Sąd Ostateczny Hansa Memlinga

(notatki z wizyty w MNG, „trochę” poszerzone)

<http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/memling/1early3/index.html>

* 3 ćwierć XV w – kilku ważnych artystów w Niderlandach: – Rogier Van der Weyden, Dirk Bouts, Jan van Eyck

– z tego kręgu – Hans Memling – (ok. [1435](http://pl.wikipedia.org/wiki/1435) – [11. 08](http://pl.wikipedia.org/wiki/11_sierpnia). [1494](http://pl.wikipedia.org/wiki/1494))

Prawdopodobnie uczył się u [Stephana Lochnera](http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lochner) w [Kolonii](http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_%28Niemcy%29) i u **[Rogiera van der Weydena](http://pl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden%22%20%5Co%20%22Rogier%20van%20der%20Weyden)** w [Brukseli](http://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksela). Od 1465 pracował w [Brugii](http://pl.wikipedia.org/wiki/Brugia) –tam prowadził pracownię, w której zatrudniał wielu uczniów i pomocników. Zachowało się ok. 30-40 jego dzieł; był dość szybko zapomniany;

– **Sąd Ostateczny** – ukończony 1472/73 – jego najlepsze dzieło.

* okoliczności powstania dzieła

– zamówione przez Angelo di Jacopo Taniego, kierownika brugijskiej filii banku Medyceuszów (ciekawostka – Włoch zamówił niderlandzkie dzieło). Rok po ślubie z młodszą o 30 lat Katarzyną Tanagli, zepchnięty na podrzędne stanowisko w banku, sporządził testament, przeznaczając tryptyk do jednego z florenckich kościołów (o fakcie fundacji świadczą postacie fundatora i jego świeżo zaślubionej żony na odwrociach skrzydeł ołtarzowych; ich tożsamość zaświadczają towarzyszące im herby); Angelo i jego żona po 25 latach od sporządzenia testamentu padli ofiarą epidemii.

* losy tryptyku

– w kwietniu 1473, w drugim roku wojny angielsko-hanzeatyckiej, podróżował do Anglii na pokładzie galeonu „Święty Mateusz” (statku włoskiego wydzierżawionego przez Tomasza Portinari – kierownika brugijskiej filii banku Medyceuszów, który przyczynił się do degradacji Jacopo Taniego);

– 27 kwietnia „Święty Mateusz” został zaatakowany przez karawelę **„Piotr z Gdańska”** **pod komendą Pawła Benecke**, następnie zdobyty i odholowany do portu Stade na terenie arcybisk. bremeńskiego; tam dokonano podziału łupów pomiędzy Pawła Benecke, jego załogę i współwłaścicieli statku – gdańskich patrycjuszów. Ci ostatni ofiarowali tryptyk do kościoła Panny Marii, gdzie zawisł na długie lata.

// o zwrot dzieła intensywnie się upominano – m in. legat papieski i sam papież Sykstus IV – w bulli do Rady Miejskiej Gdańska domagał się zadośćuczynienia dla obywateli florenckich – jednak bezskutecznie.//

– cesarz Rudolf Habsburg (pocz. XVII w.) proponował władzom miejskim za tryptyk ogromną kwotę 40 tys. złotych guldenów;

– w 1717 r. car Piotr Wielki podczas wizyty w Gdańsku (w czasie wojny północnej) zachwycił się dziełem i zapragnął pozyskać do swojej kolekcji; zażądał go nawet w ramach kontrybucji za wycofanie wojsk ros. z miasta – władze Gd. nie zgodziły się;

– 1807 – Gdańsk pod władzą Napoleona – tryptyk Memlinga odtransportowany do Luwru, ściągnięty tam przez barona Vivanta Denona;

 – po upadku Napoleona – przejęty przez prof. von Groote z Kolonii w ramach rewindykacji zrabowanych dzieł sztuki; nie od razu wrócił do Gdańska – najpierw wystawiony w Berlinie (próby pozyskania go przez berlińczyków – 2- letnie targi z Gdańszczanami – bez sukcesu);

– styczeń 1817 – uroczyste powitanie tryptyku w Gdańsku – znowu zawisa w kościele NMP

– u schyłku II w. św. – wywieziony przez hitlerowców i ukryty w górach Rhön w Turyngii;

– odnaleziony tam przez Armię Czerwoną znalazł się w Związku Radzieckim, w Leningradzie;

– 1956 – zwrócony Polsce, po ekspozycji w Warszawie, we wrześniu znalazł się w MNG.

* charakterystyka tryptyku

– wykonany 2 technikami: podkład – temperą, wykończenie – olej

– zachowana kolorystyka

– ramy pierwotnie czarne, w poł. XIX w. pomalowane na złoto

– zmiany w rysunku postaci na etapie szkiców – twarz postaci na szali „dobra” przemalowana na płytce cynkowej – nie wiadomo, dlaczego;

– skrzydła dwustronnie obrazowane, na odwrociach umieszczone są postacie donatorów w kolorze (Angelo di Jacopo Tani i jego żona Katarzyna z Tanaglich) – oraz w technice „[en grisaille](http://pl.wikipedia.org/wiki/Grisaille)” – Madonna z Dzieciątkiem i Michał Archanioł walczący z diabłem;

* aranżacja całości

obraz centralny

🡪 centralna postać – Chrystus – *maiestas domini* – sędzia, władca wszechświata, wypreparowany w sferze niebiańskiej – złote tło; wokół zaaranżowane wszystkie elementy, dominacja czerwieni

– zasiada na tęczy (prawie okrąg) – symbol połączenia nieba z ziemią, stopy opiera na kuli ziemskiej – symbol władzy Chrystusa – figura idealna, boska (wówczas jeszcze nie wiedziano, że Ziemia jest kulą) / w kuli i zbroi św. Michała Archanioła odbijają się elementy niewystępujące w przestrzeni obrazu/ – ma miejsce przeniesienie sądu w nadwymiar – typowo niderlandzki zabieg warsztatowy;

– przy głowie Chrystusa – miecz rozpalony do czerwoności i kwiat lilii – symbole sprawiedliwości i miłości;

- cała postać Sędziego – otoczona wieńcem złotych promieni, ponad nim – 4 aniołowie trzymają narzędzia męki Pańskiej: kolumnę biczowania, koronę cierniową, lancę i trzcinę z gąbką – typ *arma christi*;

- prawa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa, lewa – spuszczona w dół – w stronę potępionych

🡪 obok Sędziego – 12 apostołów – „ława sądowa” – symetrycznie po 6 z każdej strony;

– najbliżej Chrystusa – jakby na I planie – Matka Boska i św. Jan Chrzciciel – grupa *Deesis* – wyraża wiarę w Maryję, św. Jana i innych świętych, jako przedstawicieli ludzkości i orędowników za grzesznych, proszących [Boga](http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g) o łaskę;

🡪 pod nimi – aniołowie wzywający na Sąd głosem trąb;

🡪 na I planie – św. Michał Archanioł w złocistej zbroi waży ludzkie uczynki, ludzkie dusze – *psychostasis*;

– w prawej ręce trzyma krzyż procesyjny – znak zwycięstwa, w lewej - wagę (szala po prawej opadła całkiem w dół – oznacza, że postać na niej klęcząca jest bogata w zasługi u Boga; „lekkiego” potępieńca z lewej szali już za włosy ciągnie do piekła Szatan);

– wokół Archanioła - otwarte groby, z których powstają zmarli (wszyscy na obrazie przedstawieni jako dorośli);

– postaci na obrazie – według kanonu średniowiecznego: wysokie czoło, spadziste ramiona, rozbudowana partia łonowa, małe piersi, rude włosy;

🡪 motyw pawia i pawich piór – dwoistość:

– skrzydła Archanioła Michała – symbol nieśmiertelności (pawie mięso długo się nie psuje) oraz symbol „oka opatrzności Bożej”, ale też

– symbol negatywny – diabły z pawim ogonem – symbol pychy, krzyk pawia – przeraźliwy, nieprzyjemny;

🡪 płaszcz Archanioła – bogata tkanina z pięknym ornamentem – b. ważny element w sztuce niderlandzkiej

🡪 za Archaniołem po prawej – diabeł i anioł przeciągają nieszczęśnika – *psychomachia* – walka cnoty i występku o duszę ludzką; diabeł ma skrzydła motyla/ćmy – symbol niestałości w wierze (motyw zaczerpnięty ze średniowiecznego bestiariusza)

prawa strona tryptyku

 🡪wybrani (czyści jak kryształ) poprzez kwiecistą łąkę po kryształowych schodach wiszących nad przepaścią wstępują do wrót raju, gdzie czeka św. Piotr;

– na czele pochodu – tiara papieska, czerwony kapelusz kardynalski, biskupia mitra; na końcu pochodu – jeszcze na głównym obrazie – Murzyn i postać o rysach semickich;

🡪 portal wrót – gotycki

– w tympanonie – *maiestas domini*, u stóp Chrystusa - Baranek

– w wimperdze – scena stworzenia Ewy z boku Adama

– na balkonach – anioły – grają i śpiewają – harfa, lutnia, fidel; wyżej – grają na puzonie, na szałamai; rzucają goździki; muzyka – wyraz radości i nieśmiertelności;

🡪 na łące – kwiaty (stokrotki – skromność, fiołki – wstydliwość, pokora, czerwona lilia – krew męczeńska) i kamienie szlachetne (perły – czystość, diament – męstwo, hart ducha, rubin – krew) – symbolika – z jednej strony – odrzucenie dóbr materialnych, z drugiej – zapowiedź cudowności Raju (złote tło za bramą Raju);

/Brugia – muzyka na wysokim poziomie – stąd realistyczne elementy muzyczne; również wysoki poziom obróbki kamieni szlachetnych/

lewa strona tryptyku

 🡪potępieni upadają w przepaść, opisując krzywiznę symetryczną do linii ruchu zbawionych,

– ciemne tło, głazy, skały, buchające płomienie ognia i siarki;

– chaos, poskręcane ciała potępionych, na twarzach łzy i przerażenie

ale – brak elementów drastycznych – rany, krew, rozpad ciała – celem jest skłonienie do refleksji;

🡪 centralne miejsce – książę piekieł Belzebub, trzyma berło w kształcie maczugi; jego sługa podobny do małpy za pomocą długiego sznura zarzuca sidła na grzeszników; w górze 6 szatanów, duchów burz, spada z potępieńcami na dno piekła; u góry – na kształt nietoperza – Lucyfer;

– diabły – różne cechy zwierzęce (niedźwiedź – obżarstwo, małpa – lenistwo, nieczystość);

🡪 mężczyźni w wygoloną tonsurą – zakonnicy – też do piekła – bardzo odważne;