

Искусство Голландии XVII века.

Малые голландцы.

Пейза

Ж

Картины художников передают небольшие
уголки сельского ландшафта при
определенной погоде и освещении.
Средствами тональной живописи
создается впечатление воздушной
перспективы, влажной атмосферы,
рассеянного серебристого света и
материального единства природы.

В качестве самостоятельной разновидности утверждается морской пейзаж, или марина. Маринистов увлекает не столько изображение исторических событий на море, как передача самой водной стихии, игры свет
воде.

Якоб ван Рейсдал. Поток в скалистой местности конец 1660

Для развития пейзажа в середине —
второй половине 17 в. характерно
возникновения новых разновидностей
жанра, углубление и разнообразие
эмоционального содержания
произведений, более масштабный,
философский взгляд на мир.

Саломон ван Рёйсдал

ок. 1602, Нарден — 3 ноября 1670, Харлем.

Нидерландский художник-пейзажист,

дядя Якоба ван Рёйсдала.

О годах его обучения ничего неизвестно.

На его творческое становление,

безусловно, оказал влияние Эсайяс ван де

Вельде, как видно из сюжетов его картин и

техники живописи. Лучшие произведения

Саломона ван Рёйсдала относятся к

1650—60 гг. Все его работы посвящены

природе Нидерландов.

На его пейзажах изображены деревни и села на берегах рек и каналов, а также лесные ландшафты. В отличие от Якоба Рёйсдала Саломон изображал людей, часто группами, как того требовали сцены деревенской жизни. Саломон Рёйсдал писал и зимние пейзажи. Картины Саломона Рёйсдала немногочисленны.

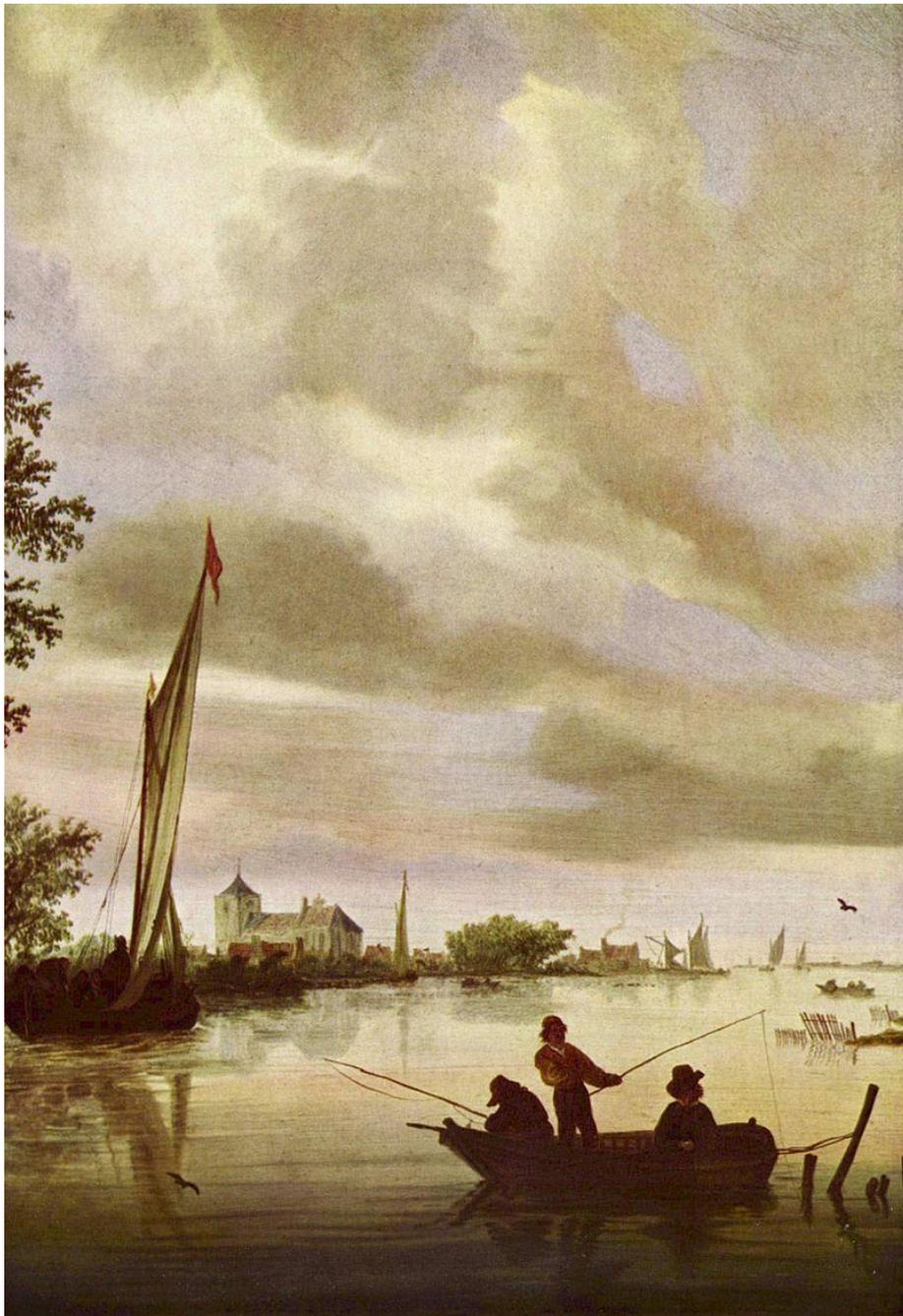
Художником стал и сын Саломона ван Рёйсдала и двоюродный брат Якоба ван Рёйсдала, также по имени *Якоб ван Рейсдал*, который, однако, не смог достичь их славы.

Саломон ван Рейсдал. Речной пейзаж с паромом. 1639 год.

Речной пейзаж с паромом. 1639. Старая пинакотека. Мюнхен

Речной пейзаж.
1632. Кунстхалле. Гамбург

Якоб Исаакс ван

1628/1629, Харлем, Рёйсдал
похоронен 14
марта 1682, там же.

Наиболее

значительный нидерландский художник-
пейзажист.

Предполагается, что первые уроки
живописи Якоб ван Рёйсдал получил от
своего дяди, художника Саломона ван
Рёйсдала. Известно, что Рёйсдал освоил
также профессию хирурга и практиковал
в Амстердаме.

Якоб Рёйсдал вступил в харлемскую гильдию художников в 1648 г., с 1659 г. стал гражданином Амстердама. Талант художника не был в должной мере оценён Рёйсдалом умер Рёйсдал 14 марта 1682 г. По всей видимости, смерть настигла его в Амстердаме, но затем его прах перевезли в Харлем и 14 марта 1682 г. погребли в церкви св. Бавона.

Рейсдал считается ведущим мастером
пейзажной живописи Нидерландов. Ему
удалось превратить ландшафтную
живопись в зеркало человеческих эмоций. В
его картинах даёт себя знать чуткая,
напряжённо-страстная восприимчивость
художника к жизни природы в её частных и
общих проявлениях. Манера письма
маленькими мазками характеризует
разнообразие форм увиденного в
пейзажном мотиве и вместе с тем
эмоциональное их переживание, образное
восприятие.

Рейсдал заставляет почувствовать каждый маленький мотив в сложном хоре образа природы, будь то дорога, бегущая вверх, или склонённое от сильного морского ветра дерево, растрёпанный куст или предвещающее грозу облако.

Движение каждого мотива слагается в широкий, мощный процесс взаимосвязи и взаимодействия стихийных сил природы и всех её порождений на земле. Рейсдал любил писать лесные чащи, болота, водопады — места, где человек только прохожий, — маленькие нидерландские города и пи дерев-

ни, теряющиеся в пространственной дали равнин под огромным, торжествующе властным небом.

Творческое наследие Рёйсдала составляют около 450 картин. Большинство его пейзажей посвящены природе родных Нидерландов, однако Якоб Рёйсдал также писал дубовые леса Германии или по примеру своего друга художника Алларта ван Эвердингена водопады Норвегии.

Мельница около Дюрстеде.
1670. Рейксмузей. Амстердам

Пшеничные поля. Ок. 1670. Музей
Метрополитен. Нью-Йорк

Морской пейзаж. 2-я треть XVII в. Музей
Тиссена-Борнемисы. Мадрид

Натюрмор

Нидерландский натюрморт представлял собой уникальное культурное явление XVII века, оказавшее влияние на дальнейшее развитие всей европейской живописи. «Малые голландцы» отразили в своих работах мир предметов, живущих своей тихой, застывшей жизнью. Термин «застывшая жизнь» стал употребляться для обозначения жанра в середине XVII века, поначалу в Нидерландах.

Питер Клас

ок. 1597, Берхем — 1 января 1661, Харлем.

Голландский художник, мастер натюрморта.

О ранних годах Класа почти ничего неизвестно. В 1617 он женился в Харлеме, а в 1620 у него родился сын Николас, будущий известный художник-пейзажист.

Вместе с Хедой Клас считается основателем харлемской школы натюрморта. Его натюрморты делятся на две группы. К первой относятся «завтраки» и «банкеты». На них обычно изображены кувшины, бокалы, фарфор, хлеб, сыр, вино, устрицы, рыба, птица, ветчина, маслины и орехи. Очень часто он использовал лимон. Ко второй относятся произведения популярной в то время в Голландии разновидности натюрморта «ванитас», в которых при помощи символов: свечи, черепа, часов, музыкальных инструментов, старинных книг и т. п., выражается библейская концепция суетности жизни.

«Картины Класа с изображением накрытых столов („завтраки“)
отличаются скромностью подобранных
предметов (глиняный кувшин, селедка,
стакан, айва, трубка) и простотой
композиции. Клас первым из мастеров натюрмортной живописи оценил роль света, воздушной среды и единого тона в колорите как важных средств, которыми может быть выражено единство предметного мира и окружающей среды.»

Vanitas (1625)

Натюрморт с крабом

Натюрморт с фруктами
(1644)

Vanitas (1636)

Хеда, Виллем Клас

14 декабря 1593/1594, Харлем — 24 августа
1680/1682, там же.

Голландский живописец, мастер
натюрморта.

Биография

Хеда родился в Нидерландах, в Харлеме, и обучение живописи проходил под руководством своего отца, Геррита Виллемса Хеды. В Харлеме художник жил и работал всю жизнь. Карьеру живописца он начинал с картин на религиозные сюжеты и портретов, но затем практически полностью переключился на натюрморты.

Хеда, а также оказавший на него
влияние Питер Клас — самые
значительные представители натюрмортов
в Голландии. Этих двух харлемских
мастеров часто сравнивают. Оба они
создавали скромные «завтраки» с простым
набором незамысловатых предметов. Хеду
и Класа роднят зеленовато-серые или
коричневатые тона, но произведения Хеды,
как правило, более тщательно отделаны, а
вкус его более аристократичен, что
проявлялось в выборе изображаемых
объектов: серебряной, а не оловянной

К сорока годам Хеда был уже живописцем с утвердившейся репутацией. В 1631 г. он получил статус мастера в харлемской гильдии Св. Луки.

Неоднократно избирался председателем гильдии, в 1642 и 1652 г. — её деканом.

Один из сыновей мастера, Геррет Виллемс Хеда, также стал живописцем. Как и отец, руководивший его обучением, Геррет избрал своим жанром натюрморт и писал в той же монохромной манере. Виллем Хеда имел много учеников и последователей, но главным из них был Геррет.

Мастер умер около 1680 г. в Харлеме. Влияние его на других художников было значительным. Среди последних можно назвать молодого Франса Халса.

Творчество

Самый ранний из известных натюрмортов кисти Хеды датируется 1621 г. и представляет собой аллегорию брэнности. В начале 1630-х гг. Хеда прибегал к композиционным решениям Гиллиса и Флориса ван Дейка, но, в отличие от них, не боялся нарушить симметрию, располагая белую скатерть в правой или левой части и оставляя середину стола непокрытой.

В последовавших затем «банкетных» натюрмортах скатерть всё больше и больше сдвигалась вбок, а к концу 1630-х гг. писалась уже совершенно смятой.

Еда ранее представлялась нетронутой, предназначенной лишь для обозрения и любования, а в более поздних натюрмортах видны признаки трапезы. Расположение предметов стало носить не празднично-торжественный, а как бы случайный, естественный характер.

Хеда любил писать серебряные чаши с мерцающими бликами, кубки из венецианского стекла, перламутровые раковины. С исключительным мастерством он передавал отражения и блики на блестящих и гладких поверхностях.

Художник почти всегда использовал в своих работах одни и те же мотивы, но, меняя расстановку, он создавал оригинальные композиции, представляющие новый взгляд на привычные предметы. Для его натюрмортов характерны удивительная точность в передаче предметов и вместе с тем загадочная поэтичность, создающая романтическое ощущение таинственности.

В полотнах Хеды пленяет не только натуральность изображения предметов и искусность в передаче формы, цвета, фактуры каждой мелочи самой по себе, но и живое и искреннее наслаждение

с которым раскрывается красота предметного мира.

После 1640 г. картины Хеды стали больше по размерам, богаче и красочнее по колориту. Чтобы достичь большей монументальности композиции, Хеда в зрелый период творчества применял не традиционный горизонтальный, а вертикальный формат.

«Натюрморт с
крабом»
(1648).
Эрмитаж.

«Натюрморт с
серебряным кувшином и
пирогом» (1645). Веймар