

Бытовая живопись эпохи Средневековья и Возрождения

Бытовой жанр набирал мощь в средневековой Европе. Его образцы найдены и в миниатюрах, и в рельефах, и в немногих образцах живописи (французские миниатюры со сценами строительства готических соборов, витражи, немецкие рельефы в соборе города Наумбург, миниатюры братьев Лимбург и т. п.).

1 - Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу.

Эпоха Возрождения

С наступлением эпохи Возрождения в Европе, сначала в Италии (Джотто, Лоренцетти — XIV век), а затем в Нидерландах (Ян ван Эйк, Боутс, Гертген тот Синт Янс — XV век.) и других

европейских странах, религиозные сцены в живописи стали насыщаться яркими бытовыми деталями. В XV веке появились изображения трудового народного быта в миниатюре (братья Лимбург во Франции), гравюре (Шонгауэра в Германии), светских росписях (Косса в Италии). В итальянской живописи XVI века бытовой жанр начал постепенно отделяться от религиозных жанров (венецианцы — Карраччи, Джорджоне, Бассано).

Голландия XVII века

Чрезвычайно благоприятные условия для развития получил бытовой жанр в искусстве Голландии XVII в. Этому способствовало несколько обстоятельств:

- распространение в стране протестантизма различных направлений с отказом от религиозных картин
- слабые позиции католицизма в стране, главного заказчика религиозной живописи
- сокращение заказов на религиозную живопись католического образца способствовало развитию других жанров — (портрет, пейзаж и бытовая картина).

Художников Голландии не отпугивали ни низменные, монотонные пейзажи страны, ни отсутствие остатков античных сооружений в ней, ни непрестижность изображений моряков и рыбацких лодок, крестьян и домашнего скота или изображений дремотного быта маленьких городков, непарадных окрестностей, тихих улиц и переулков и захламлённых углов двора. К бытовому жанру обратился целый ряд голландский 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.

Большое количество художников в это время быстро обусловило специализацию даже в пределах пейзажного и бытового жанров. Одни специализируются на маринах или зимних пейзажах, другие — на бытовых сценах в кабаках, сценах быта провинциальных воинов и бедных жилищ горожан и крестьян (Ян Стен, Виллем Корнелис Дейстер, Филипп Вауэрман, Адриан ван де Венне, Корнелис Бега, Адриан ван Остаде, Питер де Блот, Квирин Герритс ван Брекенкам, Готфрид Схалкен, Ян Викторс, Карел Фабрициус, Герард Доу, Говерт Кампхёйзен, Питер де Хох, Якоб Герритс Кёйп, Ян Моленар, Филипс Конинкк, Питер ван Лар, Ян Артсен Мариенхоф, Терборх Герард, Корнелис Трост, Гербрандт Янс ван ден Экхоут, Юдит Лейстер, Гиллис Ромбаутс и другие).

Пять веков прославленного развития культуры и искусств в Италии до XVII века обусловили чопорную иерархию жанров. Высшую ступень заняли библейские и мифологические картины, самую низкую и непрестижную — пейзаж и бытовой жанр. Итальянцы ещё воспринимали как свои картины утрехтских караваджистов со сценами небольших банкетов с музыкантами и покупали их (Геррит ван Хонтхорст, «Беседа с менестрелем», галерея Уффици, Флоренция, «Концерт», галерея Боргезе, Рим), тогда как другие вызывают неприятное удивление и отторжение. Даже у современного зрителя сюжеты мастеров голландского бытового жанра XVII в. способны вызвать и скуку, и улыбку, и удивление, и хохот.

2 - Маттиас Стом. «Юноша читает при свече»

3 - Ян Вермеер, «Сводница», 1656 г.

4 - Семейный концерт, Ян Стен, 1666 г.

В других странах бытовой жанр все ещё занимал скромное место и был фактически на обочине официального искусства в Италии, Франции, Германии, Фландрии, Испании. Даже творчество таких великанов искусства XVII века, как Рубенс или Веласкес, которые тоже обращались к бытовому жанру (или трактовали религиозные сцены как бытовые), мало изменило унизительное отношение к бытовым картинам.

От творческого наследия некоторых мастеров сохранилось всего несколько картин.

5 - Рубенс с помощниками. Скотный двор зимой.

6 - Веласкес, «Старая женщина, готовящая яичницу»