МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра зарубежного регионоведения и дипломатии КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ИЕРОНИМА БОСХА

Работу выполнила Матирная А. О.

Факультет истории, социологии и международных отношений курс 3

Направление Искусства и гуманитарные науки

Научный руководитель канд. ист. наук , доцент Перенижко О. А.

Краснодар 2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИЕРОНИМА БОСХА	7
1.1 Происхождение художника, личная жизнь и образование	7
1.2 Связь с Братством Богоматери	10
2 ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА	16
2.1 Отличительные черты стиля и изобразительной техники	16
2.2 Народная культура и религия как источники сюжетов работ Босха	18
3 ВОПРОС АВТОРСТВА И ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА БОСХА В	
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ	23
3.1 Проблема авторства. Заказчики картин	27
3.2 Последователи и подражатели Иеронима Босха	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
Список использованных источников и литературы	36
Приложение	A-II

ВВЕДЕНИЕ

В мировой истории культуру периода Северного Возрождения по достоинству называют одной из самых интересных и загадочных. Именно благодаря представителям этой эпохи – художникам, скульпторам, архитекторам – мы можем увидеть ярко выраженные в их творчестве общественные настроения, касающиеся религии, отношения к церкви и Богу, к власти, государств и многому другому. Эти новые, несвойственные старым порядкам, идеи пронизывают и связывают воедино все сферы жизни людей, а личности, несогласные идущие против традиционных И воспринимались как бунтари и изгои, которых общество не принимало и старалось обходить стороной. Но, несмотря на всеобщее непонимание, в то время появилось и, спустя века, досталось нам, как наследие, большое количество ценных культурных памятников. Живописцы создали множество своей технике, неповторимых, сложных ПО структуре сюжетам произведений искусства.

Актуальность данной темы обусловлена сохранившимся и по сегодняшний день большим интересом к творчеству представителей Северного Возрождения, а точнее к личностям, жизнь и деятельность которых покрыты тайнами и загадками. Одним из таких людей является всемирно известный живописец XV - XVI вв. – Иероним Босх.

Сегодня мы знаем, что дошедшие до нас картины Босха являются достоянием всего человечества. Особенно важную роль они играют в изучении средневековой истории Запада. Нельзя не сказать и о роли в современной массовой культуре религиозно-мифологических сюжетов, представленных в живописи Босха. На телеэкранах, компьютерах и в книгах нам все чаще встречаются герои, напоминающие, а порой и практически полностью копирующие образы средневекового мастера. В сюжетах голливудских фильмов, в создании которых участвовали известные режиссеры и сценаристы, мы зачастую узнаем «босховских монстров»,

сочетания мотивов и символов, композиционное построение кадра, «загруженность» действующими лицами, встречающихся у художника. Например в работах Гильермо дель Торо («Лабиринт фавна» (2006), «Хэллбой II: Золотая армия» (2008)), Терри Гиллиама (анимационные скетчи к телешоу «Монти Пайтон») Так же стоит упомянуть и кинокартину Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге»: автор признавался, что фильм был снят под впечатлением от картины Босха «Страшный суд»: а, например, известный режиссер Сэмюль Байер в видеоклипе группы «Мetallica» на песню «Until it Sleeps» полностью воспроизводит сцены из картин Босха.

Объект исследования: жизнь и творчество Иеронима Босха

Предмет исследования: уникальный художественный язык полотен Иеронима Босха как результат личностных качеств художника, сложившихся под влиянием общества и религиозных устоев эпохи.

Цель данной работы: изучить особенности жизненного и творческого пути Иеронима Босха.

Исходя из цели, в моей работе будут представлены следующие задачи:

- исследовать биографические сведения Иеронима Босха, изучить основные документы, касающиеся его творческой, коммерческой и религиозной деятельностей;
 - выявить отличительные свойства художественного стиля живописца;
- рассмотреть основные источники, использовавшиеся художником в качестве материала для сюжетов;
 - изучить особенности восприятия творческого наследия Босха;
 - исследовать спорный вопрос об авторстве работ и их копиях.

Хронологические рамки: XV - XVI вв. (около 1450 г. – 1516 г.)

Географические рамки: территория северо-запада Европы, Нидерланды.

Источниковой базой курсовой работы служат жизнеописание Иеронима Босха и непосредственно альбом с эскизами и картинами художника,

автором которого является Шарль де Тольнай¹. К письменным (нарративным) источникам относится работа современника мастера – Карела ван Мандера «Книга о художниках»².

Курсовая работа состоит из введения, 3 глав, 6 подглав, заключения и списка использованных источников и литературы. Первая глава посвящена биографический сведений об Иерониме изучению основных Босхе, описывается происхождение его рода, факты о личной жизни и образовании мастера. Также рассматриваются религиозные представлений братства, членом которого он являлся, концепции духовных сообществ, их влияние на Bo второй исследуются жизнь народа. главе характерные художественного языка живописца, манеры письма, техники; речь ведется об истоках идей для картин, в качестве которых выступают фольклор и религиозные сюжеты. В третьей главе исследуются вопрос принадлежности работ кисти Босха и степень влияния его творчества на его современников и на деятелей искусства нынешнего времени.

Историки, искусствоведы и религиоведы с давних времен начали интересоваться и изучать вопросы, связанные с творчеством Иеронима Босха. Однако, степень изученности темы данной курсовой работы можно обозначить как среднюю, так как некоторые аспекты, касающиеся жизни и художественной деятельности живописца остаются не полностью исследованными из-за отсутствия в источниках конкретной, более детальной, и, самое главное, абсолютно достоверной информации.

Непосредственно анализу творчества Босха большое внимание отечественные исследователи. В связи с этим было написано множество работ, затрагивающих данную тему. Изучению данного вопроса посвящены работа Блиновой О. В. «Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха»³, Нессельштраус Ц. Г. «История искусства зарубежных стран:

² Ван Мандер К. Книга о художниках. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 120 с.

¹ Де Тольнай III. Босх. - М.: Ulysses International Publishers, 1992. – 176 с.

³ Блинова О. В.Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха // Науковедение. 2000. № 1. С. 82-127

Возрождение»⁴, книги Василенко Н. В. «Северное Возрождение» и Иониной Н.А. «100 великих картин» Большой вклад своими научными трудами внесли Волкова П.Д. («Мост через бездну. Книга 5»⁷, «Мост через бездну. Мистики и гуманисты»⁸) и Морозова О.В. («Босх»⁹). Сведения по теме мы можем обнаружить в одноименных работах зарубежных исследователей – Шарля де Тольная¹⁰ и Зоррильи Хуана Хосе¹¹. Большое количество информации можно обнаружить в книге Никулина Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» 12 и сборнике статей «Тайнопись искусства» ¹³. Более современные Петрова Д. Строевой О. В. «Искусство и философия: удивительные параллели, необычные интерпретации» ¹⁴, Микайловой И. Г. «Идеалы и их роль в социокультурном воспроизводстве цивилизаций с позиций синергетической философии истории» 15 , Левкиной Е.В. «Иероним Босх» 16 и Гордеевой М. «Великие художники. Босх Иероним» также помогают проследить этапы развития творческой деятельности нидерландского мастера живописи.

Также при написании работы был использованы интернет-ресурсы: публикация из книги Чудова И. «Босх, Дюрер, Брейгель» ¹⁷, опубликованной на сайте <u>www.mybook.ru</u>, картинные галереи <u>www.gallerix.ru</u> и www.blistar.net.

Все названные и многие другие исследования, содержат глубокий теоретический и исторический анализ. Междисциплинарный подход,

⁴ Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран: средние века, Возрождение 2-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 664 с.

⁵ Василенко Н.В. Северное Возрождение. - М.: Олма Медиа Групп, 2009. — 128 с.

⁶ Ионина Н.А. 100 великих картин. - М.: Вече, 2003. — 326 с.

 $^{^{7}}$ Волкова П.Д. Мост через бездну. Книга 5.- М.: Зебра E, 2015 — 272 с.

 $^{^{8}}$ Волкова П.Д. Мост через бездну. Мистики и гуманисты. - М.: АСТ, 2016. — 416 с.

⁹ Морозова О.В. Босх. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 128 с.

¹⁰ Де Тольнай III. Босх. - М.: Ulysses International Publishers, 1992. – 176 с.

¹¹ Зоррилья Хуан Хосе. Босх. – «Aldeasa», 2001. – 32 с.

 $^{^{12}}$ Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» — М.: ACT, 1999 г. — 288 с.

 $^{^{13}}$ Петров Д. Тайнопись искусства. - Сборник статей. — М.: Новый Акрополь, 2014. — 552 с.

¹⁴ Строева О. В. Искусство и философия: удивительные параллели, необычные интерпретации. – СПб.: Страта, 2018. –262 с.

¹⁵ Микайлова И. Г. Идеалы и их роль в социокультурном воспроизводстве цивилизаций с позиций синергетической философии истории. – СПб.: Алетейя, 2015. – 648 с.

¹⁶ Левкина Е.В. Иероним Босх. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 40 с.

¹⁷ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – ACT, 2017 г. – 120 с. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/bosh-brejgel-dyurer/reader/?

обращение к истории, культурологии, религиоведению, искусствоведению и другим наукам способствует более глубокому исследованию художественного наследия Иеронима Босха в обозначенный период.

1 ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИЕРОНИМА БОСХА

1.1 Происхождение художника, личная жизнь и образование.

Как мы знаем, эпоха Итальянского Возрождения породила десятки великих творцов – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли и многие другие. Благодаря работам исследователей, жизнеописаниям современников, в целом обширному количеству материалов, посвященных творческой деятельности, сегодня мы можем многое узнать и о происхождении мастеров, о том, кем они были до того, как обрели всемирную славу. Но совершенно иначе обстоит дело с живописцами эпохи Северного Возрождения. Если о жизни Брейгеля, Ван Эйка и Дюрера мы можем получить достаточно информации из источников, то о великом художнике Иерониме Босхе – лишь крупицы, и, возможно, из чего более половины – легенды и выдумки.

Жизнь нидерландского гения полностью покрыта тайнами и загадками. Отсутствие достоверных источников только ухудшают положение этого вопроса. Еще несколькими веками ранее личность Босха изучалась со всех сторон – картины, отношение к религии, взгляды на общество, связи с сомнительными религиозными организациями. Но и по сей день никому так и не удалось целиком раскрыть ни замыслы его полотен, ни деталей его биографии.

Даже начав с самого начала, а точнее, с имени художника, мы узнаем, что прославленное «Иероним Босх» не есть настоящее. Иерун Антиниссон ван Акен (ПРИЛОЖЕНИЕ А) – именно так был назван будущий мастер при рождении 18. Свой псевдоним творец позаимствовал у своего родного города – Хертогенбоса 19. И тут же говоря о дне рождения, стоит сказать, что никто не может назвать точную дату этого события – кто-то

¹⁹ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – АСТ, 2017 г. С. 5. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/bosh-brejgel-dyurer/reader/?

¹⁸ Левкина Е.В. Иероним Босх. – М.: РИПОЛ классик, 2014. С. 8.

считает, что живописец появился на свет около 1450 года²⁰ или на десятилетие позже²¹, другие и вовсе верят, что никакого Босха не существовало — все картины были написаны разными художниками²². Но все же большинство историков и искусствоведов придерживаются первой версии — 50-ые годы XV века.

Как мы выяснили ранее, городом, где родился художник был один из четырех главных городов герцогства Брабант²³, а в наше время - совсем небольшой городок в Голландии близ бельгийской границы. Иероним принадлежал к известной династии художников – ван Акен, которая, в свою очередь, вероятно, происходила из немецкого города Аахена²⁴. Более точные сведения о семье были получены уже ближе к середине XIV века. Деда Иеронима звали Ян, отца – Антонис, у него также было трое дядей – Томас, Гуссен и Ян. У Босха был и старший брат, имя которого было Госсен. Все они были живописцами. В других источниках есть сведения о том, что у Босха была сестра²⁵. Мать происходила из простой семьи резчика по дереву²⁶.

Известно, что в то чаще всего в средневековье старшие члены семьи передавали свое ремесло по наследству младшим, таким образом, и Иерониму, в любом случае, пришлось бы стать живописцем — хотел он того или нет. Ну, а чтобы стать художником, настоящим мастером своего дела, который с легкостью мог обеспечить себя и свою семью, помимо таланта, необходимо было иметь специальное образование.

Не сохранилось точных сведений и об обучении Босха - неизвестно, получил ли он базовые навыки от отца или учился мастерству живописи у

 $^{^{20}}$ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010 C 13

²¹ Василенко Н.В. Северное Возрождение. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. С. 55.

²² Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 3.

²³ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – ACT, 2017 г. С. 5. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/bosh-brejgel-dyurer/reader/?

²⁴ Там же. С. 3.

²⁵ Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом. – М.: Арт-Родник, 2001. С. 12 ²⁶ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – АСТ, 2017 г. С. 6. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/bosh-breigel-dyurer/reader/?

кого-то из братьев, других родственников. Так как семье принадлежала целая мастерская, а в ней принимались самые разные заказы — от обычных портретов, росписей стен до золочения скульптур и изготовления церковной утвари²⁷ и полного оформления обрядовых таинств²⁸, юному Иерониму предоставлялась прекрасная возможность освоить азы сразу нескольких видов искусств.

Некоторые исследователи творчества Босха предполагают, что художник начал всерьез заниматься искусством уже в зрелые годы, а перед этим успел получить образование, но не в сфере искусства, а богословское²⁹. Подобные выводы могут иметь под собой вполне серьезные основания – в основе большинства полотен живописца лежат именно религиозные сюжеты, многие образы представлены не поверхностно, а вполне конкретно и подробно, художник в полной мере воспроизводит библейские сюжеты, показывает героев со всеми свойственными им деталями. Исходя из этого искусствоведы считают, что все тонкости религиозных мотивов мог знать только человек, изучавший богословские тексты в больших объемах, каким, по их мнению, и являлся Босх. Еще одним подтверждением является документ, где есть список заказов мастерской, полученные его семьей, но имя самого Иеронима в нем вовсе не упоминается³⁰. Этот факт и порождает мысли о том, что художник в ранние годы жизни занимался каким-то иным ремеслом, имел другую профессию. В любом случае, ни семья мастера, ни он сам не испытывали нужды в деньгах, в особенности это подтверждает и факт женитьбы Босха.

В период между 1478 и 1481 годами живописец вступил в брак с Алейт Гойартс ван дер Меервенне³¹. Девушка происходила из богатой и знатной семьи, что только упрочило финансовое положение молодой

 $^{^{27}}$ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. — ACT, 2017 г. С. 6. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/boshbrejgel-dyurer/reader/?

²⁸ Харрис Л. Тайная ересь Иеронима Босха.- Пер. с англ. М. Клименко. – М.: Энигма, 2014. С. 37. ²⁹ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа,

³⁰ Там же. С.3

 $^{^{31}}$ Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: Белый город, 2000. С. 8.

супружеской пары. Получив в собственно распоряжение солидное приданое невесты, в которое входило как разного рода имущество, так и земли, художник мог полностью позволить себе отказаться от выполнения заказов в мастерской и сосредоточиться на собственных художественных задумках.

Несмотря на аристократичность супруги Босха и возвысившийся благодаря ей же социальный статус самого живописца, брак не был счастливым, так как пара не имела детей³².

Снова затрагивая тему образования художника, Левкина Е.В. отмечает, что Иероним Босх продолжил свое обучение на территории родного государства — в городах Харлем и Делфт³³. Неизвестно точно, бывал ли знаменитый нидерландец за пределами своей страны. По мнению Чудова И., ввиду отсутствия каких-либо сведений о жизни Иеронима в период между 1499 по 1503, некоторое время художник пребывал в Италии, где успел познакомиться и пообщаться с самим Леонардо да Винчи³⁴. После этого Босх вернулся родной Хертогенбос, там же он дожил остаток своей жизни, и в 1516 году 9 августа его жизнь прервалась³⁵. Творец был погребен в храме Святого Иоанна³⁶ (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Все имущество его супруга раздала наследникам, а сама пережила своего мужа всего лишь на три года³⁷.

1.2 Связь с Братством Богоматери.

На формирование Босха как личности сильно повлиял и сам город, в котором он родился, прожил большую часть жизни и встретил свою смерть. Вальтер Бозинг описывает нидерландский Хертогенбос более подробно: несмотря на то, что большую часть населения городка составлял средний класс, культурная жизнь этой местности была устроена иначе, не так, как,

³² Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – ACT, 2017 г. С. 5. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/boshbrejgel-dyurer/reader/?

³³ Левкина Е.В. Иероним Босх. - М.: РИПОЛ классик, 2014. С. 9.

³⁴ Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. – АСТ, 2017 г. С. 6. URL: https://mybook.ru/author/ivan-chudov/boshbrejgel-dyurer/reader/?

³⁵ Там же. С. 6.

³⁶ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 45.

³⁷ Левкина Е.В. Иероним Босх. – М.: РИПОЛ классик, 2014. С. 37.

например, в Брюсселе. Там не было университета, и не размещался двор, однако, располагалась латинская школа, где зарождались и осуществляли свою просветительскую деятельность литературные сообщества³⁸.

Но основной отличительной чертой одного из крупнейших центров герцогства можно считать наличие большого количества монастырей, аббатств и, самое главное, религиозных общин.

Волкова П. отмечает, что Нидерланды в средневековье являлись центром всей европейской и общеевропейской христианской ереси, это то место, где христианская ересь «самая глубокая»³⁹. Но при всем этом, эти «взгляды неверных» постепенно трансформировались в нормальные, приемлемые и, более того, в последствии, как мы видим, они полностью сформировали главное идейно-философское течение всей эпохи Северного Возрождения.

К религиозной организации, выражаясь современным языком, Иеронима Босха привела молодая жена Алейт ван дер Меервенне. Женившись на ней, художник получил доступ в закрытый круг местной аристократии. Ее знатная и богатая семья занимала почетное место в одном из братств, членами которого являлись влиятельнейшие граждане Хертогенбоса. Такого рода религиозные союзы не представлялись для общества чем-то странным, наоборот, подобное явление было весьма распространенным в то время.

Босха приняли в Братство Богоматери, которое также иногда называли Лебединым. Прямым доказательством этого события служит сохранившийся документ – записи из книги самого общества: «В этом финансовом году, который продолжался с 17 июня 1486 года по 22 июня 1487 года, (...) совместно с 353 другими людьми был зачислен в члены Братства Богоматери: Иероним Антониссен ван Акен»⁴⁰.

³⁸ Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом. – М.: Арт-Родник, 2001. С. 11

³⁹ Волкова П.Д. Мост через бездну. Мистики и гуманисты. – М.: АСТ, 2016. С. 96.

⁴⁰ Цит по: Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. - М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 5.

Братство Богоматери было основано в 1318 году группой духовных лиц, которые поклонялись чудотворному образу Богоматери, хранившемуся в храме Святого Иоанна. В год вступления Босха духовная организация уже насчитывала 353 члена, что свидетельствует о его значимости в обществе⁴¹. Второе наименование братства («Лебединое») исходит из главного символа – белого лебедя⁴². Иногда члены периодически даже устраивали банкеты, именуемые «Лебедиными трапезами», на котором в качестве главного блюда подавали эту птицу⁴³.

Значительную роль в духовной жизни Нидерландов XV века сыграло другое духовное сообщество – Братство совместной жизни. Оно было основано в 1424 году ⁴⁴. В основу их взглядов на мир лег мистицизм, но с зарождающимися внутри гуманистическими идеями. В Братство входили как монахи, так и миряне, там люди занимались благотворительностью, просветительской деятельностью – устройство школ, воспитание детей ⁴⁵, печатание книг, организация типографии. Например, в одной из подобных школ на протяжении трех лет проходил обучение крупнейший ученый Северного Возрождения, великий гуманист Эразм Роттердамский ⁴⁶. В проповедях этого братства звучали резкие обвинения и осуждения в сторону представителей католического духовенства. В целом, как пишет В. Бозинг, члены организации стремились «опростить» религию, придать ей менее формализованных характер ⁴⁷.

Примерно таких же воззрений придерживались и члены Братства Богоматери. Будучи адептом этой организации, Иероним много времени уделял собственному образованию, старался как можно большее узнать и увидеть, он стремился расширить свой кругозор знаний настолько, насколько это было возможно. Художник в большом количестве читал богословскую

-

⁴¹ Блинова О. В.Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха // Науковедение. 2000. № 1. С. 96.

 $^{^{42}}$ Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: Белый город, 2000. С. 8.

⁴³ См. там же. – С 96.

⁴⁴ Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» – М.: АСТ, 1999. С. 232.

⁴⁵ Петров Д. Тайнопись искусства. Сборник статей. – М.: Новый Акрополь, 2014. С. 307.

^ю Там же. С 308.

⁴⁷ Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом. – М.: Арт-Родник, 2001. С. 11.

литературу, почти наизусть знал жития многих святых ⁴⁸. В его интересы также входили астрология и медицина. Ему нравилось что-то придумывать и изобретать – он хорошо разбирался в инженерном и строительном делах. Стоит отметить и еще одну немало важную деталь – его всерьез привлекала алхимия. Исходя из этого факта, многие исследователи предполагают, что он практиковал магические ритуалы и обряды, был хорошо знаком с оккультными науками или, например, спиритизмом, а некоторые считают, что художник владел искусством применения галлюциногенов, вызывающих видения из других миров, ада⁴⁹ и так далее.

Однако, опять-таки всем «странным» увлечениям Босха нет стопроцентного подтверждения. Все догадки, слухи и легенды порождали полотна творца, а если быть точнее, искаженные библейские сюжеты и герои картин – люди с пугающими, нечеловеческими телами и лицами. Общество, не принимающее творчество и взгляды гения, считало: таким безобразным человека Бог создать не мог, а, следовательно, их «слепил» дьявол, дьявол же проник и в Босха.

В любом случае, можно считать, что, обладая знаниями в разных областях науки, нидерландский живописец смог опередить свое время чувством и мыслями. Нельзя сказать, что тематика его работ и символика, отображенная в них, были выбраны бессознательно – автор, скорее всего, наоборот, точно рассчитывал и зашифровывал с помощью аллегорий образы, превращая свои картины в послания будущего.

Культура Европы средневековья была полностью пронизана теоцентризмом, философская мысль основывалась на непререкаемом воспевании божественного образа, в обществе же все это выражалось в жесткой системе сословной иерархии. Но Босх жил и творил в тот период, когда власть католической церкви начала постепенно ослабевать, когда в

⁴⁸ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 19.

 $^{^{49}}$ Строева О. В. Искусство и философия : удивительные параллели, необычные интерпретации. – СПб.: Страта, 2018. С. 145.

«переломные», но еще не ярко выраженные моменты зарождался протестантизм. Иероним находился под глубоким влиянием идей Яна ван Рейсбрука (ПРИЛОЖЕНИЕ В), духовного отца «Братства общей жизни» 50. Этого религиозного наставника считали настоящим мистиком, которому во многом удалось как бы предугадать главное церковно-социальное движение XVI века — Реформацию. Его взгляды, уверены исследователи, действительно могли непосредственным образом сказаться на образах героев картин Босха 1, а конкретно, на присутствии острой сатиры в сюжетах. Ведь известно, что Рейсбрук открыто высмеивал испорченные нравы духовенства, порицал ханжество представителей церкви.

Именно благодаря тому, что Иероним Босх состоял в Братстве, сегодня мы имеем хоть какие-то сведения о его личной жизни, так как сохранилось несколько документов, записей, подтверждающих, например, его брак, получение в наследство земельного владения⁵². Еще в архивах остались списки, касающиеся художественной деятельности мастера. Он активно участвовал в оформлении главной капеллы «братьев лебедя» - расписывал алтари, проектировал росписи на витражах, создавал резной крест, светильников⁵³, в период 1503-1504 годов занимался гербовыми печатями⁵⁴ и многое другое. К сожалению, ничего из перечисленного не сохранилось до наших дней, обветшалые стены перекрашивались и переписывались по несколько раз, другие объекты тоже демонтировались и их заменяли чем-то поновее. Однако, эти факты представляют Босха немного с иной стороны – он показывают нам навыки, полученные еще в семейной мастерской, работать не только с масляными красками, но и с другими материалами. Таким образом, можно сделать вывод: художник с легкостью управлялся с обычными ремеслами и прикладным искусством.

_

⁵⁰ Строева О. В. Искусство и философия: удивительные параллели, необычные интерпретации. – СПб.: Страта, 2018. С. 146.

⁵¹ Там же. С. 146.

 $^{^{52}}$ Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» — М.: ACT, 1999. С. 234.

³³ Там же. С. 234

⁵⁴ Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: Белый город, 2000. С. 10.

В книгах организации говорится и приобретениях Иеронима: в 1480-1481 гг. он приобрел две створки старого алтаря, которые не успел завершить его отец — Антонис⁵⁵. И тут же младший ван Акен был указан как живописец, то есть уже в этот период он считался свободным мастером.

Но связь Босха с духовным сообщество не прерывалась практически до самой смерти художника - в течение нескольких лет он продолжал щедро жертвовать средства братству на различного рода нужды.

Последний записи в книгах Братства фиксируют сведения о торжественном отпевании «брата Иеронима» - «выдающегося художника» ⁵⁶, крепко связавшего свою жизнь с культом Девы Марии. Нужно отметить, что наличие документов в архивах исключаю версию, согласно которой автор самых загадочных работ средневековья являлся активным членом христианской секты — адамитов (ПРИЛОЖЕНИЕ Г), которые яро выступали за освобождение от первородного греха , их целью было обрести невинность Адама и Евы ⁵⁷. Члены секты собирались вместе для проведения обрядовых служб в обнаженном виде, что, возможно, больше всего возмущало общественность.

Таким образом, изучив сохранившиеся документы, в которых зафиксированы сведения о происхождении живописца, его семье, о том, как и чему его обучали, а также чем он занимался в свои более зрелые годы, когда являлся членом религиозного братства, мы можем подытожить: стопроцентную достоверность фактов, касающихся биографии и творчества, трудно подтвердить, и любая часть из них может являться заведомо ложной. Скудность, недостаток материалов породили множество выдумок и легенд, которые могли сочинять не только последователи, но и сами же современники Босха. Кто-то делал это неосознанно, а кто-то с конечной

⁵⁵ Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: Белый город, 2000. С. 10.

⁵⁶ Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом. – М.: Арт-Родник, 2001. С. 14. ⁵⁷ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 3.

целью – опорочить имя и талант мастера, и, возможно, оспорить ценность произведений великого гения.

2 ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

2.1 Отличительные черты стиля и изобразительной техники.

Занимаясь анализом художественного стиля Босха, многие искусствоведы всегда сталкиваются с той или иной проблемой, своего рода препятствием в расшифровке уникального языка мастера. Оригинальность работ нидерландского живописца неоспорима, испанский монах Хосе де Сигуенса пытается выделить главную особенность творчества: «Разница между работами этого человека и работами других художников заключается в том [...], что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи, ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри»⁵⁸. На формирование особенного восприятия мира и манеры его отображения в большей степени повлияло то, что художник, как личность, развивался на стыке двух культурных эпох. Именно по этой причине его картины перенасыщены множественной символикой.

Босх был первым, кто отошел от старых традиций в живописи, которые были установлены в начале XV века Ян ван Эйком (ПРИЛОЖЕНИЕ Д) и Робером Кампеном⁵⁹ (ПРИЛОЖЕНИЕ E). Их работы должны были вселять в обычных верующих смирение, покорность, делать их более набожными, показывая на полотнах всю торжественность церковных служб, все значение божьих слуг – представителей духовенства. Иероним нарушил эти каноны. Венгерский историк искусства Шарль де Тольнай отмечает: «Его картины апеллируют к интеллекту и помогают зрителю составить свое независимое мнение о человечестве и об окружающей реальности. Вместе с Босхом искусство освобождается от чрезмерной опеки церкви» 60. Все попытки исследователей обнаружить истоки мастерства Босха в живописных школах более крупных культурных центров (Брюссель, Антверпен, Брюгге, Харлем и

 $^{^{58}}$ Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: Белый город, 2000. С. 5. 59 Де Тольнай Ш. Босх. - М.: Ulysses International Publishers, 1992. С. 7. 60 Там же. С. 7.

др.) не увенчались успехом. Художник практически ничего не позаимствовал у других творцов.

Иероним Босх избегал больших форматов полотен, но при этом ему удавалось создавать на них целые «миры». Его картинам свойственно также изображение большого количества фигур – и животных, и человеческих. В более крупных работах художник сильно измельчал, уменьшал в размере, некоторые детали могут быть практически незаметны. Поэтому каждый раз, рассматривая работу, кажется, что появляются новые герои, новые символы, и тогда смысл кардинально меняется. Невозможно сразу все увидеть и понять.

Что касается перспективы, изображения пространств, то здесь художник делает упор на распределение и вариации светлоты тонов. Более темные тона преобладают в нижней части картины, а по мере продвижения к горизонту они высветляются, затем снова, при переходе к небу заметно темнеют. С помощью такого приема он добивается аккуратного и реалистичного эффекта воздушной перспективы, при этом сцена сохраняет некоторую частичку фантазийности. В картинах с крупными фигурами первый план создают один или несколько, зачастую плоских, силуэтов. В таких композициях нет среднего плана, а задний представлен упрощенным, незатейливым фоном — это придает монументальности главным образам, делает на них акцент. Если на картине запечатлены мелкие фигуры, то средний план так же, как и в первом случае, отсутствует — так все силуэты сохраняют свои объемы и не теряются в пространстве.

Если говорить о цветовой гамме картин, то стоит отметить, что Босх никогда не выбирал их случайным образом, напротив, каждая деталь, окрашенная в какой-либо из цветов имела скрытый смысл. Символика цвета в каждой картине — например, в триптихе «Сад земных наслаждений» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) розовый символизирует божественность и источник жизни, красный, как и у многих других, - страсть; синий цвет представляет

⁶¹ Де Тольнай Ш. Босх. - М.: Ulysses International Publishers, 1992. С. 40.

земные удовольствия, а также саму Землю (люди едят синие ягоды из синей посуды и резвятся в синих прудах), зеленый, которого много в «Раю», но почти не встречается в створке «Ад», означает добро. Даже создавая «Сотворение Мира» (ПРИЛОЖЕНИЕ И) на внешней стороне створок, автор использует принцип монохромности, а точнее, технику гризайль ⁶². Это удачное решение, так как это изображение является как бы введением к тому, что запечатлено внутри, и не должно было отвлекать внимание зрителя от содержания главных трех частей триптиха.

Художник никогда не стремился изображать вещи так, чтобы они были реалистичны, понятны всем, он полностью отказывался писать в соответствии с требованиями объективности ⁶³. Иероним не хотел, чтобы все объекты на его полотнах были индивидуализированы, чтобы они выбивались из общей сцены – так мастер добивался целостности картины и смыслового единства всех деталей ⁶⁴.

Карел ван Марел о технике Босха пишет: «Свои произведения он часто писал одним ударом кисти...» 65 . Такая манера написания картин называется «а-ля прима» 66 . Стоит отметить, что, если стилем он был не похож на старых мастеров, то технику он у них все-таки перенял: обычно сначала он рисовал фигуры на доске с грунтом белого цвета, затем покрывал их легким телесным тоном, оставляя при этом в некоторых местах грунт непокрытым 67 .

Сцены из картин Босха одновременно могли поражать, восхищать и пугать. Но это еще раз подтверждает тот факт, что все эмоции и чувства живописец вызывал своим мастерством, даже Д. Лампсониус, поэт и ученый, живший в конце XVI века в Брюгге, оставил лестный отзыв о виртуозности умениях художника: «Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст? Уж не видишь ли ты летающих

⁶⁵ Ван Мандер К. Книга о художниках. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 19.

⁶² Гризайль – вид живописи, выполняемой тоновыми градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого, а также техника создания нарисованных барельефов и других архитектурных или скульптурных элементов.

⁶³ Де Тольнай Ш. Босх. - М.: Ulysses International Publishers, 1992. С. 39.

⁶⁴ Там же. С. 40

 $^{^{66}}$ Волкова П.Д. Мост через бездну. Мистики и гуманисты. – М.: АСТ, 2016. С. 183.

⁶⁷ Ван Мандер К. Книга о художниках. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 30.

призраков подземного царства? Я думаю, тебе были открыты и бездны адского Плутона, и жилища ада, если ты мог так хорошо написать твоей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней» 68 .

2.2 Народная культура и религия как источники сюжетов работ **Босха**.

Полотна Босха всегда вызывали смешанные чувства и странные впечатления — это все из-за их содержания, а точнее, из-за того, что никто не мог понять, что и зачем художник рисовал. Работы нидерландского гения рассматривались в соответствии с различными аспектами его жизни — членство в Братстве Богоматери, принадлежность к роду потомственных художников, статус в обществе, материальное положение. Кто-то относился к картинам Босха очень легкомысленно, не воспринимал идеи живописца всерьез — одни говорили, что это просто очередные чудачества человека с нездоровой психикой, другие без сомнений причисляли его к ярым безбожникам, еретикам. Тем не менее, произведения мастера все равно в каждом пробуждали какие-то воспоминания или ассоциации с образами из литературы, сказок и, что очень важно, из библии.

Можно сказать, что практически все работы Босха объединены одной общей темой — это вечная борьба высших и низменных, божественных и адских сил, это тема грехов человека и его неиссякаемой глупости, которые царствуют на земле с момента ее сотворения⁶⁹.

Так откуда же брал свои образы и сюжеты Иероним Босх? Вспомним, что художник был очень начитанным человеком, в особенности он знал много сюжетов из библии и другой богословской литературы — как ортодоксальной, так и неортодоксальной Помимо этого нужно сказать, что мастер был знатоком народной мудрости, представителем которой является фольклор — известнейшие пословицы, поговорки, народные песни, притчи, легенды. То, что Босх был одним из самых образованных людей своего

⁷⁰ Там же. С. 238.

21

⁶⁸ Ван Мандер К. Книга о художниках. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 22.

⁶⁹ Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» – М.: АСТ, 1999 г. С. 240.

времени, не вызывает сомнений. Все свои знания он трансформировал в символы и образы и переносил их на свои будущие шедевры.

Произведения художника можно разделить на несколько основных групп по их тематике – это традиционные библейские сюжеты и сцены из Евангелия. Но они от Босха они получают вторую жизнь, обретают новые смыслы и превращаются в очередную оригинальную интерпретацию мастера. К картинам из этих групп мы относим «Поклонение Волхвов» (около 1510 г., Мадрид, музей Прадо; Филадельфия, Музей искусств) (ПРИЛОЖЕНИЕ К), «Христос перед народом» (около 1480-1485 гг., Франкфурт - на – Майне, Штеделевский художественный институт) (ПРИЛОЖЕНИЕ Л) и не менее знаменитое «Несение креста» (около 1515-1516 гг., Гент, Городской музей изящных искусств) (ПРИЛОЖЕНИЕ М). Там, как описывает Нессельштраус Ц. Г., люди, противостоящие самому Христу представлены в виде толпы, которые охвачены «низменными страстями» 71 . Их лица как бы сделаны под копирку – они одинаково уродливы (ПРИЛОЖЕНИЕ Н), это означает, что они не имеют своей индивидуальности, своего мнения и своей воли, они будут слушать подчиняться кому угодно, будь то Бог или кто-то другой, сделают все, что им велят, они — заготовки людей, ждущие своего авторитета 72 .

Важную роль в творчестве живописца играют сцены, где святые поддаются искушениям — Босх показывает, как люди, воплощающие непоколебимую веру, стойкость и духовную чистоту, пытаются противостоять всем земным соблазнам, страхам, которые предстают в облике терзающих демонов. Одна из картин, где ярко выражена такая идея — это «Искушение святого Антония» (около 1505-1506 гг., Лиссабон, Национальный музей древнего искусства) (ПРИЛОЖЕНИЕ П), здесь отчетливо видно, как автор хотел придать зловещий характер всему

⁷² Волкова П.Д. Мост через бездну. Книга 5. – М.: Зебра Е, 2015. С. 50.

 $^{^{71}}$ Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран: средние века, Возрождение 2-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 290.

происходящему — горит город, в небе над ним пылает красное зарево, что является знаками прибытия дьявольских существ 73 .

Босх уделяет внимание не только событиям из прошлого, но и включает в свои работы зарисовки из современной жизни. Например, в «Семи смертных грехах и Четырех последних вещах» (1475-1480 гг., Мадрид, музей Прадо) (ПРИЛОЖЕНИЕ Р), созданных на доске круглого стола художник запечатлел несколько моментов из бытовых сцен. Он рисует, казалось бы, обычную земную жизнь людей. На первый взгляд это всего лишь женщина, смотрящаяся в зеркало, мужчина плотного телосложения, принявшийся за свой обед, две влюбленные пары, выражающие свои чувства друг другу, но, на самом деле, – это все олицетворение семи самых страшных грехов гордыня, тщеславие, чревоугодие, похоть и другие. Еще пара примеров изображения явлений повседневности – «Фокусник» («Шарлатан») (около 1475-1502 гг., Сен-Жермен ан Лэ, Городской музей) (ПРИЛОЖЕНИЕ С) и «Извлечение камня глупости» (1475-1480 гг., Мадрид, музей Прадо) (ПРИЛОЖЕНИЕ Т). На этих полотнах мы видим события, типичные даже для наших дней – людей-зевак обворовывают при просмотре какого-то представления на улице, а горе-врач, якобы выученного в лучших школах и университетах, проводит операцию в совершенно неподходящих условиях, не имея при этом знаний для установления точного диагноза. Подобные сцены, к сожалению, часто встречаются и в нынешнее время, что лишний раз доказывают, как автор своими «посланиями» опережал время, люди его эпохи не были готовы рационально воспринимать и оценивать его взгляды.

Существует и доказательство того, что «Фокусник» является иллюстрацией старинной фламандской баллады. Некий Домин Роген, рассматривающий связь творчества Босха со средневековыми текстами, в 1939—1940 гг. заметил, что сюжет полотна совпадает со словами баллады:

Целый день я сижу в своей комнате-клетке,

 $^{^{73}}$ Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран: средние века, Возрождение 2-е изд. – М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 290.

А вечером иду на рынок,

Чтобы посмотреть столь любимое представление,

Которое заставит меня смеяться так,

Что я чуть не обгажусь.

Подходит жулик и тащит у меня кошелек,

И, подумайте только, крадет все мои деньги,

А я так смеюсь, что не замечаю его.

И пока я смеялся, у меня украли все монеты 74 .

Знаменитый триптих «Воз Сена» (около 1500-1502 гг., Мадрид, музей Прадо и Эскориал) (ПРИЛОЖЕНИЕ У) воплощает еще один предмет народного творчества — нидерландскую пословицу. Эта пословица гласит: «Мир — стог сена, и каждый старается ухватить с него, сколько может» В Голландии сено — символ погони за материальным достатком, вечное стремление «урвать себе что-нибудь», что тоже, в свою очередь, относится к числу смертных грехов 6. Босх стремился предоставить некое зеркало людям, зеркало правды, в котором бы отражались их поступки, и делал он это для того, чтобы общество задумалось о мире и о своем месте в нем.

Помимо народного творчества, религиозных текстов, художник обращался и к астрологическими и мифологическими символами. Символика, используемая Босхом, меняет значение в зависимости от контекста, да и происходить они могут из самых разных источников. В триптихе «Сад земных Наслаждений» (1500—1510 гг., Мадрид, музей Прадо), по мнению Микайловой И. Г., автор использует хорошо известные в то время архетипические образы. К примеру, один из них расположен в левой части триптиха — источник в виде стоящего вверх клешнями круглого

⁷⁶ Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 16.

 $^{^{74}}$ Цит. по: Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. – М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010. С. 7.

⁷⁵ Цит. по: Василенко Н.В. Северное Возрождение. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. С. 58.

красного панциря краба (ПРИЛОЖЕНИЕ Φ). Этот символ был заимствован из астрологических монет, на которых как раз и был изображен знак Pak^{77} .

Как художнику, который находился на полпути от Средневековья к Возрождению, Босху были свойственны увлеченность загадками, стремление к морализаторству и назидательности; мастер хотел перевести в зрительные образы каламбуры и фразеологические обороты, используя большое количество знаков и архетипов. Можно с уверенностью сказать, что все работы нидерландского живописца есть иносказание. А при попытке истолковать его, определить главную мысль, которую хотел передать Босх, возникает много вопросов, так как не существует никакого одного ключа, способного истолковать все значения символов на его картинах.

Иеронима Босха называют «почетным профессором кошмаров» 78, но его в его замысел далеко не всегда входило желание просто напугать своих современников. Он, скорее хотел показать то, как выглядит общество со стороны, высмеять пороки человечества, которые тянут вниз всю цивилизацию, показать через свои работы абсурдность всего происходящего. Благодаря своим навыкам, уникальной технике, основанной на особом построении перспективы, вариации светлоты тонов, письма автор создает несколько десятков будущих шедевров, сюжетными линиями для которых послужили библия, мифология и фольклор. Но даже несмотря на то, насколько масштабную работу проделал Босх, его полотна были трудны для понимания средневековых обывателей. Фактически картины были оценены по достоинству только спустя несколько столетий, но даже сегодня историки искусства, прекрасно разбирающиеся мифологии, символике, спорят о том, что конкретно хотел донести до нас гений из Хертогенбоса.

⁻

⁷⁷ Микайлова И. Г. Идеалы и их роль в социокультурном воспроизводстве цивилизаций с позиций синергетической философии истории. – СПб.: Алетейя, 2015. С. 329.

⁷⁸ Василенко Н.В. Северное Возрождение. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. С. 58.

3 ВОПРОС АВТОРСТВА И ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА БОСХА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

3.1 Проблемы авторства и датировки. Заказчики картин.

Авторство некоторых картин Босха до сих пор остается под сомнением. Эксперты, историки и искусствоведы проводят анализ работ художника, рассматривая по миллиметрам знаменитые на весь мир работы, изучая состав и структуру масляной краски, тип и форму мазков, другими словами — выверяя точный, уникальный стиль мастера.

Вопрос о принадлежности порождает множество споров, а причиной тому стало отсутствие одной небольшой, но очень значимой, важной детали – подписи самого Иеронима Босха (ПРИЛОЖЕНИЕ X). Вторая причина – автор никогда не датировал свои произведения⁷⁹, и последнее – на протяжении нескольких веков создавалось большое количество работ последователей и подражателей Босха, иначе говоря, подделок, трудноотличимых от оригинала.

Сегодня насчитывается около тридцати пяти произведений живописи⁸⁰, которые мы можем атрибутировать⁸¹ с достаточной уверенностью, при этом только семь из них подписаны⁸². К этому числу еще можем добавить и несколько эскизов и рисунков. Но большой проблемой все так же остается датировка всех перечисленных предметов искусства (за исключением работ раннего периода). Многие картины были настолько сильно повреждены, что даже процесс реставрации мог бы нанести ущерб. А установить время создания, опираясь лишь на стилевые особенности, художественные приемы и технику работы кистью, – дело вовсе не из легких. Остается один, совершенно не рискованный и достаточно эффективный метод: чтобы как можно точнее определить хронологические рамки отдельных произведений, искусствоведы решили обратиться к смысловой составляющей – сюжетам.

26

⁷⁹ Петров Д. Тайнопись искусства. Сборник статей. – М.: Новый Акрополь, 2014. С. 309.

⁸⁰ Морозова О.В. Босх. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 5.

⁸¹ Атрибутировать – установить автора, время и место создания художественного произведения.

⁸² Зоррилья Хуан Хосе. Босх. – «Aldeasa», 2001. С. 22.

Необходимо тщательно изучить основные элементы его образной системы, затем проследить их метаморфозы, трансформацию, выделить знаки и символы, которые художник постепенно добавляет или, наоборот, убирает со своих шедевров.

Так, например, изучая работы, которые исследователи относят к рубежу XV- XVI вв., мы можем отметить несколько характерных особенностей: многофигурность композиции, изображая пространство, мастер решает запечатлеть все как бы сверху, иногда отказывается даже от построения перспективы в картине 83. Перечисляя все это, к нам на ум приходят грандиозные триптихи «Сад земных наслаждений» или же «Воз сена».

Обсуждения о том, каким еще картинам можно присвоить авторство Босха, ведутся и по сегодняшний день. Например веб-сайт, публикующий новости в сфере искусства, theartnewspaper.ru в феврале 2016 года выпустил статью под названием «В Канзас-Сити нашли еще одну картину Босха» 4. Портал ссылается на известную газету «New York Times», которая, в свою очередь, огласила результаты исследования одной из картин. Эксперты из «Проекта по исследованию и реставрации работ Босха», сравнивая ранний, предварительный рисунок Босха с уже готовой работой в масле и все мельчайшие детали, с абсолютной уверенностью заявляют: «Искушение святого Антония» принадлежит кисти мастера. Ранее эта работа приписывалась семейной мастерской Иеронима или его последователю. Также участники проекта высказывают предположение о том, что данная работа могла вполне быть частью доски более крупного размера, частью створки триптиха, так как было обрезано с четырех сторон, возможно, несколькими веками ранее.

Сегодня к картинам, не подтвердившие свою абсолютную принадлежность кисти Босха, относят, такие работы как «Христос перед народом» («Ессе Ното»), «Смерть распутницы» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ц),

⁸³ Василенко Н.В. Северное Возрождение. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. С. 58.

⁸⁴ В Канзас-Сити нашли еще одну картину Босха. The Art Newspaper Russia URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/2610/

«Концерт в яйце» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ш). Например, известное произведение «Шарлатан» тоже является предметом обсуждений и острых споров по поводу подлинности. Картину изначально считали оригиналом, но уже в наши дни она рассматривается как старая копия одной из ранних работ Иеронима, которая была утрачена несколькими десятилетиями ранее 85.

Стоит отметить, что, когда Босх был принят в Братство Богоматери, он практически сразу обзавелся знакомыми, которые занимали высокое положение в обществе – они были богаты, зачастую состояли на важных должностях. Так мастер стал получать более выгодные заказы, которые отличались как масштабами, так и стоимостью. Но желание заполучить особенные картины, отличающиеся от полотен всех остальных художников, было не только у знати и богачей – творчеством живописца интересовались и государственные деятели⁸⁶. Босх создавал шедевры для регента Нидерландов Маргариты Австрийской, а также творил для заказчиков из других государств, например, для испанской королевы – Изабеллы Кастильской ⁸⁷. Еще одним «клиентом» из числа наследников испанской короны был Φ илипп Π^{88} : одна из ранних картин художника под названием «Семь смертных грехов» висела в спальне короля, а копия работ «Воз сен» над рабочим столом⁸⁹. Еще один монарх-покупатель – король Кастилии, Филипп I Красивый. Он заказал Босху алтарный триптих, на центральной часть которого должна была изображаться сцена Страшного суда, на боковых створках — Aд и $Pa\ddot{\mu}^{90}$.

3.2 Последователи и подражатели Иеронима Босха.

Безусловно, Иероним Босх – один из самых ярчайших представителей Северного Возрождения. Его картины поражают своим содержанием и формой воплощения идей. Изобретательность и богатое воображение

28

⁸⁵ Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» – М.: АСТ, 1999. С. 234.

 $^{^{86}}$ Левкина Е.В. Иероним Босх. – М.: РИПОЛ классик, 2014. С. 14.

⁸⁷ Там же. С. 18.

⁸⁸ Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом. – М.: Арт-Родник, 2001. С. 14.

⁸⁹ Ионина Н.А. 100 великих картин. –М.: Вече, 2003. С. 45.

⁹⁰ Там же. – С. 14.

мастера нашли проявление в необычно построенных сюжетах, фигурах чудовищных и парадоксальных, всегда отклоняющихся от нормы. Слава к мастеру пришла не сразу, однако некоторые начинающие художники, его современники, быстро заметили, что работы Босха вызывают общественный резонанс и таким образом это создавало своего рода «рекламу» мастерской. Большое количество людей стало копировать манеру письма мастера — это занятие гарантировало продажу картин по выгодной цене.

Сам Босх даже следил за изготовлением копий некоторых своих работ, в частности, триптиха «Воз сена», который существует в двух вариантах (в музее Прадо и Эскориале) Одновременно с подражателями-ремесленниками, которые не претендовали на оригинальность своей живописи, работали и другие мастера, создававшие под большим впечатлением от творчества Босха собственные композиции, заслуживающие не меньшего внимания. Например, это такие художники как Иоахим Патинир.

Патинира привлекало панорамное изображение «мирового пейзажа» ⁹¹. Такую манеру письма он не только перенял от Босха, ему удалось даже возвысить такой тип пейзажной живописи до нового уровня. Мир на его картинах простирается по всей поверхности в «плоской форме», как на географической карте (ПРИЛОЖЕНИЕ Щ).

Самым известным мастером живописи, сформировавшегося под влиянием работ Босха, до сих пор считается Питер Брейгель Старший. Когда Брейгель родился, Иеронима Босха уже не было в живых, но это не помешало установившейся связи между творчеством двух мастеров. Карел ван Мандер писал, что Брейгель «ревностно изучал» композиции Босха, после чего иногда сам пытался воспроизвести некоторые стилевые принципы «великого Хиеронимуса» 3.

⁹³ Там же. – С. 137.

29

⁹¹ Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. – М.: Искусство, 1973. С 126.

⁹² Ван Мандер К. Книга о художниках. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 34.

Спустя несколько столетий, когда идеи Босха были заново пересмотрены и оценены, и когда мир уже узнал о сюрреализме, «босховские чудовища» получили новую жизнь. Истинными наследниками его взглядов объявили себя Макс Эрнст и Сальвадор Дали. Причудливые фигуры, скрывающие за собой символы, потайной смысл, которые должны раскрыться перед человеком, как и у Босха, через картину-послание — абсурд, хаос и тайны царят в их произведениях. Подражатели Босха существуют не только в изобразительном искусстве, но и в скульптуре — сегодня большое любопытство у обычных туристов вызывает скульптура «Корабль дураков» (ПРИЛОЖЕНИЕ Э), которая находится в Нюрнберге.

На сегодняшний день факт влияния творчества Босха на других мастеров неоспорим – монстры, странные люди и животные, волшебные растения были восприняты с большим интересом. Возможно, они обращались к символике Босха, даже не понимая ее значения.

Нидерландского живописца признали гением своей эпохи. Спрос на его произведения был настолько велик, что в его же мастерской создавались многочисленные копии его шедевров. Но для историков искусства Босх оказался очень «трудным» художником, так как за неимением достаточного количества сведений о дате создания полотен, о точной трактовке всех символов и отдельных образов появляется много сфальсифицированной информации, сомнений об авторстве картин и, в целом, создается неверное восприятие идей живописца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе, рассмотрев основные сведения о происхождении Иеронима Босха, подробности, касающиеся его личной жизни, получения образования, а также некоторые материалы, свидетельствующие о тесных связях художника с религиозной общиной под названием «Братство Богоматери», мы пришли к следующим выводам. В период средневековья в культуре Нидерландов, начиная с первой четверти XV в., значительную роль играют духовные организации, объединяющие большое количество состоятельных людей, занимающих высокое положение в обществе. На протяжении многих лет эти объединения осуществляли просветительскую деятельность на территории всего государства – создавали школы, печатали книги, и так постепенно выносили свои идеи за пределы общины. Затем религиозные мировоззрения обычных людей претерпевали метаморфозы – все это в дальнейшем поспособствовало формированию новых идей об устройстве мира, о роли человека и Бога в нем, и, как следствие, стала зарождаться европейская Реформация.

Как раз в этот период Босх, будучи одним из самых уважаемых членов Братства Богоматери, через свое творчество хотел показать всю обыденность и невежественность человеческого мировосприятия его современников. Своеобразное понимание и отношение к религии, представителям церкви также добавляет специфику работам Иеронима.

Еще одна особенность творчества Босха проявляется в использовании символов и знаков различного происхождения. Каждое полотно наполнено множеством аллегорий, загадок, через которые художник стремился показать обществу их ничтожное существование, обличить, высмеять их пороки и грехи, тянущие всю европейскую цивилизацию ко дну. Создавая свои шедевры, художник использовал особую технику распределения светлоты тонов, подбирал цвета, имеющие определенное символическое значение. Манеру письма мастера называли «а-ля прима», он создавал картины быстро, по признанию его современников, «одним ударом кисти». Источник

вдохновения Босх видел в богословских текстах, библейских сюжетах, которые знал очень хорошо. Стоит отметить, что некоторые идеи он почерпнул из народного творчества — нидерландский фольклор, как и любой другой, богатый своими пословицами, поговорками, легендами и сказаниями, дал основу для сюжетов картин живописца. Поэтому, исследуя творчество Босха, мы можем одновременно многое узнать и о культуре простого народа, жившего в эпоху средневековья.

Помимо всего вышеперечисленного, большое внимание уделяется вопросу авторства и датировки шедевров. Немалое количество работ последователей, копиистов создают определенные сложности в процессе атрибуции полотен мастера. Даже сегодня, имея в своем арсенале самые современные технологии, музеям все так же сложно определить, какие произведения стопроцентно принадлежат кисти мастера.

Я считаю, что все этапы развития художественного стиля, манеры письма Босха нуждаются в специальном исследовании. Ввиду отсутствия большого количества источников, материалов, наиболее полно отображающих биографические сведения художника, вопрос изучения творческого наследия нидерландского живописца не может быть изучен подробно. Однако, благодаря современным технологиям, достаточно инновациям XXI века в области реконструкции произведений искусства, исследователям будет проще поддерживать шедевры мастера в надлежащем состоянии, поэтому изучение уникальной техники и в целом идей Босха сможет гарантировано проводиться в течение долгого времени. Бережное отношение к работам мастера и материальным источникам, дающим информацию о его жизни и деятельности, позволит сохранить и донести значимость творческого наследия ценность, показать всю будущим поколениям.

Список использованных источников и литературы

Источники:

- 1. Ван Мандер К. Книга о художниках. СПб.: Азбука-классика, 2007. 120 с.
- 2. Де Тольнай Ш. Босх. M.: Ulysses International Publishers, 1992. 176 с.

Литература:

- 1. Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти М: Белый город, 2000. 64 с.
- Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М.: Искусство, 1973. 304 с.
- 3. Блинова О. В.Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха // Науковедение. 2000. № 1. С. 82-127
- 4. Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Раем и Адом.– М.: Арт-Родник, 2001. –96 с.
- 5. Василенко Н.В. Северное Возрождение. М.: Олма Медиа Групп, 2009. 128 с.
- 6. Волкова П.Д. Мост через бездну. Книга 5. М.: Зебра E, 2015 272 с.
- 7. Волкова П.Д. Мост через бездну. Мистики и гуманисты. М.: ACT, 2016. 416 с.
- 8. Гордеева М. Великие художники. Босх Иероним. Том 34. –М.: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010 – 49 с.
- 9. Зоррилья Хуан Хосе. Босх. «Aldeasa», 2001. 32 с.
- 10. Ионина Н.А. 100 великих картин. М.: Вече, 2003. 326 с.
- 11. Левкина Е.В. Иероним Босх. М.: РИПОЛ классик, 2014. 40 с.
- Микайлова И. Г. Идеалы и их роль в социокультурном воспроизводстве цивилизаций с позиций синергетической философии истории. СПб.: Алетейя, 2015. 648 с.

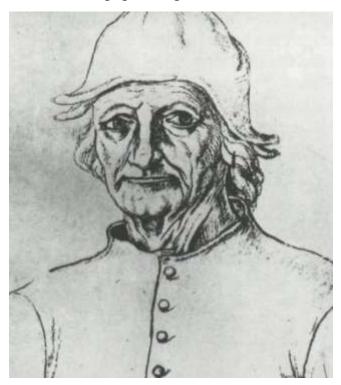
- 13. Морозова О.В. Босх. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 128 с.
- 14. Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран: средние века, Возрождение 2-е изд. М.: Изобразительное искусство, 1982. 664 с.
- 15. Никулин Н.Н. «Золотой век Нидерландской живописи XV века» М.: АСТ, 1999 г. –288 с.
- 16. Петров Д. Тайнопись искусства. Сборник статей. М.: Новый Акрополь, 2014. 552 с.
- 17. Строева О. В. Искусство и философия : удивительные параллели, необычные интерпретации. СПб.: Страта, 2018. –262 с.
- 18. Де Тольнай Ш. Босх. M.: Ulysses International Publishers, 1992. 176 с.
- 19. Харрис Л. Тайная ересь Иеронима Босха. Пер. с англ. М. Клименко. М.: Энигма, 2014. 264 с.
- 20. Чудов И. Босх, Дюрер, Брейгель. ACT, 2017 г. 120 с. <u>URL:https://mybook.ru/author/ivan-chudov/bosh-brejgel-dyurer/reader/?</u>

Интернет-ресурсы:

1. В Канзас-Сити нашли еще одну картину Босха. The Art Newspaper Russia URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/2610/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А Автопортрет Иеронима Босха⁹⁴

Приложение Б Храм Святого Иоанна в Хертогенбосе 95

35

http://hieronim.ru/picture/art/bosch.jpg
 http://photos.wikimapia.org/p/00/05/59/76_big.jpg

Приложение В Ян ван Рейсбрук 96

Приложение Г Адамиты⁹⁷

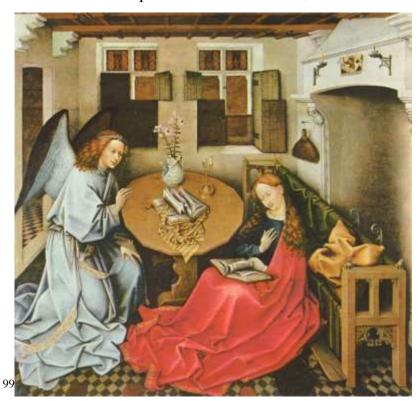
 $^{^{96} \} https://libquotes.com/apics/john-ruysbroeck@2x.jpg \\ ^{97} https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/The_arrest_of_Adamites_in_a_public_square_in_A \\ ^{720}$ msterdam._Etch_Wellcome_V0035701.jpg/779px-

The_arrest_of_Adamites_in_a_public_square_in_Amsterdam._Etch_Wellcome_V0035701.jpg

Приложение Д Ян ван Эйк «Мадонна каноника ван дер Пале» 98

Приложение Е Робер Кампен «Благовещение»

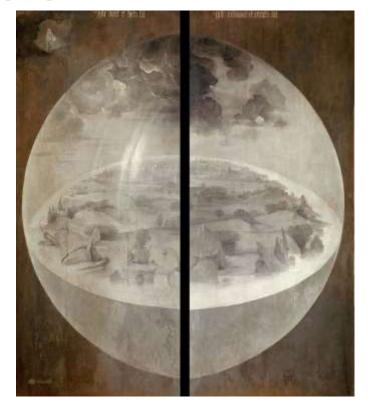
 $^{^{98}}$ http://ru.artsdot.com/ADC/Art.nsf/O/7YSCP8/\$File/Jan-Van-Eyck-The-Madonna-with-Canon-van-der-Paele.JPG 99 http://www.art-pics.ru/pics/3829/%D0%EE%E1%E5%F0%20%CA%E0%EC%EF%E5%ED-%C1%EB%E0%E3%EE%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5.jpg

Приложение Ж Триптих «Сад земных наслаждений» 100

Приложение И¹⁰¹

Внешние створки триптиха «Сад земных наслаждений». «Сотворение мира»

 $^{^{100}}$ https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1051001873.jpg 101 https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/790963310.jpg

38

Приложение К «Поклонение Волхвов» 102

Приложение Л «Христос перед народом» («Ессе Homo») 103

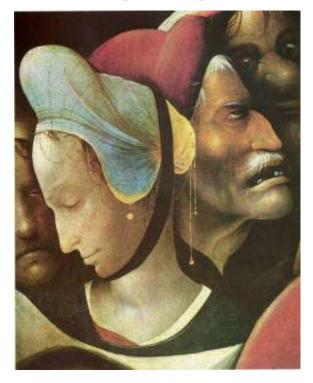

¹⁰² https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1600297300.jpg

Приложение М «Несение креста» 104

Приложение Н «Несение креста». Фрагмент 105

¹⁰³ https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/671423828.jpg
104 https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1480625571.jpg
105 http://blistar.net/images/photos/medium/76f5a6a44d444872525727a39b56c930.jpg

Приложение П «Искушение святого Антония» 106

иложение Р «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи» 107

 106 http://blistar.net/images/photos/medium/76f5a6a44d444872525727a39b56c930.jpg 107 https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1405791117.jpg

41

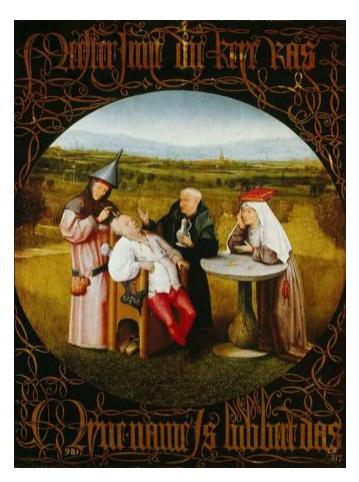

Приложение С «Фокусник» («Шарлатан») 108

Приложение Т «Извлечение камня глупости» 109

 $^{^{108}}$ https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1175692922.jpg 109 https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/392535392.jpg

Приложение У Триптих «Воз

сена»

¹¹⁰ https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/1543858971.jpg

Приложение Ф

Левая створка триптиха «Сад земных наслаждений». «Рай».

Фрагмент¹¹

Приложение Х

Подпись Иеронима Босха 112

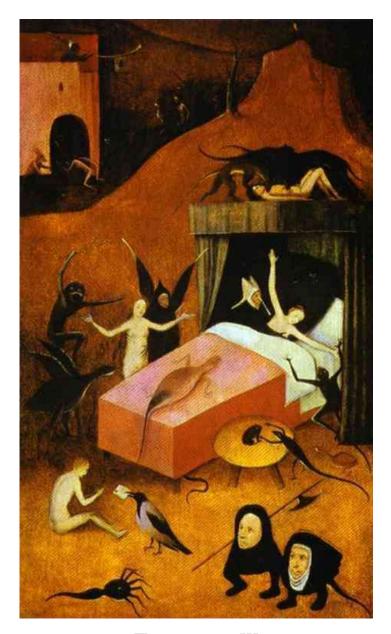
Thezonimus bosch

Приложение Ц ${\sim}$ Смерть распутницы ${\sim}^{113}$

 $^{111}\ http://blistar.net/images/photos/medium/c2b27937f646ca0290232ffae3722270.jpg$

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Bosch-signature.svg/751px-Bosch-signature.svg.png

http://art-bos.ru/art-big/1%20Death%20Of%20The%20Reprobate%20(Private%20Collection%20-%20New%20York).jpg

Приложение Ш

«Концерт в яйце» (копия утраченного оригинала) 114

Приложение Щ Иоахим Патинир «Пейзаж со сценой отдыха на пути в

Египет»¹¹⁵

https://sr.gallerix.ru/1400476940/B/2096730652.jpg
 https://artchive.ru/res/media/img/ox1000/work/b60/551668.jpg

Приложение Э Скульптура «Корабль дураков» в Нюрнберге 116

¹¹⁶ http://photos.wikimapia.org/p/00/05/24/32/48_big.jpg 47