

Голландский натюрморт 17 века

Мартен Буллема де Стомме.
«Натюрморт с кубком-наутилусом»

Автор Гончарова Н.Е.

Удивительное явление в истории мирового изобразительного искусства имело место в Северной Европе XVII века. Оно известно как голландский натюрморт и считается одной из вершин в живописи масляными красками

У ценителей и профессионалов существует твердое убеждение, что такого количества великолепных мастеров, обладавших высочайшей техникой и создавших столько шедевров мирового уровня, при этом живших на небольшом пятачке европейского континента, в истории искусства больше не встречалось

Новый смысл профессии художника.

Особое значение, которое приобрела профессия художника в Голландии с начала XVII века, стало результатом появления после первых антифеодальных революций зачатков нового буржуазного строя, формирования класса городских бюргеров и зажиточных крестьян. Для живописцев это были потенциальные заказчики, формировавшие моду на произведения искусства, сделавшие голландский натюрморт востребованным товаром на зарождающемся рынке

Якоб ван Хюльсдонк. «Натюрморт с артишоками, редисом, спаржей, сливами и персиками в корзине». 1608—1647

В северных землях Нидерландов реформаторские направления христианства, возникшие в борьбе против католичества, стали самой влиятельной идеологией. Это обстоятельство в числе других сделало голландский натюрморт основным жанром для целых художественных цехов. Духовные лидеры протестантизма, в частности кальвинистов, отрицали душеспасительное значение скульптуры и живописи на религиозные сюжеты, они изгнали из церкви даже музыку, что заставило живописцев искать новые сюжеты. В соседней Фландрии, оставшейся под влиянием католиков, изобразительное искусство развивалось по другим законам, но территориальное соседство обуславливало неизбежное взаимное влияние. Ученые – историки искусства – находят много того, что объединяет голландский и фламандский натюрморт, отмечая присущие им кардинальные отличия и уникальные особенности.

Клара Петерс. «Сервированный стол». 1611

Ранний цветочный натюрморт .

«Чистый» жанр натюрморта, появившийся в XVII веке, в Голландии принимает особые формы и символическое название «тихая жизнь» - stilleven. Во многом голландский натюрморт стал отражением бурной деятельности Ост-Индской компании, привозившей с Востока предметы роскоши, до того не виданные в Европе. Из Персии компания привезла первые тюльпаны, которые стали впоследствии символом Голландии, и именно цветы, изображенные на картинах, стали самым популярным украшением жилых домов, многочисленных контор, магазинов и банков.

Ян Брейгель Старший. «Цветы в деревянном вазоне». 1606/07

Амброзиус Боссхарт Старший. «Букет цветов в нише». 1618

Как и прочие жанры той эпохи, он отражал реальные черты жизни голландцев XVII века, в частности, их увлечение цветоводством и садоводством. В цветочных натюрмортах художники изображали [Тюльпаны](#), [розы](#), [гладиолусы](#), [гиацинты](#), [гвоздики](#), [лилии](#), [ирисы](#), [ландыши](#), [незабудки](#), [фиалки](#), [маргаритки](#), [нигеллы](#), [розмарин](#), [анемоны](#), [календулу](#), [левкои](#), [мальвы](#) и другие цветы. Назначение виртуозно написанных цветочных композиций было многообразным. Украшая дома и офисы, они подчеркивали благосостояние их хозяев, а для продавцов цветочных саженцев, луковиц тюльпанов они были тем, что теперь называется визуальным рекламным продуктом: постерами и буклетами. Поэтому голландский натюрморт с цветами – прежде всего ботанически точное изображение цветов и плодов, в то же время наполненное множеством символов и аллегорий. Таковы лучшие полотна целых мастерских, во главе которых были Амбросиус Босхарт Старший, Якоп де Гейн Младший, Ян Баптист ван Форненбург, Якоб Ваутерс Восмар и др.

Балтасар ван дер Аст. «Корзина с цветами». 1622

Накрытые столы и завтраки Живопись в Голландии XVII века не могла избежать влияния новых общественных отношений, и развития экономики. Голландский натюрморт 17 века был выгодным товаром, и для «производства» картин организовывались большие мастерские. Кроме живописцев, среди которых появлялась жесткая специализация и разделение труда, там работали те, кто готовил под картины основу – доски или холст, грунтовал, изготавливал рамы и т. д. Жесткая конкуренция, как при любых рыночных отношениях, приводила к повышению качества натюрмортов до очень высокого уровня

Жанровая специализация художников приняла и географический характер. Цветочные композиции писались во многих голландских городах – Утрехте, Делфте, Гааге, но именно Харлем стал центром развития натюрмортов, изображавших сервированные столы, продукты и готовые блюда. Подобные полотна могут быть разнообразны по масштабу и характеру, - от сложных и многопредметных до лаконичных. Появились «завтраки» - натюрморты голландских художников, изображающие разные стадии трапезы. На них запечатлено присутствие человека в виде крошек, надкушенных булочек и т. д. Они рассказывали интересные истории, наполненные общими для картин того времени аллюзиями и морализаторскими символами. Особо значимыми считаются полотна Николаса Гиллиса, Флориса Герритс ван Схотена, Клары Петерс, Ханса Ван Эссена, Рулофа Кутса и др.

Флорис ван Дейк. «Натюрморт с сыром». Ок. 1615

Тональный натюрморт. Питер Клас и Виллем Клас Хеда Для современников были актуальны и понятны символы, которыми насыщен традиционный голландский натюрморт. Картины по содержанию были подобны многостраничным книгам и особенно ценились за это. Но существует понятие, в не меньшей степени впечатляющее и современных знатоков, и любителей живописи. Его называют "тональный натюрморт", и главное в нем – высочайшее техническое мастерство, удивительно изысканный колорит, потрясающее мастерство в передаче тонких нюансов освещения

Виллем Хеда. «Натюрморт с ветчиной». 1656

Этим качествам всемерно соответствуют полотна двух ведущих мастеров, картины которых относят к лучшим образцам тонального натюрморта: Питера Класа и Виллема Клас Хеда. Они выбирали композиции из небольшого количества предметов, лишенных ярких красок и особой декоративности, что не мешало им создавать удивительные по красоте и выразительности вещи, ценность которых не уменьшается со временем

Виллем Клас Хеда. «Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом». 1645

Питер Клас. «Натюрморт с солонкой». Ок. 1644

Суета сует Тема бренности жизни, равенства перед смертью и короля, и нищего, была очень популярна в литературе и философии того переходного времени. А в живописи она нашла выражение в картинах, изображавших сюжеты, главным элементом которых был череп. Такой жанр получил название *vanitas* - с латинского «суета сует». Популярности натюрмортов, похожих на философские трактаты, способствовало развитие науки и образования, центром которых был знаменитый на всю Европу университет в Лейдене. -

Давид Байи. Автопортрет с символами «суеты сует». 1651

Картины-обманки Картины – самое популярное украшение голландского интерьера со времен позднего средневековья, которое могло себе позволить растущее население городов. Чтобы заинтересовать покупателей, художники прибегали к разным уловкам. Если позволяло мастерство, они создавали «обманки», или «tromплей», от французского trompe-l'œil – обман зрения.

Смысл был в том, что типичный голландский натюрморт - цветы и фрукты, битая птица и рыба, или предметы, связанные с наукой – книги, оптические приборы и т. д.- содержал полную иллюзию реальности. Книга, которая выдвинулась из пространства картины и вот-вот упадет, муха, севшая на вазу, которую хочется прихлопнуть – типичные сюжеты для картины-обманки.

Самюэл ван Хогстратен. «Trompe l'œil». 1664

Картины ведущих мастеров натюрмортов в стиле «trompe-l'œil» - Герарда Доу, Сэмюэла ван Хогстратена и др. – часто изображают углубленную в стену нишу с полками, на которых находится масса самых разных вещей. Техническое мастерство художника в передаче текстур и поверхностей, света и тени было так велико, что рука сама тянулась за книгой или бокалом. -

Йоханнес Леманс. «Натюрморт с охотничьими принадлежностями». 1670—1686

Период расцвета и время заката

К середине XVII века основные разновидности натюрморта в картинах голландских мастеров достигают наивысшего расцвета. Становится популярным «роскошный» натюрморт, ведь благосостояние бюргеров растет и богатая посуда, драгоценные ткани и продуктовое изобилие не выглядит чужеродным в интерьере городского дома или богатой сельской усадьбы.

Ян Давидс де Хем. «Роскошный натюрморт с попугаем». 1650

. Картины увеличиваются в размерах, они поражают количеством разнообразных текстур. При этом авторы ищут пути повышения занимательности для зрителя. Для этого традиционный голландский натюрморт - с фруктами и цветами, охотничьими трофеями и разнообразной по материалам посудой – дополняется экзотическими насекомыми или мелкими животными и птицами. Кроме создания привычных аллегорических ассоциаций художник часто вводил их просто для положительных эмоций, для повышения коммерческой привлекательности сюжета

Ян ван Хёйсум.
«Натюрморт с цветами и фруктами».
Между 1700 и 1749

Абрахам Миньон.
«Букет с кошкой и мышеловкой».
1670—1675

Мастера «роскошного натюрморта» - Ян ван Хёйсум («Рафаэль цветов», Ян Давидс де Хем, Франсуа Рейкхалс, Виллем Калф – стали предвестниками наступающего времени, когда важным становилась повышенная декоративность, создание внушительного впечатления.

Конец золотого века Менялись приоритеты и мода, постепенно уходило в прошлое влияние религиозных догм на выбор сюжетов для живописцев, уходило в прошлое само понятие золотого века, который знала голландская живопись. Натюрморты вошли в историю этой эпохи как одна из важнейших и впечатляющих страниц.

https://www.syl.ru/article/200128/new_gollandskiy-natyurmort-veka

Википедия

Яндекс картинки

Составьте натюрморт, выбрав несколько предметов, сочетающихся между собой, сделайте набросок карандашом и выполните работу красками.