

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

Кафедра всеобщей истории

Место и роль художников в голландском обществе XVII века

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 411 группы
направления 46.03.01 История
Института истории и международных отношений
Галкиной Ольги Анатольевны

Научный руководитель

проф., доктор ист. наук

Н. С. Креленко

Зав. кафедрой

проф., доктор ист. наук

Л. Н. Чернова

Саратов 2023

Введение. Социальные аспекты истории представляют собой одно из современных направлений исторической науки, дающее представление об истории социальных общностей: сословий, классов, групп. Предметом ее исследования являются положение и состав этих общностей, социальные отношения, условия труда, коммуникативные отношения, процессы урбанизации, социальные движения, различные взгляды на социальное неравенство и мобильность.

Тема о положении голландских художников XVII века в обществе является весьма актуальной потому, что помогает понять условия становления современного типа культуры, многие ее особенности. В работе основное внимание сконцентрировано на социальном статусе художников в рамках изменившегося общественного строя Голландии так называемого «золотого века».

В бакалаврской работе используется широкий круг исследований как зарубежных, так и отечественных историков.

Знакомству с историей голландского культурного развития во многом способствует имеющаяся *обширная историография проблемы*. Прежде всего, это работы, написанные отечественными учеными: Г.А. Шатохиной-Мордвинцевой¹, а также, написанный сотрудниками Института Всеобщей истории третий том «Всемирной истории»².

Зарубежными трудами по истории Голландии XVII века являются работы К. Дэвидса³, Дж. И. Израэля⁴, О. Тилкес⁵. Также зарубежными работами о становлении нового общества являются сочинения В. Зомбарта⁶, Й. Хёйзинги⁷, статья М. Прака⁸ и статья отечественного исследователя Н.А. Розинской⁹.

¹ Шатохина-Мордвинцева, Г.А. История Нидерландов. Учеб. пособие для вузов. – М., 2007. – 515 с.

² Всемирная история : в 6 т. – Т. 3: Мир в раннее Новое время. – М., 2013. – 854 с.

³ Дэвидс, К. 450 лет лидерства: Технологический расцвет Голландии в XIV – XVIII вв. и что за ним последовало / пер. с англ. – М., 2019. – 638 с.

⁴ Израэль, Д.И. Голландская республика. Ее подъем, величие и падение. 1477 – 1650 : в 2 т. / пер. с англ. М.Ю. Игнатова, О.В. Сотниковой ; под ред. В.В. Зябрикова. – М., 2018. – Т. 1. – 608 с.

⁵ Тилкес, О. Истории страны Рембрандта. – М., 2018. – 1048 с.

⁶ Зомбарт, В. Буржуа // Собрание сочинений : в 3 т. / отв. ред. С.П. Баньковская. – СПб., 2005. – Т. 1. – 622 с.

Для понимания устройства голландского общества и его культуры важны работы П. Зюмтора¹⁰, Н.С. Креленко¹¹, Ф. Арьеса¹².

При написании работы для рассмотрения проблем голландского искусства привлекались исследования, касающиеся художественной культуры XVII века. Среди них труды отечественных историков: Б.Р. Виппера¹³, Е. И. Ротенберг¹⁴, Ю.А. Тарасова¹⁵, Н.В. Геташвили¹⁶, А. Киселева¹⁷, статьи А. Кузнецовой¹⁸, А.А. Дмитриевой¹⁹.

Отдельно стоит выделить статьи зарубежных авторов И.Х. ван Эген²⁰, Дж. Янсона²¹, Э.Я. Слэйтера²², где они затрагивают вопрос о социальной структуре голландского общества и о том, как в эту структуру вписывались художники.

⁷ Хейзинга, Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки / пер. с голланд. Д. Сильвестрова. – СПб., 2009. – 680 с.

⁸ Prak, M. *Loorbaan en carrière in de Gouden Eeuw*. – Cambridge, 2008. – 140 p.

⁹ Розинская, Н. А. Истоки современной экономической системы: Англия или Голландия // Журнал институциональных исследований. – 2015. – № 3. – С. 50-63.

¹⁰ Зюмтор, П. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта / пер. с фр. М.В. Глаголева ; под ред. А.П. Левандовского. – М., 2000. – 390 с.

¹¹ Креленко, Н.С. История культуры западноевропейских стран в Новое время (XV – XIX вв.). – Саратов, 2006. – 296 с.

¹² Арьес, Ф. История частной жизни. – М., 2016. – Т. 3. – 720 с.

¹³ Виппер, Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М., 1957. – 332 с.

¹⁴ Ротенберг, Е.И. Искусство Голландии XVII века // Очерки истории и теории изобразительных искусств. – М., 1971. – 235 с.

¹⁵ Тарасов, Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. – СПб., 2004. – 164 с.

¹⁶ Геташвили, Н.В. Рембрандт. – М., 2005. – 128 с.

¹⁷ Киселев, А. Голландская живопись XVII века. – М., 2008. – 125 с.

¹⁸ Кузнецова, А. Заметки о натюрморте / Альманах «Русский мир». – СПб., 2010. – Вып. 4. – С. 289-305.

¹⁹ Дмитриева, А.А., Михайлова, И.М. Взаимосвязь голландской литературы и живописи XVII в. Якоб Катс и Питер де Хох [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <http://scandphil.spbu.ru/wp-content/uploads/2016/11/A.A.-Дмитриева-И.М.-Михайлова.-Взаимосвязь-голландской-литературы-и-живописи-XVII-в.-Якоб-Катс-и-Питер-де-Хох.pdf> (дата обращения: 22.04.2023) – Загл. с экрана.

²⁰ Van Eeghen, I.H. The Amsterdam Guild of Saint Luke in the 17th Century // Journal of historians of netherlandish art [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://jhna.org/articles/amsterdam-guild-of-saint-luke-17th-century/> (дата обращения: 29.04.2023) – Загл. с экрана.

²¹ Janson, J. The Guild of Saint Luke of Delft // Essential Vermeer. – 2007 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.essentialvermeer.com/saint_luke's_guild_delft.html (дата обращения: 30.04.2023) – Загл. с экрана.

Следует обратиться к работам, посвященным жизни и творческому пути крупнейших голландских художников XVII в. Исследованиями отечественных историков по этому вопросу являются очерк А.Н. Калининой²³, работы Л.А. Ефремовой²⁴, К.С. Егоровой²⁵, С.А. Андроновой²⁶, монография А.А. Дмитриевой²⁷. Среди зарубежных авторов особо выделяются работы Э. Скилеру²⁸, П. Бонафу²⁹, С. Шама³⁰, статьи Дж. Янсона³¹.

Информация о большинстве голландских живописцев представлена в многотомных энциклопедических словарях А. Дж. ван дер Аа³², Ф.А. Брокгауза³³, В.В. Ванслова и Е.В. Зайцева³⁴.

В целом историографическая база рассматриваемой проблемы включает в себя значительное число исследований по истории Голландии XVII века и ее общественной жизни и работы, посвященные голландской художественной культуре и жизнеописанию художников. Тем не менее, до настоящего времени отсутствуют исследования, в которых бы комплексно была рассмотрена проблема о социальном положении художников в Голландии XVII века.

²² Sluijter, E. J. On Brabant Rubbish, Economic Competition, Artistic Rivalry, and the Growth of the Market for Paintings in the First Decades of the Seventeenth Century // *Journal of Historians of Netherlandish Art*. – 2009. – Vol. 1. – № 2. – P. 1-32.

²³ Калинина, А.Н. Рембрандт ван Рейн, его жизнь и художественная деятельность. – СПб., 1894. – 77 с.

²⁴ Ефремова, Л.А. Рембрандт / отв. ред. М. Ф. Киселев. – М., 1973. – 45 с.

²⁵ Егорова, К.С. Портрет в творчестве Рембрандта. – М., 1975. – 234 с.

²⁶ Андронов, С.А. Рембрандт. О социальной сущности творчества художника. – М., 1981. – 136 с.

²⁷ Дмитриева, А.А. Ян Вермеер и делфтская живопись середины – второй половины XVII века. – М., 2017. – 384 с.

²⁸ Скилеру, Э. Рембрандт. – Бухарест, 1967. – 114 с.

²⁹ Бонафу, П. Свет и тень Рембрандта. – М., 2019. – 173 с.

³⁰ Шама, С. Глаза Рембрандта / пер. с англ. В. Ахтырской. – СПб., 2019. – 960 с.

³¹ Janson, J. Vermeer's Life and Art // *Essential Vermeer*. – 2007 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.essentialvermeer.com/vermeer's_life.html#birth (дата обращения: 27.04.2023) – Загл. с экрана.

³² Van der Aa, A.J. *Biographisch woordenboek der Nederlanden // Eerste stuk*. – 1867 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog09_01/aa__001biog09_01_0260.php (дата обращения: 30.04.2023) – Загл. с экрана.

³³ Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. / под ред. Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. – СПб., 1901. – Т. 32А. – 960 с.

³⁴ Ванслов, В.В., Зайцев, Е.В. Энциклопедический словарь. Европейская живопись XIII – XX вв. – М., 1999. – 526 с.

Цель бакалаврской работы – рассмотреть место и роль художников в голландском обществе XVII века.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных **задач**:

- охарактеризовать Голландию XVII века и ее общество;
- выявить особенности культурной жизни Голландии XVII века;
- обозначить место художественной культуры в жизни голландского общества;
- дать объяснение влиянию жанровой специализации художников на успех их деятельности;
- установить социальное положение художников в голландском обществе.

Источниковая база. В основу бакалаврской работы были положены разнообразный источниковый материал. Прежде всего, это литературные источники – стихотворения голландских поэтов К. Хёйгенса³⁵, Я. Стейндама³⁶, Х. Дюлларта³⁷, содержащие сведения о культуре, повседневности голландцев.

Нарративными источниками, источниками личного происхождения являются письмо ученика Рембрандта³⁸, С. ван Хоогстратена, к своему брату, где он подробно изложил мысли художника о живописи, а также письмо 1638 г. самого Рембрандта к секретарю штатгальтера³⁹, свидетельствующее об отношении общества к представителям профессий искусства.

³⁵ Хёйгенс, К. Профессор // Витковский, Е. Из поэзии Нидерландов XVII века. – Л., 1983. – С. 189-191.

³⁶ Стейндам, Я. Похвала новым Нидерландам // Витковский, Е. Из поэзии Нидерландов XVII века. – С. 215-221.

³⁷ Дюлларт, Х. Ода на открытие свободного мореплавания // Витковский, Е. Из поэзии Нидерландов XVII века. – С. 243-244.

³⁸ Мысли Рембрандта, изложенные Хоогстратеном в письме к брату // Мастера искусства об искусстве : в 4 т. – М., 1937. – Т. 1. – С. 514-515.

³⁹ Письмо Рембрандта господину Хейгенсу // Калинина, А. Н. Рембрандт ван Рейн, его жизнь и художественная деятельность. – С. 29-30.

Рассматривался дневник английского путешественника Д. Эвелина⁴⁰, побывавшего в Голландии в 1641 г. Эвелин отметил наводненность рынка картинами и признал, что их покупка доступна даже фермеру. По его мнению, предложение преобладало над спросом.

Дополнительно привлекался документальный источник – опись имущества Рембрандта от 25 и 26 июля 1656 г.⁴¹. Банкротство Рембрандта повлекло за собой составление данной описи, в которой перечисляются предметы из жилища художника. Источник дает живую картину обстановки, среди которой Рембрандт жил и работал, из него мы черпаем сведения для характеристики, как вкусов, интересов мастера, так и источников его творчества. Помимо описи, объявление от сентября 1658 г. свидетельствует о распродаже имущества Рембрандта⁴², из которого можно узнать о долгах художника, так как описанное имущество было отдано его кредиторам, и о стоимости всех его предметов роскоши.

Визуальным источником являются картины голландских мастеров, дающие видимый образ облика людей и окружающего их пространства и позволяющими наглядно представить облик природы, городов, людей, предметов, которыми люди пользовались.

Привлекаемые исторические источники и исследовательская литература позволяют реализовать поставленные цель и задачи, которые определяют структуру выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и литературы и приложений.

Основное содержание работы. В первой главе «Голландия в XVII веке» дается характеристика Голландии как сложного общественно-политического

⁴⁰ The diary of John Evelyn. – 1901 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://archive.org/details/diaryofjohnevely01eveliala/page/18/mode/2up> (дата обращения: 09.04.2023). – Загл. с экрана.

⁴¹ Опись картин и утвари в доме Рембрандта от 25 и 26 июля 1656 года // Бонафу, П. Свет и тень Рембрандта. – М., 2019. – С. 130-135.

⁴² Объявление сентября 1658 года о распродаже имущества Рембрандта // Бонафу, П. Свет и тень Рембрандта. – С. 98.

организма. В ходе освободительной от владычества Испании Восьмидесятилетней войны 1566 – 1648 гг., республика прошла несколько этапов своего становления, как независимого государства. Поэтому рассматривается влияние на формирование голландского общества такого явления, как урбанизация, ведь рост голландских городов повлек за собой размежевание населения, изменение его состава. Социальные изменения в республике состояли из сочетания урбанизации и иммиграции. Конечно, оба этих явления имели последствия. Города открывали возможности для заработка, привлекая иммигрантов из заграницы и сельской местности. Но, тем не менее, увеличение оплаты труда не означало повышения уровня жизни. Таким образом, росло социальное неравенство, так как более зажиточные слои населения старались извлечь наибольшую выгоду из экономического процветания страны, чем бедняки.

Рассматриваются также особенности культурной жизни Голландии XVII века. В XVII столетии Голландия вполне образцовая страна капитализма. Теперь в республике господствовала система ценностей, в которой на первом месте стояли не честь, происхождение, манеры или престиж, а деньги.

Свобода торговли, вероисповедания, развитие науки, производство и распространение печатных изданий вкупе с национальным характером голландцев – предприимчивостью, трудолюбием, свободолюбием – сделали Голландию не только богатейшей страной континента, но и самой передовой и культурной.

Культурная жизнь голландского XVII века сосредоточилась, несомненно, в городской среде. Вне профессий ученых, научных в процессе формирования национальной культуры участвовал широкий слой населения, причастный к торговле и ремеслам, так называемое бюргерство или средний класс, который был в республике «высшим». Представители буржуазии при отсутствии родовой аристократии, знатных заказчиков и церковных покровителей становятся и главными потребителями культуры. Особенности голландской культуры проявились в изменении мировосприятия, самоощущения и переориентации на обустройство и, свойственное протестантам, возвышение культа порядка в частном быте.

Изменения, произошедшие в Голландии XVII века в политической, экономической сферах и образе жизни граждан сформировали потребность в создании собственной культуры, а для этого необходимо расширение представлений об устройстве мира. Подъем переживала сфера знаний, называемая тогда «искусствами» – словесность, теология, право, медицина и естественные науки. Научно-технологическое развитие повлияло на образ мышления голландцев и, следовательно, их культуру, в том числе и художественную, которая отразила все дошедшие до нас тенденции и новшества в голландской культуре в целом.

Отношение же к художественной культуре и художникам, в частности, определялось нуждами рынка и спросом на картины. В Голландии быстрорастущие города были основным местом пребывания художников и рынков сбыта, в то время как большая часть предметов голландского искусства отражает опыт и чаяния городской элиты среднего класса. Художник в обществе нового типа был не более чем рядовым ремесленником, поставляющим «товар».

Во второй главе «Положение художников в голландском обществе XVII века» анализируются особенности голландской живописи, в частности поднимается вопрос о формировании собственной школы живописи и художественных центров. Также рассматривается процесс разделения живописи по жанрам, таким как бытовой жанр, натюрморт, портреты (отдельных лиц и групповые), пейзаж, способствовавшим возникновению специализации художников на определенном жанре. Каждый занимался жанром, который бы мог обеспечить признание заказчиков и зрителей, а, следовательно, и коммерческий успех.

Говоря о профессии художника, стоит разобраться, как в XVII веке становились художниками, какое они имели происхождение и положение в обществе. Мало кто из плеяды великих живописцев XVII века мог похвастаться высоким происхождением. Их семьи зачастую принадлежали к представителям господствовавшего среднего класса – ремесленникам, купцам. Такое происхождение имели Рембрандт ван Рейн, Франс Хальс, Питер де Хоох.

Иная ситуация складывалась с теми, кто принадлежал к семьям, так или иначе связанным с искусством. Так Ян Вермеер был сыном торговца картинами, и его путь к вступлению в гильдию был упрощен. Герард Терборх и вовсе принадлежал к роду художников и учился живописи у своего отца.

Для некоторых художников, таких как Ян Стен и Якоб ван Рейсдааль, живопись являлась не единственным занятием. Ян Стен имел долю в трактирном бизнесе своего семейства, а Якоб ван Рейсдааль, окончив латинскую школу, стал врачом и проводил операции в Амстердаме.

Некоторые художники пробивались и на должности чиновников. Как Мейндерт Хоббема, совмещавший занятие живописью со службой акцизного чиновника городской таможни.

Если человек избирал живопись своим основным занятием и хотел иметь с этого занятия доход, он должен был предпринять ряд обязательных шагов для становления мастером.

Чтобы считаться профессиональным художником, необходимо было добиться вступления в известную гильдию Святого Луки. В любом художественном центре, художники и ремесленники собрались вместе в первую очередь для того, чтобы ограничить ввоз произведений искусства из-за пределов города. Обычно это достигалось путем разрешения продавать картины только членам местной гильдии Святого Луки. Чтобы вступить в гильдию, приезжие должны были стать официальными горожанами, купив «право горожанина» – «roorterschap». Но, кроме этого, все будущие художники-члены гильдии Святого Луки должны были пройти период обучения, или ученичества, у признанного мастера-живописца, длившееся от четырех до шести лет. Период ученичества проходили все известные мастера живописи.

Для голландского живописца XVII века вступление в гильдию означало признание его как мастера и позволяло законно продавать свои картины, получать прибыль от продаж. Ведь одобрение мастеров и вступление в гильдию было своего рода гарантом качества, а значит, делало работы художника привлекательней для зрителей и покупателей.

Также, помимо членства в гильдии, на успех художника влияла его жанровая специализация, объясняющаяся обычно ограниченностью рынка и огромной конкуренцией. Лишь немногие обладали подстраховкой в виде дополнительной профессии. Поэтому судьба художника определялась его способностью к заработку, умению подстроиться под требования рынка.

Моральные и материальные условия жизни художников всегда балансировали на грани достатка и нищеты. И у больших, и малых живописцев всегда были долги. Членство в гильдии делало своеобразную рекламу, но некоторые художники, такие как де Хоох, до конца своих дней не могли полностью выплачивать вступительные взносы. Гильдия наблюдала за ходом продаж картин, и примерно 5% процентов заработной платы художника отнималось как налог в пользу городского муниципалитета. Гильдия проводила с подачи суперинтенданта городской ратуши «исполнительные продажи» имущества художников-банкротов. Многие голландские художники XVII века заканчивали свой жизненный путь в бедности. Они зависели от торговцев и коллекционеров, государство их не поддерживало, а меценатство почти отсутствовало.

Великие живописцы, такие как Рембрандт ван Рейн, Франс Хальс, Ян Вермеер, Питер де Хоох, закончили свои дни в нищете, полностью разорившись и обанкротившись.

Таким образом, порядки страны, достигшей высшей точки своего могущества, где воцарился образцовый капитализм, не считались с гениальностью и новаторством художников, посвящавших свое творчество прославлению то мирных, то шумных и грубых радостей бытия.

Заключение. После окончания войны с Испанией в 1609 году и обретения государственной независимости, которая юридически была закреплена в 1648 году, Голландия превратилась в значительную политическую, экономическую и культурную силу. Одним из следствий приобретения независимости стал рост торговли и возникновение свободного рынка сбыта, которые сделали Голландию образцовой страной капитализма.

Голландия XVII века считается страной буржуа. Развитие капиталистических отношений изменило баланс политических сил, и впервые в новой истории власть определялась не происхождением, а способностью к заработку и перешла в руки не очередной правящей династии, а целого социального слоя общества, называемого в различных исследованиях буржуазией, средним классом или бюргерством, которое составляло основу населения быстрорастущих голландских городов. Именно в городах формировалась национальная культура голландцев, а представители среднего класса были ее потребителями.

Производителями же культуры являлись творцы искусства, прежде всего художники. В новом протестантском обществе, в отличие от католического, церкви и дома правящих элит не украшали. Аристократия оставила художников, но заказчики их не оставили.

Ни в одной другой стране так не стремились к изображению на холсте окружающей действительности и приобретению таких изображений, как в Голландии XVII века, ведь в жизни голландского бюргерства живопись была средством саморепрезентации и самоосознания. Бюргеры хотели видеть на картинах себя, своих близких, свои дома, свои вещи. Художникам пришлось рассчитывать на молодую, но успешную буржуазию. Они стали зависимыми от торговцев и коллекционеров, ведь государство их больше не поддерживало.

Теперь художники должны были ориентироваться на требования заказчика и производить «товар», становясь участниками рыночных отношений, чтобы заработать себе на жизнь.

Так голландская живопись переориентировалась на темы частного быта. И если в первой трети XVII века вырабатывались принципы голландского искусства, происходило размежевание жанров, то к середине века живопись достигла наивысшего расцвета, и появились первые признаки ее последующего упадка. Культура, как образ духовной жизни человека, создающая ценности, не измеримые стоимостью денег, стала противоречить ценностям голландского бюргерства, ибо в его представлении все можно купить и объяснить стоимостью

денег. Буржуа стремились запечатлеть на холстах лишь то, что привело их к власти и удерживало ее – свое богатство.

Сложившиеся формы общественных отношений препятствовали проникновению в господствующую культуру буржуа элементов народного мировосприятия. Однако Рембрандт, Хальс, Якоб ван Рейсдааль создают произведения, которые по своему характеру и глубине содержания выходят за пределы господствующего миропонимания и противостоят ему. Так впервые в искусстве наметилась противостояние двух культур – культуры господствующего класса и демократической культуры.