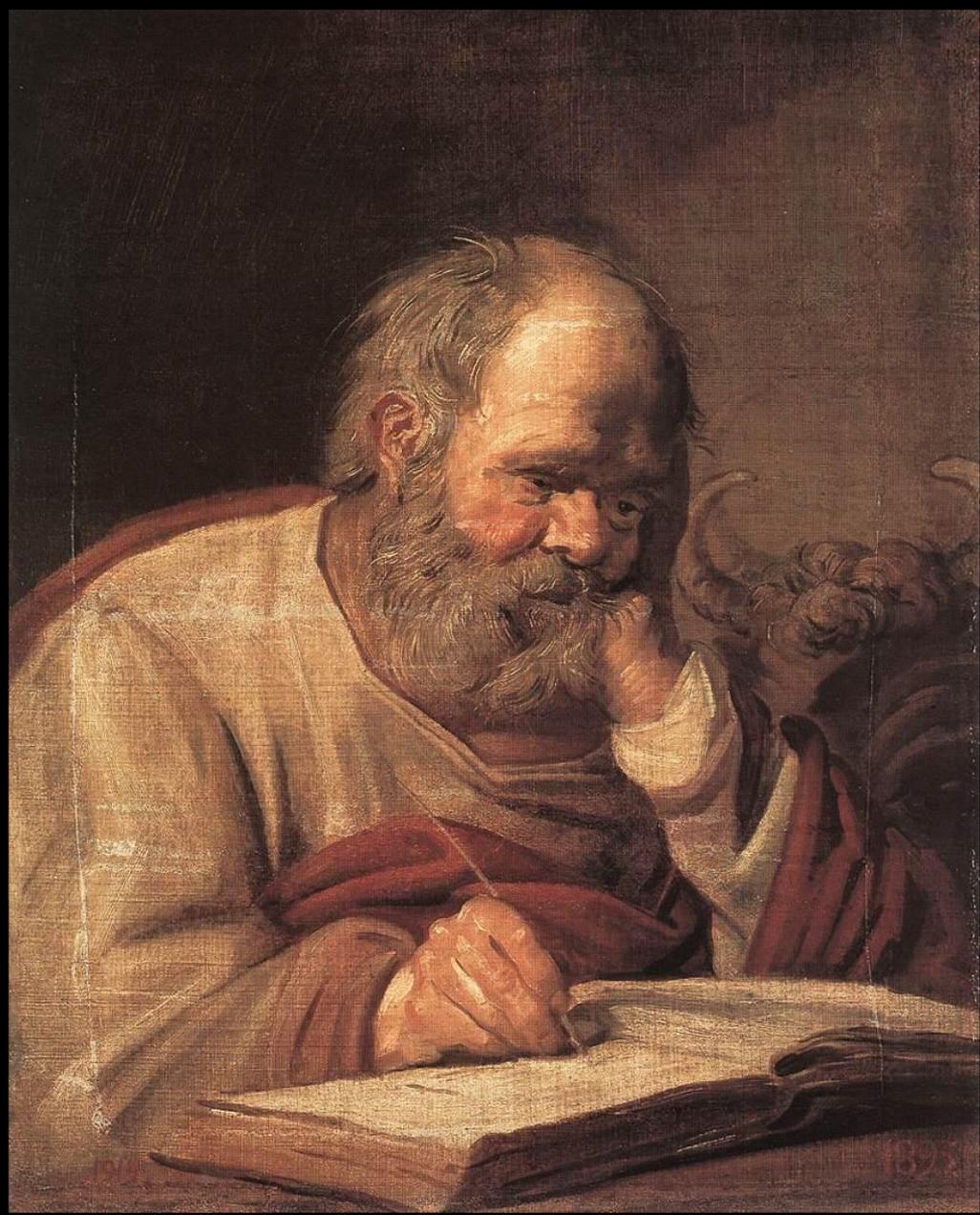

ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ

В начале XVII века успешно закончилась борьба за независимость Голландии от могущественной империи Испании. Самоутверждение было присуще и поведению жителей, и национальному искусству, которое активно освобождалось от религиозных ограничений, исходящих от католической Италии. Господство протестантизма привело к значительному сокращению заказов на религиозную живопись и распространению светских по тематике жанров. Именно в искусстве Голландии значительную мощь и развитие приобрели портрет, пейзаж, бытовой жанр, натюрморт, подобного которому не знали даже выдающиеся центры искусства в Италии или Франции. Искусство Голландии 17 века стало своеобразным феноменом в художественной культуре Европы того времени.

Такое видение направило голландских живописцев к новой разновидности художественного реализма, который постепенно появился во всех художественных жанрах — портретах, интерьерах, пейзажах, натюрмортах. Мода на эти работы приобрела невиданный размах среди всех слоев общества, что породило колоссальный спрос на картины. Они украшали дома не только представителей правящей верхушки общества, но и небогатых бюргеров, ремесленников, крестьян; они продавались на аукционах и ярмарках; подчас художники использовали их как средство уплаты по счетам. Профессия художника не являлась редкостной, живописцев было очень много, и они жестоко конкурировали между собой. Эти события привели к тому, что именно XVII век стал «золотым» для голландского искусства

Главным объектом изображения для голландских художников была окружающая действительность, никогда ранее не находившая столь полного отображения в произведениях живописцев других национальных школ. Ведущее место заняли бытовой жанр, портрет, пейзаж и натюрморт, мифологические и библейские сюжеты. Чем правдивее, глубже отражали художники открывающийся перед ними реальный мир, тем более значительными были их произведения.

Портрет

Франс Халс (1580 – 1666 гг.)

Портретная живопись – индивидуальные и групповые изображения – была особенно популярна в то время. Голландские бюргеры хотели запечатлеть себя в представительном облике, свидетельствующем об их материальном достатке и высоком положении в обществе. Спрос на такие портреты был огромен.

Традиции группового портрета, сложившиеся на севере страны, восходили еще к XV веку. Позднее стали заказывать большие полотна, на которых изображались торжественные собрания различных общин и объединений (стрелковых рот, попечителей больниц и богаделен, цеховых старшин и учёных обществ). Подобные портреты украшали стены ведомственных контор или залы заседаний.

Регентши приюта для престарелых (1664 г.)

Портрет Виллема Хейтхейссена» (1625-1630 гг.)

Бытовая живопись

Довольно успешно в живописи Голландии развивался и бытовой жанр. С одной стороны, художники поэтизировали естественное течение повседневной жизни, а с другой — стремились к изображению гротескных, острых и живых ситуаций. Сцены из частной жизни средних и мелких бюргеров, городской бедноты и крестьянства, празднества и развлечения, музыкальные концерты, карточные игры «веселого общества» становятся излюбленными сюжетами бытовой живописи.

Ян Стен (1626 - 1679 гг)

Кавардак (ок. 1663 г.)

Пейзаж

Популярным в голландской живописи XVII в становится пейзаж. Своеобразие данного жанра и его тематика определялись особенностью природы этой северной страны — её равнинными просторами и близостью моря. Художники отказывались от изображения идеальных вселенских пейзажей. Их интересовала окружающая обыденность, естественность жизненных ситуаций. Пейзажи действительно становятся «зеркалом природы». Дюны, просёлочные дороги, бедные крестьянские хижины, одинокие деревья, бурные водопады, каналы и скованные льдом пруды становятся основными объектами изображения художников-пейзажистов.

Ян ван Гойен (1596-1656 гг.)

Пейзаж с двумя дубами (1641 г.)

Маринисты специализировались на точном изображении кораблей прославленного морского флота Голландии. Они мастерски передавали буйство морской стихии и безбрежную гладь моря, влажный морской воздух, лёгкое дуновение ветерка и красоту высокого облачного неба.

Ян Авраам Беерстратен (1622 – 1666 гг.)
Битва у Шевенингена

Ян Порселлис (ок. 1584 – 1632 гг.)
Голландские корабли во время шторма (1620 г.)

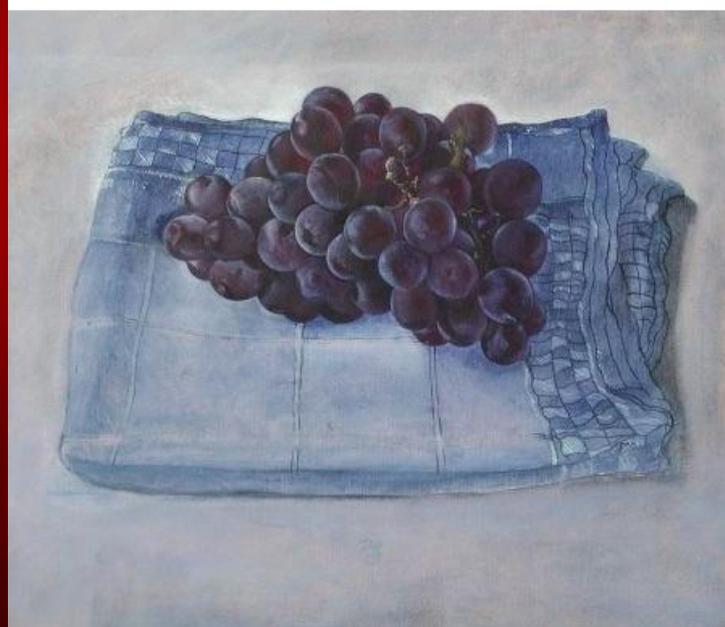

Техника

Общей проблемой для мастеров Голландской живописи стало освоение приемов светотени, в основе которой лежит оптическая взаимосвязь грунта и подмалевка.

- **Грунт** – тонкий слой специального состава, который наносят поверх проклеенной основы, чтобы придать поверхности необходимые цветовые или фактурные свойства.

- **Подмалёвок** — вариант эскиза в живописи, начальный этап работы над картиной, представляющий собой нанесение на холст композиции будущей работы, раскладка основных цветовых «пятен», грубая проработка объёма и формы основными тонами краски. Предназначается для последующей точной прорисовки. Подмалёвок выполняется с расчётом на просвечивание его через те тонкие слои красок, которые наносятся на завершающей стадии работы. Выполняться подмалёвок может водяными красками — акварелью и темперой — или масляными красками.

- Голландские мастера предпочитали четыре типа подмалевка:
 - подмалевок светло-серого тона на темно-красном или коричневом грунтах
 - коричневый подмалевок на светло-сером грунте
 - цветной подмалевок на темно-коричневом грунте
 - смешанный подмалевок, в основе одноцветный, с введением цветных акцентов
- За этой системой структурного построения живописи кроется определенный цветовой поиск голландских живописцев, в основе которого лежит отношение света и тени, теплого и холодного. Еще одним важным обстоятельством, на которое обращали внимание голландские живописцы, было то, что в природе цвет находится в постоянном движении и зависит от освещения, которое ежеминутно меняется. В картине движения света нет, как и нет изменения цвета. Поэтому поиск голландского живописца выходит за пределы технических манипуляций, он ищет возможность передать этот изменчивый природный свет, осваивая приемы светотени и законы цветного полутона на основе структуры подмалевка.

Источники

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8 –

Википедия. Золотой век голландской живописи.

http://smallbay.ru/article/painting_holland.html - Арт Планета Small Bay.

Голландская живопись

17 века.

<http://art-lab.com.ua/index.php/en/2010-04-13-10-48-45/296--vii-> - Артлаб. К

вопросу о технике живописи голландских мастеров XVII века.

http://mmxk.ucoz.ru/news/velikie_mastera_gollandskoj_zhivopisi/2013-02-07-

[12](http://mmxk.ucoz.ru/news/velikie_mastera_gollandskoj_zhivopisi/2013-02-07-12) - МХК. Великие мастера голландской живописи.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ