

Предмет «История изобразительного искусства»
Тема урока: Английская школа живописи XVIII века

Класс: 3

Объем освоения задания 3 часа

Дата проведения:

25.04.2020 – 1,5 часа

2.05.2020 – 1,5 часа

Английская изобразительная школа сложилась позже остальных видов искусства, и процесс этот был трудным. Феодалные войны и Реформация тормозили формирование собственной художественной традиции. В протестантской Англии почти не было религиозной живописи. В XVII в. медленно начинает развиваться портретный жанр, в основном миниатюра. Но зато в следующем столетии, как бы стараясь нагнать упущенное, английские художники работают так интенсивно и своеобразно, что уже в конце века оказывают влияние на континент.

В середине XVII в. Англия переживает буржуазную революцию. Быстро развивается экономика страны, формируется своеобразная английская культура. Подъем переживает литература, а наука выходит на одно из первых мест в мире.

В XVIII в. в Англии трудилось множество художников, работавших в модном «разговорном» жанре. Мастера, писавшие «разговорные сцены», нередко льстили своим заказчикам, изображая провинциальных дворян и буржуа умными, образованными людьми. В этом жанре работали Френсис Хейман, Джозеф Хаймор, автор иллюстраций к роману Ричардсона «Памела».

Большое распространение получили пейзажные картины с охотниками и их собаками. Такие произведения создавал Джон Вуттон, а Джордж Стаббс изображал породистых лошадей. Джордж Ламберт исполнял композиции с дворянскими усадьбами. Автором городских пейзажей был Сэмюэль Скотт.

В портретном жанре работали модный художник Томас Хэдсон и талантливый живописец, позднее уехавший в Италию, Аллан Рамзей.

*Новые черты проникают и в живопись, но расцвета она достигает лишь в XVIII в., именно тогда начинает **формироваться английская национальная школа живописи.***

Уильям Хогарт (1697–1764)

Большую роль в развитии английской национальной школы сыграл Уильям Хогарт. Уильям Хогарт родился в 1697 г. в семье переехавшего в Лондон сельского учителя, который в столице работал типографским корректором. Тонкая наблюдательность и почти феноменальная память в дальнейшем помогли ему вносить в свои произведения множество мелких деталей и подробностей.

В 1713 г. юноша стал учеником ювелира и гравера по серебру. Здесь он познакомился со стилем рококо и приобрел навыки резки по металлу. В 1720 г. Хогарт поступил в лондонскую академию Дж. Торнхилла. Влюбившись в дочь своего учителя, Хогарт в 1729 г. похитил девушку и женился на ней.

В 1730 г. Хогарт закончил обучение и начал работать самостоятельно. Итак, к 1730-м годам в Англии появился самобытный и удивительный художник – Уильям Хогарт. Обладая способностью острого и наблюдательного ума, английскому живописцу Уильяму Хогарту удалось создать уникальный для 18-го

века жанр – сатирические бытовые картины. Это время, когда в Англию активно проникали буржуазно-капиталистические отношения, когда народ нищал, а в руки беспринципной и стяжательной верхушки общества стекались реки ценностей и богатств.

Как творческий человек, Хогарт тонко чувствовал всю несправедливость окружавшего его циничного мира и считал, что он должен выносить свои работы на суд зрителей, выражать свою жизненную позицию.

В период с 1743 по 1745 г. живописец работает над самым значительным своим произведением — серией картин под общим названием «Модный брак» (подобные браки были распространены в эту эпоху). Картины повествуют о женитьбе промотавшего состояние графа на дочери богатого английского купца. Теперь муж в кутежах тратит состояние своей богатой жены, которая от безделья заводит любовную интрижку. Кончается история очень печально: граф погибает от ножа любовника своей жены, последний попадает на виселицу, а графиня заканчивает жизнь самоубийством.

Брачный контракт.

Хогарт очень последовательно рисует все эпизоды этой поучительной истории. Первое полотно изображает момент подписания брачного контракта – «Брачный контракт», второе «Вскоре после свадьбы» — утро в доме супружеской четы, затем эпизоды из супружеской жизни: «Визит к шарлатану», «Будуар графини», «Дуэль и смерть графа», «Смерть графини».

Художника интересует жизнь не только столичной знати и провинциального дворянства, но и других слоев английского общества («Саутуоркская ярмарка»,

1733; «Четыре времени суток», ок. 1736; «Улица пива», 1751; «Переулочек джина», 1751). Примечательно полотно «Переулочек джина», в котором мастер показывает такой отвратительный порок, как пьянство. Сериями нравоучительного характера являются произведения Хогарта «Улица Джина», «Улица Пива» и «Четыре степени жестокости», осуждающие пьянство, нищету, насилие и жестокость, процветающие на улицах английских городов. Изможденные голодом и одуревшие от джина, они представляют собой ужасное зрелище. Вот голодный бродяга, отнимающий кость у собаки, рядом пьяная мать, из рук которой выскользывает на землю ее ребенок. Другая женщина отдает за глоток зелья свое имущество, а ремесленник с этой же целью — инструменты, с помощью которых он зарабатывал себе на жизнь.

Вероятно, картина «Улица пива» была написана в противовес «Переулочку джина». На этом полотне Хогарт изобразил преуспевающих мелких буржуа в минуты отдыха. Веселые пузатые лавочники с огромными пивными кружками в руках расположились прямо на улице.

Уильям Хогарт. Улица пива. Гравюра. 1751 г.

Так же нравоучительна серия гравюр «Леность и прилежание», исполненная художником в 1747-1748 гг. Действие в этих произведениях разворачивается на ткацкой мануфактуре. Хогард показывает, как трудолюбивый и старательный подмастерье женится на хозяйской дочери, постепенно богатеет и в конце концов становится лорд-мэром. Ленивый работник играет в азартные игры и ворует, затем совершает убийство, которое приводит его на виселицу. Чтобы усилить воздействие на зрителя, автор сопровождает листы подписями назидательного характера.

Самой значительной работой последнего периода жизни художника стала политическая серия «Выборы в парламент» (ок. 1754), она состоит из четырех картин: «Встреча с избирателями», «Подкуп избирателей», «Голосование», «Триумф победившей партии». Этот цикл обличает существовавшую в XVIII в. в Англии систему выборов. Первая картина представляет предвыборный банкет, следующие изображают, как партии-противники разворачивают агитацию в маленьком провинциальном городке. Агитаторы не брезгуют никакими, даже самыми грязными, средствами для достижения своих целей. Наконец-то наступает день выборов. Чтобы набрать большее число голосов, к избирательным урнам приносят умирающих и полных идиотов. И вот один из кандидатов достиг заветной цели — в кресле его с триумфом проносят по улицам городка. А борьба по инерции продолжается: дерутся сторонники и противники победителя, какой-то человек размахивает цепом, в испуге разбегаются свиньи и гуси. Все это удивительно напоминает и современную действительность.

Хотя назидательные произведения Хогарта отличаются некоторой наивностью и искусственностью, большим достижением явилось уже то, что художник сумел показать социальные конфликты своего времени, не прибегая к иносказательности, как это делали многие его предшественники и современники.

Замечательное мастерство живописца проявилось и в портретном жанре. Первые портреты Хогарта выполнены в виде разговорных сцен, необыкновенно популярных в его эпоху («Семейство Уолластон», 1730; «Семейство Чомли», 1732).

Самые замечательные свои картины Хогарт исполнил в 1740-е гг. Шедевром мастера стал

портрет его друга, капитана Корэма (1740). Парадная форма изображения, выбранная художником для того, чтобы показать значимость этого представителя средних классов (образ старого моряка).

Капитан Т. Корэм

Интересен и автопортрет, написанный Хогартом в 1745 г. Художник поместил свое изображение в

глубине картины. На зрителя смотрит немолодой человек в халате и колпаке. На переднем плане — его палитра, книги У. Шекспира, Дж. Свифта, Дж. Мильтона и пес Трамп. Такая композиция говорит о скромности живописца и в то же время о его гордости за свое искусство.

В наследии Хогарта множество искренних и одухотворенных портретов его родных, друзей, знакомых («Портрет миссис Солтер», 1741-1744), а также этюдов с изображением простых людей, среди которых — знаменитая «Девушка с креветками» (1740-1750-е). На полотне представлена молодая девушка-рыбачка, на голове которой стоит широкая корзина с креветками. Хогарту удалось создать в этом портрете английский тип девушки из простонародья, обаятельной, жизнерадостной, излучающей свежесть и здоровье, такими приемами пленэрной живописи, которые предвосхитили колористические искания следующего столетия.

Девушка с креветками.

Расцвет национальной школы живописи в Англии начинается с Уильяма Хогарта (1697-1764), в лице которого английское искусство сблизилось с передовой английской литературой и театром первой половины XVIII в.

Свои произведения, объединенные в повествовательные циклы, Хогарт строил как драматург, он разыгрывал действие, как искусный режиссер. Каждая из картин в сериях. Картины Хогарта, достоверные и по сюжету, и в деталях быта, звучали морализаторски-назидательно, как воскресная проповедь, но в них никогда не было слащавости.

Хогарт занимался и исторической живописью, религиозными сюжетами, но она не отражала полностью представления художника о задачах искусства и не давала реальной почвы для его практической деятельности. Истинный Хогарт - это жанровые картины и гравюры, в которых он показал социальную жизненную драму несколько прямолинейно, но без всякого иносказания, в доступной и ясной форме. В этом огромное значение Хогарта, определившее его место и роль в английском искусстве.

- ✓ Большое влияние он имел на графику второй половины XVIII в.;
- ✓ Свои эстетические взгляды Хогарт изложил в трактате "Анализ красоты" (1753);
- ✓ Он много сделал для введения в практику художественных выставок (первая публичная выставка состоялась в 1760 г.). Он часто выступал перед публикой, показывая ей свои картины. Благодаря Хогарту в Лондонском приюте была собрана целая галерея картин, привлекавшая любителей живописи. Это натолкнуло мастера на мысль об организации крупной художественной выставки, которая и была открыта в 1760 г. в здании Общества искусств, промышленности и торговли.

В 1735 г. Хогарт стал преподавать в академии Торнхилла, своего тестя, после смерти которого он реорганизовал это учебное заведение, сделав его более

демократичным. Незадолго до своей смерти Хогарт получил звание придворного художника.

Умер Хогарт в 1764 г. После его смерти обличительный бытовой жанр перестал существовать в английской живописи.

Джошуа Рейнолдс (1723–1792)

Джошуа Рейнолдс родился в 1723 г. в Плимптоне (Девоншир) в семье пастора. В доме его отца было множество прекрасных книг, которые помогли будущему художнику стать образованным человеком. В возрасте 17 лет Рейнолдс начал учиться у Т. Хэдсона в Лондоне. Через два с половиной года художник вернулся домой, в Плимpton, где начал писать на заказ портреты.

В молодости Рейнолдс совершил путешествие по Италии и Франции, позже посетил Голландию и Фландрию. Он восхищался колоритом Тициана и Рубенса и многому у них научился, так же, как и у великого Рембрандта. С 1735 г. Рейнолдс обосновался в Лондоне, и с этих пор он становится самым известным портретистом Британии.

Рейнолдс создал длинную галерею портретов, он обладал большой творческой активностью и иногда писал до 150 портретов в год. В форме парадного, торжественного изображения Рейнолдс сумел в полной мере выразить просветительскую веру в человека, в его разум, в возможности совершенствования человеческой природы. Это портреты полководцев ("Адмирал лорд Дж. Хитфилд", 1787-1788), писателей ("Лоренс Стерн", 1760), актеров ("Дэвид Гаррик", 1768), лондонских красавиц ("Нелли О'Брайен", 1760-1762), пользовавшиеся огромным успехом детские портреты.

Но кого бы ни изображал художник, в его образах, особенно мужских, есть героически-возвышенное, в них подчеркнута лучшее, на что способен человек. То внутреннее напряжение, которое имеется в портретах Рейнолдса, вдохновение, энергия, иногда и внешне выраженное действие достигаются прежде всего определенным цветовым строем: напряженным, обычно золотисто-красным, золотисто-коричневым колоритом, с вкраплением пятен интенсивно-синего, зеленого или оранжевого.

Одна из самых замечательных работ Рейнолдса — «Портрет Сары Сиддонс», датированный 1784 г. На этом полотне художник изобразил знаменитую актрису в виде музы трагедии, за тронem которой стоят аллегорические фигуры Возмездия и Преступления.

Сара Сиддонс в виде музы трагедии.

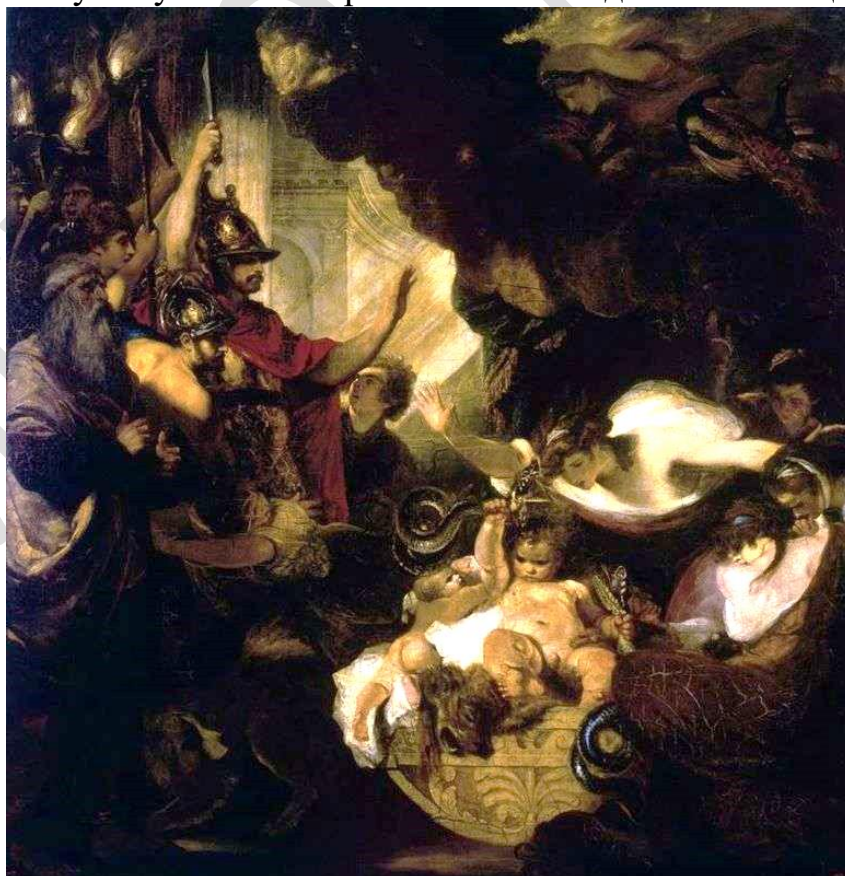
Художник пишет свои модели чаще всего на фоне природы, Рейнолдс нередко вводит в картины элементы исторического жанра. Одно из таких полотен — портрет адмирала лорда Хитфилда, датированный 1787-1788 гг. Живописец изобразил

своего героя на фоне сражения, окутанного густыми клубами порохового дыма. Несмотря на естественность и непринужденность позы адмирала, портрет создает впечатление величественной торжественности, что подчеркивается контрастом ярко-красных оттенков мундира и серо-зеленых тонов фона. В таком же ключе выполнен и более ранний портрет полковника Тарлитона (ок. 1782).

В 1768 г. под патронажем короля в Лондоне была основана Королевская академия художеств. Первым ее президентом был крупнейший английский живописец Дж. Рейнолдс. Пост директора Королевской академии Рейнолдс занимал до самой смерти. В его доме и мастерской собирались известные ученые, писатели, политические деятели, военные, актеры, светские красавицы.

На ежегодных торжественных собраниях, посвященных вручению академических наград, Рейнолдс читал лекции, которые позднее были изданы под заголовком «Речи». Эти сочинения, затрагивающие вопросы художественного мастерства и эстетики, способствовали развитию художественного вкуса публики и образованию молодых живописцев.

Младенец Геракл, удушающий змей

Кроме портретов, Рейнолдс создает в этот период мифологические и исторические композиции. В 1788 г., выполняя заказ Екатерины II, он пишет картину «Младенец Геракл, удушающий змей», которая должна была символизировать мощь и силу Российской империи. Годом позже Рейнолдс закончил композицию «Великодушие Сципиона Африканского» для Потемкина. Это полотно прославляет благородство полководца, который возвращает дочь побежденного им царя ее жениху. В настоящее время эти картины хранятся в Эрмитаже вместе с другой известной картиной английского мастера — «Венера и Амур» (1788). Считается, что моделью для образа Венеры послужила известная красавица Эмма Лайон, позднее ставшая леди Гамильтон.

Главное для Рейнолдса — показать не внешнюю красоту своих героев, а проявление способностей и талантов, их устремления и вкусы. Поэтому образы и кажутся такими жизненными и правдивыми.

С 1784 г. Рейнолдс — придворный художник короля. За свои заслуги он получил звание английского пэра и стал сэром Джошуа.

В 1789 г. Рейнолдс начал слепнуть. С этого момента он не написал больше ни одной картины. В 1792 г. замечательный английский портретист скончался.

Томас Гейнсборо (1727–1788)

Крупнейшим английским пейзажистом, наряду с Рейнолдсом, был Томас Гейнсборо, который родился в 1727 г. в Сёдбери (Суффолк) в семье торговца сукном. Очень рано он проявляет интерес к лепке фигурок различных животных, а в 10 лет выполняет первые зарисовки с видами природы Суффолка.

В 1740-е гг. Гейнсборо уезжает в Лондон, где обучается у гравера Ю. Гравло. Некоторое время он берет уроки живописи у Ф. Хеймана. В 1746 г. художник женился на внебрачной дочери герцога де Бофор и поселился в городке Ипсвиче, расположенном недалеко от Сёдбери. Здесь Гейнсборо выполнял заказные портреты, а в свободное время писал пейзажи.

Творческая жизнь Гейнсборо совпала с формированием на английской почве сентиментализма. Ранние портреты художника, представляющие английские семьи, прогуливающиеся или отдыхающие на природе, немного напоминают «разговорные сцены». Гейнсборо, провел свою юность и молодость в провинции и сохранил глубокую любовь к природе своего края. Большую роль в этих композициях играет пейзаж, иногда похожий на голландские ландшафты, как, например, в картине «Мистер Браун с женой», написанной в период с 1754 по 1755 г. В других полотнах модели изображены на фоне скромной, но очень поэтичной английской природы. Чудесен пейзаж с пшеничным полем в более раннем полотне «Портрет мистера Эндрюса с женой» (ок. 1749) .

Портрет мистера Эндрюса с женой. Ок. 1749 г.

С 1759 по 1774 г. художник живет в Бате, который был в то время популярным курортом. Посещая имения местной знати, Гейнсборо знакомится там с картинами знаменитого А. Ван Дейка, которые произвели на него большое впечатление. Живописца привлекает одухотворенность образов великого фламандца. В манере Ван Дейка исполнены портреты доктора Шомберга (1768), леди Молине (1769), Бенджамин Трумена (ок. 1770). В этих работах пейзаж уже не имеет самостоятельного значения, как в более ранних портретах. Природа здесь лишь подчеркивает то настроение, которое владеет изображенным на полотне человеком. Но это вовсе не значит, что Гейнсборо перестает интересоваться пейзажем. Пейзаж для него так же важен, как и портрет, доказательством чего является композиция «Повозка со жнецами» (1767), представляющая гармоничную связь жизни человека с природой.

Повозка со жнецами.

В 1774 г. Гейнсборо обосновался в Лондоне. Он необыкновенно популярен, ему заказывают портреты те же самые актеры, писатели, политики, которые позируют и Рейнолдсу. Заказов так много, что у художника не остается времени на создание любимых им натуральных пейзажей. Мечтой о тишине сельской природы пронизана картина «Водопой» (1777) и композиция «Вход в хижину» (1778), изображающая молодую крестьянскую женщину с детьми на фоне спокойного английского ландшафта.

В отличие от Дж. Рейнолдса Гейнсборо не использует аллегорических мотивов при создании портрета. Его работы более интимны, для художника важно изобразить состояние человеческой души, а не занимаемое положение в обществе.

Портреты Гейнсборо более интимны, чем картины Рейнолдса. Ярким примером этого служит полотно, изображающее Сару Сиддонс (1783-1785). Актриса одета не в костюм музы, а в обычное платье. Для Гейнсборо главное — показать интересного человека, способного тонко чувствовать и глубоко мыслить.

Так же выразительны и одухотворенны портреты композитора Абея (ок. 1777) и музыканта Фишера (ок. 1788).

Портрет Сары Сиддонс

Прекрасное полотно «Утренняя прогулка» (1785), на котором изображен сквайр Халлет и его жена, прогуливающиеся по парку в сопровождении своей собаки. Фигуры на картинах Гейнсборо не так величественны и монументальны, как у Дж. Рейнолдса, они кажутся легкими, подвижными и удивительно живыми. В его палитре немного красных оттенков, любимые цвета Гейнсборо — серебристо-голубые, зеленоватые и оливково-серые. Также выразителен и известный портрет сына промышленника Баттола (ок. 1770) — т. н. «Голубой мальчик», исполненный в серо-голубой гамме.

В последние годы жизни Гейнсборо, вероятно под влиянием живописи Мурильо, пишет сельские пейзажи с человеческими фигурами. Тонким поэтическим чувством пронизана картина «Девочка с поросятами» (1782) и более поздняя работа «Девочка, собирающая грибы». Пейзажи Гейнсборо не имели большого успеха у современников, лишь последующие поколения оценили их по достоинству. Образы природы Гейнсборо предвосхищают реалистическую пейзажную живопись 19 века.

В английской живописи эпохи Просвещения Рейнолдс и Гейнсборо выражают как бы две стороны просветительской эстетики: рационалистическую и эмоциональную.

Творчество Рейнолдса и Гейнсборо способствовало созданию в Англии XVIII в. мощной школы портретистов. Помимо Дж. Рейнолдса и Т. Гейнсборо, в портретном жанре в этот период работал **Джордж Ромни (1734- 1802)**, сын столяра, учившийся у

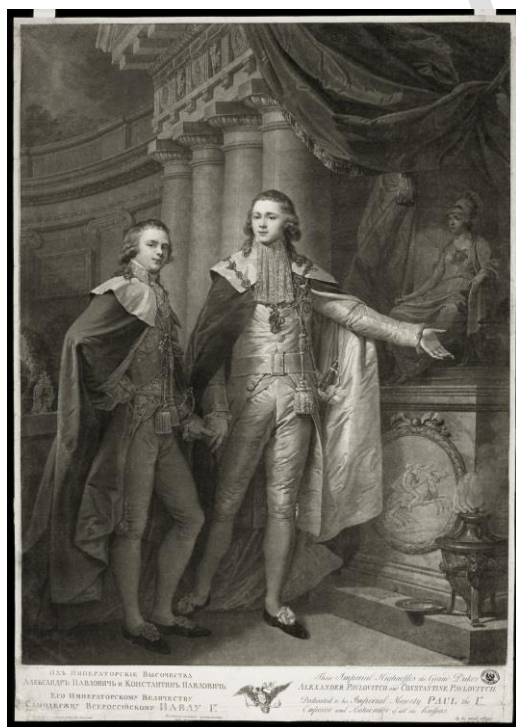
странствующего портретиста. Хотя Ромни никогда не выставлял свои картины в Академии (Дж. Рейнолдс очень ревниво относился к проявлениям таланта других художников), во второй половине XVIII в. он стал необыкновенно популярным лондонским портретистом.

В духе Дж. Рейнолдса и Дж. Ромни работал более молодой их современник **Джон Хопнер (1758-1810)**, автор прекрасных портретов писателя Р. Б. Шеридана и политика У. Питта Младшего, так же женские и детские портреты. Но его характеристики в сравнении с Ромни более обыденны при всей виртуозности техники. В этой же плеяде портретистов можно назвать и **Джона Опи (1761 - 1807)**, "английского Караваджо", как его называли, занимавшегося и исторической, и жанровой живописью. Шотландская портретная школа дает такого прекрасного мастера, как Генри Ребёрн (1756- 1823). Густая живопись крупным мазком, энергичная светотеневая моделировка, сильные, яркие индивидуальности, интересные психологические характеристики ставят Ребёрна в один ряд с Рейнолдсом.

Портретную традицию XVIII столетия завершает творчество **Томаса Лоуренса (1769-1830)**, первого английского портретиста, восторженно принятого на континенте. Начав с портретов, близких к Рейнолдсу, Лоуренс завершает творческий путь произведениями более холодными, поверхностно-эффектными, хотя и несомненно виртуозными по технике.

Господство живописи над всеми другими видами искусства - характерная особенность Англии XVIII в.

Английское искусство XVII-XVIII веков

Расцвету английской живописи XVIII в. сопутствовал расцвет гравюры. Это в основном репродукционная гравюра, воспроизводящая живопись преимущественно в технике **меццотинто** (от итал. mezzo - средний и tinto - окрашенный, так называемая черная манера), прекрасно выявляющая цветовые пятна и светотеневые контрасты, как бы сам почерк живописи (иногда ее называют "английская манера"; среди мастеров этой манеры - **Дж. Уокер**, **Д. Уотс**, **У. Дикинсон** и др.), и **пунктирная гравюра**, классиком которой считался итальянец Ф. Бартолоцци, с 1764 г. работавший в Лондоне, считающийся представителем английского искусства гравюры.

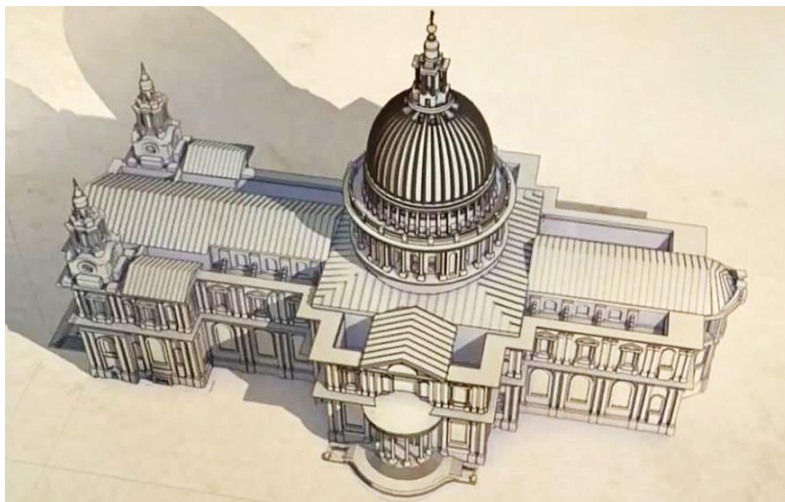
На рубеже XVIII-XIX вв. особенно активно развивается карикатура: острогротескная бытовая (Т. Роулэндсон) и политическая (Дж. Гилрей), которая, по сути, продолжала традиции Хогарта и оказала огромное влияние на новую графику континентальной Европы.

Скульптура почти не имеет самостоятельного значения, только в связи с архитектурой и особенно с прикладным искусством.

Начиная с XVII в. английское зодчество осваивает принципы ренессансной архитектуры, беря за образец в основном Палладио и Виньолю (например, творчество Иниго Джонса; 1573-1652).

Позже **Кристофер Рен** (1632-1723), строитель знаменитого **Собора Святого Павла**,

величайшего протестантского храма (1675-1710), и множества приходских церквей Лондона (более 50), один из строителей дворца Хемптон-Корт (новые части, 1689-1694), остается верен в основном классицистическим принципам ясности и рационализма. Это не

исключает, однако, наличия в английской архитектуре и некоторых других элементов, например барочных и готических.

Весь XVIII в. в Англии связан с правлением королей Георгов, поэтому существует относительно архитектуры этого времени термин "георгианский стиль". В духе Палладио в XVIII в. строятся городские особняки, обычно трехэтажные, с рустованным первым этажом, - символы английской респектабельности и независимости. На смену регулярным французским паркам приходят парки английские, ландшафтные. Откликаясь на рокайльный стиль континента в первой половине XVIII в., англичане создают свой собственный вариант, особенно сказавшийся в прикладном искусстве, где замысловато переплетаются черты рококо и "китайщины" с готикой (мебель Томаса Чиппендейла [1718-1779], серебряная посуда и так называемый косяной фарфор Челси и Дерби).

Укрепление классицистического направления в архитектуре второй половины века, обращение непосредственно к Античности, вполне естественно объясняются общеевропейским интересом к искусству древних. Свои собственные национальные пути английская неоклассика находит в градостроительной деятельности братьев Адамс, в мебели Томаса Шератона и Джорджа Хепплуайта, в изделиях из керамической массы (посуда, вставки для мебели) прославившегося на весь мир Джозайи Веджвуда.

Самостоятельная работа:

1. Найдите, в различных доступных источниках, и рассмотрите иллюстрации к произведениям английских деятелей искусства упомянутые в этом тексте. Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделайте зарисовки с картин художников: У.Хогарта, Т.Гейнсборо, Д.Рейнольдса.

2. Сформулируйте понятие «разговорные сцены» в искусстве Англии 18 века.