

**ТВОРЧЕСТВО ЯНА
ВЕРМЕЕРА
Дельфтского
(1632 - 1675)**

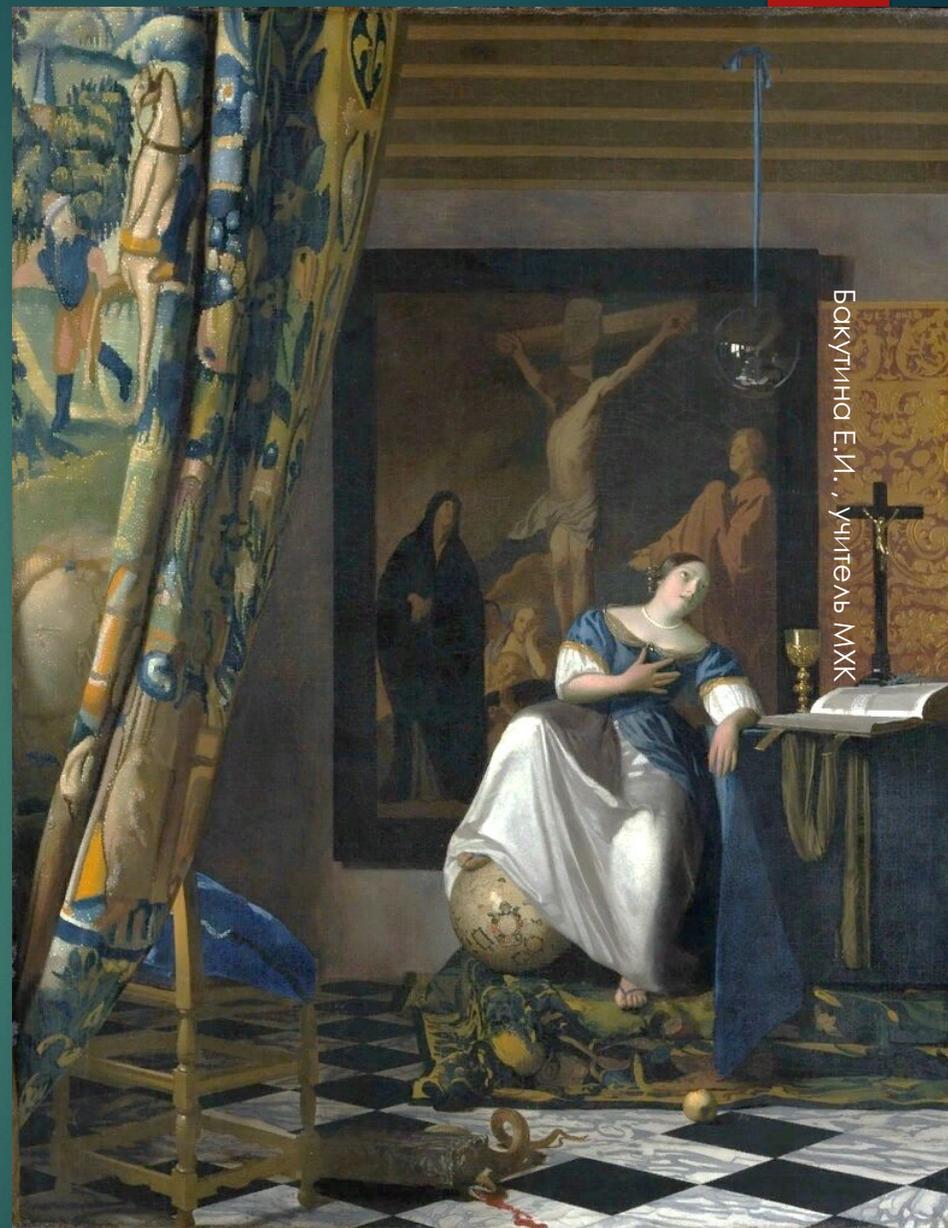
- ▶ Ян Вермеер Дельфтский, 1632—1675 — нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства.
- ▶ Прожив всего 43 года, умерев в долгах, он оставил после себя 40 законченных картин.

Предполагаемый
автопортрет 1956

▶ Вермеер умер на пороге нищеты. Начавшаяся в 1672 году война изменила рынок картин. Художники практически перестали получать заказы. Чтобы содержать семью Ян вынужден был влезть в кредиты и продать почти все оставшиеся у него работы.

▶ В 1675 году Вермеер скоропостижно и без явных причин умирает. Жена Катарина напишет в дневниках, что **«Ян умер, потому, что стыдился разорения».**

Аллегория католической веры, 1672
Музей Метрополитен

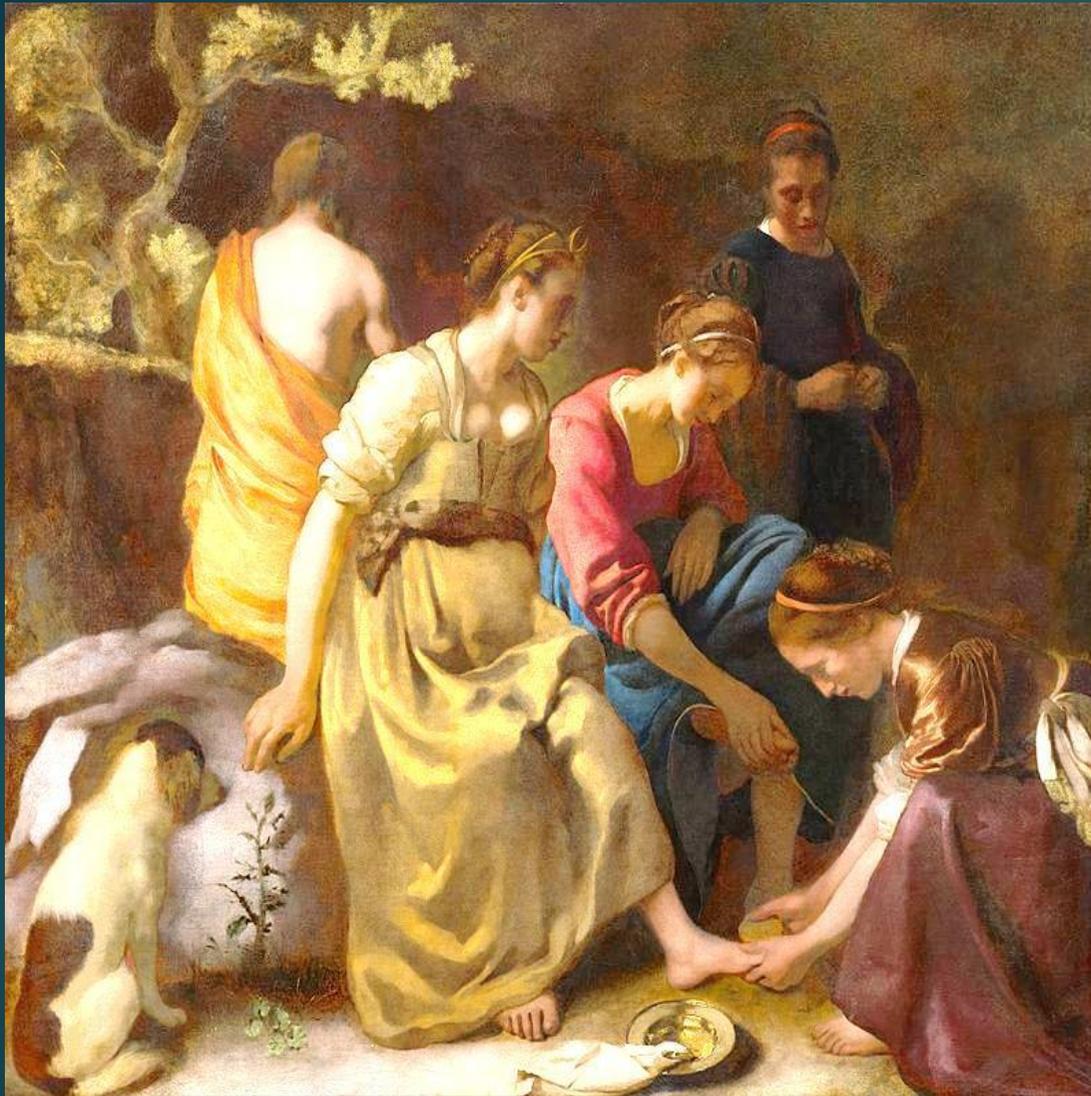
Работал в Делфте, как художник сложился под влиянием К.Фабрициуса. Ранние произведения Вермеера, крупнейшего мастера голландской жанровой и пейзажной живописи, отмечены тягой к монументальности, возвышенности образов “Христос у Марфы и Марии”.

Картина была завершена в 1655 году и является одной из самых ранних работ Яна Вермеера. Нетипичный для Вермеера стиль выполнения картины наталкивал многих исследователей творчества голландского художника на мысль, что данная работа могла быть выполнена на заказ

***Христос в доме Марфы и Марии
ранее 1654***

158.5 x 141.5

***Эдинбург, Национальная галерея
Шотландии***

Диана и её свита 1653-1654
97.8 x 104.6
Гаага, Галерея Маурицхейс

В своей картине «Диана и ее спутницы» голландский художник изобразил Диану в компании с четырьмя спутницами на краю леса. В сравнении с другими художниками, которые изображали богиню и ее компанию во время «женской вакханалии», интерпретация Вермеера более целомудренна, с минимумом оголенных частей женского тела.

Бакулига Д.И. Милитарь ИХЖ

Картины Вермеера предельно ясны для понимания, но эта простота в композиции требовала не только умения смотреть, но и видеть. Он пытался вложить в свои произведения тайный смысл, для чего использовал понятный его современникам язык символов.

Святая Пракседа, 1655
102 x 83
частная коллекция

У сводни, 1656

143 x 130

Дрезденская галерея

Была написана Вермеером в возрасте 24 лет, первая картина в жанровой живописи, изображающая сцену из повседневности.

Искусствовед Бенджамин Финсток предположил, что картина является психологическим портретом семейства художника, на которой он изобразил себя музыкантом в услужении хозяйки публичного дома, свою жену Катарину — блудницей, а брата Виллема — похотливым солдатом.

В крупнофигурном полотне “У сводни”, ярко жизненной композиции, полной молодого задора и полнокровной чувственности, элементы тонального колорита смело сочетаются с крупными звучными пятнами чистого цвета.

Бослигина Е.И. Учительская работа

Со 2-й половины 1650-х годов Вермеер писал небольшие картины с одной или несколькими фигурами в залитом серебристым светом интерьере городского дома

На картине в центре комнаты изображена в профиль молодая девушка перед открытым окном. На переднем плане находится стол, на котором в складках скатерти стоит ваза с фруктами. Взгляд девушки обращён на письмо, которое она держит в руке, её лицо отражается на оконном стекле. Как показала рентгенограмма, занавес на правом крае картины появился позднее, скрыв изображённого там изначально купидона. В картине ощущается скрытый эротический подтекст. Так, яблоки и персики во фруктовой вазе являются намёком на грехопадение Адама и Евы. Открытое окно трактуется как желание вырваться из замкнутого помещения.

Бакулина Е.И. Учитель МХК

**“Девушка с письмом”,
Картинная галерея, Дрезден**

Служанка с кувшином молока

1658-1660

45,5 x 41

Амстердам, Государственный музей.

Тема повседневного быта уже поднималась ранее художниками, но Вермееру удалось создать неповторимое произведение.

Фигура женщины с кувшином резко контрастирует с пустой белой стеной. Контур спины молочницы выделен тонкой белой линией для дополнительной выразительности. Удалось выяснить, что на стене изначально был размещён предмет. Неизвестно, что побудило Вермеера оставить стену пустой. Вероятно, он сделал это дабы не нагружать картину символикой, или же обычная белая стена показалась ему более выразительным фоном для женской фигуры.

Бакунда Е.И., учитель МХК

- ▶ Тщательная, любовная выписанность деталей воссоздающая фактурное богатство предметного мира, тонкое использование естественного освещения, как бы преображающего интерьер, раскрывают поэзию повседневного домашнего бытия, органическое единство человека и окружающей его среды. Классическая ясность, естественность и живая выразительность композиции, легкая вибрация света и воздуха, светонасыщенность звучного цвета, богатая игра оттенков и скользящих рефлексов, красочность бликов одухотворяют мир людей и предметов, сообщают им внутреннюю значительность.

Женщина с весами 1664
39.7 x 35.5 Вашингтон,
Национальная галерея

Картина выполнена в типичном для Вермеера стиле. Женщина в жёлтом платье, свет из открытого окна слева, большая карта на стене.

Большинство искусство сходится во мнении, что картина создана при помощи камеры-обскуры.

Карты, воспроизведённые с подробнейшей детальностью, появляются в целом ряде картин Вермеера, что свидетельствует об его особом интересе к картографии. Считается, что в на данной картине показана карта Голландии и Западной Фрисландии, которую можно увидеть на двух других картинах Вермеера.

**Офицер и весёлая девушка , ок.1657
50.5 x 46 Нью-Йорк, Коллекция Фрик**

Валентина Е.И. учитель МХЖ

Уснувшая девушка, 1657 Музей Метрополитен, Нью-Йорк

На картине изображена сидящая за столом девушка. Её глаза закрыты, рукой она поддерживает голову. На переднем плане на стол накинута скатерть, на которой стоит ваза с фруктами и графин с вином. За беспорядком на столе не скрыть и небогатый интерьер на заднем плане. Зритель может также заглянуть и в соседнюю комнату через открытую дверь.

Поставив на первом плане винный графин, Вермеер объяснил причину сонливости женщины, определив название полотна.

В конце 1650-х годов Вермеер создал два шедевра пейзажной живописи: лирически проникновенную, тонкую по исполнению “Улочку” и сияющий свежими, чистыми, мягкими красками “Вид Делфта”

Также известна под названием «Вид дома в городе Дельфт». На ней изображена улочка в Дельфте, Предположительно дом находился в центре города. Здание было снесено в 1661 году для строительства дома гильдии Святого Луки. По другой версии, на картине изображено здание на Ньив-Лангендийк 22–26, снесённое в 1982 году.

Бытовой жанр, к которому обратился Ян Вермеер, отличает это полотно от предыдущих работ живописца на библейские и мифологические сюжеты. Стоит отметить кирпичную стену, выглядящую почти осязаемой.

Улочка Делфта, 1658

54,3 x 44

Амстердам, Государственный музей

Вид города Делфта , 1660-1661

96.5 x 117.5

Гаага, Королевская галерея Маурицхёйс

Картина очень четко делится по горизонтали на четыре части: набережная, вода, здания, небо. При этом для каждой части Вермеер использовал особенную технику. Для передачи блеска воды он воспользовался техникой пуантилизма (письмо отдельными мазками точечной формы), а для изображения камня смешивались неровные гранулы красок.

- К настоящему времени не осталось ни одного здания, изображенного на картине.

В 1660-е годы творчество Вермеера становится более созерцательным и изысканным, живопись – более холодной, матово-эмалевой, выдержанной в жемчужной гамме с яркими пятнами лимонно-желтых и голубовато-синих тонов (“Девушка с жемчужиной”).

Ее часто называют северной или голландской Моной Лизой. По одной из версий, художник изобразил собственную дочь Марию. Художник попытался запечатлеть момент, когда девушка поворачивает голову в сторону зрителя к кому-то, кого она только что заметила.

В современных Вермееру описаниях картину относят к жанру, называемому в Голландии 17 века «трони», которым обозначали изображения головы человека, а не полноценные портреты. В ходе реставрации картины в 1994 году удалось подчеркнуть изящество цветового решения и притягательность взгляда девушки, направленного на зрителя.

Бакутина Е.И., учитель МХК

**Девушка с жемчужной серёжкой ок.1665
46.5 x 40 Гаага, Галерея Маурицхейс**

Концерт ок. 1664

72.5 x 64.7

**картина украдена из Музея Изабеллы Стюарт
Гарднер, Бостон**

- ▶ **Обладая поразительно зорким глазом, филигранной техникой, он добивался поэтичности, цельности и красоты образного решения, огромное внимание уделяя передаче световоздушной среды.**

Бакулина Е.В., Учитель МХЖ

Художник часто изображает богато обставленные комнаты, в которых дамы и кавалеры музицируют, ведут галантные беседы

- Тема урока музыки была довольно популярна в голландской живописи 17 века.

Художник создаёт серию картин, посвящённых музыкальной тематике.

Смысловой строй композиции Вермеер выполнил в нетипичной форме. Девушку, играющую на гитаре, художник расположил, значительно сместив влево, так что её левая рука не поместилась целиком.

Формы снова чётко определены, и пальцы девочки, играющей на гитаре, и рамка картины на стене. Девочка повернута корпусом вправо, губы отображают улыбку, склонённая к инструменту голова призвана демонстрировать наслаждение от игры на инструменте. Картина на заднем плане выполнена в жанре пасторального пейзажа, призвана дополнить настроение безмятежности

Гитаристка ок.1670-1672

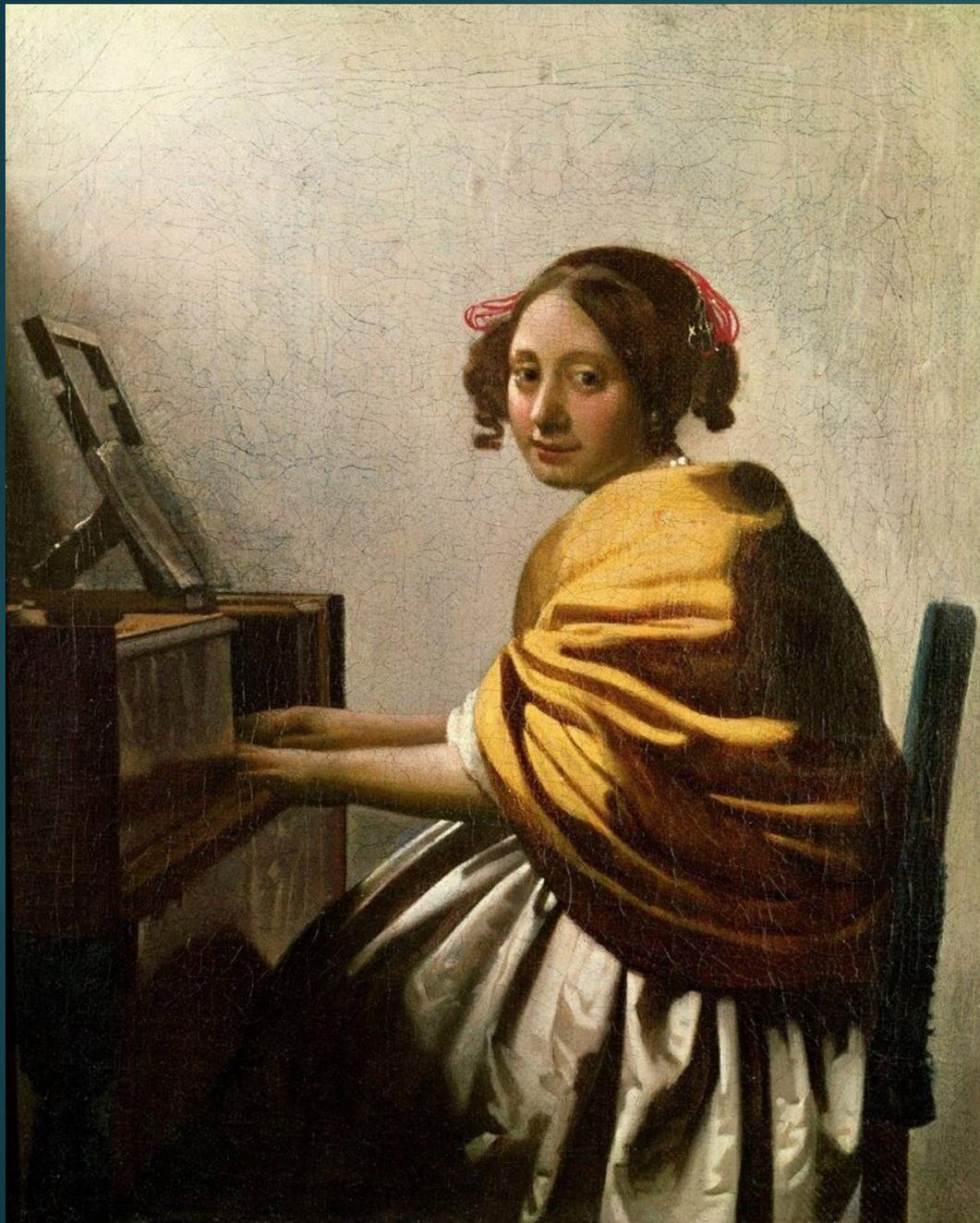
53 x 46.3

Лондон, Kenwood House

Ю.К.Иванова Е.И.С., Учитель ИЗО

Дама у вирджинала и кавалер
ок.1662-1665
73.3 x 64.5
Англия, Королевская коллекция

Молодая женщина у вирджинала
1670-1672
25.2 x 20
Частная коллекция

**Дама у спинета
1670–1672**

Прерванный урок музыки, ок.1658-1661
39.4 x 44.5 Нью-Йорк,
Коллекция Фрик

Большинство голландских жанровых сцен посвящены каким-либо специфическим действиям. В каждой из них кто-либо входит в комнату, создавая эффект действия и добавляя живости изображению. Вермеер стремится ограничить количество персонажей, концентрируясь на изюмных жестах и выражении лиц. В этой картине найдено решение проблемы излишней статичности: изображен сам момент, когда персонажи отвлеклись от своего занятия. Это решение позволило ему внести настроение и движение в картину не изменяя изначальной чрезвычайно спокойной композиции.

**Дама и два кавалера ок.1659
78 x 68 см Брауншвейг,
Музей герцога Антона Ульриха**

Человек для Вермера неотделим от поэтического мира, которым восхищается художник и который находит такое своеобразное преломление в его творениях, по-своему воплощающих представление о красоте, о размеренном спокойном течении жизни, о счастье человека.

Художник считается одним из выдающихся мастеров «любви живописи» своего времени.

- Любовь является основным мотивом многих работ Вермеера.

**Бокал вина ок.1661
67.7 x 79.6
Дрезденская галерея**

Бакулина Е.И., учитель МХК

**Дама в голубом,
читающая письмо,
1663**

Хозяйка и горничная,
держащая письмо ок.1666-1667
90.2 x 78.4
Нью-Йорк, Коллекция Фрик

Любовное послание 1669-1670
44 x 38,5
Амстердам, Государственный музей

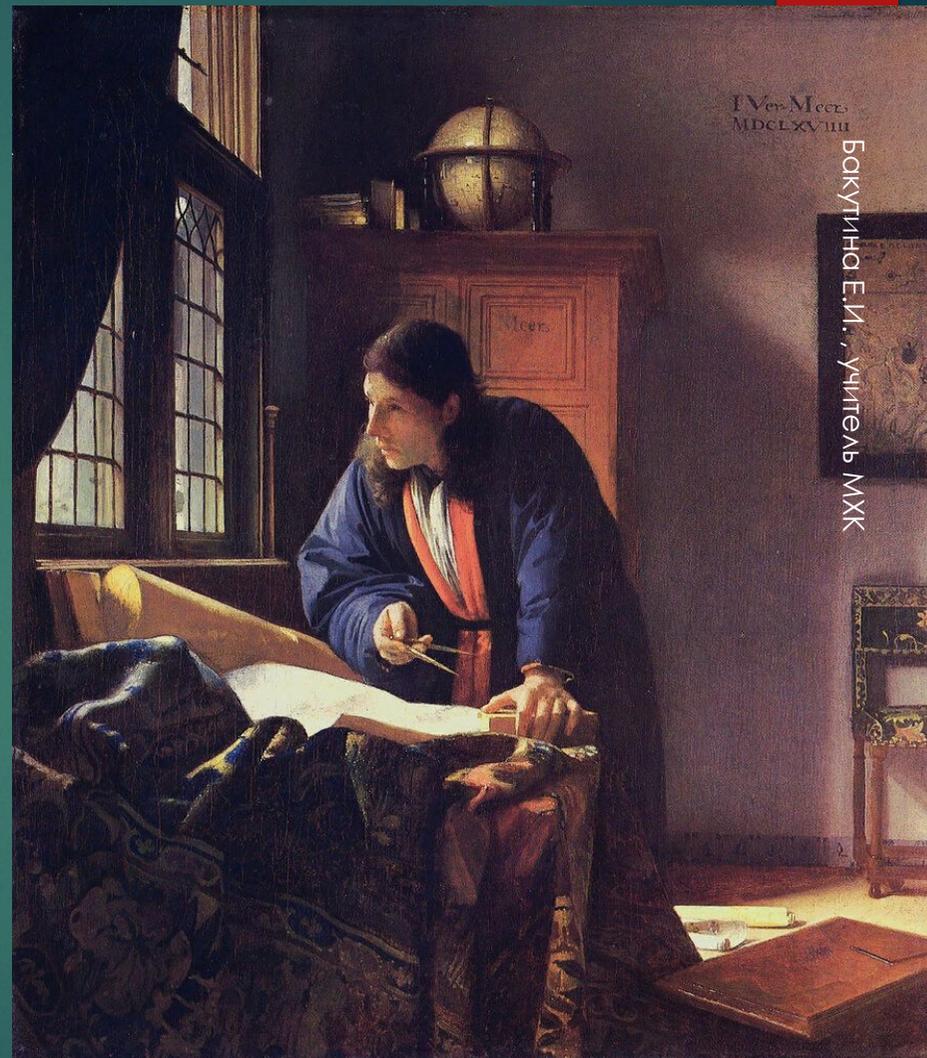
Ответное послание ок.1670-1671
71.1 x 58.4 см
Дублин, Национальная галерея Ирландии

Бакутина Е.И.
Иллюстратор АХЖ

Особым обаянием обладают созданные в этот период образы людей труда, искусства, науки, передающие самоуглубленность человека в минуты творчества.

Кружевница ок.1669-1671
23.9 x 20.5
Париж, Лувр

Географ ок.1668
53 x 46.6
Франкфурт, Штеделевский институт искусства

Астроном 1668
51 x 45
Париж, Лувр

Сфера деятельности персонажа картины отражена в предметах на его столе — небесном глобусе Йодокуса Хондиуса и книге нидерландского астронома Метиуса. Примечательно, что текст книги рекомендует астроному «искать вдохновения в Боге», а картина на стене изображает найденного младенца Моисея, возможно, символизирующего науку и знание («и познал он всю мудрость египетскую»).

Художник на картине одет в модный костюм, предположительно, что Вермеер изобразил себя. Модель же представляет собой образ музы Клио, с иконографическими атрибутами: лавровым венком на голове, символом победы, с трубой, символом славы и томом Фукидида в руках. Автор даёт понять, что источником вдохновения для художника является муза Истории.

Искусство живописи, 1667
120 x 100
Музей истории искусств

«Аллегория Живописи» (второе название), видимо, высоко ценилась Вермером, поскольку он не расставался с нею до самой смерти, несмотря на отягощавшее его бремя долгов.

Вермеер был католиком, живущим в протестантской стране. Не исключено, что полотно заключало в себе возможность религиозного прочтения. На такую мысль наводит карта Семнадцати провинций, выпущенная в 1636 году, с многочисленными складками и трещинами, разделяющими страну, и двуглавый имперский орёл — эмблема католической династии Габсбургов, венчающий люстру. Отсутствие свечей на люстре символизирует погасший свет католицизма.

Единственное, что изображенный на картине художник нанёс на холст — это лавровый венок, по-видимому, Вермеер хотел показать, что добился победы.

Вермеер умел оживить каждую деталь интерьера, из безмолвного предмета превратить ее в источник чувств и мыслей. Эти детали он наделяет особой светоносностью, заставляет их сверкать и переливаться, вызывая ощущение необычности. С поистине гениальным мастерством Вермеер моделирует форму одним лишь светом, передавая материальную и сверхматериальную сущность вещей. Тот же свет является для него главным средством создания эмоциональной атмосферы в картине. Живопись Вермеера, в которой перемежаются чистые локальные цвета и световые точки, напоминает россыпи драгоценных камней. Ей трудно найти аналогии в мировом искусстве.

Вермеер — одна из наиболее загадочных фигур всего голландского искусства XVII столетия. Этот художник, будучи при жизни известным и ценимым мастером, оказался совершенно забытым уже на рубеже XVIII века. Возрождением к новой жизни Вермеер «обязан» французскому критику Торе-Бюрже, который не только извлек из забвения имя мастера, но и дал основные характеристики его творчества. Уже к концу XIX века популярность «Дельфтского сфинкса», как называл Вермеера Торе-Бюрже, достигла необычайной высоты. Вермеер был признан великим живописцем. Его имя стало упоминаться наравне с Рембрандтом и Хальсом.

Источники:

- ▶ <http://irinaeripfan.narod.ru> – биография, картины
- ▶ <http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/689-jan-vermeer.html>
- ▶ <http://smallbay.ru>
- ▶ : <https://allpainters.ru/vermeer-jan.html> - биография художника
- ▶ <http://www.aif.ru>
- ▶ <http://artandyou.ru>
- ▶ <http://aikido-mariel.ru>
- ▶ <https://ehdu.livejournal.com/1480517.html> - статья «Ян Вермеер»