

Искусство Западной Европы XVII века

Живопись барокко в Голландии

Содержание

1. Разделение Нидерландов во второй половине XVI в.
2. Протестантизм в Голландии
3. Бюргерское сословие в Голландии
4. Особенности живописи барокко в Голландии
5. Франс Халс
6. Рембрандт Харменс ван Рейн
7. Работа Рембрандта в Амстердаме
8. Позднее творчество Рембрандта
9. «Малые голландцы»
10. Ян Вермеер
11. Питер де Хох
12. Герард Терборх
13. Ян Стен
14. Паулюс Поттер
15. Якоб ван Рёйсдал
16. Мейндерт Хоббема
17. Виллем Клас Хедд
18. Питер Клас
19. Виллем Кальф
20. Домашнее задание
21. Список использованных источников и литературы
22. Аннотация

Разделение Нидерландов во второй половине XVI в.



В 1581 г. жители Северных Нидерландов после многолетней войны за освобождение из-под власти Испании провозгласили независимую Республику Соединенных провинций.

Среди семи Соединенных провинций в культурном и экономическом отношении лидировала Голландия, поэтому так стали называть и всю страну.

Крупными художественными центрами стали Амстердам, Харлем, Утрехт, Лейден, Дельфт.

Протестантизм в Голландии



*Питер Янс Санредам
«Интерьер церкви св. Анны в Харлеме», 1652*

Государственной религией стал кальвинизм. Это вероучение не признавало икон и вообще церковного искусства.

Голландским художникам поневоле пришлось отказаться от религиозных тем и искать новые. Они обратились к изображению окружающей их действительности.

Кальвинизм – течение в протестантизме, названное по имени основателя – французского богослова Жана Кальвина.

Бюргерское сословие в Голландии



*Питер Клас
«Стол с лобстером и кувшином», 1641*

В XVII в. голландцы достигли благосостояния. В Голландии, не имевшей ни королевского двора, ни аристократии, совершенно не знавшей церковных привилегий, стало зарождаться бюргерское сословие: предприниматели, купцы, финансисты.

Бюргеры станут основными заказчиками художников, больше всего они ценили произведения искусства, которые «совсем как живые». Благосостояние художника зависело от умения угодить заказчику, а картины стали рыночным товаром.

Особенности живописи барокко в Голландии



*Караваджо
«Юноша с корзиной
фруктов», 1593-1594*



*Питер Пауль Рубенс
«Снятие с креста»,
1610-1614*

Барочный стиль пришел в Голландию из Антверпена с творчеством Рубенса, а также из Рима, через творчество Караваджо и его последователей.

В голландской живописи XVII в. получает развитие жанр группового портрета. Это большие полотна, запечатлевшие торжественные собрания различных общин и объединений: офицеры стрелковых гильдий, попечители благотворительных учреждений, врачи во время лекций и т.п.



Франс Халс «Автопортрет»

Франс Халс
(1582 – 1666)

Выдающийся портретист золотого века голландского искусства.

Выходец из Фландрии. Обучался живописи в Харлеме и в 1610 г. получил звание мастера – стал членом гильдии Святого Луки.

Халс работал быстро – его живопись однослойная, кисть художника безошибочно точна.



Франс Халс «Офицеры стрелковой роты св. Георгия», 1616



Франс Халс «Регентши приюта для престарелых в Харлеме», 1664



Франс Халс «Улыбающийся кавалер», 1624



Франс Халс «Цыганка», 1628-1630



Франс Халс «Малле Баббе» (харлемская ведьма), 1633



*Рембрандт ван Рейн
«Автопортрет», 1659*

***Рембрандт Харменс ван Рейн
(1606 – 1669)***

***Величайший художник Голландии,
живописец и график.***

*Работая в разных жанрах, стремился
в произведениях изобразить
потайную суть явлений, сложный
внутренний мир изображаемых людей.*

Становление художника Рембрандта



*Рембрандт ван Рейн
«Автопортрет в юности», ок. 1628*

Рембрандт родился в Лейдене в семье владельца мельницы.

В 1620 г. поступил в Лейденский университет, но наибольший интерес проявлял к живописи.

В 1623 г. Рембрандт учился в Амстердаме у художника Питера Ластмана.

В 1627 г. вернулся в Лейден и открыл собственную мастерскую.

Рембрандт вначале писал портреты близких и особенно часто самого себя. Художник изучал выражения лица соответствующие определенным чувствам и настроениям.



Рембрандт ван Рейн «Автопортрет в юности», ок. 1628



Рембрандт ван Рейн «Автопортрет в юности», ок. 1630



Рембрандт ван Рейн «Автопортрет в юности», ок. 1630

Работа Рембрандта в Амстердаме



Рембрандт ван Рейн
«Урок анатомии доктора Тульпа» (фрагмент), 1632

В 1632 г. Рембрандт навсегда переехал в Амстердам.

Местная гильдия хирургов сразу же предложила ему выгодный заказ на выполнение группового портрета. «Анатомия доктора Тульпа» принесла Рембрандту признание публики.

В 1634 г. Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбурх. Брак с Саскией открывает перед художником двери особняков зажиточных бюргеров, к числу которых принадлежал её отец - бургомистр Леувардена.



Рембрандт ван Рейн «Урок анатомии доктора Тульпа», 1632



Рембрандт ван Рейн «Проповедник Ансло и его жена», 1641

Успех Рембрандта в Амстердаме



*Рембрандт ван Рейн
«Автопортрет с Саскией на коленях», 1635*

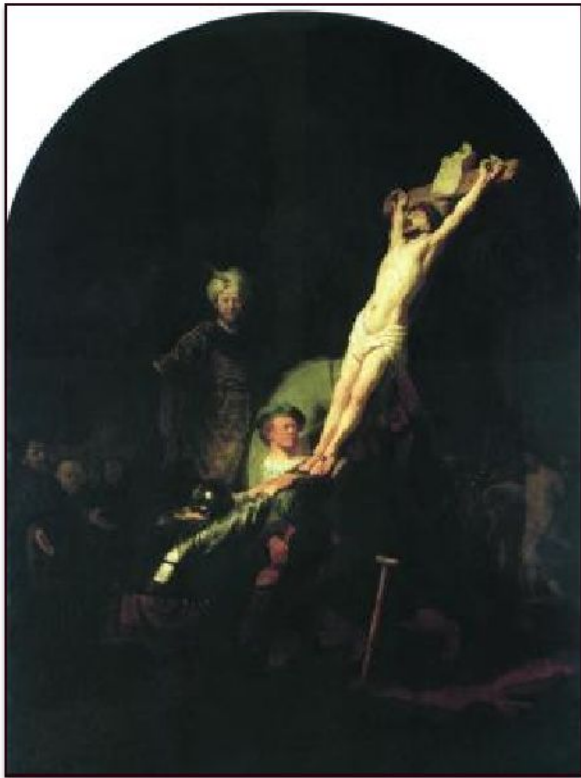
Материальное благосостояние Рембрандта позволило ему приобрести собственный особняк, который он наполнял скупленными им у антикваров предметами искусства.

Это были не только картины итальянских мастеров и гравюры, но также античная скульптура, оружие, музыкальные инструменты.



Рембрандт ван Рейн «Флора», 1635

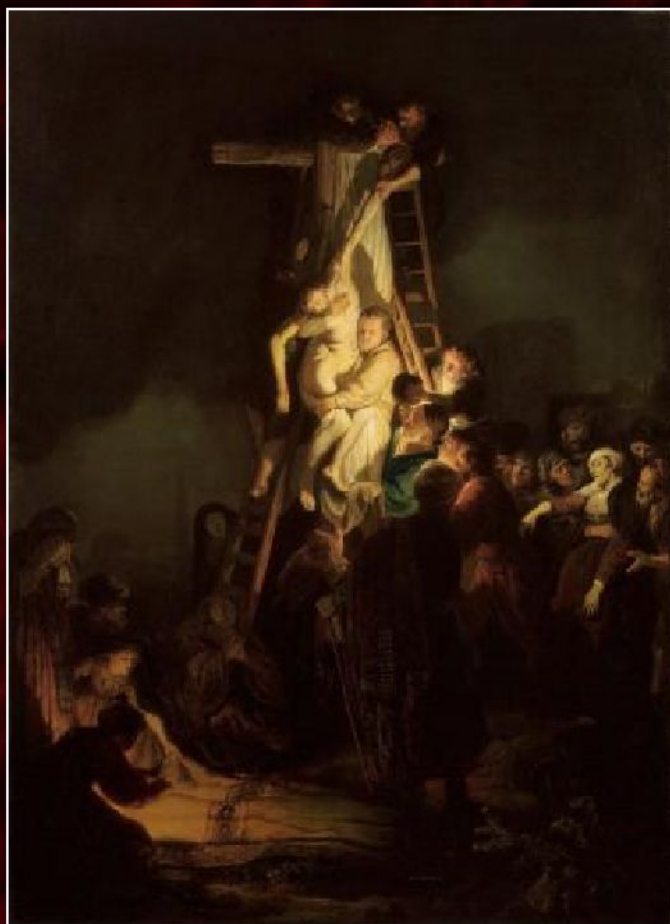
Влияние итальянского искусства на Рембрандта



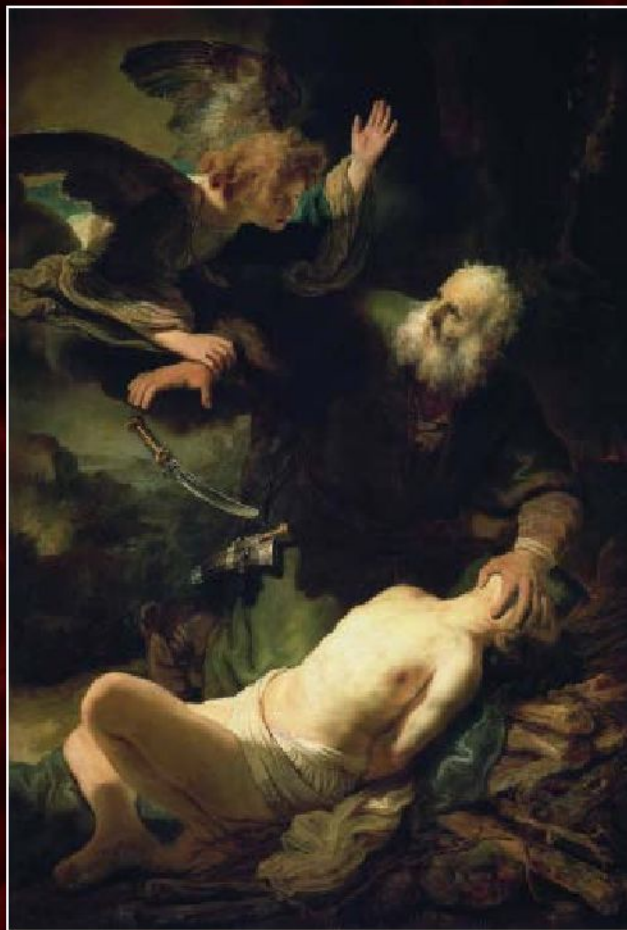
*Рембрандт ван Рейн
«Воздвижение креста», 1633*

На творческий диалог Рембрандта с великими итальянскими художниками указывают не одни только портретные работы.

Картины Рембрандта на мифологические и библейские темы созвучны произведениям мастеров барочной Италии.



Рембрандт ван Рейн «Снятие с креста», 1634



Рембрандт ван Рейн «Жертвоприношение Авраама», 1634



Рембрандт ван Рейн «Пир Валтасара», 1635



Рембрандт ван Рейн «Даная», 1636

Неудачи Рембрандта



*Рембрандт ван Рейн
«Ночной дозор» (фрагмент), 1642*

В 1642 г. Рембрандт овдовел.

В 1642 году Рембрандт получил заказ на групповой портрет амстердамского Стрелкового общества. Картина не понравилась заказчикам, репутация художника была испорчена.

Мода на искусство Рембрандта прошла, художник разорился.



Рембрандт ван Рейн «Ночной дозор», 1642

Позднее творчество Рембрандта



*Рембрандт ван Рейн
«Автопортрет», 1669*

В 1653 году, испытывая материальные трудности, художник передал почти всё своё имущество сыну Титусу, после чего заявил в 1656 г. о банкротстве.

Художник переехал на окраину Амстердама, в еврейский квартал, где провёл остаток жизни.

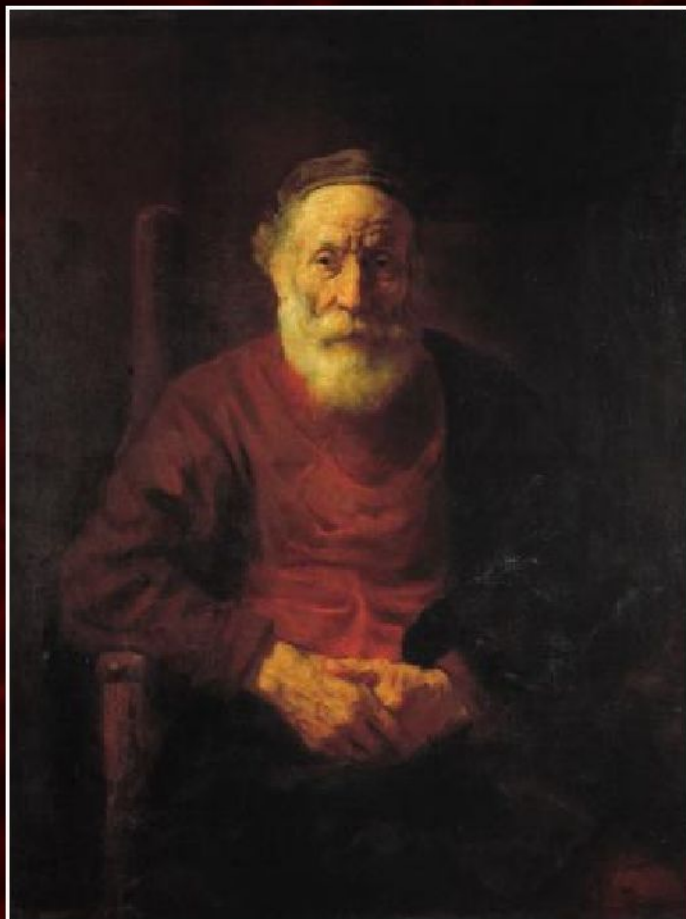
В это время художнику позировали родственники, соседи, случайные знакомые.



Рембрандт ван Рейн «Автопортрет», 1661



Рембрандт ван Рейн «Автопортрет», 1665-1669



Рембрандт ван Рейн «Портрет старика в красном», 1654



Рембрандт ван Рейн «Портрет старого иудея», 1654



Рембрандт ван Рейн «Портрет Титуса», 1656



Рембрандт ван Рейн «Портрет Хендрикьё Стоффелс», 1656-1657

Позднее творчество Рембрандта



*Рембрандт ван Рейн
«Святое семейство», 1645*

Поэтическое истолкование в эти годы получают сцены повседневной домашней жизни на библейские мотивы.

Художественный гений Рембрандта развивался по восходящей. Его последние работы представляют собой уникальное явление в истории живописи, светотень в них достигает невиданного прежде богатства оттенков. Колорит особенно тёплый, с преобладанием мерцающих красных и золотисто-коричневых тонов

В 1668 г. умер Титус, Рембрандта не стало годом позже.



Рембрандт ван Рейн «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», 1660



Рембрандт ван Рейн «Еврейская невеста», 1665



Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного сына», 1668-1669

«Малые голландцы»

«Малые голландцы»



Ян Вермеер
«Молочница», 1658

«Малые голландцы» - это художественная школа голландской живописи XVII в. В неё вошли мастера натюрморта, пейзажа и жанровой бытовой картины.

Термин получил распространение во французской литературе об искусстве и подразумевал интерес художников к «малым» темам из повседневной жизни в противоположность искусству «большого» стиля на исторические и мифологические сюжеты, а также за использование небольшого формата картин.



Ян Вермеер «Молочница», 1658



Ян Вермеер «Девушка с письмом», 1657



Ян Вермеер «Аллегория живописи», 1666-1667



Ян Вермеер «Вид Дельфта», 1661



Питер де Хох «Хозяйка и служанка», 1660



Герард Терборх «Бокал лимонада», 1660



Ян Стен «Гуляки», 1660



Паулюс Поттер «Молодой бык», 1647



Паулюс Поттер «Молодой бык» (фрагмент), 1647



Якоб ван Рёйсдал «Мельница в Вейке», 1670



Мейндерт Хоббема «Аллея в Мидделхарнисе», 1681



Виллем Клас Хеда «Натюрморт с крабом», 1648



Питер Клас «Стол с лобстером и кувшином», 1641



Виллем Кальф «Натюрморт с кувшином и фруктами», 1660

Домашнее задание



Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного сына», 1668-1669

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Рембрандта ван Рейна.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 36: История Нового времени. XV – начало XIX века. - М.: Аванта+, 2010.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 4: Искусство VII-VIII веков. - М., 1963.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
7. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
8. Кастриа Ф., Дзуффи С. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
9. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
10. Пьер Д. Жизнь замечательных людей. Рембрандт. – М.: Молодая гвардия, 2010.
11. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
12. Томан Р. Барокко: архитектура, скульптура, живопись. - Koln: Konemann, 2004.
13. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
14. ru.wikipedia.org
15. www.wikipaintings.org/ru/