

Живопись Голландии XVII-XVIII вв.

Бальтазар ван дер АСТ (1593/1594 – 1657).
Натюрморт с фруктами и попугаями
ара. 1622.

Амброзиус БОССХАРТ
Старший (1573 – 1621).
Натюрморт с цветами в вазе
Ван Ли. 1619.

Голландия — это семь северных нидерландских провинций. почти 30 лет страна сражалась с Испанией за политическую и религиозную свободу и, в 1609 году, добилась фактического признания полной независимости.

Особенностью голландской художественной культуры было преобладание живописи над другими видами искусства. По формату картины писали небольшими, рассчитанными на скромные по размеру дома. Отсюда и название голландской живописи — «малые голландцы».

Станковая живопись стала любимым искусством в Голландии, потому что отражала действительность. Получили распространение все жанры — пейзаж, натюрморт, портрет, бытовая сцена.

Характерные черты голландской живописи

Живопись в Голландии преобладала над всеми видами искусства.

Художники зависели от рынка и вкусов бюргеров.

Главный предмет изображения – окружающая действительность. Чем правдивее изображение, тем значительнее произведение.

В среде художников наблюдается специализация по жанрам и сюжетам.

Только крупные мастера могли позволить себе работать в разных жанрах.

Голландским художникам чуждо влияние итальянской школы.

Главные достижения произошли в бытовом, портретном и пейзажном жанрах.

За непритязательность сюжетов и малые размеры картин они были названы «малыми».

Многообразие жанров голландской живописи

Популярные жанры:

1. Портрет;
2. Натюрморт;
3. Интерьер;
4. Бытовая и пейзажная живопись;
5. Картины на мифологические и библейские сюжеты.

Натюрморт в голландской живописи отличается утонченностью изысканностью, интимностью. Питер Клас – выдающийся мастер натюрмортов

Завтрак с ветчиной

Виллем Хеда - мастер завтраков. Его натюрморты отвечали вкусам голландской аристократии.

Натюрморт с
крабом. 1648 г.

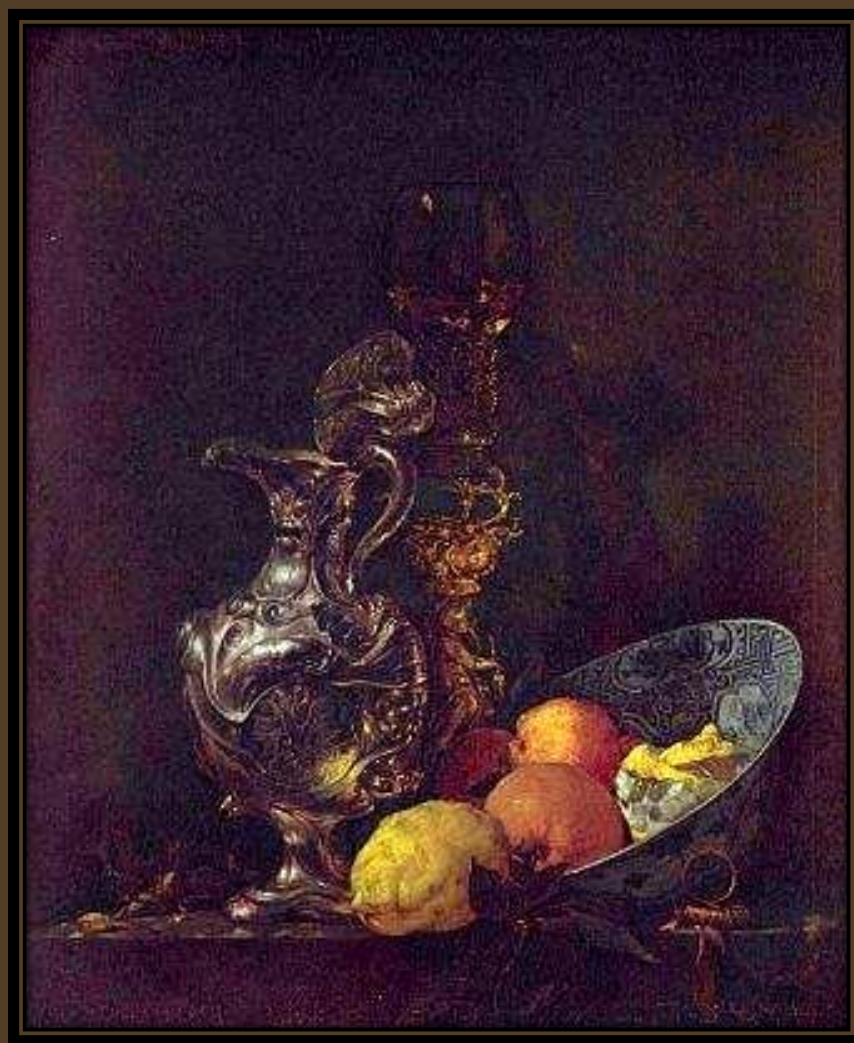
Виллем КЛАС ХЕДА (1593/94—1678).
Завтрак с позолоченным кубком. 1635.

Виллем Калф и Абр. ван Бейерен включают в натюрморты изысканные по цвету и материалу вещи

Натюрморт с китайской миской

Натюрморт с кувшином и фруктами

**Вилем Кальф (1621 - 1693) - один из самых
известных голландских мастеров натюрморта.**

Сосуд для омовения рук, фруктами
и чашкой наutilus. 1660г.

Натюрморт с чашкой наutilus. 1662г.

Пейзаж в голландской живописи отличался повышенным реализмом и носил черты национально-регионального своеобразия.

Ян ван Гойен. Море у Гарлема

Якоб ван Рейсдал пишет мотивы деревень, равнин, дюн, лесных болот в различных состояниях погоды и времени суток.

Якоб Изаакс ван РЕЙСДАЛ. Болото. 1660-е.

Он предвосхищает достижения мастеров реалистического пейзажа 18-19 веков.

«Зимний пейзаж»

Якоб Изаак ван РЕЙСДАЛ (1628—1682).
Крестьянские домики в дюнах. 1647.

Якоб Изакс ван РЕЙСДАЛ.
Мельница в Вейк-Бей-Дурстеде. Ок. 1670.

Мейндерт Хоббема продолжает традиции Рейсдала, создавая лирические пейзажи-размышления.

«Аллея в Мидделхарнисе»

Хендрик Аверкамп писал в основном небольшие реалистичные зимние пейзажи. Эта картина представляет собой один из них. Художник разместил линию горизонта довольно высоко, что дало достаточно пространства для детального изображения происходящего на катке. Пейзаж полон людей, они катаются на коньках, санках, даже на лодках по льду, несут солому и вёдра, играют в нечто вроде хоккея. Судя по одежде, на лёд вышли люди всех сословий.

Хендрик АВЕРКАМП (1585 - 1634).

Зимний пейзаж с конькобежцами. 1609. Государственный музей, Амстердам

Франс Хальс

(между 1581 и 1585 - 1666 гг.)

Характерные черты:

1. Основоположник голландского реалистического портрета;
2. Подчёркивал детали и придавал живость моделям с помощью видимых мазков, линий и крупных цветовых пятен (эта техника стала пользоваться большой популярностью в XIX веке, особенно среди импрессионистов);
3. В портретах представлены все слои общества;
4. Расширил рамки портрета введением сюжетных элементов;
5. Добивался эмоциональной силы и жизненности характеристик портретируемых, передачи их неумемной энергии.

Франс Хальс
Портрет дамы
с веером.

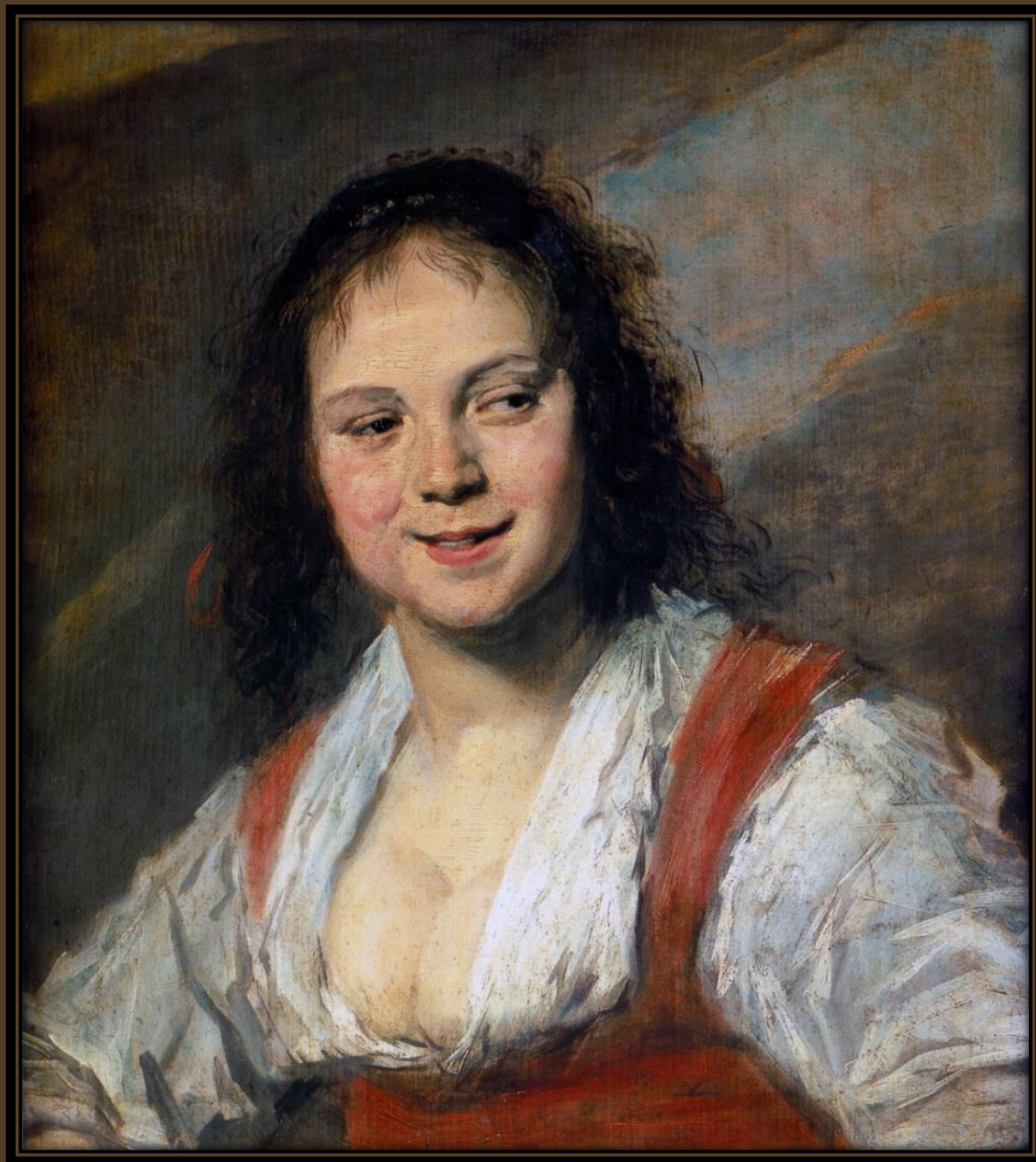
Франс Хальс. Семейный портрет Исаака Массы и его жены.
Риксмuseum, г. Амстердам. Ок. 1622 г.

Франс Хальс. Офицеры стрелковой роты Святого Георгия.
Музей Франса Хальса, г. Харлем. 1616 г.

Франс Хальс. Групповой портрет регентш женского приюта для престарелых в Гарлеме. Музей Франса Халса, г. Харлем. 1644 г.

Франс Хальс.
Цыганка.
Лувр, г. Париж.
1628 – 1630 гг.

Питер де Хох

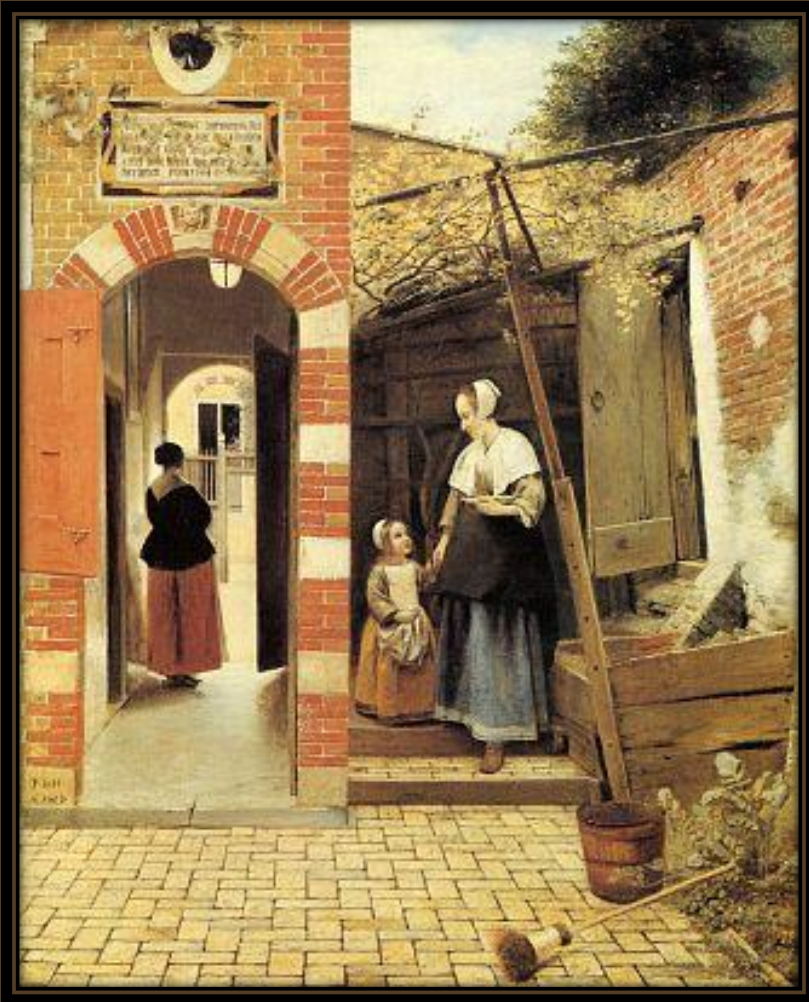
(1629 - 1684 гг.)

Характерные черты:

- 1.Изображал сцены бюргерского быта (преимущественно хлопоты хозяйки дома);
- 2.В колорите преобладают тёплые золотистые тона, обогащенные пятнами чистого цвета;
- 3.В позднем творчестве нарастает стремление к внешней эффектности образов;
- 4.Необыкновенная прозрачность и выверенная геометрия великолепно обставленных комнат.

Питер де Хоох (1629-1683). Его живопись созерцательна и лирична. Основная тема – повседневная жизнь бюргеров. Сюжеты – уютные дворики и интерьеры с многочисленными деталями быта.

Задний дворик

Хозяйка и служанка

Питер де Хох (1629-1684) – Мать. Ок. 1670. Картинная галерея старых мастеров, Берлин

(C) ArtsDot.com - Pieter De Hooch

Питер де Хох (1629-1684) «Музицирующее семейство»

Герард Терборх

(1617 - 1681 гг.)

Характерные черты:

1. Люди на картинах освещены обычно с одной стороны или находятся в скудно обставленных помещениях;
2. Атмосфера затаенности, приглушенности чувств, сдержанного лиризма, сочетаемая с артистизмом живописи;
3. В ранний период творчества писал сцены народного и военного быта, отмеченные мягкими светотеневыми эффектами;
4. В пору расцвета писал сцены из жизни богатых горожан, изображая немногочисленные фигуры в нарядных интерьерах.

Герард ТЕРБОРХ (1617–
1681). Получение письма.

Герард ТЕРБОРХ. Галантная беседа. Ок. 1654.

Герард ТЕРБОРХ.
Бокал лимонада.

Ян Стен

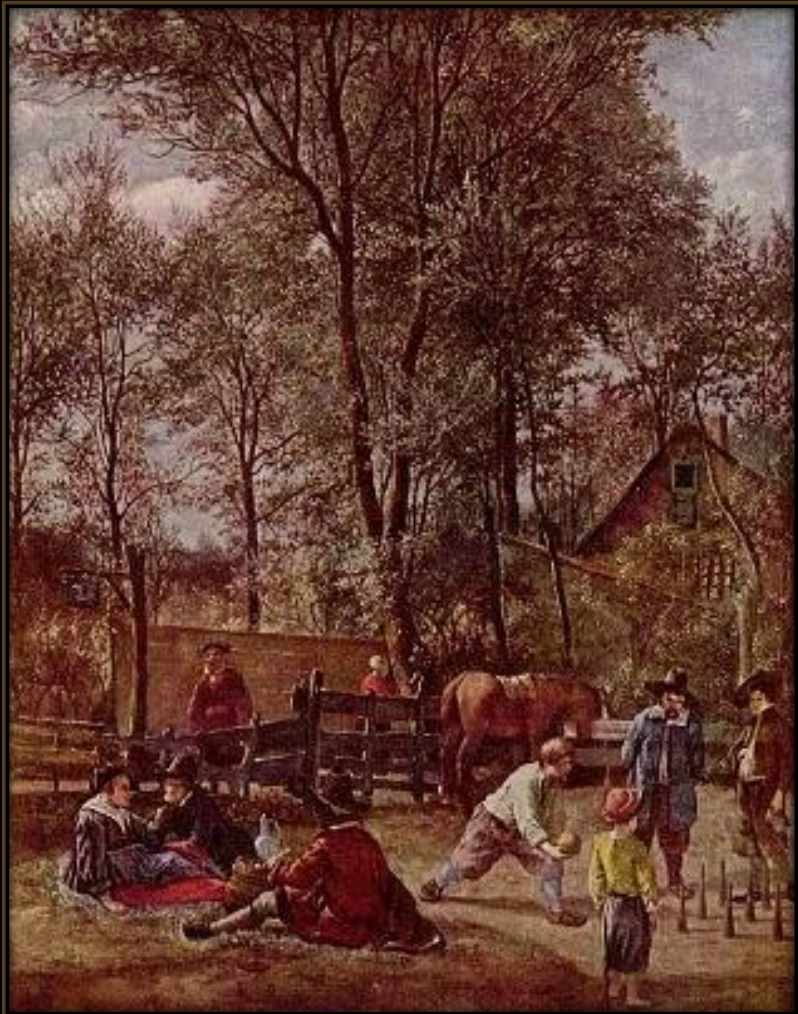
(ок. 1626 - 1679 гг.)

Характерные черты:

- 1.Непревзойденный мастер бытового жанра;
- 2.Тёплый и гармоничный колорит;
- 3.Черпал сюжеты для своих картин из быта всех слоев общества;
- 4.Картины художника пронизаны добродушным, хотя и несколько грубоватым народным юмором;
- 5.Острые, иногда сатирические персонажи;
- 6.Мастерство в изображении фигур, одежды и деталей обстановки.

Ян Стен более широк по тематике. Он темпераментный, жизнерадостный художник-бытописатель

Игроки в кегли

Автопортрет с лютней

Гуляки. Ок. 1660 г.
Эрмитаж, г. СПб.

Ян Вермеер

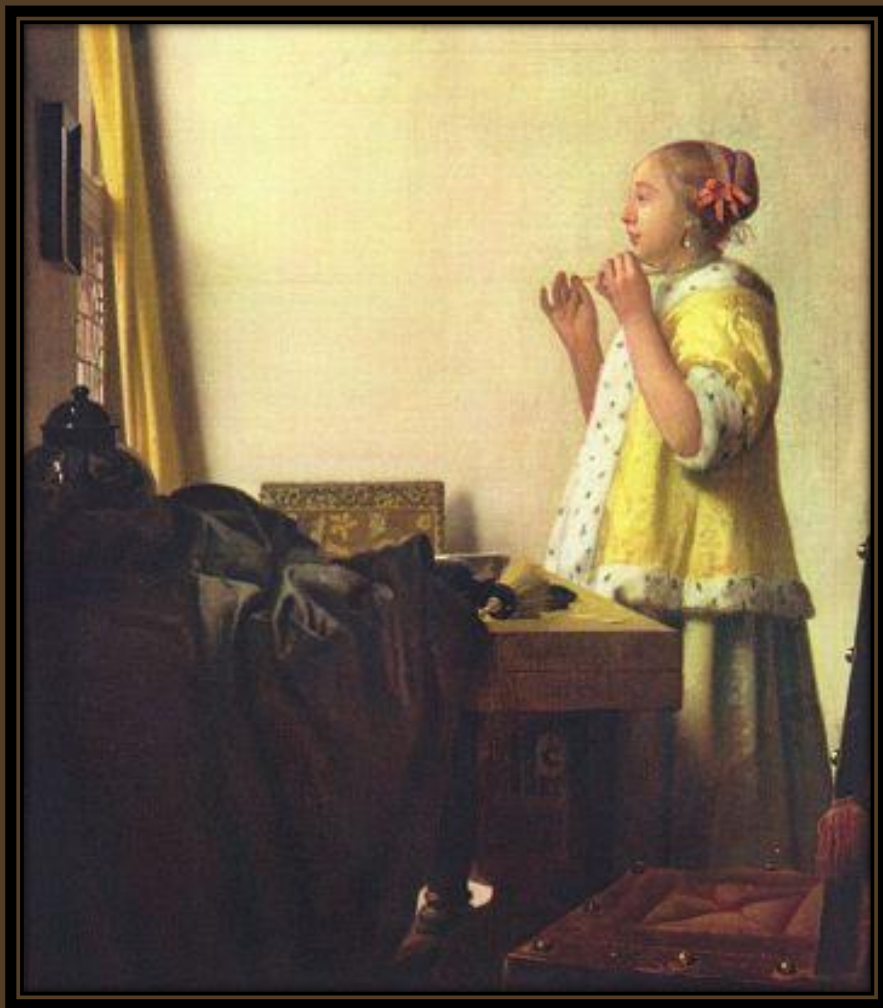
(1632 - 1675 гг.)

Характерные черты:

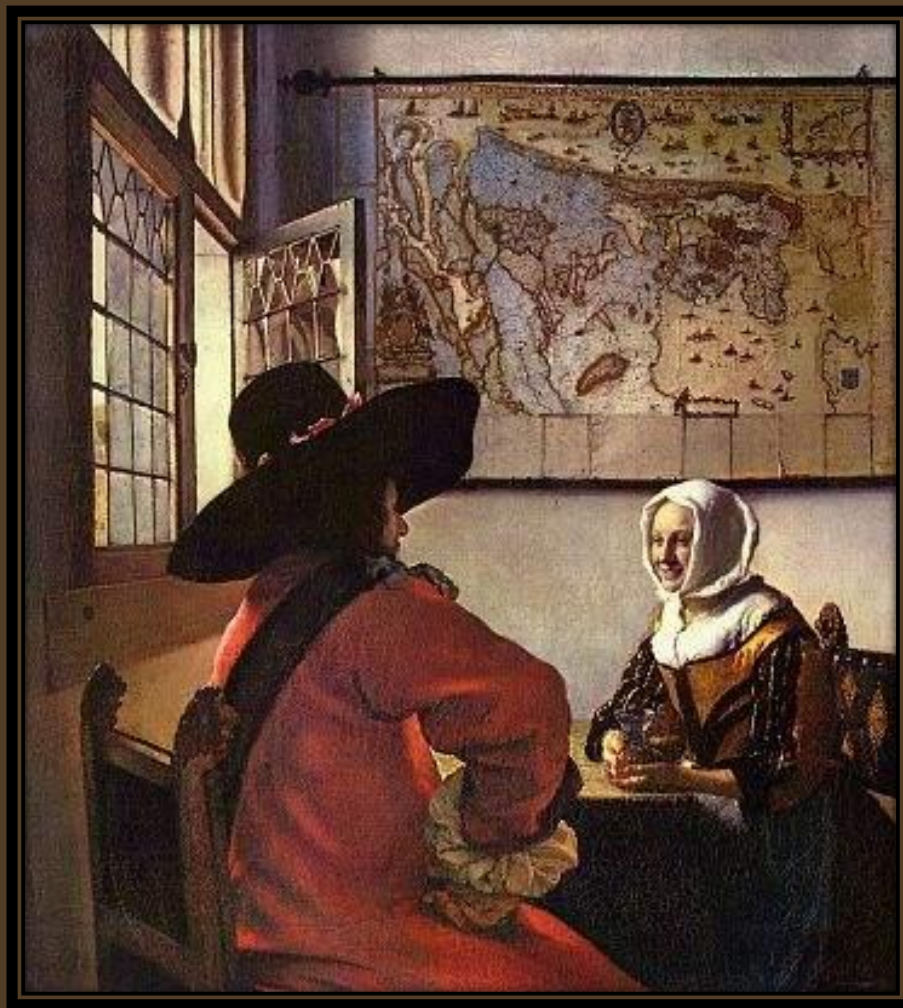
1. Персонажи передают сложные тонкие состояния души;
2. Герои произведений создают единое целое с окружающим пространством;
3. Поверхность холста заполняется мелкими плотными мазками;
4. Цвет сильный, насыщенный с обилием оттенков;
5. Формы чёткие, контрастные.

Ян Вермеер Делфтский – наиболее яркий жанрист Голландии. Его работы отличались большими размерами и насыщенной палитрой.

«Жемчужное ожерелье»

«Офицер и смеющаяся девушка»

Его образы необычайно сильны, поэтичны и гармоничны, хотя композиционно однообразны

«Девушка, играющая на гитаре»

«Девушка с письмом»

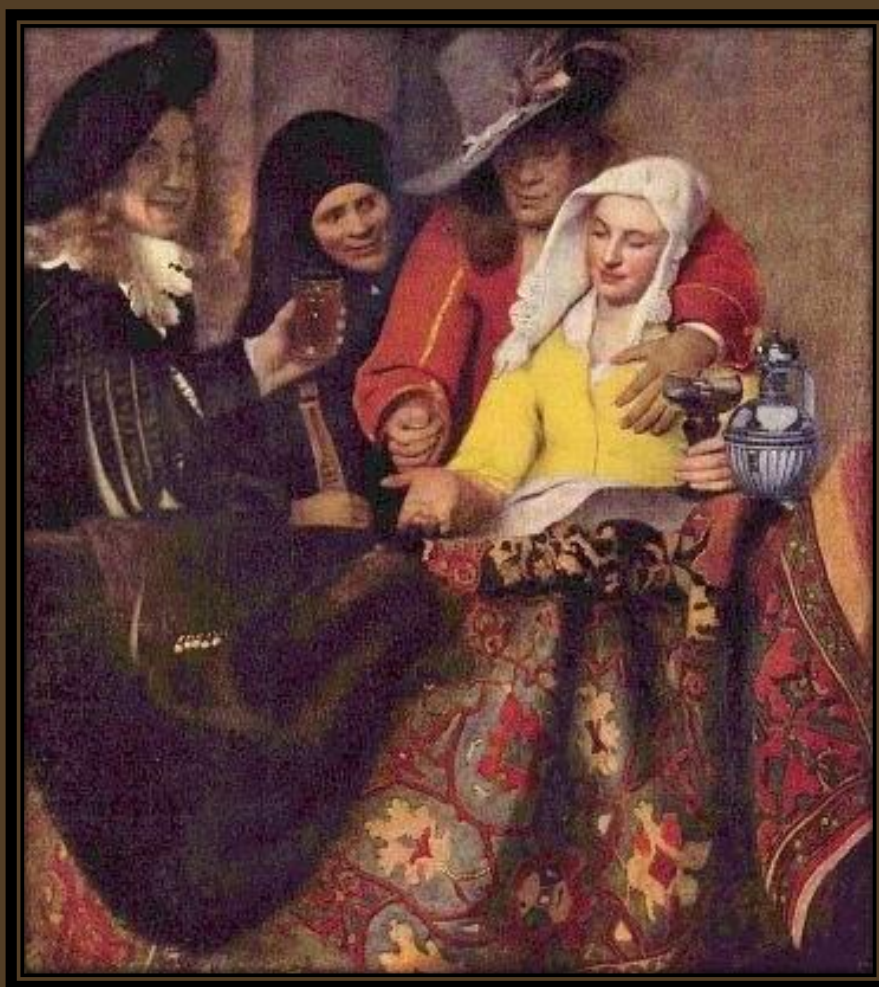

Художник хорошо моделирует форму, выявляет фактуру поверхности.
Героини дышат чистотой и здоровьем

Служанка, наливающая молоко

У сводни

Художник обращается к пейзажу, уделяя внимание передаче состояния атмосферы, воздушной среды, солнечного света

«Улочка»

«Вид на Делфт»

