

Искусство Великобритании XVIII века

- **Уильям Хогарт** (1697— 1764) — английский художник, основатель и крупный представитель национальной школы живописи, иллюстратор, автор сатирических гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике. Многие свои произведения художник, испытавший на себе влияние идей философов Просвещения, подчинил задаче воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала в человеке и искоренения пороков.
- Уильям Хогарт родился в семье бедного учителя латыни Ричарда Хогарта и Анны Гиббонс и был первым выжившим ребёнком супругов.
- Уильям с раннего детства проявил незаурядные способности к рисованию, был весьма наблюдателен и имел великолепную память на детали. В начальной школе учился неохотно, в основном проводя время за рисованием. В детстве Уильям был вынужден продавать приготовленные матерью народные средства лечения, поскольку идея отца основать кафе, где посетители могли бы общаться исключительно на латыни, потерпела крах.

- В 1713 году Хогарт, не закончив начальную школу, стал учеником у гравёра по серебру Эллиса Гэмбла, где получил навыки гравировки, работы с металлом и познакомился со стилем рококо.
- В 1718 году умер отец Уильяма и он, будучи старшим ребенком в семье, был вынужден содержать свою мать и двух сестер, берясь за мелкие заказы. Он изготавливал коммерческие визитки, небольшие гербы и другие мелкие изделия. Такая работа не приносила Хогарту удовольствия, он считал её глупой и скучной, поскольку испытывал тягу к высокому искусству. Прежде всего его интересовала графика. Поэтому вскоре он начал брать уроки живописи в одной из лондонских частных художественных академий, которую основали Льюис Черони и Джон Вандербак. Хогарт также много занимался самообразованием.

- В 1720 году он открывает собственную небольшую граверную мастерскую. Его первыми самостоятельными работами были графические сатиры о крахе акций Компании Южных морей, сатиры на маскарады и оперные спектакли и на театральную жизнь Лондона
- Хогарт забросил академию, а с 1724 года стал посещать школу живописи и рисунка, основанную в доме придворного художника Джеймса Торнхилла, известного своими росписями в лондонском Соборе Святого Павла.
- В 1720—1730 годы Хогарт овладевает искусством книжной иллюстрации. В 1726 году он иллюстрирует известную антипуританскую приключенческую поэму «Хадибрас» Сэмюэла Батлера. Первое живописное произведение Хогарта появилось в 1728 году, это было полотно на сюжет популярной тогда пьесы Джона Гея «Опера нищего».

- В 1724 году Хогарт познакомился с 15-летней дочерью Торнхилла — Джейн. Через пять лет, не надеясь получить согласие отца Джейн на брак, Хогарт и его возлюбленная тайно обвенчались в старой Паддингтонской церкви (23 марта 1729 год). Примириться со своим тестем Хогарту удалось лишь после того, когда он достиг материального благосостояния и признания, как художник.
- По воспоминаниям самого Хогарта: «Потом я женился и занялся рисовать небольшие салонные картинки от 12 до 15 дюймов высотой. Поскольку они были новинкой, то имели успех в течение нескольких лет и хорошо продавались».
- В конце 1720х годов Хогарт написал ряд групповых портретов английских семей, так называемые «разговорные портреты». К ним относятся «Музыкальная вечеринка», «Собрание в доме Ванстед», «Семья Волластон» и «Семья Фаунтейн».

- В 1730—1731 годах Хогарт выполнил серию из шести картин, получившую название «Карьера проститутки». Большим успехом пользовались гравюрные оттиски серии, напечатанные в 1732 году. Неизвестно, была ли его модель, написанная на серии картин, вымышленной или реально существующей. Мы видим на этих картинах ярко накрашенную молодую женщину. Сквозь белила, румяна и помаду просвечивает трагическая судьба человека, вынужденного работать в столь неприглядной профессии. В то время посетитель публичного дома мог получить любую женщину, заплатив всего шиллинг.

- Следующая серия гравюр — «Карьера мота» — была опубликована в 1735 году, а в 1745 году появился знаменитый цикл «Модный брак». Затем последовали другие серии, среди которых — «Прилежание и леность» (1747), «Четыре стадии жестокости» (1751) и «Выборы» (4 гравюры, 1755—1758).
- Хогарт выполнил также множество отдельных гравюр, несколько портретов и ряд исторических картин. В 1753 году вышел в свет его трактат «Анализ красоты».
- В 1757 году Георг II назначил Хогарта главным живописцем; в этой должности он стал преемником Джеймса Торнхилла. В 1764 году художник выпустил свою последнюю гравюру «Конец, или Бездна». В середине 50-х годов XVIII века почти в любой английской лавочке или книжном магазине можно было купить гравюры Уильяма Хогарта. Лучше любых биографов о нём рассказал автопортрет, композиция которого необычна — это «картина в картине».

«Выборы в парламент» (1753—54)

«Предвыборный банкет»

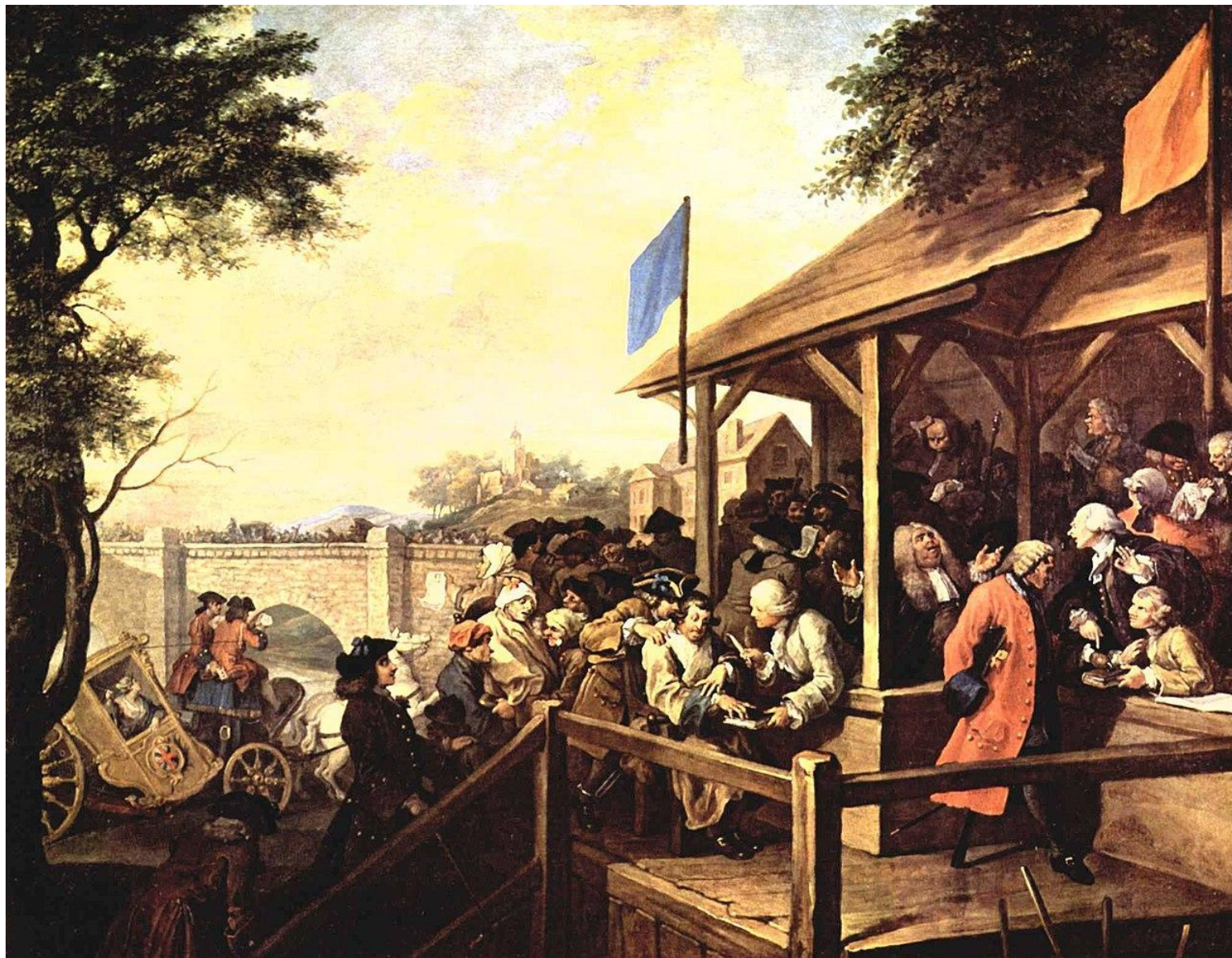

«АГИТАЦИЯ»

«Голосование»

«Триумф избранных в парламент»

- Хогарт наблюдал жизнь людей разного материального достатка, принадлежавших ко всем слоям общества; он был не только талантливым портретистом, но и моралистом, и сатириком.
- В искусстве Хогарта, несомненно, важное место принадлежит юмору. Так, в двух знаменитых гравюрах 1751 г. он противопоставил ужасные последствия, ожидающие тех, кто злоупотребляет дешевым джином «Переулок джина», процветанию и благополучию тех, кто отдает предпочтение английскому пиву «Пивная улица». Сатирическое изображение жизни эпохи, особенно в сериях «Модный брак» и «Выборы», ставит его в один ряд с великими романистами-сатириками 18 в.

- Семь из восьми гравюр серии «Карьера мота» через двести лет после своего создания легли в основу сюжета балета шотландского певца, актёра и композитора Гэвина Гордона. Постановка была осуществлена в 1935 году хореографом Нинет де Валуа. В 1951 году Игорь Стравинский написал оперу «Похождения повесы» под впечатлением творчества Хогарта. В 1946 году на экраны вышел американский художественный фильм «Бедлам» (режиссёр Марк Робсон), творческий коллектив которого вдохновили картины и гравюры Хогарта.
- В 2003 году в University of New Hampshire's Department of Theatre and Dance было создано сценическое шоу под названием «Похождения повесы», в котором семнадцать актеров и актрис представили свой вариант интенсивного изучения офортов художника.

- **«Карьера проститутки»** — серия из 6 и гравюр (1732). Серия показывает историю молодой девушки Молл (Мэри) Хэкэбаут, прибывшей в Лондон из провинции и ставшей проституткой. Серия была начата с третьей картины: во время рисования проститутки в её каморке на Друри-лейн, Хогарту пришла идея изображения сцен из её прошлого и будущего.
- В 2006 году на экраны вышел телевизионный фильм «Карьера продажной женщины» («A Harlot's Progress»), иллюстрирующий своеобразную версию создания серии.
- Главная героиня названа в честь героини романа Даниэля Дефо «Молл Флендерс» и печально известной проститутки Кейт Хэкэбаут, которая была сестрой разбойника Фрэнсиса Хэкэбаута, повешенного 17 апреля 1730 года. Сама Кейт была обвинена в содержании борделя и в августе, в тот же самый год, была арестована вестминстерским судьёй сэром Джоном Гонсоном.
- Серия картин стала очень популярна, и Хогарт использовал свои навыки серебряных дел мастера для создания гравюр, продавая «ограниченное издание» — 1240 наборов из шести гравюр подписчикам стоимостью в 1 гинею. Пиратские копии гравюр скоро оказались на рынке, и Хогарт добился запрета бесконтрольного копирования авторских гравюр в 1734.

- Молл Хэкэбаут прибывает в Лондон в гостиницу Белл Инн на Чипсайд. Художник делит картину на 2 части, изображая доброе и злое в левой и правой частях соответственно. С правой стороны видна разрушающаяся штукатурка гостиницы, из которой выходят печально известный гуляка полковник Френсис Чартерис и его сутенёр Джон Гурлей, конкурирующий со сводницей и содержательницей борделя Элизабет Нидэм (Матушка Нидэм) в покровительстве над Молл-проституткой.
- Чартерис с довольной ухмылкой предвкушает удовольствия, которые ему даст молодая проститутка. В левой части гравюры, где стены зданий крепки, лондонцы игнорируют разыгравшуюся сцену соращения провинциалки: беспечному священнику безразлично положение девушки, как и его лошадь, свалившая груды кастрюль. Тем временем, Матушка Нидэм осматривает Молл как лошадь при покупке. Намек содержится в гусе, к которому прикреплена записка: «Любимой кухне на Тэмс-стрит в Лондоне» (в оригинале «My lofing cosen in Tems Stret in London»); этот «кузен», возможно, был вербовщиком.
- Картина наполнена играми слов и двойными значениями. Вывеска гостиницы (Bell Inn) со звонком может быть отнесена к Belle (фр. Красавица), девушке, недавно прибывшей из провинции, и повторяет отчасти силуэты Молл и Нидэм. Ножницы и игольник, висящий на руке Молл, говорят, что она — швея; мертвый гусь — доверчивость Молл. Падающая груды кастрюль символизирует «падение» Молл.

В ловушке сводницы

A. Karlow. Prografi. Plate 1.

†

W. Hogarth inv. & pinx. et sculp.

Ссора с евреем-покровителем

- Молл — содержанка, любовница богатого еврея-торговца. Она имеет богатый гардероб и прислугу, держит мальчика-слугу из Вест-Индии и обезьяну. Мальчик, молодая служанка, а также обезьянка, вероятно, предоставлены богатым покровителем.
- Банки косметики, маска с маскарада, её квартира украшена картинами, иллюстрирующими её противоречивое сомнительное положение. Она опрокидывает стол, чтобы отвлечь внимание торговца, в то время как служанка помогает скрыться второму любовнику.

Арест

Plate 3.

†

W. Hogarth inv. pinx. et sculp.

- Молл из содержанки стала обычной проституткой. Её горничная теперь старая, больная сифилисом тетка. Её кровать — её единственный главный предмет мебели, а поза кошки иллюстрирует настоящее положение Молл. Шляпа ведьмы и пруты березы (розги) на стене предполагают или чёрную магию, или, вероятно, то, что её профессия подразумевает, помимо прочего, садомазохизм.
- Портреты её героев находятся на стене: преступник Макхит (Macheath) из «Оперы нищих» и государственный деятель Уильям Сачеверелл; над их портретами стоят 2 склянки с лекарствами от сифилиса. Коробка из-под парика, что над кроватью, принадлежит бандиту Джеймсу Далтону (повешен 11 мая 1730), намекает на сексуальную связь Молл с преступником.
- Судья сэр Джон Гонсон с тремя вооружёнными помощниками шерифа входит, чтобы арестовать Молл за её действия. Молл хвастается новыми часами (возможно, подарок от Далтона, возможно, украденными у клиента) и выставляет свою левую грудь. Взгляд Гонсона, однако, уставлен на шляпу ведьмы или парик, висящий на стене.

Сцена в Брайдвелле

- Молл в тюрьме Брайдвелл. Она отбивает пеньку для петель палача, в то время как тюремщик угрожает ей и заставляет работать. Служанка улыбается тому, что жена тюремщика отбирает у Молл платье, да и служанка, кажется, носит ботинки Молл.
- Заключенные идут слева направо в порядке уменьшения благосостояния: человек, который привёл с собой собаку — шулер, дополнительная карта которого выпала; женщина; ребёнок, возможно, страдающий синдромом Дауна, и беременная африканская женщина, которая, возможно, забеременела, когда уже была подвержена судебному преследованию, поскольку беременные женщины не могли быть казнены или сосланы. Слева на позорном столбе написано: «Лучше работать, чем так стоять». Человек, страдающий на столбе, очевидно, отказался работать.

Умирает, пока доктора спорят

Plate 5.

†

W. Hogarth inv. pinx. et. sculp.

- Молл теперь умирает от сифилиса. Доктор Ричард Рок слева и доктор Джин Мизобин справа спорят о своих медицинских методах. Женщина, возможно сводница Молл и возможно домовладелица, осматривает имущество Молл, чтобы выбрать себе пригодное, в то время как горничная Молл пытается остановить грабеж.
- Сын Молл сидит у огня, возможно заражённый болезнью матери. Он выбирает вшей из своих волос. Баночки с болеутоляющими лежат разбитые на полу. Одежда притягивает Молл к полу, как если бы привидения тащили её в загробную жизнь.

- В заключительной сцене Молл мертва. Запись на крышке гроба свидетельствует, что она умерла в возрасте 23 лет 2 сентября 1731. Пастор проливает свой бренди, поскольку он держит руку под юбкой девки рядом с ним — она выглядит довольной.
- Сын Молл беспечно играет, а пьяная сводница Молл (справа) искренне убивается, глядя на то, как гроб её «воспитанницы» используют в качестве барной стойки; её бутылка с бренди ужасно ухмыляется.
- Носящая траур проститутка крадёт носовой платок её утешителя. Другая проститутка показывает свой больной палец товарке, в то время как ещё одна женщина прихорашивается у зеркала, даже при том, что на её лбу видна сифилитическая язва.
- Сын Молл беспечен: он сидит, играя под телом своей матери, неспособный понять происшедшего, фигурально обреченный на смерть. Дом, в котором стоит гроб с телом Молл, имеет иронический герб на стене, изображающий шеврон с тремя затычками, символизируя «пролитие» пастора, пролившийся бренди и последний выдох Молл.

- Серия картин, созданных в 1732-33 годах, под названием "Карьера мота", состоит из восьми сцен.
- 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. Там, вкушая прелестей столичной жизни, он гонится за изысками, старается стать светским молодым человеком, но все больше отдается низменным страстям, проматывая деньги отца в борделях и тавернах, и заканчивает свою жизнь в Бедламе, лондонском приюте для умалишенных.

- Том Рэйквелл, сын недавно умершего финансиста, прибыл домой после получения наследства. Сцена полна деталей, подчеркивающих богатство, которое копили в этом неопрятном мрачном доме. Стюард, усаженный за стол, украдкой крадет немного денег. Том, заказавший новый костюм, пытается откупиться от беременной возлюбленной, Сары Янг, которая плачет около двери, сжимая в руках обручальное кольцо. Мать Сары сердито отклоняет горстку золотых монет, которые предлагает Том.

- 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.

- Сцена происходит в печально известной Rose Tavern, борделе и таверне в Ковент Гардене. 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 клавишине в сцене второй.

- 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. Видно, что Том купается в роскоши. Его весткоут с огромными обшлагами чрезмерно украшен вышивкой.

-

- 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. Ее попытке прервать эту позорную церемонию мешает ссора между ее матерью и чрезмерно фанатичным церковным служителем.

-

- 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.

-

- 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 оплаты.

- 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.
- В крайнем правом углу изображен мужчина, который сошел с ума от любви. У него на шее висит портрет известной всему Лондону куртизанки. Фигура в камере 54 напоминает «Неистовое сумасшествие» - еще одну из статуй, расположенных перед входом в Бедлам. Это религиозный фанатик, неистово смотрящий на распятие.

-

- Сатирическая серия «Модный брак» стала первой в Англии, высмеивающей нравы высшего общества. В ней отображена история женитьбы и дальнейшей супружеской жизни сына обедневшего аристократа и дочери богатого торговца. Во всех шести картинах чётко проработаны фигуры персонажей и тщательно продуман интерьер.
- В те времена модные браки были очень распространены среди беднеющих аристократов, которые стремились сблизиться с богатыми буржуа, это и послужило вдохновением для Хогарта. В этой серии художник высмеивает ситуацию, в которой оказались люди из-за безнравственности общества, поэтому герои картин вызывают у зрителя скорее жалость, чем насмешку. На основе серии Хогарт в дальнейшем создал серию гравюр.

Брачный контракт

- «Брачный контракт» — первый эпизод цикла, в котором показано подписание брачного контракта. Примечательно, что супруги не смотрят друг на друга: жених любуется своим отражением в зеркале, а невеста заигрывает с другим молодым человеком, адвокатом по имени Сильвертанг. Отец жениха граф Сквандер держит в руках свиток с изображением генеалогического древа, а отец невесты — брачный контракт. Отцы супругов больше заинтересованы в браке детей, чем они сами. Благодаря браку семья жениха избежит финансового краха, а семья невесты купит себе связи в высшем обществе.
- На картине присутствуют несколько символов. Это собаки, скованные одной цепью и символизирующие описанный брак и картины на стенах («Давид и Голиаф», «Мученичество св. Лаврентия», «Убиение Авеля», «Св. Себастьян», «Юдифь и Олоферн»), пророчащие печальный конец этого предприятия.

Вскоре после свадьбы

- Второй эпизод описывает утро из жизни супружеской пары. Часы на стене показывают 1:20. Супруга энергична и радостна, из чего можно заключить, что она только встала, а супруг, судя по костюму и шляпе всю ночь провёл вне дома. Из его кармана торчит дамский чепчик, которым заинтересовалась собачка, но он его даже не замечает. Из комнаты выходит управляющий имением, держащий в руках неоплаченные счета и лишь один оплаченный. Беспорядок в комнате свидетельствует о празднестве, которое проводилось недавно. На стене висит картина, изображающая амура среди развалин. Амур играет на волынке, но у него нет стрел. Всё это символизирует неудачный брак.
- Графиня провела вечер за игрой в карты. У её ног лежит книга Эдмонда Хойла (Edmond Hoyle) о висте, а чуть дальше разбросана колода карт. В отличие от мужа она бодра и довольно потягивается. Сидит она в неженственной позе с широко раздвинутыми ногами. Полузакрытыми глазами она смотрит вправо и как будто с помощью карманного зеркальца даёт сигнал кому-то, находящемуся за пределами картины.
- На стене в дальней комнате висят три портрета апостолов и одна картина, вероятно, настолько неприличная, что её закрыли зелёной занавеской, из-за которой видна лишь обнажённая ступня.

Визит к шарлатану

- Действие третьего эпизода происходит в комнате доктора-шарлатана по имени де ла Пилюль. Доктора посетил виконт вместе с любовницей, стоящей справа от него, которая ещё очень молода, и её мать. Судя по чёрному пятну на шее, виконт болен венерической болезнью. Доктор посоветовал виконту принять ртутные пилюли, считавшиеся в то время способом излечения от венерической болезни. Видимо, пилюли не подействовали, и поэтому все присутствующие требуют от доктора другого способа лечения.
- Коробочки с пилюлями держат в руках доктор и девочка, ещё одна коробочка есть на стуле виконта. Виконт угрожающе приподнял трость, а предполагаемая мать девочки держит в руках нож.

Будуар графини

- «Будуар графини» описывает утренний туалет графини, во время которого она принимает гостей и кокетничает со своим любовником — тем самым Сильвертангом, с которым она заигрывала на первой картине. То, как вольготно адвокат расположился на софе, говорит о его особом положении среди гостей. Он показывает графине приглашение на бал-маскарад. За спиной леди Сквандер стоит парикмахер, проверяющей температуру щипцов для завивки на листе бумаги. Слева от графини сидит её подруга, увлечённая оперным певцом. Оперный певец поёт под аккомпанемент флейты. Их слушают двое джентльменов, один из них ещё не вышел из состояния сонливости и подносит к губам чашку с горячим шоколадом, а другой делает вид, будто слушает певца и пытается дирижировать. За ними сидит тучный джентльмен, похрапывающий открытым ртом. Он не выдержал скуки, царящей на этом приёме. Судя по стеку, который он держит в руках, это сельский сквайр.
- Со времени свадьбы прошло некоторое время, художник подчёркивает это с помощью двух деталей. Зеркало на столике и кровать увенчаны короной, а это значит, что отец мужа умер, и сам муж стал графом. На спинке стула графини висит красная лента с коралловой соской, намекающая, что графиня стала матерью. Возможно, няня уже приносила ребёнка для утреннего поцелуя и забыла соску.
- Графиня, будучи дочерью торговца, ставшей аристократкой, пытается копировать ритуал «утреннего выхода короля», практиковавшийся при французском дворе. На ней утреннее платье, а на коленях часы, показывающие два часа дня. Когда парикмахер закончит свою работу, графиня, вероятно, наденет выходное платье и отправится наносить визиты. Об этом свидетельствует множество приглашений, валяющихся под стулом одного из музыкантов. Некоторые приглашения написаны на рубашке игральных карт. Тем самым художник показывает, что карточные игры были обычным времяпрепровождением в окружении графини.

- На полу недалеко от графини лежат вещицы, купленные ей на аукционе. С них ещё не успели снять номерки. Слуга-негритёнок в индийском тюрбане показывает на фигурку с оленьими рогами — символ обманутого мужа. Эта статуэтка изображает Актеона, которого Артемида превратила в оленя за то, что он увидел её обнажённой во время купания. После этого Актеон был разорван собственными собаками.
- У ног адвоката художник поместил книгу, на которой можно увидеть название «Le Sopha». Это скандальный роман «Софа» французского писателя Клода Кребийона, написанный в начале 1740-х гг. и вскоре переведённый на английский язык. В нём рассказывается о человеке, наказанном Брахмой и ставшего софой в следующей жизни. Так главный герой стал свидетелем любовных связей, происходивших скорее не из страсти, а от скуки. Книга была написана изящным языком, позволявшим разгуляться воображению, что быстро сделало её популярной.
- Картина содержит много намёков на надвигающуюся беду.

Дуэль и смерть графа

- Действие пятого эпизода разворачивается в Багнио (дом, где можно снять комнату). Судя по костюмам и маскам, лежащим на полу, графиня и адвокат вернулись с маскарада и сняли эту комнату, где и произошла измена мужу. Граф, следивший за ними, вторгся в комнату и застал их.
- Было решено выяснить всё с помощью дуэли на шпагах. Во время дуэли граф получил смертельное ранение. Его соперник убежал в окно, в комнату вбежали хозяин багнио и охранник. В этот момент графиня стоит на коленях и просит у мужа прощения. На стене висят картины «Суд Соломона» и портрет куртизанки.

Смерть графини

- Последний эпизод описывает смерть графини. Прочитав в газете, валяющейся у её ног, что Сильвертанг казнён, графиня принимает смертельный яд. К ней подносят дочку для прощания. На лице дочки чёрное пятнышко от струпа — признак сифилиса, доставшегося ей от отца, кроме того она хромает на одну ногу.
- Так художник подчёркивает, что потомство этой семьи вряд ли выживет. Так как у супругов нет детей мужского пола, титул потерян. Отец графини снимает с её руки обручальное кольцо, немного в стороне доктор разговаривает со слугой и обвиняет его в приобретении яда. На стенах висят картины фламандских художников, описывающие жизнь низших классов. Собака тянется к пище на столе.

«Девушка с креветками»

- Невозможно пройти мимо этого холста, излучающего радость жизни. Изнутри этого портрета идёт свет. Здесь, как и в «Портретах слуг», живописец перестаёт быть сатириком. Он полон восхищения перед юной девушкой, которая, как корону, несёт на голове блюдо с креветками. Изображенная вполупрофиль модель освещена солнечными лучами. Работа написана динамичными мощными мазками. В ней нет тонких цветовых переходов. Сложный колорит, который совмещает золотистые, коричневатые и розоватые тона, разложен на простые составляющие.
- Поэтому появляется впечатление, что картина рождается сама собой на глазах у зрителя. Это моментальное впечатление художника – рывок через столетия к импрессионизму. В этой работе проявилась любовь к простому человеку из народа. Образ продавщицы чрезвычайно обаятелен. Это – одна из самых известных картин художника, в которой он демонстрирует всем естественную основу человека, живущего без маски.

- **Сэр Джошуа Рейнольдс** (1723 — 1792) — английский исторический и портретный живописец, представитель английской школы портретной живописи XVIII века. Теоретик искусства. Первый президент Королевской академии художеств, член Лондонского королевского общества. Член Общества дилетантов, созданного с целью изучения античного искусства.

Сэр Джошуа Рейнольдс. Автопортрет.

- Родился 16 июля 1723 года в Плимптоне , в графстве Девоншир. Отец предназначал его к карьере медика, но рано обнаружившаяся любовь юноши исключительно к искусству и чтение трактатов портретиста Дж. Ричардсона (1665—1745) о живописи определили его настоящее призвание. Поступив в 1741 году в ученики к портретисту Т. Гудсону, в Лондоне, Рейнольдс занимался под его руководством три года, а затем провел ещё три года в Девонпорте и явился снова в Лондон в 1746 году.
- В 1749 году он отправился в Италию, где изучал произведения великих мастеров, преимущественно Тициана, Корреджо, Рафаэля и Микеланджело. По возвращении в Лондон, в 1752 году, он вскоре составил себе громкую известность, как необычайно искусный портретист, и занял высокое положение среди английских художников.
- По инициативе Рейнольдса в Лондоне впервые появились публичные художественные выставки. В 1763 году он, вместе с Джонсоном, Голдсмитом и др., основал литературное общество, а в 1768 году был избран в президенты новоучрежденной королевской академии художеств и по этому случаю возведен в дворянское достоинство. В 1784 году ему пожаловано звание первого королевского ординарного живописца.
- В 1789 году у художника начинаются серьезные проблемы со здоровьем и Рейнольдс перестает видеть одним глазом.

- Рейнольдса можно считать родоначальником настоящей английской школы живописи — основателем того отличающего её направления, которое стремится, главным образом, к глубине тона и к сочности письма и не осталось без влияния на другие новейшие школы, особенно на французскую и английскую.
- Всего лучше удавались ему портреты, замечательные по сходству, выразительности, изящной постановке фигур, умному подбору аксессуаров и смелой, сочной манере письма.
- Что касается исторических картин Рейнольдса, то они значительно уступают его портретам; композиция страдает в них принужденностью, недостатком благородства и отсутствием истинной жизни, хотя среди них встречается немало таких, в которых видно мастерство первоклассного живописца, каковы, например, «Смерть кардинала Бофорта» (в Дульвичской коллегии, близ Лондона), «Смерть Уголино и его сыновей», «Амур, развязывающий пояс Венеры» (в лондонской национальной галерее).
- В Эрмитаже имеются три картины Рейнольдса: «Младенец Геркулес, удушающий змей» (№ 1391), «Воздержанность Сципиона» (№ 1392) и повторение вышеозначенного «Амура» национальной галереи (№ 1390).

- Портрет семилетней аристократки леди Каролины Говард, срывающей бутон розы был создан по заказу её отца, 5-го графа Карлайла, который говорил, что она «всегда его фаворитка», несмотря на её упрямый характер.
- Леди Каролина носит плащ и рукавицы, чтобы защитить её кремовую кожу от солнечного света. Неизвестно, художник или семья выбрала позу ребёнка, но тот факт, что девочка сидит или стоит на коленях на земле были сразу признаны современниками, как знак силы простоты. Один газетный критик заявил, что «она, кажется, приседает на розовый куст».

Леди Каролина Говард (1778)

«Эпоха невинности»

- Картина «Эпоха невинности», представленная в Национальной галерее в 1847 году, и впоследствии переданная в Тейт в 1951 году, на протяжении многих лет остается среди самых известных работ Рейнольдса. Картина не была заказана в качестве портрета. Настоящее название было придумано не Рейнольдсом, оно вытекает из гравюры, сделанной из оригинального произведения в 1794 году, впечатление от которой было начертано, как «эпоха невинности». Считается, что картина была написана в 1788 году. Однако, очень вероятно, что в 1785 году, картина называлась просто «маленькая девочка». Личность модели Рейнольдса остается невыясненной.

- Лучшие достижения английской живописи 18-го века лежат в области портретного жанра. Этот жанр занимает одно из главных мест и в стенах Королевской Академии искусства - национальной художественной школы, открытой в 1768 г.
- Первым президентом Академии был Джошуа Рейнольдс, живописец и теоретик, выступавший сторонником классицизма, но в своих работах не ограничивал себя рамками одного классицизма, чутко улавливая веяние новой эпохи. Писал он и с элементами барокко, сочетая в парадных портретах величавость замысла с непринужденностью характеров. Он посетил Италию, Францию, Голландию и Фландрию. Восхищался колоритом Тициана и Рубенса, многому научился у них, а также у великого Рембрандта. Рейнольдс обосновался в Лондоне и становится самым известным портретистом Британии.
- Художник занимается исторической живописью, пишет на мифологические сюжеты. Картина "Младенец Геркулес, удушающий змей", заказанная Екатериной II, прославляющая победы России, - одна из лучших в этом жанре. Однако, лучше всего у него получались портреты, которые его и прославили как великолепного живописца.

- С появлением Рейнольдса английская живопись получила всеобщее признание. Этому способствовали и общественная просветительская деятельность художника, его занятия вопросами эстетики, теории искусства. В его мастерской, на его обедах собирался цвет лондонского общества. Это был своего рода политический и художественный салон. Но более всего в истории живописи Рейнольдс важен именно как портретист, его можно назвать создателем национального портретного жанра.
- Рейнольдс создал длинную галерею портретов, он обладал большой творческой активностью и иногда писал до 150 портретов в год. Он писал портреты полководцев, писателей, актеров, лондонских красавиц, детей. 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 Рейнольдса, вдохновение, энергия, иногда и внешне выраженное действие достигается прежде всего определенным цветовым строем: напряженным, обычно золотисто-красным, золотисто-коричневым колоритом, с вкраплением пятен интенсивно-синего, зеленого или оранжевого.
- Художник Просвещения Рейнольдс подчеркивал в персонаже не его сословные качества, а личностные заслуги, богатство духовного мира.

Младенец Геркулес, удушающий змей (1786)

- Геркулес (лат), Геракл (греч.) - самый популярный из греческих героев, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Его мать, жена царя Амфитриона, была из рода Персея. Когда царь Амфитрион уехал из дома по делам, Зевс принял его обличие и явился к жене царя, Алкмене.
- После длинной брачной ночи Алкмена понесла, а когда пришло время рожать, Зевс определил, что появившийся в этот день мальчик станет владыкой потомков Персея и всех других народов. Ревнивая жена Зевса Гера послала к малышу Геркулесу двух огромных змей, чтобы умертвить младенцев (у Алкмены родились близнецы). Однако младенец Геркулес сам задушил змей.

Леди Элизабет Делме и ее дети (1770 -1780)

- Очень нарядный, изысканный групповой портрет матери с детьми. Женщина очень красивая, с нежным спокойным лицом, с высокой прической каштановых волос. Она о чем-то задумалась, но думы ее не печальны. К ней прижались двое обаятельных малышей - спокойный мальчик и шустрая веселая девочка, к которой обратила внимание маленькая болонка.
Очень красиво художник выписал живописно уложенные складки малиновой драпировки у ног женщины. Особенно нарядно выглядит сочетание ее цвета с цветом белого платья. Розовые блики от накидки, кажется, легли на щеки молодой женщины и детей.
И хотя, конечно, портрет парадный, вся композиция на фоне деревьев и балюстрады парка выглядит очень естественно, органично.

Китти Фишер с попугаем (1763-1764)

- Китти Фишер - английская натурщица и куртизанка. Дочь чеканщика, лютерантка. Славилась красотой и скупостью. Она была очень известна и востребована. В свое время соперничала с другой знаменитой красавицей, графиней Ковентри, а Китти была любовницей ее мужа, графа Ковентри. В 1760-х годах Англию посетил знаменитый Казанова.
- Ему предложили провести ночь с Китти за ее обычную цену - 100 ф/ст. Он отказался, объяснив это тем, что Китти говорила только на английском языке, а Казанова предпочитал разговаривать с любовницей только на французском.
При жизни и после кончины Китти Фишер была героиней многочисленных памфлетов, малопристойных изображений, ей завидовали, ее проклинали. А умерла она от отравления свинцом, так как злоупотребляла косметикой, в частности, свинцовыми белилами, которые были ядовиты.

Сара Сиддонс в образе музы Трагедии (1783)

- Сара Сиддонс (1755-1831) - величайшая актриса своего времени. Прославилась исполнением трагических, мрачных ролей, особенно созданием классических и мрачных ролей леди Макбет.

В данной картине Рейнольдс торжественно возвел миссис Сиддонс на театральные подмости 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".

Амур развязывает пояс Венеры (1788)

- Картина привлекает своей интимностью, изяществом изображения. Богиня красоты и любви Венера кокетливо закрывает рукой лицо от нескромных взглядов. Амур, шаловливый малыш, тянет за концы голубого шелкового пояса, внимательно наблюдая за матерью.

По древней легенде в этом чудесном поясе были заключены любовь, желание и слова обольщения. Этот пояс излучал волшебный аромат, любовной страсти которого были подчинены не только люди, но и боги. Именно с помощью пояса Афродиты Гере удалось соблазнить Зевса.

Жил когда-то в Древней Греции человек, звали его Фаон, и был он простым паромщиком. А лицом Фаон был безобразнее самого Квазимодо. При виде Фаона девушки в ужасе отворачивались и разбегались. Так что о любви он старался не мечтать.

Все изменилось, когда однажды он, пожалев бедную старушку, перевез ее бесплатно. На его счастье, старушка оказалась на самом деле богиней любви Афродитой. Она пожалела бедного юношу и подарила ему флакон с невероятно волшебным ароматом, способным внушить любовь каждому, кто его вдыхал.

Фаон тут же воспользовался подарком и от девушек не стало отбоя. Говорят, что перед ним не устояла даже несравненная Сафо, известнейшая поэтесса, одна из самых знаменитых женщин античного мира. Говорят даже, что она покончила с собой, когда избалованный женским вниманием Фаон не ответил на ее чувства.

Портрет написан в теплой цветовой гамме, в контрасте с которой выступает голубой цвет пояса.

Есть предположение, что прототипом для ораза Венеры послужила известная красавица Эмма Гамильтон (леди Гамильтон), любовница британского адмирала Горацио Нельсона. Благодаря своим скандальным любовным историям, красоте и художественному таланту, леди Гамильтон была в конце XVIII - начале XIX века настоящей европейской знаменитостью.

Леди Скипвич (1787)

- На фоне темного вечернего неба сидит на скамье одинокая молодая женщина в белом легком платье с атласными лентами, с цветком на груди.
- пышную пудреную прическу украшает шляпа с перьями и синей лентой.
Кажется, все должно быть хорошо у этой явно знатной и обеспеченной женщины! Но лицо ее почему-то грустное, а покрасневшие глаза, похоже, недавно плакали...И почему она одна в такой тихий вечерний час?..
Портрет написан в нежной гамме светлых, пастельных бело-голубых тонах.

Портрет леди Бампфайлд

- На портрете молодая женщина на фоне парка облокотилась на тумбу. Ее стройная фигура одета в длинное, струящееся к полу платье с шарфом, перекинутым через руку. Пышную прическу украшает шляпка. Художник использует здесь свой излюбленный прием: платье укладывается в самом низу живописными складками, которые художник выписывает с большим интересом. Изысканная гамма мягких бежевых, коричневых и зеленых тонов придает портрету особое очарование.

Портрет лорда Феррерса

- Как всегда на фоне природы в картинной позе стоит молодой человек в военном красном мундире с перчатками в одной руке и шпагой в другой.
Юное лицо с пухлыми детскими губами старательно сохраняет серьезность, а взгляд - решительность, что выглядит немного наивно, но вызывает уважение.

Леди Френсис Финч (1782)

- Перед нами портрет молодой знатной леди в роскошном платье, в напудренном парике, украшенном перьями. Женщина изображена на фоне пейзажа, опираясь на дерево.
- Ее лицо красиво изысканной, нежной красотой, а глаза светятся добротой и умом. Женщина серьезна, она в глубоком раздумье. Художник использовал в портрете гамму жемчужно-сиреневых, коричневых тонов

Графиня Дартмут

- Портрет молодой графини в роскошном одеянии: белое атласное, с пышными рукавами, платье; плащ-накидка из красного бархата, красиво отделанная белым горностаевым мехом, украшенная драгоценными камнями, скрепленная у пояса золотым шнуром. На груди - кольцо и цепь с крестом, украшенные бриллиантами. В руках корона, украшенная символами власти графов Дартмут.

Графиня не стала пудрить свои черные волосы, ограничившись их украшением бриллиантовой заколкой. Только тронула краской губы и подрумянила щеки, а возможно, это художник хотел подчеркнуть сочетание модели и ее яркого одеяния.

В целом портрет выглядит ярко, нарядно и в то же время изысканно и очень достойно. Следует отметить, что художник с большим мастерством передает фактуру бархата, меха, атласа. Очень красиво сочетание красно-белых тонов, благодаря чему портрет хочется рассматривать.

Портрет Марии Амелии, первой маркизы Солсбери (1780)

- По парку прогуливает собачку знатная богатая дама с высокой пудреной прической, в изысканном наряде. Художник великолепно передает переливы атласа, воздушность прически. Маркиза Солсбери обернулась к зрителю, возможно, ее окликнули во время ходьбы, поднятой рукой она пытается успокоить лающую собаку. Картина написана в эффектной гамме охристых, белых и коричневых тонов.

Мисс Сара Кэмпбелл (1777)

- Здесь практически не видно пейзажа, лишь огромное тревожное небо с темными дождевыми облаками. На фоне этих облаков, в контрасте с ними, на весь холст изображена молодая девушка.
- Она одета в роскошное, богатое платье из тафты, свойство которой топорщиться эффектно передает художник. У девушки высокая изысканная прическа и добродушное румяное лицо. Сара не красавица, но обладает нежным, располагающим обаянием

Миссис Ричард Грофтс (1775)

- Поздний вечер. природа утопает в темных сумерках. По парку гуляет молодая красавица - брюнетка с большим страусиным пером в руке - возможно, отмахиваться от москитов.
- Чуть ниже ее статуя, указывающая, что это парк, а еще ниже пруд. Чувствуется, что девушка не только красивая, но и умная. с характером.
Картина написана в темной гамме лилово-розовых тонов, что делает картину очень эффектной.

Анна, виконтесса Тауншенд (1780)

- Перед нами дочь сэра Уильяма Монтгомери. В 21 год она вышла замуж за Джорджа Таушенда, 1-го маркиза Таушенд.

Здесь молодой женщине 28 лет. Художник изобразил ее на фоне мраморного постамента в парке. Легкое, струящееся платье "в пол" еще больше подчеркивает ее стройность. Красивое лицо завершает высокая пудренная прическа. За ее спиной брошен плащ, отделанный горностаем, как символ герцогской власти.

Рейнольдс великолепно передал мягкую струящуюся ткань платья, затененные складки, чуть согнутое колено, блеск красного атласного плаща.

Портрет парадный, но художник с большой симпатией передает внутреннюю серьезность, достоинство и мягкость характера молодой виконтессы.

Портрет Джейн, графиня Харрингтон (1779)

- Джейн Флеминг, урожденная фламандка, служила леди Спальни Шарлотте Макленбург. Вышла замуж за графа Харрингтона в 23 года. Будучи богатой наследницей отца, она принесла мужу огромное состояние и смогла уплатить все долги мужа, которые тот унаследовал в свою очередь. За такое великодушие она была удостоена больших похвал в обществе. Благодаря благородному поступку жены, граф сумел вернуть былое состояние, а также он сформировал полк пехоты, с которым супруги отбыли на Ямайку. По возвращении через год в Лондон, леди Харрингтон стала законодательницей мод и славилась своей красотой. На вечеринке в 1782 году, которую устроила герцогиня Девоншира Джорджиана, ее и леди Харрингтон признали как самых "модно одетых леди".
Казалось, будучи избалованной вниманием высшего аристократического общества, Джейн, тем не менее, сохранила свои лучшие черты характера, Ее считали воплощением достоинства и благородства. Ее уважали в обществе, и неслучайно пригласили на высокую должность - быть леди Спальни к Шарлотте Макленбург - Streliz, жене короля Георга III. И служила Джейн леди Спальни до смерти королевы в 1818 году.

Портрет Дэвида Гаррика и Евы Марии Гаррик

- Гарик Дэвид - знаменитый английский актер, выступал в театре "Друри-Лейн". Один из реформаторов сцены и основоположник реализма в европейском театре. Прославился в пьесах У.Шекспира (25 ролей). В 32 года Дэвид Гаррик женился на известной немецкой танцовщице Еве Марии Виолетт. Жених и невеста были разных вероисповеданий, поэтому свадебная церемония состоялась дважды: сначала в англиканской церкви, а затем в католической.
"Мадемуазель Фиалка", как Еву называли зрители, оставила сцену и стала верной помощницей мужу. Дэвид и Ева не расставались в течение 30 лет совместной жизни.
- Они очень любили детей, но судьба не подарила их этой семье. Тогда они полностью посвятили себя племянникам - детям брата Дэвида, Джорджа. Его сыновья и дочери заставили забыть о своей горе и сделали их счастливыми.
Дэвид всю жизнь играл на сцене и, кажется, возраст делал его все талантливее и талантливее. Он был богат и все свое состояние после смерти оставил жене и племянникам.

Портрет миссис Стенхоуп

- На фоне богатой плюшевой занавеси с кистями, мраморной колонны и парка вдали в свободной, раскованной позе сидит молодая богатая красавица в домашнем белом, воздушном платье, с слегка растрепанной прической, без украшений.
- Она дома и никуда не идет. Подняв глаза вверх, она о чем-то мечтательно задумалась - или о ком-то?..
Картина написана в контрастной гамме белого и коричневого оттенков, что делает картину нарядной, привлекательной.

Портрет Томаса Брюса Брюденель (1776)

- На портрете Томас Брюс Брюденель, граф Айлсбури. Он одет в роскошный коричневый бархатный костюм, вышитую узорами рубашку с кружевными манжетами; сверху наброшен богатый горностаевый плащ.
- На голове пудренный парик. Каждая деталь одежды просто кричит о богатстве мужчины, о его высоком положении в обществе. Томас стоит в горделивой позе, которая, как и его лицо, словно бы бросает вызов всему миру - вот он - Я!

**Лорд Хитфилд, губернатор Гибралтара
(1787)**

- Лорд Хитфилд, адмирал, был защитником Гибралтарской крепости, которую он отстаивал от нападения французов и испанцев. После освобождения от врагов он стал губернатором крепости.
Художник изобразил Хитфилда с ключом Гибралтарской крепости. Кажется, что Хитфилд стоит на корме корабля, обратив продубленное морскими ветрами лицо в сторону расположения врага. Образ адмирала полон внутреннего благородства, мужественности и непринужденной естественности героя.

Гейнсборо Томас (1727 - 1788)

- Второй великий портретист 18-го столетия. Гейнсборо характеризуют тонкое чувство природы, музыкальность, внимание к душевному миру. Он создает в своих портретах ярко выраженный англосаксонский тип, в котором подчеркивает одухотворенность, мечтательность, тихую задумчивость. Светлая цветовая гамма серо-голубых, зеленоватых оттенков становится отличительной для его живописи.
- Огромное значение в портретах Гейнсборо имеет пейзаж. Это холмы и долины, мощные дубы его родного края. Его модели на фоне пейзажа поэтичны, мечтательно-задумчивы, душевно-тонки, в них подчеркнут высокий интеллект. Гейнсборо умеет схватить мимолетное, ускользающее, неуловимое для простого глаза, он придает особую хрупкость и изящество всегда несколько удлиненным женским фигурам. И парковый пейзаж в этих портретах также лиричен, нежен и утончен, как и его модели.
- Живопись Гейнсборо прозрачная, чистая, свежая. Гейнсборо прошел творческую эволюцию от несколько скрупулезной манеры, близкой "малым голландцам", к живописи широкой и свободной. Поздние полотна Гейнсборо сотканы из мазков разной плотности и формы сине-голубоватых, зеленоватых, серебристых тонов, то сгущенных, то оставляющих видным грунт. Живописная техника Гейнсборо как будто специально создана для передачи сырого воздуха, в котором растворяются густые кроны деревьев, очертания холмов и коттеджей.

- Дата крещения Томаса Гейнсборо — 14 мая 1727 года. Был младшим, девятым ребёнком в семье торговца сукном Джона Гейнсборо и его жены Сюзанны.
- В детстве Томас увлекался лепкой фигурок животных и рисованием. В 13 лет он уговорил родителей отпустить его в Лондон, и, по утверждению его друга Филипа Тикнесса, с тех пор обеспечивал себя самостоятельно.

- В Лондоне он поселился у серебряных дел мастера, фамилия которого неизвестна, и позже стал посещать уроки рисования у Юбера-Франсуа Гравло, преподавателя Академии св. Мартина. В первую очередь Гейнсборо интересовали пейзажи. Сохранились его зарисовки различных растений, сделанные в 40-х годах.
- Зарабатывал он писанием пейзажей, подправлял старые картины, работал на гравёра Джона Бойделла.
- В 1745 году он поселяется в собственной мастерской. Одна из первых подписанных им картин также датируется 1745 годом. На фоне пейзажа на ней изображён бульварьер. На обороте холста сам художник написал: «Замечательно умный пёс».
- 15 июля 1746 года Гейнсборо обвенчался с Маргарэт Барр, побочной дочерью герцога Бофора. Вероятно, рисунок (около 1746 – 1748) и картина (около 1746—1747, Лувр) являются автопортретами с женой, выполненными в стиле Ватто.
- В 1748 году он написал «Лес Гейнсборо». В этой картине видно влияние Рёйсдаля, который был очень популярен в Англии в то время.
- Совместно с другими художниками его пригласили украсить детский приют видами восьми лондонских госпиталей. Написанный в 1748 году «Чартерхаус» приносит Гейнсборо уважение в художественной среде, его картину сочли лучшей. Однако новых заказов это не принесло, и Гейнсборо решает вернуться в Садбери.
- В 1748 году умер его отец, в том же году родилась старшая дочь Мэри.
- Гейнсборо всегда считал себя пейзажистом, но пейзажи не приносили дохода, так как не были популярны. Около 1749 года Гейнсборо создаёт произведение, в котором он впервые соединяет портрет и пейзаж — «портрет четы Эндрюс».
- Приблизительно в 1750 году Гейнсборо переезжает в расположенный недалеко Ипсуич.

- В Ипсуиче Гейнсборо стал членом Музыкального клуба, он познакомился с другими любителями музыки и самими музыкантами. Позднее он напишет портреты некоторых из них, а также групповой портрет с изображением Музыкального клуба.
- В 1752 году у Гейнсборо родилась вторая дочь — Маргарет.
- Основной доход художник получал от портретов. «В жанре портрета он старался следовать Хогарту, усвоив его непосредственность восприятия модели, заботясь больше о сходстве, нежели о передаче общественного положения позирующего, стремясь запечатлеть обычный, каждодневный облик человека».
- Вероятно, около 1753 года Гейнсборо получил лестный для него заказ на портрет адмирала Вернона.
- Он пишет много портретов членов своей семьи. На автопортрете 1754 года он изобразил себя в треуголке. На написанном портрете 1756 года дочери устремились за бабочкой.
- Около 1758 года Гейнсборо выполняет два портрета своего приятеля Уильяма Уоллестона. На одном Уоллестон изображён с флейтой, на другом он написан на фоне поместья.
- В декабре 1758 года Гейнсборо получил заказ на портреты графа Джерси и его сына лорда Вильерса. Портреты, выполненные художником, находят одобрение, и его слава растёт.
- Гейнсборо пишет и пейзажи. Ярким образцом его ранних пейзажей является «Лес Гейнсборо». «В ипсуичский период творчества заметнее всего влияние на Гейнсборо голландца Яна Винантса — оно больше, чем влияние Рёйсдала, и проявляется в более обобщённой трактовке почвы, песчаных берегов, срубленных деревьев, широко написанной листвы. В эти годы фоны его портретов очень близки его пейзажам, делаясь всё шире и свободнее. Грунт становится опять светлее, фактура более текучей. Вообще техника художника в это время виртуозно легка и похожа нежностью тонов на акварель»¹.
- Завоевав репутацию портретиста в Ипсвиче, Гейнсборо решает переехать в модный курорт Бат, где в то время жили две его сестры.

Портрет герцогини де Бофор (1770)

- Прежде портрет назывался "Дама в голубом", поскольку до сих пор идут споры, действительно ли это герцогиня де Бофор?
- Перед нами прекрасная молодая женщина. Ее глаза смотрят на мир доверчиво и просто, рот по-детски полуоткрыт в полуулыбке. Движение изящной руки, поддерживающей шарф, несколько манерно.
- В целом художник рисует образ герцогини естественно и ясно. Картина буквально светится нежными, холодновато-мерцающими красками. Голубыми тонами переливается атласный шарф, накинутый поверх платья, лента на маленькой изящной шляпке и даже пудренные волосы отливают голубым цветом.

- В Бате количество заказов на портреты превышало возможности художника, в 1763 году он даже заболел от переутомления и местная газета 17 октября сообщила о его смерти, признав ошибку на следующий день.
- В 1763 – 1764 годах был создан портрет графини Мери Хау. Гейнсборо написал два портрета Иоганна Кристиана Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха.
- Большое значение для Гейнсборо оказало знакомство с полотнами Ван Дейка и Рубенса, принадлежащими местным аристократам, некоторые из этих полотен он копировал.
- «С изучением картин старых мастеров связано появление изумительных сияющих далей в картинах Гейнсборо, не удававшихся мастеру прежде. Манера письма Гейнсборо в корне меняется. Примером этих новшеств можно считать «Пейзаж» (ныне в музее Уорчестера), показанный на выставке 1763 года в Обществе британских художников. Он написан при искусственном свете и драматически построен на мощных кривых. Постепенно фигуры в пейзажах делаются крупнее и начинают играть все большую роль в композиционных решениях. Может быть, лучший пейзаж этого периода «Возвращение крестьян с рынка лесной дорогой» (ок. 1767), просветленный и щедрый по краскам: удивительно написаны утреннее небо, листва, пронизанная желто-розовыми лучами солнца.»
- В ноябре 1768 года Рейнольдс прислал Гейнсборо приглашение стать одним из тридцати шести членов-основателей Королевской Академии. Она была основана 10 декабря 1768 года.
- Наиболее знаменитыми портретами начала 1770-х годов являются портрет миссис Грэм и «Мальчик в голубом», на котором изображён Джонатан Баттл.
- Гейнсборо пробовал создавать офорты, сохранилось 11 досок, некоторые из них не завершены, видимо, качество не удовлетворило художника.
- В 1774 году Гейнсборо переезжает в Лондон.

Мистер и миссис Эндрюс (1750)

- Сэр Роберт Эндрюс и Франсис Картер поженились в ноябре 1748 года и этот портрет был написан в честь этого события. Молодая пара написана на фоне неброского пейзажа, вдали простирается их поместье. Стоит теплый осенний день, хлеб убран и уже связан в снопы. Супруг с собакой вернулись с охоты, их встретила молодая жена, и они решили отдохнуть неподалеку от своего имения. Юная супруга расположилась на скамейке, широко разложив светлое пышное, переливающееся атласом платье, из-под которого виднеются светлые туфельки. Выражение лица супруги излишне строгое, может быть, она еще не привыкла к такой ответственности в свои 18 лет - быть женой и боится выглядеть легкомысленной. Пусть даже и перед художником.
Для картин Гейнсборо очень характерно объединение человека и природы. Как правило, в его пейзажах обычно присутствуют люди, а также неизменно присутствуют собаки, подчеркивающие, как правило, статус человека. И здесь рядом с Робертом - породистая охотничья собака.
Картина полна тонкого лирического настроения.
Картина написана в мягких, пастельных тонах.
Следует все-таки сказать, что вначале художник задумал написать в руках леди Эндрюс перо фазана, которого хозяин принес с охоты, а самого окровавленного фазана положить на салфетку, на дорожное изысканное платье Франсис. Этим художник прозрачно намекнул на кровожадность правящего класса. Но все-таки выполнить задуманное Гейнсборо не решился.

- В Лондоне художник устроил свою мастерскую рядом с залами аукциона Кристи, которые он часто посещал. Это время прошло под знаком соперничества Гейнсборо с Рейнольдсом, президентом Королевской Академии.
- В 1777 году Гейнсборо после большого перерыва принимает участие в Академической выставке, где им был представлен «Водопой» — ответ художника на «Водопой» Рубенса. В последующие годы он продолжает создавать пейзажи, появляются даже две марины со спокойным и с бурным морем. Один из лучших пейзажей — «Возвращение с жатвы» (1784). «Ему удалось по-своему соединить два основных направления этой эпохи, казалось бы, взаимно исключающих друг друга: скромный реализм голландского пейзажа, скрупулезно фиксирующий увиденное, и французскую легкость, декоративность расцветшего к середине века стиля рококо, его криволинейное пространство. Впоследствии к этим компонентам добавилось страстное увлечение пейзажами Рубенса, увиденными художником после его переезда в Бат. Именно поздние пейзажи Рубенса с их широким ритмом, сложным построением композиции и драматически сильными световыми эффектами произвели на Гейнсборо ошеломляющее впечатление. В результате манера письма Гейнсборо становится более свободной, беглой, а красочный слой более жидким и текучим. Он фиксирует изменчивую игру света и тени в густой листве, все полотно пронизано единым лирическим порывом, почему Гейнсборо и можно считать одним из зачинателей романтизма в пейзаже.»

Портрет Джона Килмори (1768)

- Джон Килмори - граф, виконт из Ирландского Пэрства. На фоне пейзажа мужчина среднего возраста, такой же, кажется, кряжистый, как и дерево за его спиной.
- Он опирается на трость. Лицо простое, парик. Мужчина не выглядит образцом изящества и обаяния, однако вызывает чувство уверенности, основательности, видно, что человек знает себе цену и свое место в этой жизни.

Пейзаж с возвращающимся стадом

- Гейнсборо очень любил изображать сельский пейзаж. И всегда в эти скромные сюжеты включал людей и животных. Вот и здесь с пригорка спускается стадо сытых коров, возвращающихся с пастбища. Рядом на земле сидят пастух с собакой и женщина, скорее всего, хозяйка одной из коров. Возможно, она интересуется поведением и самочувствием своей кормилицы.

Осенний пейзаж простой и бесхитростный, но очень душевный, светлый. Краски теплые. золотисто-охристые.

***Портрет Анны, герцогини Камберленд и
Стрэтхем (1742)***

- Из темноты вечернего парка на фоне массивных мраморных колонн выступает величественная фигура красивой молодой женщины в богатом платье с пудреной прической. Она слегка облокотилась на выступ колонны, на который небрежно брошен плащ с горностаевой отделкой, а рядом с ним - неременный атрибут герцогской власти - герцогская корона с фамильным гербом. Художник явно очарован молодой женщиной, он подчеркивает ее достоинство герцогини, лишенное, однако, напыщенности, чопорности, а также несомненную женственность и нежные черты лица.

- В 1781 году театральный художник Лоутербург придумал эйдофузикон — своеобразный волшебный фонарь. На подсвеченном сзади экране демонстрировались картины, нарисованные на стеклянных пластинах. Гейнсборо очень заинтересовался этим изобретением и в 1781–1782 годах создал цикл пейзажей для собственного эйдофузикона, в музее Виктории и Альберта хранятся 10 таких пластин, расписанных художником.
- Широкую известность художнику принесли поэтичные женские портреты, написанные под сильным влиянием Ван Дейка.

- Гейнсборо писал портреты итальянской танцовщицы Джованны Баччелли, знаменитых куртизанок — миссис Эллиот по прозвищу Длинная Долли и Фрэнсис Данкомб, но, в основном, художник писал представительниц высшей аристократии, даже английскую королеву. Особое внимание привлекают необыкновенно лиричный портрет «Дамы в голубом (герцогини де Бофор?)», портреты леди Горации Уолдгрейв и герцогини Девонширской.
- В портрете миссис Робинсон и портрете миссис Шеридан 1783 года Гейнсборо возобновляет попытки объединить портрет с пейзажем.
- В 1783 году Гейнсборо вместе со своим другом Сэмом Килдерби путешествует по Озерному краю.
- В 1784 году у Гейнсборо произошёл конфликт с Королевской Академией. Ему не понравилось, как были развешаны на выставке Академии его картины, он попросил перевесить их пониже. Ему ответили, что это противоречит общему правилу и ущемляет интересы других художников. В результате Гейнсборо забрал свои картины и до конца жизни не принимал участия в выставках Академии, выставки он устраивал у себя дома.

Портрет полковника Джона Баллока (1809)

- Герой войны, что отзвучала, полковник из былых времен,
- И в славных дней твоих начало уносит память, будто сон.
- Пусть вновь война, нельзя иначе, и новый бой, что смерть несет.
- А жизни главная задача - скакать во весь опор вперед!
- Но это будет чуть позднее, ну а сейчас ты жив пока,
- Пусть грусть жестокою развеет лишь счастье, милая рука.
- Ведь ты живешь совсем не даром. ты много сделал. все, что смог,
- И вот ты рядом с вазой старой, что словно дней твоих итог!
- А верная собака снова поднимет на тебя свой взгляд
- И средь безумия людского твои глаза на нас глядят!
- Погибнешь ты, но будет с нами портрет. где ты стоишь сейчас,
- И в сердце возродится память о днях, что скрылись вдали от глаз.
- И ты живой, полковник бравый, для тех. кто видит твой портрет.
- Опора трона и державы. в истории все жив твой след!

Г. С. Пуси пейзаж с фигурами в подке

- Уголок леса, речная заводь, сочная зелень, лето... Как всегда, рядом люди и животные - от берега отталкивает шестом лодку, скорее всего, подросток. Молодые люди в лодке, видимо, решили прокатиться по реке. Неподалеку коровы пришли на водопой. Ажурная листва выглядит кружевом на фоне бледного, голубого неба. Стволы старых деревьев клонятся к земле. День теплый, солнечный. Хотя здесь, среди деревьев, тень.

Портрет актрисы Сары Сиддонс (1780)

- Гейнсборо изобразил актрису в современном платье в белую и голубую полоску, в огромной шляпе с перьями и с меховой муфтой на коленях. Сара Сиддонс словно ненадолго заглянула в мастерскую художника и присела побеседовать с ним. Лицо актрисы не отличалось тонкостью черт, наоборот, во время работы над портретом живописец ворчал: "Мадам, вашему носу просто нет конца." И тем не менее, перед нами гордый привлекательный профиль.
- Образ актрисы покоряет внутренней силой, свойственной незаурядной личностью.

Портрет миссис Элизабет Шеридан

- Элизабет Шеридан, в девичестве Линли, обладала прекрасным голосом. Своим пением она очаровала весь театральный Лондон. Кроме того, она обладала несомненной красотой, изяществом и обаянием. В нее влюбился француз. Р.Б. Шеридан и девушка тайком убегают с любимым во Францию. Здесь Элизабет изображена еще не замужем, юная и хрупкая, на фоне пейзажа. На ней светлое воздушно-розовое платье. Портрет очень лирический, светлый.

Портрет Джонатана Баттола (1770)

- На фоне тревожного неба на земле стоит мальчик в атласном голубом костюме. В сумрачном воздухе вечера он является нам среди трав и камней, как озаренное странным светом видение, как голубое мерцающее сияние. Он стоит твердо, но, кажется, в любую минуту готов взмахнуть шляпой и побежать, иль вскочить на коня и умчаться вдаль. Мимолетный свет скользит по складкам камзола. Мальчик сосредоточен, но взгляд его устремлен как бы сквозь нас, дальше, за горизонт.
- Образ полон мальчишеского озорства, грации и светлой чистоты.

Гейнсборо-Дюпон (1770)

- Перед нами портрет молодого человека в полуоборот. Пышная грива волос, молодое одухотворенное лицо, взгляд умный, испытующий. Он как бы предупреждает вас, что он - мужчина с характером, Но и самому ему интересно - а кто есть вы?

Если предположить, то скорее всего, он человек творческий, может быть, музыкант.

Портрет Джона Хайеса Сент-Лего (1782)

- Молодой человек скакал по лесу, остановился, соскочил с лошади и залюбовался природой. А может быть, он заслушался пением птиц? Или, возможно, он не один, и вдали он видит отставшую от него амазонку на прекрасной лошади и с легкой, едва заметной полуулыбкой ожидает прелестницу?
В любом случае - это джентльмен, образованный, хорошо одетый, не бедный. Лицо симпатичное, одухотворенное, на нем нет следа надменности, напыщенности, зато видно, что он очень доброжелательный и добрый. Картина заставляет зрителя придумывать свой сюжет, но, возможно, в этом и состоит его задача?

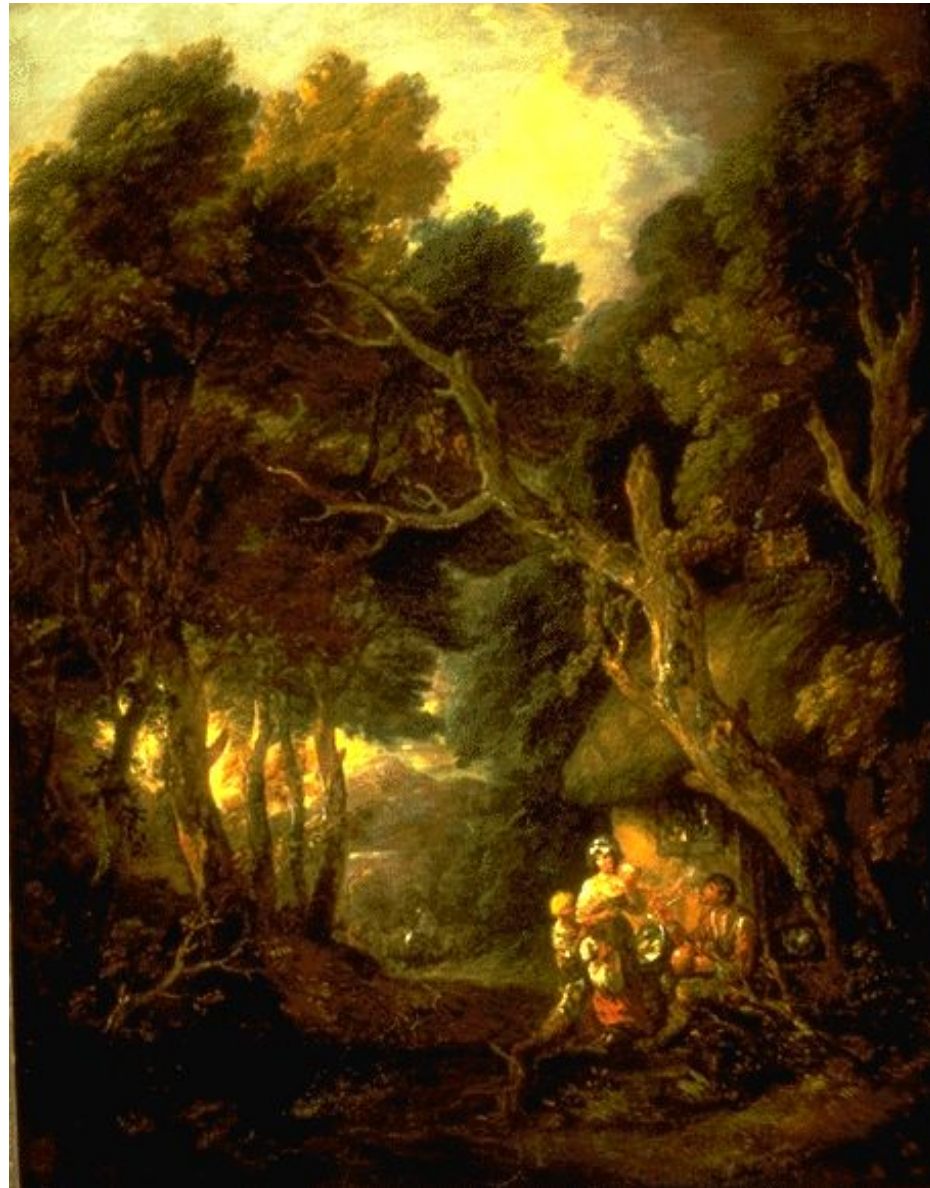
***Портрет Джорджианы, герцогини
Девонширской***

- **Интересная картина: герцогиня ожила - шляпа, платье из муслина, роза, ленты, кружева!...**
- **Смотрит Джорджиана грустно, словно бы чего-то ждет, написал портрет искусно Гейнсборо - модель цветет!**
- **Отдавала дань интрижкам - и судачил долго свет! И романов было - слишком! - у нее в расцвете лет;**
- **Сплетничали об изменах: из известнейших людей отмечали непременно, что в любовниках был Грэй!**
- **А еще с большим азартом ежедневно обсуждал свет ее пристрастие к картам, герцогиню осуждал...**
- **Не творим себе кумира - он глядит на нас сейчас - герцогиня Девоншира с тайным блеском карих глаз...**

Крестьянская семья возле своего домика

- Известно, что Гейнсборо с одинаковым интересом и любовью писал как представителей высшего света Англии, так и людей из народа, крестьян. Глядя на эту картину, невольно кажется, что этот домик расположен в глухом дремучем лесу и как можно здесь жить? Но посмотрите, сквозь стволы деревьев просматривается светлое пространство, значит, там деревня. А здесь, среди старых, искривленных временем и ветрами деревьев, расположен маленький домик, а возле него семья - отец, мать и маленькие дети, причем на руках у матери младенец. Наверно, нелегко живется здесь этим людям, вдали от людей, но почему-то хочется верить, что их окружает тишина, пение птиц, чистый лесной воздух, а главное - красота этого места!

Аллея в парке Сент - Джей

- Это парк, по аллее которого гуляют роскошно одетые, модные, красивые и не очень, молодые и не очень, женщины и, конечно же, мужчины. Но все же в основном здесь женщины. Скорее всего, они пришли сюда пообщаться, встретить знакомых. Может, кто-то пришел посмотреть, кто в чем одет, каковы новинки моды? А кто-то себя показать. Здесь делятся новостями. Молодые люди незаметно от родителей перебрасываются словами любви. Те, кто постарше, присматривают будущих невест для своих сыновей...
И как всегда - Гейнсборо не мог не изобразить рядом с людьми собак - маленьких модных собачек, резвившихся рядом со своими хозяйками.

Дорога через лес и мальчик с собакой

- Здесь художник все свое внимание уделяет пейзажу, а присутствие человека и животных лишь слегка обозначил. Перед нами извилистая дорога, уходящая по склону куда-то вниз. Слева - старый лес (Гейнсборо любил изображать старые, искривленные временем, с обломанными ветвями деревья).
- Впереди - холмистая панорама и небо - с клубящимися облаками, с собирающимися тучами - скоро будет дождь. Справа малюсенькая речушка. На пригорке уставший мальчик, прилег отдохнуть, может, перекусить, а рядом, как всегда, собака. По дороге уходит корова. Пейзаж вызывает чувство умиротворенности, покоя.

Групповой портрет детей Маршам (1787)

- На портрете четверо детей семьи Маршам, изображенные в непринужденной обстановке, в парке - три девочки мальчик.

Старшая девочка поддерживает подол платья, а мальчик срывает с дерева орехи и кидает ей в подол. Девочка помладше помогает ей держать орехи. Другая младшая девочка отвернулась, обняв собаку. Почему она отвернулась от других детей и не принимает участия в сборе орехов, возможно, она обиделась на что-то? Рядом с ней еще одна собака - собаки всегда присутствуют на картинах Гейнсборо.

Картина полна безмятежного очарования: одухотворенные красивые лица детей, пышная природа, мягкие пастельные тона, характерные тона для полотен художника.

Джон Пламбин (1755)

- Гейнсборо умел феноменально передавать сходство с натурой на портрете и он сумел этим воспользоваться для своего материального состояния. Случилось так, что он оказался в нужное время в нужном месте, а именно - переехал в курортный городок Бат, кишущий богатыми и праздными бездельниками.
- И конечно они очень желали увековечить свою персону на полотне. Заказов было много. Вот перед нами портрет портрет такого богатого светского повесы. Прогуливаясь по парку с собакой, он присел к стволу дерева в свободной раскованной позе. Юное лицо его выражает и уверенность, и некую пресыщенность теми удовольствиями, которые предлагает ему богатство. Картина написана в мягких, пастельных тонах, как и все картины Гейнсборо.

Утренняя прогулка (1785)

- Перед нами возникает гуляющая пара как образец супружеской гармонии и верности. Кажется, мы слышим их неторопливый разговор, шуршание травы под ногами. Изысканные наряды, требующая внимания белая собачка - все словно растворено в окружающем их прекрасном мире.
- Глубокие чувства объединяли сквайра Халлета и его жену. Художник с удовольствием представляет зрителю старинный парк, красивые молодые лица, их наслаждение природой, - все это он выражает в выражениях лиц, взглядах, в благородных движениях рук.

Джорж и Луиза Бим с дочерью Сарой

- Перед нами аристократическая семья - муж, жена и их дочь Сара. Они гуляют по парку. Джордж что-то увлеченно рассказывает жене, жестом подчеркивая свой рассказ. Жена тихо, про себя, чуть улыбается, скорее всего, она этот рассказ слышала уже много раз. А дочь радуется, что она вместе с родителями и ласково прижимается к юбке матери. Это красивые, образованные и воспитанные люди, принадлежат к аристократическому обществу Лондона. Чувствуется, что между ними царит любовь, уважение и согласие.

Портрет Анны Форд 1760

- Певица Анна Форд была необыкновенно талантлива: она была очень музыкальна, обладала великолепным голосом, разговаривала на пяти языках. Она мечтала стать актрисой, петь, но отец категорически запрещал ей даже надеяться на подобный шаг. Тогда девушка сбежала в Лондон, где ее очень хорошо приняли. Когда она собиралась дать свой первый концерт, отец попытался сорвать концерт, даже опозорить дочь. Но у него это не получилось, и Анна пела, концерт имел шумный успех.

Портрет Элизабет и Мэри Линли (1772)

- Перед нами сестры Линли - Элизабет (в замужестве Шеридан) и Мэри. Девушки, как всегда, изображены на фоне природы. Их юные лица привлекают красотой и одухотворенностью. Чувствуется, что сестры дружны между собой. Цвет их платьев контрастирует между собой - мягкий, оранжевый у Мэри и нежный серо-голубой у Элизабет. Картина навевает чувство нежности, лирической меланхолии.

Церковь святой Марии

- Уголок старой Англии - католическая церковь и старый замок в романском стиле. На это указывают массивные толстые стены и башни замка, характерные для романской эпохи, окна церкви, четырехугольная башня, заканчивающаяся высоким шпилем с крестом на конце. Рядом с церковью, как и положено, старый погост - древние надгробья, памятники, редкие прихожане, читающие старые надписи, или посетившие старые могилы далеких умерших родственников.
За церковью и замком, вдали - поля. Наступает вечер, небо покрыто темными тревожными облаками. Кладбище спряталось от лучей заходящего солнца и лишь часть старой церкви, некоторые дома горожан освещены их последним светом. Картина написана в скупой гамме коричневых и бежевых оттенков и создает ощущение покоя, стабильности и незыблемости закона - у каждого есть свое место в мире - и у живых, и у мертвых.

Вид близ деревни Корнард

- Очень простой пейзаж.
Бугры, поросшие растительностью, старые искривленные от времени, деревья, небольшая извилистая речка, дорога, уходящая вдаль, туда, где предгрозовое небо сходится с землей. На близость к деревне указывают коровы, овцы, пришедшие на водопой, крестьянин с ослом. Кажется, что это место свидания местных юношей и девушек. Вот юноша, возможно, пастух, сидит, ждет, когда его коровы напьются. Рядом стоит девушка, беседует с ним. А может быть, это и не свидание, а девушка шла мимо и остановилась поболтать.
Чуть подальше - другая пара - здесь девушка сидит на траве, чуть отвернувшись от молодого человека с ослом, но явно слушает его.
Вся картина полна умиротворенности, тишины... Возможно, это затишье перед грозой? Уж очень тревожное небо, вот-вот хлынет дождь, и не пора ли всем побыстрее в укрытие?
Как всегда у Гейнсборо, спокойный, неброский колорит картины выдержан в мягких, почти пастельных тонах.

Собиратели хвоста

- Художник попытался изобразить здесь другую жизнь англичан, отличную от аристократического быта. Трое детей из бедной семьи пошли в лес за хворостом. Старшая девочка держит на руках маленького ребенка. Мальчик, поменьше девочки, собрал несколько веточек и присел отдохнуть. Одежда у детей бедная, штаны у мальчика в дырках. Темное небо, сумрак леса вызывает некоторую тревогу за детей. Но картина все же явно расходится с реальностью жизни. Красивые лица детей вызывают умиление, но не жалость, не сочувствие. Они не измождены, не устали. И если одеть их в другую красивую одежду, мы увидим, что эти дети ничуть не отличаются от детей аристократов.

-

- В 1785 году Гейнсборо по собственной инициативе пишет портрет драматической актрисы Сарры Сиддонс — своеобразный ответ Рейнольдсу, который написал Сиддонс в виде музы Трагедии.
- К 1785–1788 годам относится единственное полотно Гейнсборо, посвящённое античной мифологии — «Диана и Актеон».
- Гейнсборо умер от рака 2 августа 1788 года. Биограф художника Джексон утверждал, что его последние слова были: «Все мы отправимся на небо, и Ван Дейк с нами».
- В 1991 году просвечивание рентгеновскими лучами портрета кисти Гейнсборо «Музыкант Иоган Фишер» показало, что под верхним слоем краски — портрет Шекспира. Исследователи творчества художника выяснили по его переписке, что в 1768 году он приступал к работе над портретом великого драматурга. Работа шла трудно и, повидимому, недовольный результатами Гейнсборо записал этот холст другим портретом

Констебл Джон (1776 - 1837)

- Джон Констебл принадлежит к числу величайших представителей 18-19-го века. Все его творчество, целиком посвященное запечатлению пейзажей его родной Англии, может рассматриваться и как высокое достижение реалистического художественного видения, и как новый этап в осмыслении национального ландшафта.
- Английская живопись, в отличие, например, от французской или голландской, не знала такого развития пейзажного жанра. Зато в Англии, как ни в какой другой стране, существовал особый культ природы.
- В культуре каждого народа художественное познание природы раскрывается не только в живописи, но и в садово-парковом искусстве. И вот если Франция дала истории строгий, точно расчерченный, регулярный парк, являющийся продолжением и дополнением дворцовой архитектуры, если в Голландии сложился тип уютного, засаженного цветами камерного сада, то для Англии было характерно развитие свободных, как можно более естественных парков, которые называют "пейзажными". Понятие "английский парк" стало равнозначно слову "пейзажный", и по образцу Туманного Альбиона английские парки разбивались и в России.

- Своеобразной чертой английского парка было то, что организованная садовниками часть парка естественно сливалась с окружающей природой, которой любовались и которой подражали в искусственных насаждениях.
- Благоговейная любовь к природе, стремление служить ей своим искусством стали основой творчества Констебла. Он родился в Дедхемсоой долине, одном из красивейших мест юго-востока Англии. Отец его был мельником. Приобщил к искусству, заинтересовал им юного Джона местный художник-любитель, богатый землевладелец сэра Джордж Бомонт.
- Хотя Констебл учился в Лондонской Академии художеств, основную школу он прошел, самостоятельно работая на натуре, делая наброски в альбоме и великолепные этюды. На многих этюдах Констебл проставлял год, месяц, число, время дня, направление ветра в тот момент, когда он изображал данное явление природы.

- С самого начала Констебла не интересовало все занимательное в природе, нарочито привлекательное, декоративное, что любили изображать художники 18-го века. Он не выбирал в природе мотивов, которые соответствовали бы каким-то канонам красоты, а любил ее в целом. Часто в пейзажах Констебла можно было увидеть виды парков, любил он писать и сельские уголья с запрудами, мельницами, деревенскими домами. Констебл мыслил жизнь природы неотрывно от жизни человека. Люди в его картинах - сельские труженики, спокойные, неторопливые, они относятся к своему труду с той же моральной ответственностью, с какой сам художник подходил к своему творчеству.
- Природу художник видел динамичной, живущей своей жизнью, к которой приспосабливается человек. Так, в картине "Мельничный поток", быстрое движение воды он изображал широкими мазками, клал их ритмично, крупными красочными пятнами. Для Констебла "Поток" был всего лишь этюдом, однако сейчас он воспринимается современниками как законченная картина.
- В дальнейшем многие свои картины Констебл писал в двух вариантах: первый - эскиз, а второй - законченное произведение. Во втором варианте художник не изменял основному мотиву, но давал более точное изображение предметов и фигур.

- Произведения Констебла с их новаторским реализмом и свободной живописью были не очень понятны его соотечественникам. Английские любители искусства были воспитаны на музейных коллекциях, поэтому им недоступен был сложный мир констебловских пейзажей.
- Зато его высоко ценили жадные до всего нового французы. Во Франции того времени не было пейзажиста такого масштаба, как Констебл. Восхищение его работами выразил писатель Стендаль: "...Англия прислала нам в этом году великолепные пейзажи, принадлежащие Констеблу. Не знаю, можем ли мы им что-нибудь противопоставить. Правдивость сразу же поражает и увлекает в прелестных этих произведениях...в них нет ничего идеального, но прелестный его пейзаж с собакой слева передает природу как зеркало..."
- Пейзажи Констебла стали поворотным пунктом в развитии всего этого жанра европейской живописи.

Собор в Солсбери (1823)

- **Джон Консте́бл** или **Констэбль** 1776— 1837 — английский художник-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи, в частности с видами окрестностей Саффолка, откуда художник был родом. Картины Констэбля прославили местность близ его дома — Дедхэм Вэйл— которую с тех пор называют «Край Констэбля». В своём письме другу Джону Фишеру в 1821 году Констэбль писал:
- Более остального я должен писать родные места. Живопись — не что иное, как выражение чувств...
Джон Констэбль

- Своё образование художник начал в интернате Лавенхема, а позднее был переведён в дневную школу в Дедхэме. После окончания школы Джон работал на мельнице, но через некоторое время заботы о семейном бизнесе на себя взял младший брат Голдинга, Абрам. В юности Констебл много путешествовал по окрестностям, где делал зарисовки и этюды. По словам самого художника, эти сценки «сделали его художником, за что он очень благодарен».
- Художник замечал: «Шум воды на мельничной плотине, ивы, старые сгнившие доски, столбы, покрытые зелёной слизью, кирпичная кладка — мне нравилось всё это. Большое влияние на дальнейшую судьбу Констэбля оказало знакомство с коллекционером Джорджем Бомоном, который показал Констэблю жемчужину своей коллекции — картину Клода Лоррена «Пейзаж с Агарью и Ангелом», вдохновившую Констэбля. Позднее Констэбль познакомился с профессиональным художником Джоном Томасом Смитом, который дал Констэблю несколько советов по живописи, но посоветовал не посвящать жизнь искусству, а заняться семейным бизнесом на мельнице.

- Мотив готического собора в Солсбери, расположенного на равнине, окруженной вековыми деревьями, много раз был запечатлен художником. Арки мощных деревьев как бы обрамляют изображение собора, возникающего перед зрителем как чудесное золотистое видение. На переднем плане изображены заказчик картины, епископ Солсберийский, Фишер и его жена, стоящие в своем саду и любующиеся зданием храма.
- Полотно образно передает контраст одновременно строгих и легких архитектурных форм, созданных человеком и воздушность природы; сияние солнечного дня, пронизывающего резьбу камня и прохладу тенистой аллеи.

Вечерний пейзаж

***Водяная мельница в Гиллингеме, Дорсет
(1825-1826)***

Вспашка поля в графстве Саффолк

Долина реки Стур и церковь в Дедхеме

- В 1799 году Констэбль принял важное решение просить разрешения отца позволить ему посвятить себя искусству. На удивление, художник не встретил возражений на свою просьбу и даже получил от отца некоторую сумму денег. В этом же году Констэбль поступил в Королевскую Академию художеств в Лондоне, но основную школу прошёл, самостоятельно работая на натуре. В этот период на него глубоко влияли работы Томаса Гейнсборо, Клода Лоррена, Якоба ван Рейсдаля, Питера Пауля Рубенса, Аннибале Карраччи. В то же время Констэбль был поклонником поэзии и ценителем жанра проповеди, что позднее привнесло в его творчество особую лиричность и выразительность.
- Уже к 1803 году Констэбль получает право выставляться в Королевской академии художеств. Тем не менее в 1802 Констэбль оставил должность учителя рисования, которую он занимал в школе *Great Marlow Military College*. Этот его шаг Бенджамин Уэст, в то время занимавший пост президента Королевской академии художеств, счёл началом конца карьеры художника. Однако именно в этом году Констэбль первый раз выставил свои работы. В письме к другу, Джону Данторну, Констэбль выразил решимость стать профессиональным художником-пейзажистом:

- *В течение последних двух лет я гонялся за картинами в поисках истины из третьих рук.*

Я не пытался воспроизводить природу с тем же величием ума, с которым начинал, я скорее старался сделать свои работы похожими на чужие...

Здесь достаточно места для пейзажистов. Главным недостатком наших дней является безупречное исполнение, попытка сделать что-то, выходящее за рамки истинности.

- *Джон Констэбль*

Дом адмирала в Хэмпстэде

Край пустоши при свете луны (1810)

Лесной пейзаж

Мальчики удят рыбу

Маяк в Харидже (ок.1820)

Мельница в Флэтфорде (1817)

Мэлверн Холл (1821)

Парк Уайвенхо. Эссекс

Пашня (1826)

Пейзаж с двойной радугой

Осенний пейзаж (1837)

Перистые облака

Плотина

Поток

Белая лошадь

Речной пейзаж

- По стилю ранние работы Констэбля мало отличались от его зрелых работ: тот же свет, цвета и мазки, которые во многом выдавали влияние на творчество Констэбля так называемых старых мастеров, особенно Клода Лоррена. Сюжеты картин Констэбля были взяты им из жизни и представляли собой бытовые сценки, что для его времени не было модным, поскольку в большей моде были романтические сюжеты с дикими пейзажами и руинами.
- В 1803 году Констэбль провёл целый месяц на борту судна Ост-Индской компании «Coutts», на котором посетил несколько юго-восточных портов, а в 1806 году предпринял двухмесячное путешествие в Озёрный край. Своему другу, а позднее биографу Чарльзу Лесли, Констэбль говорил, что уединённость гор действует на него угнетающе; Лесли потом писал:
- *Он по природе был очень светским человеком и не мог в полной мере наслаждаться видами, какими бы величественными они не были, если они были лишены социально-бытовых сюжетов.
Ему были нужны деревеньки, церквушки, фермы и коттеджи.*

Телега с сеном

- Это полотно считается лучшим в творчестве Констебла. Изображение буквально пронизано удивительными отблесками. Они заметны и на воде, и на серебрящейся части какого-то растения, погрузившего в воду свои ветви. Поражают видные в просветах листвы стволы могучих деревьев. И над всем этим - беспокойное, холодное, английское небо.

- Чтобы сводить концы с концами Констэбль начал писать портреты; это занятие он считал скучным, хотя и создал несколько прекрасных работ. Среди его работ встречались картины с религиозными сюжетами, однако по мнению Джона Уолкера «Констэбль как религиозный живописец не состоялся».
- У Констэбля установилась привычка проводить зиму в Лондоне, а летом возвращаться в родной Ист Бергхоулт и заниматься живописью. В 1811 году Констэбль гостит у Джона Фишера в Солсбери, кафедральный собор и окрестности которого вдохновили Констэбля на создание большинства его шедевров.
- Примерно с 1809 года детская дружба художника с Марией Бикнелл перерастает в глубокую взаимную любовь. В 1816 году против помолвки Джона и Марии резко выступает дед Марии, др. Раддл, который считал, что Констэбль занимает слишком низкое положение в обществе, и пригрозил Марии лишением наследства.
- Отец Марии, Чарльз Бикнелл, юрист, не желал видеть, как дочь разбазаривает наследство, но сама Мария отмечала, что безденежный брак лишит Джона возможности сделать карьеру художника. Родители Констэбля не противились браку, но и не выразили намерений поддержать его, пока Джон не обретёт финансовую самостоятельность. Они, однако, умерли вскоре после этого, а Констэбль унаследовал пятую часть семейного бизнеса.

- Джон и Мария поженились в октябре 1816 года. Медовый месяц они провели на южном побережье, а морские пейзажи Уэймута и Брайтона вдохновили Констэбля на развитие живописной техники и манеры: чистого яркого цвета и динамичного мазка. В этот же период в картинах Констэбля появляется эмоциональная составляющая — настроение.
- В том же году он был принят в Королевскую академию художеств. В 1821 году на выставке Академии он представил свою картину «Телега для сена». В то время в Лондоне гостил французский художник Теодор Жерико. Ему понравилась картина Констэбля, и он пригласил художника в Париж. Один из дилеров, Джон Эрроусмит, купил четыре работы, в том числе и «Телегу для сена», которая была выставлена на Парижском салоне в 1824 году и получила золотую медаль.
- О художественной манере Констэбля Эжен Делакруа так писал в своем журнале: «Констэбль говорит, что превосходство зелёного цвета его полей достигается сочетанием множества зелёных красок различных оттенков... То, что он говорит здесь о зелени полей, приложимо ко всякому другому цвету». Под впечатлением от работ Констэбля, выставленных в галерее Эрроусмита, Делакруа переписал фон своей знаменитой картины «Резня на Хиосе». Цветовые решения Констэбля, по признанию самого Делакруа, помогли ему многое познать в живописи.

Цветочный сад (1815)

Шлюз и мельница в Дедхеме

Постройка лодки в Флэтфорде

- За всю свою жизнь Констэбль продал лишь двенадцать своих работ в Англии, тогда как во Франции за несколько лет продал почти двадцать картин. Несмотря на это, он отказался от предложения ездить с турне по другим странам, предлагая свои работы. Своему другу Фрэнсису Дарби¹ он писал: «Уж лучше я буду бедным [в Англии], чем богатым, но за границей».
- В 1825 году, возможно из-за волнений за слабое здоровье жены, неустроенностью жизни в Брайтоне, а также под грузом накопившихся долгов по комиссионным, Джон Констэбль поссорился с Эрроусмитом и потерял французский рынок.
- После рождения седьмого ребёнка в январе 1828 года Мария тяжело заболела и умерла в ноябре того же года от туберкулёза в возрасте 41 года. Констэбль очень тяжело переживал её смерть, в письме своему брату он писал: «Ежеминутно ощущаю я потерю моего усопшего Ангела. Одному Богу известно, как теперь будут расти мои дети... Весь мир рухнул для меня.
- Всю оставшуюся жизнь после смерти Марии он носил траур, и, как утверждал Лесли, «предавался меланхолии и тревожным размышлениям». Он самостоятельно заботился о всех семерых своих детях до конца жизни.
- Незадолго до её собственной смерти скончался отец Мари, оставив ей £20 000. Этими деньгами Констэбль распорядился катастрофически: делал эстампы со своих картин, подготавливая их к печати в составе альбома «Английский пейзаж». Он работал вместе с мастером Дэвидом Лукасом, который сделал более 40 эстампов его пейзажей, один из которых прошёл более 13-ти корректур, был доработан Констэблем вручную и раскрашен. Констэблю нравилась работа, он так отзывался об этом: «Лукас представил меня миру без единой неточности». Предприятие, однако, финансового успеха не имело.
- В феврале 1829 года его избрали членом Королевской академии художеств, а в 1831 году был назначен Инспектором Академии, где снискал большую популярность среди студентов.

- Констэбль стал читать лекции по истории пейзажной живописи. Эти лекции были весьма популярны у широкой публики. На одной из таких лекций в Королевском институте он сформулировал три правила: во-первых, пейзажная живопись столь же технична, сколь и поэтична; во-вторых, воображение не может в одиночку породить художественное мастерство, которое выдержало бы сравнение с действительностью; и в-третьих, ни один из великих художников не был самоучкой.
- Позднее он открыто критиковал новое движение в искусстве — Неоготику, которую по сути считал простой имитацией.
- В 1835 году он дал свою последнюю лекцию студентам Королевской академии, в которой он восхвалял Рафаэля, а Академию назвал «колыбелью Британского искусства». Он умер 31 марта, по всей видимости от диспепсии. Джона Констэбля похоронили рядом с его любимой женой на городском кладбище Хампстеда.

- В своём понимании искусства Констэбль расходился с установками, сложившимися в художественных кругах, о том, что необходимо отдавать предпочтение воображению, а не самой природе. Сам художник признавался в письме к Лесли: «Когда я сажусь писать этюд с натуры, первое, что я делаю, стараюсь забыть все те картины, которые я видел ранее».
- Констэбль писал картины всю свою жизнь. «Завершённые» работы приобретались покровителями художника и продавались на художественных рынках. Часть картин выставлялась в Королевской академии. Важно отметить, что Констэбль никогда не воспринимал свои картины как завершённые, он постоянно совершенствовал их, практикуя метод исправления картины прямо в процессе её изучения. Констэбль никогда не довольствовался какой-либо затверждённой формулой. «Мир безграничен, — писал он, — нет двух одинаковых дней, даже один час не похож на другой. С момента создания целого мира не было двух одинаковых листьев на деревьях, поэтому подлинное произведение искусства, как и всё в природе, неповторимо».

- Перед тем как полностью завершить работу, Констэбль создавал большое количество предварительных натуральных набросков, для того чтобы добиться наиболее подходящего композиционного соотношения. Эти зарисовки, с их свободным и энергичным мазком, были революционными в то время и представляли интерес для художников, учёных и широкой публики. Интересен тот факт, что, например, в эскизах к картинам «Прыгающая лошадь» и «Телега для сена» присутствует энергия и экспрессия, которых нет в завершённых вариантах. Вероятно, именно этюды маслом, более чем другое наследие творчества Констебла, в ретроспективе раскрывают в нём авангардного художника, который показал, что пейзажная живопись может развиваться в новом направлении.
- Работы, созданные Констэблем в технике акварели, также опережали своё время. Одной из величайших акварельных картин считается «Стоунхендж» (1835), с её почти мистической атмосферой в свете двойной радуги. Картина была выставлена в 1836 году с небольшим авторским комментарием к заголовку: «Таинственный памятник Стоунхендж, возвышающийся над голой, безграничной пустошью; памятник, которого мало коснулись события как прошлого, так и настоящего; памятник, который перенесёт вас через все исторические события в неизвестный, загадочный период».

- Наряду с натурными эскизами, Констэбль оставил большое количество зарисовок, которые были сделаны во время продолжительных наблюдений за игрой облаков, создающих неповторимые картины для пейзажиста. При этом Констэбль приближался к почти научной характеристике погодных условий. Точное изображение физических эффектов атмосферы иногда можно было проследить и в уже законченных картинах, например, в картине «Цепной пирс» (1827). Реалистичность изображаемого поразила критиков, которые замечали: «Картины настолько точно передаёт атмосферу повышенной влажности, что хочется раскрыть зонт».
- Сами эскизы стали первым опытом масляной живописи, созданной непосредственно на открытом воздухе. Чтобы передать эффекты света и движения, Констэбль использовал технику ломаных мазков, которые он наносил на более светлые участки картины едва заметным касанием, создавая впечатление мерцающего света, обволакивающего весь пейзаж. Одна из самых выразительных и мощных по силе воздействия картин Констэбля — «Изучение морского пейзажа во время дождя» (1824), написанная в Брайтоне. С помощью отрывистых мазков тёмного цвета Констэблю удалось передать момент неистовства ливня над морем. Внимание художника также привлекали световые эффекты, возникающие при появлении радуги, что мы можем наблюдать в картинах «Собор в Солсбери, вид с лугов» (1831) и «Дом в Ист-Бергхоулте (1833).

- Во время изучения различных состояний облаков, на обратной стороне этюда Констэбль обычно оставлял небольшие записи, отмечая преобладающие погодные условия, направление света, время дня, полагая, что именно небо является „ключевой составляющей“ в пейзажной живописи, так как „оно создаёт определённое настроение и является источником различных чувств человека“.
- Известно, что Констэбль в своих исследованиях опирался на знания, почерпнутые в работах метеоролога Люка Ховарда, который впервые представил классификацию облаков. Комментарии, оставленные Констэблем в книге Томаса Фостера „Исследование феномена атмосферы“, обнаруживают в художнике знатока метеорологической терминологии. 23 октября 1821 года Констэбль писал другу Фишеру: „Я проделал серьёзную работу, изучая все состояния неба, и теперь полон решимости преодолеть все оставшиеся трудности, которых ещё много впереди“.
- В одном из писем к Лесли Констэбль отмечал: Предметы моего скромного, отвлечённого искусства могут быть обнаружены под каждой изгородью, на любой дороге, поэтому никто не считает его стоящим внимания». На самом деле, Констэбль даже не мог себе представить, насколько значимым окажется влияние его правдивых методов на искусство. Творчеством Констэбля вдохновлялись не только его современники, такие как Жерико, Делакруа, но и представители более поздних течений — Барбизонской школы, французского импрессионизма, представители которых создавали свои произведения уже в конце 19 века