

ГРНТИ 18.91
УДК 738.03 (510)

С. Ф. Масленникова
УГЭУ, Екатеринбург
S. F. Maslennikova
USUE, Yekaterinburg
А. А. Медведева
УГЭУ, Екатеринбург
A. A. Medvedeva
USUE, Yekaterinburg

**ИСКУССТВО ЗОЛОТОГО ВЕКА НИДЕРЛАНДОВ
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
THE ART OF THE GOLDEN AGE OF THE NETHERLANDS
YESTERDAY AND TODAY**

В статье раскрываются особенности живописи «золотого века» Нидерландов. Авторы знакомят с искусством великого голландского художника Г. Метсю (1629–1667). В статье приведены иллюстрации некоторых полотен художника, дающие представление о характерных чертах его стиля. Приводятся некоторые инновационные музейные технологии, благодаря которым любители искусства могут знакомиться с художественными экспозициями и выставками в условиях пандемии. А также дается обзор выставок, посвященных искусству Нидерландов XVII века, прошедших в 2017–2020 гг. в разных городах мира.

The article reveals the peculiarities of painting in the «golden age» of the Netherlands. The authors introduce the art of the great Dutch artist G. Metsu (1629–1667). The article contains illustrations of some of the artist's canvases, giving an idea of the characteristic features of his style. Provides some innovative museum technologies that allow art lovers to experience art displays and exhibitions in a pandemic. It also provides an overview of exhibitions dedicated to the art of the Netherlands in the 17th century, held in 2017–2020 in different cities of the world.

Ключевые слова: музей, выставка, «золотой век» Нидерландов, живопись Нидерландов XVII века, художник Габриэль Метсю.

Key words: museum, exhibition, «golden age» of the Netherlands, painting of the Netherlands of the 17th century, artist Gabriel Metsu.

В последние годы очень часто в российских и зарубежных художественных музеях устраиваются выставки произведений искусств Нидерландов. Так, в начале 2018 г. в Национальной галерее искусства (Вашингтон) была организована выставка «Вермеер и мастера жанровой живописи: вдохновение и соперничество», на которой были представлены 70 полотен голландских живописцев. Осенью 2018 г. в Метрополитен-музее (Нью-Йорк) прошла выставка на тему «Во славу живописи: Голландские шедевры в MET», знакомящая посетителей с 67 работами «великих голландцев» Рембрандта и многих его современников [1]. С осени 2017 г. до мая 2018 г. в центре «Эрмитаж Амстердам» была открыта масштабная

экспозиция «Голландские мастера из Эрмитажа» [2]. «Эрмитаж Амстердам» впервые за время своего существования устроил выставку голландских мастеров из прославленной петербургской коллекции. В крыле Nieuwe Keizersgracht было представлено одно из величайших сокровищ Государственного Эрмитажа: ведущая в мире коллекция живописи голландского «Золотого века» за пределами Нидерландов. Не менее 63 работ 50 разных художников привезли в Амстердам для участия в уникальной выставке, которая отметит первое (краткое) «возвращение на родину» картин за 250 лет [2].

Все эти выставки посетили тысячи гостей. И это не случайно. Ведь искусство Нидерландов всегда было интересно искусствоведам и просто любителям живописи своеобразием, разноплановостью и многообразием сюжетов и жанров. Многим известны имена голландских художников XVII века: Рембрандта, Ф. Халса, Я. Вермеера, Я. ван Рёйсдала и т. д., прославивших в своем творчестве родной край.

К сожалению, следует признать, что к концу XVI века мир не знал голландских живописцев, скульпторов и других деятелей изобразительного искусства. Возможно, потому что тогда Голландия входила в состав Фландрии и вела многолетнюю борьбу с Испанией за независимость, а также за отделение от Фландрии [3]. В начале XVII века Нидерланды отстаивали свою независимость и, наконец, обрели свободу. Вот с этого времени и начинается в стране небывалый расцвет во многих областях общественной жизни.

Грандиозные трансформации произошли в культурной сфере Голландии (Нидерландов), особенно в его искусстве. А XVII столетие стали называть «золотым веком» голландской живописи. Плеядой талантливых мастеров была создана целая галерея шедевров, принадлежащих самым разным жанрам. Часть этих картин составляет Лейденскую коллекцию – крупнейшее частное собрание Рембрандта и его современников. В Государственном Эрмитаже уже открылась выставка, на которой выдающиеся произведения искусства были впервые показаны в России. На этой выставке были представлены работы на многие годы забытого, но очень талантливого голландского художника периода барокко Габриэле Метсю (1629–1667).

Габриэль Метсю – уроженец Лейдена, специализирующийся на жанровых сюжетах и портретах периода «Золотого века» Нидерландов. Художник является современником и земляком Рембрандта ван Рейна и Йоханнеса Вермеера, ровесником Яна Стейна и Питера де Хооха, учеником Герарда Доу и Герарда Терборха. Г. Метсю жил и рождался как живописец в одном жанровом котле со своими братьями. Он с удовольствием создавал полотна по заказу на различные темы и сюжеты. Так, по заказу попечителя одной из лейденских богаделен им была написана картина «Триумф Правосудия», главной идеей которого является показ торжества

справедливости, возмездия за притеснение самых незащищенных слоев общества – детей и женщин.

Габриэль Метсю. Автопортрет в образе художника (1655–1658).
Королевская галерея Маурицхёйс, Гаага

Габриэль Метсю. Триумф Правосудия (1655–1660).
Королевская галерея Маурицхёйс, Гаага

В работах 1650–1660 гг. Метсю открывает для себя и реализует новые жанры, сюжеты и сцены из жизни обывателей. Он оттачивал мастерство и реалистичность сюжета, осваивал секреты техники в работе тонкой кистью и часто менял стиль, подражая успешным коллегам. Поэтому в его картинах чувствуется влияние Питера де Хооха. Он так же, как и де Хоох, размещал фигуры в домашних интерьерах, как Франс ван Мирис старший, уделял внимание деталям и выразительности эмоций. У Вермеера Метсю перенял использование ярких световых точек, слабых теней и гармоничной цветовой палитры. Вооруженный этим опытом, навыками и амбициями стать богатым, как Г. Терборх, и знаменитым, как Рембрандт, Г. Метсю отправился из Лейдена в Амстердам – город свободных бюргеров – протестантов и богатых торговцев, признающих только себе подобных или своих клиентов.

В Амстердаме художник поселился на узкой улочке между каналами, неподалёку от овощного рынка, вдохновляющего его сюжетами для небольших панно. Он стал вести соответствующий бюргерам образ жизни, завёл кур и прочую живность, но после столкновений и конфликтов с соседкой, все бросил и переехал в другой дом возле канала. Через год Метсю женился на Изабелле де Вольф, дочери гончара и художницы, родной дядя которой был известным харлемским художником. В общем, Габриэль стал достойным вращаться в приличном обществе Амстердама. Это означало, что он был допущен в мир более высокого сословия, художнику доверяли писать портреты именитые горожане, за которые он мог просить достойную его таланта плату.

Со временем Г. Метсю стал популярен, особенно благодаря картинам с жанровыми сюжетами, интерьерными композициями домашних и гостиничных обстановок, портретами и натюрмортами, т. е. всему тому, что было прилично, узнаваемо, близко и не стыдно повесить на стену в гостиной! На многих его картинах изображены ковры, с мельчайшими деталями орнамента и узоров. Также великолепно ему удавались изображения складок платьев, меховые отделки и текстура материи. Бюргерам это было по душе, потому что демонстрировало их богатство, состоятельность, подчеркивало статус.

Картины Г. Метсю при жизни продавались очень дорого, а после смерти художника коллекционеры и продавцы охотно скупали их для зарубежных клиентов. В XVIII – XIX веках он был еще более популярен. В то время работы Я. Вермеера, известные теперь во всем мире, продавались как работы Габриэля Метсю. Картина Вермеера «Женщина с кувшином воды» была продана в 1877 г. под авторством Метсю. В наши дни все крупные музеи мира и частные собрания стараются приобрести его картины.

Но что делать любителям живописи Г. Метсю и нидерландского искусства в целом в современных условиях введенных ограничений, связанных с пандемией COVID-19? За эти несколько месяцев культурная сфера всех стран мира сильно пострадала, были закрыты картинные галереи, музеи, культурные центры и, казалось бы, что ситуация безвыходная. Однако огромный интерес ученых, искусствоведов, туристов к культурному наследию цивилизации, искусству потребовал от музеев поиска новых подходов к удовлетворению культурных потребностей населения [4].

Музеи успешно с этим справились, создавая виртуальные туры по своим залам и экспозициям, предлагая зрителям приложение «ARTEФАКТ», которое позволяет любителям искусства, даже не выходя из дома, насладиться общением с ним в виртуальной реальности [5; 6]. Конечно, роль научно-технического прогресса невозможно переоценить. Благодаря новым инновационным музейным технологиям, знатоки искусства могут знакомиться с экспозициями, выставками великих художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства [7]. Именно так авторы статьи и побывали на выставках нидерландского искусства «золотого века», в том числе и организованных Государственным Эрмитажем! С особым интересом мы познакомились с художественным наследием великого голландского художника Г. Метсю.

Подытоживая, следует отметить, что Габриэль Метсю – признанный мастер голландского бытового жанра, также пробовал свои силы в «высоких» жанрах: религиозном и аллегорическом. За свою короткую жизнь он написал немало картин. Около 150 творений Г. Метсю сохранились до наших дней, большинство из них художником не подписаны, но авторство идентифицировано.

Современники считали Габриэля Метсю неординарной личностью и даже законодателем моды! Заказчики, модели и близкие люди очень любили художника и его творчество. А картины были даже более известны, чем работы Я. Вермеера. Исследователи творчества Метсю замечают, что Вермеера, после смерти Габриэля, называли «художником в стиле Метсю».

Однако ситуация изменилась, и к началу XX века имя и творчество Г. Метсю перестало попадать в поле зрения коллекционеров и искусствоведов. Его забыли!!! Возродиться интерес к творчеству художника начал только в 2011 г., когда философ А. Вайбоер организовал выставки в разных городах мира, представляя на них более 30 картин великого нидерландского художника «золотого века» Габриэля Метсю.

Библиографический список

1. Во славу живописи: Голландские шедевры в MET [Электронный ресурс]; Режим доступа: <https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2020/making-the-met-1870-to-2020> (дата обращения 07.12.2020).

2. Голландские мастера из Эрмитажа. [Электронный ресурс]; Режим доступа: <https://artchive.ru/exhibitions/482> (дата обращения 09.12.2020).

3. Медведева А. А., Подгайская Е. Г. Народные пословицы и поговорки во фламандской живописи XVI века (на примере творчества П. Брейгеля Старшего // Формирование профессиональной компетентности обучающихся: матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – 95 с. – С. 82–85.

4. Масленникова С. Ф. Изучение будущими экскурсоводами творческого наследия русских художников-романтиков в курсе «Основы искусствоведения» (на примере картины К. Брюллова «Последний день Помпеи») // Формирование профессиональной компетентности обучающихся: матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – С. 15–20.

5. Масленникова С. Ф. Использование цифровых технологий в музее для популяризации культуры и искусства России // 90-летний опыт и перспективы подготовки многопрофильных инженерных кадров УГЛТУ. Вклад в глобальную экологию: материалы Рос. науч.-метод. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 08–10 июня 2020 г.). – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – С. 118–121.

6. Шабаева В. Р., Масленникова С. Ф. Способны ли виртуальные музеи заменить реальные? // Формирование профессиональной компетентности обучающихся: матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – С. 89–92.

7. Медведева А. А., Куприна Н. Г. Приобщение младших школьников к искусству Уральского региона во внеурочной деятельности // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 6. – С. 79–85.