

תופעת שיתופי הפעולה בין ציירים בתקופת הברוק

רות דורות

ביהיות יצירת אומנות תהיליך אישי של הבעה עצמית, הרי ששיתוף פעולה באומנות – תופעה בלתי שכיחה – הוא המבחן לכולתו של הצייר להניח את ה'אני' שלו בצד, כדי לעבוד עם שותף ולחולק עימיו משימה למען מטרה משותפת. לא כל אומן מסוגל לוותר על חזונו האישי ולעבוד בצוות, אך לאלה المسؤولים לחלוק כבוד והערכתם לעמיהם, מזמנת חוויה עצמתית. התהיליך הוא דו שיח בין העשויים במלאה, אך בהיעדר אמון הדדי הוא עלול להפוך למאבק ולהעלות את המשימה המשותפת על שרטון. במאמר זה יוצגו דוגמאות לשיתופי פעולה שהושקע בהם מאמץ משותף, מתוך שוויון בחשיבות תרומותם של העוסקים במיזם האומנותי, ולא התייחסות אל אחד מתוך השותפים כאל נחות מרעהו. שיתוף פעולה מוקדם צמיחה יותר מאשר תחרות. לאחר שלכל אומן יכולותיו וחולשתיו, השיתוף עוזר להציג את נקודות החזק, מסיע לגבור על החולשות ויוצר 'יצוא' של קסם יצירתי.

שיתוף פעולה בין ציירים גדולים היה שכיח יחסית בתקופת הברוק, ובמיוחד באנטוורפן המודרנית, שהייתה לכוח מוביל מבחינת המיליה התרבותית והאומנותית שלה. כבר במאה ה-16, נקופת הצמיחה של העיר, כשהייתה אנטוורפן בירת הכלכלת והתרבות של אירופה, התקיימים בה מעמד סוחרים אמיד שהיווה שוק מושלם לסחרות יוקרה, ובכללן ציירים ויצירות אומנות. על רקע זה נוצרו בעיר צורות מגוונות של שיתופי פעולה

בין ציירים, שככלו שילוב כוחות בין ציירים שהתמכחו בסגנונות ציור שונים זה מזה.

שיתופי הפעולה נחלקו לשתי קבוצות: 1. אומנים אונוניים שהتلכו לאומנים מפורסמים והשתתפו בחלק מן הציור בתחום התמחותם, בעוד שרממתם הייתה בדרך כלל נמוכה מזו של שותפים. במקרים מעין אלה, היה האמן העיקרי מתכנן את הקומפוזיציה, מציר את השטחים החשובים בעצמו ומזמין את שותפו להשלמת הדמיות או הפרטיהם; 2. שני אומנים מומחים ששילבו את סגנוןיהם הייחודיים באופן מאוזן, ייצרו דבר מה חדש וaterno. סוג זה של שיתוף פעולה זכה להערכתה רבה ולתמיכת פטרונים. במאמר זה אביא כמה מן היצירות הבולטות שנוצרו כתוצאה של שיתוף פעולה בין שני אומנים מומחים.

מילות מפתח: שיתופי פעולה, אנטוורפן, ברוק, פטרון, קומפוזיציה

מבוא

יצירת אומנות היא בדרך כלל תהליך עצמאי או אינדיבידואלי, ובשל כך שיתוף פעולה בין אומנים אינו שכיח. באומנות החזותית הוא נדיר אף יותר מאשר בתחום האומנות האחרים. ציירים נמנעו מלשתף פעולה במשך זמן רב בשל התפיסה המסורתית שראתה בצייר יוצר אוטונומי (Galenson & Pope, 2012).

"אומנים מציבים עצמם במרכז הבמה בדוקנאות עצמאיים כמו גם בכל יצירותיהם, ובונים עצמם דרך טביעה מושכות מכחוליהם, כהשתקפות של העדפותיהם האישיות ובאמצעות מוטיבים חוזרים ונשנים" (9. p. Green, 2001).

כאשר אומנים בוחרים לשותף פעולה – כאמור, תופעה בלתי שכיחה – הם עומדים לבחון. אם יצליח הצייר לבטא את חזונו האישי תוך מתן מקום לשותפו, מזומנת לו חוות עצמתית של זו שיח בין העושים במלאה. אך בהיעדר כבוד הדדי, עלולה המשימה המשותפת לעלות על שרטון. כדי שהתהליך המשותף ינייב את הפירות הרצויים, צריכים שני העוסקים במיזם האומנותי לראות עצם כשותפים שווים, ואסור שתהייה התייחסות אל האחד בלבדו של الآخر.

במאמר זה אסקור את תופעת שיתופי הפעולה בין ציירים בתקופת הבロック באירופה, עת הייתה זו שכחה יותר מאשר בתקופות קודמות לה והפוך כמעט שבאו בעקבותיה. פירוש המושג "ברוק" (בפורטוגזית: Barocco) הוא "פנינה בעלת צורה חריגת", ככל דבר שאינו מושלם. אומנות הברוק היא הזורם האנטי קלסי שפרח בין השנים 1590-1720. יצירות האומנות של הברוק היו מגוונות מבחינת סגנון ונושאיהן אך התאפיינו בכך אחד משותף – הבעתיות ודרמטיות באמצעות תנואה – זאת בניגוד לאידיאליים שאפיין את תקופת הרנסנס. יצירות הברוק מציגות במקרים רבים איקונוגרפיה מלאת פעולה, ורבות מהן צוירו בהשראת סייפורי התנ"ך, הברית החדשה והמיתולוגיה הקלסית.

במאמר זה אביא דוגמאות נבחרות מתוך הציור הברוקי בסדר כרונולוגי, על מנת לבחון את נוכחות האמייה, כי שיתוף פעולה מוקדם צמיחה יותר מאשר מהווה תחרות. אבקש להציג את הטענה, ששיתוף הפעולה מדגיש את חזקתו של כל אומן ומסייע לו להצלחות מעל חולשותיו. בתוך כך, עשוי להיווצר בתוך זוג או קבוצה של שותפים 'ニיצוץ' של קסם יצירתי.

שיתופי פעולה אומנותיים התרחשו מסיבות שונות, כפי שאפרט בהמשך. לעיתים היו השיתופים מכוונים ולעיתים מקרים. פעמים התרחשו מפגשים בין שני אומנים מتوزע הערכה הדדית ומتوزע הבנה כי כישרונו של האחד עשוי להעצים את זה של الآخر. פעמים נוצר השיתוף עקב הגירת אומנים למקום מסוים. בדומה לנסיבות, גם נושאי היצירות המשותפות היו שונים ומגונים, וביניהם: נושאים דתיים, סצנות נוף, דיוקנאות קבוצתיים ועוד.

טרום תקופת הבРОוק

Hubert and Jan van Eyck, *Adoration of the Mystic Lamb, Ghent Altarpiece*, 1432

מקובל לחשב ששיתוף הפעולה המפורסם ביותר בין אומנים בצפון אירופה התרחש כבר במאה ה-15. תמונה המזבח של גנט צוירה על ידי האחים ואן אייק, כאשר הוברט (1426-1370), המבוגר מבין השניים, היה זה שהתחילה, ואחיו הצעיר יאן (1441-1390) השלימה לאחר מות אחיו הבוגר. הייצה, הידועה גם בשם "הערכת השה המסתורי" או "שה האלוהים", היא פוליפטייכון פלמי מוקדם המורכב מתריסר לוחות, מהם שמונה "תריסים" התלוים כשהם כנפיים בצדיה החלק המרכזי. "תריסים" אלה מצוירים משני צידיהם, כך שהתמונה המתקבלת בעת פתיחתם שונה בתכלית מזו המתקבלת כשהם סגורים. הכנפיים היו לרוב סגורות ולעתים אף מכוסות בד, ונפתחו רק ביום ראשון ובימי חג. הייצה הושלמה ב-1432 (Burroughs, 1933, p. 184). במשך שנים התקיימה הסכמה בין היסטוריוני האומנות כי המבנה הכללי תוכנן וועצב על ידי הוברט ואן אייק בשנות ה-20 של המאה ה-15, או אף קודם לכן, ושהפנלים צוירו על ידי יאן ואן אייק. עם זאת, ביום העמدة המקובל במחקר היא שלא ניתן להפריד באופן חד משמעי בין מלאכתם של שני האחים.

יצירה מוקדמת אחרת, טרום ברוקית, היא זו של הציירים החברים
יאכימ פטיניר (Joachim Patinir, 1485-1524) וקונטינ מסיס (Quentin Massys, 1466-1530)
 – "פיתויו של אנטוני הקדוש".

Joachim Patinir, Quentin Massys, *The Temptation of St. Anthony*,
 1520-1524

בעבודותיו של יואכימ פטיניר, לצד דרום בלגיה, בולט לרוב נושא אחד – דתי – הנעטף בחלל פנורמי. ציורי פנורמה בעלי נושא דתי היו הזרים העיקריים של ציורי Harris, 2005, p. 378. היו אלה מראות דמיוניים של גאוגרפיה אירופית מרהיבת עין, שנועד להנאות של "טיירי הCorsa" האמידים. בציוריו של פטיניר קיימת בהירות קרטוגרפית, ואפשר להבחין בהם עצמים קרובים ורחוקים ובתצורות סלעים פנטסטיות. "האלמנטים הבסיסיים של סגנוןנו הנופי הם נקודת תצפית גבוהה המשקיפה על שטחים נרחבים ושימוש תכוף באופק מוגבה" (Hand & Wolff, 1986, p. 224). עבודותיו של פטיניר נחלקות לשתי קטגוריות: האחת, נופים פנורמיים רחבי ידיים שמנדרים את נתיניהם האנושיים, והשנייה, נופים הכוללים סצנה חלנית של סלעים. היסטוריון האומנות סיימון שאמה הוסיף, שציורים אלה "העניקו לצופה מראות אידיאלי של העולם מנקודת מבט יחיד, רחב וריעה ומרשים" (Schama, 1995, p. 431).

עבדותנו של קוונטין מסיס, ליד לְוֹן שבבלגיה, נודעה ברגשות הדתיים החזקים המובעים בה, המלווים במאפיינים פלמיים מסורתיים ובריאליים הנוטה לגרוטסקי. ברישומו קיימת הקפדה על פרטים וניכרת תשומת לב לתכשיטים, לשולי הבגדים ולקישוטים בכלל. מסיס מדגש בעבודותיו פשוטות קריקטוריסטיות תוך שימוש לעידון המלנכוליה של הקדושים. את נטייתו הנטירית ניתן לראות, למשל, בציוריו העוסקים בבנקאים ובטוחרים, והחושפים את חמדנותם ואת תאונות הבצע שלהם. מסיס היה צייר דיוקנאות מיומן, והפגין בדיוקנאותיו מאפיינים רגשיים אישיים רוווי בדידות, באופן הריאליסטי שכיה אפיין אותו.

בציורים המשותף, פטיניר ומסיס מתארים את אנטוני הקדוש, שזנה את הונו, נטש את רכשו וחיה סגנות במדבר, על פי הנחייתו של ישו, תוך שהוא נאלץ להתמודד עם שלל פיתויים שנקרו על דרכו. הוא עמד בנסיבות בפיתויים אלה, שכלו בין השאר נשים, ונשמר מכל ההנהרות והתענוגות הפיזיות.

ביירה זו טרם פטיניר את הנופים, ומסיס, שמומחיותו הייתה סצנות יום-יום – את הדמויות ברקע הקדמי. מידות הציור והאפקט הגבוה מספקים את השטחים העצומים הטיפוסיים לפטיניר ומשלבים פרטים טבעיים עם פנטזיה לירית. הוא עושה שימוש בגוונים חומיים במישור הקדמי של הציור, בעודו מרכז היירה עשיר בגוונים ירוקים וכתולים, והركע מצויר בכחול חיוור. כך הוא יוצר תחושה של נשיגה למרחוקים. כאשר הגוונים הרכבים האלה מתחלפים בשטחים לבנים, כמו למשל העננים המאיימים, או קווי המתאר החדים והדוקרניים של הסלעים, נוצרת תחושת אבדון. לתחושה זו תורם הנהר הגדל והרחב שבמרכזו, שללעים אפורים עירומים וחלקיים ניצבים על גדרתו השמאלית. רכס הסלעים המרשימים נוגע בركיע המחשיך, והעיר המבוצרת נחה לרגליו. הדמויות שבחזית המזויות על גבעה, וביניהן אפשר לראות שדים המתקיפים את אנטוני הקדוש. בשמיים, ביןות לעננים המפחידים המכחים את צידו השמאלי של הבד, אפשר להבחין בדמותות נוספת, שחלקו אף תוקפות את מבני המגורים.

שיתוף הפעולה הזאת טרם לייצרת קשר קרוב מאוד בין שני האומנים, המזכיר את זה העtid להירקם בין פיטר פאול רובנס ליאן ברויגל האב, שעליו ארchipib בהמשך.

תקופת הברוק

שיתוף פעולה בין ציירים גדולים פרח ושגשג באנטוורפן המודרנית המוקדמת. במאה ה-16, תקופת הצמיחה של העיר, הייתה אנטוורפן לבירת הכלכלה והתרבות באירופה, ומעמד הסוחרים האמיד שלה היווה שוק מושלם לסחרות יוקרה, ובכללן ציורים ויצירות אומנות. בתחום חיי התרבות והאומנות המשגגים והמיילֶה הייצרתני בעיר, התקיימו צורות שונות של שיתוף בין ציירים: ציירים-סצנות היסטוריות התאחדו עם מומחים בסצנותצד; ציירי זיאנרה (חיי היום-יום) עבדו עם מומחים בציורי טבע דומים; מומחי מראות נוף וארכיטקטורה שילבו כוחות עם אומנים שהתמקדו בסטאפאז' (Staffage), כלומר "ציור דמיות אנושיות או דמיות בעלי חיים בתוך סצנת נוף בתוספות או קישוט לנושא הייצור. דמיות אלה אינן ניתנות לזיהוי ואין חלק מסיפור כלשהו, אך הן מושיפות קנה מידה, עומק, חיים וענין יצירה" (Merriam, 2016, p. 4).

שיתופי הפעולה נחלקו לשני סוגים: 1. אומנים אונומיים שהتلכו לאומנים מפורסמים וציוירו חלק מן הציור, בהתאם לתחום התמחותם. רמתם הייתה בדרך כלל נמוכה מזו של שותפים הבכירים. תקופות היה האומן הראשי מתכנן את הקומפוזיציה, מציר את השטחים החשובים בעצמו ואז מזמין את שותפו להשלמת הדמיות או הפרטים. חלוקת עבודה זו טופחה על ידי חוקי הגילדות. על פי חוקים אלה, אומן ששאף להתקדם נדרש לעבוד כשוליה של אומן מומחה וידוע לפני היותו לאומן עצמאי. במלחמות אחרות, צייר מתחילה חייב היה לצמוח ולהתמחות בתחום מסוים בעודו עובד על אותו بد עם צייר נוסף או עם כמה ציירים. מערכת הגילדות התקיימו גם במאה ה-17, וכך ועדדה את שיתופי הפעולה באנטוורפן. האומנים בעיר תמכו בשיטה זו והיו שביעי רצון מן האוירה הקהילתית המשותפת ומן האחוות בין האומנים, אווירה שעמדה בניגוד לאומנות אישית; 2. אומנים מומחים בעלי מעמד שווה, שילבו את סגנונות הייחודיים "בשיתוף פעולה קונספטואלי והניבו ערך חזותי זהה, זכו להערכת רבה ולתמיכת פטרוניים" (שם).

בין השנים 1480-1680 היגרו אומנים רבים מבלגיה ומהולנד לאנגליה, חוץ בשל עידודם של הפטרונים האנגליים והבטיחו לצמיחה שוק האומנות האנגלי, חן בעקבות הרדיפות הדתיות בארצות מוצאם. בין האומנים היו מייר

משמעותם, ציורי זוכחת, ארגוני שטיחי קיר, ציורי דיוקנאות ואחרים. השוק האנגלי קיבל באחדה ובהערכה את הסגנון הפלמי וההולנדי, כמו גם את הטכניקה ואת המומחיות של המהגרים החדשניים. במאה ה-17 גברת ההערכה לציורי דיוקנאות, נוף וטבע דומם, שצוירו בידי האומנים שהגיעו מצרפת או רופפה.

למרות הביקוש הגדול לייצירותיהם, נתקלו האומנים המהגרים במכשולים חברתיים וככליים שעיצרו את הצלחתם. פרט למרקם יוצאי דופן, כמו זה של פיטר פאול רובנס ואנטוני ואן דיק, שאיפתם של רבים מן האומנים להצלחה כלכלית, עדשה חברתית או הכרה אומנותית לא התממשה. "נוסף על כך, נאלצו האומנים הזרים להתמודד עם חוקי הממשלה האנגלית בנושא המהגרים, וביחוד כלפי אלה שהיגרו מהולנד ומלגניה. ההפרדה בין התרבותיות בלונדון הציתה תחרות בין המקומיים לבין המהגרים אף בנושא התעסוקה והדירות. ככל שמספר הזרים גדל, הלכה בעית הדיוור והחריפה. תושבי לונדון הוותיקים האשימו את הזרים בجرائم צפיפות בעיר, מחלות ועוד, לעיתים עד כדי מאבקים פיזיים ביניהם וגיורש המהגרים לעיריות רחוקות מהמרכז" (Curd, 2016, p. 1).

בගיעם לעיריות ולכפרים, ביקשו האומנים הזרים זה את קרבתו של זה, ובחרו בהתאם לכך את מקום מגוריهم. אומנים בעלי תחום עיסוק דומה, או ממוצא דומה, נטו לגור בשכנות זה לזו, חלקו ביניהם משאבים, חומרים וידע אודות האנגלים, כל זאת כדי להתמודד יחד מול התחרות הקשה. לעיתים נוצרו על רקע זה שותפות בין אומנים מצוינים.

אחרת הדוגמאות הבולטות לשיתוף פעולה שהביא להצלחה משמעותית ולהשתלבות על שוק האומנות היא זו של פיטר פאול רובנס ואנטוני ואן דיק. הצלחתם, הן האישית הן המשותפת, נבעה לא רק מכישרונות האישិ, אלא גם מיכולתו של כל אחד מהם להקים "רשת" של קשרים, שהתualaת מעלה להగבות התרבותיות ואפשרה להם גישה לאומנים אחרים ולפטרונים רביעצמה. "שיתופי פעולה, אם כן, היו בבחינת פתרונות אסטרטגיים שאימצו האומנים המהגרים על מנת להתגבר על קשייהם צורמים. כך הבטיחו לעצמם פרנסה ומקום בשוק האומנותי הלונדוני ובאוירה התרבותית החדשה" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 110).

פיטר פאול רובנס (Peter Paul Rubens, 1577-1640), יליד סִינְ

שבגרמניה, מייצג ביצירתנו את הדינמיות הציורית הברוקית, את החיוינות ואת התרומות הרוח החושנית. אף על פי שיצירותיו כללו גם דיוקנאות ונופים, נודע רובנס במיוחד ביצירותיו הדתיות והמיתולוגיות. נוסף על הקומפוזיציות האנרגטיות, لقد רובנס את הדrama גם באמצעות פלטת הצבעים הקורנת העשירה היוצרת ציללות זהירות בעבודתו (Doerner, 1949, p. 330). יצירותיו מצטיינות בברק, בתפישת רגש ואנרגיה גופנית באמצעות משיכות מכחול פעילות ובציורי נושאים היסטוריים בקנה מידת גדול. בעבודתו היה סטודיו גדול במיוחד, שעבדו בו שליות ותלמידים רבים, ביניהם אנטוניו ואן דיק, שהיה צייר מרובנס ב-22 שנים, ושהתפרנס בזכות עצמו בשל כישרונו. ואן דיק ספג במהירות את סגנון האיתן של מورو, את תיאורי הפיזיים-אציליים ואת המשחק החושני באור ובצבע.

אומנותו של רובנס האומן הרב-גוני, בעל המשאבים הבלטי מוגבלים של דמיון והמצאה, היא שילוב של מסורת ריאליות פלמי עם נטיות קלסיות של הרנסנס האיטלקי. הוא שילב את חיוניותו המופלאה לתוך סגנון עוצמתי וושא甫 שגילם בתוכו את מהותה של האומנות הברוקית של המאה ה-17. הדמויות החזקות, הגדלות והושא甫ות בציוריו מייצרות תחושת תנעה השולטת בקומפוזיציות דינמיות ומלאות חיים. ככל שקנה מידת משימתו היה גדול יותר, כך היה נלהב יותר לביצעה. אך אומנותו האפית ייצגהצד אחד בלבד של גאוניותו רבת הפנים. רובנס היה גם דיפלומט נחשב, חוקר, הומניסט, קלסייציסט משכיל, אספן עתיקות, מומחה בכמה שפות ואדריכל חובב. ידיעותיו אפשרו לו לדלות נושאים לציוריו ממוקבות רבים: מסיפורי התנ"ך, מהתאולוגיה הנוצרית הקתולית, מההיסטוריה היוונית והרומית וכן המיתולוגיה. רובנס גilm את התשובה הברוקית לאיש הרנסנס. הוא לא נהג לשתף פעולה עם אומנים שהיו מתחת לרמתו. במקרים יוצאים מן הכלל חריג ממנהgo זה, למשל כאשר לאחר מותו של יאן ברויגל האב, שיתף פעולה עם בנו, יאן ברויגל הצעיר, שכישורייו היו נוכחים מלאה של אביו.

יאן ברויגל האב (Jan Brueghel the elder, 1568-1625), יליד בריסל

שבלגיה, נודע בעבודות מכחול מדויקדות. הוא היה אומן בעל גיון עצום.

עבדותיו כללו יצירות תנ"כיות, מיתולוגיות, היסטוריות, סצנות קרב, זרי פרחים, טבע דומם, דיווקנות, סצנות יום-יום (ז'אנר) ונופים, בהם הרים, ימים, דרכים, נהרות וכפרים.

בתחילת המאה ה-17 היו פיטר פאול רובנס ויאן ברויגל האב הציירים המפורטים והחשוביים ביותר באנטוורפן. שניהם היו ציירי החצר של מושלי דרום ארצות השפלה, הדוכס אלברט והדוכסית איזבלה קלארה יוגיניה (Woollett, 2006, p. 2). השניים היו חברים קרובים ושיתפו פעולה עיתיות תכופות במשך יותר מ-25 שנה, בין השנים 1598-1625, והוציאו מתחת ידם כ-25 יצירות משותפות, אך רק אחת בלבד נחתמה על ידי שניהם (Galenson & Pope, 2012), וחלקן נחתמו על ידי ברויגל בלבד. "תחומי המומחיות היידועים של שניהם היה אלה ששימשו עדות ויזואלית לזהותם של היוצרים במקומות חתימה. תרומותיהם הייחודיים – הנופים האופייניים לברויגל ודמויותו של רובנס – ניתנות בקלות לזיהוי על ידי החוקרים. במקרים בהם הקומפוזיציה נשלטה על ידי תרומתו של האחד (כמו ב"אלגוריות החושים" ובציורי הזרם), היה זה סוג הציור שקבע למי מהם היה התפקיד הראשי" (שם).

בתחילת דרכם המשותפת היה רובנס תושב חדש באנטוורפן בעוד שברויגל היה מבוגר ממנו ב-9 שנים וננה מהיותו יורש שמו ותפקידו של אביו, פיטר ברויגל האב (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 21). עם הזמן טיפס רובנס בסולם הפרסום ועלה על יديו. "התקופה הפוריה ביותר של עבודתם בצוותא הייתה בשנים 1609-1621, כאשר נושא הרפרטואר של השניים כלל סצנות מלחמה, מדונות בתוך זרי פירות ופרחים, אלגוריות ונופים בעלי נושאים מיתולוגיים ודתיים. شيئا של מערכת היחסים היצירתית ביניהם היה סדרת "אלגוריות החושים" 1617-1618, סדרה בת חמישה ציורים (van Mulders, 2016, p. 180). ב"אלגוריות" מקופלים רבים רבים של ממשות, וביניהם אפשר למצוא נושאים מורכבים כגון פוליטיקה וארכיטקטורה.

בתקופה זו היה שיתוף פעולה של השניים נדיר בסוגו, הן בשל העובדה או מנינם בני מעמד שווה, הן בהיותם ציירים בעלי סגנונות ידועים וקבועים, שהתמחו כל אחד בתחוםו. רובנס היה ידוע בציורי ההיסטוריים הגדולים ובדמיות האנושיות שהצליח להפיכן רגש ואנרגיה גופנית, ואילו מומחיותו

של ברויגל הייתה בסצנות אווירה, נופים מריהיבים וטבע דומם פרחוני, והוא קנה לו שם בעבודותיו הדקדקניות שבעתינו זכה לתואר "ברויגל הקטיפתי" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 110). לעתים רחוקות בלבד סטה מתחומים אלה, גם בציורים המשותפים.

הנחה המקובלת הייתה שלרוב היה רובנס הדומיננטי בין השניים, "אולם למעשה תרומתו של ברויגל בעשייה המשותפת הייתה עשרה וחמשה%AOTAה מידה כמו זו של ידיו בפיתוח וביצוע העבודות המשותפות, במיוחד בסוף העשור הראשון של המאה ה-17" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 4). דוגמה אחת לחלוקת העבודה בין שני הציירים היא בציור "קרב האמזונות", שצויר בשנים 1598-1600, בתחילת דרכם המשותפת. נראה שהתמונה חולקה לשני חלקים אופקיים: ברויגל ציר את הנוף בחלק העליון ורובנס – את קבוצת הדמויות הגדולה בחלק התיכון של הקומפוזיציה (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 228).

בקהילת האומנים שרה, כאמור, אהוה, אך גם באוירה זו של עזורה הדדית בלטה חברותם ההדוקה והאמיצה של רובנס וברויגל. הם אפשרו גישה חופשית זה אל הסטודיו של זה, ולעתים הרשה לעצמו מי מהם להתאים, לשנות או למחוק אלמנטים ביצירה של רעהו, על מנת לפנות מקום לתרומתו הוא. דוגמה לכך הוא הציור "השيبة מהמלחמה": נוס פרקה נשקו של מארס", שבו צבע רובנס באפור את הפינה הימנית התחתונה, תוך שהוא מוחק את עבודתו של ברויגל, כדי שיוכל להגדיל את דמיונו שלו. השניים חלקו אנרגיה יצירתיות אדירה, והם נהגו להחליף ביניהם רעיונות לקומפוזיציות שעלו בראשם. למורת זאת, סגנונים אישיים והיחודי נשמר גם בעבודתם המשותפת. "מרכיבים נוספים שבאו ביצירותיהם היו פיקחות, תבונה והנהה ברורה שהלכו במצב ייחודי זה של שיתוף פעולה. בזכות כל אלה היו יצירותיהם המשותפות למוקשות בכל אירופה. איחוד סגנוןיהם השונים יצר קומפוזיציות עשירות ויפהפיות המבוקשות בימינו-Anno בדוק כפי שהיו בזמןן" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 217).

המגע בין הציירים באנטוורפן הוביל במקרים רבים לייצור קשרים עמוקים ביניהם ואף בין בני משפחותיהם. רובנס וברויגל, למשל, דרו בשכנות, ובעקבות חברותם הקרויה ציר רובנס את דיווקנותיהם של ברויגל, של אשטו

ושל ידיו. ברויגל מינה את רובנס להיות מבצע צוואתו. קרביה זו מצאה את ביטויים בשיתוף הפעולה האומנותי המיעוד בינהם. באופן זה, שני סגנונות ציור, שהיו כה שונים זה מזה, נעשו לדואט עשיר ומגוון ביצירותיהם המשותפות, והולידו – בצורה יוצאת דופן ונדירה – יצירות שאיכותן וייחודיותן הן מן המעלה הראשונה. הצלחות המשותפת עלתה אף על זו האישית, כאמור, הביקוש לציריהם המשותפים, ביחוד מטעם אספנים אמידים באירופה, וביניהם אף מלכים, הלק והאמיר. פטרונים עתירי ממון התחרו ביניהם על רכישת יצירות הללו, והשניים התקשו לעמוד בביטחון ההולך וגדל. עקב נדירות הציורים ומהירותם הגבוהים נהגו אומנים בלתי ידועים להעתיקם ולהתפנסס ממכירתם. גם אם, כאמור, חלקו של רובנס ביצירה היה בדרך כלל הדומיננטי מבין השניים, הרי שמקובל לחשב שהיוזמה הייתה בדרך כלל מצדו של ברויגל. הוא היה זה שהתחילה את העבודה המשותפת, והותיר בה חללים פנוים, המיעדים לתרומתו של רובנס. בדיקות טכניות של היצירות הראו, כי בדרך כלל מיקום הדמויות בקומפוזיציה נעשה לפני שהחלה מלאכת הציור. כמו כן, נראה שהציורים שהשניים עבדו עליהם יחד התניימו בין חדרי הסטודיו של שניהם, אף שכאמור גרו בשכנות.

"בהתום צייר החצר של הארבי-דוכס אלברט ואשתו איזבלה (ברויגל עבד עבורם מ-1606 ורובנס הctrף ב-1609), שיקפו ציריהם את רצון הדוכס להציג את המשכיות שלטונו וממשלו" (Auwera, 2008, p. 110). אך במקום לצייר צורי ציד, כנהוג במקרים אלה, העדיף האומנים להמציא איקונוגרפיה וסוגה חדשות. הם ציירו זרים, מקובל בתקופתם, אך שילבו בהם דמיות דתיות. באמצעות הציורים האלה הבינו את ההוד, ההדר והפאר של חצר בית הדוכס ואת הנאמנות לו. דוגמה לכך הוא ציור המדונה בזר פרחים.

Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, *Madonna in a Flower Garland (Wreath)*, 1616-1618

בבדיקות רנטגן ואיינפרא-אדום של היצירה, אפשר להבחין כי רובנס תכנן לצייר ארבעה מלאכים סביב הזר, אולם לבסוף שינה את הקומפוזיציה כדי לכלול אחד-עשר מלאכים. לאחר שסיים את חלקו, העביר את היצירה לברוגל. אפשר לראות שרוייגל צייר את ענפי הפרחים בפינות התחתונות, מעל רגלי המלאכים של רובנס. הבדיקות הטכניות אישרו את ההנחה כי רובנס היה זה שהוביל וקבע את הקומפוזיציה.

הקומפוזיציות של יאן ברוגל האב, ובתוכן גם זרי פרחים המקיים דמיות קדושות, היו בבחינת תגובת-נגד לרעיונות הפרוטסטנטיים של התקופה, שביטלו את תרבות התמונות והאומנות החזותית. בדיקות של כך מוקמו במרכזו הזר דמות הבתולה הקדושה עם ישו הילד. רובנס היה זה שצייר את הבתולה, את ישו ואת המלאכים המכונפים, וברוגל האב צייר את זר הפרחים. המלאכים מצוירים בצורה כה נפלאה עד כי הם נראים כפסלים מרחפים בחלל מול עיני הצופה. הם מחזיקים את זר הפרחים המצויר, כך שתוחשת העומק מועצתמת ממש בסמוך לציר השטוח של הבתולה וילדה. כך נוצרת מעין תמונה בתוך תמונה. באופן זה עין הצופה נעה לעומק הציור בהדרגה, דרך המוחשיות הגשמיית של

המלאכים היוצרים קשר עם העולם המציאותי והחומירי שהצופה נמצא בו. המלאכים וזר הפרחים משמשים אפוא כפונקציה סימבולית וKİישוטית כאחד. המדונה צוירה על פי דמותה של אשתו הראשונה של רובנס, איזבלה ברנטו, ואילו את ישו מגלם בנו של ברויגל מנישואיו הראשונים. לפי גודלו של הציור סביר להניח שיועד לkapלה בכנסייה או לkapלה פרטיט. הציור עשוי לעורר רגשות דתיים, לא רק מושם שככל מייסורי הציור פועלים יחד ומוסכים את הצופה לכיוון המדונה וישו, אלא גם בשל האנושיות והאינטימיות שבו. ישו הילד מושך תשומת לב בהישענו על אימו בתנוחה המציביעה על כוונתו לצעד קדימה, אל מחוץ לציור, והוא מבית ישירות אל הצופה בהבעה של טוב, רכות ואהבה.

ציור הוּא, אם כן, עבודה דתית, והוא מצטיין ביופיו המסנוור ובביצוע המiomן שלו. נוסף על כך, הוא משקף את מערכת היחסים המקצועית של שני יוצרים ואת טבעו המיעוד של שיתוף הפעולה ביניהם: החלקים השונים מוצבים על כיסוריו של כל אחד מצד האומנים, ואיחודה יוצר הבעה אומנותית ייחודית בדרך שלמה והרמונייה.

Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, *The Garden of Eden with the Fall of Man*, 1615

בציור "גן עדן ונפילת אדם" מופיעים שמota שני היציריים בפינות התחתונות: השם IBRVEGHEL בפינה השמאלית והשם PETRI PAVLI RVBENS FIGR FEC בימנית מאשרים, כי רובנס ציר את הדמויות וברויגל – את הנוף השמיימי

וأت בעלי חיים במנוחה ובפעולה. ככל הידוע, זו הדוגמה היחידה של כתוב החושף את חיליקת העבודה בין שני ציירים. "קיימות שתי הנחות באשר לחתימות: האחת היא, שהיות שתתי החתימות מופיעות באותו צבע אדום-חום, היה זה ברויגל שכתב את שמו של רובנס וגם את שמו שלו. ההנחה השנייה היא שמאחר שאותיות שמו של רובנס גדולות יותר ונכתבו במכחול דק יותר, ייתכן שככל אומן חתום בנפרד, אך הם השתמשו באותה פלטת צבעים" (Kolb, 2005, p. 69).

כאנ היה זה דזוקא ברויגל שהיה אחראי לקומפוזיציה, והמחקר מראה כי הקווים הראשונים של הקומפוזיציה שורטטו על ידו. לאחר שצייר את הנוף ואת החיים, הטרף רוביינס והוסיף את חלקו: את אדם וחווה, את הסוס ואת הנחש על עץ הדעת (שם). עובדת היהת הסוס פרי מכחולו של רובנס התפרסמה ב-1766. Pieter de la Court van der Voor בקטלוג מכירה פומבית של אוסף הפרטี้ של Pieter de la Court van der Voor. "כאשר רובנס סיימ את חלקו, המשיך ברויגל ושלב את הצבע היירוק כבסיס הנוף, ולאחר מכן צבע את השמיים. כאשר צבע את העלים מעל לשמיים הכהולים, נוצר אפקט האור שהבליח דרכם. שם המשיך לצייר את בעלי חיים הגדולים ואת הנוף שהקיפס" (שם). החוקרים הבינו בין מישיות המכחול העבות של רובנס לבין אלה העדינות יותר, המאפיינות את עמיתו.

סתנות גן העדן של ברויגל היו אנטזיקלופדיות מצוירות של ממלכת החיים, מאחר שבציוריו התבבס על תצפיות ממוקור ראשון. "ב-1604 ביקר בגן החיים הפרטี้ של הקיסר רודולף-II בפראג, שם צפה בבעלי חיים רבים ובמינים רבים של ציפורים. בבריסל הייתה לו גישה לגנים הזואולוגיים של הארכיבישוף, לציפורים אלו ולבריכות הדגים" (שם). ב-1621 כתב באחד ממכתביו: "הציפוריים ובעלי החיים צוירו ישירות מהחיים" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 242). נוסף על כך, לנמל אנטוורפן הגיעו באופן תדיר סchorre יקרה מהעולם החדש, שכלה גם בעלי חיים אקזוטיים.

ב"גן העדן ונפילת אדם" מצוירים מאות בעלי חיים שונים שהובאו מכל קצווי תבל. ביניהם אפשר להבחין בתרנגולים הודו שהתגלו בצפון אמריקה, בקופי קופוצ'ין מדרומי אמריקה ובציפורי גן עדן מגינאה החדשה. נראהים גם זנים שונים של קופים, גמלים חדי-דבשת, פיל ותוכים. האריה והנמר חיים בהרמונייה

מופלאה עם הבקר והצבאים, טרם נgas אדם בפרי האסור, וכל זאת בגיןות לעצם הדעת ולעצמם החיים.

סיפורו גן העדן וגירוש adam סיפק את ההקשר האידיאלי, ובתוכו הציג ברויגל את הטבע. עולם החי מוצג במצבו ההרמוני, לפני הגירוש מגן העדן, על כל שפעו וגיוונו. כל אחד מבני החיים אומנם אינו נשא משמעות סימבולית כל עצמה, אולם כקבוצה הם משקפים את תפארת היצירה האלוהית, המתבטאת בששתאות מייפוי הטבע. גן העדן אומנם אבד לבני האדם, אך לאසפni האומנות בני המזל, ניתנה ההזדמנות "להציג" אל גן העדן האבוד שביצירת מופת זו של שני ציירים מהולמים.

Jan Breughel the Elder, Hans Rottenhammer, *The Rest on the Flight into Egypt*, 1595

האנט רוטנהמר (Hans Rottenhammer, 1564-1625), שנודע כצייר דמויות, נzag לצייר על משטחי נחושת, ויחד עם יאן ברויגל האב פיתח שיטה זו. מאז 1592 השתמש ברויגל בלעדית בנחושת ב-400 מציריו. מאחר ששגנון מושכות המכחול של שניהם היה שונה ביותר, ניתן לזהות בציור "המנוחה בבריחה למצרים", שהחומר צויר בידי ברויגל, במשיכות מכחול נפרדות וקצרות. נראה כי ידו הימנית

של יוסף, המגישה לפיה החמור עשב לילוחך, הוספה גם היא על ידי ברויגל, לאחר שאינה חלקה כיד השמאלית, שכוראה בידי רוטנהמר.

"שני האומנים ציירו לפחות ארבעה ציורים שונים באותו נושא ובאותו שם, אך בכל אחד מהם צייר ברויגל נוף שונה מאשר יוסף, שני המלאכים ומריה המיניקה את הילד. באחד מהם צייר נוף הררי רחב ידידים ובו מבנה רומי בדמות מקדש סיבילה (Sibilla) בטיבולי, ואילו בציור שלפנינו נראהת קורת עיר ובה בריכת מים, המאפשרת למשפחה מקום מנוחה מבודד יותר" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 128).

פרנס סניידרס (Frans Snyders, 1579-1657), היה לא עוררין מאבות ציירי הטבע הדומם הפלמי בברוק, נולד אף הוא באנטוורפן. בראשית דרכו הקדיש עצמו לציורי פרחים, פירות וטבע דומם, וציורי התאפיינו במשחקי אור ובמרקמים שונים כגון עור, נצחות ופרווה. מאוחר יותר, אחרי 1610, החל להתמקד בציור בעלי חיים, ובמיוחד חיות בר ובעלי חיים פראיים בסצנות ציד ואב בסצנות של קרבות עזים ואכזריים ביניהם. סניידרס היה האמן הראשון שהתרכז בתיאור בעלי חיים בסביבתם היום-יומית. ביצירות אלה שימשו כלבים, חתולים ו קופים כגיבורים הבלתיים. אחד הייצוגים הסמליים שחזר סניידרס צייר באופן קבוע היה עולם הציורים. בקומפוזיציות שלו בנושא זה הוא הציג מינים שונים של ציפורים היושבות על גוזעי עצים. משנת 1636 ואילך צייר סניידרס 60 סצנות ציד וסצנות אחרות העוסקות בעלי חיים. סצנות אלה ציירו כחלק מכמה הזמנויות שקיבל רובנס מהמלך פיליפ הרביעי של ספרד, לקישוט מעון הצד, שלו, Torre de la Parada, והארמון במדריד, Palacio Real. יחד עם חבריו, תרם סניידרס לשינוי אופייתה של אנטוורפן מעיר מסחר ובנקאות למרכז תוסס לאומיות.

Peter Paul Rubens, Frans Snyders, *Prometheus Bound*, 1618

טבעו של קשר שיתוף הפעולה בין רובנס וסניידרס חיוני להבנת חשיבות הציור "פרומתיאוס הכלוב". מערכת היחסים בין השניים הייתה חברית פחות ועסקית יותר באופייה מזו שהרירה בין רובנס לבין ברויגל, והتبessa שיתוף פעולה אומנותי, שהתקיים הראשי בו יעוד לרוביינס. בתחילת נג רובנס לציר הכנות שמן של הקומפוזיציה כולה, מכיוון שעדיין לא סמך על מימונתו הקומפוזיציונית של שותפו, והנחה אותו בכיוון הרצוי. כמו כן, רובנס היה זה שיצר בדרך כלל את רוב הציור, וסימן את השטחים שבהם סניידרס צריך היה לתרום את חלקו. בציור שלפנינו – הרעיון, העיצוב והתרומות האינטגרטיביות הסופיות, נעשו כולם על ידי רובנס, אך מי שהתחילה במלאת הציור היה דווקא סניידרס. סניידרס ציר את הנשר המדמים, מרכזה של הדrama המתוארת, ורובנס המשיך והוסיף הדgesות משלו לרגלי הנשר, למקור ולאפקט הדם במקור ובטרפים (van Woollett & van Suchtelen, 2006, p.165, 171).

אומנם הנשר צויר, כאמור, על ידי סניידרס, אך רובנס עצמו היה גם הוא ציר נודע של בעלי חיים, ושל נשרים במיוחד, כפי שניתן להיווכח, לדוגמה, מן הציור הבא.

Peter Paul Rubens, *Cupid Supplicating Jupiter*, 1610

השאלה, אם כן, היא: מדוע הזמין את רובנס את סניידרס לצייר את הנשר? התשובה טמונה בטכניקת משיכות המכחול של סניידרס, שהייתה שונה משל רובנס. רובנס העיריך את כישרונו של סניידרס, התלהב ממאז מיכולותיו ומשום כך הזמיןו לשתף עימיו פעולה. מערכת היחסים המקצועית של השניים נמשכה על פני שנים רבות (1640-1610).

בציירה זו, העוסקת בפעולה אלימה והمبוססת על המיתולוגיה, שאף רובנס לדוחוק את גבולות התיאור הגוףני, כדי לגרום לתגובה רגשית עצמתית של הצופה – תגובה אימה לנוכח התיאור הנורא. "הציור שלפנינו מציג כוח על-אנושי השורי בחרס-אונים מול אכזריות חייתית. הוא פורש בפני הצופה בצורה אלימה את האנרגיה של הסגנון הבָּרוּקי, אנרגיה היוצאת מتوزע הקרבאים, ומדגישה את הצבע, התנועה, הקו והחושניות" (Scherer, 2015). לדברי היסטוריון האומנות והסופר ריצ'רד מקלאנתן (Richard Mcalanathan, 1916-1998), הציור תואר על ידי הביוגרף של רובנס במילים אלה: "רובנס צייר את הסיפור הברוטלי באליםות توأمת" (Mcalanathan, 1995, p. 42).

הנוטה-נופל כלפי מטה כשרוועו השמאלית כמעט יוצאת מתוך הבד, נבחרה בהשראת ציורו של טיציאן אודוטה הענק טיטוס" (Atkins, 2014, p. 126-127). הציור מבוסס על סיפור מהמיתולוגיה היוונית והרומית: האל פרומטיאוס (מילולית: מחשבה מקדימה) הצלין בכוחו ובכושר עמידתו. הוא יצר את האדם, ולאחר שהאלת אתנה לימדה אותו ארQUITטורה, אסטרונומיה, מתמטיקה, ניווט, רפואיות ותורת המתכוות, הוא העביר את הידע לאדם. זו אס בעס על המעשה ומונע מהאדם את האש. פרומטיאוס גנב את הלפיד מהאלים האולימפיים, ירד לארץ והעניק אותו לאנושות כדי להצילה. על כך נגען מיידי זאוס, וגורלו נחרץ לעניינים נצחים.

הנושא המיתולוגי היה מוכר מאד, וכבר בטקסטים הקלסיים ניתנו לו פרשניות דתיות, פילוסופיות ומוסריות מגוונות ואף סותרות. "הסידוס", המשורר האפי היווני, הציג את פרומטיאוס כnoch שרים את האלים והרס את תור הזהב של האנושות. גנית האש ומסירתה לאדם היא חטא דתי שעליו נגען. המחזאי אייסכילוס, לעומת זאת, ראה בפרומטיאוס את מי שספק לאנושות את יסודותיה: האש האמיתית והסמלית, אש התבונה, ההיגיון והחוכמה. הוא סבר שהעונש היה מוצדק, אך שיבש את האיזון בין האלים לאנושות. הפילוסוף אפלטון ראה באש כוח יצירתי והגדיר את מעשו של פרומטיאוס ככישלון מוסרי" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 168).

בציור נראה פרומטיאוס כשהוא אזוק לצוק על הר האוֹקָאֶסּוֹס, ונשר פראי ואכזרי – המסמל את זאוס – ניזון מכבדו. על פי המיתוס, הכבד נאכל ומתחדר מדי יום. "הכבד נבחר כמקור העניינים משום שהיוונים החביבוו כמקום מושבם של השכל, הנפש והנפשה" (Tiniakos, 2010). בציור נראה מאבק איתנים בין האדם לחייה המכונפת. פרומטיאוס רב העוצמה מוצג כחסר הגנה, חסר אונים, מלא אימה, מעוות במאיץ עילאי את גופו השריר, אך לשואה, ומשלם על חטאו. הוא שרוע עירום על גבו, כשותפני הנשר הענק – המשתווה כמעט בגודלו לגופו המתענה והמתפתל של פרומטיאוס – ממוקמים על בטנו התחתונה, מצחו ואפו, קורעים את פניו וمفשבתו, בעוד הכבד המתחדר מדי יום נטרף שוב ושוב. עינו הימנית נעררת על ידי הנשר וכאבו ניכר בפניו המעוותות, בעינו השמאלית שנותרה, המביטה היישר לתוך עיני הנשר, כמו גם באגרופו

הشمالي הקפוץ ובהונותו המכובצות. למרות היותו שריריו חזק, ידו הכבולה לסלע בשרשראת אינה יכולה להשחרר, והוא אינו מצליח לחמוק מבעל הכנף האימנתני המרחף מעל גופו. "גופו המתפתל של פרומתיאוס, הנקרע במקורה המנקר וטפריה של הציפור פרושת הכנפיים, חותך את הבד באלכסון, והענק אינו מסוגל להימלט מעונש האלים" (Wright, 2015). הציור מלא בשטחים ברוקיים של ניגודי אור וצל ושל תנועה. תנועתו של הנשר ושל נוצותיו "משמשת כהד להתפתליות האל בעקבות הגלית של צווארו וזרכותיו" (Held, 1963). ברקע עליה השחר, ויתכן כי הוא טומן בחובו שביב של תקווה ליום שבו יגיעו ייסורייו של פרומתיאוס לKİצם. כמו כן, רובנס כלל את לפיד האש בפינה השמאלית התחתונה. "הლפיד יכול להתרפרש כאשר ממשית או ממperfura לניצוץ היוצרתיות" (Wright, 2015).

התפקיד המרשימים שקיבל הנשר ומידותיו העצומות בציור מעיצימים את מאבקו של פרומתיאוס. התגובה הרגשית העזה שהציור מעורר נובעת מייחודיותה של הסצנה – האדם הנענע בידי בעל חיים. רובנס אהב ציור זה בשל הרגשות שעורר בצופיו, וכן השאירו בbijtuו לתקופה ארוכה. מהתכתבויותו של רובנס עם סר דזלי קרלטון (Sir Dudley Carleton), האספן והדיפלומט שכיהן כשריר הבריטי לפרובינציות המאוחדות ושהתגורר בהאג, אנו למדים כי ב-1618 הציע לו רובנס את הציור עבור אוסף ציורים וביהם הנוכחי, אותו אני מציע לך, הוא האהוב עליי ביותר, והוא שמרתי לעצמי" (Held, 1963).

בתיאור בלתי שגרתי זה, תיאור של עיניים ושל אנרגיה גופנית מוכלת, מגולמות הן שאיפותינו האומנותיות של רובנס הן עצמותו – תוכנות ששינו את פני הציור הפלמי. "שיתופי הפעולה של רובנס – הן עם מומחים כמו פרנס סניידרס צייר בעלי החיים, הן עם יאן ברויגל האב צייר הפרחים והנופים – ציינו את נקודת הזנית הברוקית של שיתוף אומנותי רבגוני" (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 168).

אנטוני ואן דייק (Anthony van Dyck, 1599-1641), תלמידו של רובנס, היה מהאמנים הפלמיים הגדולים במאה ה-17 ודמות חשובה על הבמה הבינלאומית, בכנסייה הקתולית ובחצרות בתיהם המלוכיים. הוא היה דיוקנאי מוחון,

שאף עלה על מورو. השפעתו של רובנס עלייו הייתה אדירה. "הוא למד ממנו את מאפייני סגנוןנו, את צירוי הגוף המסייעים, את שרيري הגוף הגברי ואת הסוסים הנפלאים" (Harris, 2005, p. 175). רובנס, מצדיו, התייחס אל הצייר בן התשע-עשרה כאל: "תלמידי הטוב ביותר" (Brown, 1999, p. 17). ואן דיק ציר גם סצנות דתיות ומיתולוגיות, ונודע גם כשרטט וכצייר נופים רגיש ביותר. ואן דיק חידש גם בתחום צבעי המים והתחրיטים. ואן דיק שימש דיקנאי של חצר המלוכה, ביחוד של צ'רלס הראשון, מלך אנגליה, ומשפחתו, ושל האристוקרטיה האירופית בכלל. יחד עם ציירים נוספים שבלטו בתחום זה, ביניהם למשל דייגו ולאסקו הספרדי, הוא כלל מהפכה בסוגה זו.

באוסףו הידוע "aicongraphy" נמצאו סדרות רבות של תחריטי דיקנאות בחצי אורך של דמויות חשובות מתקופתו. מתוך שרוטטים אלה, הוא עצמו חרט בכ-18 מהם את הראש ואת קווי המתאר של הדמות, כך שבעל מקצוע יוכל להמשיכם. "לפניו כמעט ולא התקיים תחום החריטה בדיקנאות, ובעבדתו הפכה לפתע החריטה לשיא האומנות" (Hind, 1963, p. 165).

Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, *Achilles Discovered by Ulysses and Diomedes*, 1616-1618

שילוב הפועלה בין אנטוניו ואן דיק לפטר פאול רובנס מתבטאת היטב בציור .(Brown, 1999, p. 10) *Achilles Discovered by Ulysses and Diomedes* בציור נראים "שני אנשים בימין הרחוק: יוליסס (Ulysses) ודיוומדס (Diomedes) הקוראים לאכילס לצאת למלחמה טרויה" (Moir, 1994, p. 12). לפי הנבואה, אכילס עתיד היה למות במלחמה טרויה. על מנת למנוע את הדבר, החביהה אותו אימו בחצר המלך לייקומדס (Lycomedes), כשהוא מחופש לאישה. אכילס בילה שם את זמנו עם בנות המלך והתאהב בדיידמיה (Deidamia). יוליסס ודיוומדס, שנזקקו לעזרתו של אכילס במלחמה, הגיעו לארמון מחופשים לסוחרים והציגו תכשיטים בפני בנות המלך, במטרה לגלוות מי מבין הנשים הוא אכילס. התכסיס נחל הצלחה, וכאשר אכילס גילתה תעניתנות רבה יותר בכלי הנשק, נחשפה זהותו. רובנס בחר לתאר את רגע הזיהוי: אכילס מניף חרב, מוכן לצאת למלחמה, ולצדו דיידמיה המבינה כי אהובה יעוזב בקרוב. שתי הדמויות מימין, יוליסס ודיוומדס, צוירו על ידי ואן דיק. רובנס עצמו מעיד במכתבו לסר דזלי קרלטונ, שהתעניינו בקניית הציור, כי: "הציור ברובו צויר בידי אנטוני ואן דיק" (Logan, 2005, p. 200).

Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, *Mucius Scaevola before Lars Porsenna*, 1618-1620

בשיתוף פעולה אחר בין אומננים אלה, ציירו השנאים את גאיוס מוקיווס (*Mucius*), הידוע בשם *Scaevola*, שהיה אזרח רומי והתרפסם בגבורתו ובעוזו רוחו, במלחמות רומא בעיר האטרוסקית קלוסיוס (*Clusium*) בשנת 508 לפנה"ס. במהלך המלחמה צר המלך הקלוסיאני, לארס פורסנה, על רומא. גאיוס מוקיווס חדר למחלנה האטרוסקי במטרה להתנקש במלך, אך בשל טעות בזיהוי הרג את שומר ראשו של המלך. לכשנתפס, הודה במעשהתו והצהיר על נכונותו להיות כרומאי אמיתי. המלך אים לשורפו חיים, אולם גאיוס, כהוכחה לאומץ רוחו, הכניס את זרוועו הימנית לתוך אש דולקת והשאירה באש מבלי להראות כל סימן של כאב. במעשהתו זה רכש את הערכת המלך, והמלך החליט לשחררו, באומרו: "חזרו לרומא על כי הזקפת עצמך יותר מאשר לי, ויוטר מאשר יכולתי אני להזיק לך, ושחרר את העיר מן המצור עליה". לאחר האירוע זכה מוקיווס לכינוי *Scaevola*, שפירושו "שמאליה". בציור זה היה רובנס אחראי לקומפוזיציה כולה, ואילו ואן דייק הוסיף לה כמה מן הפרטים.

שיתופי פעולה יוצאי דופן

לא כל שיתופי הפעולה ביצירות אומנות נעשו מתוך בחירה ותוכנו מוקדם. במקרים מסוימים, לא ידע הצייר האחד שצייר אחר ישתתף גם הוא באותה יצירה. במקרים אחרים, האומן ידע על שיתוף אומן אחר, ולעתים אף היה הוא עצמו הסיבה לשיתוף האומן הנוסף, כפי שנראה בדוגמאות הבאות. נכוון יותר לכנות שיתוף זה כ"התערבות" (Slive, 1969, p. 114-116).

כדוגמה לכך ישמש הציור "משפחה ואן קמן".

Frans Hals, Salomon de Bray, Pieter de Molijn, *The Van Campen Family: Portrait in a Landscape*, 1621-1623

פראנס האלס (Frans Hals, 1582-1666), יליד אנטוורפן, נודע כצייר דיוקנאות שבמשיכות מכחולו הערניות, הזרמות, הקלילות, העניק לדמויותיו עליונות ושמחה חיים. האלס התפרקם בשל דיוקנאותיו, בעיקר אלה של אזרחים אמידים ושל קבוצות המשמר האזרחי, אך הוא תיעד גם דמויות מכל שכבות האוכלוסייה: דמויות בנשפים, בפגישות קצינים, חברים הגילדות, חברי מועצת העיר, ראשי ערים ופקידיים וגיבורי מסבאות. הוא קלט כל דמות והציגה בסגנון שונה, תוך שיקוף אופיה וऐシיותה באמצעות מגוון תנוחות ו הבעות. סגנוונו מאופיין במילידות וברברק, המענייקים חיים למציריהם באופן שטרם נראה בציור ההולנדי. הוא העדיף תנוחות בלתי רשמיות, אינטראקציות ספרונטניות ותנועות בלתי גמורות – כל אלה מפעילות את הקומפוזיציות במשיכות מכחול חופשיות, ולוכדות את ההשפעות החולפות של האור על הדמויות. מתוך מאות הציורים שצייר בימי חייו, רובם הגדול דיוקנאות, רק ארבעה היו דיוקנאות משפחתיים, וביניהם הציור הנזכר לעיל.

סלומון דה בריי (Salomon de Bray, 1597-1664), השותף השני בציור זה, היה הבולט בין ציירי ההיסטוריה בהארלם שבהולנד באמצע המאה ה-17. סגנוונו התפתח לכיוון הפורמלי-קלסי משנות ה-40 וה-50 של המאה ה-17. ציוריו עוסקו בנושאים היסטוריים, תנ"כיים, אלגוריים, אך הוא צייר גם דיוקנאות

ונופים ועיצב כלי כספ. נוסף על כישוריו אלה, הוא היה גם משורר, אדריכל ומתקנן ערים.

השותף השלישי היה **פייטר דה מוליזן** (Pieter de Molijn, 1595-1661), חלוץ הנוף הטונלי הכנסי. סגנון התאפיין בנופי שדות המוגבלים לפולטת הצבעים האפורים, הירוקים, החומים, הכהובים-עכורים והכחולים. ציוריו כללו גם סצנות ים, סצנות יומם-יומiot, דיזקנאות, ציורי ארכיטקטורה וכן ציורים של מרחבי נוף מונוכרומטי, תוך שימוש בפלטה הצבעים האופיינית לו. בין יצירותיו היוشرطוטים רבים בעט ובדיו או בגיר שחורה-אפור, וידועה הייתה רגשנותו לח晤ם הכנסיים ההולנדים.

הציור "משפחה ואן קמפן" היה הראשון בציורי דיוקנאות משפחתיים – כאמור, ארבעה במספר – של פראנס האלס, והוא הוזמן על ידי הזוג ואן קמפן (van Campen) במלאת 20 שנה לנישואיהם. ראש המשפחה היה סוחר אריגים אמיד מהעיר לידן, ולזוג היו 13 ילדים. הציור מתעד את המשפחה בעת בילוי בחיק הטבע. האב יושב ומביט אל מחוץ לתמונה, בסמוך לו יושבת אשתו ומסביבם קבוצת ילדים בינות לעצים. הילדים נראהים פעילים ושמחה, בתנוחות בלתי רשמיות, ופניהם מביעות רוגע והנאה. בולטות בדיקון האינטרاكتיבית המשפחה, המתבטאת במשחק ובתשומת הלב של הדמויות זו לזו. הקשר בין בני המשפחה מוסיף לקומפוזיציה תחושת ספרונטניות והרמונייה משפחתית. הדיקון צויר, כמו רוב יצירותיו של האלס, בקנה מידה גדול, כך שהדמות נראות כמעט חיות ונושמות. במשיכות מכחולו החופשית, המהירות והזרמוות הוא יצר חיוניות מרתקת בפניהם של בני המשפחה – תוכנה הנדרת לרוב מן הדיקנאות הקבוצתיים הסטטיים של הציירים ההולנדים בני זמנו.

לאחר שסייעים את הדיקון, נולדה למשפחה תינוקת נוספת. הפעם פנו ההורים לצייר דיוקנאות הולנדי אחר, סלומון דה בררי, והוא הוסיף בתחתית הציור משמאל. שלא כמו שאר בני משפחתה, צוירה הילדה בסגנון שונה, במשיכות מכחול מדוקיקות, יושבת בתנוחה קשה, אינה יוצרת קשר עם האחרים, וגונן עורה מבrik וAINER דומה לזה של דמיותיו של האלס ולסגנון הזורם. היא נראית כבובה מושלכת על הרצפה, כתוספת מסורבלת לסצנה

שהייתה – עד להופעתה – מאוחדת (Rowan, 2018). חתימתו של דה ברוי והתאריך מצוירים על סוליות נעה של הילדה. מעת לפניה 1810 הופרדו שלושת חלקיו הייצירה, ובמשך שנים ארוכות הוצג הדיווקן בשלוש יצירות עצמאיות: החלק השמאלי הוצג במווזאון טולדו לאומנות שבואהו; האמצעי – במוזאון המלכותי לאומניות בבריסל שבבלגיה והימני – באוסף פרטי.

ב-1929 טען אוצר בלגי לדמיון במלבושים הילדים בין הציור שבואהו לבין זה שבבלגיה. "התינווקת שבפינה השמאלית וזו הרוכבת בעגלת העז צוירו בצעירות יותר, זאת לאחר שלשתיهن שרשות חרוזי אלמוניים אדומיים – סימן מוכר באותו ימים למקום המשפחה" (שם). עובדה זו ואחרות עוררו את החשד לקרבה בין הייצירות. "התגלית לא הייתה מסווג 'אוריקה, אוריקה' אלא תוצאה של מודעות שהתפתחה בהדרגה במשך מספר דורות של היסטוריוני אומנות" (De Belie, 2019). ב-1940 טען היסטוריון האומנות קלואס גרים Lawrence Grimm), שלוש הייצירות – אחת הן לורנס ניקולס (Nichols), אוצר בכיר של תערוכות באירופה ובארה"ב, העלה כמה השערות לגבי הפרצת חלקו הציור: "1. הציור הועבר משפחה מדור לדור, ועקב מידותיו הגודלות (150 X 330 ס"מ) קרוב לוודאי שלא התאים לרוב הבתים; 2. החלקה בוצעה מסיבות מסחריות, כדי שתישא רוחחים במכירות הפומביות; 3. ניתן שהציור ניזוק, אולי בש:right; שריפה או כתוצאה ממים – אין לדעת את טבעו של מקור ההרס; חלקו ננראה אבד" (Baard, de Vries & Slive, 1962). לפי ליסבט דה בלי (Liesbeth De Belie), אוצרת תערוכות של ציור הולנדי במאה ה-17, לא היה זה בלתי שכיח לשנות יצירות אומנות: "בעבר, ציורים רבים מאד נחתכו, נוסרו, הוארכו, קוצרו, צורו תיחנו שונים והאומנים ציירו על המקור" (שם).

בתהילך ניקוי הציור ושהזورو בשנת 2013 התגלתה עין אנושית. הניקוי הביא חשף חזי ראש של ילדה בחלק העליון מימין ואריג, שיועד ככל הנראה להתחבר לדמות בלתי נראית בחלק הימני התיכון. גילוי זה הוביל לתגלית נוספת: חזידות של ילדה הייתה מסובבת כלפי מישחו לשמאלה. צווארון העשו התקורה התחבר לראש הילד והיה זהה לפיסת צווארון תחרה סמוך אליו. בדי הציור הנפרדים, אם כך, לא נראה הגיוניים: מחותות בני המשפחה נראו חסרות

מטרה, ובגדי אחדים מהם הסתיימו בנקודות לא שגרתיות. זאת ועוד, כמו מהילדים בציור שבתולדו נראו, על פי מהוות הידים, כפונים אל מישו מחוץ ליצירה. ככל הנראה, הקומפוזיציה המקורית הייתה רחבה יותר וככל ה殊וש דמיות נוספות בצדיה הימני. הסופר והיסטוריון האומנות סימור סלייב (Seymour Slive) זיהה ב-1969 ציור של שלושה ילדים עם עגלת עז במוואן בבריסל, ציור שהתאים לציוויל של האלט. הצעה לשחזר החלקים ולאיחודם הראתה כי רקע הנוף התאימו במדוק. מבטי הדמיות ומהוותיהם בציור הקיים נעשו מובנים יותר לאחר חיבור התוספת. פרטיהם אלה הוכחו כי הפרגמנט מבрисל היה חלק מקומפוזיציה גדולה יותר. כשתוללה בצדוד לחלקים האחרים, שלושת הפרגמנטים התאחדו לכדי משפחה אחת (Nichols, De Belie & Biesboer, 2019, p. 112).

של מומחים כי אכן זו יצירה אחת. כמו בכל חקירה טובה, פיסות החידה התחברו סוף סוף, והתעלומה בת מאות השנים של משפחת ואן קמפן מהמאה ה-17 נפתרה.

שלושת חלקיו הציור אוחדו לראשונה בתערוכה במוזיאון טולדו בשנת 2018 :

נותרה שאלת פתוחה: מדוע לא הוזמן האלט, שהיה אז עדין אומן פעל, להשלים את ציורו? על פי אחת ההשערות, לא תמיד שיתף האלט פעולה בכלל הנוגע להשלמת ציורים שהזמין. לדוגמה: בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-17, הזמיןנו ממנו חברי קבוצת קצינים מאמסטרדם (משמר אזרחי של קשטים)

ציור, שילמו עבורו, אך נאלצו להמתין יותר משלוש שנים לביצועו, ולבסוף בחרו בצייר אחר להשלמת המשימה. שם הציור היה "החברה הצנומה" (*The Meagre Company*).

Frans Hals, Pieter Codde, *The Meagre Company*, 1633-1636

הקבוצה, שהתגוררה באמסטרדם, בחרה באופן לא שגרתי בהאלס, שהתגורר ועבד מ伙ז לאמסטרדם, בהארלם, ואף הציעה לו שכר גבוה. האלס התקשה לנوع בין שתי הערים, והביזען, כאמור, התעכבר עד מאד. הצייר שהוזמן להשלים את הציור היה פיטר קודה (Pieter Codde, 1599-1678), שנודע ביצירות בנושאים מוסיקליים, היסטוריים ודתיים, ובטוגליות האופיינית לו – צבעי כסף-אפור. הדיווקן, שהוחל על ידי האלס, הושלם אףואידי אחר. לא היה זה בלתי שכיח שאומן יעדכן דיוקן שצוייר בידי אחר, יכניס שינויים בפרטיוلبוש או אפילו יוסיף או ימחק בני משפחה, במידת הצורך. האלס צייר את חציו השמאלי של הציור ואת הדמויות השלישית, החמישית והשביעית מימין. יתר הדמויות צוירו בידי קודה (Hermens & van Loon, 2017). האלס צייר את קוווי המתאר של הקומפוזיציה, את פניהן וידיהם של הדמויות שהוזכרו ואת הדמויות השמאליות ביותר בשלמותה.

סיכום

"ההיסטוריה הארכיה של האנושות וזו של עולם החיים מוכחות, כי אלה שלמדו לעבוד בשיתוף ולאלטר ביעילות – הם אלה ששרדו." – צ'רלס דרווין (Darwin, 1999, p. 62).

שיתוף פעולה מתרחש כאשר שני אנשים או יותר מוחליטים לתרום ממומחיותם למען השגת מטרה, הקמת מיזם, פתרון בעיה או השלמת משימה. היכולת לשיתוף מעין זה היא, לעיתים, מיומנות נרכשת, שככל שתשתפר – תשפיע לטובה על תוצאת היעד המשותף ועל הצלחתו. השיתוף עשוי לכלול, בנוסף על המומחיות, גם חומריים, חלק עבודה, רעיונות ועוד.

שותפים בעלי מיומנויות מגוונות ותחומי מומחיות שונים יכולים להניע את היצירות קדימה, בעוד שהם עצם מתרמים על ידי חווית הלמידה המשולבת. מרכזיי החוויה מתבססים על קבלת משוב, החלפת דעת, שיתוף מידע, למידה מטעיות, הצלחות וכישלונות של الآخر, נקודות מבט, העדפות אישיות ועוד. בנוסף על כך, נפתחים ערוציו תקשורת חדשים בין המשתתפים במיזם.

המציאות מלמדת כי שיתוף פעולה אף תורם לעיעילות התהליך המשותף והוא עשוי להפרות את המשותפים. יתרה מכך, במקרים שבהם צץ לפצע מכשול כלשהו, יצאו אף פתרונות יוצרים ויסיעו בצלחת המהמורות. פתרונות שנולדים מתוך יצירתיות מתקלבים תמיד בהערכתה על ידי האומנים, שהיצירתיות היא מטה לחםם.

ידעו כי שכיחותו של שיתוף פעולה בתחום האומנות החזותית הייתה ונותרה נדירה יותר מאשר ביתר המקצועות, וזאת מחרמת ההנאה המסורתית, שעלה פיה אומן פועל לרוב באופן עצמאי, ואולי אף אגוצנטרי ומופנים. אומנים ידועו שיצירות משותפות צוירו בסדנאותיהם של גдолי האומנים, ושהתחנכו בהן אומנים צעירים לצד האומנים הגדולים, אך גם בסדנאות אלה זוהתה כל יצירה עם אומו יחיד, והיצירות ששיתוף הפעולה בהן היה מוצהרא, היו מעטות.

המאמר עוסק בשיתופי פעולה ייחודיים של ציירים ידועים ומתמקד בשיתוף הפעולה הבולט שהתרחש באנטוורפן – בין פיטר פול רובנס ויאן ברויגל האב – שהolid למלחה מעשרים וחמש יצירות שצוירו החל בשנת 1598 ועד לפטירתו של ברויגל. למرات הצלחתו המרובה של שיתוף הפעולה ביניהם, השניים

חתמו במשותף רק על אחד מהציורים שציירו יחדיו. עם זאת, התרומה הייחודית של כל אחד מהם (נופי ברוגל ודמויותו של רובנס) וסגנון האומנותי האופייני הקלו את זיהוי חלקו של כל אחד מהשותפים גם ביצירות שאינן חתומות. שני העמיטים, כמו גם האומנים האחרים שיצרו שיתופי פעולה בתקופה זו, הותירו אחריהם תופעה אומנותית ייחודית ומעניינת.

עריכת המאמר ותרגום המובאות : נילי לאופרט

מקורות

- Atkins, C. (2014). *Philadelphia Museum of Art: Handbook*. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art.
- Auwera, V. J. (2008) *Rubens – A genius at work*. Tielt Belgium: Lannoo Publishers.
- Baard, H. P., de Vries, A. B., & Slive, S. (1962). *Frans Hals exhibition on the occasion of the centenary of the municipal museum at Haarlem, 1862-1962*. Haarlem: Frans Hals museum.
- Brown, C. (1999). *Van Dyck 1599-1641*. London: Royal Academy Publications.
- Burroughs, B. (1933). A Diptych by Hubert van Eyck, *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, 28(11), Pt. 1.
- Crivelli, J. (1868). *Brueghel*. London: Forgotten Books.
- Curd, M. B. H. (2016). *Flemish and Dutch Artists in Early Modern England; collaboration and competition 1460-1680*, New York: Routledge.
- Darwin, C. (1999). *The Origins of Species*, New York: Bantam Dell.
- Dempsey, C. (1967). Euanthes Redivivus: Rubens's Prometheus Bound. *Journal of the Warburg & Courtauld Institutes*, 30, 420-425.
- Doerner, M. (1949). *The materials of the artist and their use in painting*, San Diego: Harcourt Inc.
- Galenson, D., & Pope, C. (2012, August 14). Collaboration in art (Part I), *HuffPost Plus*, Rosenbach Contemporary. https://www.huffpost.com/entry/collaboration-in-art_b_1773082. Accessed 19 August 2020.
- Gedert, R. (2018, October 7). Piece by piece: Museum stages a family reunion of Hals' portraits. *The Blade*.

- Green, C. (2001). *The third hand – Collaboration in art from conceptualism to postmodernism*. Minneapolis: University of Minn. Press.
- Hand, J. O., & Wolff, M. (1986). *Early Netherlandish paintings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harris, A. S. (2005). *Seventeenth century art and architecture*. London: Laurence King Publishing.
- Haskell, F. (1980). *Patrons and painters: A study in the relations between art and society in Baroque Italy*. New Haven: Yale University Press.
- Held, J. (1963). Prometheus Bound. *Philadelphia: Museum Bulletin Art*, 59(279), 16-32.
- Hermens, E., & van Loon, A. (2017).
<https://lookingthroughartblog.wordpress.com/2017/02/06/the-meagre-company/>. Accessed 16 August 2020.
- Hind, A. M. (1963). *A History of Engraving and Etching*. Dover: Dover Publications.
- Kolb, A. (2005). *The entry of the animals into Noah's Ark*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
- Logan, A. M., & Plomp, M. (2005). *Peter Paul Rubens: The drawings*. New Haven: Yale University Press.
- McLanathan, R. (1995). *Peter Paul Rubens (First impressions)*. New York: Harry N. Abrams.
- Merriam, S. (2016). *17th c. Flemish garland paintings*, New York: Routledge.
- Moir, A. (1994). *Anthony van Dyke*. New York: Harry N. Abrams.
- Mulders, C. (2016). *Works in collaboration: Jan Brueghel I & II*. Turnhout Belgium: Brepols Publishers.
- Nichols, L. W., De Belie, L., & Biesboer, P. (2019). *Exhibition catalogue: Frans Hals portraits: A family reunion*. Munich: Hirmer.
- Riding, A. (2006, December 23). Art and Design. *The New York Times*.
- Rowan, N. (2018, November 21). Hals of Fame. *The New Criterion*.
<https://newcriterion.com/blogs/dispatch/hals-of-fame-10101>. Accessed 2020, August 18.
- Schama, S. (1995). *Landscape and memory*. New York: Harper Collins.

- Scherer L. B. (2015, October 15). Book review: The wrath of gods: Masterpieces by Rubens, Michelangelo and Titan. *The Wall Street Journal*.
- Slive, S. (1969). A Proposed Reconstruction of a Family Portrait by Frans Hals. In *Miscellanea I. Q. van Regteren Altena* (pp. 114- 116). Amsterdam: Scheltema & Holkema.
- Sutton, P. C. (2002). *Dutch & Flemish paintings: The collection of Willem Baron van Dedem*. London: Frances Lincoln Ltd.
- Tiniakos, D. (2010). Review *Tityus: A forgotten myth of liver regeneration*. *Journal of Hepatology*, 53, 357-361.
- Vergara, A., & Wadun, J. (2007). *Patinir: Essays and critical catalogue*. Tf Artes Graficas.
- Woollett, A. T. (2006). Two celebrated partners: The collaborative ventures of Rubens and Breughel 1598-1625. In *Rubens and Brueghel: A working friendship* (pp. 2-41). Los Angeles: Paul Getty Publications.
- Woollett, A. T., & van Suchtelen, A. (2006). *Rubens and Brueghel: A working friendship*. Los Angeles: Paul Getty Publications.