

Искусство Нидерландов

- **Нидерланды** – историческая область, занимающая часть обширной низменности на североевропейском побережье от Финского залива до пролива Ла-Манш.

В настоящее время на этой территории находятся государства Нидерланды (**Голландия**), Бельгия и Люксембург.

Реалистическая живопись Голландии

Принципы реалистической живописи были сформулированы величайшим голландским художником Рембрандтом. Обращаясь к своим ученикам, он говорил: *«Учись прежде всего следовать богатой природе и отображать то, что найдешь в ней. Небо, земля, море, животные, добрые и злые люди – всё служит для нашего упражнения. Равнины, холмы, ручьи и деревья дают достаточно работы художнику. Города, рынки, церкви и тысячи природных богатств зывают к нам и говорят: иди, жаждущий знания, созерцай нас и воспроизводи нас».*

- **Малые голландцы**- обобщенное название голландских художников, мастеров бытового, пейзажного жанра и натюрморта, ярко выразивших национальное своеобразие национальной живописи этого времени.
- **Заслуга голландцев состояла в том, что они первыми создали новый тип жанровой композиции, выбрав для него небольшой, так называемый кабинетный, формат. Художников, писавших картины небольшого формата, называют *малыми голландцами*.**

Три направления:

1. 1620-30-е гг. – утверждение реализма в национальной живописи
2. 1640-60-е гг. – расцвет художественной школы
3. 1670-е гг. – начало 18 века – упадок искусства Голландии.

В XVII. В Голландии популярными становятся жанры:

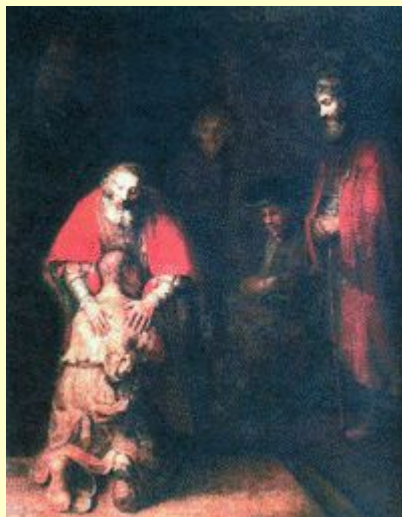
портрет

натюрморт

бытовая живопись

пейзажная живопись

картины по библейским сюжетам

Особенно популярна была портретная живопись – индивидуальные и групповые изображения. Подобные портреты украшали стены ведомственных контор и залы заседаний, на них изображались торжественные собрания различных общин и объединений.

Офицеры, занятые неторопливой беседой, чинно восседают вокруг большого стола. На них черные мундиры с яркими шарфами через плечо, сияющие белизной гофрированные воротники и манжеты, эффектно заломленные широкополые шляпы, драгоценные эфесы шпаг.

Франс Халс. «Групповой портрет офицеров стрелковой роты Святого Георгия»

Замечательны индивидуальные портреты **Халса**. Стремительные мазки его кисти словно спешат за ускользающим мгновением, торопятся запечатлеть наиболее характерные моменты: внезапный взгляд и погружённость в собственные мысли, мимолетную улыбку и безудержный смех, искреннее переживание и душевный порыв...

*«А эти бюргеры, купцы, старухи,
Что выставлены Халсом напоказ,
Они ведь притворяются, что глухи,
И видят всё, глядя в упор на нас...»*

*«Кормилица с ребёнком»
Около 1619.*

*«Портрет супружеской пары»
1627.*

Ф. Халс. Портрет молодого человека с перчаткой.
1660-е гг.

Это один из самых обаятельных образов Халса. Художнику удалось живо передать не только черты лица девушки, но и движения, мимику непоседливой героини.

Ф. Халс. Цыганка. 1628-1630 гг.

Бытовой жанр

- Сложился в 1720-30-х годах сразу в двух разновидностях – крестьянский и бюргерский жанр. Первый развивали А. Ван Остаде и его школа: И. Ван Остаде, И. Ауденрогге, К. Бега, К. Дюсарт.
- Ранние работы **А. Остаде** (изображались игры в карты, ссоры и драки в трактире). В середине 17 века он пишет картины более мирного, спокойного характера: крестьян, беседующих за трубкой и кружкой пива в кабачке, дома, в кругу семьи, на ярмарке. Под влиянием Рембрандта главным выразительным средством становится мягкая золотистая светотень.

Довольно успешно в живописи Голландии развивался **бытовой жанр**. Сцены из частной жизни средних и мелких бюргеров, городской бедноты и крестьянства, празднества и развлечения, музыкальные концерты становятся излюбленными сюжетами бытовой живописи.

Я. Стен. «Сад постоянного двора». 1660.

Адриан ван Остаде. «Комната в крестьянском доме». 1663.

Я. Стен. «Празднование крестин»
1664. Лондон.

Я. Стен. Автопортрет с
лютней. 1663-1665.

Основоположником
светского жанра по
праву считают

Герарда Терборха.

Его картины отличают
яркая выразительность
запечатлённых ситуаций,
умение передавать
взаимоотношения героев
с помощью
красноречивых намеков
и едва уловимых жестов.

Г. Терборх. «Танцующая пара». 1660.

Особое место в творчестве художника занимают женские образы:

«...Пожалуй никто из голландских живописцев не умел с такой естественностью, как Терборх, передавать специфику жеста женщины, когда она шьет, держит бокал вина либо лютню или моет руки; и не только жест, а и движение тела, поворот головы, взгляд ...»

Г. Терборх.
Бокал лимонада. 1660 г.

Г. Терборх.
«Портрет дамы». 1660.

В историю мировой живописи голландцы вошли как непревзойденные мастера натюрморта (*фр. «мертвая природа»*).

Виллем Хеда. Натюрморт с золотым бокалом. 1633 г.

Питер Клас. Завтрак с ветчиной. 1647 г.

Подобные картины пользовались огромным спросом, они предназначались для украшения интерьеров столовых, напоминая хозяевам дома о гастрономических радостях и прелестях сервировки. Излюбленными сюжетами становились «завтраки», «десерты», цветочные букеты...

Питер Клас сосредоточился на изображении предметов, окружающих человека в реальной, повседневной жизни.

Питер Клас. Завтрак. 1646 г.

Виллем Хеда предпочитал писать «прерванные завтраки», в которых все напоминает о недавнем присутствии человека (смятая скатерть, перепутанные предметы сервировки, еда, к которой едва прикоснулись).

Виллем Хеда. Завтрак с ежевичным пирогом. 1631 г.

Популярнейшим жанром голландской живописи XVII в. становится **пейзаж**. Своеобразие этого жанра и его тематика определяются особенностью природы этой северной страны. Художников интересовала обычная природа, увиденная в естественной жизненной ситуации.

*Я. ван Гойен.
«Летний пейзаж с рекой».
1643.*

Мир природы у **Яна ван Гойена** – это мир повседневного бытия, это естественная жизнь лугов и полей, водных просторов, очаровательных сельских видов.

Особенно удавались художнику изображение неярких пасмурных дней, влажного, туманного воздуха, окутывающего очертания домов и деревьев.

Художник **Якоб Рейсдал** также сумел найти свою тему в пейзажной живописи. Его природа исполнена внутренней жизни, пронизана вечным движением, борьбой стихийных сил, контрастами света и тени. Его героями становятся быстрые ручьи и стоячая вода болот, поваленные бурей деревья, опадающая осенняя листва и молодая поросль.

Каждый его пейзаж проникнут личными переживаниями и размышлениями об устройстве мироздания и о месте в нём человека.

- «Пейзаж с лесистыми холмами и потоком». 1655. Частное собрание.
- «Мельница в Вейке». Ок. 1670

Бюргерский(городской) жанр

- Ян Стен (1626- 1679),
« Гуляки»- помимо
занятий живописью
содержит трактир.
Большинство его
полотен беспорядочно
заполнено множеством
предметов, как будто
художник боится
пустоты.

Бюргерский жанр

- Ян ван Эйк. (между 1390 и 1400-1441).- учителем , давшим ему первые уроки живописи. Был его старший брат Губерт.
- Портрет супругов Арнольфини.- новобрачные, соединив руки, клянутся хранить верность друг другу. В круглом зеркале, висящем на стене позади супругов, отражаются их спины и еще два человека, стоящие в дверях, - это – свидетели. Многие предметы имеют скрытый смысл : собачка у ног напоминает о верности; комнатные туфли – о домашнем уюте и в то же время о неразлучности семейной пары; апельсин на окне – о радостях супружества и др.

Питер де Хох. «Хозяйка и служанка». 1657.

Особую роль в художественной жизни Голландии второй половины XVII в. играл Делфт – небольшой город, прославившийся производством фаянса, стекла, ковров и декоративных тканей. Здесь сложилась и самобытная школа живописи, традиционной темой которой был интерьер.

В этом жанре работал **Питер де Хох** (1629-1685). Художник сумел постичь сущность домашней жизни голландского бюргера, её размеренный и неторопливый ритм, скромный уют семейного очага.

Крупнейшим мастером делфтской школы был **Ян Вермер** (1632-1675), уроженец города.

Ян Вермер и дельфтская школа живописи

- Дельт- небольшой городок, прославившийся производством фаянса, стекла, ковров и декоративных тканей. Здесь сложилась и самобытная школа живописи, традиционной темой которой был интерьер.
- Крупнейшим мастером дельфтской школы был Ян Вермер (1632-1675 гг.). Написал около 40 картин. На картине «Служанка с кувшином молока» молодая женщина с непримечательным лицом не единственная героиня. Густое молоко, сбегаящее тонкой струйкой из глиняного кувшина, каравай в плетеной корзине, салфетка, сползающая со стола, торфяная грелка для ног на полу выписаны во всех деталях, с особой выразительностью.

Вермер Делфтский – «величайший маг и волшебник живописи»

Такой возвышенной оценки **Ян Вермер** (1632 – 1675) был удостоен ещё при жизни. Позднее, в середине XIX в., его по праву стали причислять к основоположникам *пленэрной* (фр. *plain air* – *открытый воздух*) живописи, воспроизводящей малейшие изменения воздушной среды, обусловленные солнечным светом и состоянием атмосферы.

«Уличка». Ок. 1658.
Амстердам

«Вид Делфта» Ок. 1660. Гаага

*Вермер Делфтский. Кружевница.
1669-1670 гг.*

Удивительной задушевностью проникнута *«Кружевница»* Вермера. Молодая девушка поглощена своим любимым занятием. В левой руке она держит коклюшки с красными нитями, правой ловко натягивает их и с помощью булавок прикалывает кружево к подушечке. Солнечный свет как будто ласкает холст, ярко отражаясь на платье и воротничке девушки.

На небольшом формате картины (24 x 21 см) художник сумел передать скромное обаяние героини.

Девушка серьезна и строга. Почти неувимые движения ресниц и губ выдают скрытое беспокойство. Хрупкий точеный профиль девушки особенно красив в потоках вечернего света, на фоне белой стены, по которой пробегают легкие тени...

Я. Вермер. «Дама у спинета».
1674-1675.

Я. Вермер.
«Девушка с письмом». Ок. 1657 г.

**Доступно краскам всё –
и мудрости заветы,
И дни, и месяцы, и
звёзды, и планеты,
Пороки и добро, союзы
и раздоры
Творит поэта кисть,
являя нашим взорам
Ту внутреннюю суть,
сокрытую для зренья,
Что издревле живет
наш мир и все
творенья.**

Адриан ван де Винне (поэт-
современник Я. Вермера)

Я. Вермер.
«Девушка с жемчужиной».

Творчество Рембрандта – вершина реализма.

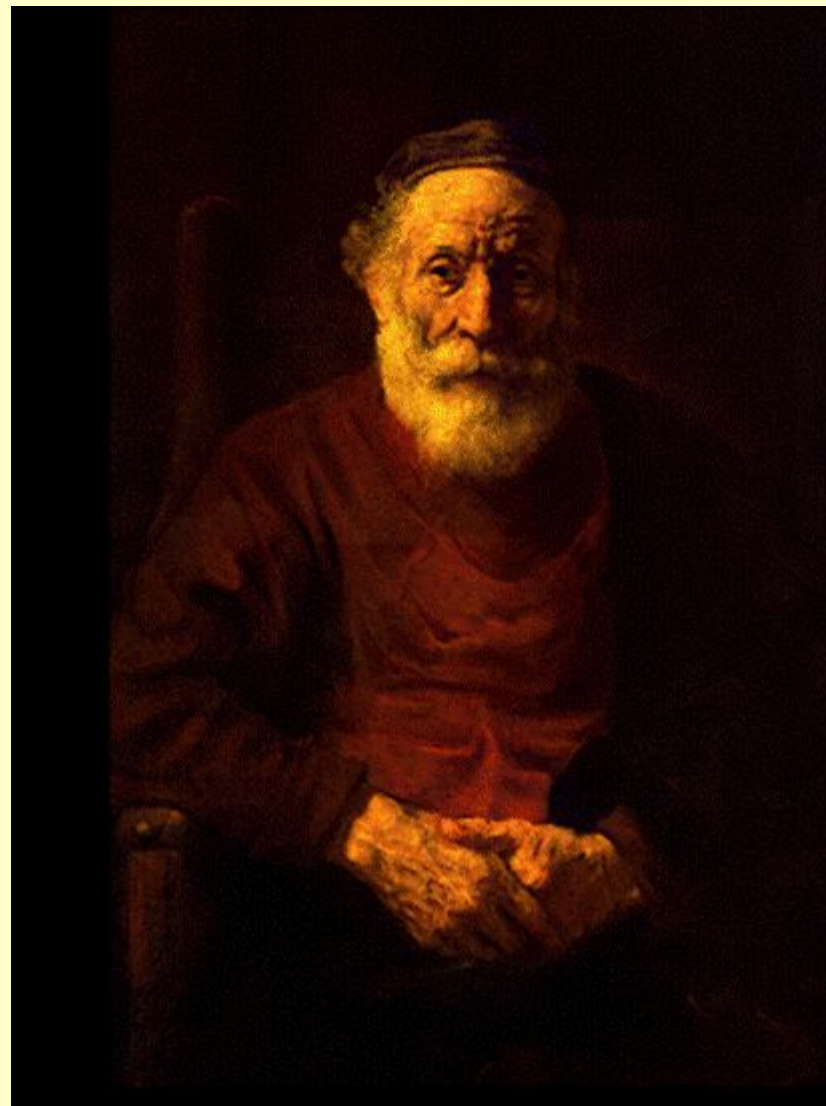

«Правда – самое прекрасное и редкое качество» - стало сутью творчества величайшего голландского художника **Рембрандта Харменса ван Рейна** (1606 – 1669).

Он оставил потомкам огромное художественное наследие: около 800 картин и произведений – свидетельство высочайшего мастерства и художественной правды.

Своеобразие художественной манеры художника во многом определило искусство **светотени**. Свет пульсирует на лицах, руках, одеждах его героев, приводит в движение все действие, растворяется во мгле и вновь неожиданно ярко сияет и вспыхивает.

Эту удивительную особенность художественного мастерства Рембрандта отмечал художник И. Е. Репин: *«С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха, который неразлучен с ними всегда, как дивная музыка оркестра, его дрожащих и двигающихся во всех глубинах согласованных звуков».*

Портрет старика в красном.
1652-1654.

Рембрандт мастерски передает едва уловимые, тонкие и сложные психологические состояния человеческой души. Его герои мыслят и чувствуют прямо у нас на глазах, но в то же время остаются наедине с собой.

Друг Рембрандта, поэт, меценат и крупный промышленник, уже одет и медленно натягивает перчатку. О чем он думает в последний миг перед расставанием? О том, как и почему стали расходиться их жизненные пути? В лице Сикса искренняя и горькая печаль...

В более поздние годы художник все чаще пишет старческие лица. В их печальных и необыкновенно выразительных взглядах, он читает длинную, полную лишений и тревог уже прожитую жизнь.

*«Портрет Яна Сикса».
1654*

В историю мировой живописи Рембрандт вошел как блестящий мастер автопортрета. Он изображал себя то веселым или грустным, то рассерженным или равнодушным. В ста (!) созданных им автопортретах - история его жизни, исповедь художника.

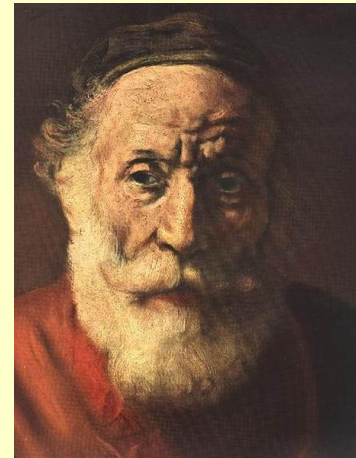

Портреты Рембрандта

- Общее у портретов – тёмный фон и выделяющаяся, словно выступающая из темноты фигура. Нередко рисовали пожилую представительницу слабого пола перед свечой, вполне вероятно, читающую молитвы.

Портреты

Портреты

Саския в красной шляпе (1633/1634)

Семейные портреты

*Автопортрет с Саскией на коленях.
1635-1636.*

«Флора»

- Титус в красном берете (1658)

- Хендрикье Стоффелс (1655)

Пейзажи

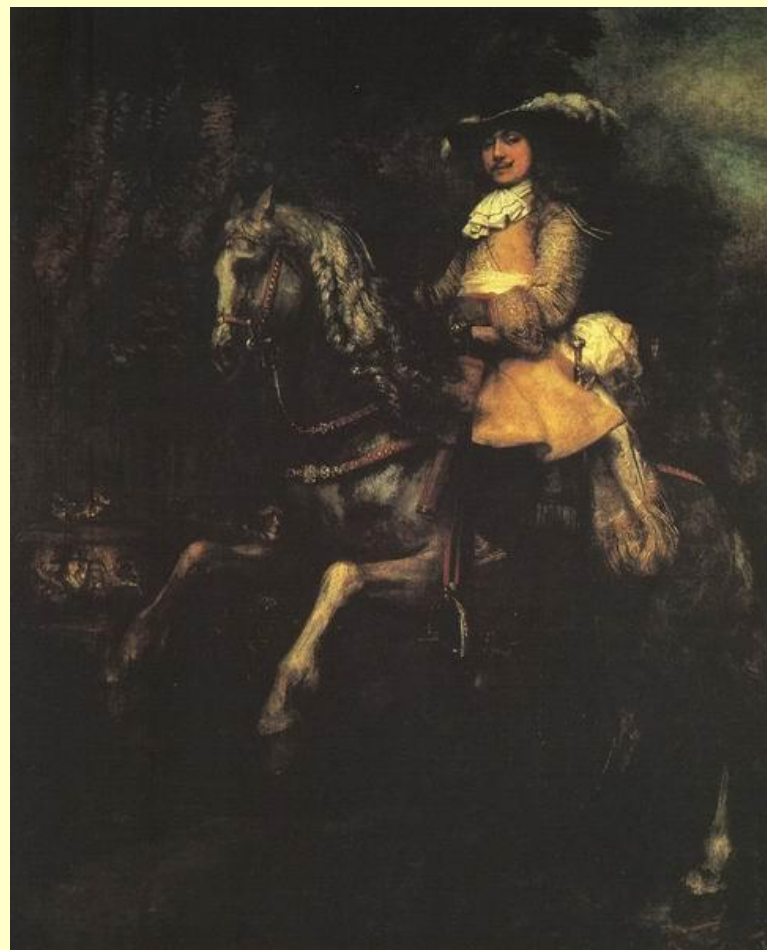

«Христос во время шторма на море Галилейском» (1633).

Всадники

Рембрандт много работал в технике **офорта**. Он покрывал металлическую доску слоем лака и тонкой иглой наносил на него рисунок. После этого он погружал картину в кислоту, протравливающую металл в процарапанных местах. Углублённые линии позволяли затем перенести рисунок на бумагу.

*«Три дерева». Офорт.
1643*

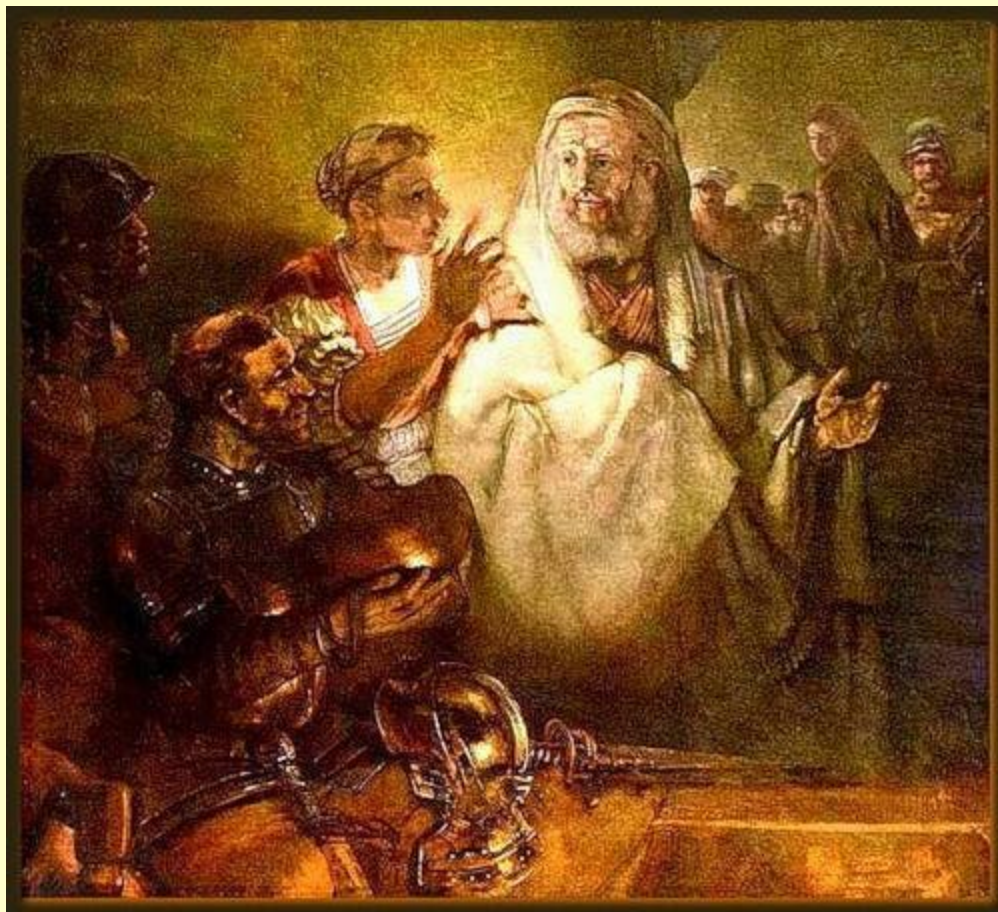
В офортах Рембрандта можно увидеть новые грани его таланта: свободный и непринуждённый штрих, четкость линий и объемов, удивительные градации черного и белого цветов. Каждый из офортов отличают высокая техника, особое чувство реального пространства.

*«Нищие у двери дома».
Офорт. 1648*

Библейские сюжеты

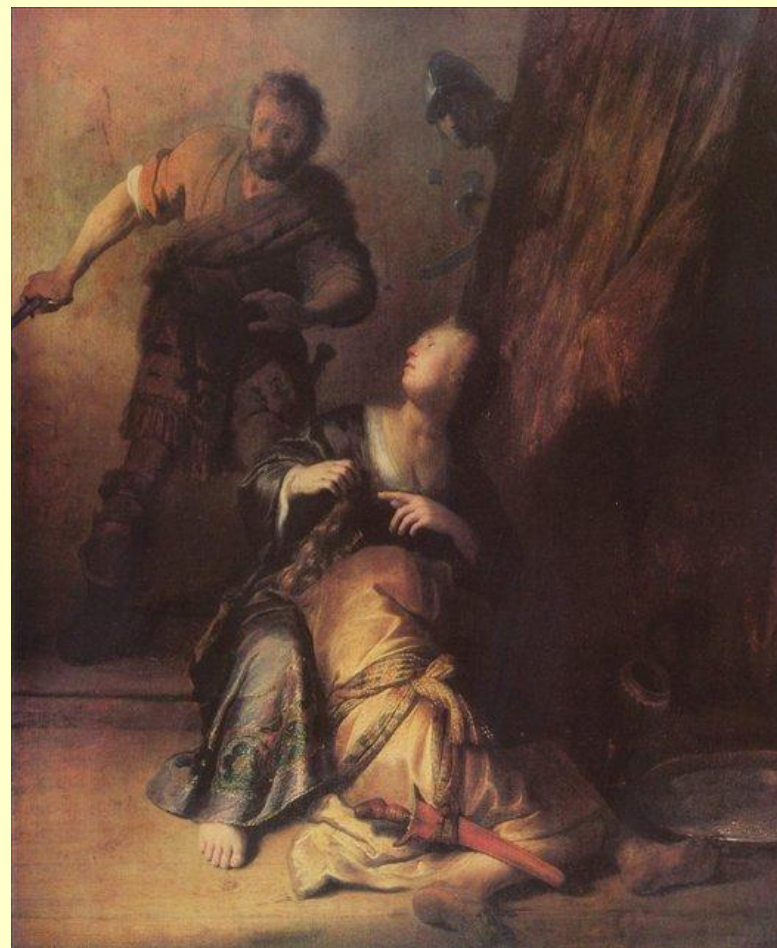
- Отречение апостола Петра

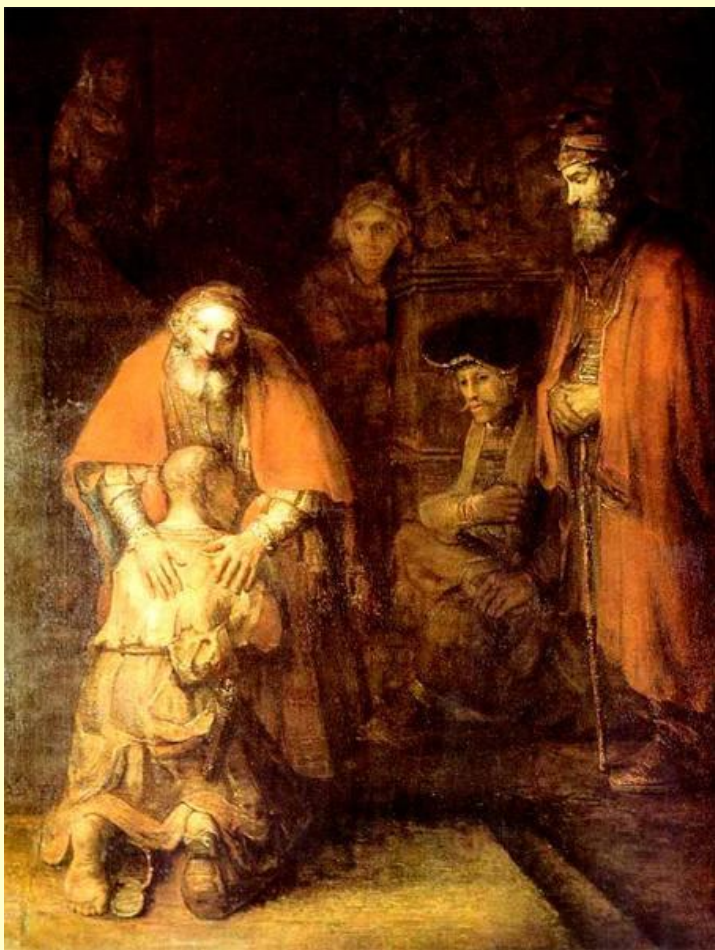
Библейские сюжеты

Библейские сюжеты

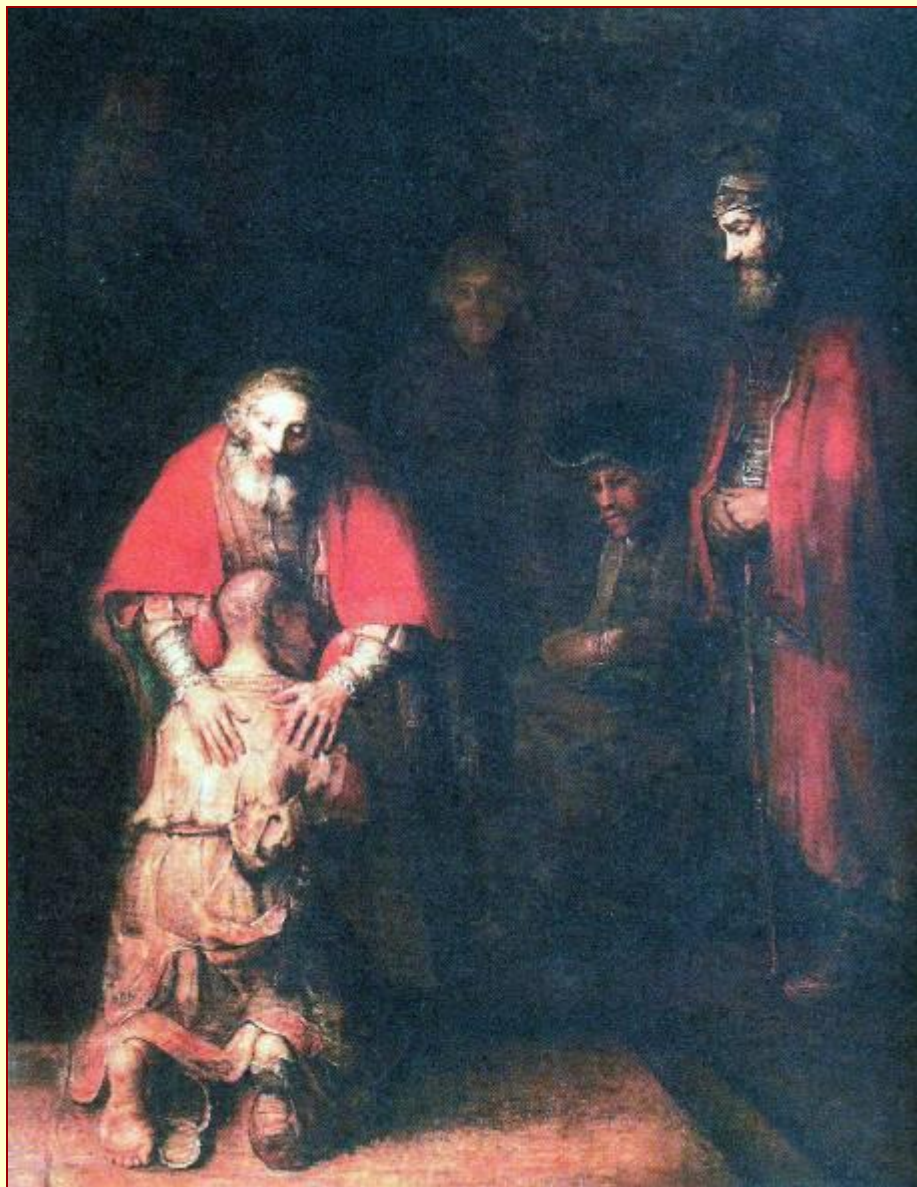
Библейские сюжеты

Возвращение блудного сына

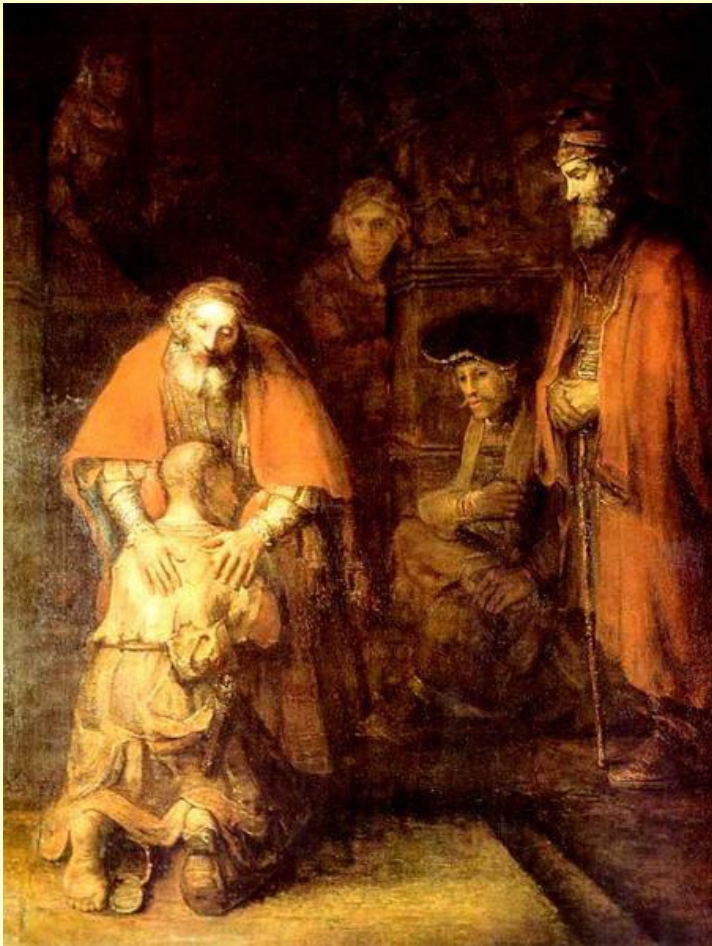
Архангел, покидающий семью Тобиаса

Картина *«Возвращение блудного сына»* (1668-1669 гг.) завершает творческий путь Рембрандта. В ней художник говорит о всепрощающей любви и силе раскаяния.

Рухнувший на колени измученный бродяга и полуслепой старик молчат, даже не смотрят друг на друга, но они безмерно близки. Стёртые ступни несчастного скитальца и развалившиеся башмаки рассказывают о его долгом и трудном пути.

Возвращение блудного сына

- В год смерти Титуса Рембрандт сообщает самую большую собственную картину "Возвращение блудного сына" - философскую и живописную поэму, потрясающую простотой и великолепием: запыленные босые ноги возвратившегося с основательным раскаянием грешника, щемящая нежность рук слепого, "узнающих" сына, и негромкий свет счастья на исстрадавшемся старческом лице. Какую мощь духа являет тут божественный гений живописца! Дряхлый, убитый горем дизайнер, утративший самое дорогостоящее в собственной жизни - любимого сына, сообщает ситуацию основателя, к коему, на первый взгляд, навсегда потерянный сын - вернулся.

Сюжетные полотна

Семейный портрет

**Старуха, вытаскивающая занозу
из ноги молодой девушки**

Пир Валтасара

Генрих Гейне «Валтасар»

- Полночный час уж наступал;
Весь Вавилон во мраке спал.

Дворец один сиял в огнях,
И шум не молк в его стенах.

Чертог царя горел как жар:
В нём пировал царь Валтасар,

И чаши обходили круг
Сиявших златом царских слуг.

Шёл говор: смел в хмелю холоп;
Разглаживался царский лоб,

И сам он жадно пил вино.
Огнём вливалось в кровь оно.

- Хвастливый дух в нём рос. Он пил
И дерзко божество хулил.

И чем наглей была хула,
Тем громче рабская хвала.

Сверкнувши взором, царь зовёт
Раба и в храм Еговы шлёт,

- И раб несёт к ногам царя
Златую утварь с алтаря.

И царь схватил святой сосуд.
«Вина!» Вино до края льют.

Его до дна он осушил
И с пеной у рта возгласил:

Валтасар

- «Во прах, Егова, твой алтарь!
Я в Вавилоне бог и царь!»

Лишь с уст сорвался дерзкий клик,
Вдруг трепет в грудь царя проник.

Кругом угас немолчный смех,
И страх и холод обнял всех.

В глуби чертога на стене
Рука явилась — вся в огне...

И пишет, пишет. Под перстом
Слова текут живым огнём.

- Взор у царя и туп и дик,
Дрожат колени, бледен лик.

И нем, недвижим пышный круг
Блестящих златом царских слуг.

Призвали магов; но не мог
Никто прочесть горящих строк.

В ту ночь, как теплилась заря,
Рабы зарезали царя.

- Урок анатомии доктора Тульпа 1632

В 1642 г. Рембрандт выполнил большой заказ – картину **«Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока»**. Отряд под предводительством бравого капитана выходит из темной арки в полосу солнечного света. В группу военных вклиниваются случайные прохожие – вместо 16 заказчиков художник изобразил 34 фигуры. Многолетняя копоть каминов в каминном зале стрелковой гильдии придала живописи сумрачный, «ночной» колорит. В XIX в. Зрители дали картине поэтическое название **«Ночной дозор»**.

Ночной дозор

Рембрандт и герои «Ночного дозора» на [площади Рембрандта](#) в Амстердаме в 2006 году(скульпторы А. Таратынов, М. Дронов)

«[Даная](#)» в 1985 г. подверглась вандальному нападению, но была восстановлена советскими реставраторами.

- Монументальное создание Рембрандта, запечатлевшее внезапное выступление в поход стрелковой роты, возглавляемой её командирами, решено им как массовая сцена, пронизанная движением толпы конкретных и безымянных персонажей и построенная на мерцающем контрасте ярко освещенных цветовых пятен и затенённых зон. Создающая впечатление разнобоя и напряжённости случайность запечатленной на полотне ситуации вместе с тем проникнута торжественностью и героическим подъёмом, сближается по своему звучанию с исторической композицией.

Музыканты

- В 1663 году умерла его верная спутница Хендрикке. Позже Рембрандт похоронил сына, следом — невестку. Осенью 1669 года настал и его черед — 4 октября тихо и незаметно покинул этот свет величайший мастер голландской живописи.
- Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью.

В нищете и забвении ушёл из жизни великий мастер, подаривший миру множество картин, гравюр и рисунков, мастер, о произведениях которого два века спустя французский живописец Эжен Делакруа сказал: *«...правда – самое прекрасное и редкое на свете»*.

Портрет Хендрикьё Стоффелс.
1656-1657.

Портрет Титуса. 1656 г.

- Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

Вывод:

- На заре Нового времени нарушилась средневековая гармония между земным и небесным мирами. В жизни человека конца 16 столетия чувство ответственности за свои поступки перед лицом Бога уступило место следованию нормам общественной морали. Художники изображали мир который их окружал, все чаще забывая о его Творце. На смену символическому реализму северного возрождения пришел новый, мирской реализм.

Литература:

- Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. Профильный уровень: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2007.
- Энциклопедия для детей. [Т.7] Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков / гл. ред. М.Д. Аксенова – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008.