

Малые голландцы

урок изобразительного искусства
в 7 классе

Автор :Викторова М.А.
учитель изобразительного искусства
ГБОУ Школа №1980 г Москва

В Голландии в XVII в - сменилась религия на протестантство. Религиозные сюжеты почти ушли из живописи Голландии. Впервые появилась жанровая живопись, часто повседневная жизнь была представлена с юмором. Картины высмеивали пороки, призывали терпеть и игнорировать трудности молодой страны, любить и радоваться жизни.

Пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, портреты - этим характерна голландская живопись

(Рембрандт ван Рейн , Ян Вермеер, Ян Стен, Ян ван Гойен, Андриан Остаде, Якоб Рейсдал)

Малые голландцы - традиционное название обширного круга голландских (Нидерланды) живописцев XVII в.; возникло в связи с камерным характером их творчества, небольшим размером их картин (пейзаж, интерьер, бытовые сюжеты). Для живописи малых голландцев характерны тонкость письма, выразительность небольших деталей, красота световых и колористических нюансов, общее ощущение уюта, близости и единения персонажей в пейзажной или интерьерной среде. Среди наиболее ярких представителей - Я. Вермер, братья Остаде, Г. Терборх, Я. Стен, Г. Метсю.

**Новаторские достижения « Малых голландцев»-обращение к
отображению в картинах реального окружающего мира и человека
без подведения под определенный идеал; сложение развитой и
дифференцированной системы жанров; разработка системы
тональной живописи.**

Творчество художников соответствует трем этапам:

- 1) 1620-30-е гг. - утверждение реализма в национальной живописи (ведущим худ. центром явл. Харлем)
- 2) 1640-60-е гг. - расцвет художественной школы (центр искусств в Амстердаме);
- 3) 1670-е гг. - начало 18 века - упадок искусства Голландии

Бытовой жанр

Сложился в двух разновидностях:

1. Крестьянский жанр
2. Бюргерский жанр

Крестьянский жанр развивали А.ван Остаде , И.
Ауденрогге, К.Бега, К.Дюсарт.

- **Адриан ван Остаде** (нидерл. *Adriaen van Ostade*, (10 декабря 1610, Харлем — 2 мая 1685, Харлем) — нидерландский художник и гравёр. Исаак ван Остаде — брат Адриана и его ученик.
- Адриан ван Остаде учился у Франса Халса и работал в его манере до 1639 г. На его дальнейшее творчество оказала манера письма Рембрандта. Остаде написал большое количество жанровых картин малого формата и большей частью юмористического содержания, повествующих о жизни горожан и крестьян. Героями его картин становились курильщики, выпивохи, игроки, шарлатаны, танцующие, драки и тому подобное, иногда портреты. Для первого периода творчества А. ван Остаде, к которому относятся около 40 полотен, характерны чёткие, живые образы и едкий юмор.
- Картины второго периода отличаются мастерским владением полутенями, наивностью сюжетов и мягкостью юмора. Картины третьего периода (в большинстве своём интерьеры с изображением людей) выделяются тщательностью исполнения и светлыми, сияющими тонами. Картины Адриана ван Остаде хранятся в картинных галереях Берлина, Дрездена, Вены (Императорская картинная галерея, галерея Лихтенштейн), в Лувре, в Мюнхене, в Амстердаме, Гааге и Санкт-Петербурге. Помимо картин сохранилось много акварелей, рисунков пером и гравюр Адриана ван Остаде

Мастерская художника

1663(?). Холст, масло, 37х36. Рейксмузеум, Амстердам

А. ван Остаде. Скрипач (1673г.)

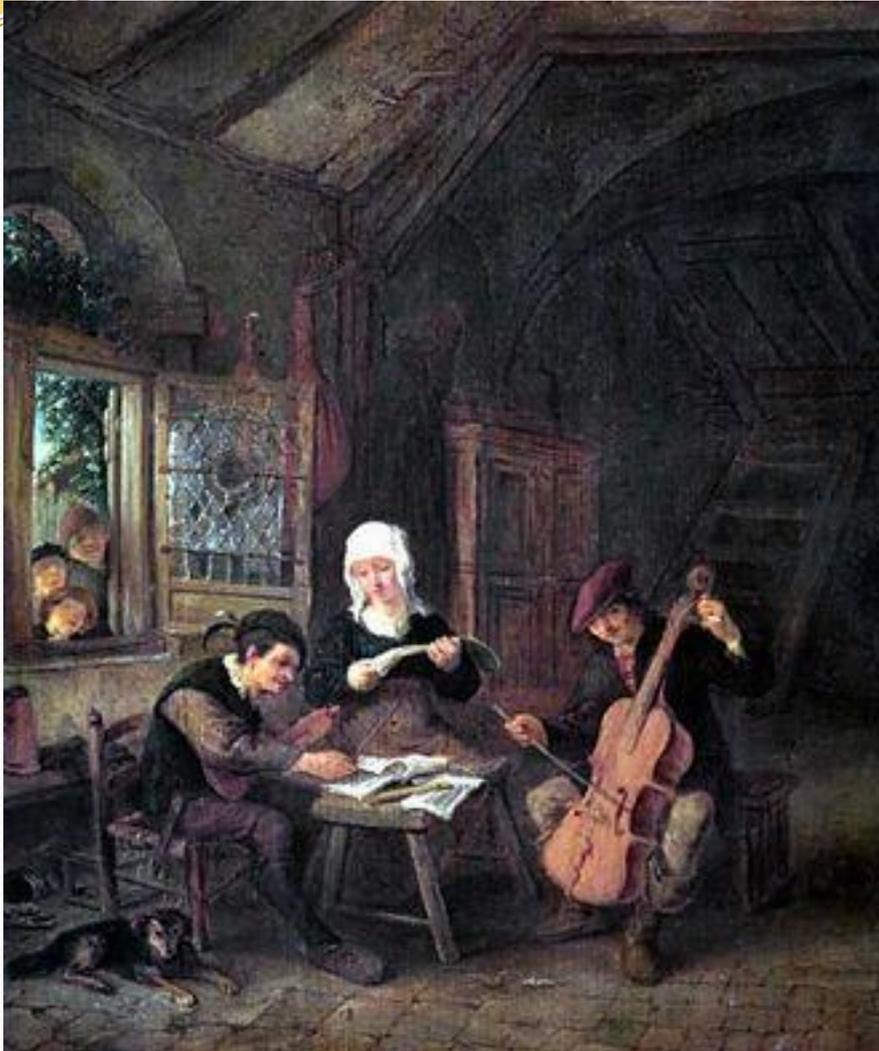

Адриан ван

Остаде

- Адриан ван Остаде - знаменитый голландский мастер крестьянского жанра, прекрасный офортист и живописец. Он учился в Харлеме у Ф. Халса, испытал сильное влияние творчества своего товарища по мастерской А. Браувера.
- От изображения грубых гротескных кабацких сценок Остаде отошел после знакомства в 1630-х с искусством Я. ван Гойена и С. Рейсдала. Это знакомство побудило художника обратиться к жанру пейзажа и офорту, а под влиянием творчества Рембрандта живопись художника приобрела спокойный колорит, коричневато-золотистую тональность. Гротескность бытовых сцен сменилась добрым юмором. Общий тон картин приобрел умиротворенный характер. Картина "Мастерская художника" по тематике стоит особняком среди других работ Адриана ван Остаде, но ее композиционно-колористическое решение близко к такому и в других жанровых картинах художника, а та теплота, с которой исполнено произведение, делает его одной из лучших работ в творчестве мастера. Другие известные произведения: "Деревенские музыканты". Эрмитаж, Санкт-Петербург; "Смеющийся крестьянин". 1637. Рейксмузеум, Амстердам; "Сельская хижина". 1642. Лувр, Париж; "Флейтист". Ок. 1660. ГМИИ им А.С. Пушкина, Москва.

А. ван Остаде. «Деревенские музыканты». 1655. Эрмитаж. Ленинград.

Остаде изображал полутемные бедные жилища или сельские трактиры со светом из боковых зарешеченных окон, выделяющим на переднем плане мирно беседующих, выпивающих, курящих или поющих крестьян. Главное в его картинах не столько изображение ситуаций или отдельные человеческие образы, сколько идущая в конкретно представленном интерьере повседневная незатейливая жизнь, включающая в свое течение и фигуры людей, и случайные предметы, разбросанные в неряшливом беспорядке. Персонажи Остаде, подчас нескладные и туповатые, охарактеризованы им с оттенком добродушной иронии и нескрываемой симпатии. Среди них встречаются преданные искусству люди более высокого душевного склада: самозабвенно играющий музыкант-самоучка (*Флейтист*, Москва, Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), живописец в мастерской; картина под этим названием (1663, Дрезден, Картинная галерея), выпадающая из тематического репертуара Остаде и лучшая в его творчестве, имеет немало схожих черт с жанровыми композициями как в передаче интерьера с боковым освещением и уходящим в глубину затененным пространством, так и с присущим изображению легким оттенком юмора. Однако умение Остаде слить человека с окружающей его средой выходит здесь за границы чисто бытовой трактовки. Созданная в картине атмосфера творческого труда придает убогой мастерской живописца необычное для Остаде впечатление поэтической таинственности.

Бюргерский жанр

- Бюргерский жанр на первом этапе представлен веселыми жизнерадостными картинами из жизни золотой молодежи и офицеров, проводящих время в тавернах или гостиных за игрой в трик-трак, домашними концертами (Д. Халс, Ю. Лейстер, Я. М. Моленар, А. Паламедес, П. Кодде, В. Дейстер). В середине 17 в. [Г. Доу](#) и Ф. ван Мирис Старший, 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.

Особую роль в худ. жизни Голландии второй половины 17 века играл Делфт - небольшой город.

Здесь сложилась самобытная школа живописи, традиционной темой которой был интерьер. Крупнейшим мастером делфтской школы был Ян Вермер. О жизни Вермеера известно очень немного. Он родился (по крайней мере был крещён) 31 октября 1632 года в Делфте, в семье предпринимателя-торговца. Ян был вторым ребёнком в семье и единственным сыном своих родителей.

Его отец занимался шелкоткачеством, торговал произведениями искусства, а позже стал владельцем гостиницы. Торговлю картинами и гостиницу он передал по наследству сыну.

- 20 апреля 1653 г. Ян Вермеер женился на *Катарине Болнес* из деревни в окрестностях Делфта. Кальвинистское вероисповедание первоначально вызывало недовольство в католической семье Болнес. Лишь после увещеваний католика Брамера будущая тёща Вермеера дала согласие на брак дочери.
- В 1660 г. Вермеер вместе с женой переехал жить в дом тёщи. У Вермеера было 15 детей, четверо из которых умерли в раннем возрасте. Очевидно, что материальное положение художника было очень неплохим, раз он мог без проблем прокормить своих детей. Известно, что Вермеер писал в год лишь по две картины, поэтому у него были и другие источники дохода. Он помогал своей матери управлять трактиром «*Мехелен*» на главном рынке Делфта, доставшимся ей в наследство после смерти мужа. Предполагается, что в этом заведении Вермеер мог вести обычную для голландских художников того времени торговлю предметами искусства. В 1662-63 и 1670-71 гг. Вермеер занимал должность декана гильдии св. Луки и соответственно руководил ею. В XVII в. любой ремесленник и художник состоял в соответствующей гильдии, регламентировавшей деятельность представителей профессии. Должность декана гильдии художников была очень почётной и говорит об авторитете Яна Вермеера в Делфте.

- Ещё при жизни художника за картины Яна Вермеера платили очень хорошие деньги. В основном Вермеер писал для своих заказчиков-меценатов. Главными покровителями художника и почитателями его творчества были пекарь *Хендрик ван Буйтен* и хозяин печатной мастерской *Якоб Диссиус*, в коллекции которого согласно инвентарному перечню 1682 г. находилось 19 картин Вермеера. Остаётся неизвестным, писал ли Вермеер под конкретные заказы меценатов или они просто получали право преимущественной покупки готовых произведений мастера. Вермеер был известным экспертом по вопросам искусства. Так, например, он был в числе экспертов, которым доверили установить подлинность коллекции венецианских и римских полотен, предложенных курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму I за 30 тысяч гульденов. В 1672 г. Вермеер ездил в Гаагу, где давал заключение о стоимости картин вместе с другим художником Якобом Йордансом. В присутствии нотариуса он опроверг подлинность коллекции и заявил, что в действительности коллекция стоит не более одной десятой от запрашиваемой цены.

Последние годы жизни

- К концу жизни экономическое положение художника значительно ухудшилось, и он был вынужден брать кредиты. В результате начавшейся в 1672 г. и продолжавшейся до 1679 г. войны с Францией замерла торговля живописью. В своём ходатайстве о частичном списании долгов, датированном 30 апреля 1676 г., супруга Вермеера поясняла, что во время войны её муж был вынужден продавать картины по заниженной цене. В 1675 г. Вермеер заболел и умер спустя несколько дней. 15 декабря 1675 г. Ян Вермеер был похоронен в фамильном склепе в церкви Ауде Керк в Делфте. Его жена была вынуждена отказаться от наследства и передала его кредиторам.

«Девушка с жемчужной сережкой» Ян Веермер

На темном, почти черном, нейтральном фоне в пол-оборота со спины изображена девушка, вззирающая на зрителя. Фон своим контрастом к освещенному лицу выявляет и усиливает рельефную пластичность изображения, которое, кажется, претупает иллюзионистическую границу живописи (в 232-м фрагменте своего Трактата о живописи Леонардо да Винчи уже рассуждал о том, 'по предметы становятся светлее на темном фоне и наоборот).

Рот юной особы полуоткрыт, что часто служит в голландской живописи знаком обращения к зрителю. Голова ее слегка наклонена - так рождается впечатление мечтательности и рассеянности мыслей, но в то же время ее взгляд сосредоточенно устремлен на смотрящего.

Девушка одета в простую, лишенную украшений, коричневато-желтую кофту, на ее фоне выделяется, словно излучающий свет, белый воротник. Другим контрастом к лицу пред стает голубой тюрбан с ниспадающей ей на плечи лимонно-желтой полосой, напоминающей вуаль. Вермер пишет поочти чистыми красками, он сокращает шкалу цветовых оттенков: поверхности в тенях моделируются теми же пигментами.

Головной убор девушки кажется экзотическим. Уже в Европе, в XV столетии тюрбаны стали излюбленным модным аксессуаром, именно об этом свидетельствует предполагаемый автопортрет Яна ван Эйка, хранящийся в Лондонской национальной галерее. В годы войн с турками непривычный стиль жизни и одяние «врагов христиан», как это ни парадоксально, очаровывали европейцев.

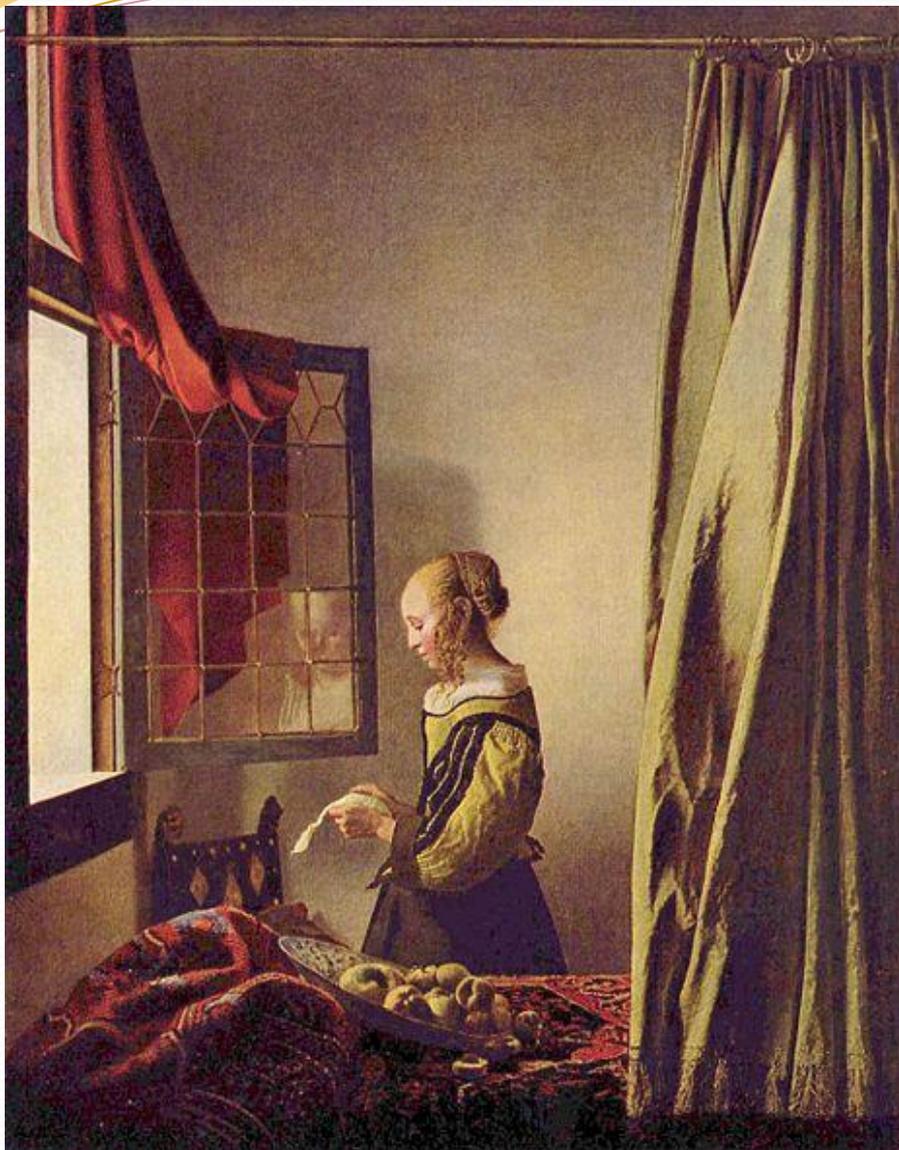
Помимо тюрбана, глаз зрителя притягивает большая, подобно капле, отливающая золотом жемчужина, украсившаяся ушко девушки и выделяющаяся на темном фоне. Жемчужины такого размера могли стоить целое состояние - возможно, художник изобразил сережку несколько большей, светлый блик на жемчужине повторяется в блеске глаз и губ.

Жемчужина могла быть настоящей, могла быть новомодным французским изобретением (стеклянный шарик наполняли смесью белого воска и экстракта рыбьей чешуи), или культивированной, производством которых занимались в Венеции.

Одежда девушки - сочетание коричнево-желтой кофты с белым воротником, подчеркивает цвет лица. Картина очень лаконична - нет ни одной лишней детали. Темный фон, который изначально был темно-зеленым (резедовый лак и индиго сейчас почти потеряли свой цвет и темный фон картины - результат ее старения), разделен изображением на неравные треугольники - это придает картине определенный ритм.

Складки вертикально спадающей желтой ткани подчеркивают нежный овал лица. Поза ее довольно необычна для портрета - это скорее движение, застывший момент. Девушка смотрит с портрета на зрителя уже более 300 лет и все это время хранит загадочное молчание. Некоторые критики называют ее «нидерландской Монной Лизой». Но Леонардо изобразил взрослую женщину, а Вермеер - совсем молодую девушку.

Это - самая известная картина Вермеера. Существует несколько предположений о том, кто позировал Вермееру. Наиболее распространенное мнение - это была его старшая дочь Мария, которой в то время было около 13 лет. Возможно также, что это - ее ровесница - дочь

За всю свою жизнь Вермер не написал ни одного "чистого" натюрморта и, тем не менее, считался мастером этого жанра. Во многих его жанровых сценах присутствуют мастерски написанные натюрморты. Например, в этой работе фрукты, выкатившиеся из наклонной вазы, перекликаются с жестом тонких девичьих рук, держащих письмо.

● Эта картина считается одной из лучших работ Вермера. Сюжет ее весьма необычен. Художник редко изображал "бедную жизнь" и простых женщин из народа. Обыкновенно служанки присутствуют в его работах лишь в соседстве с хорошо одетыми, богатыми дамами. Заметно, между тем, что Вермер получает огромное удовольствие, выписывая грубую фактуру предметов, присутствующих в картине. Мутное, давно немытое оконное стекло, лиф платья из дешевого полотна, стена с облезлой штукатуркой, мусор на полу - все эти детали не только тщательно, но и любовно. Неизменно очаровывает зрителя и фигура главной героини. Ее поза исполнена спокойной сосредоточенности. Огрубевшие в работе руки девушки так привычно и ловко держат кувшин, что их жест кажется даже изящным. Лицо служанки нельзя назвать красивым. Но так удивительно подмечена в нем мастером мимолетная свежесть юности, так падает на него утренний свет из окна, что оно кажется бесконечно милым. Самую главную роль в этой картине играет, конечно же свет. Он определяет атмосферу всей сцены. Если присмотреться к наиболее светлым участкам работы, можно увидеть, что Вермер пишет свет кластерами ("гроздьями" маленьких белых точек). Эти кластеры особенно хорошо видны на горлышке кувшина и ручках корзинки с хлебом.

- Многие картины Вермера можно назвать почти "вуайеристическими". Автор словно приглашает зрителя заглянуть тайком в замочную скважину. В данном случае мы становимся свидетелями драматического момента. Служанка принесла своей госпоже любовное письмо. На лице хозяйки написано нетерпенье, смущение, а так же испуг, что служанка догадается о том, какие чувства ее обуревают. Служанка же стоит улыбаясь, возле кресла влюбленной дамы. Глядя на нее, мы вспоминаем старую пословицу, гласящую, что слуги порой знают о делах своих хозяев больше, чем сами хозяева. Что касается композиции картины, то здесь она (как обычно у Вермера) решена мастерски. Мы сразу видим, что действие происходит в очень богатом доме. Вход в комнату "преграждают" домашние туфли и щетка для пола. Эти детали мешают приблизиться к главным героям, оставляют его в тени, в полутемной захлавленной прихожей, "настаивают" на том, что бы он (зритель) - чужой здесь человек, в сущности не имеющий права находиться даже в прихожей, сумевший тайком проникнуть в жизнь обитателей дома, лишь по милости живописца

● Когда Вермер хочет говорить о любви, он изображает музыкальные инструменты. В данном случае мы имеем дело с довольно сложной композицией, включающую в себя трех персонажей.

- В доме Вермера не было его картин. Все свои картины мастер старался немедленно распродать. Исключение составляет лишь "Искусство живописи". С этим полотном Вермер не расставался до самой смерти. Композиция картины построена таким образом, будто зритель только что отдернул занавеску и увидел сидящего за мольбертом художника и модель, позирующую ему в costume музы истории Клио. Труба в руках женщины и лавровый венок на ее голове ранее объяснялись как символы славы, ожидающей живописца, который работает в историческом жанре. Сейчас принято считать, что Вермер говорит зрителю - творения настоящего мастера не могут кануть в Лету, имя его всегда останется в веках. Художник в "Искусстве живописи", (полагают, что это сам автор) одет в costume XV века, что отсылает нас к эпохе Возрождения. Но на стене висит картина XVII столетия. Католическая Фландрия отделена на ней от протестантской Голландии глубокой складкой. Эта складка говорит о том, что Вермер болезненно воспринимал разделение родной страны.

- На сегодняшний день достоверно подлинными считаются 35 картин Вермеера и дискуссионно — ещё 5 (в России картин Вермеера нет).
- Большинство работ Вермеера представляют собой композиции в тщательно прописанном интерьере, с небольшим числом фигур. Есть также несколько городских пейзажей