

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ГОЛЛАНДСКИЕ ГОРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕЙЗАЖИСТОВ
XVII ВЕКА
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Климовой Анны Сергеевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Голландский городской пейзаж с редкой точностью отражает острый и внимательный взгляд художников на окружающий мир, их любовь к родной земле. По сравнению с другими европейскими художественными школами раннему становлению данного жанра, как самостоятельного, способствовал расцвет многочисленных городов, игравших важную политическую, экономическую и духовную роль в жизни Голландии. Чувство национального самосознания охватило голландцев после победы в 1648 году в освободительной войне против испанского владычества, что также способствовало возникновению интереса к изображению города как символа суверенности. Поистине, голландцам принадлежит неотъемлемое право гордиться тем, что их отечество – родина не только новейшего жанра, но и пейзажа в том смысле, как он понимается в наши дни.

Если рассматривать историю жанра городского пейзажа в голландском изобразительном искусстве, то первыми примерами изображения города здесь являются композиции нидерландских алтарей XV века, в которых архитектурный фон играет важную роль. Здесь господствует мотив совмещения двух планов: дальнего, изображающего вид города, и ближнего сюжетного, а их соединение осуществляется за счёт изображения первого в окне или аркаде. Благодаря соблюдению мельчайших подробностей, город уже на этих ранних изображениях выглядит более чем убедительно и достоверно.

Одна из ранних подобных работ – «Мадонна канцлера Ролена» Яна ван Эйка (1435, Лувр, Париж). Великолепно исполненное миниатюрное изображение города, открывающееся за спинами персонажей, выражает также и символический смысл. За спиной канцлера – город светский, за спиной Мадонны – религиозный.

К середине XVII века все чаще появляются работы, в которых изображение города становится важным образным и композиционным элементом. Большую роль здесь играл факт крайне быстрого темпа роста

городов, что привлекало к ним внимание и самих художников, и покупателей. Помимо прочего, подобная тенденция была обусловлена тем, что теперь мастера писали не только по заказу магистрата, но и для свободной продажи в оживлённых городских центрах, а городской пейзаж был своеобразным способом выражения высокого национального самосознания голландцев, ведь город являлся символом свободы.

Голландские мастера провозгласили идеи изображения естественного правдивого ландшафта в жанре городского пейзажа, но тем не менее не все соблюдали данное правило, так как на полотнах художников Голландии обилие топографически точных деталей сочетается со свободной компоновкой мотивов.

В других европейских странах, например, в Италии и Франции, искусство «мало интересовалось неодушевлённой природой», не находило в ней ни своеобразной жизни, ни особенной красоты: живописец вводил в свои картины пейзаж только как декорацию, где разыгрываются эпизоды человеческой драмы или комедии, а потому подчинял его условиям сцены, придумывая выгодные для неё живописные линии и пятна, но не копируя природы, не проникаясь внушаемым ею впечатлением. Голландцы первые постигли, что даже в неодушевлённой природе все дышит жизнью, все привлекательно, все способно вызывать мысль и возбуждать движение сердца. Ведь именно голландцы создавали окружающую природу своими руками, дорожили и любовались ею. Не зря голландская пословица гласит: «Бог создал море, а голландцы берега», намекая на опасное соседство Северного моря. Большая часть страны лежит ниже уровня моря, и штормы постоянно угрожают ей затоплениями. Лишь поистине героический труд и упорство населения, постоянная забота о заградительных сооружениях, позволяли не только отвоёвывать пространство у стихии, но и процветать.

Природа, несмотря на скромность своих форм и красок, представляла голландским пейзажистам обильный материал для разработки мотивов освещения и воздушной перспективы. Голландские мастера – мастера

тональной живописи. Благодаря климатическим условиям страны – её пропитанному морем воздуху, смягчающему очертания предметов, производящему градацию тонов на различных планах и заволакивающему даль дымкою серебристого или золотистого тумана, равно как и переменчивости вида местностей, в зависимости от времени года, часа дня и состояния погоды, в пейзаже комбинировались оттенки одного исходного цвета.

Нововведением 1640-х гг. является камерный тип композиции города «изнутри». Первым художественным центром, воспринявшим новый тип композиции, стал Делфт, а наиболее выдающимся художником – Ян Вермеер. Примечательно, что в его бытовых интерьерных сценах никогда не открывается вид на город из окна. Тем не менее, две работы мастера – «Вид Делфта» (1658-1660, Маурицхейс, Гаага) и «Улочка» (1658, Рейксмузеум, Амстердам) указывают на стремительное развитие данного жанра.

К началу 1660-х гг. жанр городского пейзажа приходит в Харлем и Амстердам. В первом развитии направления связано с именами братьев Иова и Геррита Беркхейде. Именно Геррита Беркхейде, обратившегося в конце 1660-1670-х гг. к изображению непосредственно городских улиц и площадей, принято считать основоположником подлинного городского пейзажа. Большую группу работ составляют его виды родного города Харлема, величественной Гааги и Амстердама, куда он часто ездил для продажи своих работ и создания зарисовок.

Феномен голландского городского пейзажа затрагивали в своих работах многие исследователи. Важной вехой в истории изучения голландского искусства является трёхтомный «Словарь нидерландских художников» Альфреда фон Вурцбаха, издаваемый в 1906, 1910 и 1911 гг. Работа содержит сведения о большинстве художников Голландии, их работах и посвящённой им литературе.

Фундаментальный труд Вольфганга Штехова «Голландская пейзажная живопись XVII века», изданный в 1966 году, стал важной ступенью изучения

становления голландского пейзажа. Пятая глава данного исследования посвящена изображениям городов. Автор предлагает следующее разделение: ранний городской пейзаж, где присутствует пейзаж с элементами городских видов, а также поздний – городские виды с элементами пейзажа.

В историографии голландского искусства нельзя обойти стороной фундаментальный труд Бориса Робертовича Виппера «Очерки голландской живописи эпохи расцвета 1640-1670», написанный в 1962 году. Отдельная часть главы о национальном голландском пейзаже посвящена теме городского пейзажа. Говоря о зарождении жанра в начале века, Виппер упоминает зарисовки отдельных архитектурных зданий Ратуш, церквей и городских построек с площадями [5].

Произведения мастеров того периода не теряют с годами актуальности и по-прежнему продолжают участвовать в выставках и аукционных торгах. К сожалению, современные исследователи мало интересуются данной темой. Поэтому, на наш взгляд, актуальность данной работы предопределена потребностью во всестороннем изучении городского пейзажа в творчестве голландских пейзажистов XVII века, что и определило тему нашей работы «Голландские города в творчестве пейзажистов XVII века».

Цель исследования: изучить отражение городов Голландии (Делфта, Харлема, Амстердама) в творчестве голландских пейзажистов XVII века.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие **задачи**:

1. Проследить историко-культурную ситуацию в Голландии XVII столетия.
2. Изучить городской пейзаж как один из ведущих жанров голландской живописи XVII века.
3. Проанализировать городские пейзажи с видами Делфта, Амстердама, Харлема.

Методологическую базу исследования составляют труды Владимира Алпатова, Бориса Виппера, Юрия Тарасова, Нины Геташвили и других.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Голландская художественная культура XVII века» обозначены и изучены:

1. Историко-культурная ситуация в Голландии XVII века.
2. Городской пейзаж как один из ведущих жанров голландской живописи XVII века.

В первом параграфе установлено, что в 1609 году образовалось новое государство – Голландия, ставшей первой буржуазной республикой Нового времени. Экономический рост, международная торговля, наличие морских путей благоприятствовали Расцвету голландской живописной школы, золотой век которой приходится на 1640-1670-е годы. Независимая и богатая республика превратилась в один из культурных центров Европы.

Известные художники европейской живописи, «малые голландцы» среди которых Ян Стен, Герхард Терборх, Ян Вермеер, Питер де Хох., Якобс Ван Рейсдал, названы так лишь потому, что их творчество носило камерный характер, а размеры картин чаще всего были небольшими.

Голландцы стремились взглянуть на вещи «изнутри», как бы от имени их самих, постичь сущность их взаимоотношений с человеком. В поисках средств создания цельной картины мира голландские мастера пришли к тональному колориту (приведение всех локальных цветов к единому общему тону) и широкому использованию светотени, выявляющей материальные качества воздушной среды.

Во втором параграфе говорится о том, что особое место в истории голландской живописи XVII века занимает городской пейзаж.

В основе городского голландского пейзажа лежит нечто противоположное традиционному пейзажу, более связанное с жизнью общества, нежели природы. Городской пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным сюжетом становится изображение города, его

улиц и центра, административных зданий и сооружений, архитектурной среды в целом. Происхождение городского пейзажа как самостоятельного жанра связано с историческими модификациями репрезентации города.

Одним из самых ранних способов изображения реальных городов были виды города с высоты птичьего полёта («глазами мимо летящей птицы»). Функция таких изображений была одновременно и художественной, и документальной. Отечественный исследователь Г.З. Каганов отмечает: «В XV веке подобные виды рисовались с высоких колоколен или с пригородных холмов. Другим ранним типом изображения городов, указывает Каганов, были панорамы, представлявшие развёрнутый вид города в уровне земли.

Развитие жанра городского пейзажа проходило в тесной связи с развитием основного пейзажного жанра, философской и идеологической составляющей эпох, а также с историей архитектуры как основного фактора наполнения форм городского пространства.

Нидерландская буржуазная революция (1566-1609гг) оживила культурную жизнь страны и способствовала творческому прогрессу. На XVII век приходится необычайный расцвет голландской живописи и всех ее жанров, наиболее распространенным становится пейзаж и городской пейзаж. Голландские пейзажисты смогли запечатлеть на своих полотнах всеобъемлющую картину мира во всех его проявлениях. Произведения, передают гордость человека за свою землю, восхищение красотой моря, родных полей, лесов и каналов. Чувство искренней и безграничной любви к окружающему миру ощущается во всех произведениях.

Вторая глава «Голландские города в пейзажах современников» содержит:

2.1 Делфт в работах Я. Вермеера и П. де Хоха.

2.2 Амстердам в картинах Я. ван дер Хейдена и братьев Г. И. И. Беркхейде.

2.3 Харлем в пейзажах Я. ван Рёйсдала, Г. Беркхейде и П. Санредама.

В первом параграфе рассматривается Делфт – город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия. Вид Делфта Яна Вермеера считается одной из самых известных работ мастера – пейзаж, где каждый детально проработанный элемент вносит свой вклад в общую гармонию картины. Архитектурные элементы, отражения в воде и даже игра света на зданиях олицетворяют тщательность и точность художника в передаче деталей. «Улочка в Делфте» – «Улочка» демонстрирует сочетание простого сюжета и богатого художественного образа. Большую роль здесь играет светотеневая моделировка. В «Виде Делфта» колорит и светотень трактованы ещё более выразительно, создавая единое пространство, а их границы размыты и не определены. Стремление к передаче воздушного пространства и солнечного света – это та черта, которая отличает городские образы Яна Вермеера от работ его современников.

Еще одним художником городского пейзажа является Питер де Хох, его «Дворики» представляют собой образцы жанровых композиций, где сцены из повседневной жизни показаны на фоне городского окружения. Элементами большинства работ на эту тему выступают Старая и Новая церкви Делфта и здание городской ратуши. В изображении архитектурных построек художник стремился к предельному натурализму и безусловной топографической точности.

Взаимосвязь в творчестве городского пейзажа и бытового жанра служит их взаимному обогащению, и рождённые на границе двух жанров сюжеты трансформируют «архитектурную тему» в многоликий «образ города», сотканный из тончайших деталей повседневности.

Во втором параграфе рассматривается город Амстердам – крупнейший город Нидерландов, расположенный в провинции Северной Голландии. Городские виды Амстердама Ян ван дер Хейдена, Геррита и Иовы Беркхейде наследуют многие живописные характеристики предшественников, мастеров Делфта и Харлема. Сухую графическую манеру письма, воспринятую от них, художники оживляют более активным вводом стаффажных фигур, а также

эффектными светотеневыми контрастами и смелыми ракурсами. Вместе с тем, некоторые композиции демонстрируют устойчивый фронтальный ракурс и спокойный колорит, так что в творчестве есть место для технического и образного разнообразия.

Главный мотив городских пейзажей Амстердама с изображением Ратуши – изящный изгиб убегающего вдаль канала и отдаляющиеся вдоль его набережной фасады зданий. На картинах художники демонстрируют своё умение создать выразительный, драматический эффект путём компоновки пространства и света. Одним из наиболее выразительных качеств полотен является контраст, создаваемый соседством столь величественной и монументальной постройки, крупнейшим общественным зданием Европы своего времени, с уютными милыми домиками, располагающимися в непосредственной близости. Купол ратуши, выделяющийся на тёмном небе, высится над силуэтом фасадов к югу от площади. Двускатные своды домов выделены деликатной моделировкой света. Мотив контраста света и тени повторяется во взаимодействии освещённых крон деревьев с затенённой набережной канала.

Основными сюжетами городских видов Амстердама были площадь Дам и ее общественные и религиозные постройки, а также различные виды набережных, каналов и здания вдоль них в новых районах города.

В третьем параграфе рассматривается город Харлем – столица провинции Северная Голландия, исторический город со старым центром. Картина «Вид Харлема» Якоба ван Рейсдала знаменита своим небом, затянутое облаками, которое занимает большую часть пространства. Однако художник больше внимания уделяет деталям. Художник изображал пейзажи с дотошной топографической точностью, работая над своими картинами, он всегда старался отталкиваться от вполне конкретных наблюдений.

Геррит Беркхейде – нидерландский художник, один из «малых голландцев» Золотого века живописи. Большинство сцен харлемских видов Беркхейде сконцентрированы на Гроуте Маркт – площади, являющейся

очагом городской, общественной и торговой жизни. Беркхейде демонстрируют историческую перспективу города, на площади соседствуют постройки разных времен и стилей.

Питер Янс Санредам – голландский рисовальщик, гравер и живописец. Питер Санредам работал в жанре архитектурной живописи, отдавая предпочтение церковным интерьерам. Его знаменитая картина «Старая ратуша в Амстердаме» комплекс построек на площади, маленькие фигурки людей, бледно-синее небо с редкими облачками. Ратуша представляет собой несколько эклектичное смешение архитектурных элементов: колонны, поддерживающие округлые арки, высокие дымовые трубы, шпиль на крутых черепичных крышах, забранные мелкое решёткой окна, небольшая прямоугольная башня с часами и смотровой площадкой. картина «Старая ратуша в Амстердаме» Питера Санредама – достойный образец голландского искусства XVII века.

Заключение

Таким образом, Особое место в истории западноевропейского искусства занимает Голландия – Республика Соединённых провинций, ставшая первой буржуазной республикой Нового времени. В первой половине XVII века ей не было равных в Европе по темпам экономического роста.

Самого большого расцвета достигла в Голландии живопись. Именно она наиболее ярко выразила мироощущение голландского народа и стала неисчерпаемым вкладом в сокровищницу мирового искусства.

В пейзаже «малые голландцы» отказались от фантастических и захватывающих мотивов нидерландской пейзажной живописи XVI века, а также условной трехцветности, «кулис». Пейзажисты обратились к обычным неброским видам родной голландской природы, изображая её с пронзительной точностью и откровенностью. Каждый мотив, написанный на холсте, олицетворял образ страны в целом, это был первый подлинно национальный пейзаж в мировом искусстве.

В северной изобразительной традиции раннего Нового времени становлению городского пейзажа как самостоятельного жанра предшествует архитектурный жанр, в котором доминировали два основных сюжета, соответствующие художественной практике того времени: «интерьер церкви» и «внешний вид дворца», однако главным изобразительным сюжетом на полотнах является не архитектура, а жанровая сцена, так что в творчестве пейзажистов городской пейзаж и бытовой жанр неотделимы друг от друга, и рождённые на границе двух жанров сюжеты трансформируют «архитектурную тему» в многоликий «образ города», именно поэтому первоначально городская среда формировалась по законам изобразительного искусства, а не наоборот, и лишь гораздо позднее город стал предметом опосредованного эстетического восприятия средствами изобразительных техник.

Формирование городского архитектурного пейзажа в Голландии как самостоятельного жанра происходит во второй половине XVII века и связано с религиозными, экономическими и политическими особенностями этой страны. В этот период Голландия переживает свой «золотой век», когда работают такие известные художники как: Ян Вермеер, Питер де Хох, Геррит и Иов Беркхейде, Якоб ван Рёйсдал, Питерс Ян Санредам.

В изображении города Делфта Питера де Хоха и Яна Вермеера появляются новые мотивы. Воспевая размеренный жизненный темп обеспеченного быта буржуа, проникнутого мещанской добропорядочностью и практицизмом, художники изображают на полотнах простой домик из красного кирпича, дворик и сад на дальнем плане, в которых чувствуется спокойствие и умиротворение. Персонажи полотна естественно и уютно чувствуют себя в среде голландских обывателей, они существуют в атмосфере тихой гармонии.

Изображая городские виды Амстердама, культурного и исторического центра Нидерландов, художники: Ян ван дер Хейден, братья Геррит и Иов Беркхейде писали свои работы архитектурной точностью, окружающий

городской пейзаж которых передан в подробных деталях. Уютные опрятные улицы Амстердама, многочисленные каналы с дамбами, ветряные мельницы, чисто вымытые мостовые, посыпанные песком тротуары вровень с ними, ступенчатые фасады домов, обычно небольшого размера, строгие и респектабельные общественные заведения: площадь Дам, городская ратуша и управленческие здания, величественные в своей простоте храмы (Ауде Керк, Весткерк) – составляли предметы гордости горожан и находили отклик в творчестве братьев Беркхейде и Ван дер Хейдена.

Харлем – исторический город со старым центром, полным монументальных зданий. В городских видах Харлема пейзажисты часто обращались к постройкам общественного значения: Гроуте Маркт, старые ворота, виды на реку Спарне и городские каналы, готическую церковь и здание мясных рядов. Геррит и Иов Беркхейде, Якоб ван Рёйсдал закрепили живописную манеру в чёткой графичности изображения фасадов, изобилующих мелкими деталями, интерес к сложному освещению и создаваемым светотеневым контрастам. Художники показывают родной Харлем с неповторимой атмосферой небольшого, но патриотичного и преуспевающего города с обилием городских построек мирового значения.

Городские виды Делфта, Амстердама и Харлема, написанные голландскими живописцами XVII века, демонстрируют многоликий образ современного голландского города.