

Искусство Англии XVIII века

Архитектура

В то время как барокко достигло в европейской архитектуре кульминации, английская архитектура продолжала стоять на позициях рационализма и классицизма. Теоретики и практики английского классицизма XVIII века проповедуют возврат к канонам эпохи Возрождения.

Особого своеобразия английские мастера достигли в области жилой архитектуры — в сельских виллах, дворцах, окруженных живописными парками. Идеал красоты здесь сочетался с требованиями разумного расположения частей здания и расчлененной планировкой.

Французский регулярный парк во второй половине XVIII века **вытесняется** в Англии ландшафтным, в котором композицию образуют свободные группы деревьев, открытые лужайки и озера с извилистыми берегами.

Французский регулярный парк

Английский ландшафтный парк

Французский регулярный парк требует больших территорий и постоянного кропотливого ухода. Взамен человек получает возможность выразить свои амбиции. Английский парк – используется ландшафт окружающей природы.

Живопись

В XVIII веке английская школа живописи занимает одно из первых мест в Европе. Лучшие достижения английской живописи XVIII века лежат в области портретного жанра.

Уильям Хогарт (1697-1764)

Английский художник, основоположник реализма в английской живописи, иллюстратор, автор сатирических гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике (общественной и политическая сатиры, живописные пьесы). Свое искусство он обращает к широкому зрителю, что было новым явлением в художественной жизни Англии.

- «Пузыри Южного моря» (ок. 1720 г.), гравюра (политическая карикатура);

Одной из своих первых работ мастер даёт странное название «Пузыри Южного моря». Что это значит, было ясно каждому лондонцу начала XVIII века. Сомнительная коммерческая компания Южных морей оставила без денег многих акционеров. Сатира Хогарта близка трагедии. Дьявол правит миром. Толпа равнодушна к страданиям. Священнослужители предаются азартным играм. Адская карусель увлекает грешников.

Для гравюры характерны простые приемы рисунка и четкий ритм композиции.

- **«Карьера мота»** (1732-1735 гг.), Лондон, Музей Соуна (живописная пьеса – 8 сцен);

- **«Модный брак»** (1743-1745 гг.), Лондон, Национальная галерея;

Одна из сцен живописной пьесы

Живописные пьесы – это серии картин, объединенные сюжетной линией, в живописной форме повествующие о судьбах персонажей различных социальных слоев, раскрывающие типичные неблагоприятные и подчас трагические явления действительности того времени. Каждая серия завершается ярко выраженной морализирующей концовкой.

- **«Продавщица креветок»** (1760-е гг.), холст, масло. 63.5 x 52.5 см, Национальная галерея, Лондон;

Это – всего лишь живописный этюд, не очень-то характерный для наполненной дотошными подробностями сатирической манеры Уильяма Хогарта, и вместе с тем – едва ли не самая известная и лучшая из его картин.

Это словно необъяснимый и гениальный прорыв, как минимум, на столетие вперед, к искусству импрессионистов с их динамичными мазками, эффектом разложения цвета и страстью к сиюминутному впечатлению.

Джозуа Рейнольдс (1723-1792)

Английский исторический и портретный живописец. Теоретик искусства. Организатор и первый президент Королевской академии художеств. Он создал галерею портретов своих современников, в большинстве случаев представителей высших слоев общества.

- **«Портрет писателя Стерна»** (1760 г.), частное собрание;

Тяготение Рейнольдса к созданию жизненно правдивых и в то же время облагороженных образов обнаружилось в «Портрете писателя Стерна».

Художник любит изображать портретируемых за работой, в кругу семьи.

– «Сара Сиддонс в образе музы Трагедии» (1783 г.);

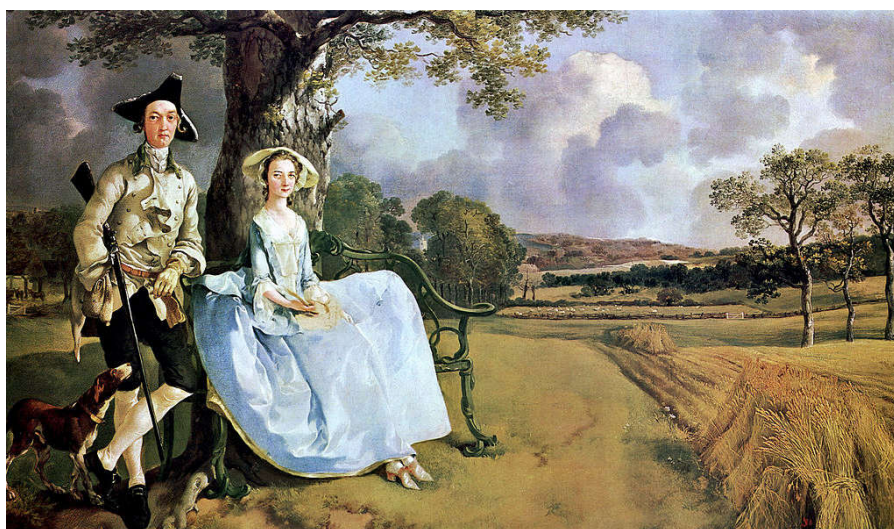
Сара Сиддонс – величайшая актриса своего времени. Она прославилась исполнением трагических ролей, особенно созданием классических и мрачных ролей леди Макбет.

В данной картине художник торжественно возвёл миссис Сиддонс на театральные подмостки и изобразил в образе музы Трагедии. Во время работы он осыпал актрису комплиментами, а под конец, ставя на краю ее платья свою подпись, сказал: «Я не упустил возможности воспользоваться оказанной мне честью – перейти к потомкам на подоле вашего наряда».

Томас Гейнсборо (1727-1788)

Английский живописец, график, портретист и пейзажист. Для передачи настроения и характера модели использовал окружающую природу.

– «Портрет четы Эндрюс» (1750 г.), холст, масло, 119 × 69 см, художник соединил пейзаж с портретом; Национальная галерея, Лондон;

Художник всегда считал себя пейзажистом, но пейзажи не приносили дохода, так как не были популярны. Около 1750 года Гейнсборо создаёт произведение, в котором он впервые соединяет портрет и пейзаж.

– **«Возвращение крестьян с рынка лесной дорогой»** (1767-1768 гг.);

С изучением картин старых мастеров (Дейк, Рубенс) связано появление изумительных сияющих далей в картинах художника, не удававшихся мастеру прежде. Манера письма Гейнсборо в корне меняется.

Постепенно фигуры в пейзажах начинают играть всё большую роль в

композиционных решениях. Пейзаж этого периода «Возвращение крестьян с рынка лесной дорогой» просветлённый и щедрый по краскам. Удивительно написаны утреннее небо и листва, пронизанная желто-розовыми лучами солнца.

– **«Возвращение с жатвы»** (1784 г.), Великобритания, Бирмингем, Институт Барбера;

Один из лучших его пейзажей — «Возвращение с жатвы». Здесь художнику удалось по-своему соединить два основных направления этой эпохи, казалось бы, взаимно исключающих друг друга: скромный реализм голландского пейзажа, и французскую лёгкость и декоративность, популярного к середине

XVIII века стиля рококо, его криволинейное пространство.

- «**Дама в голубом**» (в кон. 1770-х гг.), холст, масло, 76 × 64 см, Эрмитаж; стиль – рококо;

Широкую известность художнику принесли поэтичные женские портреты, написанные под сильным влиянием Ван Дейка.

Особого внимания заслуживает необыкновенно лиричный портрет «Дамы в голубом», написанный в период наивысшего расцвета художественного мастерства Гейнсборо.

В портрете передано не столько настроение модели, сколько то, что сам художник в ней ищет. У «Дамы в голубом» мечтательный взгляд, мягкая линия плеч. Её тонкая шея, будто не в силах вынести тяжесть причёски, и голова чуть-чуть склоняется, как экзотический цветок на тонком стебле.

Построенный на изысканной гармонии холодных тонов, портрет кажется сотканным из лёгких мазков, разнообразных по форме и плотности. Создаётся впечатление, что пряди волос не кистью исполнены, а нарисованы мягким карандашом.

Это единственное произведение художника в музеях России.

- «**Голубой мальчик**» (1770 гг.), холст, масло, 177.8 × 112.1 см, Хантингтонский музей, Сан-Марино, США;

Картина «Голубой мальчик» является одной из самых узнаваемых работ Томаса Гейнсборо. Художник создал свой особый стиль и манеру написания портрета. Уделяя особое внимание моделям, он использовал для передачи их настроения и характера окружающую природу.

Помимо немаловажной роли пейзажа в композиции, Гейнсборо использовал не свойственные традиционным канонам холодные цветовые гаммы.

Картина наполнена изяществом, теплотой и легкостью, являясь одной из любимых для самого художника.

- «**Портрет актрисы Сары Сиддонс**» (1784-1785 гг.), Национальная галерея, Лондон;

Знаменитую английскую трагическую актрису, прославившуюся ролью Леди Макбет, писали многие, в их числе коллега по Королевской Академии и конкурент Гейнсборо Рейнольдс. Однако, в отличие от любящего драматические спецэффекты Рейнолдса, Гейнсборо показывает зрителю не театральную, а «настоящую Сару».

Художник, как и во многих других картинах, цветовой акцент переносит на холодные тона. Голубой, белый и черный – вот определяющие начала, единство которых неповторимо смотрится на фоне темно-красного полотна, призванного лишь оттенить их.

Эта женщина – прежде всего характер, личность и должна быть интересна именно с этой позиции. А за внешним спокойствием открывается внутренняя собранность, отчего рождается чувство недосказанности, некий таинственный образ.

- «**Утренняя прогулка**» (1785 г.). Национальная галерея, Лондон, (семейный групповой портрет «сцены беседы»);

Семейные портреты, с изображением сцены беседы, являлись специфической разновидностью английских групповых портретов, популярного в XVIII веке жанра портретной живописи.

В групповом семейном портрете «Утренняя прогулка», Гейнсборо изобразил воплощение идеала естественной простоты и правдивости.

В полотне соединились оба таланта художника – портретиста и пейзажиста. Богатые влюбленные изображены на фоне естественного пейзажа. Кавалер и дама одеты в лучшие, хотя и не очень практичные для прогулки, костюмы, их облик говорит о высоком социальном статусе.