
СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ*

Northern Renaissance

Реферируемый материал посвящен эпохе Возрождения в Нидерландах.

Волей судеб Нидерланды оказывались на пересечении культурных традиций других европейских стран – сначала, в XIV в., Германии, затем Бургундии, а значит, Франции, а вместе с тем и Англии. XVI век в истории страны был отмечен испанским господством и противостоянием ему. И при этом национальный характер нидерландцев, определенно не проявившийся до XV в. в культуре и до XVI в. в политике, способствовал сохранению и развитию их удивительной культурной самобытности.

В Нидерландах идеи гуманизма, свойственные Возрождению в целом, соединились с идеями Реформации, т.е. духовного и политического движения, направленного на реформирование христианства в соответствии с Ветхим и Новым Заветом. К очищению церкви и возвращению к истокам – Библии и сочинениям Отцов Церкви – призывал, в частности, нидерландский гуманист Эразм Роттердамский (1469–1536). А самой известной его книгой стала «Похвала глупости». Эразм, выходец из бюргерского сословия, блестяще владел греческим и латынью (он подготовил и издал греческий текст Нового Завета). В своем романе-памфлете, написанном на латыни, он высмеивал всех, кто материальные блага ставил выше заботы о душе. Суеверие, ханжество, спесь – надо всем этим автор едко и заразительно смеялся, а жизнеутверждающее начало, предприимчивость и умение радоваться, напротив, приветствовал.

* Северное Возрождение // История моды. – М., 2018. – № 79. – С. 2–41.

Порожденный Реформацией протестантизм по-разному смотрел на человека во взаимоотношениях с Господом, и инициатор Реформации и богослов Мартин Лютер, например, отрицал свободу воли. Эразм же, напротив, утверждал ее с той сдержанной страстностью, с которой голландцы делали все. Недаром в этической системе Эразма столь серьезное место занимает воспитание: те добродетели, которые, по его мнению, необходимы для человека, он предлагал насаждать с ранних лет.

Программа воспитания у Эразма состояла из нескольких простых и ясных тезисов. Во-первых, человек, считал он, понятие не биологическое или физическое, а социальное и нравственное. Нельзя родиться человеком – им можно только стать, и хорошо, если родители озабочены тем, чтобы их ребенок с детства становился человеком. Если же они не умеют этим заниматься, значит, пусть наймут учителя. Разумное начало в этом процессе должно преобладать, но оно не единственное: параллельно непременно должны происходить физическое развитие и формирование нравственного принципа свободы воли. Если бы свободы воли не было, человек не сумел бы нести ответственность за свои поступки ни перед Богом, ни перед людьми. Вот почему умственное, нравственное и физическое воспитание надо осуществлять параллельно. И конечно, всякое насилие должно быть исключено как в семейных, так и в международных отношениях.

Особенности развития страны выдвинули на первый план не столько аристократов крови, сколько талантливых, предприимчивых буржуа, умевших справляться со сложными жизненными задачами, становиться хозяевами жизни и при этом следовать строгим правилам этики. Такова же была и их эстетика, в основе которой сдержанность и глубина переживания, а фоном являлся идеально устроенный дом и столь же прекрасный спокойный мир вокруг.

Евангельские сюжеты оставались ведущими темами изобразительного искусства. Религиозные произведения Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Ганса Мемлинга и других известных живописцев вошли в сокровищницу мировой культуры. Крупнейшими мастерами Северного Возрождения были Иероним Босх и Питер Брейгель Старший.

Известно, что Босх начинал как религиозный живописец. С 1486 г. он был членом Братства Богоматери в родном Хертогенбосе – религиозного общества, суть которого составляло действенное поклонение Деве Марии. Босх в Братстве Богоматери выступал как творец-универсал:

он организовывал шествия, как современный театральный художник и одновременно режиссер, расписывал створки церковных алтарей, занимался оформлением церковной утвари.

Любой образованный человек эпохи Возрождения, вынося на публику свои творения, будь то скульптура, музыкальное произведение, книга или картина, ощущал себя ответственным за влияние, оказанное на современников. И когда Босх создавал inferнальное или Питер Брейгель Старший нравоучительные композиции, они прекрасно понимали, что зритель поймет скрытое послание, заключенное в каждом произведении. Художники не уставали бичевать пороки общества, обнажая их и доводя до гротеска, надеясь таким образом показать уродливые черты социальной жизни и побудить людей к исправлению. Правда, порой насмешка становится настолько жесткой, что в картинах ощущается пессимистический настрой, в них отсутствует надежда на то, что люди захотят обустроить свой мир в соответствии с проповедью Иисуса.

Экстравагантная живопись Иеронима Босха была заново оценена в 1920-е годы, когда сюрреализм заявил о главенствующей роли подсознания в искусстве. В это время чудовищные фигуры Босха обрели новую жизнь. Его творчество старались представить с точки зрения психоаналитической теории Фрейда, объяснявшей адские видения нидерландского мастера высвобождением сил подсознания. Макс Эрнст и Сальвадор Дали считали себя продолжателями его творчества. Дали полагал, что в его картинах, как и в картинах Босха, господствуют абсурд и тайна. Фантасмагорический мир Босха, как мыслил основоположник сюрреализма писатель Андре Бретон, вполне отвечал теории автоматизма, изложенной им в 1924 г. Согласно этой теории, живописец запечатлевает любой образ, возникший в его мозгу. Андре Бретон называл Босха предтечей сюрреализма, хотя никакие теории сюрреализма, основанные на психоанализе Фрейда, не могли полностью расшифровать картины нидерландского художника. Современное искусствоведение не в состоянии объяснить смысл, который заключали в себе картины Босха для его современников.

Несмотря на социальные различия повседневная жизнь разных классов в Нидерландах того времени была почти одиноковой. Это можно увидеть и на картинах абсолютного большинства голландских и фламандских художников XVI в. Ни Питер Брейгель Старший, ни Симон Бенинг, ни Ян Мостарт, ни Иоахим Бейкелар практически не изображали высшее сословие, ну или крайне редко. Многие свои кар-

тины Питер Брейгель Старший посвятил жизни простого народа. На его картинах и игры детей, и застолья в тавернах, и пейзажи с людьми, которые живут самой обычной жизнью. А Иоахим Бейкелар большинство своих полотен посвятил кухне и рынку, и даже в цикле картин «Четыре элемента» изображен исключительно голландский рынок.

Помимо живописи в культуре Нидерландов эпохи Возрождения существовала еще одна область, в которой уроженцы Нижних земель, где бы они ни жили, проявляли самостоятельность, непохожесть на остальных современников. Это музыка. Нидерландские композиторы разработали систему полифонии, многоголосия, строго подчиненного единой художественной идее произведения. Так в музыке появилась звуковая формула готики, завершившая стройную систему этого удивительного, причудливого, изобилующего деталями и вместе с тем конструктивно четкого стиля. Подобно тому как скульптурное и архитектурное убранство храма каскадами сходит на зрителя или свет из витражных окон спускается внутрь храма, полифоническая музыка лилась потоком, в котором звенели различные голоса. Среди композиторов надо назвать в первую очередь одного из ведущих представителей франко-фламандской полифонической школы Жоскена Дебре, работавшего в разных странах.

Э. Ж.