

ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ 17 ВЕКА

Творчество малых голландцев

МАЛЫЕ ГОЛЛАНЦЫ

- **Малые голландцы** - обобщенное название голландских художников 17 в., мастеров бытового, пейзажного жанра и натюрморта, ярко выразивших национальное своеобразие национальной живописи этого времени.
- Термин получил распространение во французской литературе об искусстве. Энциклопедист Д. Дидро подразумевал интерес художников к «малым» (низким) темам из повседневной жизни в противоположность искусству «большого» стиля на «высокие» исторические и мифологические сюжеты, а также небольшой, «кабинетный» формат картин.
- Новаторские достижения «малых голландцев» составляют светский реализм, обращение к отображению в картинах реального окружающего мира и человека без подведения под определенный идеал, сложение развитой и очень дифференцированной системы жанров, разработка системы тональной живописи.
- Творчество художников в основном соответствует трем основным этапам развития голландского искусства:
  - 1) 1620-1630-е гг. — утверждение реализма в национальной живописи;
  - 2) 1640-1660-е гг. — расцвет художественной школы;
  - 3) 1670-е гг. — начало 18 в. — упадок искусства Голландии.
- На первом этапе ведущим художественным центром был г. Харлем. На втором - центр искусств перемещается в г. Амстердам, привлекающий художников из других городов.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

А. ван Остаде. Цирюльник вырывает зуб.

- Бытовой жанр — самое яркое и самобытное явление голландской школы, открывшее для мирового искусства поэзию повседневной жизни частного человека. Сложился в 1720-1730-х гг. сразу в двух разновидностях — крестьянский и бюргерский (городской) жанр.
- Первый развивал Адриан ван Остаде и его школа. Ранние работы А. Остаде (игры в карты, ссоры и драки в трактире) отличает динамичный, грубоватый характер. В середине 17 в. он пишет картины более мирного, спокойного характера: крестьян, беседующих за трубкой и кружкой пива в кабачке, дома, в кругу семьи, на ярмарке.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

А. ван Остаде.
Весельчаки в
трактире, 1674 г.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

П.де Хох. Спальня.

П.де Хох. Хозяйка и служанка.

Художник, прославившись тишиной и поэтичностью своих картин. Мастерство де Хоха проявилось в характере отношений человека с окружающими его предметами; объемы, формы и цвета создают пластичный ритм, заданный фигурой человека.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

Я.Стен. Гуляки

- Представители лейденской школы миниатюрной техники письма, отличающейся обилием и тонкостью исполнения деталей и гладкой эмалевой поверхностью, изображая визит врача, ученого за занятиями, посещение мастерской художника, домашние хлопоты или светские развлечения бюргеров, тяготеют к занимательному рассказу. Еще сильнее повествовательное начало с оттенком дидактики и гротеска выражено в шумных сценах из жизни простолюдинов у Я. Стена.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

Я.Стен.Визит врача.

- В1660-1670-х годах художник Ян Стен был самым популярным из всех голландских жанристов. Произведения Яна Стена в высшей степени оригинальны, проникнуты глубокой правдивостью, искренностью и юмором. Рисунок в картинах художника иногда не отличается безусловной правильностью, но весьма выразителен и уверен; колорит — теплый и гармоничный; письмо — широкое, а иногда, особенно в изображении одежд и человеческого тела, тонкое и деликатное.
- Безусловно, что картины и многие другие работы художника вдохновлены сценами веселья, свидетелем и участником которых был сам живописец. Ян Стен черпал сюжеты для своих картин из быта всех слоев современного ему голландского общества и изображал в своих произведениях крестьянские пирушки, сцены в шинках и тавернах, модниц зажиточного класса, знатных голландских бюргеров и т. п.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

Я.Стен. Девушка с устрицами.

Я.Стен. В саду таверны.

БЫТОВАЯ КАРТИНА

Г.Терборх. Стакан лимонада.

Г.Терборх. Получение письма.

Работы этого мастера представляют собой изображение интимного быта хорошего общества — сцен с немногими действующими лицами, происходящих в комнатах, среди обстановки, свидетельствующей о благосостоянии их обитателей. Картины его, имеющие порою новеллистический характер, сочинены с большим вкусом и отличаются типичностью и выразительностью изображенных фигур, непринужденностью и благородством их постановки, превосходным рисунком, свежестью и гармоничностью красок, сочностью в меру оконченного письма и вообще изяществом исполнения. Бесподобно воспроизводил Т. материи костюмов, в особенности светлых цветов атлас, мех, кружева и позументы.

НАТЮРМОРТ

П. Клас. Натюрморт с сельдью.

Этот художник писал т. н. завтраки — группу скромно подобранных предметов, помещенных в тонко разработанную световоздушную среду и объединенных общим тоном.

- Наиболее характерный вид голландского натюрморта — «завтрак» — возник в творчестве харлемских живописцев П. Класа и В.Хеды, изображающих накрытый стол с яствами и посудой.
- «Живописный» беспорядок в расположении вещей и атмосфера уютного жилого интерьера, достигнутого передачей световоздушной среды, хранят следы присутствия человека. В колорите картин господствует серо-серебристый тон, заданный изображением серебряной или оловянной посуды.

НАТЮРМОРТ

П. Клас. Натюрморт с турецким пирогом.

П. Клас. Натюрморт с золотым кубком.

НАТЮРМОРТ

В.Хеда. Завтрак с крабом.

В.Хеда. Натюрморт.

Виллем Хеда обращался к изображению вещей из дорогих материалов: серебряных чаш, венецианского стекла, перламутровых раковин, однако излюбленный жанр натюрмортов Хеды – т. н. «завтраки»: накрытые столы со скромным набором предметов трапезы и домашней утвари, организованных в небольшие горизонтальные композиции с единым мягким освещением, нейтральным фоном и тонкими градациями серебристо-серых, коричнево-зеленоватых тонов; сдержанная цветовая гамма обусловила их название «монохромные завтраки». Хеда многократно повторял в своих работах отдельные мотивы, но при этом находил в расстановке и противопоставлении предметов новые и свежие решения, словно сохраняя на них прикосновения человеческих рук.

ПЕЙЗАЖ

Якоб ван Рейсдал. Мельница в Вейке.

Возникает в творчестве харлемских мастеров Я. ван Гойена, П. де Молейна, С. ван Рейсдала в 1720-1730-х гг. Картины этих художников передают небольшие уголки сельского ландшафта при определенной погоде и освещении. Средствами tonальной живописи создается впечатление воздушной перспективы, влажной атмосферы, рассеянного серебристого света и материального единства природы. В качестве самостоятельной разновидности утверждается морской пейзаж, или марина (Я. Порселлис, С. де Влигер, А. ван де Капелле). Маринистов увлекает не столько изображение исторических событий на море, как передача самой водной стихии, игры света в облаках и на воде. Для развития пейзажа в середине – второй половине 17 в. характерно возникновение новых разновидностей жанра, углубление и разнообразие эмоционального содержания произведений, более масштабный, философский взгляд на мир. В творчестве Я. ван Рейсдала национальный голландский пейзаж достигает расцвета. Он отходит от лирической созерцательности и камерности мотивов зачинателей жанра, открывая в природе величественность и монументальность, изображая состояния, исполненные драматизма и динамики. Мощью веет от лесных ландшафтов Рейсдала, родоначальника этой разновидности пейзажа.

ПЕЙЗАЖ

Я. ван Рейсдал. Морской пейзаж.

Я. ван Рейсдал. Горный поток.