

Золотой век Голландской живописи

краткий курс

Голландия, 17 век

Голландия, XVII век. Золотой век голландской живописи. Почему золотой? Потому что именно в XVII веке голландское искусство достигло пика своего совершенства, популярности и непревзойденного мастерства. И именно в это время наивысшего расцвета в своих небольших домах мастера живописи создавали свои большие шедевры.

Малые голландцы – название условное, которое применимо в российском искусствоведении. И малые они не из-за своего низкого роста или небольшого вклада в развитие искусства, а из-за того, что картины голландские художники рисовали небольшие, в основном для домов обычных горожан. А жанры живописи, которые были популярны в Голландии XVII века были «маленькие», незаметные для всей остальной Европы, - бытовые сценки, натюрморты, пейзажи.

В отличие от всей Европы, где господствовало барокко – а это роскошь, величие, чувственность и помпезность, – Голландия была тихой и скромной в своем собственном мире.

Ян Вермеер

«Маленькая улица», ок. 1657-1661

1

Географическая – Из-за выхода к океану Нидерланды (Голландия это северный «регион») являлись центром прохождения торговых путей, по которым в эти края стекались большие финансы. Быстрыми темпами развивалась торговля. В Голландию приезжали торговцы со всего мира и совершали сделки, рос мелкий бизнес: появлялись булочные, ремесленнические конторы, мастерские... Экономика расцвела, что влекло за собой развитие науки, культуры и искусства. Когда люди зарабатывают больше прожиточного минимума, им хочется тратить деньги на что-то приятное.

Для голландцев такой приятной тратой стало искусство.

Андрис ван Эртфелт

**Фрагмент «Сражение испанского флота с кораблями
восставшего флота Голландии 26 мая 1573 года, во
время осады Харлема»**

2

Политическая. Голландцы почти век сражались с испанцами, которые хотели контролировать торговые пути. Нидерландская революция 1648 года изменила ситуацию: Испания была вынуждена признать официально суверенитет Голландии.

С независимостью пришла свобода. После революции страна жила без потрясений в течение 50 лет. Жизнь вошла в спокойное русло: не было ни войн, ни потопов. Люди обожали комфорт, который у них появился, и стали посвящать ему картины.

Художники кропотливо и в мельчайших подробностях писали, как мама кормит ребенка, девушка пишет письмо любимому.

Герард Терборх
Фрагмент «Доярка в сарае», 1658

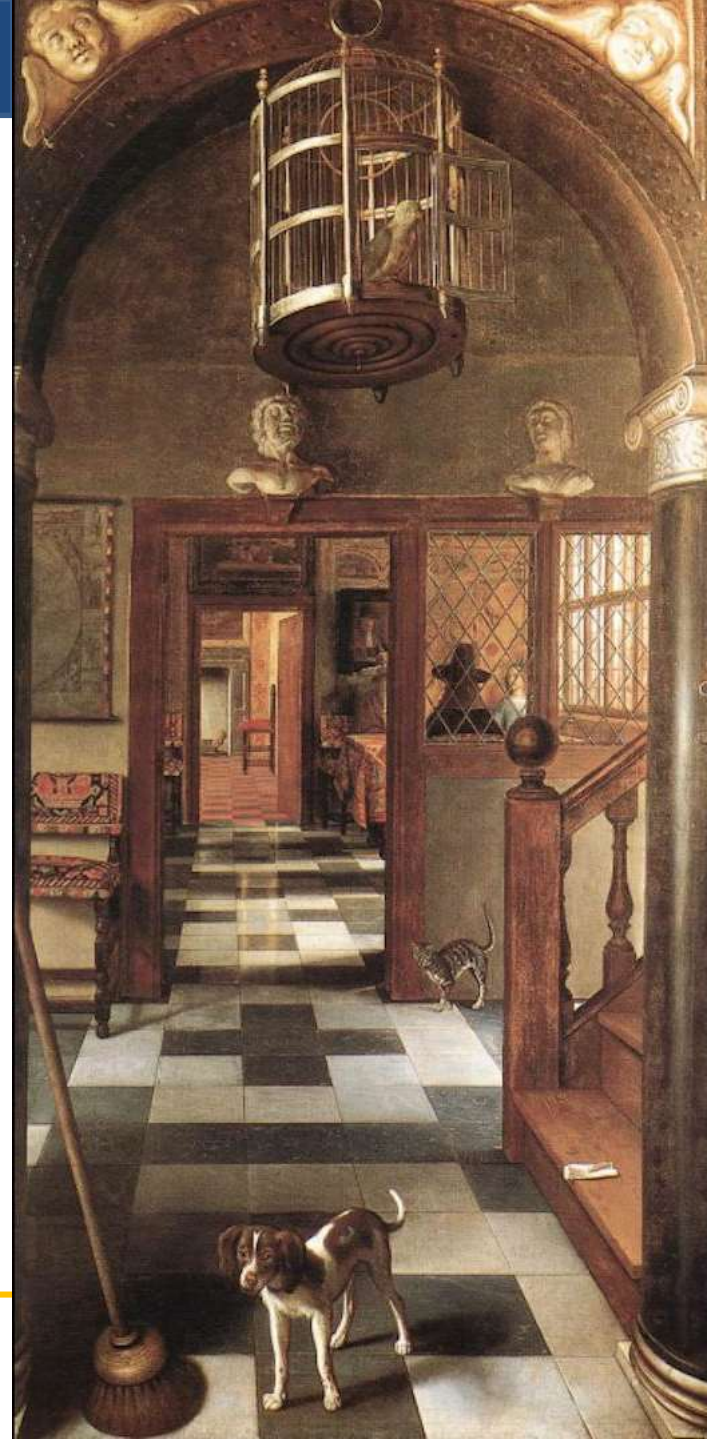

3

Климатические – жутко холодные зимы, дождливая осень – вынуждали подолгу сидеть дома. Поэтому предметная живопись была важна и популярна среди голландцев: необходимо было создавать что-то красивое вокруг себя. Быт и дом были важной частью жизни для бюргера. Любовь к деталям складывалась из-за любви к собственному дому: мелкие предметы, удивительные узоры, даже прорисованный до совершенства дощатый пол иллюстрируют нам внимание к внутреннему, домашнему, а не открытому и кричащему.

Золотой век голландской живописи – уютное искусство.

Самюэл ван Хогстранен
Коридор, 1662 г.

ОСОБЕННОСТИ

- 1 Работы были небольшого формата, которые и недорого стоили и могли украсить стену даже скромного дома небогатого бюргера.
- 2 Внимание и любовь к дому, деталям обстановки, которых в каждой картине голландского мастера будет много.
- 3 «Низкие жанры» становятся основными в их творчестве
- 4 Большинство предметов на картинах имеют символическое значение.

Самюэл ван Хогстранен
Коридор, 1662 г.

ЖАНРЫ

Пока остальная Европа создавала монументальные библейские и мифологические произведения искусства с толпами людей и всеобщей театральностью, малые голландцы выбрали для себя три основных жанра. Они считались «низшими», так как были не о чем-то высоком и возвышенном, а о реальном и не всегда красивом. Но голландцев это не остановило: им было все равно на весь остальной мир, когда мир их собственный, домашний и уютный, раскрывался с каждой новой картиной.

Амброзиус Босхарт Старший
Фрагмент
«Цветочный натюрморт», 1614

НАТЮРМОРТ

Натюрморт встречается нам еще со времен античности. Но именно с голландского искусства XVII века натюрморт выделяется как отдельный жанр, становится самостоятельным и от этого получает шанс на развитие. Появляются новые сюжеты и идеи, поджанры. Теперь это не просто изображение праздничного стола или же вазы с цветами, это целая история, рассказанная через предметы.

В Голландии натюрморт получил название «stilleven» – тихая жизнь. И это не только про людей, это и про предметы. Голландские художники очень трепетно относились к предметному миру, вырисовывая каждую деталь, замечая то, что обычно обходят стороной.

Натюрморты бывают разные. И вот те поджанры натюрморта, которые были особо популярны в творчестве малых голландцев.

Питер Клас (1597-1661) был мастером натюрморта. До того, как тема завтраков полностью захватила его внимание, он изображал натюрморты «суета сует» или *vanitas* (философский натюрморт).

Все, что было изображено на картине, связано с бренностью жизни, с ее быстротечностью и законченностью. Такие натюрморты призывали вспомнить о ценности жизни, о том, что не стоит растрачивать свое время понапрасну, так как этого времени не так уж и много.

Каждый предмет имел свое символическое значение. Череп - как главный символ смерти. Как вы видите, *vanitas* это скорее нравоучительные натюрморты, серьезные, заставляющие задуматься о жизни. Поэтому и краски в таких картинах были соответствующие – темные серо-коричневые или черные.

Питер Клаас
Vanitas, 1630

Самюэл ван Хогстратен
«Trompe l'œil», 1664

Любовь к вещам и деталям привело к распространению натюрмортов – обманок. Картина имитировала оконную раму или же какое-то другое ограничивающее пространство (дверной проем, дверцы, часть стенки), а внутри помещались предметы, обычно приклеенные булавками, лентами, тесемками. Получается обман зрения: кажется, что вот подойдешь и возьмешь предмет, который висит на стене. Удивительные картинки, на самом деле.

Цветочный натюрморт

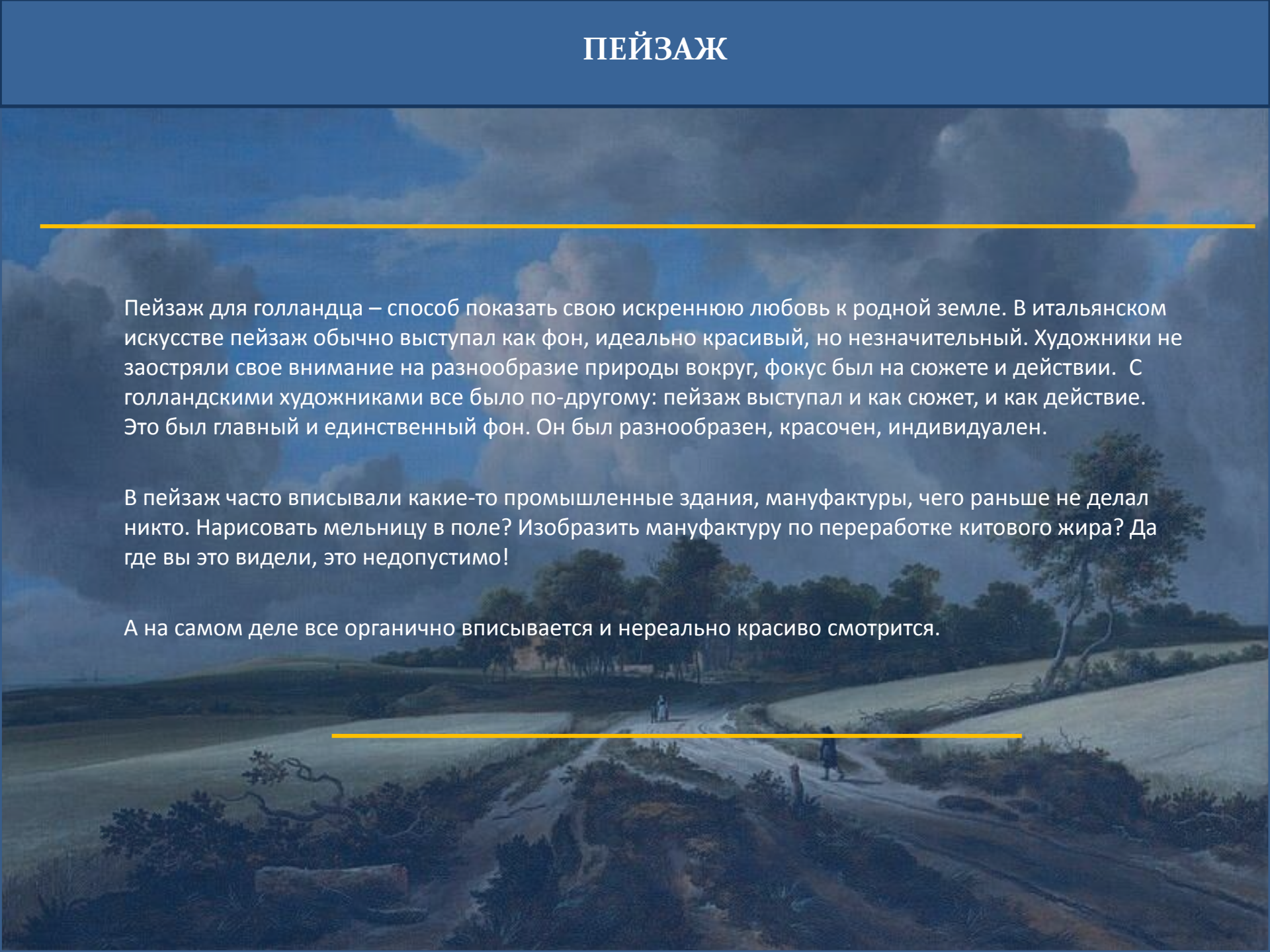
Голландцы трепетно относились как к своему дому, так и к саду. Занимались цветоводством и садоводством. Поэтому один из самых первых поджанров натюрморта стали цветочные изображения. Выбирали только самые красивые и необычные цветы, поставляли яркие букетные композиции, соединяли растения, которые цветут в разное время, – сколько разнообразия может быть в одном цветочном натюрмorte! Вариантов великое множество. И самое главное – заказы поступали от обычных людей, которые хотели украсить свои скромные жилища

Своим мастерством голландцы вывели жанр натюрморта из разряда «низший». Они доказали, что из незначительных бытовых ситуаций и непримечательных ежедневных ритуалов можно создать искусство.

Валскапелл Якоб ван
Натюрморт с букетом цветов, 1677

ПЕЙЗАЖ

Пейзаж для голландца – способ показать свою искреннюю любовь к родной земле. В итальянском искусстве пейзаж обычно выступал как фон, идеально красивый, но незначительный. Художники не заостряли свое внимание на разнообразии природы вокруг, фокус был на сюжете и действии. С голландскими художниками все было по-другому: пейзаж выступал и как сюжет, и как действие. Это был главный и единственный фон. Он был разнообразен, красочен, индивидуален.

В пейзаж часто вписывали какие-то промышленные здания, мануфактуры, чего раньше не делал никто. Нарисовать мельницу в поле? Изобразить мануфактуру по переработке китового жира? Да где вы это видели, это недопустимо!

А на самом деле все органично вписывается и нереально красиво смотрится.

Якоб ван Рёйсдал

Мельница около Дюрстеде, 1670

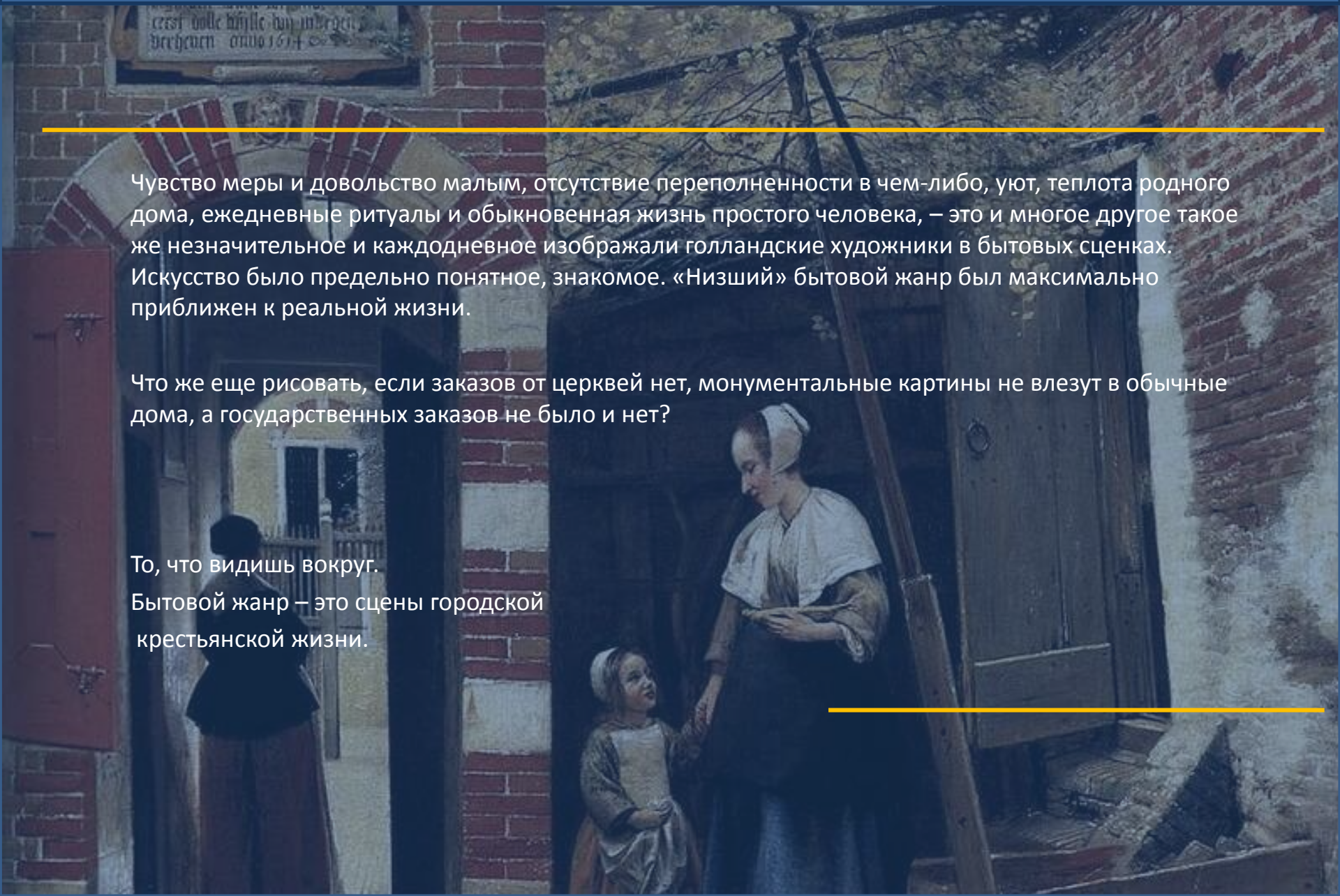
БЫТОВОЙ ЖАНР

Чувство меры и довольство малым, отсутствие переполненности в чем-либо, уют, теплота родного дома, ежедневные ритуалы и обыкновенная жизнь простого человека, – это и многое другое такое же незначительное и каждодневное изображали голландские художники в бытовых сценках. Искусство было предельно понятное, знакомое. «Низший» бытовой жанр был максимально приближен к реальной жизни.

Что же еще рисовать, если заказов от церквей нет, монументальные картины не влезут в обычные дома, а государственных заказов не было и нет?

То, что видишь вокруг.

Бытовой жанр – это сцены городской крестьянской жизни.

БЫТОВОЙ ЖАНР

Ян Стен (1626-1679) остроумно и по-доброму изображал действительность обычных горожан. Все его картины про то, что жизнь не всегда благоразумна и добродетельна, но при этом, несомненно, заслуживает внимания. Несмотря на подшучивание или же острую сатиру над обществом, в картинах Яна Стена чувствуется та самая любовь к деталям, к дому и окружению, которая присуща всем «малым голландцам».

Ян Стен. «Гуляки». Это художник со своей женой. И несмотря на кажущийся хаос, семья по-своему счастлива. Это просто жизнь со всеми ее недостатками. Вот то, о чем хочет сказать нам художник.

БЫТОВОЙ ЖАНР

Ян Вермеер (1632-1675) – несомненно, гений. Иначе как можно настолько трепетно и бережно относиться к окружающему тебя миру? Миру предметному. Тщательно прописанный интерьер, вплоть до дверных ручек, складок занавесок, небрежно положенной скатерти, невероятный свет из окон. У Вермеера все настолько интимное, что кажется, что ты подглядываешь через замочную скважину в чужой дом; не хочется нарушать тишину и уединение героев.

Ян Вермеер. «Девушка, читающая письмо у открытого окна», 1657—1659

ИТОГИ

Малые голландцы – гениальные мастера, сумевшие вывести те жанры живописи, которые были недоступны для понимания целому миру. Красочные натюрморты, величественные пейзажи, детализированные бытовые сценки... Перечислять можно до бесконечности. Более 3000 тысяч имен...

Удивительная их любовь ко всему близкому, интимному, тихому и семейному. Голландцы учат ценить то, что кажется неброским и не роскошным, прививают восхищение к обыденному. Реализм как течение в живописи во многом отталкивался от искусства голландцев, ведь их творчество как раз про реальность, открытую и неприукрашенную, тихую и невероятно уютную.

Ян Вермеер. «Вид Делфта», 1660/1661