

Живопись Голландии

*Выполнила ученица 10
«А» класса Бородина
Алина*

XVII столетие считается золотым веком Нидерландов. Это представление восходит к голландскому писателю Арнольду Хоубракену: в 1721 году он издал труд, в котором были собраны биографии нидерландских художников предыдущего столетия. Никакая другая страна или эпоха не дала миру столько живописцев, творчество которых не забыто и в наши дни.

- Понятие "земного рая" относится в первую очередь к Голландии, расположенной на севере Нидерландов и являющейся самой крупной из семи северных провинций. Населенный крестьянами и рыбаками север не выделялся к началу столетия в культурном отношении и в этом совершенно не походил на южные провинции, в частности, на Фландрию, где в больших торговых городах Брюгге и Генте еще в XV веке бурно развивалась культурная жизнь, а такие художники, как Ян ван Эйк, Ганс Мемлинг и Рогир ван дер Вейден могли сравниться с великими итальянскими мастерами.

-
- В XVI веке бурный рост промышленности происходил в Антверпене и Брюсселе.
Процветала в этих городах и культурная жизнь, достигнув наивысшего подъема в живописи Питера Брейгеля.
  - Все провинции Нидерландов находились сначала под бургундским правлением, а затем под властью Габсбургов, до тех пор, пока испанский король Филипп II не принял власть из рук своего отца, императора Карла V. После иконоборческого восстания 1566 года Филипп II разгромил протестантов и установил жестокий режим Инквизиции.

-
- В 1568 вспыхнула война за независимость, продолжавшаяся восемьдесят лет, однако своей цели добились лишь северные провинции, находившиеся под сильным влиянием кальвинизма; католический юг остался под властью испанцев. В 1579 году северные провинции объединились в Утрехтскую унию, а в 1609 году противоборствующие стороны заключили перемирие. Благодаря этому образовалась независимая Республика Соединенных провинций.

-
- В 1602 году была создана Вест-Индская компания. Голландия быстро превратилась в мощную торговую державу, которая к середине столетия уже вступила в борьбу с Англией за власть над морями. Новая нация начала развивать свою собственную культуру.
  - Поначалу искусство было тесно связано с традициями Фландрии, принесенными множеством эмигрантов, приехавших с юга в голландские города. Однако вскоре у Голландии проявился и свой индивидуальный характер, основанный на новом взгляде на мир и отмеченный национальной гордостью голландцев за свою выстраданную независимость и бурное процветание.

Франс Хальс

- Портрет в Голландии XVII века выполнял в основном представительские функции. Художникам позировал всякий, кто был наделен чувством собственной значимости. Голландские художники понимали, насколько важно изобразить положение и достоинство своего заказчика. Но гораздо больше, чем прежде, от мастера кисти требовалась верность жизненной правде.

Как и в пейзажах, натюрмортах и жанровых сценах, портретисты тоже стремились к достижению реализма, разрушавшего заимствованные каноны и догмы. Новаторские шаги предприняли в начале века художники из богатого прибрежного города Гарлема: Эсайас ван де Вельде в пейзажной живописи, Биллем Бейтевег в жанровой, Франс Хальс в портрете. И разумеется, Рембрандт, намного превосходящий большинство портретистов своего времени.

Франс Хальс прожил в Гарлеме всю жизнь и писал только портреты, некоторые из них можно также отнести к жанровым картинам. Они изображают простых людей, врачей-шарлатанов, торговцев рыбой, смеющихся детей или безумную "Малле Баббе" с ее кувшином.

Жизнерадостность и новаторский характер отличают даже наиболее официальные парадные портреты Хальса. Его **"Смеющийся кавалер"** изображен, согласно традиции, в половину роста; классическая поза мужчины, упершегося рукой в бедро, точно передает его самоуверенность.

Блестящая техника живописи: глубокий черный тон контрастирует с ослепительно белыми фрагментами и насыщается искрящимися красками богато отделанного камзола. Художник обнаруживает и блестящее владение композицией: ни одна из важнейших линий не совпадает с направлением, диктуемым границами картины. Игра оттенков "выталкивает" изображение вперед, за поверхность полотна, особенно правую руку персонажа. В обычных портретах взгляд изображаемого обычно устремлен куда-то вдаль, скользит мимо или даже сквозь зрителя. Здесь же кавалер словно обменивается со зрителем взглядами, почти говорит с ним. Кажется, что его улыбка вот-вот сменится веселым смехом и нарушит его элегантную позу. И это ощущение непосредственного контакта придает особое очарование творению Хальса.

Питер Пауль Рубенс

- Рубенс много путешествовал. Сразу после окончания учебы он направился в Италию; в Антверпене, страдавшем под испанским игом, трудно было найти заказы. Рубенс посещал и другие города, изучая великих мастеров Возрождения, и начинал развивать свою собственную манеру письма. Он рано начал получать заказы от мелких князей. В 1609 году брюссельский штатгальтер, подчиненный испанскому королю, назначил его придворным художником; однако Рубенс продолжал жить в Антверпене. Инфанта Изабелла постоянно поддерживала мастера. Через нее он устанавливал контакты с правителями европейских династий.

Успех сопутствовал Рубенсу, а его новый социальный статус вскоре, через год после возвращения на родину, был подкреплён браком с Изабеллой Брант, дочерью знатного вельможи и государственного секретаря. В "Автопортрете с Изабеллой Брант", написанном по случаю их свадьбы, Рубенс демонстрирует в равной степени любовь и гордость. Жёну он любил всю жизнь, и на картине несомненно их интимная близость. Рубенс и Изабелла почти неощутимо склоняются друг к другу, объединённые гармонией душ, а жимолость, вьющаяся вокруг новобрачных, словно невзначай, выражает их единение на символическом уровне.

В картине "Пьяный Силен"
Рубенс графически
иллюстрирует животное
начало, пробуждающееся в
человеке из-за избыточного
потребления вина.
Беспомощность старика из
свиты бога виноделия Бахуса
выписана особенно детально.
"Пьянство отнимает руки, ноги
и разум" - учит нас история
Силена. "Оно забирает деньги,
разжигает слепую страсть
Венеры и Марса и несет прежде
срока смерть", - предостерегает
нас гравюра, выполненная по
другому выполненному
Рубенсом варианту "Силена".

