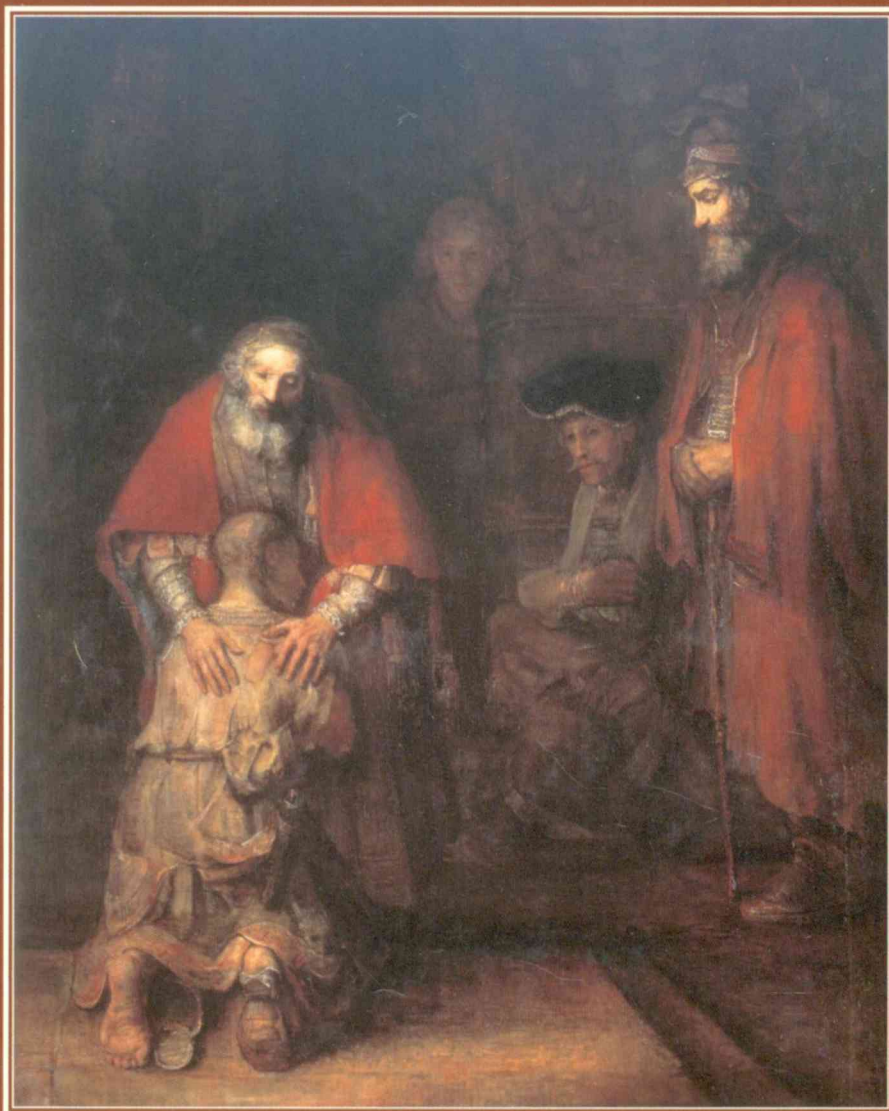

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Голландская живопись
XVII века

УДК 75(492.6)''16'' (084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Голландская живопись XVII века

Александр Киселев

Художники Голландии перевернули страницу в истории мировой художественной культуры. Термин «малые голландцы» возник лишь из-за малого формата картин, а талант этих мастеров маленьким никак не назовешь. Количество голландских художников XVII века, достойных упоминания, действительно велико. Их произведения в жанре пейзажа, портрета (в том числе группового), бытовой сцены, наконец, натюрморта являются одной из ярких страниц мирового искусства. Живопись в целом не была простой и понятной каждому. Для этого потребовалась и критическая масса художественных достижений, породившая новое качество искусства, и переворот в сознании человека, вызванный борьбой за свободу национальную, экономическую и свободу совести.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1556-2

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Издательство «Белый город»
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 27.06.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0816140.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Голландская живопись XVII века

Произведения голландских художников XVII века в жанре пейзажа, портрета (в том числе группового), бытовой сцены, наконец, натюрморта составили одну из ярких страниц мирового искусства, и первыми в ней стоят имена Франса Халса, Рембрандта, Якоба Рейсдала... Для этого потребовались и критическая масса художественных достижений, породившая новое качество искусства, и переворот в сознании человека, вызванный борьбой за свободу национальную, экономическую и свободу совести.

В XVI веке Нидерланды распадаются на южные (Фландрия) и Северные (Голландия и Зеландия) провинции. Именно Голландия, наиболее развитая эконо-

мически, возглавила борьбу против испанского владычества. Господствующей религией в Голландии стал кальвинизм. Это протестантское учение как нельзя лучше соответствовало духу предпринимательства, колониальной экспансии и личной ответственности молодой буржуазии. Кальвинизм отказался от храмовой живописи, и голландские художники искали в традиционных сюжетах не столько религиозно-мистическое, сколько общечеловеческое содержание или переключались на светские сюжеты и темы.

Предпосылки художественного направления, которое можно называть реалистическим, были созданы в предшествующий период развития нидерланд-

На с. 4:

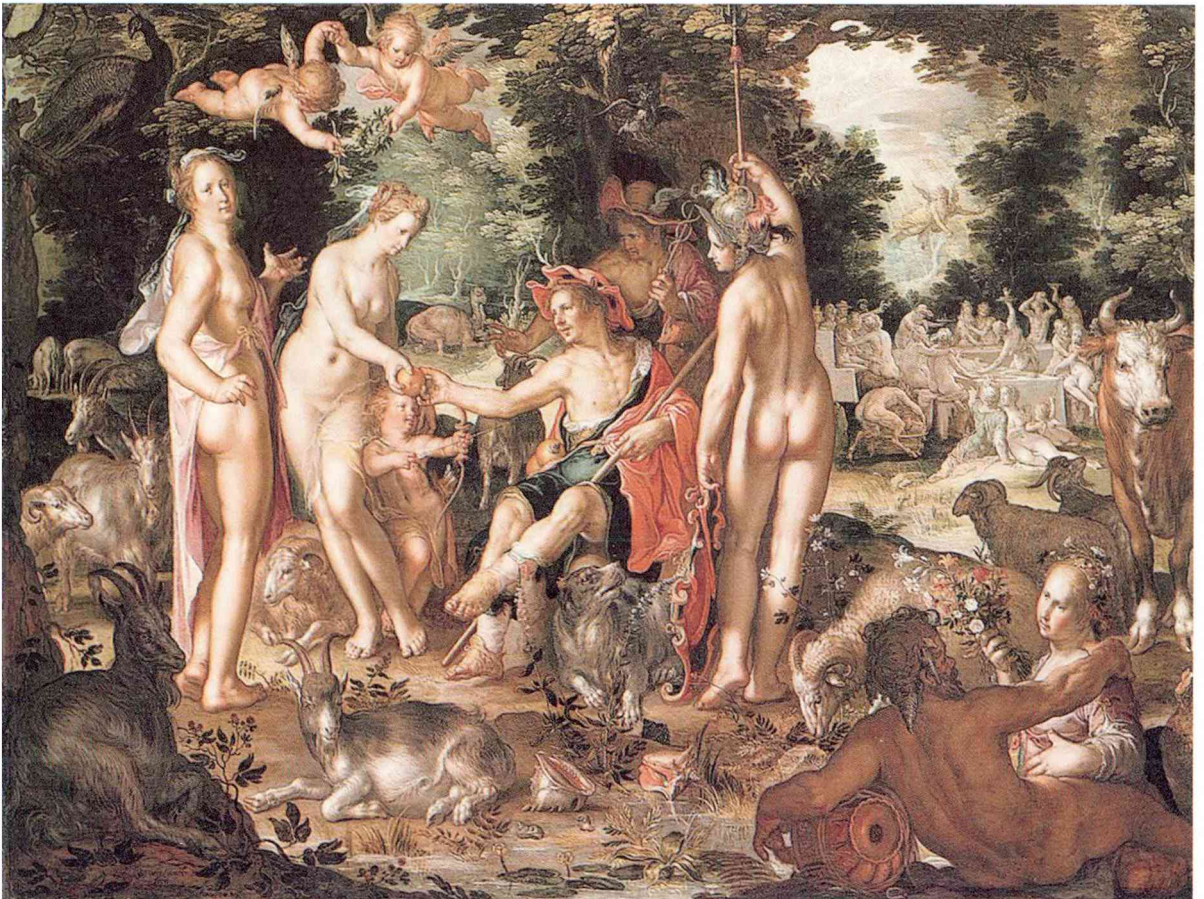
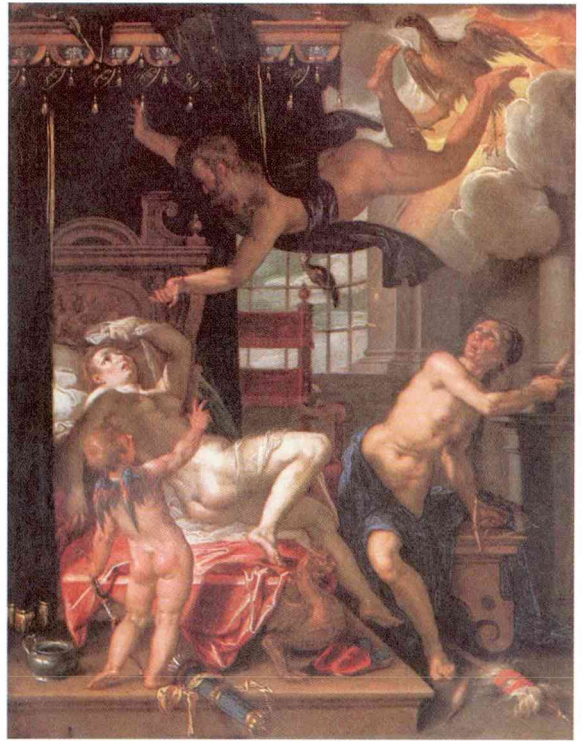
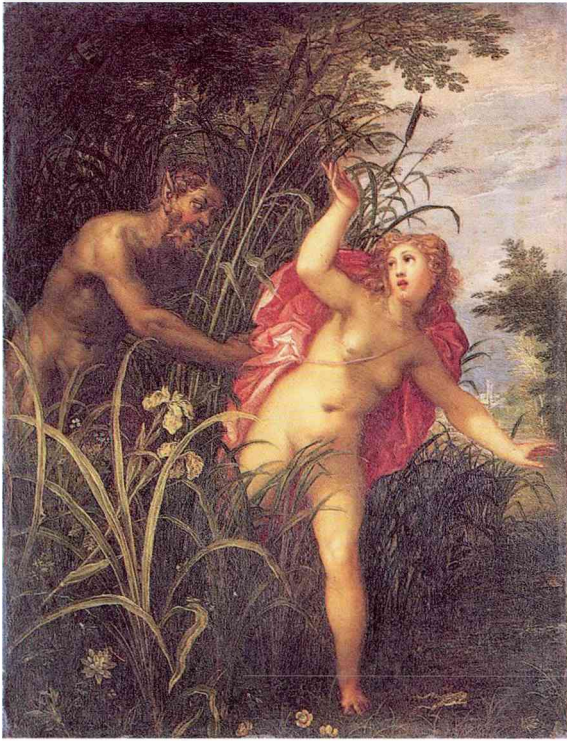
РЕМБРАНДТ

Святое семейство. 1645. Холст, масло. 117 × 91 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ХЕНДРИК ВАН БАЛЕН, БРЕЙГЕЛЬ БАРХАТНЫЙ

Диана на охоте. Первая четверть XVII в. Холст, масло. 93 × 60 см
Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»

На с. 6 сверху слева:

ХЕНДРИК ВАН БАЛЕН
Пан преследует Сирингу
После 1615. Медь, масло. 25 × 19,4 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 6 сверху справа:

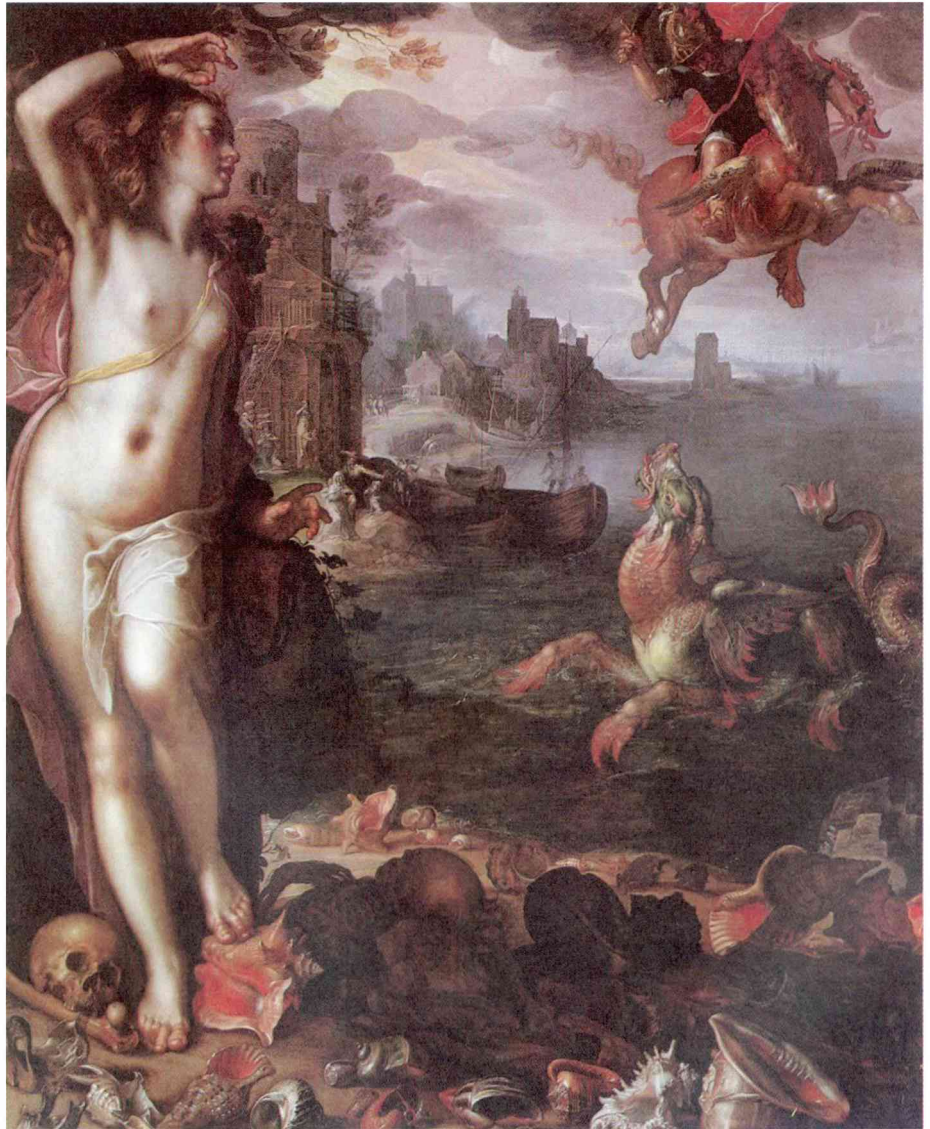
ИОАХИМ ВТЕВОЛ
Юпитер и Даная. Медь, масло
21 × 16 см. Лувр, Париж

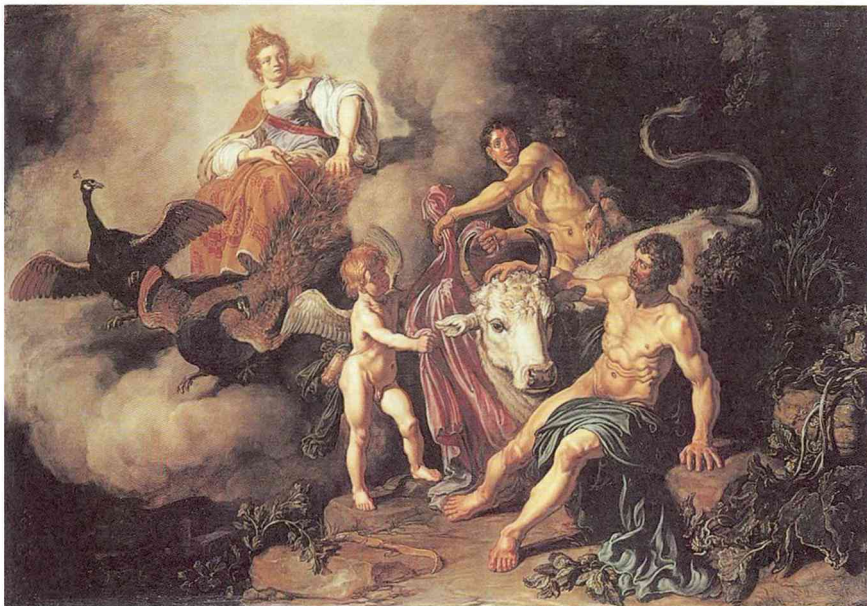
На с. 6 внизу:

ИОАХИМ ВТЕВОЛ
Суд Париса. 1615
Дерево, масло. 59,8 × 79,2 см
Национальная галерея, Лондон

ской живописи, блестяще завершенный Питером Брейгелем (Мужицким). К началу XVII века голландские художники овладели искусством изображения многофигурных композиций, бытовых сцен, «умением иносказания», когда, например, библейский мотив вписывался в знакомую зрителю реальность. Голландская живопись испытывала влияние маньеризма, настраивавшего художника на осознание своей миссии. Однако маньеризмом влияние итальянской живописи не ограничивалось. Иные уроки преподносил голландцам итальянский художник — Караваджо, обратившийся к реальной действительности, к темам и образам, которые прежде и не мыслились как объекты живописи.

Композиции на библейские и мифологические сюжеты, часто объединяемые понятием «историческая живопись», и портрет были унаследованы голландскими художниками от предшественников, однако претерпели концептуальные изменения. «Историческая живопись» теперь все больше проецировалась на реальность.

ПИТЕР ЛАСТМАН
Юнона находит Юпитера и Ио. 1618
Дерево, масло. 54,3 × 77,8 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 7 вверху:

ИОАХИМ ВТЕВОЛ
Персей и Андромеда. 1611
Холст, масло. 180 × 150 см. Лувр, Париж

На с. 7 внизу:

КОРНЕЛИС ВАН ХААРЛЕМ
Проповедь Иоанна Крестителя. 1602
Холст, масло. 100 × 180 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 9 вверху слева:

ПИТЕР ЛАСТМАН
Отдых на пути в Египет. 1620
Дерево, масло. 61,8 × 98,5 см
Национальная галерея, Лондон

ПИТЕР ЛАСТМАН
Одиссей и Навсикая. 1619
Дерево, масло. 91,5 × 117,2 см
Старая пинакотека, Мюнхен

Картины голландских мастеров ориентировались не на дворцы и церкви, а на буржуазные жилища и общественные здания. Живопись в целом была не пафосной, а приземленной, домашней, стремилась говорить доступным человеку языком. Этим объясняется большая роль портрета, в том числе группового. Появляются и новые жанры: бытовая сцена (собственно «жанр»), пейзаж и натюрморт. Спрос на подобные произведения был настолько велик, что профессия живописца перестала быть исключительной, стала пусть и не заурядным, но ремеслом, а производство

картин — массовым. Живописцев, одинаково искусно работавших сразу в нескольких жанрах, можно пересчитать по пальцам. Таким исключением был великий Рембрандт. А вот великие Франс Халс и Якоб ван Рейсдал сосредоточились каждый на одном жанре: первый — на портрете, второй — на пейзаже. Именно такими «узкими специалистами» были практически все художники, о которых пойдет речь.

Среди пейзажистов мы находим маринистов, любителей лесных уголков, дюнных ландшафтов, зарерзших каналов, городских видов... Даже натюр-

ЯН ПОРСЕЛЛИС

Море в пасмурный день
Около 1630. Дерево, масло
47,5 × 63,5 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 9 сверху справа:

ПИТЕР ЛАСТМАН

Сусанна и старцы. 1614
Дерево, масло. 42 × 58 см
Государственные музеи, Берлин

На с. 9 внизу:

ПИТЕР ЛАСТМАН

Авраам на пути в Ханаан. 1614
Холст, масло. 72 × 122 см. Государ-
ственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 11:

АБРАХАМ БЛУМАРТ

Проповедь Иоанна Крестителя
1590–1610. Холст, масло. 139 × 188 см
Рейксмузеум, Амстердам

ХЕНДРИК ВРООМ

*Голландские корабли таранят
испанские галеоны у английского
побережья 3 октября 1602 года*
1617. Холст, масло. 118 × 146 см
Рейксмузеум, Амстердам

морт не избежал разделения на «завтраки», «десерты» и цветочные или предметные композиции.

В XVII веке сформировались и основные центры голландской живописи, а следовательно и сообщества художников, придерживавшихся общих эстетических принципов, что позволяет говорить о возникновении школ-землячеств в голландской живописи, среди которых выделяются утрехтская, харлемская, амстердамская, делфтская.

Итальянская манера живописи антверпенца Хенрика ван Балена (1575–1632) повлияла не только на фламандскую, но и на голландскую живопись. Многие из разработанных им сюжетов в дальнейшем широко использовались как фламандскими, так и голландскими художниками. Техническое мастерство ван Балена привлекало в его мастерскую множество учеников, самым известным из которых был Ван Дейк.

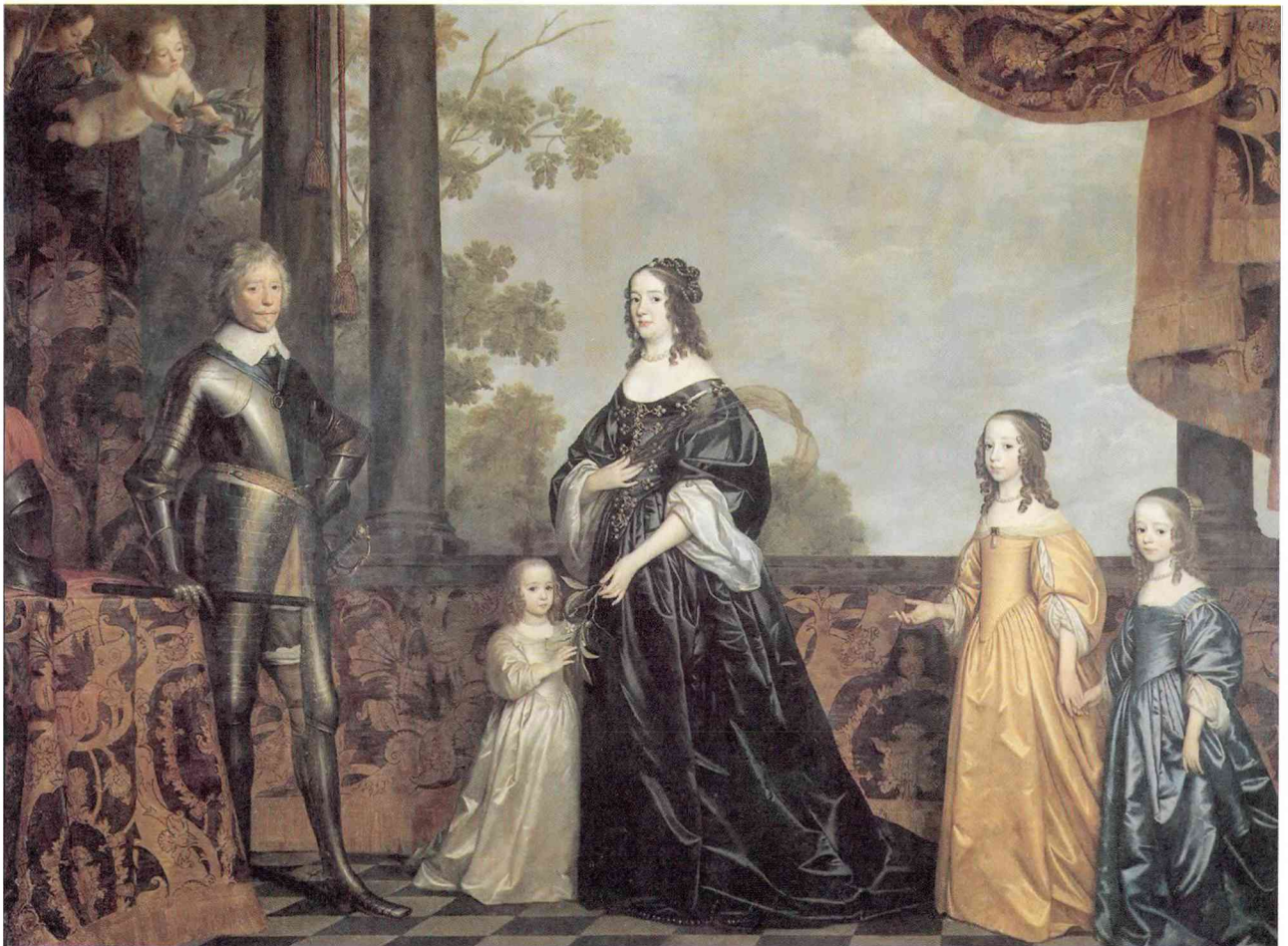
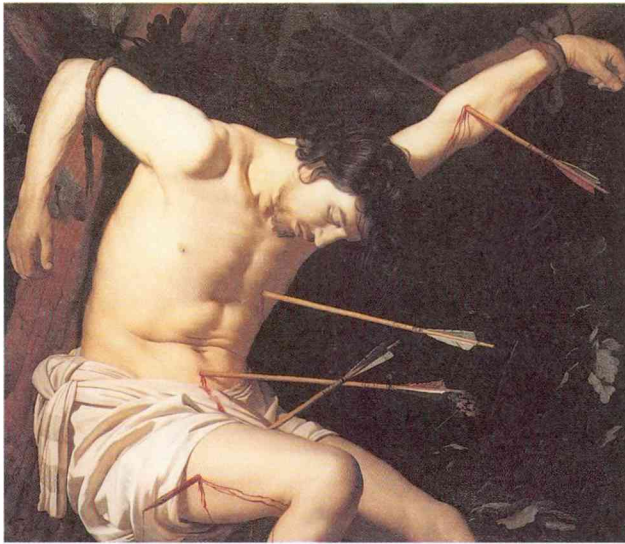
Оплотом влияния итальянского маньеризма в голландской живописи был Утрехт. Традиции итальянской живописи разрабатывали Абрахам Блумарт (1564–1651) и Иоахим Втевол (1566–1638). Основ-

ные сюжеты произведений Иоахима Втевола — мифологические и религиозные. Его живопись отличалась яркостью и пестротой колорита, композиции — вычурностью, позы персонажей — театральностью, что придавало серьезным сюжетам оттенок манерности и неожиданную праздничность. Втевол приучал публику к аллегорическому восприятию мифа.

В Харлеме проводником итальянского влияния был Корнелис ван Хаарлем (1562–1638). Он основал Харлемскую Академию, в которой особое внимание уделялось изображению обнаженной натуры и композиции. В своих работах на мифологические и религиозные сюжеты (особенно в первый период творчества) Корнелис ван Хаарлем стремился к передаче внутренней энергии персонажей.

Творчество амстердамского «итальяниста» Питера Ластмана (1583–1633) тоже академично, но предстает более сложным, включающим в себя традиционный для того времени маньеризм, в то же время стремящимся к «приземлению» мифологических и библейских сюжетов в стиле Караваджо. Именно у него учил-

Вверху слева:

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ

Святой Себастьян. Около 1623

Холст, масло. 101 × 117 см. Национальная галерея, Лондон

Вверху справа:

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ

Концерт. 1624

Холст, масло. 168 × 178 см. Лувр, Париж

На с. 12 внизу:

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ

Фредерик Хендрик, принц Оранский, с женой и дочерьми
1647. Дерево, масло. 263,5 × 347,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ

Веселый скрипач с бокалом вина. 1623
Холст, масло. 107,2 × 88,3 см. Рейксмузеум, Амстердам

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ
Поклонение пастухов. 1622
 Холст, масло. 164 × 190 см
 Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

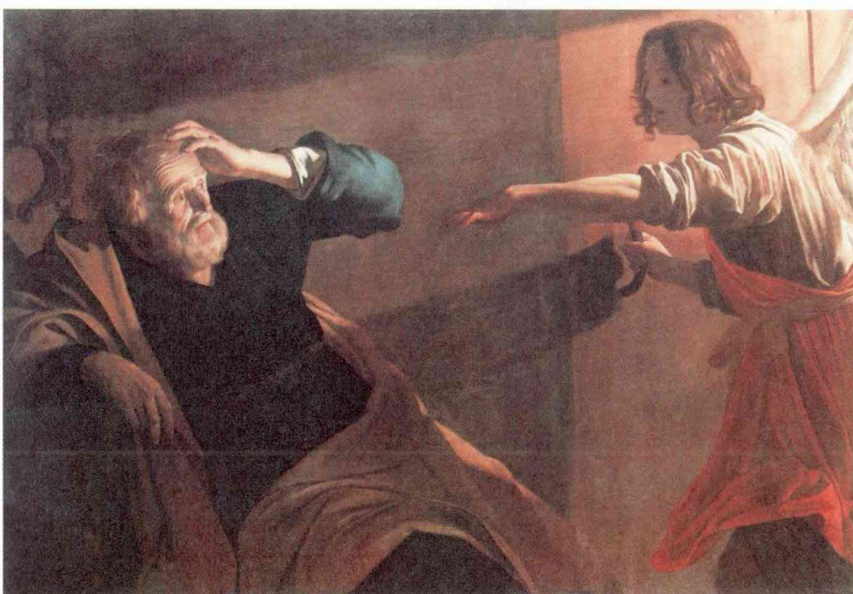
На с. 15верху:

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ
Иисус Христос, сидящий на камне
 После 1614
 Холст, масло. 134,5 × 99,3 см
 Рейксмузеум, Амстердам

На с. 15внизу:

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ
Коронавание терновым венцом
 Около 1622
 Холст, масло. 192,4 × 221,5 см
 Рейксмузеум, Амстердам

ГЕРРИТ ВАН ХОНТХОРСТ
Освобождение святого Петра
 Холст, масло. 129 × 179 см
 Государственные музеи, Берлин

ся живописи великий Рембрандт. Под влиянием новых тенденций в живописи Питер Ластман пытался модернизировать и «приземлить» традиционные сюжеты, воплотить в мифологических и библейских композициях большие идеи.

Реалистическое освоение действительности в голландской живописи на первых порах происходило не в масштабных жанрах исторической живописи, а в таких казавшихся менее значимыми, как пейзаж. Традиции реалистического голландского пейзажа были заложены Яном Порселлисом (ок. 1585–1632). Художник делает главным персонажем своих пейзажей не суда, а море. На смену огромным кораблям приходят небольшие парусные судна, основное пространство картины начинают занимать вода и небо. В ранних произведениях живописца преобладает светлый колорит. Позже Порселлис усложняет задачу, изображая море разбушевавшимся. Колорит становится более темным и глубоким.

Перед художником стояли сложные технические задачи, которые он блестяще решил. Ему удалось добиться гармонии в изображении двух стихий — неба и моря. Это пейзаж настроения, выражающий чувства свежести, бодрости.

Харлемский маринист Хендрик Вроом (1566–1640) хронологически был современником, но эстетически — предшественником Яна Порселлиса. Для него морской пейзаж был прежде всего фоном для изображения крупного исторического морского происшествия. Такова картина, изображающая уничтожение испанских галеонов — эпизод войны между Голландией и Испанией. Вроом заботился о точном изображении военных кораблей, о правдивости деталей оснастки и вооружения. Море становилось своего рода декорацией, в пространстве которого разворачивалось действие.

Абрахам Блумарт (1564–1651) проповедовал итальянский стиль в утрехтской живописи, разрабатывая религиозные и мифологические сюжеты. Картина «Ужин в Эммаусе» представляет одну из первых работ на евангельский мотив о посмертном явлении Христа двум путникам, узнавшим его в момент преломления хлеба. В жанро-

