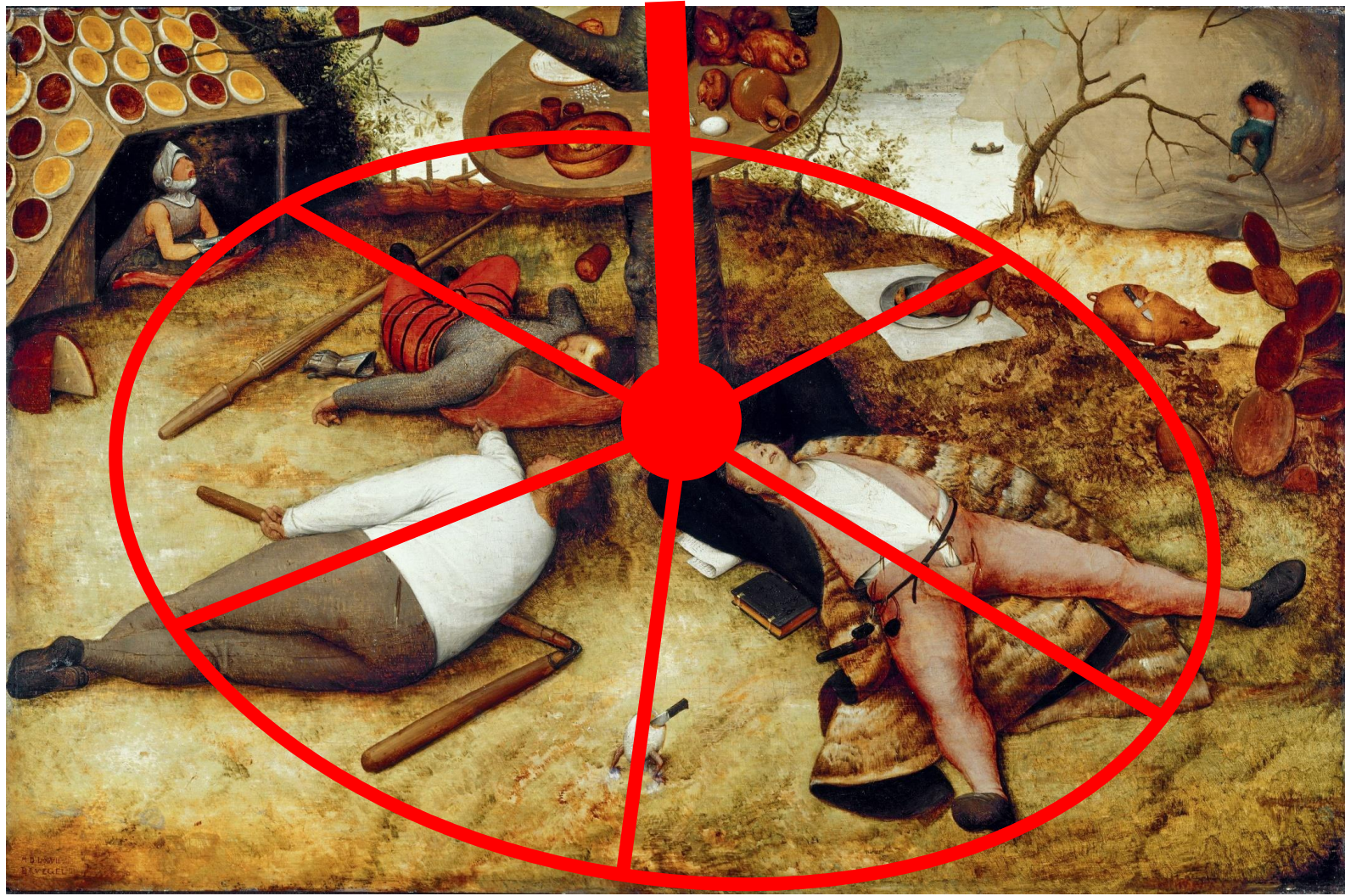

Волшебная земля Кокейн

Страна лентяев (Земля Кокейн) (1567) (52x78) Мюнхен, Старая пинаотека

Калеки (1568) (18x21) Париж, Лувр

О лицемерной добродетели и духовной слепоте

Мизантроп (1568) (86 см) Неаполь, Национальная галерея Каподимонте

О лицемерной добродетели и духовной слепоте?

Разоритель гнёзд (1568) (59х68) Вена, Музей истории искусств

Если слепой ведёт слепого, то оба они упадут в яму

Притча о слепых (1568) (86x154) Неаполь, Национальная галерея Каподимонте

Сорока на виселице (1568) (46x51) Дармштадт, Музей земли Гессен

Питер Брейгель – Мужичкий?

- Брейгель часто обращался к образам крестьян, изображая их быт
- Из примерно 45 картин мастера около 30 связаны с крестьянским бытом
- Брейгель детально передавал подробности крестьянской жизни
- Образ крестьянских праздников как стихии противостоит упорядоченной природе
- Многие картины художника являются притчами в красках, часто поучительными

Он писал много такого, что написать попросту невозможно, в его работах таится больше, чем изображено.

Абрахам Ортелий, картограф, друг Брейгеля

Полезные картинки - для простых людей

Почему художники XVIII века обращаются к гравюре.

Рисунок vs гравюра – найти отличия

Рисунок. Большие рыбы пожирают малых рыб (1556) Вена, Альбертина
Гравюра. Большие рыбы пожирают малых рыб (1557) (22.9 x 29.7)

Гравюра. Алхимик (после 1558) (33.5 x 44.9)

О грехах и добродетелях

Гравюры 1558 (22.5 x 29.7)

Гордыня – Сребролюбие – Гнев – Зависть – Лень – Обжорство – Блуд

Гравюра в Нидерландах

- В Нидерландах гравюры с картин или отдельные работы пользовались очень большим спросом
- К гравюре художники часто обращались по финансовым причинам
- В гравюрах активнее прослеживается обращение к простому зрителю
- Аллегорические образы часто являются назиданием и предостережением современникам

А была ли религия?

Религия в нидерландском искусстве.

Писал ли Брейгель классические религиозные сюжеты?

Несение креста (1564) (124x170) Вена, Музей истории искусства

Проповедь святого Иоанна Крестителя (1566) (95x160) Будапешт, Музей изобразительных искусств

Поклонение волхвов (1664) (111x83) Лондон, Национальная галерея

Великий Гзард Адзба (1565-1567 или 1600) - Великий исторический деятель эпохи Контрреформации

Особый взгляд на религию

- Культуре Нидерландов времени Брейгеля классические религиозные сюжеты не слишком свойственны – сказывается влияние протестантизма
- В религиозных работах Брейгеля основной акцент на окружающий мир
- Евангельские сюжеты тесно переплетаются с современной жизнью
- В живописи четко прослеживается антииспанская тема

Что дальше? Считаем Брейгелей!

История про большую семью живописцев.
Какими художниками стали дети? А внуки?

Выхватила ли его смерть от нас в расцвете жизни, думая на основании его мастерства, что он был старше, или же Природа боялась, что его гений подражания возбудит презрение к ней, я сказать не могу.

*Абрахам Ортелиус
Эпитафия Брейгелю*

Две обезьяны (1562) (20 x 23) Берлин, Государственный музей

Было у отца два сына...

Питер Брейгель Старший
1525-1569

Питер Брейгель Младший (Адский)
1564-1636

Ян Брейгель Старший (Райский)
1568-1625

Ян Брейгель Младший 1601-1678

Питер Брейгель Младший (Адский) (1564-1636)

Драка картёжников (1620-1630) Москва, ГМИИ им.Пушкина

Ян Брейгель Старший (Райский, Бархатный) (1568-1625)

Пейзаж с видом на деревню (1603) Музей Ганновера

Натюрморт с цветами (1607)
Вена, Музей истории искусств

Новое поколение - Ян Брейгель Младший (1601-1678)

Сатира на тюльпаноманию (ок. 1640) Харлем, Музей Халса

Святое семейство в обрамлении цветов (1636)
Санкт-Петербург, Эрмитаж

Алхимик (частная коллекция)

Династия живописцев

- Сыновья Питера Брейгеля продолжили династию живописцев
- Брейгель не обучал своих детей, так как рано умер
- Сыновья активно копировали картины Питера Брейгеля Старшего
- Старший сын Питер часто писал крестьянскую жизнь
- Младший сын Ян писал преимущественно пейзажи и натюрморты
- К творчеству деда обращался даже внук, Ян Брейгель Младший

Вечная реальность...

Современен ли Брейгель?

Фриц Ланг. Метрополис. 1927

Тарковский. Солярис, 1972

От великого до смешного...

Митьки. Падение Икара

Брейгель вокруг нас

- Картины Брейгеля цитируют в живописи и кинематографе – Фриц Ланг («Метрополис»), Ларс фон Триер («Меланхолия») и многие другие
- Образы Брейгеля и его картины часто встречаются в фильмах Андрея Тарковского
- Образ Вавилонской башни, созданный Брейгелем, стал самым узнаваемым воплощением библейской постройки

Напоследок - маленькая хитрость в помощь смотрящему

Брейгель – о мире земном и грехах человеческих...

- Брейгель – один из первых художников-философов в европейском искусстве
- Картины Брейгеля были популярны, они часто копировались и повторялись
- Он искусно соединил народную средневековую традицию и идеи Возрождения
- Художник не обращался к типичным для искусства Возрождения портретам и обнаженной натуре
- Картины Брейгеля всегда имеют иносказательный смысл
- Мир для художника – единство всего живого – и человека, и природы
- Для картин Брейгеля характерен взгляд сверху, а так же преимущественно теплый колорит и постепенное увеличение фигур
- Его живопись – своеобразный итог двух веков нидерландского искусства
- Брейгель – основатель династии живописцев

Список рекомендованной литературы

- Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция – СПб., 2009
- Гершензон-Чегодаева Н. Брейгель – М., 1983
- Котельникова Т.М. Брейгель – М., 2004
- Львов С. Питер Брейгель Старший – М., 1998
- Хаген Р.-М., Хаген Р. Питер Брейгель Старший. Крестьяне, дураки и демоны – 2002
- Пономарева Т. Питер Брейгель Старший – М., 2012
- Астахов Ю. Ян Брейгель Старший – М., 2013
- Климов Р. Питер Брейгель – М., 1959
- Роке Клод-Анри. Брейгель – М., 2000
- Дело-Руссо В. Брейгель – 2011
- Фут Т. Мир Брейгеля – М., 2003

Мои лекции в Синхронизации

Босх: загадки и тайные смыслы

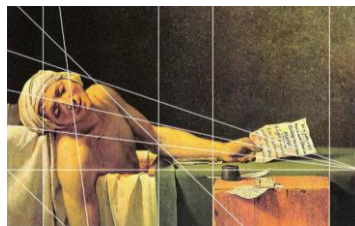
Ян ван Эйк: тайный творец Возрождения

Густав Климт. Страсть и золото

Как смотреть картины?

Как смотреть картины? 2.0

Что скрыл художник?

синхронизация
культурная платформа

  synchronization_communit

 y synchronize_art

