

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЫТОВОГО ЖАНРА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII-XVIII ВЕКОВ

Бытовые сцены изображали в европейском искусстве ещё в античности, однако в связи с общими морфологическими процессами самоопределения родов, видов, разновидностей и жанров искусства, бытовые сцены начали выделяться в отдельный жанр лишь в эпоху Возрождения [2, 48]. Бытовой жанр – изображение обычаев, нравов – жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению сцен повседневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику [3, 623]. Бытовой жанр, согласно академическому определению, – «один из традиционных жанров изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной и общественной жизни человека» [3, 624]. Для жанра типично изображение повседневных сцен и локаций, таких как рынки, интерьеры, домашние празднества и уличные сцены.

Расцвет бытового жанра Нового времени связан с ростом демократических и реалистических художественных тенденций, с обращением художников к народной жизни и деятельности простых людей. Однако границы предмета бытового жанра исторически подвижны ввиду постоянного взаимодействия и рождения смешанных жанровых разновидностей, соединяющих элементы исторического и мифологического жанров, портрета, пейзажа, изображения жилого интерьера. Ведущую роль в бытовом жанре играет бытовая (жанровая) живопись, которую мы и будем рассматривать в данной статье, однако стоит заметить, что жанровые темы распространены также в графике и в скульптуре, преимущественно

небольших размеров. В процессе развития бытового жанра определились присущие ему возможности – от достоверной фиксации увиденных в жизни взаимоотношений и поведения людей в быту до глубокого раскрытия внутреннего смысла и общественно-исторического содержания явлений повседневной жизни.

Бытовая живопись показывает аспекты повседневной жизни, изображая обычных людей, занятых рутинными делами. Изображения могут быть реалистичными, воображаемыми или романтизированными художником. Из-за своего знакомого обывателю и часто сентиментального сюжета бытовая живопись часто пользовалась популярностью у европейской буржуазии или среднего класса и считалась «низким жанром», в противовес традиционно популярному у аристократии «высокому жанру» масштабной исторической живописи и живописи на религиозную или мифологическую тематику. Стоит заметить, что образы быта присутствуют практически во всех мировых художественных традициях.

Голландская школа живописи доминировала в области бытовой живописи до XVIII века, а в XVII веке голландская живопись Золотого века явила миру множество мастеров, которые в основном специализировались на жанровой живописи [1, 38]. Этому способствовало сразу несколько обстоятельств: распространение в регионе протестантизма различных направлений с отказом от религиозных картин, достаточно слабые позиции католицизма, главного заказчика религиозного искусства в регионе (особенно в Голландии). Сокращение заказов на религиозную живопись католического образца способствовало развитию других жанров – (портрет, пейзаж и бытовая картина).

Художников Голландии не отпугивали ни низинные, неброские, монотонные пейзажи их страны, ни отсутствие остатков античных сооружений в ней, ни непрестижность изображений моряков и рыбацких лодок, крестьян и домашнего скота или изображений неспешного быта

маленьких городков, неярких окрестностей, тихих улиц, переулков и захламлѐнных углов двора [1, 58]. К бытовому жанру обратился целый ряд мастеров – от высокоодаренных (Франс Халс, Ян Вермер, Маттиас Стом) до полупрофессиональных, провинциальных и непрофессиональных, которых не брали в художественные гильдии и которым запрещали продавать картины собственного производства.

Относительная популярность профессии художника и большое количество профессионалов разного уровня мастерства быстро обусловили специализацию даже в пределах пейзажного и бытового жанров. Одни специализировались на маринах или зимних пейзажах, другие – на бытовых сценах в кабаках, сценках быта провинциальных воинов и бедных жилищ горожан и крестьян [5, 15]. Адриан и Исаак ван Остаде, Адриан Брауэр, Франс Халс, Ян Вермер и многие другие, также называемые «малыми голландцами» были среди многих художников Нидерландов, специализировавшихся именно на живописи бытового жанра [1, 72]. Возникновение термина «малые голландцы» объясняется двумя причинами: во-первых, небольшими размерами холстов; во-вторых, интересом живописцев XVII века к «малым», камерным сюжетам, преимущественно из повседневной жизни. Небольшой размер картин этих творцов прекрасно подходил для демонстрации с целью последующего приобретения в домах буржуа или купцов средней руки. Часто сюжеты и композиция картин были заимствованы из гербовых книг, происходил своеобразный процесс переосмысления традиционно высоких, аристократических символов. Это могло придавать картине двойной смысл, как например в картине Габриэля Метсю «Продавец домашней птицы» 1662 г., где старик предлагает покупателям петуха в символической позе, образ которой основан на широко известной тогда в регионе непристойной гравюре Гиллиса ван Брина (1595–1622 гг.) [5, 49]. Другими архетипичными образами являлись сцены домашнего музицирования, выпивки в таверне (зачастую переходящей в

драку), оживлённые и грязные рынки, ярмарки, сельские праздненства, сцены солдатского быта.

Пять веков буйного развития искусства Италии XVII века обусловили несколько застывшую иерархию жанров. Высшую ступень заняли библейские, исторические и мифологические картины, самую низкую и непрестижную – пейзаж и бытовая живопись [4, 86]. Итальянцы ещё воспринимали как достойные и близкие своему искусству картины голландских мастеров, изображавших сцены небольших банкетов с музыкантами и покупали подобные работы, тогда как другие типичные для Нидерландов образы и сцены вызвали удивление и даже отторжение. Даже у современного, необременённого некоторой чопорностью зрителя сюжеты мастеров голландского бытового жанра XVII в. способны вызвать эмоции, близкие к удивлению, брезгливости или даже отвращению. Появление собственно итальянской школы бытовой живописи было связано с прибытием в Рим в 1625 году голландского художника Питера ван Лара. Он получил прозвище «Иль Бамбоччо», а его последователей соответственно звали Бамбоччианти [5, 71]. Их работы среди многих других вдохновили Джакомо Черути, Антонио Чифронди и Джузеппе Мария Креспи.

В Англии самым значимым представителем бытового жанра в живописи является Уильям Хогарт (1697–1764). Он передавал комичные образы, социальную критику и даже моральные уроки через полотна, на которых рассказывались истории обычных людей, полные повествовательных деталей (суть которых доносились публике с помощью длинных подзаголовков), часто работал в серийной форме, как в «Прогрессе повесы», впервые написанный в 1732–1733 годах, затем выгравированный и опубликованный в печатной форме в 1735 году [1, 73].

В Испании эпохи Нового Времени существовала литературная традиция, основанная на древнеримской традиции социальных наблюдений и комментариев, образы которой использовали многочисленные художники и

иллюстраторы [2, 30]. В период расцвета Испанской империи и в начале ее медленного упадка художниками империи были созданы многочисленные шедевры, известные как бодегоны [3, 625], изображавшие сцены уличной, иногда и плутовской жизни, а также натуралистичные бытовые сцены. Особенно выделяются из них Веласкес (1599–1660 гг.) и Мурильо (1617–1682) [1, 92]. Более века спустя испанский художник Франсиско де Гойя (1746–1828) использовал бытовые сцены в живописи и гравюре как инструмент для мрачных комментариев о человеческой природе. Его «Бедствия войны», серия из 82 эпизодов Пиренейской Войны, подняла жанровое искусство на беспрецедентную высоту художественной выразительности [3, 625].

В основном изображавший домашний крестьянский быт художник Луи Ленэн был важнейшим представителем бытовой живописи Франции XVII-го века [5, 91]. XVIII-й век принес повышенный интерес к изображению повседневной жизни, в эту эпоху законодательницей в модах и в искусстве становится Франция [2, 30]. Среди французских художников появляются как последовательные апологеты жанра среди придворных художников, так и первые значительные коллекционеры [1, 110]. В зависимости от одаренности и принципов, которых придерживался художник, бытовой жанр различные творцы трактовали то идеализированно и стерильно очищено (Франсуа Буше), то несколько фантастически и поэтично (Антуан Ватто), то с оттенком наставления, дидактики, сентиментализма (Жан Батист Грèз), то как откровенные зарисовки из бытовой (эскизы Фрагонара) [1, 42]. В бытовом жанре работали выдающиеся мастера стиля рококо (Антуан Ватто, Жак де Лажу), художники обращались к различным, как традиционным, так и неканоничным для более раннего искусства техникам (в их инструментарии были как картины масляными красками, так и пастель, рисунок, гравюра) [1, 200]. Параллельно с этим в творческой среде Франции и всей Европы шла переоценка произведений и художников Нидерландов

XVII века, многие из которых только в XVIII были оценены как воистину великие мастера, не уступавшие, а чаще всего и превосходившие по мастерству своих соотечественников-мастеров «Высокого Жанра».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Апраксина, Н.С. Бытовая живопись / Н.С. Апраксина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1959. – 48 с.
2. Власов, В. Г. Жанр / В. Г. Власов. // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика. – Т. III, 2005. – С. 623–626.
3. Никифоров, Б. М. Жанровая живопись / Б. М. Никифоров. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1961. – 123 с.
4. Смирнова, И.А. Художники венецианской Террафермы / И.А. Смирнова. – Москва : Искусство, 1978. – 128 с.
5. Newall D. Art History: The Basics / D. Newall, G. Pooke – Routledge, Abingdon-on-Thames, 2021. – 296 p.

Качура Я.А., студент 308 группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Бачурина Т.В.,
старший преподаватель

ТЕХНОЛОГИЯ NFT В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Технология NFT – аббревиатура, которая расшифровывается как non-fungible token (в переводе с английского – невзаимозаменяемый токен). Это вид криптографических токенов, его особенность в том, что каждый экземпляр уникален и не может быть обменян или замещен другим