

ИСКУССТВО АНГЛИИ XVIII ВЕК

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЛИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:

- **Отсутствие революционного пафоса**, интересы концентрируются на быте и нравах, отсутствие героики
- художественные **стили и течения перемешивались** и развивались в неевропейской последовательности.
- **английский рационализм предпочитал классицизм** (рококо только в декоративном искусстве)
- **особое развитие сентиментализма**, был назван по произведению Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768)
- в архитектуре – **палладианство**
 - в живописи - расцвет **портретного и сатирического жанров**.
 - национальные традиции развиваются в литературе и театре.

Именно в Англии зародились многие идеи Просвещения.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНГЛИИ XVIII ВЕКА

Благодаря своеобразию географического положения, политического и экономического развития Англия занимала несколько обособленное место среди европейских стран, хотя и находилась в постоянном взаимодействии с ними. В пору формирования капиталистических отношений Англия опережает многие страны Европейского континента политической зрелостью. На 18 век приходится расцвет национального английского искусства, связанный с общим подъемом английской культуры, особенности которой определялись буржуазной революцией 1640 – 1660 годов.

В 18 веке английская школа живописи выдвигает плеяду талантливейших мастеров и занимает одно из первых мест в Европе. Победа буржуазной революции способствовала ликвидации остатков феодальной раздробленности и вызвала бурный рост производительных сил. В Англии создаются предпосылки для промышленного переворота конца 18 века. Ограничив власть короля, буржуазия в союзе с земельной аристократией заняла господствующее положение в стране. В соответствии с практическим характером ее деятельности приобрело более трезвые и реалистические формы их мировоззрение.

Самые смелые достижения творческой мысли в послереволюционной Англии проявились в литературе, в произведениях Свифта («Путешествие Гулливера») и Дефо («Робинзон Крузо»). Они нашли воплощение и в творчестве крупнейших английских художников.

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 18 века проповедуют возврат к канонам Витрувия и Палладио. Крупнейшими представителями этого направления были Грант Вуд (1705 – 1754), Уильям Кент (1684 – 1748) и Джеймс Джиббс (1682 – 1754). Английским мастерам, однако, чуждо стремление к представительности, развернутости фасадов и декоративности, характерным для французской архитектуры. Выразительность, богатство архитектурных форм достигались чисто пластическими средствами. 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 (Роберт Адам, 1728 – 1792). Регулярный парк (французский) во второй половине 18 века вытесняется в Англии ландшафтным, в котором композицию образуют свободные гр...

зера с извилистыми

Здание парламента
Барри, Пьюджин
1840-1867

АРХИТЕКТУРА

➤ Собор святого Павла
Кристофер Рен
1675-1720

Лондон Бридж
Тауэр
Чарльз Барри

Английские архитекторы 18 века оказали ^{1820-е} большое влияние на дальнейшее развитие архитектурной мысли и стилистики зодчества в Англии начала 19 века и в викторианскую эпоху (Чарльз Барри, Огастес Пьюджин). Так, например, было отстроено здание парламента (Вестминстерский дворец). Некогда на этом месте находился королевский дворец, который стал строиться еще при короле Эдуарде Исповеднике и был существенно укреплен и перестроен Вильгельмом Завоевателем. После пожара 1512 дворец перестал быть королевской резиденцией. С 1547 в части здания проводились заседания Палаты общин (Палата лордов располагалась в другом месте). Пожар 1834 нанес зданию огромный урон и в 1840-1867 годах оно было отстроено вновь архитектором Чарлзом Барри в стиле английского классицизма и неоготики. Архитектор Огастес Пьюджин в этом же стиле оформил все интерьеры, а также орнаментировал внешние детали. С тех пор

Крупнейшим английским архитектором рубежа 17-18 веков был
Кристофер Рэн (1632-1723)

-Возводил разнообразные здания: дворцы, церкви, университет, госпитали

-Пытался соединить ренессансные традиции с барокко и классицизмом

-- разрабатывал купольные перекрытия

- создал национальную архитектурную школу

- его постройкам свойственны масштабность, монументальность, величественность

Кристофер Рэн,
Собор св. Павла в

Андреа Палладио
(1508–1580)

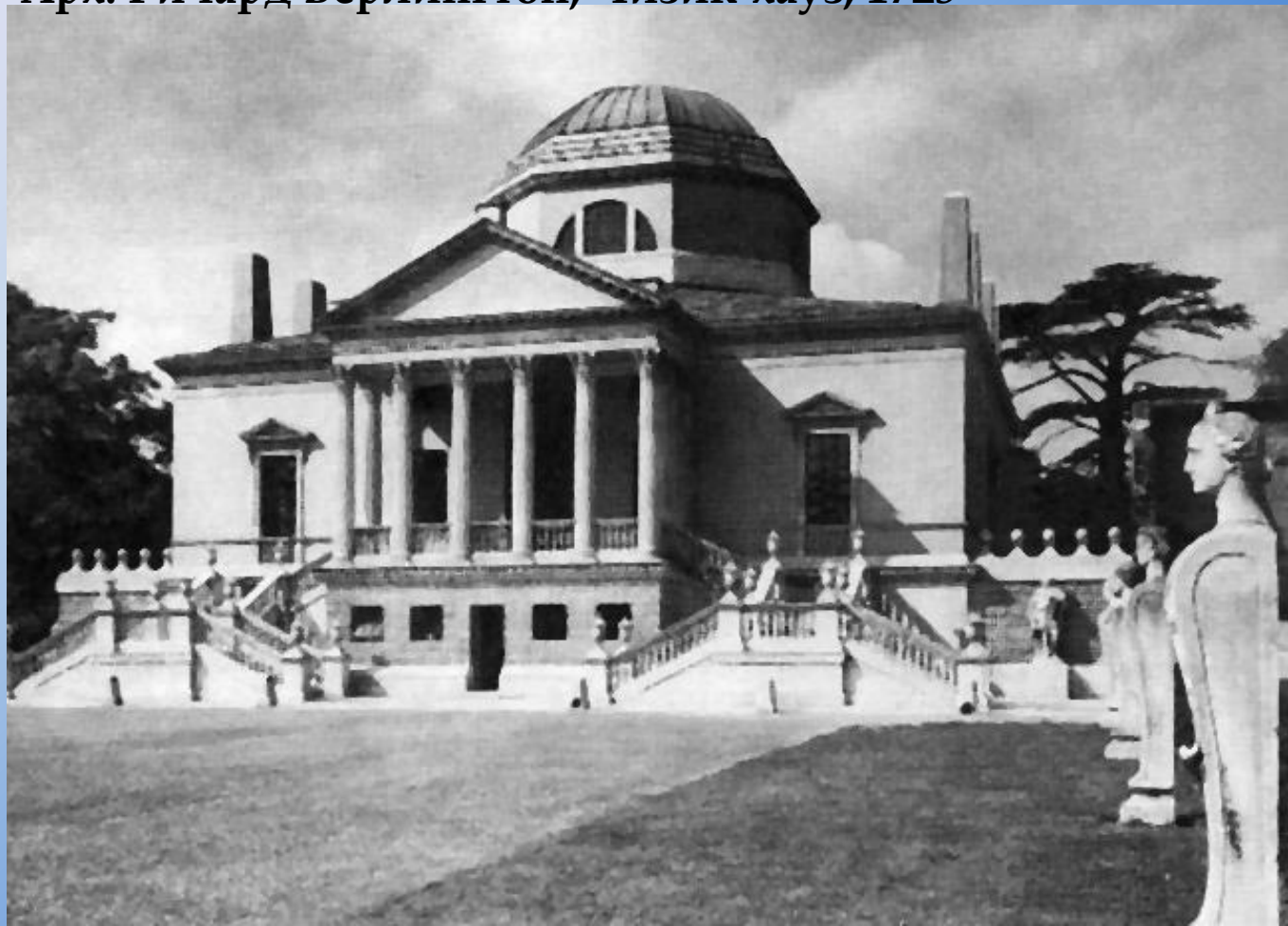
Итальянский
архитектор

эпохи Позднего Возрождения, заложил принципы зодчества, которые были развиты в архитектуре европейского классицизма XVII–XVIII вв.

Арх. Ричард Берлингтон, Чизик-хауз, 1725

В начале 18 века английская архитектура развивалась в традициях классицизма, но отличных от классицизма Рена. Это направление получило название **палладианство** – направление строгого классицизма в духе мастеров Ренессанса, где главным было достижение гармонии

Здания этого стиля:

- совмещали в себе черты усадебного дома, городского особняка и доходного дома.
- Строго пропорциональны, с портиком и колонами
- трёхэтажные; первый – рустованный, второй – главный с большими окнами
- интерьеры напротив по -барочному сложны и изысканы

Палладианцы внесли большой вклад в развитие садово-паркового искусства

На смену геометрически правильным «регулярным» паркам пришли пейзажные «ландшафтные» парки, названные впоследствии английскими.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В области скульптуры в Англии в 18 века не было создано ничего выдающегося. Но именно это время — период высокого подъема декоративно-прикладного искусства: торевтики (обработка металлов), обработки стекла и особенно производства фарфора.

Далеко за пределами Англии получил распространение своеобразный по формам фаянс, изготовленный на предприятиях Джошуа Уэджвуда (1730 — 1795) из новых сортов керамической, так называемой каменной массы. Необычайно прочная, она допускала вместе с тем и большую тонкость обработки изделий, часто представлявших собой копии античных ваз или свободные им подражания. Каменная масса синих, черных, зеленых тонов украшалась белыми рельефами строгих очертаний и форм, воспроизводящих античные мотивы. Сервизы, вазы, туалетные принадлежности вместе со строгими формами мебели и оформлением интерьера воплощали поиски изящной классической красоты в английском искусстве.

Автопортрет с мопсом

УИЛЬЯМ ХОГАРТ (1697-1764)

-ОСНОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО - КРИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ

- Смысл творчества видел в создании искусства, полезного стране.
- создал труд «Анализ красоты», библию английских теоретиков искусства
 - главные темы: продажность парламента, обнищание народа, распущенность нравов
- Писал картины сериями, как в театре с последовательным развитием событий.

У. ХОГАРТ

«Брачный контракт»

Из серии «Модный брак»

В этих картинах четко проработаны фигуры персонажей и все детали того, что изображено на холсте; прекрасно выстроены композиции;

великолепно живописное мастерство.

Виды Лондона за окнами узнаваемы.

Показаны губительные последствия брака сына лорда и дочери богатого советника.

Серии гравюр стали открытием для англичан: оказывается, живопись может быть обличителем общественных пороков.

Совсем другой Хогарт предстает в портретах, особенно если он пишет любимые им народные типы, близких ему людей, детей.

У. Хогарт

«Будуар графини». Из серии «Модный брак»

У. Хогарт
Дети Грэхем

У. Хогарт

Девушка с креветками

Написана яркими и стремительными мазками.

Ясный образ этой хохочущей, пышущей здоровьем, жизнерадостной девушки из народа как бы противостоит тому уродливому и порочному миру, который художник обличал в своих сериях.

Как и Ван Дейк, оказавший на художника большое влияние, Хогарт достигает в своих портретах того **сочетания внутреннего благородства и непринужденной естественности,** которые будут представлять собой одну из характерных черт всей английской портретной живописи.

Умело сочетая **эффектно-декоративную передачу внешних данных персонажей с глубиной образа,** художник прекрасно передавал их неповторимую непосредственность.

Джошуа Рейнольдс Портрет Нелли
О'Брайен 1760

ДЖОШУА РЕЙНОЛЬДС (1723-1792)

**Первый президент
академии художеств,
портретист.**

- Создал галерею «идеальных» современников: полководцев, литераторов, актёров, то есть тех, кто служил отечеству.
- Возглавил Академию и основал систему подготовки национальных художников.
- выделял в работах своих и чужих «высокий» стиль, но его творчество было доступно широкому зрителю.
- утверждал в портретах мысль, что главное в человеке – его душевные качества.

Джошуа РЕЙНОЛЬДС - Английский исторический и портретный живописец, представитель английской школы портретной живописи XVIII в., теоретик искусства, первый президент Королевской академии художеств (основана в 1768).

Характерные особенности: наиболее развит жанр портрета; образы «старой весёлой Англии»; точное изображение аксессуаров и предметов; золотистый колорит; тонко продуманная композиция; выразительные позы и жесты; скупые, но тонко отобранные детали. Особое воздействие на него оказала портретная живопись венецианцев, поразившая его красочностью цвета, жизненностью и благородством образов.

Отступает от традиций парадного портрета с его пышным декором и условными приемами идеализации, **стремился подчеркнуть личные достоинства портретируемого.**

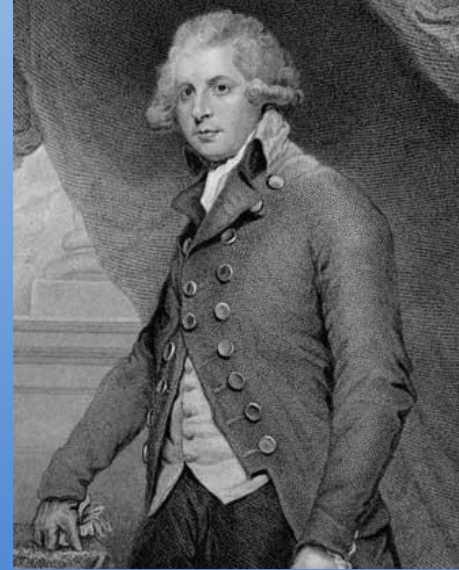
Выдающиеся государственные деятели, люди искусства, светские красавицы, писатели и полководцы - все проходят через мастерскую Рейнольдса, оставившего единственную в своем роде галерею, собравшую весь цвет его современников.

Находясь на посту президента королевской академии художеств, прочел пятнадцать лекций, названных **Речами (Discourses)**. Это одно из наиболее значительных английских сочинений по эстетике и художественной критике. Высшей целью искусства, по мнению Рейнольдса, является выражение моральных принципов.

В последние годы жизни Рейнольдс ослеп. Это вынудило его в 1789 прекратить занятия живописью, а в 1790 он покинул Академию.

Ричард Шеридан

Портрет Д.Рейнольдса

Сара Сиддонс
в образе музы трагедии
1783

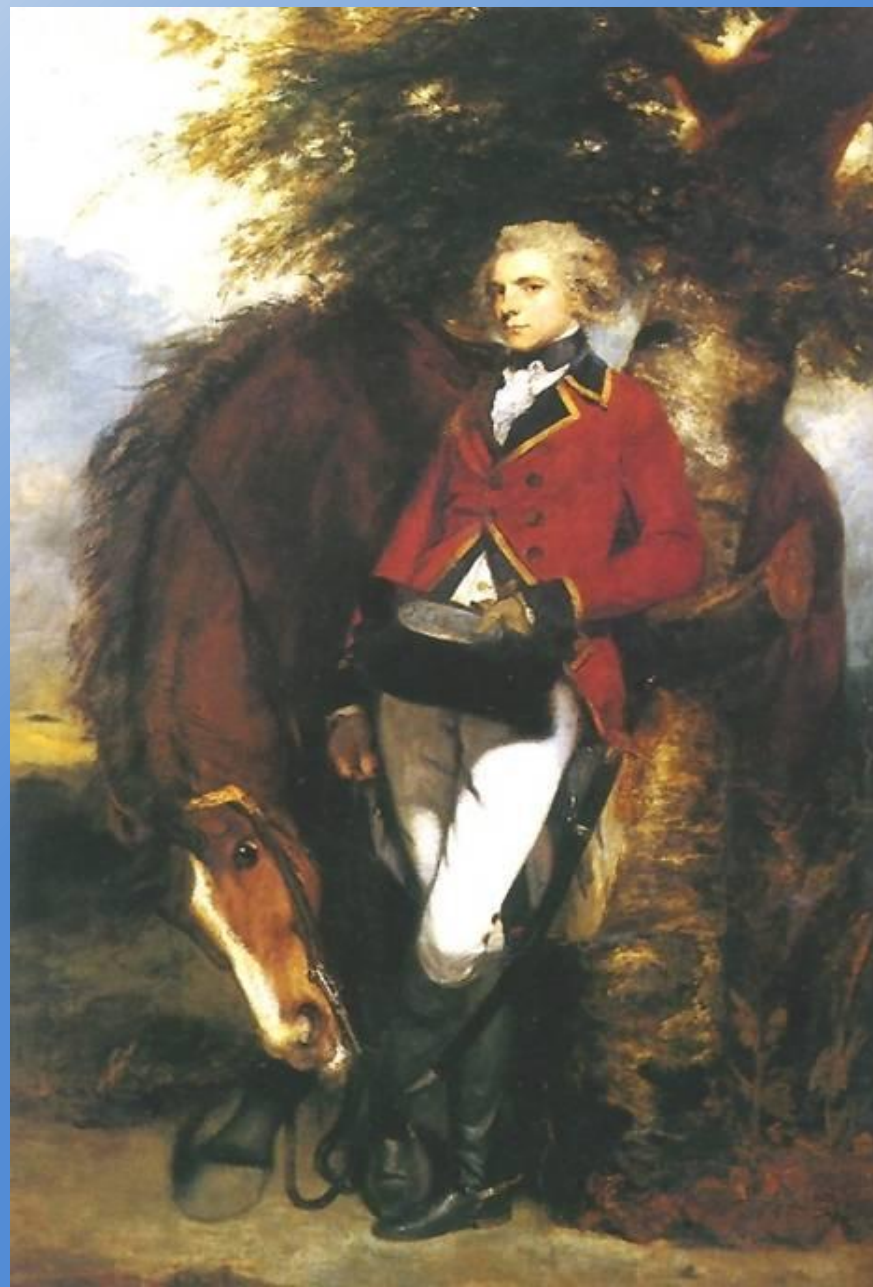
Сара Сиддонс (1755-1831) –
выдающаяся британская актриса.
Прославилась ролью леди Макбет
(Шекспир)

Портрет полковника
Бэнестра Торлтона 1761

Портрет полковника гренадеров
Джорджа К. Кроуссмейкера 1782

Актер Дэвид Гаррик между музами Трагедии и Комедии

ТОМАС ГЕЙНСБОРО (1727-1788)

Блистательный английский портретист

- Зачинатель портретного и пейзажного жанра в Англии
- лирическая настроенность персонажей портретов и пейзажа
- умел передать эмоциональность, непосредственность чувств
- мягкая, гармоничная манера письма

Томас Гейнсборо Автопортрет 1754

Характерные черты его творчества:

Элегантность, изящество, «музыкальность», «акварельность» стиля, «влажная» атмосфера.

Джон Констебль о творчестве Гейнсборо:

«Ему не было дела до подробностей, целью его было передать чувство прекрасного, и он этого полностью достиг».

Дама в голубом. 1785

Единственное полотно Т.Гейнсборо в художественных музеях России.

Вопрос о прототипе является дискуссионным.

Согласно наиболее распространённой версии, на портрете изображена дочь английского адмирала Боскауэна Элизабет, в замужестве – **герцогиня де Бофор**.

Мальчик в голубом.

(портрет Джонатана Баттла)

Художника привлекло в модели выражение независимости и личной значительности.

Выросший Дж.Баттл коллекционировал рисунки Т.Гейнсборо.

Для Гейнсборо характерно **разнообразие холодных тонов**: серебристо-голубого, темного синего, глухого зелёного, серебристо-палевого, серого.

Некоторые полагают, что картина является полемичной концепции Дж. Рейнолдса, который считал, что в основе портретных изображений всегда должны лежать теплые тона на основе коричневого и красного.

Портрет Сары Сиддонс

Художник изобрел новаторскую живописную технику (мазок Гейнсборо), оценить которую в полной мере смогли лишь полтора столетия спустя.

Его стремительный тонкий мазок, то неправдоподобно длинный, то очень короткий, создает на редкость динамичные текстуры: благодаря им, даже находясь в относительном покое, герои Гейнсборо кажутся живыми и подвижными.

Чтобы добиться такой легкости и текучести формы, Гейнсборо пользовался жидкими красками и кистями с очень длинным ворсом. В отличие от любящего драматические спецэффекты Рейнолдса, Гейнсборо показывает зрителю не театральную, а «настоящую Сару».

Картина Водопой (1777)

Эта одна из картин, полная **ностальгии по несуетному, тихому, наивно-трогательному и прекрасному миру.** «Наиболее **органичного слияния человека с природой** мастер достигает в пейзажах, где показывает крестьян за обычными их занятиями, Люди пасут скот, едут в повозке по лесной дороге, нянчат детей на открытом воздухе у порога хижины, собирают хворост ("Воз", 1786; "У дверей фермы", 1778).

Эти картины явились основой для последующего развития реалистического пейзажа в Англии. Эмоциональная насыщенность и лиричность искусства Гейнсборо, утверждение в противовес академическим канонам новых приемов и живописной техники (**легкие и разнообразные мазки, сама фактура которых помогает характеризовать изображаемое, колористическое богатство**) позволяет говорить о Гейнсборо как о живописце, обладающем ярким и самобытным талантом».

Томас Гейнсборо. **Портрет герцогини де Бофор**

Томас Гейнсборо. Портрет Гейнсборо-Дюпона Ок. 1770

Томас Гейнсборо. Портрет
Уильяма и Элизабет Хэллет
1785

Портрет супругов Эндрюс

Томас Гейнсборо Неоконченный
портрет дочерей художника Ок. 1759

Томас Гейнсборо
Портрет дочери Маргарэт Ок. 1770

Томас Гейнсборо Бич и щенок Ок. 1777