

Захарова Яна Викторовна

студентка

Зубанова Людмила Борисовна

д-р культурологии, профессор,

заведующая кафедрой

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный

институт культуры»

г. Челябинск, Челябинская область

СИМВОЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО

Аннотация: в данной статье рассмотрено творчество такого знаменитого живописца, как Питер Брейгель Старший. Авторами отмечены отличительные черты творчества художника.

Ключевые слова: художник, живописец, картины, тематика картин, символизм, Питер Брейгель Старший.

Питер Брейгель Старший – знаменитый нидерландский живописец. Становление творчества художника происходило в мастерской Питера Кука ван Альта. В его мастерской Брейгель впервые знакомится с творчеством Босха, что произвело на нем неизгладимое впечатление. До конца своей жизни Брейгель сохраняет свое восторжение Иеронимом Босхом, и пытается подражать гению.

Знаменитый художник оставил нам большое количество разноплановых картин, каждая из которых поражает своим символизмом и мистицизмом. Самые известные картины, мимо которых невозможно пройти: «Вавилонская башня», «Слепые», «Нидерландские пословицы», «Времена года» [1]. Каждую картину можно разбирать часам, они наполнены огромным количеством символов. Мы же попробуем разобраться в двух из представленного списка.

Первая картина – «Вавилонская башня» (рис. 1).

Рис. 1. Питер Брейгель Ст. «Вавилонская башня»

В основе картины заключен библейский сюжет о строительстве Вавилонской башни. «Построим себе город и башню выстою до небес». Чтобы усмирить гордыню людей Бог смешал их языки, чтобы они не понимали друг друга и расселил их по всему миру, строительство не было завершено. Мораль произведения – бренность земного и тщетность стремлений сравниться с Богом.

В своей работе художник повторил изобразил римский Колизей. Он является символом гонения на христианство, как мы знаем из истории. В трактовке живописца империя Гасбургов является таким Колизеем [2].

Внутри Колизея Брейгель поместил постройку, похожую на замок Св. Ангела в Риме. Этот замок в Средние века служил резиденцией римских пап и воспринимался как символ могущества и католической веры.

Художник изобразил Нимрода – царя Вавилона, при котором началось строительство башни. Нимрод представлен в образе европейского монаха (Карла V). Рядом с ним размещены каменщики, преклоняющиеся перед ним на коленях, как это было принято на Востоке, на Западе же становились на одно. Брейгель намекает на деспотизм Карла.

Заходящие в порт корабли с убранными парусами – символ безысходности и обманутых надежд. Тесно жмущиеся дома являются символом земной суety.

Также стоит отметить интересный момент, что художника разрушают постройку время и ошибки строителей, а не Бог: нижние этажи рушатся, а некоторые не достроены, ярусы положены неровно.

В образе Вавилонской башни Брейгель представил судьбу империи католических королей из династии Габсбургов. При Карле V в империю входили земли Венгрии, Италии, Англии, Германии, Испании, Богемии и Нидерландов. При отречении Карла династия начала распадаться, не выдержав такой полигэтничности [2].

Следующая картина – «Нидерландские или Фламандские пословицы» (рис. 2).

Рис. 2. Питер Брейгель Ст. «Нидерландские пословицы»

В этой работе раскрывается тема морали. Брейгель на основе фольклора создает панораму современного общества. Различные пороки воплощаются в образах живых людей.

Картина включает более 100 метафор. Разберем лишь малую часть из них. Видите, наверху по скату лучник пускает вторую стрелу, чтобы найти вторую – это означает бессмысленное упорство. Часть крыши лишена черепицы – «у стен есть уши». Женщина расправляется с рогатым джентльменом – «упрямая баба победит самого дьявола». Внизу справа – человек ложкой пытается собрать что-то из выливающегося котла – « тот, кто кашу разлил, уже не соберет все обратно».

В центре – исповедующийся под сенью – «выдает секреты врагу». Также в центре женщина в красном платье набрасывает мужчине голубой плащ, что значит – «она обманывает его». Человек в белой рубахе орудует лопатой – «принимает меры после того, как уже случилось несчастье». Лодка в верхнем правом углу – «Легко добиться успеха при хороших условиях». Упавшие карты на крышу – «Как карта ляжет». Шут с картами – «Дуракам везет» [1].

Мир картины – это перевернутый мир, в котором страшной реальностью стало то, что реальностью быть не должно. В нем так буднично, так обыденно творится не только глупость – творится следующее рука об руку с глупостью зло. Опрокинутый мир. Перевертыш. Разрушенный мир.

Можно отметить в этой работе подражание И. Босху: мелкие фигуры на большом холсте, большое количество сюжетов.

Брейгель изображает людей без прикрас. И его очень волнует человеческая глупость, слепота, пустота и одиночество. Вся картина рождает ощущение коллективного безумия, даже не безумия, а пустоты и никчемности происходящего. Они все страшно одиноки и занимаются бессмысленным делом. Одиночные люди в толпе таких же одиноких людей – вот одна из вечных бед нашего мира.

Список литературы

1. Васильева Н.Г. Нидерландская живопись. XVI век. – М.: Белый город; Воскресный день, 2013. – 128 с.
2. Питер Брейгель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.breigel.ru/> (дата обращения: 22.07.2016).