

**Искусство Голландии XVII
века.
Малые голландцы.**

Семнадцатое столетие было в Европе «золотым веком живописи». В Италии, Голландии, Фландрии, Испании и во Франции сложились значительные художественные школы. Среди них искусство Голландии занимает особое место. Семь северных нидерландских провинций, объединившись вокруг самой крупной из них, Голландии, одержали победу над испанцами.

Будущая республика получила государственный статус в 1609 году после заключения перемирия с Испанией.

Правило в Голландии бюргерство – предприимчивое, расчетливое, практичное. Оно вкладывало капиталы в торговлю и судостроение, пролагало пути в далекие страны Азии и Америки и основывало там колонии.

Господствующей религией в стране стал кальвинизм, наиболее радикальное направление в реформационном движении XVI–XVII веков. Кальвинистская церковь носила «республиканский» характер.

Ее главными особенностями было учение об абсолютном предопределении, апология предпринимательства и профессионального успеха, требование мирского аскетизма – расчетливой буржуазной бережливости. Своими естествоиспытателями, выдвинула известных юристов и историков. Сюда эмигрировал из Франции известный философ Рене Декарт, здесь сложились материалистические взгляды Спинозы. С скромнее был вклад Голландии в европейскую литературу, не было здесь крупных архитекторов и скульпторов

Главные успехи выпали на долю живописцев маленькой северной страны. Она создала яркую национальную живописную школу, которая своей тематикой, живописной манерой, идейными устремлениями являла собой особую главу в искусстве XVII века, оставила неизгладимый след в мировой художественной культуре.

Голландская церковь изгнала пышный культ из своих храмов, которые не имели священных изображений, – католические церкви были немногочисленны. Произведения искусства предназначались главным образом для общественных светских зданий и частных жилищ, их тематика, хотя и отражала протестантскую мораль, имела светский характер. Картины на библейские и античные сюжеты воспринимались как исторические. Истинным призванием голландских художников стала станковая живопись.

К 20-м годам XVII столетия в основном завершилось формирование жанров голландской живописи. Характерна для Голландии специализация художников по жанрам. В начале XVII столетия наиболее популярным в Голландии стал жанр портрета, национальная тема широко звучала в голландском пейзаже, в 1630-е годы оформился также крестьянский жанр. Одним из наиболее характерных жанров голландской живописи был натюрморт. К середине XVII века господствующее положение в голландской живописи занял бытовой жанр.

МА́ЛЫЕ ГОЛЛА́НДЦЫ - обобщенное название голландских художников XVII в., мастеров бытового, пейзажного жанра и натюрморта, ярко выразивших национальное своеобразие национальной живописи этого времени.

Термин получил распространение во французской литературе об искусстве. В эстетике XVII - XVIII вв. этот термин подразумевал интерес художников к «малым» (низким) темам из повседневной жизни в противоположность искусству «большого» стиля на «высокие»

ческие сюжеты, а также небольшой, «кабинетный» формат картин.

Новаторские достижения «малых голландцев» составляют светский реализм, обращение к отображению в картинах реального окружающего мира и человека без подведения под определенный идеал, сложение развитой и очень дифференцированной системы жанров, разработка системы тональной живописи.

Бытовой жанр — самое яркое и самобытное явление голландской школы, открывшее для мирового искусства поэзию повседневной жизни человека. Сложился в 1720-1730-х гг. сразу в двух разновидностях — крестьянский и бюргерский жанр. Первый развивали Адриан ван Остаде и его школа: Исаак ван Остаде, Ауденрогге, К. Бега, К. Дюсарт.

Адриана ван Остаде Торговка рыбой 1660-1670

Исаак ван
Остаде.
Постоялый
двор на
замерзшей
реке. 1640-1645

Адриан ван Остаде

10 декабря 1610, Харлем — 2 мая 1685, Харлем — нидерландский художник и гравёр.

Адриан ван Остаде учился у Франса Халса и работал в его манере до 1639 г. На его дальнейшее творчество оказала манера письма Рембрандта. Остаде написал большое количество жанровых картин малого формата и большей частью юмористического содержания, повествующих о жизни горожан и крестьян. Героями его картин становились курильщики, выпивохи, игроки, шарлатаны, танцующие, драки и тому подобное, иногда портреты. Для первого периода творчества А. ван Остаде, к которому относятся около 40 полотен, характерны чёткие, живые образы и едкий юмор.

Картины второго периода отличаются мастерским владением полутенями, наивностью сюжетов и мягкостью юмора.

Картины третьего периода (в большинстве своём интерьеры с изображением людей) выделяются тщательностью исполнения и светлыми, сияющими тонами.

Помимо картин сохранилось много акварелей, рисунков пером и гравюр Адриана ван Остаде

Галере

Мужчина в окне. Картинная галерея имени К. А. Савицкого. Пенза

Мужчина, затачивающий перо. 1660-70. Музей изобразительных искусств. Будапешт

Отдыхающий
путник. 1671.
Рейксмузей.
Амстердам

Учитель. 1662. Лувр.
Париж

Ян Хавикзоон Стен

ок. 1626, Лейден —

до 3

февраля 1679, Лейден) —

голландский живописец

Биография

Ян Стен родился в 1626 году в Лейдене. Он учился живописи у Николауса Кньюпфера в Утрехте, а потом вероятно учился в Харлеме у Адриана ван Остаде и возможно у Дирка Халса. Искусствоведы находят в его творчестве признаки близкого знакомства с

творчеством амстердамских художников начала XVII века, специализировавшихся на изображении жанровых сценок: Барента ван Сомерена, Виллема Корнелиса Дейстера, Питера Келде

В 1648 году он вступил в лейденскую гильдию художников, в 1649 г. женился и переехал в Гаагу, где работал до 1653 г. С 1654 по 1658 г. он проживал в Лейдене, потом до 1669 г. в Харлеме, а в 1672 г. приобрёл лицензию на открытие трактира в Лейдене.

Похороны Яна Стена проходили в Лейдене 3 февраля 1679 г.

Творчество

Стен считается одним из самых остроумных мастеров голландской жанровой живописи, он прибегал в своём творчестве и к острой социальной сатире. Ян Стен с долей изрядного юмора подходил к изображению библейских сцен, но большей частью он писал картины, изображавшие представителей среднего и нижнего слоёв бюргерства, в которых изящество и разнообразие стиля сочетаются с грубоватым, фривольным юмором с элементами гротеска.

Ему нравилось вкладывать в свои отличающиеся обилием персонажей работы морализаторские идеи или своеобразно иллюстрировать своими картинами

в работе с цветом. Стен демонстрировал не всегда ровные результаты. Однако своими лучшими и тщательно выписанными работами он превосходит своих современников-коллег изящным сочетанием цветовой палитры и мастерским владением игрой теней.

Разносторонне образованный, любознательный и весёлый человек, Стен писал семейные портреты и сцены на постоянных дворах. Его творческое наследие составляют почти 400 картин, среди которых много написано на библейские сюжеты.

Девушка с устрицами. 3-я четверть XVII в. Маурицхейс. Гаага

Кавардак. Ок. 1663. Музей истории искусств.
Вена

Постоялый двор.3-я четверть XVII в. Маурицхёйс.
Гаага

Таково течение жизни. 1661. Музей Бойманса-ван Бёнингена. Роттердам

Ян Вермее́р

1632—1675

Нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства.

«Сводница» (1656).

Считается, что персонаж, стоящий слева — сам автор.

Биография

О жизни Вермеера известно очень немного. Он родился 31 октября 1632 года в Делфте, в семье предпринимателя-торговца. Ян был вторым ребёнком в семье и единственным сыном своих родителей. Его отец был родом из Антверпена, в 1611 г. переехал в Амстердам и работал ткачом по шёлку. В 1653 г. он женился, переехал в Дельфт и стал хозяином постоянного двора. Он продолжал заниматься шелкоткачеством, а также был зарегистрирован в делфтской гильдии Святого Луки в качестве торговца предметами искусства.

Художественный стиль

Большинство работ Вермеера представляют собой композиции в тщательно прописанном интерьере, с небольшим числом фигур. Есть также несколько городских пейзажей. Практически отсутствуют сюжеты на религиозные темы.

Галере

«Девушка с жемчужной серёжкой»
(1665)

Спящая девушка. 1656—1657.
Метрополитен. Нью-Йорк

Астроном. 1668. Лувр,
Париж

Молочница. 1658.
Рейксмузей. Амстердам