

Глава II.

Художественная культура XVII в.

Западная Европа

§9. Живописцы реального мира, или О том, как появляются новые темы в изобразительном искусстве

реализм

- живописцы «золотого
века»

Я изучаю только одну книгу –
книгу повседневной жизни.
Тербранд Бредеро

Тихая жизнь вещей

Якоб ван Рейсдал

Зимний пейзаж
с мёртвым деревом

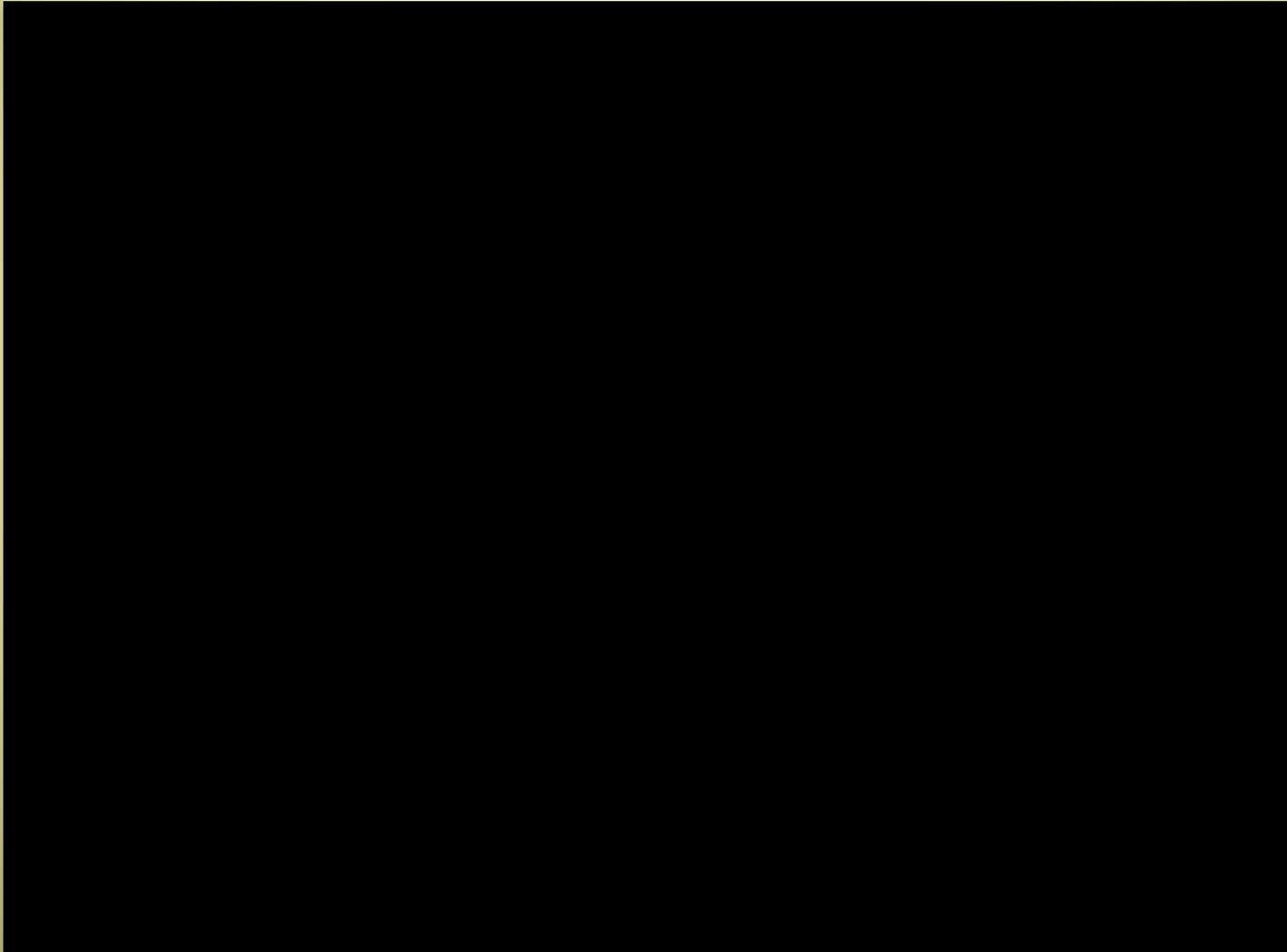
Виллем Калф

Натюрморт с кувшином,
сосудами и гранатом

Живопись Голландии

Назовите жанры живописи и сюжеты

В нач. XVII в. – переход к протестантизму

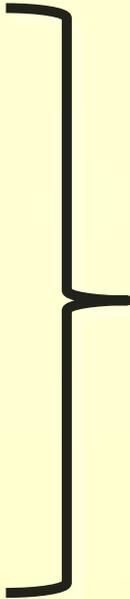

Это приводит к резкому падению спроса на религиозные и мифологические сюжеты и открывает незнакомые до этого жанры:

бытовой, пейзаж, натюрморт

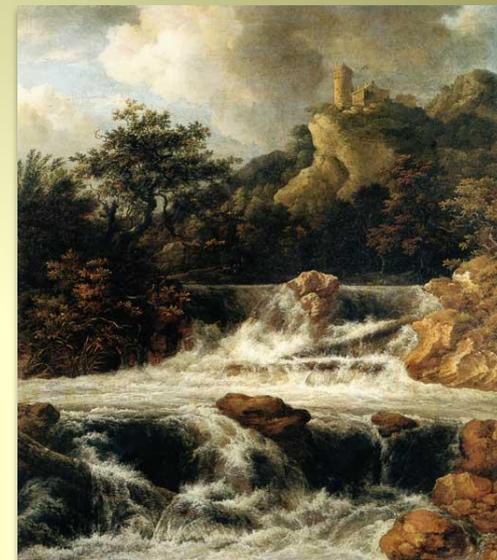
Новые жанры в искусстве

- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Бытовая картина

Заменили
традиционные
библейские и
мифологические
сюжеты

Пейза́ж — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, деревня, город).

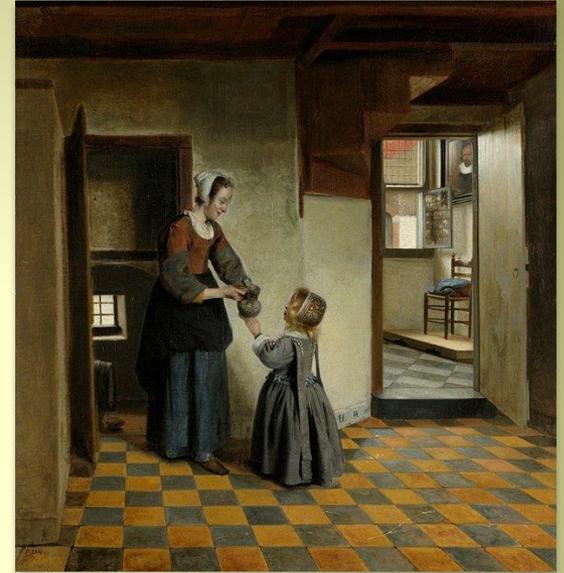

Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

Питер де Хох.
Мать с дочерью возле амбара.

Бытовая картина - жанр
изобразительного искусства,
посвящённый повседневной,
частной и общественной жизни,
обычно современной художнику.

Питер де Хох.
Женщина чистит яблоки

Реализм

- направление в искусстве, художники которого сознательно и последовательно, объективно и правдиво

где дей

Особенности стиля

- интерес к окружающему миру
- любовь к природе и стремление воспроизводить её во всей простоте и правде
- тонкое чувство колорита
- преобладание пейзажа, натюрморта, портрета и бытового жанров живописи

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ

Золотым веком голландской живописи считается **XVII** век.

Халс смело нарушает симметрию построения, связывая портретируемых единством действия. Он показывает стрелков в праздничной обстановке, непринуждённых позах, не отделяя от зрителя, а приближая к нему. Известность пришла к Халсу после создания картины «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия»

Портрет

Франс Халс –

выдающийся портретист

Франс Халс

золотого века голландского искусства

Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия.

Героиню картины, Малле Баббе, считали колдуньей и даже называли "харлемской ведьмой". **Malle Babbe** содержала одну из городских харчевен или портовых таверн. Она была известна своим демоническим смехом, за который и получила прозвище ведьмы, и тем, что на её плече постоянно сидела её домашняя питомица - сова.

Малле Баббе

Мальчик-рыбак

Также писал много портретов

Франс Халс

Малле Баббе

Цыганка - с непокрытой головой (верх неприличия), распущенными волосами и смелым декольте - отчаянно не похожа на чопорных и Яркое платье девушки, белые сухих добродетельных рукава кофты, смелая и матрон. лукавая улыбка, играющая на ее губах, - все говорит зрителю о том, какой радостной и пряной может быть жизнь, если не заковывать ее в серое суконное платье.

Цыганка. 1628-30.
Лувр. Париж

Халс создает
острый, яркий образ
– характер,
схваченный в один
из моментов
непрерывной
изменчивости
человеческого лица.

Смеющийся
мальчик. 1625

В чём своеобразие портретов Халса?

В том, что он отказался от статичности в изображении людей, к которой тяготели его предшественники.

Халс один из крупнейших реформаторов европейской портретной живописи

Парный портрет

Портрет Изака Массы и его жены. **1622.** Амстердам, Рейксмузеум

Пейзажная живопись

Ян ван Гойен

Пешеходный мостик

Пейзаж с двумя дубами

Пейзажная живопись

Якоб ван Рейсдал

Водопад

Еврейское кладбище

Пейзажная живопись

Якоб ван Рейсдал

Зима

Ветряная мельница

Пейзажная живопись

Якоб ван Рейсдал

Болото в лесу

Зимний пейзаж

Особенно ценили голландские
живописцы добротность и красоту
вещей, созданных руками человека и
скрашивающих его повседневную
ЖИЗНЬ

Натюрморт

Балтазар ван дер Аст

Тарелка с
плодами и
раковины

Натюрморт

Балтазар ван дер Аст

Натюрморт
с фруктами

Тема «завтраков»

Питер Клас

Виллем Клас Хеда

- Нет роскоши
- Небольшое количество предметов
- Никакой симметрии
- Предметы расположены на белой скатерти
- Часто используются одинаковые детали

Завтрак с ветчиной

Питер Клас

Завтрак с рыбой

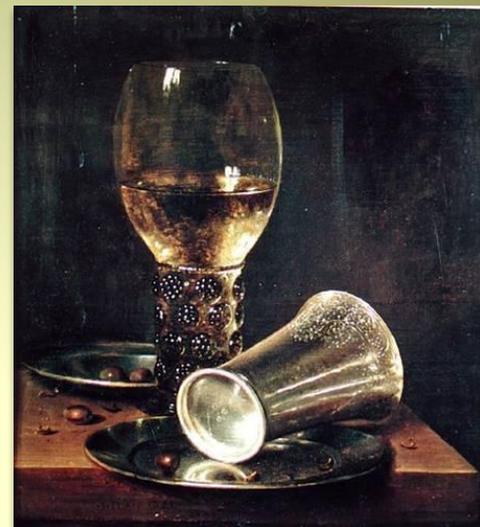

Завтрак с омаром

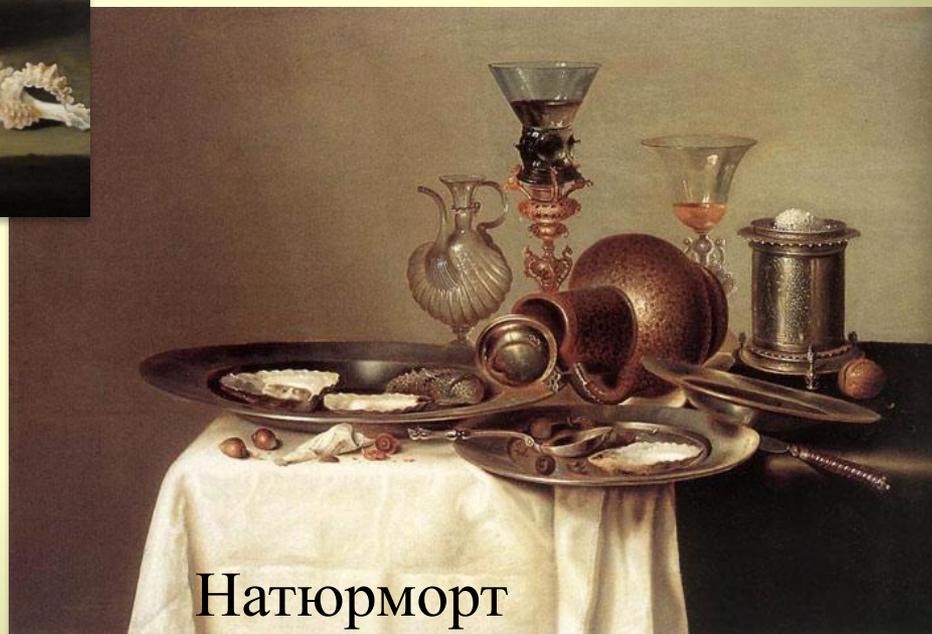
Виллем Клас Хеда

Натюрморт с
керамическим
кувшином

Натюрморт с Кубком

Натюрморт

Виллем Клас Хеда

**Ветчина и
серебряная посуда**

«Жанровые» натюрморты – «лавки»

Франс Снейдерс

«Роскошные» натюрморты

- Множество предметов
- Немного действия
- Продавцы и покупатели
на втором плане

«Жанровые» натюрморты – «лавки»

Франс Снейдерс

Рыбная лавка

«Жанровые» натюрморты – «лавки»

Франс Снейдерс

Оvochnaya лавка

«Жанровые» натюрморты – «лавки»

Франс Снейдерс

Фруктовая лавка

«Жанровые» натюрморты – «лавки»

Франс Снейдерс

Лавка дичи

Особые натюрморты – «суета сует»

Томас Вейк

Аллегорические натюрморты **vanitas** — «суета сует», говорят о быстротечности жизни, тщетности всего сущего и неотвратимости смерти.

Учёный в своём кабинете

Вильям Клас Хеда. Ванитас, 1628

Курительная трубка - очень частый атрибут, а также опрокинутый пустой бокал - символы кратковременности и эфемерности земных удовольствий. Нож - символ уязвимости, также иногда мог символизировать мужское начало. Слева - угасающая жаровня, в которой еле теплятся угли. Она, также как и погасшие светильники и затушенные свечи означает угасание жизни.

В истории искусства Голландия **XVII** века сыграла выдающуюся роль.

Обратившись к реальной жизни, художники стали основоположниками нового реалистического направления, которое с **XVII** века окончательно утвердилось во всех странах Западной Европы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

- 1. Какой была Голландия XVII в. И почему русский царь Пётр I видел в ней образец для подражания?**
- 2. Какие темы привлекали внимание голландских художников и как они рассказывали о Голландии и самих голландцах?**
- 3. Может ли предмет быть самостоятельной темой в искусстве?**