

АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ

18 век

Особенности

- Для английского искусства характерны большое внимание к эмоциональной жизни человека, постоянный поиск средств, которые могли бы выразить сложный и изменчивый мир чувств и ощущений. Всё это нашло блестящее воплощение в портретной живописи. Другая, не менее важная черта английской художественной культуры — обострённое внимание к проблемам этики и морали. Английское Просвещение, сложившееся на рубеже XVII—XVIII вв., буквально пронизано идеей нравственного воспитания личности. Одним из ведущих в живописи стал бытовой жанр, приобретший яркую сатирическую окраску.

ЖИВОПИСЬ

- До XVIII в. в Англии не было мастеров, которых можно поставить в один ряд с ведущими живописцами Европы. Однако в XVI—XVII вв. здесь работали два выдающихся художника — немец Ханс Хольбейн Младший и фламандец Антонис ван Дейк Их влияние во многом определило неповторимый путь английской живописи в XVIII столетии.
- Очень важным для английских художников было ощущение самобытности национальной культуры: оно вызывало желание идти во всём своим путём, и опыт европейской живописи часто воспринимался ими критически.

Томас Мор.
Ханс Хольбейн
Младший

УИЛЬЯМ ХОГАРТ(1697—1764)

- Творчество Уильяма Хогарта стало первым по-настоящему крупным явлением в английском искусстве. Его по праву называют основателем национальной школы живописи, хотя никто из младших соотечественников не был его прямым учеником.
- Огромное влияние на Хогарта оказали идеи философов Просвещения, утверждавших, что с помощью художественного творчества можно воспитать нравственное начало в человеке и искоренить пороки. Этой задаче мастер подчинил многие свои произведения.

- Больше всего Хогарт любил создавать циклы гравюр или картин, объединённых сюжетом обличительного характера. Наивный молодой человек или девушка, приехав из провинции в Лондон, попадают в руки опытного мошенника или сводницы, которые толкают их на путь порока: юноша проматывает наследство, девушка становится содержанкой. Но жизнь в греховной роскоши внезапно сменяется нищетой и позором. Затем как справедливое возмездие наступает смерть в убогой лачуге, в окружении чужих и равнодушных людей.

Они изображают жизнь Тома Рэйкуэлла - богатого наследника, который постепенно идет к полному падению. В начале серии он простой юноша. Герой не желает следовать примеру унылой отцовской добродетели и переезжает в Лондон.

Хогарт.«Карьера мота».Сцена первая.
1732-33 г.

- Том быстро привыкает к жизни в роскоши. Он подражает аристократической манере принимать посетителей и торговцев во время утреннего туалета. Толпа людей, соперничающая за внимание Том, показана карикатурно, как насмешка по отношению к подобному обществу.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена вторая. 1732-33 г.

- Том, пьяно развалившийся на стуле, контрастирует с элегантным героем из второй сцены. Около дверного проема слева уличный певец исполняет похабную песню, которая, вероятно, больше по нраву Тому, чем опера, исполняемая на клависине в сцене второй.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена третья. 1732-33 г.

- ▣ В сцене четвертой мы видим результат расточительного образа жизни Тома. Герой направляется во дворец Св. Джеймса, но, к сожалению, его останавливает помощник шерифа, который собирается арестовать его за долги. Сара Янг спасает Тома: девушка предлагает помощнику шерифа свои с трудом заработанные деньги.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена четвертая. 1732-33 г.

- Сцена в Старой Церкви Мэрилибон, к северу от Гайд-парка, которая была известна тайными свадьбами. Растратив состояние, Том пытается добыть денег через выгодный брак. Отказавшись от молодой, красивой и преданной Сары, Том предпочел старую одноглазую богачку. Мы видим Сару с ребенком Тома на заднем плане.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена пятая. 1732-33 г.

- Том проматывает состояние в азартной игре. Мужчины вокруг стола напряженно сосредоточили внимание на игре. Тем временем человек справа напуган: дым льется через потолок. Том, обезумев от проигрыша, падает на колени. Как и большинство людей в комнате, он слишком поглощен азартной игрой, чтобы заметить пожар. Он сердито смотрит на небо, сжимая кулаки.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена шестая.
1732-33 г.

- Том находится теперь в тюрьме должников. Его некогда полная жена теперь изнурена, указывая на их отчаянное положение. Тем временем, тюремщик указывает на бухгалтерскую книгу, ждущую ответа.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена седьмая.
1732-33 г.

- Заключительная сцена происходит в Вифлеемской Королевской Больнице (Бедлам), учреждении для нищих и безумцев. Том лежит на переднем плане, почти обнаженный, в позе, напоминающей скульптуру перед входом в Бедлам – «Меланхолическое сумасшествие». Сара плачет в стороне, не в силах помочь Тому. В 18 веке посещение тюрем и больниц было одним из развлечений аристократии. Леди и служанка обмениваются веселыми шуточками, глядя на несчастных больных. Хогарт иронизирует: Том, стремившийся подражать аристократии, в итоге стал посмешищем для них.

Хогарт. «Карьера мота». Сцена восьмая.
1732-33 г.

- ▣ Картина «Девушка с криветками» (около 1740 г.) осталась незаконченной. Многие исследователи сравнивали её с полотнами французских импрессионистов. Здесь Хогарт словно остановил на мгновение время (именно к этому в XIX столетии стремились импрессионисты). Видимо, в последние годы жизни художник старался изобразить человека, забывшего о своей роли в бесконечной «комедии жизни», и показать, как прекрасен он без грима и условностей, с которыми так редко расстаётся.

Уильям Хогарт.
Девушка с криветками. Около 1740 г.

ДЖОШУА РЕЙНОЛДС (1723—1792)

- ▣ Портретист Джошуа Рейнолдс был первым среди английских мастеров, кто учился в Италии, путешествовал по Голландии, Фландрии, Германии и Франции. Блестящее художественное образование, превосходное знание основных направлений современного искусства позволили ему свободно соединить в своём творчестве черты разных стилей.

Джошуа Рейнолдс.
Портрет адмирала Хизфилда.
1787 – 1788 гг.

- ▣ Выбирая для портрета тот или иной стиль, мастер учитывал прежде всего характер и род деятельности модели. Так, адмирала Хизфилда художник представил на фоне поля битвы с клубящимся дымом и багровым закатом.

▣ Известных
литераторов
и актёров
Рейнолдс
окружал
аллегорическ
ими
фигурами, а
порой, следуя
традиции
классицизма,
изображал в
виде
античных или
исторических
персонажей

«Сара Сиддонс в виде музы трагедии», 1783 — 1784 гг.

«Девочка с земляникой», 1773

Г.

- Рейнолдс написал свою племянницу, превратив её портрет в некое подобие жанровой сценки: девочка, оказавшись в лесу, увидела что-то необычное и испугалась, в её взгляде сложно переплелись страх и любопытство. Лицо, написанное в нежных, почти пастельных тонах, очаровывает чистотой и особым, детским обаянием. По стилю этот портрет близок к традициям рококо, но наполнен живым и открытым чувством в духе наступившей эпохи сентиментализма. Это течение в литературе и искусстве европейских стран второй половины XVIII — начала XIX в.

ТОМАС ГЕЙНСБОРО(1727—1788)

- «Если бы наша нация произвела достаточно талантов, чтобы мы удостоились чести именоваться английской школой живописи, имя Гейнсборо перешло бы к потомству среди первейших носителей её зачинающейся славы». Эти слова сказаны Джошуа Рейнолдсом в его знаменитой речи памяти Томаса Гейнсборо, произнесённой в Королевской академии искусств. Из всех мастеров английской живописи XVIII в. Гейнсборо уже при жизни был признан самым выдающимся.

Томас Гейнсборо родился в селении Сёдберри (на востоке Англии) в семье торговца сукном.

Закончив обучение в Лондоне, молодой художник вернулся в родные места, а в 1752 г. поселился в соседнем городке Ипсвиче.

- На творчество мастера повлияли живопись французского рококо, а также традиция «сцен собеседования» (в частности, полотна Хогарта). Первые зрелые произведения Гейнсборо — «Супруги Эндрюс», «Супруги Кирби», — выполнены именно в этом жанре. Персонажи Гейнсборо чувствуют себя естественно, легко, и в их отношениях царят любовь и согласие.

Томас Гейнсборо. Супруги Эндрюс.
1749 г.

Томас Гейнсборо. Портрет Сары Сиддонс. 1785 г.

- В 1759 г. Гейнсборо перебрался в Бат — аристократический курорт. Именно здесь он познакомился с творчеством Антониса ван Дейка. Парадные портреты знаменитого фламандца оказали сильное влияние на художника.
- Успех у богатых заказчиков позволил Гейнсборо в 1774 г. переехать в Лондон.
- В 80-х гг. Гейнсборо создал портреты музыканта и писательницы Элизабет Линли-Шеридан (1783 г.) и выдающейся Сары

Ван Дейк. Автопортрет

- Облик Элизабет Шеридан излучает нежность и обаяние. Фигура героини связана с пейзажем: тёмно-коричневые краски вечернего леса великолепно оттеняют тёплое золотистое сияние её платья, можно заметить, что линия причёски повторяется в очертаниях кроны дерева. Пейзаж воспринимается как отражение душевного состояния женщины.

Элизабет Линли-Шеридан
(1783 г.)

Томас Гейнсборо.
Дама в голубом. Не позднее 1780 г.
Эрмитаж

Гейнсборо Томас. Пвозка .Возвращение
с жатвы. 1767

- ▣ Мир Гейнсборо наполнен покоем и гармонией. Гейнсборо ценил в природе естественную, скромную красоту, созвучную переживаниям человека. Он любил лесные и речные виды с извилистыми тропинками, свободно растущими деревьями, порой принимающими причудливые формы. Его творчество подготовило расцвет английского романтического пейзажа в первой половине XIX в.