

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Ландшафтный пейзаж в живописи «малых голландцев»

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Шишкановой Дианы Геннадиевны

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

_____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ

доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение

XVII столетие – период расцвета голландского искусства, вошедшее в историю как Золотой век голландской живописи. Этот этап отмечен творчеством величайших мастеров кисти, чьи полотна сегодня украшают экспозиции крупнейших музеев планеты и представляют собой важнейшее культурное наследие.

«В1609 г мир признал существование нового государства – Республики северных Провинций или просто Голландии. Могущественная Испанская империя, столь обширная, что «над ней никогда не заходит солнце», после почти полувековой войны, так и не справившись с этой маленькой страной на севере Европы, была вынуждена заключить с ней перемирие» [21, с. 5]. Получив свободу, молодая республика стремительно стала одним из передовых государств континента и ведущим центром европейского художественного творчества. Наиболее деятельная, грамотная и авторитетная прослойка общества – бюргеры – хотели видеть Нидерланды государством просвещения, поддерживающим развитие наук и искусств. Именно эта группа была главной аудиторией философских работ Рене Декарта и Бенедикта Спинозы, научных открытий Христиана Гюйгенса и Антони ван Левенгука. Голландия становится главным центром европейской книжной печати, слава их университетов распространяется повсюду. Художественная литература переживает значительный подъем, возникает профессиональная театральная сцена, создаются архитектурные сооружения, процветает графическое искусство. Но среди остальных видов искусства в этот период особенно ярко выделяется живопись, ставшая символом Голландии и достигшая высочайшего уровня мастерства. Голландские мастера кисти навсегда войдут в мировую историю как великие живописцы, среди которых окажутся представители и школы «малых голландцев». «Мы отдаем должное смелым голландским морепроходцам, уважаем достижения оптиков и медиков, философов и юристов, но их славу в веках затмевают для нас голландские художники. Живопись Голландии наиболее ярко выразила мироощущение голландского

народа и является тем воистину неоценимым вкладом, который внес народ маленькой страны в сокровищницу мирового искусства» [24, с. 40]. Разделение жанров на «высокие» и «низкие», доминировавшее в западноевропейской эстетической мысли на протяжении всего XVII века и в последующее время, в голландском искусстве нашло иное отражение. Именно «низкие» в академической иерархии жанры – бытовые сцены, портреты, пейзажи и натюрморты – вышли на передний план и получили особое значение. Ранее нигде живопись не испытывала столь стремительного и масштабного подъема, не проникала столь широко в повседневность обычных людей, не приобретала массовую популярность и такое глубокое признание всех слоев общества. За короткий исторический промежуток, примерно пятьдесят лет, возникло огромное количество живописцев, причем число значительных мастеров измеряется десятками. К особенностям творчества «малых голландцев» относятся мелкие детали, небольшие размеры полотен и гармоничное отображение окружающего мира и повседневной жизни. Ни до, ни после этой эпохи не было периода, когда искусство настолько привлекало внимание простых людей и привело к возникновению множества новых жанров и сюжетов в живописи. Искусство голландской живописи XVII столетия внесло свежесть и обновление в мировую культуру, оказывая значительное воздействие на всю Европу. Для более полного представления о живописи «малых голландцев» следует рассмотреть детально все элементы этого течения, включая причины такого стремительного роста. Важно подробно изучить ее характерные черты, методы, особенность палитры, чтобы понять, почему при такой простоте сюжетов и ограниченности цветов, она так богата по своим результатам. Эти аспекты постоянно привлекают интерес исследователей и вызывают оживленные дискуссии в среде специалистов, являясь предметом изучения для искусствоведов.

Цель исследования:

– исследовать художественные особенности ландшафтного пейзажа в живописи «малых голландцев»

Задачи исследования:

- рассмотреть предпосылки бурного роста голландской живописи
- проследить формирование живописи «малых голландцев»
- определить качества, которые составляют национальное своеобразие живописи «малых голландцев»
- выявить характерные особенности живописи заметных художников-пейзажистов

Методологическую базу представляют труды: Виппер Б. Р., Власова В. Г., Костыря М. А., Линник И. В., Ротенберг Е. И., Тарасова Ю. А., Фромантена Э. и др.

Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений (в Приложение А вынесен список картин, анализируемых в работе, Приложение Б содержит иллюстративные материалы).

Основное содержание работы

В первой главе работы под названием «Становление и художественные особенности живописи «малых голландцев» XVII века» обозначены и изучены:

- 1) предпосылки возникновения и развития живописи «малых голландцев»;
- 2) художественные особенности живописи «малых голландцев»;
- 3) становление национального голландского пейзажа.

В первом параграфе рассматриваются значимые события, происходящие в Голландии в XVII столетии, создавшие благоприятные условия для возникновения и необычайно бурного роста живописи «малых голландцев». Обретение независимости в результате победы над Испанией, привело к образованию нового государства – Республики Голландия. Особенность нидерландской революции состояла в тесной взаимосвязи национально-освободительной войны против испанского господства с противостоянием Римско-Католической Церкви, результатом которого стало утверждение в Голландии кальвинизма как государственной религии. Исчезновение

дворянской аристократии лишило декоративные виды искусства возможности развития, а распространение протестантизма вытеснило заказы на библейский жанр, бывший ведущим в XV–XVI веках. Голландские художники создают свои собственные художественные традиции. В искусстве побеждает реалистическое направление. Торжественные алтарные образы сменяются станковой живописью, ориентированной на предпочтения голландского населения и получившей небывалый спрос. Большинство художников того времени стали специализироваться на создании так называемых «кабинетных» небольших изображений, подходящих по размеру для компактных жилых помещений, вследствие чего получили название – «малые голландцы». В их творчестве ярко проявляются приверженность родным природным мотивам и погружение в мир повседневности. К концу XVII века в Голландии ситуация претерпела значительные изменения, попав под влияние иностранных государств, что отрицательно сказалось на их национальной культуре, политике и экономике. Голландская элита стала перенимать французский образ жизни и поведение, утрачивая свою идентичность. Большая часть голландской живописи конца века, за отдельными исключениями, лишенная национального корня, уступила новым веяниям французского стиля, тем самым завершив свой Золотой век в искусстве.

Во втором параграфе исследуются художественные особенности живописи «малых голландцев». Предпочтения горожан определили расцвет и популярность определенных тем и жанров, а также высокую ценность и художественный уровень картин. Выбирая узкую специализацию, художники изображают самые обыденные, «низшие» по академическим меркам виды и сюжеты: натюрморты с завтраками и цветами, бытовые сцены, сельские мотивы, изображения животных, природу родной страны. Переносить на холст повседневность становится «визитной карточкой» работ живописцев того времени. Совершенная детализация изображения, ясность композиции, тональность цветовых решений, приглушенный колорит и практически ювелирная техника письма – становятся отличительными особенностями

живописи «малых голландцев». По картинам голландских живописцев можно подробно изучать архитектуру городов, народный костюм и бытовые изделия, природу и обычаи Голландии XVII века.

В третьем параграфе прослеживается история становления голландского национального пейзажа. В Голландии XVII века произошел процесс рождения пейзажной живописи как отдельного жанра. Благодаря усилиям голландских пейзажистов, именно в этот период изображения природы перестают быть просто фоном и стали самостоятельной формой искусства, выполняющей важные эстетические функции. Художники обращаются к самым обычным и неброским, на первый взгляд, видам родной голландской природы, изображая их с пронзительной откровенностью. Каждый мотив, тщательно изученный и любовно переданный на полотне, при всей своей конкретности олицетворяет образ страны в целом. Это и есть подлинный национальный голландский пейзаж, уникальный для мирового искусства той эпохи. Особенность пейзажа этого времени – его жанровая разветвленность. Ни в одной другой национальной школе так далеко не заходила специализация живописцев внутри каждого жанра, где появились направления, связанные с изображением различных видов пейзажей. Одни писали речные или морские пейзажи, другие – городские виды, леса, равнины, сельские пасторали. Пейзажи дифференцировались по временам суток – утренние, вечерние, ночные. Художники запечатлевали ландшафт при разной погоде и освещении. В голландской живописи впервые отдельной темой становятся изображения зимней природы, и даже вариация пейзажей, показывающих пожары. Точность наблюдения, единство освещения и тоновые градации являются характерными признаками пейзажей «малых голландцев». Художники создают небольшие полотна, скрупулезно детализированные, с тончайшей нюансировкой, сцены на их картинах воплощают красоту родной природы.

Вторая глава «Эволюция ландшафтного пейзажа в живописи «малых голландцев»» содержит:

1) Формирование раннего ландшафтного пейзажа в творчестве Яна ван Гойена, Саломона ван Рейсдала и Геркулеса Сегерса;

2) Классический ландшафтный пейзаж второй половины XVII века: Якоб ван Рейсдал и Мейндерт Хоббема.

В первом параграфе на примере картин представителей первой половины XVII века прослеживается создание национального ландшафтного пейзажа. Окончательное утверждение национальной темы в голландской пейзажной живописи связано с именем Яна ван Гойена, творчество которого наилучшим образом отражает принципы и особенности голландского пейзажа того времени. Вместе с Саломоном ван Рейсдалом, одним из самых поэтичных пейзажистов, они разрабатывают так называемый «панорамный вид», который становится отличительной чертой голландской пейзажной живописи. В творчестве мастеров впервые открывается очарование простых речных и сельских видов, привлекательность однообразных ритмов плоской равнины, пленительность дюнных ландшафтов. В их тональной живописи рождается воздушная перспектива, они становятся интерпретаторами плоского, богатого водой и воздухом голландского пейзажа. Необычные новаторские работы Геркулеса Сегерса, впервые применившего цвет в офорте, отличаются эмоциональностью, мастер умело добивается внешнего сходства, в то же время, раскрывая глубинный смысл окружающей среды. Художник создает в своих произведениях обобщенный образ природы, главное для него – не узнаваемость пейзажа, а его внутренняя эмоциональность.

Во втором параграфе исследуется дальнейшее развитие национального ландшафтного пейзажа, путем анализа картин художников второй половины XVII века. Якоб ван Рейсдал представляет своими полотнами вершину развития, расцвета национального голландского пейзажа. Художник отличается разносторонностью и разнообразием сюжетов, его творчество многогранно, диапазон мотивов велик. Он начинает писать еще в первой половине XVII века, продолжив традиции основателей жанра пейзажной живописи, следует стилю своего дяди и наставника Саломона ван Рейсдала. Его ранние реалистические

виды Голландии носят лирический, пасторальный характер, соответствуя предпочтениям того времени. Но творчество живописца именно во второй половине столетия созревает и достигает наибольшей силы, максимальной выразительности, эмоциональности. Выбрав иную художественную дорогу, гениальнейший пейзажист, особенно тонко чувствовавший моменты обновления и умирания природы, драматическую борьбу света и тени, создает синтезированный образ окружающего мира. Последним крупным пейзажистом Голландии и самым талантливым продолжателем в этой области был, по мнению искусствоведов, Мейндерт Хоббема – единственный достоверный известный ученик великого Якоба Рейсдала. Хоббема достойный преемник мастера, умение строить пространство, ясное и сложное одновременно, умение найти в нем что-то яркое, запоминающееся – является обаятельной чертой и его искусства. И даже повторяя учителя, он выбирает более «уютные мотивы» – опушки леса, мельницы, равнины и спокойные реки, которые составляют образную основу его творчества.

Заключение

В Голландии XVII века сформировалось единственное в своем роде искусство, представляющее небывалое многообразие жанров, произведения которых исполнены в реалистическом направлении. Население освобожденных от испанского владычества территорий желало видеть на картинах сюжеты, отражающие реальную жизнь и родные пейзажи. Эти обстоятельства обусловили становление самобытного искусства, ставшего символом национального духа и идентичности голландского народа. Необычайно массовая заинтересованность в живописных полотнах для украшения частных жилищ, создала местным художникам благоприятные условия для поиска и развития нового искусства. Отдавая дань уважения культурному наследию – нидерландским мастерам XVI века, пейзажисты далее выбирают свой собственный изобразительный путь.

Национальный характер, темперамент и трудолюбие нашли яркое отражение в произведениях «малых голландцев» – художников, воплотивших

на полотнах портрет своей страны. В их творчестве пейзажи впервые заняли особое положение, став отдельным жанром искусства. Реалистическое изображение разнообразных видов природы, несмотря на их непритязательность, будь то песчаные дюны, заболоченные низины, или незатейливые сельские уголки, дало возможность выразить чувство привязанности к родным местам. Учитывая новые жизненные реалии, «малые голландцы» создавали небольшие картины, подходящие по размерам для малогабаритных жилых помещений. Отказавшись от пафоса и чрезмерной декоративности, художники выработали особую эстетику в своем искусстве, характеризуемую скромной передачей естественной жизни. Вместо сложной, схематичной композиции, используемой мастерами других художественных школ, «малые голландцы» применяют упрощенное построение планов картины, разрабатывают «панорамный стиль», где обширность и глубина пространства создается с помощью техники световоздушной перспективы, а объемность форм придается светотенью. Пестроту многоцветной палитры живописцы заменили тональной живописью, предпочитая градацию землисто-коричневых, различных зеленых, серо-голубых оттенков, наиболее правдиво отражающих окружающую среду. Еще одной важной отличительной чертой искусства «малых голландцев» является необычайная детализация изображаемых сюжетов, и как следствие – достижение высокого мастерства в прописывании мельчайших элементов.

Для истории мирового искусства, развивавшегося на протяжении многих тысяч лет, XVII-е столетие – всего лишь миг. Поэтому говорить об исследовании эволюции ландшафтного пейзажа, в полном смысле слова не приходится. Тем не менее, проведя анализ работ «малых голландцев», можно сделать вывод, что за такой короткий срок, пейзажная живопись не только обрела самостоятельность, она развивалась с течением времени как в пределах жанра, так и в рамках творчества конкретного художника. В своих ранних работах они применяли навыки, приобретенные в процессе обучения, следовали художественному направлению своих наставников. Впоследствии,

приобретая опыт, живописцы развивали достижения голландского искусства начала века. Находясь в постоянных творческих исканиях, великие мастера привносили в изображение пейзажей свежие идеи, придавали сюжетным линиям новый смысл, свое личное видение.

Ян ван Гойен – создатель национального реалистического пейзажа, изначально писал картины в духе старых нидерландских мастеров. Он осуществляет настоящий прорыв, повлиявший на все последующее развитие голландского пейзажа. Упрощает композицию сведением всех элементов в подчинение главному мотиву, низко опускает горизонт, отдавая небу большую часть пространства, что позволяет пейзажу обрести панорамный вид. Гойен разрабатывает собственный метод – тональную живопись. Отказавшись от красочной цветовой гаммы, художник пишет в практически монохромной палитре, разнообразие которой представлено тонкой градацией зеленых, желто-коричневых и серо-голубых оттенков.

Ландшафтная живопись второй половины XVII века продолжает свое развитие и достигает наивысшего расцвета в творчестве Я. Ван Рейсдала и М. Хоббема. Наиболее очевидные метаморфозы наблюдаются в пейзажах Якоба Рейсдала. Исследование его работ показало практически резкий переход от лирических, пасторальных сюжетов к изображению ландшафтов, проникнутых драматизмом, философским размышлением. Рейсдала интересуют не просто виды природы, а ее стихия, происходящие в ней естественные процессы. Ранние спокойные сцены, проникнутые светом, сменяются сумрачными, пейзажами, где движение передается взаимодействием явлений природы, олицетворяется ее циклическим круговоротом. Более мелкими мазками, с еще большей детализацией, художник воплощает многообразие форм окружающей среды. Под его кистью обычные лесные уголки, мельницы предстают в величественных образах.

Анализ творческого мировоззрения Мейндерта Хоббема показал, что на протяжении всего художественного пути, мастер оставался верен лирической тематике. В его пейзажах, схожих по мотивам с ранними работами его учителя

Я. Рейсдала, природа отражается в более утонченных формах, в насыщенной цветовой палитре свежих оттенков. Совершенствуется техника передачи солнечного освещения, воздушной среды, что придает практически всем его произведениям жизнерадостное настроение. Природа Хоббема – ухоженная, находится в гармоничной взаимосвязи с человеческой деятельностью. Художник наделяет свои пейзажи идиллическими нотками.

«Подарив» пейзажному жанру самостоятельность, «малые голландцы» оказали влияние на его дальнейшую судьбу. Своим творчеством они вдохновляли следующие поколения художников, которые подхватили идею создания национальных пейзажей, продолжили развитие, вызвав новую волну востребованности к изображениям родной природы. В результате, пейзаж обрел равноправие, занял почетное место в мировом искусстве.

В живописи «малых голландцев» нет ничего героического, однако настоящему поэту не нужен особый повод для создания стихотворения; для него сама жизнь, ее бесконечные проявления и есть неисчерпаемый источник творчества. Вот в этом и заключается главная заслуга «малых голландцев» – они подняли ценность обычной, повседневной жизни, окружающей природной среды на недостижимую до этого высоту. И возможно, остались в этом непревзойденными. Эти произведения искусства являются настоящим сокровищем и позволяют заглянуть в культуру Голландии XVII века, сохраняя свою актуальность, представляя интерес для искусствоведов и зрителей по всему миру.