
Живопись голландского и французского барокко.

Лекция 3.

Живопись голландского и французского барокко.

- Лекция 3. Живопись голландского и французского барокко. Рембрандт, «малые голландцы», Ф. Гальс, Вермеер Делфтский. Специфика голландской версии барокко. Французские караваджисты. Ж. де ла Тур. Братья Ленен. Портретная живопись XVII в. Сопоставление портретов кисти Веласкеса, Гальса и Рембрандта.

ГОЛЛАНДСКОЕ БАРОККО

- Определение "голландская" по отношению к живописи Северных Нидерландов до отделения в XVII в. семи Соединенных провинций от испанских Нидерландов остается спорным.
- Борьба за национальную независимость, победа бюргерства определили и характер голландской культуры XVII в.
- На протяжении всего XVII столетия Голландия является ведущей экономической державой Европы.
- Одновременно — важнейший центр европейской культуры.
- Лейденский университет был центром свободомыслия. Духовная атмосфера благоприятствовала развитию философии, естественных наук, математики.
- Образование харлемской Академии (1587).
- В это же время происходит усиление фламандского влияния, что связано с возвращением в Северные Нидерланды многих художников.
- Основные художественные центры — Утрехт, Харлем, Лейден, Делфт, Гаага, Амстердам.

Специфика голландской версии барокко

- Протестантизм (кальвинизм как его наиболее суровая форма), вытеснил влияние католической церкви, привел к тому, что духовенство в Голландии не имело такого влияния на искусство, как во Фландрии и тем более в Испании или Италии. Протестантские церкви были просты по архитектуре и никак не украшены внутри.
- Вторая половина века отмечена движением иконоборчества, достигшего своей кульминации в 1566 - 1580 и нанесшего удар по большой религиозной живописи.
- Живопись на евангельские и библейские сюжеты, равно как и античная мифология, представлена в гораздо меньшем объеме, чем в других странах.
- Отсутствие богатого патрициата и католического духовенства
- Заказчик - бюргеры, голландский магистрат, украшавшие не дворцы и виллы, а жилые или общественные здания, — картины не имеют таких размеров, как полотна Рубенса или Иорданса, и решают преимущественно станковые, а не монументально-декоративные задачи.
- ~~Отсутствуют связи с Италией, классическое искусство не играет такой роли, как во Фландрии.~~

РЕМБРАНДТ, ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

*Автопортрет с Саскией.
ок. 1635, Картинная
галерея, Дрезден*

- РЕМБРАНДТ (Rembrandt, Harmenz van Rijn) (1606—1669), голландский живописец, рисовальщик и офортист, один из величайших мастеров западноевропейского искусства.
- Писал картины на исторические, библейские, мифологические и бытовые темы, портреты и пейзажи.
- Для его творчества характерно стремление к философскому осмыслению действительности, демократизм, интерес духовному миру человека.
- Мастерски применял эффекты светотени – пространство словно тонет в тени, в золотистых сумерках, а луч света выделяет отдельные фигуры людей, их лица.

- Групповой портрет членов городской гильдии хирургов.
- Демонстрация тонко схваченных уникальных черт персонажей.

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН .

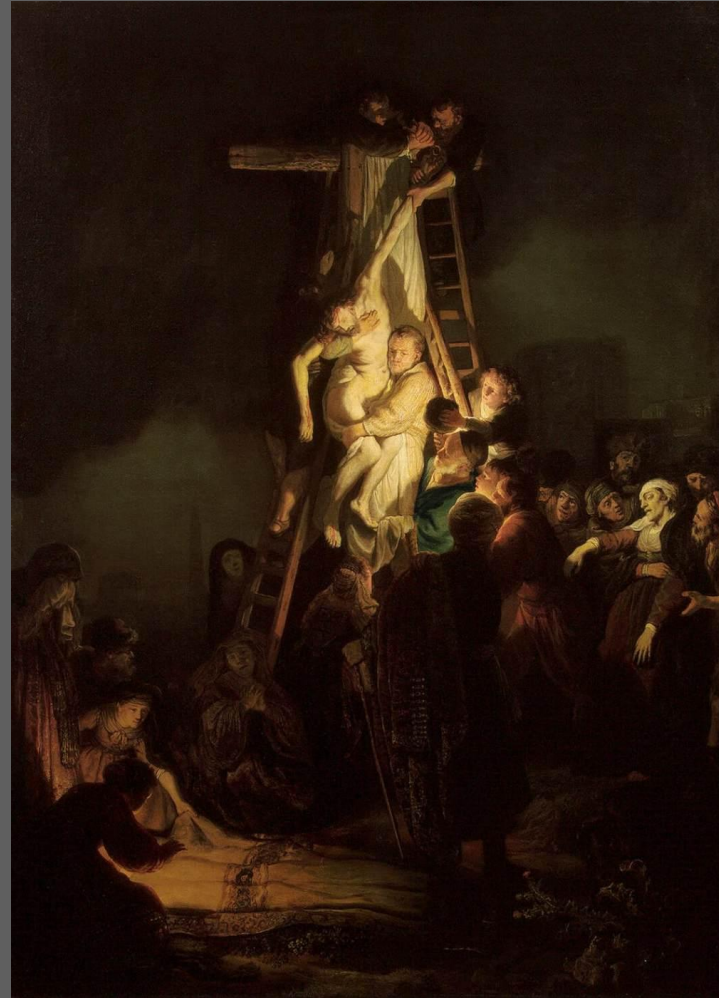
Урок анатомии доктора Тульпа, 1632 г. Холст.

Масло. Музей Маурицхейс, Гаага.

- Наиболее успешный и известный портретист своего времени.
- Имел массу заказов, большую мастерскую, множество учеников и подражателей.

Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия живописи итальянского барокко, которое проявляется в несколько форсированной динамике композиции, остроте ракурсов, светотеневых контрастах.

*Жертвопри-
ношение
Авраама^м,
1635.
Государств-
енный
Эрмитаж,
Санкт-
Петербург*

*Снятие с
креста. 1634.
Холст,
Масло. 158 x
117 см
Государствен-
ный
Эрмитаж,
Санкт-
Петербург*

Даная. 1636, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербурга

- Групповой портрет роты гильдии стрелков, выстроившейся перед выступлением.
- Причудливое освещение.
- Раскрывающееся барочное пространство: капитан протягивает вперед руку.
- Революция в групповом портрете: персонажи изображены в момент массового действия, а не строго в ряд.

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН

*Ночной дозор (Рота капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга),
1642 г. Холст. Масло. Рексмузеум, Амстердам.*

- Изображены члены амстердамского «Kloveniersdoelen» (рота гражданской милиции аркебузеров).
- Тема раскрывается через каламбур: мужчины, изображенные на картине держат или заряжают мушкеты («kloven» – в голландском – приклад ружья).
- Еще одна скрытая ссылка-символ на роту милиции находится в центре полотна. Это белая птица, свисающая с пояса девочки – (Голландский: «klauw» – «когти» – визуальный каламбур для «Kloveniers» – стрелки).

*РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН
Ночной дозор. Фрагмент.*

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Давид и Ионафан, 1642, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Святое семейство, 1645, - Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

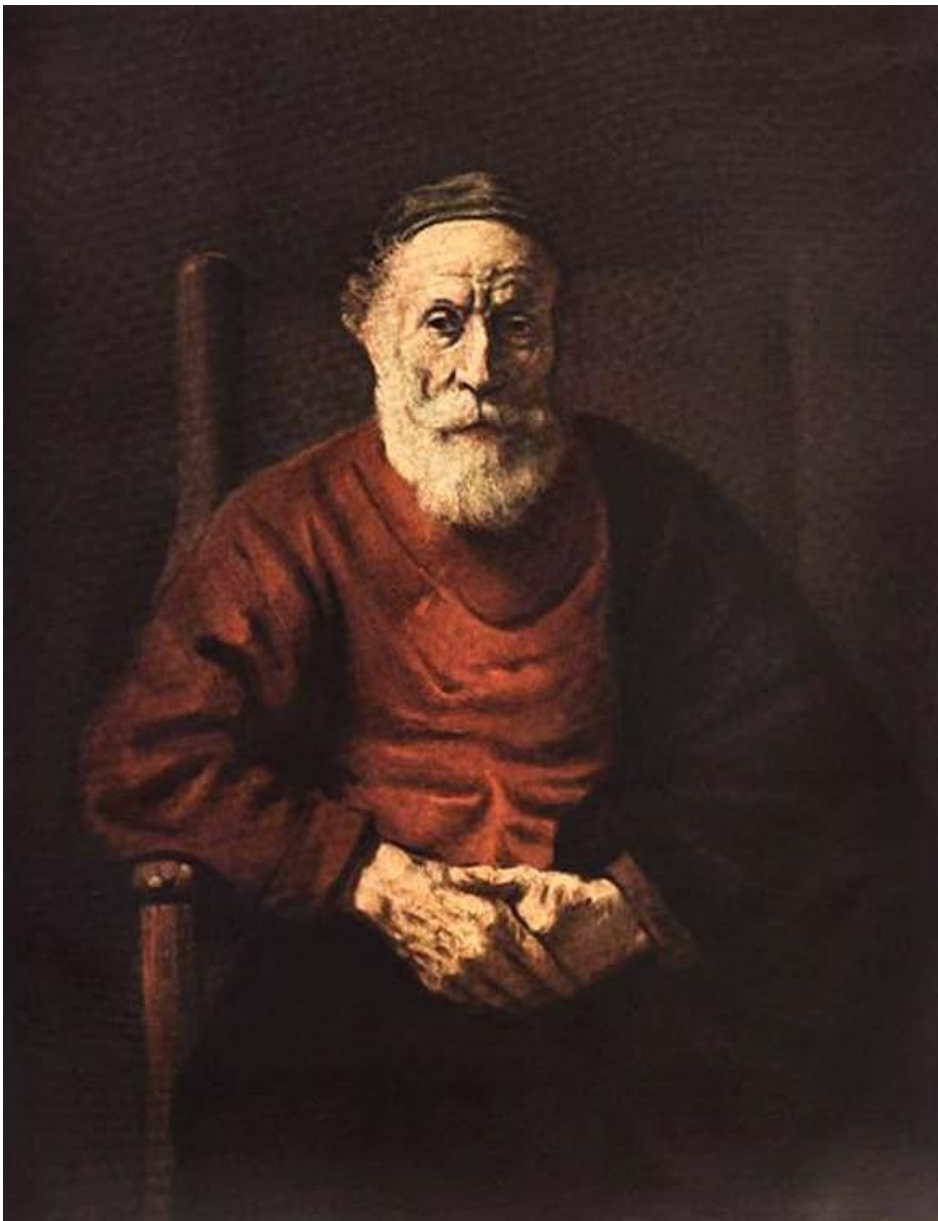
*РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Три дерева. 1643. Бумага, офорт, гравюра
резцом и сухой иглой. 21.3x27.8 см Голландия.*

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Хендрикье у окна. 1656-1657. Холст, масло, 86 х 65 см Государственная картинная галерея. Берлин

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Читающий Титус, ок. 1656, Холст, масло. 71 х 64 см Музей истории искусств, Вена

- В 1650-е гг. всё более привлекают художника образы простых людей, стариков, служащих воплощением жизненной мудрости и духовного богатства
- Рембрандт сосредоточивает внимание на лице и руках, выхваченных из темноты мягким рассеянным светом;
- едва уловимая мимика лица отражает сложное движение мыслей и чувств;
- Переливающаяся красочными и светотеневыми оттенками поверхность картины достигается путем сочетания лёгких и пастозных мазков кисти

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Портрет старика в красном, 1652-1654, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

- Насчитывается свыше 100 изображений.
- Темные тона, широкий плотный мазок.
- Толстый красочный слой.
- Неровная поверхность, отраженный свет.
- Трагическое чувство приближающей старости и смерти.
- Честная самооценка.

*РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН
Автопортрет, 1659 г.
Холст. Масло. Национальная
галерея искусств, Вашингтон.*

- Главный шедевр, воплотившей всю художественную и морально-этическую проблематику позднего творчества художника.
- Сложная гамма глубоких человеческих чувств, красота человеческого понимания, сострадания и прощения;
- кульминационный момент перехода от напряжения чувств к разрешению страстей
- скульптурно выразительные позы, скупые жесты, в эмоциональном строе колорита, ярко вспыхивающего в центре картины и гаснущего в затенённом пространстве фона.

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Возвращение блудного сына. ок. 1668-1669, Холст. Масло, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН. Возвращение блудного сына. Фрагмент.

«Малые голландцы»

- Объекты наблюдения и изображения – человек и природа.
- Основные добродетели протестантизма – трудолюбие, усердие, любовь к порядку и чистоте нашли отражение в картинах, изображающих голландский быт.
- Бытовая живопись становится одним из ведущих жанров, его создатели получили наименование «малых голландцев», за неприязательность сюжетов и небольшие размеры картин.
- Широкий диапазон живописи XVII ст. и «узкая специализация» по отдельным видам тематики: портрет и пейзаж, натюрморт и анималистический жанр.
- В начале XVI в. в Амстердаме вне рамок стилистических течений вырабатывается специфический жанр группового военного или корпоративного портрета.
- Специализация внутри жанра: вечерние и ночные пейзажи (Арт ван дер Нер), «ночные пожары» (Экберт ван дер Пул), пейзажи зимние (Аверкамп), корабли на рейде (Я. Порселлис), равнинный пейзаж (Ф. Конинк); натюрморты — «завтраки» (П. Клас и В. Хеда), изображение цветов и фруктов (Б. ван дер Аст, Я. ван Хейсум), церковные интерьеры (А. де Лорм) и пр.

Портрет

- Преобладает в первой половине XVII в.
- Благодаря работам Халса в Харлеме и Рембрандта в Амстердаме голландский портрет приобретает черты буржуазной пышности, в этих работах почти всегда присутствует гармония белого, серого и черного (ван Миревелт в Делфте, де Кейзер в Амстердаме, Равестейн в Гааге, Верспронк и Пот в Харлеме).
- Блестящие аристократические портреты создали Г. и В. ван Хонтхорст в Утрехте.
- В портретах исполненных последователями Рембрандта (Бол Флинк и особенно ван дер Хелст) заметна эволюция в сторону более помпезного стиля, который привел голландское искусство портрета к декоративизму (Мае ван ден Темпел ван Нордт).

Франс Гальс

Портрет Франса Гальса
1648-1650. Дерево, масло,
34 x 25 см, Музей искусств,
Индианаполис

- Халс, Гальс (Hals) Франс (между 1581 и 1585, Антверпен, — 26.8.1666, Харлем), голландский живописец.
- Сын фламандского ткача, жил в Харлеме, в 1616 посетил Антверпен.
- Учился у К. ван Мандера (1600—03). Мастер с 1610.
- демократизм, острый интерес к народным типам;
- духовный подъём голландского народа, наступивший в результате войн за независимость страны.
- Техника свободного, темпераментного мазка
- изображение человеческих чувств, попытка художественно зафиксировать наиболее яркий миг внутренней жизни.

Ф. ГАЛЬС .Св. Матфей.
1625. Холст, масло. 70
х 55 см, Музей западного
и восточного искусства,
Одесса

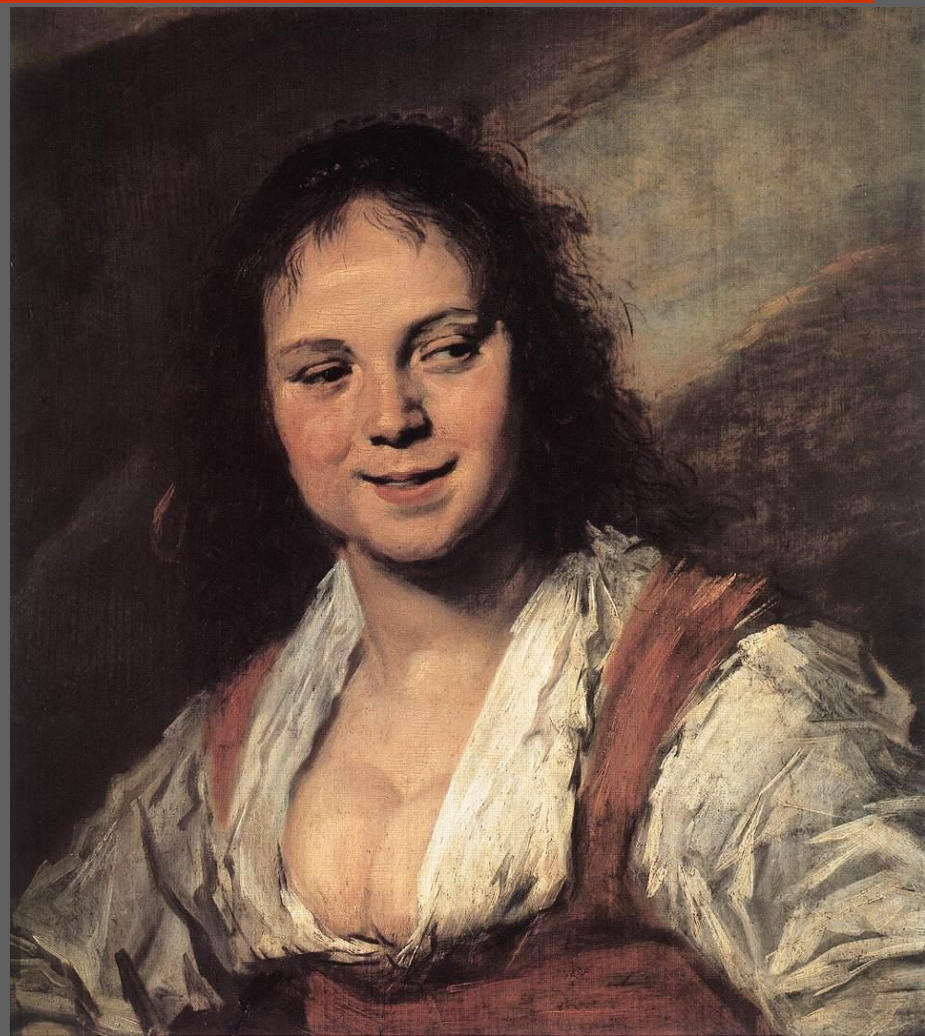

Ф. ГАЛЬС . Банкет офицеров стрелковой
роты св. Георгия, 1616. Холст, масло.
175 х 324 см, Музей Ф. Халса, Харлем

- В 1620-х гг. наряду с портретами писал жанровые сцены и отдельные религиозные композиции
- Ранней манере свойственно пристрастие к тёплым тонам, чёткой моделировке форм при помощи тяжёлых плотных мазков.

ФРАНС ХАЛЬС. Улыбающийся кавалер, 1624 г. Холст. Масло. Коллекция Уоллес, Лондон.

ФРАНС ХАЛЬС. Цыганка, 1628-1630 гг. Масло. Дерево. Лувр, Париж.

ФРАНС ХАЛЬС. Веселый
собутельник, 1630. Холст. Масло.
81 x 66,5 см, Государственный
музей, Амстердам

- Широкий мазок, объемы сливаются с фоном, местами просвечивает подмалевок.
- Способность передать характер через его мимолетные движения и жест, в момент смены выражения лица.
- Эффект непосредственности, обаяния.
- Пьющая, не морализирует, предупреждая о последствиях.

ФРАНС ХАЛЬС .

*Малле Баббе, 1633 г.
Холст. Масло. Музей
Штаатликс, Берлин.*

- В произведение введены элементы жизненных ситуаций, обеспечивающие непосредственную связь картины и зрителя

ФРАНС ХАЛЬС . Групповой портрет стрелковой роты св. Адриана. 1633.
Холст. Масло, 207 x 337 см , Музей Ф. Халса, Харлем

- в портретах 1640-х гг. углубляются психологические характеристики
- в колорите этих произведений начинает преобладать серебристо-серый тон.

*ФРАНС ХАЛЬС. Регенты
госпиталя св. Елизаветы
в Харлеме. 1641. Холст.
Масло, 153 x 252 см,
Музей Ф. Халса, Харлем*

*ФРАНС ХАЛЬС. Яспер Схаде
ван Веструм. 1645. Холст.
Масло, 80 x 67,5 см,
Национальная галерея,
Прага*

- Портрет относится к ^{III} галерее сильных характеров ^{III}
- Портретируемый не позирует, а схвачен в определенный момент бытия.
- Virtuозная живописная техника
- Необычные живописные эффекты и тончайшие тональные гармонии, построенные на сочетании белого и черного

ФРАНС ХАЛЬС.

Мужской портрет. 1660

Холст, масло 84,5 x 67 см,

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург

ФРАНС ХАЛЬС

*Групповые портреты
регентов и регентш
харлемского дома для
престарелых, 1664 г.
Холст. Масло. Музей
Франса Хальса, Харлем.*

- Переворот в сухой традиции группового портрета.
- Непринужденные позы, естественное взаимодействие
- Пессимизм.

Вермеер Делфтский

- Вермеер Делфтский (Vermeer van Delft) Ян (1632—1675), голландский живописец, крупнейший мастер жанровой и пейзажной живописи.
- Работал в Делфте, как художник сложился под влиянием К. Фабрициуса.
- *яркая жизненная композиция*
- *молодой задор и полнокровная чувственность*
- *элементы тонального колорита смело сочетаются с крупными звучными пятнами чистого цвета.*

*ЯН ВЕРМЕЕР. У сводни. 1656.
Холст. Масло. 143 x 130 см,
Картинная галерея, Дрезден*

ЯН ВЕРМЕЕР. Вид Делфта, 1659-1660. Холст. Масло, 98,5 x 117,5 см, Маурицхейс, Гаага

ЯН ВЕРМЕЕР. Улочка, 1657-1658. Холст. Масло, 54,3 x 44 см, Государственный музей, Амстердам

ЯН ВЕРМЕЕР. Служанка с кувшином молока, 1658. Холст. Масло, 45,5 x 41 см, Государственный музей, Амстердам

ЯН ВЕРМЕЕР. Девушка, читающая письмо у открытого окна. 1657, Холст. Масло, 83 x 64,5 см, Картинная галерея, Дрезден

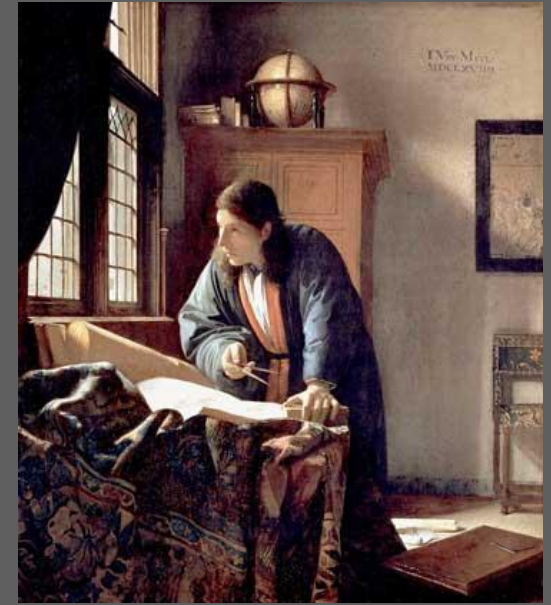
ЯН ВЕРМЕЕР. Девушка с жемчужной сережкой. 1665. Холст. Масло, 46,5 x 40 см, Маурицхейс. Гаага

ЯН ВЕРМЕЕР. Бокал вина. 1658. Холст. Масло, 66,3 x 76,5 см, Государственная галерея. Берлин

ЯН ВЕРМЕЕР. Кружевница. 1669-70. Холст, перенесенный на панель, масло, 23.9 x 20.5 см, Лувр. Париж

ЯН ВЕРМЕЕР. Географ. 1668. Холст. Масло, 53 x 46,6 см Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Жанровая живопись

- В голландской жанровой живописи XVII в. существовали различные тенденции, связанные с определенными центрами или влиянием старших мастеров (Ф. Халса, Рембрандта или Вермера).
- Харлем. В кругу Ф. Халса. появляются батальные и светские (например, концерты) сцены, которыми прославились Д. Халс, Я. Дюк, П. Кодде, Я. М. Моленар, А. Паламедес, В. П. Бейтевех.

*ДИРК ХАЛС. Домашний концерт. 1623г.
Дерево, масло. 43-47см Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург*

- Деятельность фламандца Браувера в Харлеме и Амстердаме (ок. 1625) оказала влияние на творчество А. ван Остаде, Бега и Дюсарта.

АДРИАН ВАН ОСТАДЕ
Курильщик, Около 1655.
Холст, масло, 18 x 16 см,
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург .

АДРИАН ВАН ОСТАДЕ.
Художник в мастерской. 1663.
Дубовая доска, масло, 38 x 35,5 см,
Картинная галерея, Дрезден

- Единственная женщина, избранная в гильдию Гарлема.
- Двусмысленность сюжета: приглашение вступить в интимную связь или вполне благопристойный жест?

ЮДИФЬ ЛЕЙСТЕР
Предложение, 1631 г.
Холст. Масло.
Маурицхёйс, Гаага

- *Делфт*. Для этой школы характерны интерьеры церквей и архитектурных сооружений, в которых интерес к освещению и тишине соперничает с интересом к перспективе (Хаукгест ван Влит, Э. де Витте Санредам).
- Под их воздействием, а также благодаря приезду в Делфт Фабрициуса (1646) трактовка перспективы в работах которого и интерес к естественному освещению оказали влияние на творчество Вермера – изображение интерьеров и интимных жанровых сцен стало главной темой дельфтской живописи (П. де Хох, ванн Хогстратен Охтервелт

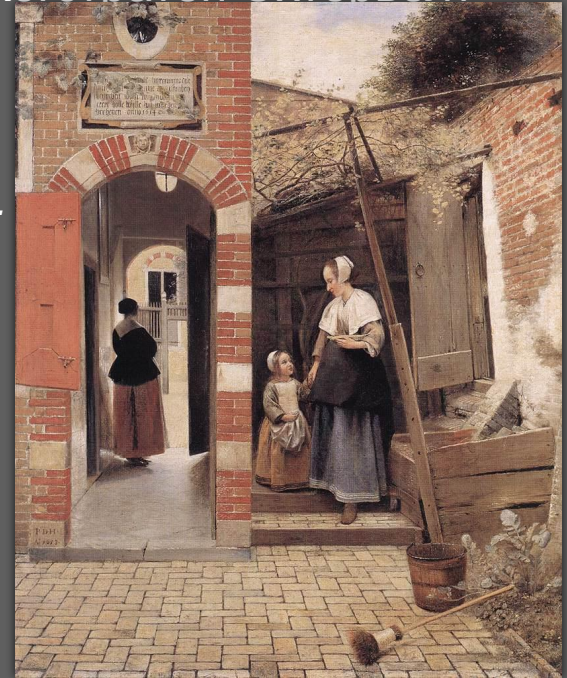

ЭМАНЮЭЛ ВИТТЕ.

Интерьер протестантской готической церкви, 1669. Холст, масло, 45 х 34 см, Государственный музей, Амстердам.

ПИТЕР ДЕ ХОХ.

Дворик в Делфте. 1658. Холст, масло, 73 х 60 см Национальная галерея, Лондон

- *Амстердам*. Работы Терборха в Амстердаме и Девентере включают в себя портреты в рост и жанровые сцены близкие делфтскому интимизму.

Г. ТЕРБОРХ. Получение письма. Между 1617-1681. Эрмитаж, Санкт-Петербурге

Г. ТЕРБОРХ. Бокал лимонада. 1655 - 1660, 67 х 54 см Эрмитаж, Санкт-Петербурге

- Лейден. Virtuозные работы Ф. ван Мириса.
- Творчество Я. Стена в Лейдене и Гааге и Метсю в Амстердаме (с 1660) более независимо и разнообразно.

*Я. СТЕН. Риторы в окне.
1662-1666. Холст, масло, 74 x
59 см
Музей искусств Филадельфии,
Филадельфия*

- Сцена хаоса и разрушения.
- Мораль, переданная с помощью юмора.

*ЯН СТЕН. Мир наизнанку.
Ок. 1663. Холст. Масло. Музей
истории искусства, Вена.*

*ЯН СТЕН. Веселая Компания,
1663 г. Холст. Масло.
Государственный Эрмитаж,
С.-Петербург.*

Г. МЕТСЮ. Больной ребенок.
Государственный музей,
Амстердам, ок. 1660

Г. Метсю. Завтрак. 1660
Дерево, масло, 55,5 x 42
Государственный Эрмитаж,
С.-Петербург.

Пейзаж

- После 1630 появляется новое направление, опирающееся на италянизирующий пейзаж. Расцвет этого направления связан с именами Пуленбурга и Бренберга после их возвращения из Рима.
- Около 1645 наступает период классического пейзажа созданного под влиянием Клода Лоррена и Гаспара Дюге (Сваневелт и Асселейн);
- позже - лирического пейзажа (Бот Берхем Пейнакер и Венике).
- Новое развитие получает голландский реалистический пейзаж. Он появляется в начале века в работах Аверкампа в Кампене и Э. ван де Велде в Гааге которые закладывают основу новой пространственной и колористической концепции, унаследованной ван Гойеном в Гааге и С. ван Рёйсдалом в Харлеме уже в 1630-1650: упрощение композиции тонкая монохромность от коричневых до серебристых тонов.
- Следующее поколение пейзажистов в особенности амстердамских художников (Я. ван Рёйсдал, Хоббена, Хаккерт) стремится в своих произведениях к еще большей монументальности. Они используют приемы италянизирующего пейзажа к которому также обращается А. Кёйп, создатель жанра идеализированного пейзажа включающего в себя и групповой портрет в то время как Паулюс Поттер остается верен реалистической традиции.

□ ЯН ВАН ГОЙЕН. Пейзаж.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

□ МЕЙНДЕРТ ХОББЕМА. Аллея в
Миддельхарнисе. 1689.
Национальная галерея, Лондон

□ ИЗАК ВАН ОСТАДЕ. Зимний вид.
Около 1648. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

- **ПЕЙЗАЖ** — новая категория искусства; сильное патриотическое значение.
- Пуссен и Клод идеализировали природу, Рейсдаль заинтересован наблюдением за небом и колоритом.
- Драматический контраст света и тени.
- Жизненная сила природы, смерть человека.
- Духовное значение пейзажа.
- Унылое настроение, смягчает радуга, как символ надежды, возрождения и божественной радости.

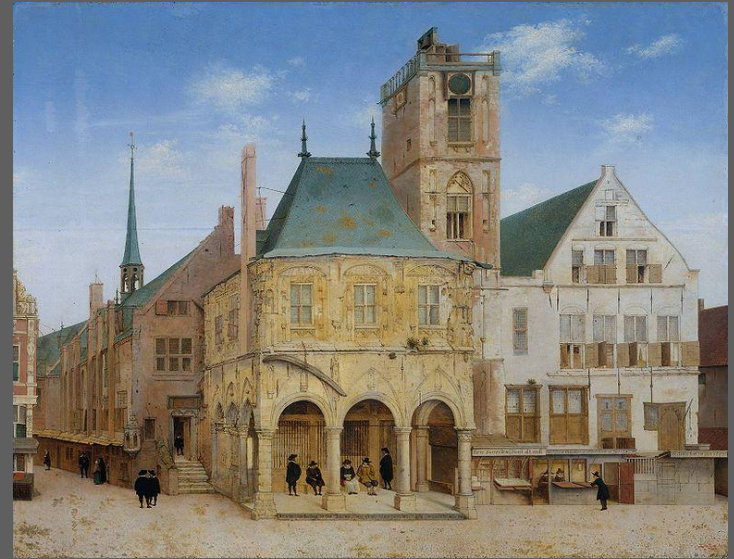
ДЖЕКОБ ВАН РЕЙСДАЛЬ. Еврейское Кладбище, 1655-60 гг. Холст. Масло. Институт Искусств, Детройт.

Городской пейзаж

Г. А. БЕРКХЕЙДЕ. Амстердам: вид на городскую ратушу со стороны плотины. 1697. Холст, масло, 69 х 91 см
Частная коллекция

ЯН ВАН ДЕР ХЕЙДЕН. Вид на канал Геренграхт, Амстердам . 1670.

ПИТЕР ЯНС САНРЕДАМ. Старая ратуша в Амстердаме, 1657.

Марина

ЯН ПОРСЕЛЛИС. Морской пейзаж. 1630.

Панель, масло. 48 х 64 см

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербурга

- Марины ведут свое происхождение от нарративных изображений морских баталий среди бушующих волн (Вром) многих художников особенно интересует проблема воздушного пространства на границе моря и неба (Порселлис де Влигер ван де Каппелле). Свой расцвет марины нашли в творчестве Бакхейзена В., ван де Велде Младшего, и Сторка.

Натюрморт

(франц. nature morte - "мертвая натура")

БАЛЬТАЗАР ВАН ДЕР АСТ. Натюрморт с фруктами. конец 1620-х, Эрмитаж, Санкт-Петербурга

- **НАТЮРМОРТ** — (still-life, от голл. stilleven — «Тихая жизнь») новый популярный жанр искусства.
- Натюрморты становятся самостоятельным жанром.
- Букеты корзины с фруктами и ^тзавтраки^т первоначально изображались по законам продолжающейся перспективы, которая изолирует каждый элемент. (Ф. ван Схотен, Харлем; Саверей Босхарт и ван дер Аст, Утрехт).

- В 1620-е в появляется новая общая с другими жанрами тенденция, для которой характерна светлая монохромность и спокойная горизонталь композиции (Клас и Хеда в Харлеме).

ПИТЕР КЛАС. Завтрак с ветчиной, 1647. Холст. Масло. Государственный Эрмитаж, С.-Петербург.

- Распространенный сюжет — «завтрак».

- В середине столетия ситуация радикально изменилась: – обилие и блеск посуды и роскошных блюд у де Хема, сверкающие ювелирные изделия и богатые ковры у Калфа, охотничьи трофеи у де Хондекутера, Фергюсона и ван Алста.

Вилем Клас Хеда. **Завтрак с крабом.** 1648. Холст. Масло.
Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

- Череп и свеча, указывают на скоротечность человеческой жизни.
- В натюрмортах *Vanitas* часто изображены желанные или дорогостоящие предметы, имеющие смысловой подтекст.
- Содержат символы времени и разрушения — череп, гниющий плод, увядающие цветы напоминают о быстротечности земной жизни, эфемерности удовольствий: *“Вы не можете взять это с собой”*.
- Дополнительное напоминание: жизнь коротка, искусство вечно.

ПИТЕР КЛАС. Вэнитес. Натюрморт. 1630. Холст, масло, 39,5 x 56 см, Музей Маурицхейс, Гаага

- Выдающийся реализм.
- Праздник ботаники, новых научных методов и наблюдений, в том числе за насекомыми.
- Асимметричный характер S-образной кривой.

*РАХЕЛЬ РЕЙШ. Летние цветы в вазе, 1698 г.
Холст. Масло. Коллекция
Хоогстедер и Хоогстедер.*

Французские караваджисты. Ж. де ла Тур.

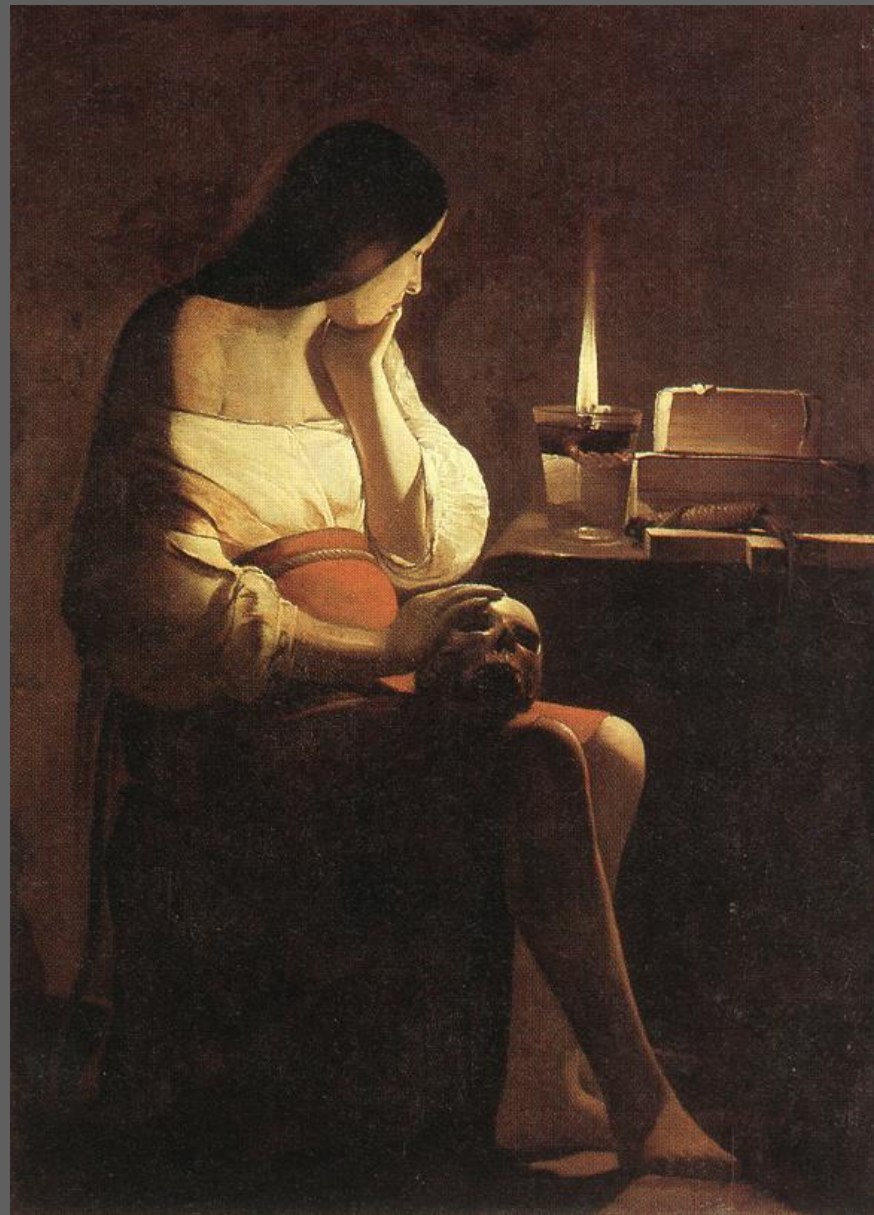

ЖОРЖ ДЕ ЛАТУР. Шулер с бубновым тузом, 1635. Музей Лувр, Париж

- Жорж де Латур (Georges de La Tour) (1593—1652)
- Французский живописец из Лотарингии.
- Испытал воздействие Караваджо и мастеров нидерландского караваджизма.
- С 1620 года Латур работал в Люневиле, с 1639 года он — живописец короля.

- Специализировался на изображении фигур ночью, при свете мерцающего пламени свечи.

*ДЖОРДЖ ДЕ ЛАТУР
Магдалина со свечей,
1630-1635 гг.
Холст. Масло. Лувр, Париж.*

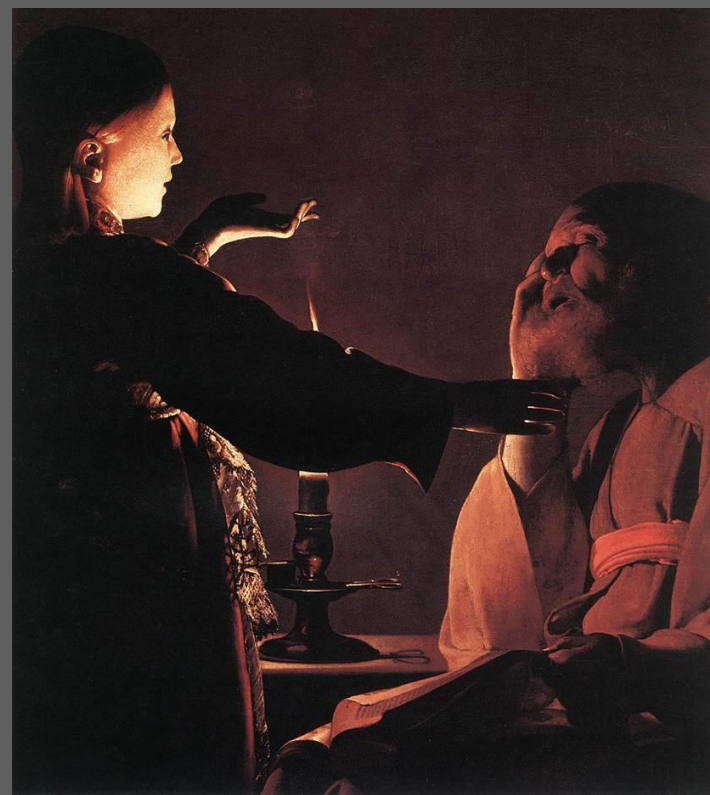
- Череп и зеркало — эмблемы тщетности, подразумевают скоротечности жизни.
- Геометрическая простота.
- Монументальная неподвижность.

*ДЖОРДЖ ДЕ ЛАТУР
Кающаяся Магдалина, 1638
-1643 гг. Холст. Масло.
Метрополитен музей,
Нью-Йорк.*

ДЖОРДЖ ДЕ ЛАТУР
Христос в мастерской
плотника. 1645.
Холст, масло, 137 х 101 см
Музей Лувр, Париж

*ДЖОРДЖ ДЕ ЛАТУР.
Сон Св. Иосифа. 1640.
Холст, масло, 93 х 81 см
Музей изящных искусств,
Нант*

Братья Ленен

*МАТЬЕ ЛЕНЕН. Караульня
(курильщики в интерьере). 1643.
Холст, масло, 117 x 137 см
Музей Лувр, Париж*

- Братья Ленен:
Антуан (1588 — 1648),
Луи (1593 — 1648),
Матье (1607 — 1677)
- Редкий случай в истории мировой живописи – совместная творческая деятельность трех братьев – живописцев, которые имели общую мастерскую и подписывали свои работы только одной фамилией.
- Исполняли картины на религиозные, мифологические сюжеты и портреты
- Их жанровая живопись стала яркой страницей в истории французской культуры XVII ст.

ЛЕНЕН. Крестьянская трапеза. 1642.

*Холст, масло, 97 х 122 см
Музей Лувр, Париж*

*ЛУИ ЛЕНЕН. Семейство молочницы.
1641. Холст, масло, 51 х 59 см
Государственный Эрмитаж, С.-
Петербург.*

Дополнительно:

- Италия:
  - Болонская школа и Академия братьев Карраччи
  - Лоренцо Бернини. Скульптурный портрет
- Испания:
  - Бодегонес Веласкеса
  - Эль Греко
- Франция:
  - Творчество братьев Ленен
- Фландрия:
  - Рубенс, Йорданс и Ван Дейк
  - Снейдерс
- Голландия:
  - Вермеер Делфтский
  - «Малые» голландцы

Общая литература

1. Всеобщая история архитектуры. Т.7-11. М., 1969-1973.
2. Всеобщая история искусств. Т.4-6. М., 1963-1965.
3. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980.
4. Лазарев В.Н. Старинные европейские мастера. М., 1974.
5. Прус Е.И. Западноевропейское искусство XVII в. / Малая история искусств. -- М., 1974.
6. Ротенберг, Е.И. Западноевропейская живопись 17 века : Темат. принципы / Е. И. Ротенберг; [ВНИИ искусствознания] -- М. : Искусство, 1989
7. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII вв. Реальности и символика. М., 1994.
8. Якимович А.К. Теория синтеза искусства в период зрелого барокко. / Проблемы всеобщей истории. М., 1973.
9. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII и XVIII вв, Спб., 2004.

Дополнительная литература:

Искусство Италии

- Арган Дж.К. История итальянского искусства. М., 2000.
- Дажина В.Д. Радикальные религиозные движения XVI в. и маньеризм. / Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997.
- Ротенберг Е.И. Искусство Италии 16-17 вв. М., 1989.
- Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999.

Искусство Испании.

- Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера. М., 1981.
- Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран. М., 1963.
- Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. М., 1997.
- Такач М.Х. Испанская живопись от примитивистов до Риберы. Будапешт, 1986.

Искусство Фландрии.

1. Авермант Р. Петер Пауль Рубенс. М., 1977.
2. Браун К. Ван Дейк. М., 1989.
3. Гётц Э. Петер Пауль Рубенс. Берлин., 1977.
4. Варшавская М. Картины Рубенса в Эрмитаже. М., 1975.
5. Смольская Н.Ф. Якоб Иорданс. М., 1959.
6. Якимович А.К. Человек и природа в образах Рубенса. // Искусство, 1977, № 5.

Искусство Голландии.

1. Голландский натюрморт XVII в. в собрании Эрмитажа. М., 1981.
2. Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта. М., 1970.
3. Левитин Е.С. Офорты Рембрандта. М., 1963.
4. Ротенберг Е.И. Голландское искусство XVII в. М., 1972.
5. Фихнер Е.Ю. Голландская жанровая живопись XVII в. М.: Эрмитаж, 1979.

Искусство Франции.

1. Братья Антуан, Луи и Матье Ле Нэн: Альбом. М., 1972.
2. Золотов Ю.К. Жорж де Ла Тур. М., 1979.
3. Золотов Ю.К. Пуссен. М., 1988.
4. Каптерева Т.П., Быков В.Е. Искусство Франции XVII в. М., 1969.
5. Якимович А.К. Классицизм эпохи Пуссена. Основы и принципы. // Советское искусствознание, 1978. Вып. I. М., 1979.

Иллюстрации:

- Web Gallery of Art:

- <http://gallery.euroweb.hu>

- <http://www.wga.hu/index.html>

- WebVeseum, Paris:

- <http://mexplaza.udg.mx/wm/paint/>

- The State Hermitage Museum:

- <http://www.hermitagemuseum.org/>

- http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_o.html

- The National Gallery, London:

- <http://www.nationalgallery.org.uk/>

- <http://www.nationalgallery.org.uk/collection/default.htm>

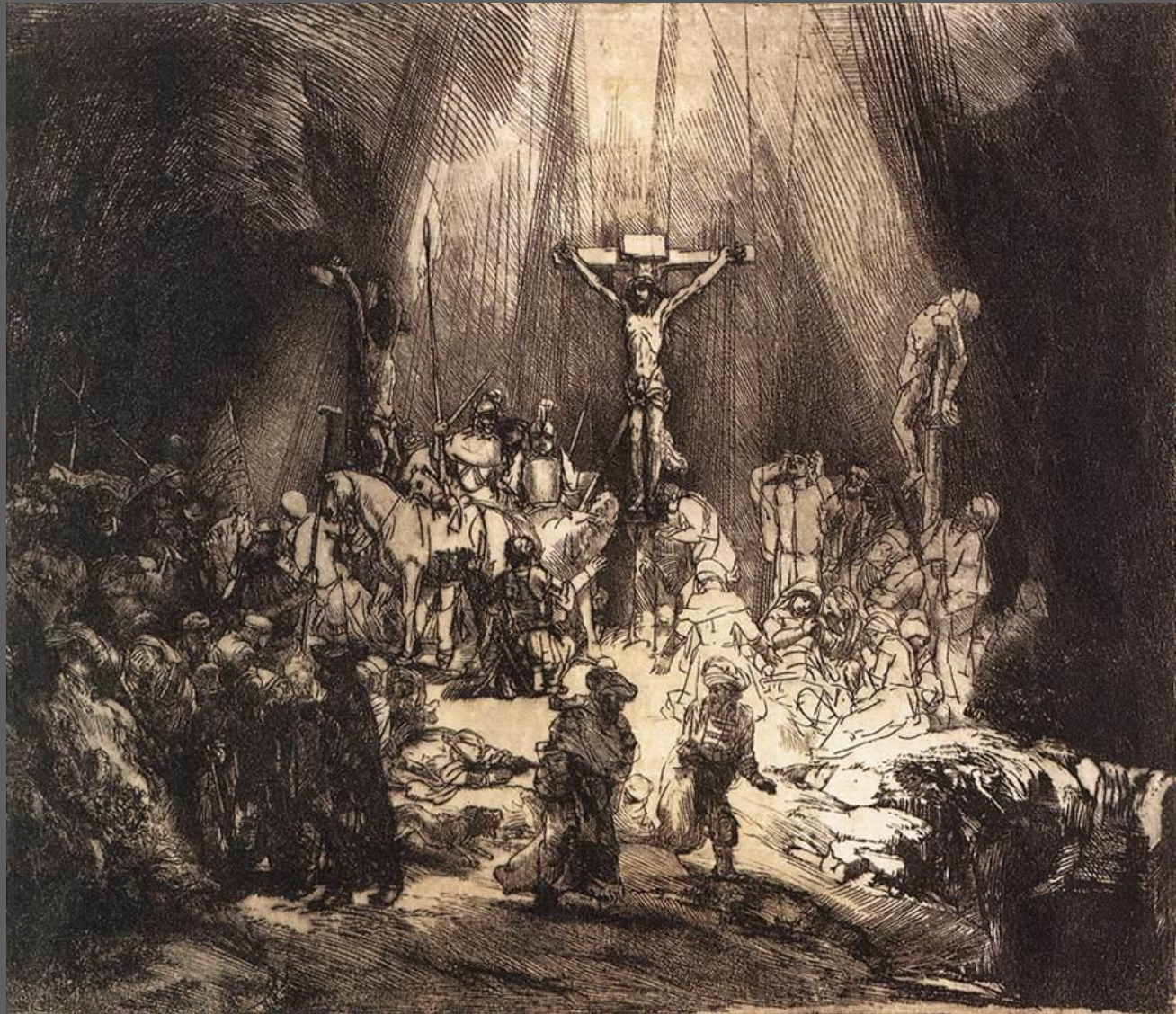
РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН

Ослепление Самсона, 1636 г.

*Холст. Масло. Штаделсесес Кунстинститут,
Франкфурт.*

- Драматический момент: филистимляне, опрокидывают Самсона и ослепляют его; Далила выбегает, унося отрезанные волосы, источник его силы.
- Барочная озабоченность проблемой секса и насилия.
- Типичное драматическое использование светотеневых эффектов.

- Важная независимая форма искусства, обладающая собственными эстетическими качествами.
- Картина, создается на листе металла с помощью кислоты.
- Раскованный рисунок, предельный контраст.
- Отпечаток стал известен широкой аудитории.

*РЕМБРАНТ ВАН РЕЙН . Три Креста, 1653 г.
Офорт. Столичный Музей Искусства, Нью-Йорк.*