5 ЗАДАНИЕ 2 КУРС.

Искусство Голландии 17 века.

Ф.Халс. «Малые голландцы».

Среди передовых европейских стран XVII столетия маленькая Голландия занимает особое место. Республика, рожденная Нидерландской буржуазной революцией 1560—1580-х годов (носившая наименование Северных Нидерландов или Республики Соединенных провинций), опередила в своем развитии страны Европы и явилась, по выражению Карла Маркса, «образцовой капиталистической страной XVII века». Завоеванная народом независимость, изгнание захватчиков-испанцев и освобождение от оков феодального строя создали условия для того расцвета, который отличает экономическую и духовную жизнь Голландии в первой половине XVII столетия. Власть принадлежала буржуазии; но она в известной мере отражала интересы народа в течение длительной борьбы с Испанией, и общественная жизнь республики в первые десятилетия XVII века сохраняет черты относительного демократизма.

Центрами новой национальной культуры становятся голландские города — Амстердам, Лейден, Дельфт, Гарлем. В руках голландской буржуазии скапливаются большие богатства; страна превращается в колониальную державу. Народные массы между тем подвергаются тяжкому угнетению; в течение XVII века происходит ряд народных восстаний, и нарастающие внутренние противоречия делают недолговечным тот блистательный подъем, которым ознаменовалось формирование этой независимой республики.

Развитие голландского искусства в первой половине столетия представляет довольно целостную картину. Борьба и победа Северных Нидерландов открывают путь к оживленной практической деятельности, к повседневному применению энергии, предприимчивости, знаний, наблюдений, мастерства. Здесь делает новые шаги вперед материалистическая наука. В искусстве торжествует победу реализм.

Любимым видом искусства в Голландии была живопись. Привязанность к окружающей действительности, глубокий и ровный интерес ко всему, что составляет частицу подлинной жизни, умение ценить малое и скромное — все эти черты голландца, гражданина республики Соединенных Провинций, поставили для него на первое место станковую живопись, способную гибко и точно откликаться на много численные, разнообразные впечатления от реального мира. Распространение протестантизма свело до минимума церковную живопись в Голландии XVII века; библейские, исторические, мифологические сюжеты продолжали разрабатываться, но в первую очередь голландский горожанин — основной покупатель картин — хотел видеть изображение знакомых вещей: уголка дома, подобного его собственному, кораблей, которые строятся на голландских верфях, природы, характерной для его родины. Картины, по большей части небольшого размера, помещались на стенах жилых комнат дома, почти в каждой комнате, и почти в каждом доме их было много. Картины обычно стоили в Голландии недорого; они создавались в большом количестве, множество художников работало во всех крупных городах.

Старый порядок — работа на заказ, в основном сохранившийся в других странах и в эту эпоху, у художников Голландии в XVII веке почти исчез (исключение, естественно, составляла портретная живопись). Голландский живописец обыкновенно писал на продажу, рассчитывая на средний, общий вкус своих покупателей. Он избирал обычно один, по большей части узкий, круг тем и работал, не выходя за его пределы, иногда очень мало варьируя свои замыслы, но добиваясь отточенного мастерства, подчас истинной виртуозности.

XVII век был временем обособления жанров в европейской живописи. Из религиозных сюжетов, которыми полностью ограничивалась живопись раннего Возрождения, постепенно выделяются, становясь самостоятельной областью творчества, различные отрасли искусства: пейзаж, служивший прежде лишь фоном для разыгрывающейся сцены, бытовая живопись, которая ранее вынуждена была прикрываться религиозным сюжетом, натюрморт, игравший прежде роль детали в картине. Портрет обособился рано. Другие жанры (пейзаж, бытовая живопись, натюрморт) сложились в XVI веке — причем на Севере (Нидерланды, Германия) раньше, чем в Италии и Испании; но только в XVII столетии они заняли место в искусстве как самостоятельно развивающиеся отрасли живописи. Однако и в эту эпоху только в Голландии культивировались параллельно все жанры; нигде они не пользовались в такой степени равноправием, и их самостоятельное развитие нигде не играло такой роли, как в Голландии.

В начале XVII века наиболее притягательным в итальянском искусстве был караваджизм. Но для итальянцев откровением было обращение к типажу, найденному в среде народа, развитие жанрового сюжета, отказ от декоративности, освобождение от подчинения образцам и в то же время преодоление маньеризма; для голландцев же изображение людей из народа даже в картинах на религиозные сюжеты было традиционным, жанровая тематика давно заняла в искусстве самостоятельное место, а декоративная сторона живописи никогда большой роли не играла.

Голландцы искали в караваджизме иного. При общей реалистической направленности, при величайшей насыщенности живописи прозаическими сюжетами или прозаическими элементами сюжета (что было родственно нидерландскому пониманию реализма) караваджизм в то же время пронизан чисто итальянской монументальностью и силой; вот эта монументализация обыденного и была для голландских художников особенно важной. Крупные фигуры, или полуфигуры, придвинутые к самому краю картины, контрастная их передача в ярком свете и в ярком колорите (как у молодого Караваджо) или в условиях искусственного света, рождающего глубокие тени, — все это проникает в голландскую живопись начала XVII века.

В голландской живописи XVII века решительно преобладала светская тематика — портрет, жанр, пейзаж, анималистика, натюрморт. Однако так называемая историческая живопись, то есть картины на библейские, а также мифологические и собственно исторические сюжеты, продолжала там в некотором количестве создаваться в течение всего столетия. Портреты Франса Хальса рисуют либо дружескую спайку стрелковых корпораций, либо дерзкую самоуверенность делового голландца («Стрелковая гильдия»).

Типичные голландские пейзажи – ветряные мельницы, каналы со скользящими по ним лодками, серое небо – отражены на полотнах Ян ван Гоена и Якоба ван Рейсдаля. Якоб ван Рейсдаль приходит то к романтическому разочарованию, то к интимному пейзажу, где господствует свежесть реального цвета. Марины – морские пейзажи – пишутся в это время Яном Порселлисом. Анималистический жанр проявлен в творчестве Альберта Кейпа («Коровы на водопое»). Голландские натюрморты скромны по размерам и мотивам. Таковы картины Питера Класа и Вильяма Хеда.

Попойки и драки в трактирах вытесняются на картинах середины века «домашними» сценами с их уютом. Каждый художник создает свой неповторимый мир (болота Рёйсдаля, крестьяне Остаде, Офицеры Терборха). Крестьянский быт отражен в творчестве Андриана ван Остаде.

«Малыми голландцами» называют голландских художников, работающих в узком направлении, как правило, их картины малы по разметам, иногда величиной с открытку. Бюргерский быт описан в работах Ян Стена, Герарда Терборха. Ян стен кроме занятий творчеством был хозяином трактира («Гуляки»). Терборха ценили за искусную передачу фактуры материалов. В картине «Бокал лимонада»между кавалером и дамой идет мягкий, но настойчивый диалог. Интересны и типичны интерьеры Питера де Хоха. Особо выделяется дельфийская школа живописи (по названию города Дельфты). К ней принадлежат мастера Карель Фабрициус Эммануэль де Витте, Ян Вермер Дельфтский. Вермер Дельфтский пишет те же бытовые сцены - девушку за чтением письма, служанок за работой, домашние концерты. Замечательная цветовая гармония в картинах Вермера – одна из тайн его искусства («Головка девушки», «Вид Дельфта»). Он за всю жизнь написал 2-3 пейзажа, но как пейзажист оказался впереди своих современников.

У малых голландцев интимное и частное выступает без космических ассоциаций. Голландский художник может удовлетвориться покосившимся забором, уснувшим в кабаке крестьянином, коровой на пастбище, не ставя их в связь с закономерностями всемирного порядка. Голландская живопись не рассчитана на украшение интерьера, хотя прекрасно с ним гармонирует. Насыщенное содержание вмещается в рамку небольшой картины, что требует ювелирной точности.

Задания и вопросы по теме

1. Дополнительно законспектировать биографии Франса Халса и Яна Вермера Делфтского
2. Какие особенности голландского искусства 17 века
3. Какие жанры получили развитие в творчестве голландских художников
4. Кто такие «малые голландцы», имена основных мастеров
5. Основной жанр в творчестве Ф. Халса, его произведения
6. Основной жанр в творчестве Я. Вермера, его произведения
7. Описать понравившееся произведение любого из этих авторов