Пир у Симона Фарисея.

Содержание.

1. Введение…………………………………………………………….….….2
2. Биография П.П. Рубенса…………………………………………….…...3
3. Картина «Пир у Симона Фарисея». Краткое описание, анализ…..….6
4. Заключение…………………………………………………….……….…9

Введение.

Выдающийся фламандский живописец Питер Пауль Рубенс был человеком редкого по масштабу гения, который обладал всеми достоинствами, столь необходимыми как для великих свершений в искусстве, так и для успеха в обществе, — мощным интеллектом, кипучей энергией, крепким здоровьем, приятной внешностью, удивительным даром гармонии и, в придачу, ясной головой для творческой и деловой активности. Рубенс был счастливым художником, не знавшим сомнений и разочарований в своем творчестве. Достаточно посмотреть на его картины, и в этом не останется ни малейшего сомнения. Больше всего его приводила в восторг податливая, пластическая красота человеческого тела. Хотя ему нравился окружающий его материальный мир, он весь был наполнен глубокой, доводящей до экзальтации религиозной верой своего времени. Его картины наполнены жизнью, эмоциями, динамикой. Он стал основоположником нового, свежего, яркого, волнующего стиля — барокко. Его стиль узнаваем в любой картине и любом мотиве. Он признанный гений, один из тех, чьи картины — действительно драгоценные шедевры мировой культуры.

Кроме портретов, сюжетных работ, Рубенс писал также картины на библейские и евангелические сюжеты. Одной из таких работ является картина «Пир у Симона Фарасея», рассмотренная в данной работе.

В данной работе рассказывается о биографии художника, рассматривается сюжет картины, анализируется ее композиция и цветовое решение.

1. Биография П.П. Рубенса.

Питер Пауль Рубенс родился в 1577 году, 2 июня, в Зигене, провинции Вестфалия (Германия). Его родители, Мария Пейпелинкс и Ян Рубенс, вынуждены были переселиться туда еще за девять месяцев до рождения их шестого ребенка, Питера Пауля, опасаясь религиозных гонений. В то время в Нидерландах, в том числе и в Антверпене, где жили супруги, царствовал жестокий террор герцога Альбы, преследовавшего протестантов. После смерти Яна Рубенса, в 1587 году, Мария Пейпелинкс вновь приняла католичество, и семья смогла вернуться назад в Антверпен. Питер Пауль и его старший брат Филипп были отданы в латинскую школу Ромбута Вердонка. Скорее всего, мать хотела, чтобы сыновья продолжили дело Яна Рубенса, он был адвокатом, изучал Римское право, одно время также был назначен городским советником. Однако по его стопам пошел только Филипп, ставший впоследствии, так же, как и отец, советником. Питер Пауль же все больше увлекался искусством. В то время он был пажом вдовы графа Филиппа де Лален, Маргариты Линь. Питер Пауль убедил мать отдать его на некоторое время в помощники и ученики какому-либо художнику.

Первым его учителем был Тобиас Верхахт. Тобиас Верхахт был пейзажистом, его работы всегда пользовались спросом, хоть и рисовал он пейзажи в основном простые и ландшафтные. Рубенсу нечему было учиться у него, и вскоре он нашел себе другого учителя, который также соглашается принять его в свою мастерскую. Им был Адама ван Ноорта. Адама ван Ноорта был художником более универсальным, чем Тобиас Верхахт, и Питер Пауль пробыл у него в учениках четыре года. В возрасте девяти лет Рубенс снова меняет учителя. На этот раз им становится один из наилучших и выдающихся художников Отто ван Веен. Он был ученым, придворным художником, мастером «исторической» живописи, его работы были пронизаны духом Ренессанса, что было отпечатком его когда-то полученного в Италии художественного образования.

В 1598 г., когда Рубенсу был 21 год, его приняли в антверпенскую гильдию им. Св. Луки, он был признан свободным художником и получил право брать учеников, чем он и занимался некоторое время. Однако стремление к самосовершенствованию и познанию нового сподвигли Рубенса уехать в 1600 г. В Италию. Там он стал придворным художником. Питер Пауль Рубенс работал при дворе герцога Винченцо Гонзага, известного коллекционера, любителя художеств и наук. Он полюбил Рубенса за утонченность и манеры, быстро признав высокий уровень мастерства художника. Довольный его работами, Гонгаза вскоре посылает художника в Рим для снятия копий с картин великих мастеров. Там он вдохновляется работами Микеланджело, Рафаэля и других величайших художников. В Риме Рубенс получает заказ на три алтарных образа в церкви Святого Креста Иерусалимского, которые сохранились и до наших дней.

За время путешествия по Италии с целью самообразования Рубенс побывал во многих местах, в некоторых совсем маленький период времени, в некоторых он оставался даже жить. Пока он находился на службе у герцога, а это около восьми лет, он успел посетить Италию, Флоренцию, Испанию, должен был поехать во Францию (но отказался), побывал в Риме, Генуе, Пизе, Мантуе, Вероне, Венеции, Милане и многих других городах. Несомненно, уровень мастерства художника вырос, и хоть шедевры и стиль великих художников оказали неизгладимое впечатление на Рубенса, что не могло не выразиться в его работах, он приобрел свой собственный, неповторимый стиль, сформировавшийся полностью и окончательно. Ведь не зря эти годы были посвящены изучению не только живописи, но и скульптуры.

19 октября 1608 мать Рубенса, Мария Пейпелинкс умерла от болезни. Питер Пауль знал, что она тяжело больна и спешил приехать, но не успел. Смерть матери художник переживал очень болезненно. На ее могиле он установил скульптуру, которую считал своим лучшим творением.

Друзья уговорили его поехать в Брюссель, где он стал придворным художником инфанты Изабеллы и эрцгерцога Альберта. Его манера письма быстро пришлась по вкусу, он несколько раз рисовал королевскую чету, недостатка в заказах не было и даже не предвиделось, художник расписывал алтари, исполнял заказы из-за рубежа.

В октябре 1906 г. Он венчается с Изабеллой Брандт, восемнадцатилетней дочерью секретаря городского регенства. В марте 1611 г. у них рождается дочь. Ее называют Кларой Сереной, крестным отцом назначают старшего брата Филиппа. Однако в августе Филипп умирает. Его сын, также названный Филиппом, был взят на воспитание супругами Питером Паулом Рубенсом и Изабеллой Брандт. У него рождаются сыновья, Альберт и Николай, которых он также с любовью рисует. Рубенс уже известный художник, у него огромное количество заказов, своя мастерская, множество учеников и подмастерий, но внезапно счастливая жизнь рушится. В возрасте 12 лет умирает его единственная дочь, всего лишь через три года умирает его жена, Изабелла, с которой он прожил семнадцать счастливых лет.

В 1630 г. Рубенс женится на шестнадцатилетней Елене Фоурмен. Она была красива. Художник обожал ее, рисовал постоянно. Он снова счастлив, счастлив как никогда, Елена — его идеал, претворение его мечты. Однако художник был уже много лет болен, и недуг одолевает его. Приступы ревматизма становятся все чаще, боли все сильнее. И 30 мая 1640 г. художник умирает. Однако остаются его картины — бессмертные шедевры мировой культуры.

1. Картина «Пир у Симона Фарисея». Описание, анализ.

Как известно, немаловажную часть работ П. П. Рубенса занимала религиозная живопись. Одной из самых знаменитых его алтарных работ является картина «Пир у Симона Фарисея». Она написала в 1618 г, в то время этот евангельский сюжет был довольно популярен. Где, как ни в этой работе видно, что художник способен любой сюжет превратить в накал страстей, в бурю эмоций? Эмоциональность всегда была отличительной чертой его картин. Даже здесь, с этим мотивом, Рубенс отражает столкновение различных характеров, накаляет эмоции, создает динамику и наполняет картину жизнью. Сюжет работы взят из Евангелие. Евангелие от Луки описывает следующее: «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла [алавастровый](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80) сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, Фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон! Я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, Учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи».

Именно этот момент изображен на картине. Христос со своими учениками сидит за столом, Фарисей и другие напротив него, в левой части картины. Грешница же обнимает и целует ногу Христа.

Стоит обратить внимание, сколько эмоций вложено в эту картину. И сострадание, сочувствие, доверие (у Иисуса и сидящих рядом с ним его учеников), и ненависть, злоба, безразличие, жадность (у толпы напротив Иисуса, у «фарисеевцев»). Каждая деталь картины только подчеркивает заложенный смысл. Так, явства на столе и несущая еду прислуга показывают, что дом Фарисея богат. Собака с костью в нижнем углу картины олицетворяет алчность и злобу. Стоит обратить внимание на композицию картины. Художник специально смещает ее вправо, помещает туда двух главных героев — Иисуса и грешницу. Остальные же находятся слева, как бы нагромождаясь друг на друга. Эти Рубенс подчеркивает накал, угнетенье, усиливает противопоставление образу Христа и его учеников фарисийцам. Конфликтность усиливается контрастами света и тени, покоя и движения. Как всегда у Рубенса, картина буквально пронизана движением — присутствует динамика, каждая фигура включена в общий ритм движения, все вместе составляет эмоциональный, ритмичный накал страстей. Все формы и линии словно рождены одним движением, неиссякаемым, животворящим. Сложному динамическому ритму, являющемуся ядром картины, художник подчиняет линейно-пластическое и колористическое решение работы.

Как известно, Рубенс не сам писал свои картины. Очень многие свои работы он создавал со своими учениками. Эта работа не была исключением. Она являлась довольно сложной со стороны эмоциональности и заложенного в ней смысла, поэтому прорисовку персонажей Христа и его учеников Рубенс доверил своему лучшему ученику, Антонису ван Дейку. Ему была предоставлена полная свобода действий, т.к. образы были сложны не столько по построению, сколько по эмоциональным состояниям персонажей и сложности их передачи. Однако ученик великолепно справился с этой задачей. Во многом благодаря ван Дейку, Рубенсу удалось усилить остроту положенного в основу композиции драматического конфликта.

Заключение.

«История искусства не знает ни единого примера столь универсального таланта, такого мощного влияния, такого непререкаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа» — такими словами биограф Рубенса XIX века Макс Руузес подвел итог жизни художника.

У него была необычная, поразительная карьера, которая, кроме всего прочего, объяснялась тем, что у окружающих никогда, на любом этапе его творчества, не складывалось впечатления, что Рубенс достиг финального рубежа. Он по-прежнему экспериментировал, по-прежнему что-то изобретал, будучи уже на пороге смерти. Он начинал как фламандский романтик под руководством Отто ван Веена; во время пребывания в Италии он воспринял множество художественных влияний, как античных, так и современных, он привез с собой в Нидерланды свою, построенную на силе воображения интерпретацию нового стиля, получившего название барокко, который он помогал разрабатывать. Его искусство композиции, испытавшее на себе сильное влияние Рафаэля, венецианцев, бурной изобретательности Джулио Романо, декоративной классической манеры Карраччи, как и реализма Караваджо, было отлично сбалансировано, отличалось своей энергичностью, мощью и силой, его краски всегда выделялись богатым разнообразием, необычайной бархатистостью. Но его великое творение «Снятие с креста», которое он создал для Антверпенского собора в возрасте 37 лет, продемонстрировало его растущее умение распоряжаться красками, его более тонкую чувствительность к свету, которая постепенно превратилась в главную черту его живописи. Его работа «При у Симона Фарасея» является не менее великим шедевром.

Картина «Пир у Симона Фарасея» является действительно одной из лучших работ Рубенса. Она как нельзя лучше отражает мастерство художника, умение передавать эмоции, напряжение, динамику на холсте.

В XVII веке эта картина была прославлена как одна из центральных работ Рубенса. Роже де Пиль в своей книге «Беседы о понимании живописи» восторженно писал о ней: «Я, который видел все, что есть прекрасного во Франции и в Италии, Тициана и Джорджоне, должен сознаться, что ничто так сильно меня не поражало, как эта картина»

Рубенс рисовал для того, чтобы доставлять удовольствие. С помощью своего искусства он старался отразить красоту окружающего мира, всего сотворенного на свете. Счастливый, глубоко верующий человек, уникально одаренный Провидением, он, кажется, призывает нас присоединиться к нему, вознести вместе с ним молитву благодарности за существующую в этом мире красоту — «За все дела рук Господа, благословляйте Его; восхваляйте Его, возвеличивайте вовек».