

Голландское искусство

XVII в

- В 1581 г. жители Северных Нидерландов после войны за освобождение из-под власти Испании провозгласили независимую Республику Соединённых провинций – Голландию.
- Общественное устройство новых Нидерландов мало изменилось в сравнении с XVI в., но в духовной жизни последовали значительные перемены. Государственной религией стал кальвинизм. Это вероучение не признавало икон и вообще церковного искусства.
- Голландским художникам поневоле пришлось отказаться от религиозных тем и искать новые. Они обратились к окружающей их действительности, будничным событиям.
- Заказчики — чаще не вельможи, а малообразованные бюргеры — больше всего ценили произведения искусства за то, что они «совсем как живые». Картины стали рыночным товаром, и благосостояние живописца всецело зависело от умения угодить заказчику. Поэтому художник всю жизнь совершенствовался в определённом жанре. Настроение, которым проникнуты произведения голландской школы, и даже их небольшой, но разнообразный формат, характерны для живописи, адресованы простому человеку.

Хендрик Аверкамп. Сцена на льду у башни.
1610

ПЕЙЗАЖ

- В 10-х гг. XVII столетия в Харлеме сформировалась школа пейзажа. Её видным представителем был **Ян ван Гойен (1596—1656)**. В отличие от мастеров XVI в. они отказались от захватывающих панорам и сосредоточили всё внимание на скромных уголках сельской местности. Значительную часть живописного пространства занимает небо — обычно низкое, неяркое, с несущимися, клубящимися облаками, сквозь которые иногда пробивается скупой солнечный свет.

Ян ван Гойен.
Пейзаж с
дубом.

- Выдающимся мастером этого периода был Якоб ван Рейсдал (1628 или 1629— 1682), работавший в Харлеме и Амстердаме. Мастер стремился запечатлеть переходные состояния в природе: приближение непогоды, радугу после грозы, оттепель.

Якоб-ван Рейсдал. «Болото»,
1665-1669

БЫТОВОЙ ЖАНР

- С начала XVII столетия в голландской живописи развивалось новое направление — бытовой жанр. Любимой темой художников стали сцены из жизни «весёлого общества».
- Ян Стен (около 1626—1679), помимо занятий живописью содержал трактир. Большинство его полотен беспорядочно заполнено множеством предметов, как будто художник боится пустоты.

Ян Стен. Гуляки. Около 1660 г.

НАТЮРМОРТ

- В натюрмортах, относящихся к началу XVII столетия, предметы расставлены в строгом порядке, словно экспонаты в музейной витрине. В подобных картинах детали наделяны символическим значением. Яблоки напоминают о грехопадении Адама, а виноград — об искупительной жертве Христа. Раковина — оболочка, оставленная когда-то жившим в ней существом, увядшие цветы — символ смерти. Бабочка, родившаяся из кокона, означает воскресение. Таковы, например, полотна **Балтазара ван дер Аста (1590—1656)**.

Балтазар ван дер Аст. Натюрморт с цветами яблони. 1635 г.

- У художников следующего поколения вещи уже не столько напоминают об отвлечённых истинах, сколько служат для создания самостоятельных художественных образов. В их картинах привычные предметы обретают особую, не замеченную прежде красоту. Харлемский живописец **Питер Клас (1597—1661)** тонко и умело подчёркивает своеобразие каждого блюда, бокала, горшка, найдя для любого из них идеальное соседство.

Питер Клас. Завтрак с ветчиной.
1647 г.

Франс Хальс (1585—1666)

- Франс Халс, прославившийся прежде всего как портретист, был выходцем из Фландрии: он родился в Антверпене в семье ткача. С приходом испанцев его родители, подобно тысячам соотечественников, переехали на север и обосновались в Харлеме. Здесь Халс обучался живописи и в 1610 г. получил звание мастера — стал членом гильдии Святого Луки.

- В 1612—1615 гг. Халс служил рядовым в стрелковой роте Святого Георгия, а по окончании службы бывшие командиры предложили ему написать их групповой портрет (1616 г.).
- Художник запечатлел стрелков во время традиционного банкета.
- Характеры всех персонажей — от толстого благодушного капитана до молодцеватого знаменосца — переданы Франсом Халсом ярко и глубоко. Особенно оживляют композицию приветливые или недоверчивые взгляды стрелков, обращённые прямо на зрителя.

Франс Халс. Офицеры стрелковой роты Святого Георгия. 1616 г.

Франс Халс. Веселое общество. 1616

- Ряд работ Халса 1616—1620 гг. посвящён теме весёлых пирушек и карнавального разгула — сам он определённо был любителем шумных застолий
- Герои его «Весёлого общества» участники масленичного гулянья. Старый пьяница с ожерельем из цветов, колбас, селёдок, стручкового гороха на шее и молодая бойкая красотка представляют встречу Зимы с Весной. Багровая физиономия старика и пунцовое платье девушки с белоснежными, затейливого плетения кружевами ярко выделяются на фоне беснующихся фигур ряженых с лицами, вымазанными сажей.

- Халс работал быстро — его живопись однослойна. В те времена художники вначале наносили на грунт линии рисунка, затем покрывали его красочными пятнами и наконец «оживляли» намеченные формы бликами и тенями, выписывали мелкие детали.
- Халс блестяще справлялся со всеми этими задачами сразу. Кисть мастера безошибочно точна: каждый волосок, ямочка, складка воротника его моделей изображены особым, всегда неповторимым мазком. Он предпочитал неяркие, но тёплые тона: все оттенки коричневого, розовый, жёлтый.

Трое детей с козлом
запряженным
в повозку 1620

- Для заработка Халс нередко писал портреты зажиточных сограждан. Таков «Семейный портрет Исаака Массы и его жены». Купец Исаак Масса был одним из интереснейших людей Харлема: он много путешествовал, долго жил в России, не раз выступал в роли посредника в русско-голландских дипломатических связях. Муж и жена сидят в парке у подножия дуба, оплетённого вьюнком (аллегория супружества). Чета Масса — истинные голландские бюргеры: они расположились с удобством, ничуть не заботясь о внешнем изяществе.

Семейный портрет
Исаака Массы и его жены.
Около 1622 г.

- Это один из самых обаятельных образов Халса. Портрет безымянной девушки мастер набросал смелыми и меткими штрихами. Таким образом ему удалось живо передать не только черты лица, но и движения, мимику непоседливой героини.

Цыганка.1628—1630 гг.

- Стрелки роты Святого Адриана, изображённые в 1623—1627 гг., держатся более раскованно, «без чинов». Особое достоинство этой картины заключается в тонкой гармонии красок. Коричневато-розовый тон стен объединяет всё: глубокие чёрные пятна камзолов и шляп, сверкающую белизну воротников, пёстрые краски шарфов и знамён.

Стрелки роты Святого Адриана. 1623—1627
гг.

- Другой групповой портрет 1627 г. изображает стрелков роты Святого Георгия. Наиболее выразителен капитан, который сидит вполоборота к зрителю и держит перевернутый бокал, требуя новой порции вина. Мы сразу же встречаемся взглядом с этим лихим весельчаком.

Офицеры стрелковой роты Святого Георгия.
1627 г.

- Тёмные фигуры образуют вокруг стола замкнутое кольцо. Лица регентов серьёзны и бесстрастны: здесь царит взаимопонимание, но, кажется, почти не звучит живая речь — собравшиеся объясняются взглядами, жестами. Преобразилась и манера письма Халса: она стала более сдержанной и строгой. Мастер чаще использует серый и чёрный цвета.

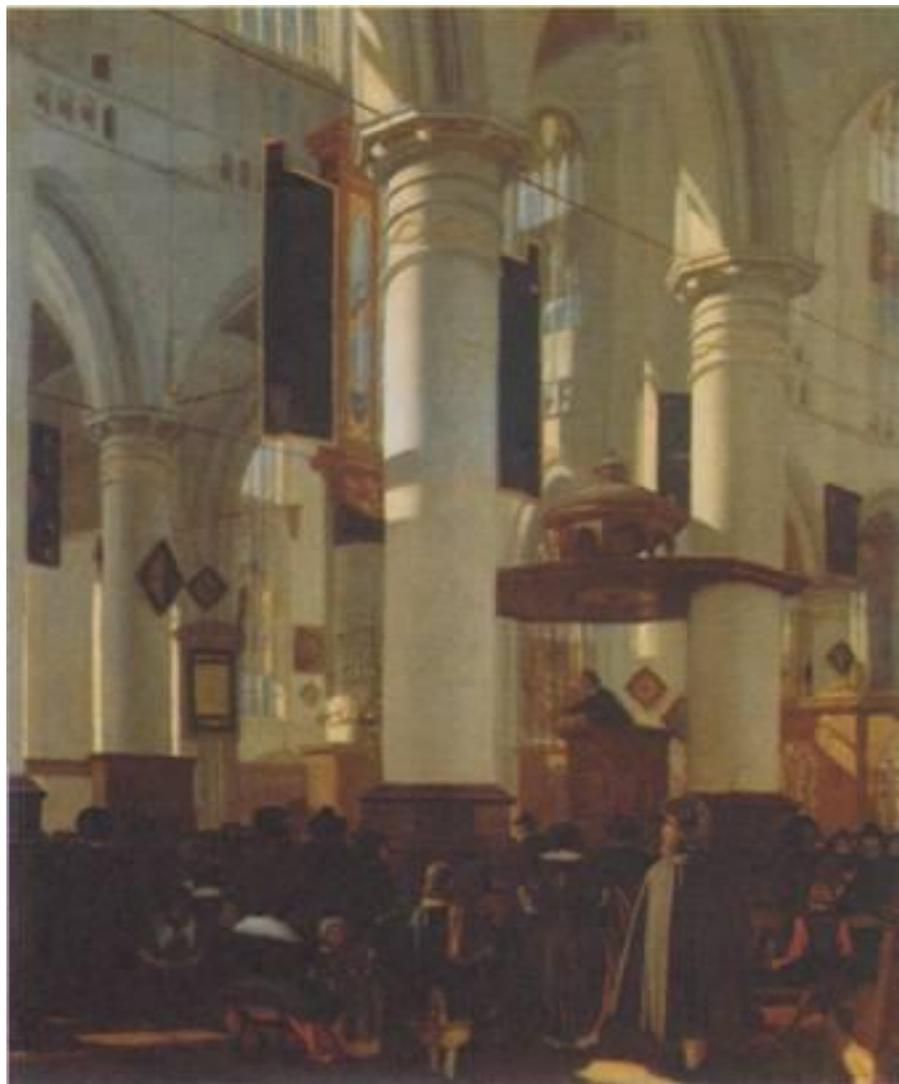
Регенты госпиталя Святой Елизаветы в Харлеме. 1641 г.

- Основная тема позднего творчества Халса — усталость, внутренняя неудовлетворённость, горечь разочарований. Около 1664 г. он написал по заказу правления городского приюта для престарелых два больших портрета: регентш и регентов этого заведения. Силуэты пяти старух в чёрных платьях резко выделяются на фоне шоколадного цвета стен. Художник показывает старость без прикрас: пергаментные лица, запавшие глаза, сухие губы, бессмысленная злоба, печаль об ушедших годах.
- В старости Франс Халс остался без средств к существованию, поэтому город в память о его заслугах назначил ему пенсию. Когда мастер умер, он был с почестями погребён в Харлемском соборе.

Регентши приюта для престарелых в Харлеме. Около 1664 г.

ДЕЛФТСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ

- Особую роль в художественной жизни Голландии второй половины XVII в. играл Делфт — небольшой город, прославившийся производством фаянса, стекла, ковров и декоративных тканей. Здесь сложилась и самобытная школа живописи, традиционной темой которой был интерьер. В этом жанре работали Эмманюэл де Витте, Эмманюэл де Витте (Интерьер церкви. 1668 г. (между 1618-1692)).

- Питер де Хох (1629 — около 1685) изображал скромный уют бюргерского дома. В ясных и гармоничных интерьерах де Хоха открытые окна или двери уводят зрителя в мир улицы или во внутренние покои дома

Питер де Хох.
Хозяйка и служанка. Около 1660 г.

Ян Вермеер (1632— 1675)

- Крупнейшим мастером делфтской школы был Ян Вермер. Его отец занимался шелкоткачеством, торговал произведениями искусства, а позднее стал владельцем гостиницы. Торговлю картинами и гостиницу он передал по наследству сыну. В 1653 г. Вермер вступил в городскую гильдию Святого Луки, где впоследствии неоднократно избирался на почётные должности.

"Девушка с жемчужной серёжкой".

Служанка с кувшином молока. Около 1658 г.

- На картине «Служанка с кувшином молока» (около 1658 г.) молодая женщина с непримечательным, но свежим лицом — не единственная героиня. Густое молоко, сбегаящее тонкой струйкой из глиняного кувшина, ноздреватый каравай в плетёной корзине, салфетка, сползающая со стола, торфяная грелка для ног на полу выписаны во всех деталях, с особой выразительностью.

- Изображение мастерской художника замечательно своей многоплановостью, обилием смысловых и живописных оттенков. Зритель любуется потоком ясного света, исходящим из глубины комнаты слева; но источник освещения спрятан за роскошной портьерой, свисающей с потолка. Этот отброшенный занавес придаёт всей сцене торжественное настроение — и одновременно интимный оттенок.
- Таким образом, Вермер ведёт речь о высоком предназначении художника, который воплощает живую историю в бессмертные образы, чувствует ритм Вселенной и творит наедине с вечностью.

Искусство
живописи.

Около 1665—1667
гг.