

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6

НОВАЯ ЭРА 8

ХУДОЖНИКИ 22

ГАЛЕРЕЯ | 12

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ | 14

ПЕЙЗАЖИ | 60

ПОРТРЕТЫ | 88

ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИВОПИСЬ | 216

НАТЮРМОРТ | 240

Алфавитный указатель | 254

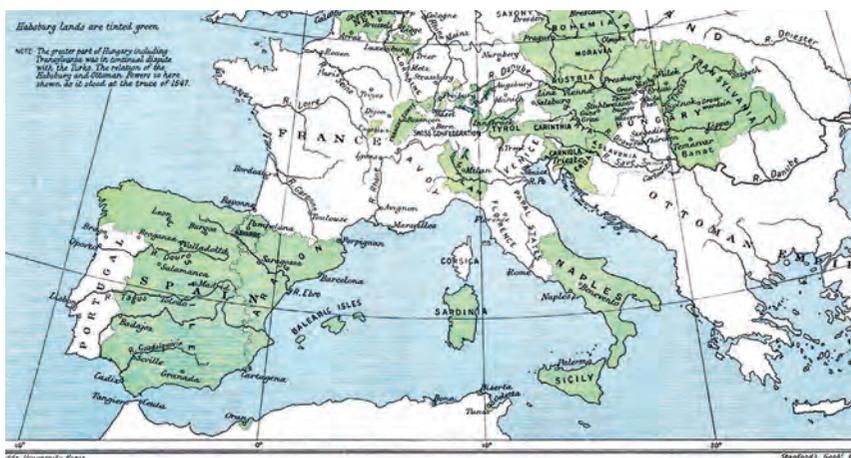
ВВЕДЕНИЕ

Золотой век Голландии¹ относится к периоду в истории, когда страна не только играла ведущую роль в торговле, науке и искусстве, но и была одной из самых процветающих республик в Европе. Принято считать, что этот период начался в поздние годы Восьмидесятилетней войны (1568–1648) и продолжался до конца XVII века.

Эпоха с середины до конца XVII века известна как Золотой век Голландской республики. В этот период активно развивалась торговля, процветали города, и возникшее на этой почве благосостояние стало основой стабильности в обществе, что, в свою очередь, привело к новым замечательным достижениям, особенно в науках и в искусстве.

Обретение Нидерландами независимости стало определяющим фактором наступления Золотого века республики. С 1384 года Семнадцать голландских провинций, известных как Нижние Земли², находились под властью бургундской

Внизу: Один из самых известных художников Золотого века Нидерландов — Ян Вермеер. Он известен своими работами с изображением интерьеров, наполненных светом, и «Молодая женщина с кувшином воды» (1662) — одна из них

ветви династии Валуа³, а с 1482 года — династии Габсбургов⁴. В те времена Нижние Земли назывались также Испанскими Нидерландами, или Габсбургскими Нидерландами.

Голландский народ восстал против Габсбургов, что вылилось в затяжную Восьмидесятилетнюю войну, которая завершилась в 1648 году объявлением Соединенными провинциями независимости и новой расстановкой сил в Европе. Республика развивалась, чтобы стать богатой, влиятельной и, как окажется впоследствии, одной из самых творческих стран в Европе.

ДОМ ГАБСБУРГОВ

С конца XV века дом Габсбургов контролировал огромные территории Европы. Карл V — король Испании (1500–1558), наследник трех самых могущественных династий Европы — правил Нидерландами, Испанской империей и Священной Римской империей, что вызывало зависть и страх у других монархов. Из-за этого правление Карла V отмечено войнами, которые финансировались за счет введения высоких налогов. На самом деле Карл V был довольно либерально настроен, и, ро-

Вверху: На этой карте зеленым цветом показаны обширные территории Европы, которыми в XVI веке управляла династия Габсбургов

РЕФОРМАЦИЯ

По инициативе Мартина Лютера (1483–1546) и Жана Кальвина (1509–1564), а также под влиянием голландского теолога Дезидерия Эразма⁵ (1466–1536) протестантская Реформация оказала большое влияние на Нижние Земли, и многие люди приняли новую реформатскую церковь. Одним из важнейших аспектов Реформации было стремление сделать Священное Писание доступным широким слоям населения. Прежде только священники и монахи могли читать католические Библии, написанные на латыни или греческом, теперь же они были переведены на народные языки и стали доступны каждому умеющему читать христианину. Протестантизм более не нуждался в католицизме с его посредническими ролями священников, и такие таинства, как исповедь, были отменены.

¹ Соединенные Провинции, или Голландская республика, или Голландия, — европейское государство, которое образовалось в результате победы Семнадцати провинций в борьбе за независимость от Испанской империи. Существовало с 1581 по 1795 год, после чего было преобразовано в Батавскую республику.

² Отсюда и название Нидерланды: *nider* — «нижние», *lands* — «земли».

³ Ветвь французского королевского рода Валуа, которая правила в герцогстве Бургундия и других владениях с 1363 года. Ее родоначальником считается сын короля Франции Иоанна II Доброго — Филипп II Смелый.

⁴ Одна из наиболее могущественных монарших династий Европы во времена Средневековья и Нового времени.

⁵ Он же Эразм Роттердамский. — *Прим. перев.*

Вверху: Карл V, правитель Священной Римской империи, Испанской империи и земель бывшего Бургундского герцогства. Портрет кисти Христофа Амбергера (ок. 1505–1562/63)

дившись в Генте в Бельгии, он сохранил привязанность к Нижним Землям. Однако у его сына и преемника Филиппа II (1527–1598) были более узкие взгляды. Он родился в городе Вальядолид, который прежде играл роль столицы Испании. Назначив генерал-губернатора регентом для управления Нижними Землями, он обратил свое внимание на Итальянскую и Османскую войны. Будучи ревностным католиком, он провозгласил себя защитником Контрреформации, стремившимся истребить протестантизм.

ВОССТАНИЕ И ВОЙНА

Карл V объявил вне закона любые виды ересей, одной из которых был протестантизм, но не привел этот закон в исполнение. Филипп II, однако, начал гонения на всех протестантов в своих владениях. Наряду с высоким уровнем налогообложения протестантам также было запрещено размещать произведения искусства в стенах церквей и других религиозных учреждений. Такие преследования в конечном счете привели к восстанию и вскоре — к тотальной войне.

Пережив восемьдесят лет противостояния, преимущественно протестантский северный регион Нидерландов был признан Испанией независимым государством, в то время как южный регион Нидерландов, или Фландрия (в настоящее время занимающая преимущественно территорию Бельгии), остался под властью Испании и католической церкви.

Вверху: Филипп II Испанский. Портрет кисти Тициана (ок. 1488–1576), написанный в 1550 году. Территории империи монарха находились на каждом континенте, известном европейцам в те времена, включая Филиппины

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Новую независимую Голландскую Республику захлестнула творческая буря. С 1600 до 1680 года было написано более четырех миллионов картин, и огромное количество художников достигли небывалых высот в придании изображениям реалистичности и натуралистичности.

Разделяющие многовековое историческое прошлое голландская и фламандская художественные школы имели общие черты, но различия между ними постепенно давали о себе знать. Так, сходство заключалось в технической точности изображения объектов и в добавлении разнообразных реалистичных деталей, а различие главным образом состояло в отстранении голландских художников от идеализации и запечатлении пышно-великолепия, свойственного искусству барокко. По большому счету голландских художников меньше, чем их коллег во Фландрии и других частях Европы, интересовала теория искусства. В то время как в католических странах, включая Фландрию, церковь была основным заказчиком произведений искусства, в Голландской республике почти вся торговля искусством была частной.

Изучая картины и биографии самых влиятельных художников того времени, эта книга посвящена искусству и истории Золотого века Нидерландов.

НОВАЯ ЭРА

Спустя годы подчинения иностранному владычеству и десятилетия войны голландцы получили свободу. Благополучие росло, и религиозная терпимость и толерантное отношение к инакомыслию превратили новую республику в пристанище для беженцев и эмигрантов из Европы. Численность населения возросла, что добавило стране силы и влияния. Эра началась с разрушения искусства, которое было названо Иконоборческим восстанием¹. Намереваясь избавиться от протестантов, Филипп II разослал по стране грозных инквизиторов. В 1566 году толпы протестантов начали требовать возмездия во всех Нижних Землях, громя и разрушая предметы искусства в католических церквях. Будучи более терпимой к иноверцам, генеральная штатгальтер Нидерландов Маргарита Пармская (1522–1586) — сводная сестра Филиппа II — в обмен на прекращение насилия даровала голландцам свободу вероисповедания. Однако волнения не прекратились, и Филипп II поставил на место сестры третьего герцога Альба-де-Тормес Фернандо Альвареса де Толедо Альба (1507–1582), чьи жестокие репрессии усугубили переросший в войну конфликт. Новое искусство смогло расцвести после обретения независимости. Светские предметы изображались в реалистичных тонах и формах, а техническое мастерство живописцев стало поводом для восхищения. По мере того как росло благополучие населения, расширялся рынок художественных работ.

Слева: «Вид Делфта». Художник: Ян Вермеер, ок. 1660–1661. Независимость дала начало голландскому Золотому веку с огромными богатствами, которые нажила республика. Это состояние проявилось в особняках, каналах, церквях, городских стенах и гаванях, которые запечатлелись на многочисленных картинах

¹ Массовые антикатолические беспорядки, послужившие прологом Восьмидесятилетней войны.

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Несмотря на то что правление Карла V в Нидерландах было более-менее терпимо, повышение налогов для защиты огромных владений вызвало сильное возмущение в обществе. Люди были недовольны не только возросшим налогообложением, но и войнами: они считались пагубными, поскольку велись против важных торговых партнеров нидерландского народа.

В 1560 году население Нидерландов насчитывало почти три миллиона человек. В этой стране была наибольшая доля городского населения в Европе, и Испания не желала терять власть над этими землями. В четырнадцати северных провинциях люди говорили на диалектах голландского языка, в то время как в трех южных провинциях был распространен валлонский¹. Несмотря на такое лингвистическое разнообразие, голландцев объединяло чувство патриотизма и сильный дух национального единства.

Протестантизм стремительно распространялся по провинциям, и Филипп II, воспринимая его как еретическое учение и угрозу политическому режиму Габсбур-

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

В период Восьмидесятилетней войны между Испанией и Нидерландами произошли конфликты с участием нескольких других европейских государств. Война, получившая впоследствии название Тридцатилетней, длилась с 1618 по 1648 год. Она началась, когда Фердинанд II (1578–1637), будущий император Священной Римской империи, правящий в то время Богемией, попытался распространить римско-католический абсолютизм на остальные свои владения. В Нидерландах многие члены благородных семей из Богемии и Австрии, принявшие протестантство, присоединились к восстанию, запустив цепь событий, затронувших большинство могущественных стран Европы. Со временем цель военных действий сместилась с борьбы за религиозное самоопределение на распределение власти. Эта война стала самой длительной и самой разрушительной в истории Европы: потери всех сторон насчитывали восемь миллионов человек. Когда в 1648 году был подписан мирный договор, сохранение старого миропорядка стало невозможным — религиозные и политические границы в Европе приняли совсем другие очертания.

Вверху: «Гибралтарская битва 1607 года». Художник: Корнелис Клас ван Виринген. Ок. 1621. Испанский флагманский корабль, поврежденный небольшим голландским военным кораблем, взрывается в Гибралтарском заливе

Внизу: «Вильгельм I Молчаливый». Художник: Антонис ван Дасхорст Мор (ок. 1519–1617). Ок. 1552

гов, решил пресечь популяризацию новой веры, чем навлек на себя ненависть народа, которая и без того была крепка: правитель отличался холодным и надменным нравом. Филипп II и его приближенные были в ярости, когда узнали, что события в Голландской республике произошли без их ведома, но не могли ничего предпринять в срочном порядке: в те времена ожидание ответа из Испании составляло четыре недели. Наконец, когда герцог Альба привел в Голландию испанские войска для подавления иконоборческого восстания — уничтожения картин в католических церквях, учиненного восставшими протестантами, — и приказал казнить около 3000 повстанцев, эти меры усилили беспорядки.

ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ

Восьмидесятилетняя война началась с битвы при Гейлигерлее в 1568 году в провинции Гронинген. Несмотря на то что удача была на стороне голландцев, Филипп II скоро вернул власть в свои руки, но война не закончилась — северные Нидерланды не признавали поражение. В 1581 году была образована Республика Семи Объединенных Нижних Земель, или Голландская республика. Ее

¹ Один из языков Бельгии. Относится к романской языковой группе. Помимо Бельгии, распространен во Франции и в северо-восточной части американского штата Висконсин.

Вверху: «Вестфальский мир» Герарда Терборха 1648 года, написанный маслом по меди, — это увековечение Вестфальского мира, который положил конец голландскому 80-летию противостоянию Испании

главой стал Вильгельм I, принц Оранский (1533–1584), также известный как Вильгельм Молчаливый.

Вильгельм был состоятельным, благородным человеком и членом Габсбургского суда Маргариты Пармской, но он был в ужасе от испанской тирании и выступил против Габсбургов. Возглавив голландское восстание, он способствовал превращению мятежа в полноценную войну. Под его предводительством армия захватила несколько земель, но в 1584 году Вильгельм был убит в Делфте. Его сын, принц Мориц Оранский (1567–1625), взял роль предводителя восстания на себя, а после того как Мориц умер, власть оказалась в руках его сводного брата Фридриха Генриха (1584–1647).

ОКОНЧАНИЕ ВОЙН

Во время Англо-испанской войны 1585–1604 годов голландцы получали поддержку от Великобритании, и это так разозлило Филиппа, что он направил многочисленные ресурсы на вторжение злосчастной Непобедимой армады в Англию, что в конечном счете оставило его без средств для продолжения войны. Вестфальский мирный договор

был подписан в октябре 1648 года, знаменуя окончание и Восьмидесятилетней войны между Нидерландами и Испанией, и Тридцатилетней войны между другими европейскими государствами. Это соглашение было формальным признанием Голландской республики как государства, совершенно независимой от испанской короны. Кроме того, в со-

став Франции вошли обширные земли южных Нидерландов.

Внизу: «Иконоборчество в церкви», написанное Дирком ван Деленом в 1630 году. Редкое изображение одного черного дня в голландской истории — протестанты разрушают католические статуи

ГОЛЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Независимая республика вскоре превратилась в одно из самых богатых и влиятельных государств в мире. Голландские исследователи наносили на карты новые земли, купцы открывали возможности для торгового обмена и прокладывали ранее не изведанные торговые пути, ученые, юристы и просветители развивали не известные прежде концепции, а голландские художники с замечательным мастерством все это запечатлевали в своих работах.

Вся Европа была перекроена в результате этих войн. Французские Бурбоны стали набирать силу, а Швеция поднялась как великая держава, стоило амбициям Габсбургов ослабнуть. Подчинив себе международную торговлю, новая Голландская республика развилась в огромную империю.

ТЕРПИМОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Исключительная религиозная терпимость, сложившаяся в Голландской республике, притягивала беженцев со всей Европы, особенно евреев, а позже — гугенотов. В итоге многие успешные промышленники, мануфактурщики и торгов-

Внизу: «Объявление мирного договора в 1648 году в Мюнстере с балкона городской ратуши Харлема» — работа кисти Гиллиса Ромбаутса увековечивает самый значимый для Нидерландов мирный договор в XVII веке

цы оказались протестантами, католиками и евреями. (Необходимо иметь в виду, что понимание и терпимость были довольно ограниченными: работорговля оставалась частью финансового успеха республики.)

Открытость к восприятию новых идей также привлекала интеллектуалов и мыслителей. К 1650 году в каждой провинции было как минимум одно высшее учебное заведение. В 1575 году в благодарность Лейдену за стойкое сопротивление Испании в годы войны Вильгельм Оранский основал Лейденский университет, и, наряду с Утрехтским университетом, он стал местом притяжения ученых, философов, теологов, юристов и математиков. Рене Декарт (1596–1650) — французский философ, математик и ученый — жил в Голландской республике 20 лет, а его наиболее значимые работы были опубликованы в Амстердаме и в Лейдене.

СРЕДНИЙ КЛАСС

В голландском обществе преобладал класс городского купечества, что было нетипично для остальных стран того времени. Купечество было представлено уверенными и состоятельными людьми, преимущественно протестантами, которые, как правило, были более зажиточными и светскими, более образованными и здоровыми, чем их предшественники. Представители нового городского класса более разнообразно питались, большей частью жили в городах, в высоких узких таунхаусах в несколько этажей. Своим образом жизни они сформировали новую категорию населения, которая дала начало самобытной школе живописи, запечатлевшей новый быт.

Справа: Ярко подсвеченная картина «Меннонитский пастор Корнелис Ансло и его жена», написанная Рембрандтом в 1641 году, изображает супружескую пару из среднего класса

Вверху: «Истина показывает миру бренность вещей»¹, ок. 1625 года (художник неизвестен). Вместо широкоформатных христианских сцен возникли небольшие нравоучительные картины

Внизу: «Натюрморт с полотенцем» Самюэла ван Хогстратена — это один из самых реалистичных натюрмортов, отражающих его жизнь и социальное положение

Оппонентом его теорий был Бенедикт Спиноза (1632–1677) — еврейско-голландский философ португальского происхождения. Оживленные споры стали возникать в области образования, в науке и математике, когда голландские юристы снискали славу как знатоки международного и коммерческого права.

Процветало и книгоиздание. На протяжении большей части XVII века треть всех книг, произведенных в Европе, была опубликована в Амстердаме. Непредубежденность, царившая в обществе, и открытость новым идеям привели к тому, что на полках появился широкий выбор литературы на различные темы.

НОВЫЕ ЗЕМЛИ

На развитие торговли, промышленности, науки и искусства оказывали влияние и другие факторы. Одним из них был высокий спрос на изготовление географических карт, а также доступность дешевой энергии, произведенной на ветряных мельницах и из торфа, который без труда доставляли по каналам в города и села. По высочайшим стандартам и последним технологиям того времени отстраивались целые флотилии быстроходных судов с большими трюмами для перевозки ввозимых и вывозимых грузов.

По мере того как Нидерланды осваивали торговлю с дальневосточными стра-

нами, государство укрепляло свою ведущую роль на мировом рынке. В 1602 году была основана голландская Ост-Индская компания. Акции, которыми финансировалась компания, стали первыми на возникшей тогда бирже ценных бумаг, ведь компания была первой в истории транснациональной корпорацией. Амстердамский банк будет основан в ближайшем будущем, в 1609 году. В 1621 году голландская Ост-Индская компания получила монополию на торговлю в Вест-Индии и основала колонии по всему побережью Северной Америки. Помимо других товаров, оптом ввозились специи, сахар и экзотические фрукты, что приносило огромную прибыль.

Для того чтобы расширить пахотные угодья, по всей республике осушили озера между 1607 и 1640 годами, а Амстердам перестроили на сетке из каналов между 1609 и 1672 годом. Появлялись новые деревни, развивались города, вдоль рек и каналов курсировали конные баржи² — довольно эффективная транспортная система, обеспечивающая контакт между населенными пунктами.

Амстердам, Роттердам, Лейден, Алкмар, Гаага, Делфт, Дордрехт и Харлем были крупнейшими голландскими городами, расположенными в провинции Голландии, и со временем местный диалект приобрел статус голландского литературного языка.

¹ *Truth Presenting a Mirror to the Vanities of the World*. Поскольку названия некоторых картин не переводились на русский язык (или же существует несколько синонимичных версий), далее по тексту в сносках будут даны названия полотен на английском языке.

² Конная баржа, или конное судно, — речное несамостоятельное судно, буксируемое по реке или каналу лошадью или мулом.

РАСЦВЕТ ЖИВОПИСИ

Лишенные заказов со стороны могущественных католических церквей или королевских дворов, голландские художники XVII века были независимы, но уязвимы. Несмотря на то что им поступали крупные гражданские заказы, по большому счету и картины, и гравюры, реже — скульптуры покупали для декорирования интерьера домов.

Роль Северных Нидерландов, которые традиционно занимали второстепенное место в искусстве по сравнению с фламандскими провинциями, после объединения в Голландскую республику изменилась. Беспорядки, разрыв с монархией и многими католическими традициями,

Внизу: «Девушка, режущая лук», 1646 год. Герард Дау — первый и наиболее выдающийся лейденский финшильдер¹. Картина демонстрирует скрупулезную работу кистью, внимание художника к деталям и высокую степень отделки

¹ *Fijnschilders* — финшильдеры, «прекрасные художники».

² Должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление на какой-либо территории обозначенного государства.

³ Dutch Revolt — Нидерландская революция, она же Восьмидесятилетняя война. — Прим. перев.

а также растущее благосостояние голландских граждан, которые желали приобрести предметы искусства для украшения убранства комнат, — все это привело к перерождению искусства.

РЫНОК РАСШИРЯЕТСЯ

Относительно равномерное распределение богатства в Голландской республике позволило людям из разных социальных слоев приобретать предметы искусства, чего раньше не случалось. За век с небольшим в Голландской республике было написано несколько миллионов картин. Только несколько работ, не считая пор-

Вверху: Редкая голландская бело-синяя керамическая плитка из Делфта изображает путников на лесной дороге, работы Фредерика ван Фрейторна (Frijtorn), или Фриторна (Frytorn)

ретов, были выполнены на заказ. Другое отличие от европейской художественной традиции состояло в том, что многие работы создавались для продажи на открытом рынке. Художники развивали свои умения и начали специализироваться на определенных областях, в результате чего вместо уменьшения количества картин произошел великий творческий подъем. Несмотря на то что сейчас самыми знаменитыми художниками того периода считаются Рембрандт ван Рейн (1606–1669) и Ян Вермеер (1632–1675), в то время они были лишь двумя среди многих других состоявшихся живописцев.

В отличие от жителей Фландрии, которые оставались под властью испанских Габсбургов, Голландская республика управлялась назначаемым штатгальтером, или статхаудером², наряду с другими служащими из Генеральных штатов, также известных как Штаатен-Хенерал. Несмотря на то что после Нидерландской революции³ штатгальтерами часто оказывались принцы Оранские, королевский двор с сопровождавшим его высшим классом, состоявшим из дворян и аристократов, перестал существовать. Вместо них самым влиятельным классом голландских граждан стала новая буржуазия, представители которой искали новые художественные темы, чтобы прославить свое недавно приобретенное положение, опыт и стремления.

ДЕЛФТСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ

Для получения особенной жидкой масляной краски представители делфтской школы живописи смешивали льняное масло местного производства с пигментами. Несколько искусных художников-современников, творивших в Делфте, не являясь членами одной группы, писали картины в схожем стиле. Они обрели славу жанровых живописцев, изображавших интерьеры жилищ и внешний вид частных домов, внутреннее убранство церквей, дворики и местные улицы. Такие картины писали несколько художников, работавших в одном месте и в один период времени. Среди них были Вермеер, Питер де Хох (1629–1684), Карел Фабрициус (1622–1654), Герард Хукгест (ок. 1600–1661), Эмануэль де Витте (1617–1692), Хендрик ван дер Бюрг (1627–1664), Адам Пейнакер (1622–1673) и Ян Стен (1626–1679). Их спокойные, гармоничные изображения построены на точно выверенной перспективе и наполнены светом. В целом делфтская школа живописи датируется 1650–1675 годами. Позже многие художники разъехались из Делфта в поисках больших рынков сбыта, направляясь, как правило, в Амстердам, и плодотворный делфтский период закончился.

ТИПЫ КАРТИН

Большая часть картин голландской живописи были сравнительно небольшими — несколько больших полотен, произведенных в то время, были в основном групповыми портретами, обычно изображающими участников гражданского ополчения или управляющих гильдий и благотворительных организаций.

Небольшие картины украшали дома купцов, городских служащих, издателей, мясников, портных и промышленников — всех, кто мог себе это позволить. Выбранные ими произведения отражали окружающий мир. Это были сельские и лесные, морские и городские пейзажи страны — предмет их гордости, натюрморты с изображением продуктов, которые они производили или могли себе позволить купить, а также портреты и сюжеты из повседневной жизни.

Несмотря на то что картины на религиозные темы заказывали редко, сформировалась мода на небольшие работы, содержание которых сводилось к нравственному уроку или христианским посланиям. Хотя художники периодически и писали картины на религиозные темы,

Вверху: По динамичной и выразительной работе «Освобождение святого Петра из тюрьмы ангелом» кисти Геррита ван Хонтхорста 1618 года видно, что Золотой век Нидерландов, несомненно, был частью более широкого движения барокко

Внизу: «Аллегория бренности» («Тщета человеческой жизни»), ок. 1640 года, отражающая мирские богатства, это работа в стиле «ванитас» («суета сует») кисти Хармена ван Стенвейка (1612–1656)

по большей части это были выполненные в небольшом формате работы на библейские сюжеты.

Часто художники объединялись в группы под разными названиями, например, финшильдеры («прекрасные художники») — это те, кто писал тщательно проработанные, максимально реалистичные картины небольшого формата. Утрехтские караваджисты, или каравагески, находившиеся под сильным влиянием Караваджо (1571–1610) и его приемов использования кьяроскуро¹, работали

в Утрехте. Другие художники определяли себя по местности, в которой жили и работали, — например, хаарлемская или делфтская школы живописи.

На художников голландского Золотого века существенно повлияли Питер Брейгель Старший (1525–1569) — анонимный фламандский художник, известный как мастер малых пейзажей, — и северо-европейские художники эпохи Возрождения, такие как Ян Ван Эйк (ок. 1385/90–1441), Альбрехт Дюрер (1471–1528) и Иероним Босх (1450–1516).

¹ Chiaroscuro (светотень) — техника живописи, в которой основное место занимает контрастная игра света и тени.

ГИЛЬДИИ И ПОДГОТОВКА

В этой книге представлены многие художники Золотого века Нидерландов, но все же это лишь малая часть от их реального числа. По различным оценкам, в указанный период времени в Нидерландах работали от 50 000 до 100 000 художников, и они написали от 5 до 10 миллионов картин.

УЧЕНИЧЕСТВО

В Европе начала XVII века обучение художественному ремеслу было организовано по средневековым принципам, то есть в мастерских у признанных художников гильдии. В Голландской республике гильдии были в каждом городе, но количество учеников в мастерских ограничивалось одним или двумя подмастерьями, поэтому творческие студии уступали по размерам художественным мастерским Италии или Фландрии. Когда ребенок (обычно мальчик, реже девочка) достигал возраста от 10 до 12 лет, он мог поступить в подмастерья, и тогда родители платили художнику взнос. Обучение юного протезе, жившего с родителями, стоило от 20 до 50 гульденов в год¹, полный же пансион был дороже. Знаменитые художники, такие как Рембрандт или Герард Дау (1613–1678²), устанавливали большую плату. По сравнению со школьным образованием, которое стоило от двух до шести гульденов в год, обучение в мастерской живописца было дорогим.

Отучившись от двух до шести лет, подмастерье подавал в качестве заявки на вступление в гильдию свою лучшую

ОБЯЗАННОСТИ ПОДМАСТЕРЬЯ

Подмастерья учились крошить пигменты, смешивать их с маслом, натягивать холсты на деревянные рамы, точить серебряные иглы³ (предшественники карандашей), связывать и чистить кисточки, наполнять палитру художника красками и каждый день прибирать в мастерской. После этого они учились срисовывать с гравюр, с эскизов живописца, у которого проходили обучение, с гипсовых слепков, постепенно переходя к живым натурщикам, чтобы впоследствии начать создавать копии картин мастера. В итоге они допускались к выполнению части его работы: прорисовке листов, неба, небольших предметов или деталей.

работу, демонстрирующую приобретенные за время обучения навыки. Если его умения соответствовали установленному стандарту, протезе получал разрешение писать и продавать собственные картины и брать подмастерьев на обучение.

Многие подмастерья работали в том же стиле, что и их наставники, некоторые же получали подготовку и работали с их отцами или женились на дочерях

Вверху: «Алхимик и его помощник в мастерской» кисти Франца ван Мириса Старшего изображает пожилого алхимика, сосредоточенно наблюдающего за экспериментом, который проводит его юный помощник

учителя — таким образом развивались целые художественные династии, которые создавали картины в схожем стиле.

¹ В одном гульдене содержалось 3,3 грамма золота. По данным Банка России на 12 мая 2023 года, один грамм золота стоит 4970 руб. Следовательно, курс голландского гульдена из XVII века равен примерно 16401 руб. Таким образом, стоимость обучения подмастерья варьировалась от 328 020 до 820 050 руб.

² Возможно, автор допустил ошибку: согласно многочисленным источникам, Герард Дау умер в 1675 году.

³ Серебряная игла представляет собой кусочек серебра, остро и тонко заточенный с одной стороны. С обратной же стороны расположен удобный держатель, чтобы игла не выскальзывала из потевших рук художника.

ГИЛЬДИИ

Система гильдий определяла порядок и защищала торговлю со Средних веков, и в Голландской республике художники, печатники, скульпторы, переплетчики, стекольщики, вышивальщицы и торговцы предметами искусства входили в гильдию Святого Луки¹.

А поскольку святой Лука был святым покровителем людей искусства, все художественные гильдии в Европе назывались гильдиями Святого Луки. Они регулировали и производство, и продажу предметов искусства, и обучение начинающих художников.

Таким образом, в каждом голландском селе и городе была гильдия Святого Луки со своими правилами и процедурами. Каждое отделение защищало своих членов от конкурентов и устанавливало правила, обеспечивающие высокое качество работ и приемлемые условия труда, например часы работы и цены на картины. Значительная часть доходов каждой гильдии направлялась на помощь ее бедным членам и их семьям.

Однако, по мере того как во второй половине столетия в Голландской Республике положение художников становилось все веселее, влияние гильдий уменьшалось. Для подготовки новых жи-

вописцев открывались специальные академии, которые еще больше подрывали репутацию прежде значимых объединений мастеров.

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ ХУДОЖНИКАМ

Фламандский художник, поэт и историк искусства Карел ван Мандер (1548–1606) считал, что живописцы должны демонстрировать образцовое поведение, чтобы к их профессии относились серьезно. В книге *Schilderboek*², впервые опубликованной в 1604 году в Харлеме, ван Мандер призывал художников: «Не теряйте время зря. Не выпивайте, не вступайте в драки. Не привлекайте внимание безнравственной жизнью. Художники принадлежат к когорте людей из окружения принцев. Они изучают людей. Они должны быть вежливыми со своими коллегами-художниками. Выслушивайте критику, даже если она исходит от обычных людей. Не расстраивайтесь и не злитесь из-за критики... Благодарите Бога за свой талант и не зазнавайтесь. Не влюбляйтесь слишком рано и не женитесь слишком быстро... Держитесь подальше от проституток по двум причинам: это грех, и они передают болезни... Покажите итальянцам, что они ошибаются, полагая,

Вверху: Эта картина «Ткацкая мастерская» 1656 года Гилмиса Ромбаутса изображает ремесленника, состоящего в местной гильдии, за работой. Как правило, подход к написанию интерьерных картин строился на том, что слева располагалось окно, освещающее сцену. Эта картина необычна тем, что здесь окно — источник света — расположено справа

что фламандские художники не умеют писать человеческие фигуры. В Риме изучайте рисунок, а в Венеции — живопись».

Вверху: Предполагается, что натурщиком для картины «Молодой художник в своей мастерской» Барента Фабрициуса мог быть его брат Йоханнес (1636–1707)

Справа: «Художник в мастерской», ок. 1633 года. Адриан ван Остаде изображает художника за работой в просторной студии

¹ Апостол Лука — покровитель художников, который, как считается, первым изобразил Деву Марию.

² *Het Schilder-Boeck*, или *Schilderboek* («Книга Живописцев»), — сочинение, написанное Карелом ван Мандером, которое разделено на шесть частей: основы живописи, жизнеописания знаменитых художников древности, знаменитых итальянских и голландских мастеров, комментарии к «Метаморфозам» Овидия и изображение фигур.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК

С 1600 года северная часть Голландии начинает богатеть, в результате чего увеличились объемы продаж на художественном рынке. Люди многого добиваются, и лучшим способом заявить о своих достижениях становятся покупка и представление на всеобщее обозрение произведений искусства. Основными покупателями были более состоятельные граждане, но даже менее зажиточные украшали свои дома предметами искусства.

Несколько факторов повлияло на процветание республики. Во-первых, у голландцев появилось больше свободных финансов, поскольку больше не требовалось оплачивать неподъемные налоги Испании. Сыграла свою роль в экономической войне против испанского господства и осада голландским флотом Антверпена в 1585 году¹, которая ослабила его неоспоримый статус как самого оживленного порта Европы. В короткий срок Амстердам занял эту нишу. Бывалые мореплаватели управляли голландскими судами, перевозившими широкий ассортимент экспортно-импортных товаров, которыми торговали опытные купцы. Эти более быстрые и крепкие корабли под управлением опытных моряков внесли лепту в исследование земного шара, что открыло новые возможности для торговли. Таким образом, голландцы не только вели торговлю в Карибском бассейне, Ост-Индии, Северной Америке, Бразилии и Южной Африке, но и основали колонии в этих местах. По мере процветания экономики общество давало великих ученых,

философов, инженеров, писателей, композиторов, архитекторов и художников. Создание и продажа картин и гравюр вышли на массовый рынок. Множество художников писали десятки тысяч картин и гравюр, а голландцы покупали и выставляли их у себя, часто на стенах, которые

Вверху: «Голландские торговые суда отправляются из Амстердама» Джейкоба Адрианса Белевуа²

Внизу: «Голландский флот Голландской Ост-Индской компании»³ Людвига Бакхёйзена

¹ Осада Антверпена — операция испанских войск, проходившая с июля 1584 по август 1585 года в ходе Восьмидесятилетней войны. 4 ноября 1576 года испанские солдаты, не получившие жалованье, устроили в Антверпене резню: тысячи горожан были убиты, их дома сожжены, и это привело к утверждению роли города в восстании против испанского господства.

² *A Dutch Merchantman with a Wijdship and other Shipping off Amsterdam* by Jacob Adriaensz Bellevois.

³ *The Dutch Fleet of the Dutch East India Company*.

было видно с улицы, чтобы прохожие могли увидеть эти работы.

В то время как представители голландского среднего класса скупали большую часть произведений искусства, граждане, обладающие скромным достатком, украшали гостиные и комнаты менее дорогостоящими рисунками и гравюрами. В частном доме начала века нередко можно было найти в среднем десять картин. После 1648 года уже насчитывалось от 50 до 100 предметов изобразительного искусства на семью.

Профессиональная торговля предметами изобразительного искусства превратилась в бизнес. Некоторые торговцы и сами были художниками, такие как Вермеер, Ян ван Гойен (1596–1656) и Виллем Кальф (1619–1693). Дилер Рембрандта Хендрик ван Эйленбург (ок. 1587–1661) и его сын Геррит ван Эйленбург (ок. 1625–1679) играли чрезвычайно важную роль на рынке.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

Выставленные на продажу картины отличались друг от друга как по качеству, так и по стоимости. Некоторые написанные на заказ произведения оценивались еще до завершения работы, в то время как многие другие создавались наскоро, чтобы удовлетворить запросы рынка. Лишь небольшая доля работ отличается превосходным качеством. Самые дешевые картины уходили за половину гульдена или гульден¹, что примерно соответствовало дневному заработку квалифицированного рабочего, наиболее дорогостоящие картины продавали за сумму от 500 до 1000 гульденов². За небольшие, но высококачественные картины финшильдеров обычно платили по верхней границе цен.

Некоторые художники, например Вермеер, продавали работы одному постоянному покупателю, но в целом большинство картин покупали прямо из художественных мастерских. Покупатель приходил и выбирал себе товар — либо готовую картину, либо еще не законченную. Также можно было купить картины через торговцев произведениями искусства и книгами, а также у частных коллекционеров. Кроме того, можно было посетить ежегодные выставки, аукционы и лотереи, которые тогда пользовались особой популярностью. Пытаясь понравиться покупателю, художники конкурировали друг с другом и копировали стиль и сюжеты картин тех живописцев, работы которых пользовались наибольшим спросом.

Некоторые граверы занимались только репродукциями картин, и, по-

Вверху: Написанная во второй половине XVII века картина «Руководители Амстердамской Гильдии торговцев винами» Фердинанда Боля — это пример очень популярного во времена Золотого века Нидерландов группового портрета

Внизу: Голландский купец и исследователь Абель Янсзон Тасман (1603–1659) работал в Голландской Ост-Индской компании. Портрет Тасмана, его жены и дочери был написан предположительно в 1637 году Якобом Кёйпом

добно художникам, каждый из них работал в определенных жанрах. Гравюры и рисунки всегда стоили дешевле живописных полотен. Так, например, один оттиск обходился примерно в треть стоимости небольшой картины и даже меньше, если картина была среднего размера.

Разразившаяся с 1665 по 1667 год война с Англией отрицательно сказывалась на продажах полотен, несмотря на стре-

мительный рост числа законченных произведений в первой половине XVII века. Наступил 1672 год — *Rampjaar*, или Год бедствий (см. с. 80), — и на Голландскую республику одновременно напали Англия, Франция, Мюнстерское княжество-епископство и Кёльн. Последовавшие за этим поражения Голландской республики вызвали сильнейший спад на художественном рынке, после которого она уже никогда не оправится.

¹ Напомним, что в одном гульдене содержалось 3,3 грамма золота и, по данным Банка России на 12 мая 2023 года, один грамм золота стоит 4970 руб. Следовательно, половина голландского гульдена из XVII века равна примерно 8200,5 руб., а один гульден — 16401 руб.

² 8200500 и 16401000 руб. соответственно (по данным на 12 мая 2023 года).