

Старая Пинакотека в Мюнхене хранит великое множество прекрасных произведений живописи. В этой знаменитой картинной галерее находятся работы Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Дюрера и многих других известнейших живописцев. Но, пожалуй, лучше и полнее всего представлено здесь творчество великого фламандского художника Петера Пауля Рубенса: около восьмидесяти работ, созданных в разные годы, среди которых и огромные алтарные картины, выполненные по заказу церковников, и парадные портреты знатных особ, и произведения, написанные Рубенсом только для самого себя и хранимые им до конца жизни. К этим последним относятся многочисленные пейзажи Фландрии, а также портреты близких художнику людей.

И все-таки лучшие создания великого Рубенса, находящиеся в коллекции,— его «Автопортрет с Изабеллой Брант» и «Портрет Елены Фоурмен в свадебном платье». Их разделяет двадцать лет. В первой картине художник изобразил себя и свою первую жену Изабеллу Брант. Пронизанное чувством счастья, любви, уверенности в будущем, полотно это было создано мастером в 1610 году, вскоре после женитьбы. За два года до этого художник вернулся из Италии, где прожил восемь лет, добился успехов и громкой славы.

Сын опального юриста, бежавшего из Антверпена от преследования испанцев, Петер

Пауль родился 28 июня 1577 года в вестфальском городке Зигене, но первые десять лет своей жизни прожил в Кельне. Его мать Мария Пейпелинкс после смерти мужа вернулась с детьми в Антверпен. Женщина стойкой души и сильной воли, она смогла дать в наследство сыну лишь редкие качества своего ума и сердца. С юных лет художник испытал тяготы жизни, и все, чего он добился впоследствии, было делом его собственных рук, огромного таланта, невероятного трудолюбия и неистощимой работоспособности.

Обосновавшись в 1608 году в Антверпене, Рубенс становится придворным художником испанских наместников, получая при этом многочисленные заказы от знатных вельмож и коронованных особ многих стран Европы. Огромный интерес к его творчеству заставляет художника создать обширную мастерскую, к работе в которой он привлекает своих многочисленных учеников и известных фламандских художников. И те и другие помогают ему в выполнении особенно крупных заказов. Здесь же мастера-граверы репродуцируют картины прославленного фламандца для широкого распространения. Ум, талант и глубокие, разносторонние знания Рубенса были оценены и при дворе. Не случайно ему было поручено выполнить серьезнейшую дипломатическую миссию по заключению мира между Испанией и Англией.

Громкая слава сопутствует художнику всю жизнь. Его называют «королем живописцев» и «живописцем королей». В 1624 году испанский король дарует Рубенсу титул дворянина с последующим правом наследования этого сословного звания.

Первым тяжелым ударом, постигшим художника, была смерть жены. Изабелла Брант, которую он горячо любил, считая не только самым дорогим, но и самым прекрасным существом на свете, скончалась в 1626 году. Сразу после похорон художник уезжает из Антверпена, надеясь вдали от родины скорее залечить свою душевную рану. И только спустя четыре года он снова женится — на шестнадцатилетней Елене Фоурмен, с семьей которой поддерживал дружеские связи в течение многих лет.

В письме к другу Рубенс писал: «Я взял молодую жену, дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при дворе, но я испугался этого бедствия знатности и особенно надменности... Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисти...»

Портрет Елены в свадебном платье был написан Рубенсом, по всей видимости, в конце

1630 или в начале 1631 года. Портрет поражает прежде всего своей торжественностью. Малиново-красный бархатный занавес, падающий тяжелыми складками, массивные колонны, роскошный восточный ковер на полу, залитый светом балкон — все это создает и усиливает празднично-мажорный настрой портрета. В центре этого роскошного пиршества красок сидит, облокотившись о ручки кресла, юная женщина в пышном наряде. Чуть наклонившись, она качнулась вместе с креслом и приняла шаловливо-кокетливую, неустойчивую позу. Эта естественная непринужденность движения сразу внесла иной, молодой и задорный акцент в чопорную строгость парадного портрета. Прелестная юная женщина и в роскоши сохранила живость и пленительную, естественную простоту. Ее не сковали светские условности. Ей чужды тщеславная гордость и высокомерие. Все детали этой картины кажутся лишь обрамлением, чудесной оправой для радостной, беззаботной, доверчивой юности.

С удивительным тактом и большим вкусом пишет Рубенс прекрасную головку Елены с пушистыми золотистыми волосами и маленькой челкой. Он заставляет буквально звенеть этот золотистый цвет, не страшась соперничества с блеском драгоценной броши, серебристой парчой платья, пылающими отсветами занавеса и переливами легких облаков в голубом небе. Большие карие глаза Елены устремлены прямо на зрителя, ее алые губы тронуты легкой улыбкой, нежное румяное лицо излучает здоровье и свежесть. Кажется, что ощущение счастья заложено в самом существе ее натуры — открытой, доброй и щедрой.

Придавая почти фотографическую точность фактуре материалов — их плотности, сиянию, твердости, мастер старается как можно контрастнее выявить нежность и теплоту молочно-розовой кожи лица и открытой шеи. Он необычайно тонко чувствует и передает единство пространства, света, воздуха и цвета. Прозрачные тени легко скользят по лицу молодой женщины, которую один из правителей Фландрии назвал «самой красивой дамой Антверпена».

Образ Елены — воплощение цветущей юности, радостной жажды жизни — выбрал в себя и высокие представления художника о национальной фламандской красоте. Елена стала героиней многих произведений Рубенса. Ее лицо можно увидеть на многих картинах художника, даже тех, что написаны на религиозные и мифологические темы.

Несмотря на разницу в возрасте, поздний брак Рубенса был счастливым союзом красоты и таланта.

Любовь к Елене Фоурмен вдохновила Рубенса на многие прекрасные произведения. Его работы последнего десятилетия проникнуты пафосом жизнеутверждения, интереса к жизни. Уехав из Антверпена в замок Стен, он все свое время проводит в кругу семьи, создавая живописные полотна, полные высокого лиризма.

Рубенса мучает болезнь. Когда перестает работать правая рука, он продолжает писать левой, упорно, героически сопротивляясь неизбежности.

Скончался Рубенс 30 мая 1640 года, оплаканный всей Фландрией. Все свое творчество гениальный художник посвятил прославлению красоты жизни. Рубенс был убежден: истинное счастье — в слиянии человека с природой. Отсюда рубенсовский идеал женской красоты, исполненный чувственного обаяния, пленительной женственности и неиссякаемой жизнерадостности.

*Татьяна Седова,
«Работница», 1974 г.*