Английское искусство. Мария Васильевна Соколова.

30.11.15

Специфика английского искусства. 1

Архитектура Англии 2

Иниго (Айниго) Джонс 2

Кристофер Рен 1632-1723 5

Джон Вейнброу 9

Николаус Хоксмор 9

Неоклассицизм 10

Роберт Адам 10

Палладианство 11

Город Батт, Вуд-ст и мл. 13

Джон Вуд-младший 14

Готическая струя в английской архитектуре 14

1750-е гг. Сандерсен Миллер и Уолпола 14

Парковое искусство 14

Элементы пейзажного парка 15

Живопись Англии 18го века 18

Уильям Хогарт 1697-1864 18

Томас Гейнсборо 1727 - 1788 24

Ранний период. Саффолк 24

Ипсвич. С 1749 по 1759 25

Бат. 1759 – 1768 26

Лондон с конца 1770х. 27

Джошуа Рейнольдс 1723-1792 29

Английская живопись 2й половины 18го века – 2е поколение 31

Ален Рамзей 31

Джордж Роумни 31

Джон Олби 31

Томас Лоуренс 31

Генри Рёберн 31

Специфика английского искусства.

Николаус Певзнер. «Английское в английском искусстве». 1956.

В чем специфика британского материала. Задача спорная, т.к. особенности национальной школой не могут быть абсолютной константой, нац характер будет меняться со временем.

Об отдельной школе можно говорить с 18го столетия, но в любой монографии можно встретить «золотой век», т.е. школа стартует с золотого века. Неожиданный взлет. Почему? Англичане всегда приглашали мастеров первого уровня с континента: Гольбейн 16в, Ван Дейк 17в, но и целая плеяда германский, голландских, фламандских мастеров. При этом англичане считают их английскими мастерами, как Генделя считают английским композитором. Дело в том, что их влияние на англ. искусство оказывается очень сильным и долговечным.

В 18м столетии впервые англичане, не доверявшие до этого своим нац. мастерам и покупавшие и заказывавшие работы у иностранцев, начинают заказывать у своих. Тесть Хогарда получает заказ на росписи собора св. Павла (впервые). Хогард защищает молодую национальную школу и позволяет себе выпады против иностранных мастеров.

Как воспринимается английская школа континентом? Для континента она появляется значительно позже – на рубеже 18 и 19 столетия (т.е. на 100 лет позже). Только Томас Лоуренс становится первым английским живописцем, получившим все-европейское признание и иностранные заказы. Для континента – Англия высочайшая культура быта и ценятся ДПИ. Мебель Чипидейла и Шератона, керамика Виндзора, гравюра меццо-тинто, английский парк.

Даже Хогард в начале 18го века жалуется, что заказывают только портреты. Через 50 лет Гейнсборо пишет в полемике с Рейнольдсом, что историческая живопись заказывают иностранцам, а своим – только портрет.

Архитектура Англии

Что же с архитектурой? Художника до 18го века сложно вспомнить, а в части архитектуры: своеобразии английской готики, перпендикулярный стиль, тюдорский и елизаветинский стили (микс средневековый и ренессансный). Т.е. есть основа, история развития.

Иниго Джонс – некий переход в новое качество. Если раньше только отдельные элементы классического наследия использовались, то теперь язык классического наследия будет полностью освоен. Дальше Кристофер Рен увлечется барокко, отойдя от строгости языка. Дальше его будут упрекать, что Рен испортил нац вкус. Т.е. полемика за национальный вкус и чистоту форм. И они очень рано начинают сопрягаться с проблемами нравственными и моральными. Это будет продолжаться и дальше, особенно в викторианскую эпоху. Большой стиль Рейнольдса – желание облагородить портрет. Английские лендлорды своими парками пытаются облагородить окружающую среду и улучшить тем вкус нации. Весьма характерно, что один из наиболее известных искусствоведческих трактатов «Нравственные чувства». Что предпочитать: палладианский или строгую классическую – сводится к тому, как англичанин понимает хороший вкус, который есть выражение его нравственное чувство.

Иниго (Айниго) Джонс

Биографические сведения скудны. Не знаем откуда он, где он учился. В 1600м году возникает уже как зрелым мастер. Знаем, что он ездил в Италию (есть томик Палладио, где его рукой сделаны замечания). Уезжает в Данию, работает архитектором при датском престоле (сестра короля – английская королева) – что настроил там не знаем. По возвращении в Англию начинает он с эскизов театральных декораций.

В это время архитектура не стала в Англии самостоятельной профессией. Джонс чем только ни занимается и декорации, и фортификационные сооружения, и эскизы карет и в т.ч. архитектура.

С 1610 г. он становится инспектором работ в штате наследника принца, а потом становится главным архитектором королевства. Потом Рэн будет занимать этот пост. Мы знаем только о их дворцовых строительствах, ничего не знаем о частных (возможно, у них на это и времени не было).

В 1613 едет в Италию в рамках путешествия по Европе в составе свиты лорда Арендела (меценат, аристократ, коллекционер). Был и в Винченце. Сохранились рисунки.

В 1616 г. появляются первые чертежи: городские лондонские ансамбли: домик королевы в Гринвиче и др. Продолжает делать декорации.

О последнем периоде ничего не знаем, революция. Документы пропали. Проблема приписать ему тот или иной памятник. В старой литературе: поместье Уилтон (аргументация – высокий уровень памятника, но доказательств нет).

Театральные декорации. Желание освоить язык классической ордерной архитектуры. Видно знакомство с итальянским материалом. Барочные эффекты – поражали современников. Спектакли «маски». Обращается к аллегорическим фигурам, античным темам (как литературным, так и историческим). Знаем по описаниям и гравюрам.

Банкетный дом в Уайтхолле. 1607 г. горит старый банкетный зал (Banquet house). Зал для приемов распространенный с елизаветинских времен. Джонс делает проект, который должен был переплюнуть Лувр и Версаль. И **королевский домик в Гринвиче**. 1610 – первые чертежи. Проблема с финансами – урезали смету и в итоге построен только банкетный дом, а строительство домика королевы был построен значительно позже в 1630е.

Банкетный дом

* ориентирован на типологию ренессансного палаццо. Типичные чередующиеся лучковые и треугольные сандрики над окнами 1го этажа
* Двухэтажный, на невысоком рустованном цоколе, тема руста продолжается на уровне 1го и 2го этажа. Центральный ризалит выступает совсем слабо.
* Ордер: центральный ризалит: колонны, остальной фасад – пилястры. Завершает великолепная балюстрада. Полноценная ордерная архитектура. Интерес к палладианской архитектуре.

Здание тектонично, облегчается к верху композиции, карниз делит на две равновеликие части, что соответствует галерее внутри (балкон).

* Типично английские окна: вытянутые с мелкой деталировкой.

Внутри – такое же ордерное оформление: колонны и полуколонны ионического ордера.

Не осуществленный план Уайтхолла. 9,5 га. Выходит на Темзу, Вестминстре, Черинг-кросс. Прямоугольник, приближающийся к квадрату. Сложная система дворов, где в центре, огромный прямоугольный двор с архаичными башнями. С двух сторон – набор дворов разной конфигурации (даже круглый).

Как избежать монотонности? Ритмичное чередование трех и двухэтажный блоков: есть выступающие ризалиты с аркадами и высокими фронтонами. С боков даже увенчанные барабанами с куполами.

Проект не был утвержден.

Работы **по перестройке старого собора св. Павла.** Пристраивает огромный глубокий коринфский портик к западной части. Соседствуют классические формы с пинаклями и даже барочными валютами. Через 60 лет разгорится великий лондонский пожар и от центра Лондона ничего не останется. Сочетание несочетаемого, но в английской архитектуре становится стандартным архитектурным решением.

Домик королевы в Гринвиче (queen’s house). Целый дворец. Два блока, соединенные переходом (используют перепады местности). Два фасада имеют разное оформление.

* Парковый – огромная декоративная лоджия. Схема двух равновеликих этажей. Руст только на уровне первого этажа. Кубообразный блок завершается балюстрадой. Минимум декора: гладкая стена: руст, замковые камни. А второй – гладкая стена (мотив балюстрада на окнах и лоджии).
* Главный фасад – высокий цоколь с лестницей (перепад рельефа). Не сильно выступающие ризалиты (на боковых то же). Единственное оформление – центральное окно с полуциркульным завершением.
* Опять английские вытянутые окна.

Последние десятилетия 20-30е гг. Впервые в истории английской архитектуры попытка придать столице регулярный облик. Линкольн-инн Пилс. **Сомерсет хаус**. Ковент гарден.

Схема фасадной композиции. Потом возьмут на вооружение Ут-старший и младший, работавшие в Бате. Джон Нэш тоже.

* Рустованный цокольный этаж (в сомерсете это рустованная аркада с нишами со скульптурой, но могут быть и другой формат).
* Второй и аттиковый этаж соединены большим ордером.

Сохранился **в Ковент Гардене храм св. Павла**. Он не похож ни на одно церковное строение Англии. «Самый красивый бар Англии» - сложно догадаться, что перед нами христианский храм. Проблема церковного строительства. Англия только стала протестантской, какой должна быть англиканская церковь? Но при отказе от католической роскоши, храм должен быть значительным, но как-то по-другому. Английская архитектура на это так ответа и не найдет.

* Мощный фронтон с грубыми деталями
* Глубокий открыты портик

Продолжения не будет. Все-таки есть сила привычки и традиции.

Кристофер Рен 1632-1723

Родился в 1632 в семье священнослужителя. Учился в Оксфорде, где был оставлен, стал профессором астрономии. Архитектурой начинает заниматься в зрелом возрасте в университетских городах 1660е.

В 1665 был во Франции. Сохранилось письмо, где он упоминает о встрече с престарелым Бернини. Был ли в Италии? Часто его памятники ориентированы на итальянские памятники, но документами о его поездке в Италию не обладаем. Участвует в комиссии по реконструкции собора св. Павла, еще до пожара предлагает снести средокрестие и поставить купол.

Великий лондонский пожар 1666 года – моментально представил королю план регулярной застройки Лондона. Возглавит 3 комиссии: по перестройке Лондона, воссозданию лондонских церквей, комиссии по воссозданию собора св. Павла. Но на все денег опять не было. 1660-80е – расцвет активности Рена. Был огромный штат помощников и подчиненных. Часто осуществлял общее руководство, давал общее направление.

1680-90е меняется ситуация. Новая династия Оранского очень трезво относится к трате государственных средств. Но часть построек все-таки была реализована.

Умет только в 1723 году. Пережил свою славу. В 1712 г. напишут в журнале, что Рен испортил вкус нации. Уже будет положено начало палладианскому пути в Англии. Т.е. последнюю четверть века Рен не активен.

ШелдОнский театр в Оксфорде. 1663г. Это скорее актовый зал для всякого рода торжественных мероприятий. Античные прототипы: театр Марцела, но очень далекие аналогии. Ориентировался скорее на современные театральные барочные здания.

* Закругленный фасад с юга (за ним просцениум). Два ряда окон для хорошего освещения зала. В схеме фасада: высокий цоколь и сразу аттиковый этаж – маньеристически выпадает основной этаж.
* С запада – классический фронтон. Использует ордер на уровне двух этажей. На первом – полуколонны коринфские, на втором – та же тема, но пластически менее активная (пилястры). Окна разной формы: полуциркульные внизу, квадратные наверху. Обилие декора. Играет на масштабах.

Фасады абсолютно не связаны между собой.

Джонс был очень не чувствителен к современной ему архитектуре Италии, а вот Рен очень внимательно смотрит, что происходит на континенте.

Капелла Пемброк колледжа в Кембридже. **1661.** Вписать в архитектуру города (очень мало места). Узкое хорошо освещенное однонефное здание. Сант-Андреа в Мантуе. Очевидно использован мотив триумфальной арки.

Проект перестройки Лондона (еще до пожара). Попытка придать городу регулярный характер. Пересечение улиц под прямым углом, памятники на перекрестках (планы Рима, регулярных французских городов/садов).

Собор св. Павла 1666. Долгий путь. В чем проблема?

1) экономическая (можно было осуществлять только по частям)

2) идеологическая. Он должен не уступать великолепием храмам континента, но быть другим, не католическим.

Первоначальный план Рена сильно отличается. 1672.

* Он центричен (за исключением притвора). Тема равноконечного греческого креста.
* Центральный купол на 8 столпах поддержан системой окружающих его 8 куполов. (работы Мансара, итальянское высокое возрождение)

Проект не позволял строить по частям. Что предпочесть: традиционный базиликальный или новаторский центрический. Но традицию было не переломить.

Альтернативный проект. 1675г. Базилика и высокий купол со шпилем на трансепте.

* Базиликальная идея с пристроенным портиком.
* Купол меньше, более вертикальным с традиционным завершением шпилем.
* Фасад одет в классическое платье. Кессонированные своды.

Отвечал требованиям заказчика: не похож на европейскую архитектуру, обладал внушительностью (протестантская мощь, аскетизм, величие).

Но сила традиции велика и был велик страх сделать что-то совсем уж другое. Проект показался слишком бедным, аскетичным.

Сохранилась также Большая модель сер. 1770х. Архитектор пытается найти вариант, который проигрывая купольную тему (низкий и тяжеловесный купол) с громадным восьмиколонным портиком.

Финальный вариант. Вытянутая базилика с традиционным планом. У базилики очень широкий трансепт (большой купол), вместительный притвор и длинная восточная часть.

* Западный фасад – в традиционную для католического мира двубашенный фасад вписывает портик с двухярусными сдвоенными колоннами (это же повторяется и на северном и южном фасаде). Башни – сдвоенные пилястры. Наверху – активная раскреповка и опять сдвоенные колонны.
* Опять видим традиционные равновеликие два яруса.
* Купол более высокий с тремя оболочками. Нижний – полуциркульный. Верхняя приподнята и украшена фонариком, как и башни на западном фасаде.
* Опять нет гладкой стены:
  + руст, ниши с окнами, над ними заполняет все лепниной, гирляндами, картушами.
  + Игра с ордерными масштабами: оформление окон, сами колонны портика.
  + Обилие скульптуры.

Нарастает барочность архитектуры.

Боковые фасады:

* Хорошо читается тяжелый и высокий купол. Объем нивелируется его высотой, колоннадой. Балюстрада появится после того, как Рен отойдет.
* Раскреповка в виде полуциркульной формы и колонн на первом ярусе.
* Однотипный ордерный декор: спаренные колонны, сандрии, балюстрада как обязательный завершающий элемент, круглая скульптура.
* Довольно тяжеловесная каркасная структура

Интерьер:

* Опять спаренные колонны. Роспись заказана британскому художнику Торнхилу (родственнику Хогарда).
* Базиликальный план скрыт за экранами стен. Вестибюль и хор равны. Расширив максимально трансепт создал иллюзию центричности.

Перестройка приходских церквей после пожара. Не все сохранилось, много снесено и перестроено. Из-за отсутствия денег было достроено позже. Первые 15 – 71-72, потом еще 4 церкви. В 80-90е было еще немного. Его участие сложно определить. Главные тенденции:

Не сложилась типология англиканской церкви. Важна кафедра как и алтарь. Но центричность непривычна. Храмы горели не до тла и нужна была просто перестройка. Приходилось исходить из того, что было: небольшие одно-дву-трехнефные базиликальные храмы. Тенденции:

* Храмы в гуще застройки, но должны быть светлыми. Большие окна разной конфигурации. Светлые интерьеры.
* Ордер в интерьере (активно используются колонные опоры разных ордеров).
* Камнем выделены углы и наличники окон.
* Элементы барочной архитектуры: валюты, фонарь, завершающий композицию. Картуши, сандрики.
* Шпили: традиционная черта средневековой архитектуры. Хорошо вживается в систему барочного оформления фасада.

Церковь Сент Мери (Лондон Мери). Тема обращения к готическому прошлому. Отношение к средним векам у Рена неоднозначное. С одной стороны, он писал, что готы/вандалы создали что-то, что даже недостойно назвать архитектурой. А с другой стороны, он вырос в одном из самых готических городов Англии – в Оксфорде. Кеннет Кларк «готическая струя в английской архитектуре никогда и не пересыхала».

Опоры классические, нет стрельчатой арки, и даже веерные своды – стуковая декорация. Но все-таки. И таких примеров не один.

Храм св. Стефана. Репетиция св. Петра. Деревянный купол – нет тяжелых столбов, легкий, светлый интерьер с массой окон. Храм базиликальный, обширной центральной частью. Много окон разной конфигурации.

Общественные здания. Библиотека **Тринити колледжа в Кембридже.** **1670е.** Изначально план должен был быть в виде круга, вписанного в квадрат (прототип: вилла Ротонда Паладио), но с одним портиком. На практики оказалось, что для библиотеке это не удобно. В результате: длинное здание с мотивом аркады на колоннах в двух ярусах. Законы тектоники меняется ордер (тосканский – ионический). Опять большие окна.

Интерьер: длинный вытянутый хорошо освященный прямоугольник. Внутри полуколоннам фасада четко соответствуют пилястры. Ордером оформлен вход. Тонко продуманные пропорции и легкий декор.

Госпиталь в Челси. 1680е. Использует традиционный кирпич. П-образная композиция. Единственный декор – выделенные по центру каждого фасада 4х колонные портики (в боковых – мотив в плоскостном варианте). В центральном корпусе появляется мотив сдвоенной колоннады – мотив сопоставления гигантского и малого ордера.

Том-тауэр в здании Крайст-черч, Оксфорд 1680е. Опять обращается к готическим элементам. Стрельчатая арка, детали декора. Церковь св. Албана, св. Марии Сомерса.

Поздние работы.

Хэмптон-корт. Перестройка после 1688 г. Смету пришлось сильно корректировать. Слоенный пирог от разных времен. Рен: восточный и южный фасады, фонтанный двор и двор часов.

* Традиционная техника: кирпич и белокаменная облицовка. Акцентированы углы
* Ордерных элементов мало. Центральный ризалит: полуколонны и сандрики. И все.
* Разной конфигурации окна.
* Завершается балюстрадой.
* Фонтанный двор: мотив аркады в белом камне. Обыгрывает перепады высот, его постройка вписывается в постройки Тюдоровского времени: вторит им и в материале и в архитектурных формах, хотя ничего специфически средневекового нет (балюстрада с вазонами вместо зубцов башен).

Госпиталь в Гринвиче. 1694. С Николаусом Хоксмуром. Он оказывается эффектной барочной рамой для домика королевы Джонса. Что от Рена:

* Спаренная колоннада по всему периметру.
* Купола как на башнях зап. фасада собора св. Павла

Рен видит все отдельными фасадными картинами, но в целом объемно-пространственное решение ему не всегда удавалось. А здесь перспектива, сложные пространственные решения – у Рена такого не встречалось. Роль Хоксмура? До конца прояснить не возможно.

Частное выпадает и у Рена и у Джонса.

Джон Вейнброу (John Vanbrugh)

Офицер английской армии, шпион, пойманный во Франции, отсидел в Бастилии. Вернулся на родину. Написал пьесу, Кит-кат клуб. Решает построит дом для очень именитого заказчика для лорда Карлейли. Над ним издевается Джонотан Свифт смеялся над неучем. **Ховард (Хауверд) в Йоркшире.** Кусочек Италии. Барочная средиземноморская архитектура. Вокруг должен быть регулярный парк, а не стриженный газон как сейчас.

2этажный корпус, по 1 линии – здания служб. Купольный зал и анфилада из 12 комнат. Formal house – regular planning, symmetry. Исключение из правил – нач. 18 в. обычно – умеренно барочные дома, а тут планомерное развитие барокко.

Бленхейм. Для герцога Мальборо – там была одержана победа. Не просто его личный дом, а памятник его победам и победам Британии.

В Англии была эта традиция – часто не только в расчете на семью, но и на то, чтобы принять королей. Этот бленхйем завершает эту традицию.

* Традиционная схема – по 4 углам башни-ризалиты, тяжелые, приземистые.
* Символика: в навершиях французские лилии перевернуты вниз головой.
* Ордерный декор колоссальный
* Раскреповки – большая пластическая выразительность, полуколонны
* Фасад более классический – ордер, аттик. За фронтоном – разорванный, усложненный силуэт.
* Парковый – более крепостной. Рустованные башни-ризалиты. Мощный эркер с тосканскими пилястрами.

Собственный дом в Гринвиче. Говорят, что он родоначальник готического стиля. Тут проигрывает тему крепостной арх-ры. Собственно готических элементов тут нет. Тяжелые башни, живописная асимметрия комп, масс. Не с функционального плана, а с эффектной фасадной картинки.

Разные мнения – кто-то восхищался, Дж Свифт издевался. Позже назовут самым живописным арх-м.

Николаус Хоксмор (Nicolas Hawksmoor)

Работал вместе с Реном, тот его затмил.

Оксфорд, церковь. Опять средневековая интонация, хорошо вписывается в город. Но готики как таковой нет.

Неоклассицизм

Где провести границу между палладианством и неоклассицизмом?

Палладианство – явление сугубо национальное, локальное, нет параллелей (Кембелл, Бурлингтон, Кент). Но в 1760-70-е гг. появляется новое движение (Чемберс, Адам) – вариант общеевропейской архитектуры – уже неоклассицизм.

Главное – историческое понимание античности. Раньше – движение классики с провалом в средних веках. Теперь не преемственность, понимают разницу между античностью, Ренессансом и классицизмом. Античность становится одной из стилистических возможностей.

Англичане ездили больше всех и во все места, куда никто не забирался. В Сирию и МА («руины Пальмиры»). Афинские древности. Сплит. Ионийские древности.

Не только римская, но и греч, и МА, и Южная Италия. Изменяет представление об античности.

Английские архитекторы выходят на международную арену. Академики в Риме. Участие в конкурсах, общаются с другими, фр. Международное явление.

Чемберс – общ строительство. Был главным архитектором королевства.

Адам – частное

Уильям Чемберс

Сын шотландского коммерсанта, родился в Швеции, воевал в Индии, много путешествовал. Китай – область садово-парковых искусств. Теоретик тоже, за ордер.

Сомерсет-хаус. К концу 18 обветшал. В 1775 г. начали строить комплекс правит учреждений. Похоже на Уйатхолл Эниго Джонса.

Фасад – обычный гор дом, цоколь, ордер.

Но! Т.к. самый центр Лондона, обогащает схему, придает дворцовый характер за счет декора. Руст во всех этажах. Ордер – и пилястры, и лоджия, вазоны… купол!

Недостаток – ряд не очень хорошо связанных фасадных картин.

Целый квартал. Официальное лицо столицы.

Роберт Адам

Было 5 братьев, Роберт самый яркий. Начинает еще с палладианской традиции. Под влиянием старшего поколения, Кента. Знаком с Пиранези.

1. В его рис – не только классика, но и готика, и романика. Нет слепого следования античным образцам.

«Пропорции колонны зависят от ее расположения». Правило заменяется интуицией. Нет жестких канонов.

Башни, высокие аттики, разные окна – все для того, чтобы передать идею движения. «Должно порождать подъем и спад, разнообразные формы для живописности композиции».

1. Прекрасно знал французские отели
2. Археология. Интерес к живописи, этрускам. Античной живописи – Помпеи.
3. Архитектура Ренессанса.

Стиль братьев Адам – преимущественно интерьерный. Редко строили с чистого листа. Строительный бум прошел, в основном, переделки.

Стиль был очень популярен. 60-е, но к сер.70-х полностью исчерпали. Ср с вышивкой, пряничным….

Сайн хаус, 1762 г. – скучный, большой. С готическими машикули. Идея Адама – полностью переделать планировку. Ротонда, по 4 сторонам – анфилада. Контрастные объемы.

Базиликообразный. В апсиде статуи. Вся суть стиля в мелких деталях. Очень дорогостоящие материалы, обилие мелких деталей. Сложный орнамент.

Вся красота – в изысканной графике деталей.

Кеддлстоун, 71 г. архитектор Роберт Пейн. Центр блок, как в Павловске. Регулярный план. Центр вход – холл – салон – по сторонам комнаты.

По-разному оформлены фасады.

* Северный - лестница, 6 колонный портик
* Южный – тема триумф арки. высокий аттик. Как форум Нервы. Ниши имитируют 3пролетную арку. Маньеризм: ордер в нише.
* В интерьере – 12 подлинно античных колонн. Изысканнейшее сочетание цветов.

Уостерли: замок из камня, портик. На садовом фасаде вообще нет декора. Внутри все великолепие.

Судьба Адамов неблагоприятна. В 68 г. арендуют участок на Темзе. Огромные средства в район Лондона, который должен был быть фешенебельным. 11 домов, террасный.

Стиль очень быстро вышел из моды после 1775 г. пришлось возвращаться к практике в Шотландии, локальный характер.

От Роберта – 8 тыс. рисунков.

Палладианство

1715-30 – все самое известное и хорошее

Джонс привнес, но потом перерыв на столетие. Воскрешение в начале 18 в. политический аспект – большинство заказчиков – оппозиционная партия вигов, либералы, у которых был свой набор приоритетов:

1. Неприязнь к Стюартам с их симпатией к континенту
2. Не любят барокко, Рена.

Эддисон, 1712 – выпуск статей, в которых он критикует Рена за то, что он испортил вкус нации. Говорит, что архитектура должна быть основана на разуме.

Колен Кэмпл Colen Campbell 1676-1729

1715 г. шотландский архитектор (сложно пробиться). Кемпл «Британский Витрувий» - ок. 100 гравюр, британские здания, построенные в класс вкусе. Смысл – рекламная акция. Концепция английской усадьбы – как первоклассной архитектуры. Пришлась очень вовремя – Утрехсткий мир, кончились военные действия. Мир, стабильность, процветание. Англичане поехали на континент смотреть памятники. Появились время и деньги привести в порядок дом.

1718 г. – «….рустика» - для желающих разбить парк.

Время интереса к античной архитектуре. Перевели Палладио.

Уонстед Хаус в Эссексе, не сохр. Важную роль сыграло геогр положение – юг страны, недалеко от Лондона. Туда поехали посмотреть, что за здание в новом вкусе.

Сэр Ричард Чайлд, наследство колоссальное.

Дом в 3 этапа. 1713-20 гг.

1. Центр дом – блок, цоколь рустованный. Основной и аттиковый этажи объединены портиком колоссальным. Большой зал перекрыт куполом
2. Крылья – службы
3. К ним пристроены башни, похожие на башни Бэндоу. Но есть 3частное венецианское окно – от Палладио.

Барочная сложность уходит, все по 1 линии. Спокойный горизонтальный ритм. 6 колонный портик, балюстрада. Сандрики. Масса отголосков/

Дом в Батте. Курортный город, термальные источники. Все polite society ездило полечиться и поразвлекаться. Состоятельные там строились.

Пересеченный рельеф. Дом на вершине холма, лестница. Центр блок. Службы под углом – сложнее, чем в Уонстеде. Портик с высоким фронтоном. Тругольные –лучковые фронтончики над окнами.

Хаутон Холл, Норфолк. Заказчик Роберт Уолпол, премьер-министр. Известный коллекционер (его коллекция в 1779 году была продана Екатерине 2 и стала одной из коллекций-основ Эрмитажа). Возможно нанял одновременно и Кембела и Джеймса Гиббса.

Палладианство – жесткая комп система:

* Рустованный цоколь куда может помещаться прислуга
* Портик с колоссальным ордером

Хаутон отличается тем, что очень старомоден – из-за заказчика. Несмотря на все палладианские детали, похож на стюартовские замки, хотя более компактный. В Уонстеде башни были отнесены. Тут – замковый, компактный блок.

Рустовка проползает и в декор. Намекает на идею старого родового замка.

Образец для массы усадебных домов.

Обычно – просто элементы, но никто пока не повторял.

Кент, усадьба Мирворт, 1723 г. = вилла Ротонда. 6колонные. Огромный дом. Копия с измененными пропорциями.

Начинается как архитектура аристократическая. Потом мода пойдет шире, будет адаптироваться в народ.

2 типа сооружения:

1. Большой усадебный дом – гнездо в графстве
2. Дом в Кенте – вилла. Более скромные и иные функции.

Лорд Берлингтон

Чизвик-Хаус вблизи Лондона. У него была куча домов. Активно участвовал в политической жизни – не мог все время ездить в свое графство. Дом поблизости, быстро возвращаться.

Не центр большого землевладения! Для отдыха… на Темзе складывается престижный район, дорогие участки земли. Библиотеки.

Берлингтон рано начал делать политическую карьеру, не успел совершить гран-тур. Потом поехал в Италию надолго. Привез Уильяма Кента – одного из создателей идеи пейзажного парка. Берлингтон берется за проектирование сам.

Чизвик – уменьшенная копия работы Палладио. Не точное следование: портики не с 4, фасады разные.

Берется идея 8угольного зала, купол с термальным окном. Вокруг – парадная анфилада. Каждая комната индивидуальна по конфигурации. Каждый раз, двигаясь по анфиладе, свежие впечатления.

Фасады:

* Высокий цоколь. 6 колонный портик с фронтоном.
* 4частное окно в центре
* Садовый – термальные окна, 4. Нишки

В интерьере – комната с апсидой – из палаццо Тиена. В нее, помимо ниш со скульптурой, вписан камин.

Берлингтон, на досуге увлекаясь архитектурой, сделал **комнаты ассамблеи в Йорке** – мотив сплошной композитной колоннады. Рис Египетского зала Витрувия? Термы? Ориентация на Палладио.

Берлингтон работает в тандеме с Кентом. Считал, что Кент гениален. Но его гениальность в парках, а так – подражает своему патрону.

Уильям Кент 1685-1748

Невысокого происхождения. Начинал как художник. 10 лет в Италии копируя работы Гвидо Рени и Гверчино для своих покровителей. Именно там он встретил Берлингтона, и хозяина Холхема, чье поместье он спроектировал.

Холкхэм Хол в Норфолке. Рядом этот ??

Кубик, фланкированный башнями с 4 сторон. Большой усадебный дом, блоки с 4 сторон.

Характерно: Виттковер «стаккато» - отточенность, ясность, отчетливость каждой детали. Строгая симметрия.

Лорд Пемброк и Роджер Моррис

Марфол-Хилл, на Темзе. 1724 г. Лорд расстался со своей супругой, строит ей маленькую виллу – на 1 человека. Все, что есть в палладианском доме? Руст только на центр части. Большой ордер, но пилястры. Садовый – руст уменьшился до обрамления. Выступающий ризалит.

Интерьеры – более рокальные. Все сложнее – игра масштабов, картуши.

В 20-30-е издается много книг. Мода переходит в Шотландию и Ирландию.

Палладио – только один из источников. Берется декор. Обращение к Витрувию.

Но не только в частном жилище, хотя там и лучшее.

К 40-50-м гг. уйдет 1 поколение палладианства. Строится много и в 60-е, но ничего нового не будет.

Город Батт, Вуд-ст и мл.

Проекты Вуда-ст в ¼ 18 в. – абстрактные проекты. В 1727 г. продал строителям в Батте. Апелляция к теме античного города – там нашли следы римлян. За основу берутся идеи Иниги Джонса для Ковент-гардена.

Квин-сквер. Ничего нового: руст, колоссальный ордер, лучок-треуг. Вуд: «о происхождении архитектуры». Идея построить город в духе римской античности – форум, цирк, термы… но только часть реализована.

«Игрушечный Колизей, вывернутый наизнанку». Этажи имеют ордерное оформление изнутри! Это так и есть – ориентировался на рис Джонса, реконструкция Стоунхеджа – думали, что это остатки римлян. Единообразный фасад, а за ним – куча разных секций.

Джон Вуд-младший

Проект королевского полумесяца – от цирка 3 луча, 1 приводит к нему. 1767-1775 гг.

Огромный блок, единообразно оформлен. 30 раздельных владений.

Джон Неш, 19 в. – ройал кресент.

Английские архитекторы палладианцы вносят развитие не только в частное строительство, но и в градостроительство.

Готическая струя в английской архитектуре

Была прелюдия 17 в. – воскрешение образа замковой архитектуры…..

½ 18 в. Кент делает алтарную преграду собора в Глочестере с готической аркой. Будет пытаться вставить готику в классику.

«Гот архитектура, улучшенная правилами и пропорциями». Хорошее знакомство с памятниками. Вообще огр тем, что в Лондоне и поблизости.

Рококо способно переваривать и готику.

1750-е гг. Сандерсен Миллер и Гораций Уолпол

Не просто элементы, но весь дом в готическом стиле. Башни-руины.

Аббатство Лэкок.

Дом Хораса Уолпола – 4 сын министра. Не богат, но купил землю на Темзе и построил небольшой домик – пишет, что строить в классике было бы очень дорого – симметрия. А тут – асимметричный план.

Негоциум. Жанр черной готики. Замок Оранто.

Комитет друзей, кому принадлежат основные идеи этого дома. Знакомы с Вестминстерским аббатством. Начинается исследование древностей.

Галерея с жив коллекцией – форма веерных сводов. Возрождали прежде всего позднеготическую традицию! Стуковая декорация. Окна в форме квадрифолия

Библиотека – шкафы со стрельчатыми арками. Карниз камина – прототип – надгробие.

Потом это продолжиться в романтизме, неоготике….

03.11.15

Парковое искусство

17 век Уильям Темпл = рассуждения о китайском саде. Нерегулярная композиция – ссылаются на китайские тенденции. Широваджи – выдумано Темплом для обозначения странностей, нерегулярностей парка

Эдисон – ряд статей в журнале Зрители, где он высмеивает регулярные сады. Если Темпл садом Эпикура еще восхищался, то теперь появляе

Свитсер «Иконография рустика» - образцы для землевладельца.

Поэзия сезонная Александра Попа и Томпсона. Подготавливает возникновение феномена пейзажного парка – пристальное внимание к теме природного мира.

Пейзажный парк был изобретен в Англии ибо это был сад английского либерализма, т.е. Англией вигов. Стоу, Раушем и другие хозяева пейзажных парков – либералы. Они отличались большими симпатиями к континенту, к Италии.

Самый ранний парк не сохранился. **Александр Поп** снимал землю и небольшой садик разбил, где он пробовал ввести элементы нерегулярнсти. Слишком близко от Лондона, было поглощено городом. Есть только описания. Сочетание регулярности и нерегулярности. Самый яркий элемент – грот.

Элементы пейзажного парка

Грот Венеры в Раушеме сделал **Уильям Кент**. Именно он придумал и создал целостную концепцию пейзажного парка. Магомет придумал рай, а Уильям Кент создал их во множестве.

Смысловой центр – главная видовая точка парка (у Попа оттуда открывался вид на Темзу). Туда друзья привозили из разных мест подарки: камни, ракушки, т.е. воспоминания. Грот был таким памятником дружбы (как будет и в Павловске).

Регулярный парк предполагал восприятие зрительное (ряд инигм, загадок, ребусов), в пейзажном парке важно постижение эмоциями, чувствами. Внимательно продумывался маршрут. Восприятие зависит и от таланта воспринимающего.

Другие элементы:

* Запрет на стрижку деревьев, как это было в регулярном парке. Эдисон: «Наши деревья вздымаются подобно кеглям, шарами… Китайцы смеются над нашими насаждениями, посаженными по линейке. Им больше греет душу естественные горные пейзажи…».
* Подражание природе. Александр Поп: «Гениальные люди, способные к искусству, любят природу». Паладианский дом и пейзажный парк растут из одного корня. Они расцветают в Англии в эпоху Augustin era, т.е. время Августа, рост увлечения античной классикой.

Что же модно?

* Свободный рост деревьев
* Сад теряет свои видимые границы. «Ха-ха», вздох удивления, восхищения, когда он гуляя по парку натыкается на глубокий ров (вместо забора). Защита от животных и еще он не виден. Парк кажется больше, чем он есть. Под название «пассе» (ров), этот прием был и у французов. У англичан это средство создания бесконечности парка.
* Водоемы. Были даже где-то изменены русла небольших рек (сделать русло чуть по-живописнее, чтобы она больше виляла). Укрощение воды идет совсем по-иному, чем в регулярных парках. Чем неправильнее, сложнее, тем лучше. Именно у воды располагались самые романтичные постройки.
* Дорожки называются по-разному.
  + Бид – поясок. Дорога, огибающая парк. Делалось часто 2 периода: побольше и поменьше. Один для экипажа, другой для прогулок пешком.
  + Дорожка по местности, ведущие к скульптурам, цветникам, вазонам. Было у Кента, позже Капабилити Браун все это упразднит. Если раньше дорожки были правильны геометрически, теперь
  + она либо петляет «серпантин», часто среди довольно густой зелени.
  + если поднимается на холмик «Парнас» (могли установить по ней лавочки со стихотворными надписями соответствующего содержания)
  + Дороги влюбленных
* Уже у Кента появляется знаменитый английский стриженный газон. Активно использовал и Капабилити Браун.
* Сам рельеф.
  + Кент придумал прием «посадка в виде десятки пик»: деревья в небольшом количестве сажаются не тесно, а на некотором расстоянии. Берутся деревья с раскидистой кровлей. Когда смотришь сверху рисунок посадки немного напоминает игральную карту.
  + Сложно определить, где естественный рельеф, где они подверглись обработке. Идеальным считалась пересеченная местность. Если в поместье весь рельеф плоский, англичане «двигали землю». Содержание парка порой обходилось дороже, чем целого особняка или замка.

Рельеф, посадки, дорожки, пустой газон, иррегулярная форма водоемов, невидимые границы.

А как же постройки? Они есть у Уильяма Кента как некий пережиток. Потом появляется **Капабилити Браун** (звали его Ланселотом). «Ваш участок обладает потенциалом». За свою долгую жизнь он переделал около 100 парков только в Англии. Было предложение и от Екатерины, но он уже был не молод и не решился. Был главным садовником Хэмптон Корта.

Браун доводит приемы Кента до абсолюта. Дом никогда не может быть соединен с парком архитектурными формами. Его парки сложно показывать, т.к. можно принять за естественный ландшафт.

Быстро приелось, наскучило. **Уильям Чемберс.** Много путешествовал в молодости. Единственный побывал в Китае. Даже что-то опубликовал о Китае (одежды, постройки). «Слишком большое значение придают природной простоте», «если бы сходство с природой было бы абсолютом, то восковые фигуры превозносились бы ваше творений Буанаротти». Вырубали рощи и хватились, когда от регулярных парков уже ничего не осталось. Нужно забавлять зрителя, его внимание должно постоянно бодрствовать, его любопытство должно быть возбуждено, а душа тронута разнообразием. Сад Кьюм – один из крупнейших ботанический садов в Европе (сохранилась только пагода, а была и Альгамбра и античность и мечеть и др). Т.е. призывает к архитектурным строениям.

Что же встраивали (в т.ч. и раньше):

* Античность: храмы, беседки, мосты и т.д. Время расцвета палладианский архитектуры, вкл. архитектуру малых форм.

Палладианский мост (Александр Поп его даже высмеял «не найти парка, где хотя бы мостика в палладианском духе не было). «Общество антикоманов», те кто был в Италии.

Уильям Кент начинал карьеру как живописец, он пытался в пейзажах воскресить живописные впечатления (от пейзажей Лорена).

Парк в Стоу. Один из лучших примеров. Парк лорда Комхема. Начиналось при Кенте, продолжалось при Ланселоте, каждый наследник что-то вносил.

Готическая часовня. Самерсон Миллер, который перестраивал аббатство Лейкок, он снабжал чертежами малых форм «башни-руины». Готическое должно тоже обязательно быть. Идеально, чтобы земля носила бы на себе знаки исторической памяти. Иногда искусственно:

* античная архитектура (отсыл к золотой Италии, аркадскому саду, эллизиуму), целый ряд античных строений: античный храм в Стоу, беседка-ротонда (есть почти в любом английском пейзажном парке), часто прототип из виллы в Тиволи. В Стоу: 2 храма: один добродетелей (в полном порядке, античный), современной добродетели (в руинах, в упадке).
* но важно подчеркнуть и национальное начало. Часто это нечто готическое (хотя тогда никто этого не понимал как научный термин, это было все средневековое, варварское, анти-классическое). Готическая часовня в Стоу.
* Огромные простые пустые газоны, много пространства, красивые линии. Уильям Кент придумал даже прием: сухие деревья в качестве eye catcher на вершине холма.

Пагода в Кью, сооруженная Уильямом Чемберсом. Шинуазри еще рокальной моды.

Мейсон. Его труды были известны в России еще в те времена. Нужно оставлять свое «руинированные замки», но совсем не пагоды, которых здесь не могут быть.

Теория пиктуреска или «живописного». Уильям Гильпин, Ювенал Прайс и Ричард Пейн-Найт. Начинается паломничество в поисках живописного. Если раньше англичане считали для себя обязательным поехать в Гранд-Тур и Рим прежде всего, теперь бросились изучать свою страну, в первую очередь северный озерный и горный край.

В парках обязательно присутствовали животные. И довольно много. Были даже так называемые зверинцы. Оленьи парки (акварель Тернера).

Усадьба Литератора, усадьба Ризерс. «Бессвязные мысли о садовом искусстве». Впервые использовал термин «пейзажный садовник». Он столько денег вложил в поместье, что это его в конце концов разорило.

Последняя крупная фигура **Хамфри Рептон** (рубеж 18-19 вв). Он был довольно посредственным садовником, но гениальным бизнесменом. Потерпев крах на одном из своих предприятием, и понял, что ниша Капабилити Брауна осталось пустой и берется за нее, хотя у него не было ни архитектурных ни ботаничеких навыков. Он придумал «Red books», он понял, что нужно делать альбомы с акварельными рисунками, наглядно показывающие «было и стало». Он смог за считанные годы набрать большую клиентуру и занять место Брауна. Концепции у него никакой не было, он пошел на компромисс. Сад не просто природа, но должен приносить хозяину удовольствие и интерес. Придумывают английский цветник (вокруг ствола дерева), вазоны, скульптура. «Пустой газон как пустая комната».

Экзотические сады (индийский сад с флорой из Индии, китайский, американский и т.д.). Собственный сад только для хозяев. Живой сад (т.е. зверинец). И т.д. Но и хозяйственная рентабельность поместья (скот пасется). Т.е. нашли некий средний вариант между чистотой Брауна и регулярностью ранних садов.

Парки часто имели сложную программу. В больших парках даже несколько **программ.** В Стоуне целый кусочек посвящен великим людям Британии (река там Стикс, поля Елисейские). Парк Пенсерозе (задумчивый): в центре стоял храм Смерти, наполнен черепами и т.д. Наполнен изречениями Ванитас. Близ Вестминстера: сад АродоХила: в центре храм Счастья, но в него нужно попасть, нужно найти и выбрать узенькую тропинку через Разум, Невинность и другие павильоны.

Идеи пейзажного парка возникают в первой половине 18 столетия, к рубежу 18/19 уже все сделано. Будет долгая жизнь в Англии и за его пределами. Это первое английское явление, получившее все-европейское признание. Но нового ничего не появится. За 18й век вся Англия была буквально перелицована.

Живопись Англии 18го века

Уильям Хогарт 1697-1764

Очень английский. Пелснер посвятил целую главу Хогарт и наблюдаемая жизнь.

Обучение. Еще не было академии (Рейнольдс создаст во второй половине 18го века). Обучение у мастера (француз Гравло и Элиса Гектора). Очень много заимствований их французской живописи (был во Франции один раз и то не долго). Заимствование через гравюры.

Впервые английский художник Торнхил получил заказ на росписи св. Павла. За это тот получил титул лорда. Хогарт был эти очень вдохновлен и всегда хотел достичь успеха своего тестя.

Пузыри южного моря. 01. Первая самостоятельная гравюра 21 года. Посвящена первой финансовой пирамиде, построенной компанией Южный морей. Источники: голландская сатирическая гравюра и Калло. Соединение традиционных масок и аллегорических фигур. Карусель раскручивают директора компании, на ней сидят вкладчики-все социальные слои. Можно узнать отдельных людей, здания, надписи со знакомыми фамилиями. Такая карикатура на злобу дня.

Маскарады и глупцы. 02. Хогарт дружил с людьми театра и был солидарен с актерами, которые были не довольны тем, что иностранным актерам платили сильно больше. Сатира на иностранцев (Хогарту важно отстоять свою национальную культуру). Здесь же ненависть к Кенту: на фронтоне: стоит Кент и ему покланяются Рафаэль и Микеланджело.

Опера нищего. Проба себя в живописной технике. Пьеса – хит сезона, балладная опера (что-то типа мюзикла: стихи распевались на мотив популярных городских баллад). Сюжет: о разбойнике и многоженце. За нехитрой историей англичане видели политическую подоплеку, где под главным героем все понимали премьер-министра и каждая фраза вызывала взрыв ассоциаций и смеха. Видим английский театр 18го века: лучшие места прямо на сцене, активное взаимодействие со зрителями. Похоже на финал его серии. Дальше он будет сам себе сценарист и режиссер: будет выдумывать истории в 6-7 актах, разыгрывать и переводить из живописной техники в гравюры.

Назревает потребность сделать серию. Все серии будут делаться в двух техниках: живописная картина и гравюры.

Единственный способ заработать на жизнь – портреты. Особенно после женитьбы. И эта двойственность портреты и жанровая живопись сохранится у Хогарта до конца жизни.

Уснувшая на проповеди. Когда забывает о роли морализатора мы видим прекрасного живописца.

Серия. Карьера распутницы (шлюхи). Очень популярная благочестивая книга «Путь паломника» Pilgrims progress. Едкая насмешка даже не над героиней, а над ситуацией. Пантомима как живая картина. Сам их сравнивает с театральным представлениями, отвлекающими и развивающими ум, род определяет между драмой и гротеском. Надписи не все оригинальные. Герои имеют значимые имена Mary Hackabout. В это время был принят закон о борьбе с проституцией, это был бич того времени. Сатира на нравы.

6 картин. Довольно короткая и динамичная.

* Приехала. Все по-барочному тяжеловесно. Все устойчиво, симметрично.
* Ссора в доме покровителя. Богатый еврей-покровитель застал ее с любовником. Происходит альковный фарс. Беспорядок в нравственном мире – прямое отражение в мире естественном. Все падает, рушится, разбился чайный сервиз. Неуклюжее, угловатое, провинциальное английское рококо (тянет ножку и т.д.)
* Арест. Завтрак дома. Обстановка уже не европейская (зло с континента). Типичная английская обстановка. Есть балдахин, но он в жалком состоянии.
* В работном доме. Тема возмездия. Она трудится, тяжелым молотом толчет коноплю.
* Болезнь. Все плохо, рушится.
* Посмертное поругание. Все упиваются на поминках и никто не помнит об усопшей.

Серия имела триумф. Обратился в парламент, чтобы защитить свои авторские права.

Опыт групповых портретов.

Серия. Карьера мота. Более прямолинейная по морали, если Мэри несчастная деревенская девушка, которая попала в водоворот столицы, то здесь Том и злобен и развратен и вообще получает по заслугам.

* Заказывает костюм, а брюхатую от Тома девушку прогоняют.
* Том стал владельцем и к нему все повалили. «Утреннее либе» (одеяние). Приходят разные просители. Почти суд Париса, обращает внимание на телохранителя (грубость вкуса). Они вьются вокруг него хороводом (в последней гравюре вокруг него будут также виться безумные-символы его грехов)
* Пирушка. Дама в чулочках из серии жизни шлюхи. Притончик. Герой сидит в максимально непристойной позе, а Том настолько пьян, что не видит, что его обворовывают.
* С 4й картины пошла расплата. Он едет во дворец и его арестовывают за долги. Лондонцы узнавали места. Фонарщик проливает масло на героя: снижение Евангелие (умащение). Его возлюбленная, вышедшая замуж и ставшая благонравной дамой, его спасает и выкупает
* Чтобы поправить состояние Том женится на богатой невесте – олицетворение всех телесных пороков. Собачки со скованным ошейником. Сравнение со случкой собак.
* В игорном доме. Очередной притон. Начинается пожар.
* Флинт. Долговая тюрьма. Ужасная жена его пилит. Возлюбленная – североевропейская иконография Богоматери. Рядом с ней дочки – она процветает, как Том падает.
* Бедлам. Сумасшедший дом. Поза Тома точно копировала позу на фасаде Бедлама. Его возлюбленная его оплакивает. Тема верности проведена до конца. Дамочки на заднем плане (англичане ходили в сумасшедший дом как сейчас ходят в зоопарк). Сумасшедшие – пороки. Зерна безумия приводят его к полному помрачению разума.

Позже вернется к сериям, но уже это не будет так популярно.

Написано очень по-разному. Есть потрясающие вещи с точки зрения фактуры, освещения. А есть очень сухие. Т.е. Хогарт еще очень неровный.

4 времени суток, но и 4 времени года. 1738.

* Утро-зима. Храм Айниго Джонса в Ковент-гардене. Одиозный район с театральными заведениями, притонами. Пожилая леди идет в храм. Она одета в цвета зари. У храма была дурная репутация, можно было найти себе ухажера. Можно гадать, куда же стремится старушка: на молитву или свидание.
* День-Весна. Гугенотский храм, откуда выходят новобрачные. Таверня добрая жена. Противопоставление здоровую крепкую английскую девушку и разрумяненных порочных французов. Он во всю намекает на порочное прошлое этой парочки. Англия – страна изобилия и чистоты, а Франция – наоборот.
* Вечер. Окраина, семейная пара возвращается с прогулки. Рога коровы четко над головой несущего ребеночка супруга. Ребенок потерял туфлю, служанка его находит, собачка очень понурая. Непорядок в физическом мире говорит о непорядке духовном.
* Ночь-Осень. Ночью лондонская жизнь кипит. Квартиранты бегут, французам выливают на голову содержание ночного горшка. Феерическая клоунада. Очень много-много жанровых деталей.

Это еще и городской пейзаж. Можно воскресить Лондон 18го века.

Ворота Кале 48г. Англичане тащат огромный ростбиф, несчастные голодные французы сохнут от голода. А за воротами – чудесный городской пейзаж. Хогарт поехал во Францию, кончилось плохо. В Кале стал зарисовывать ворота, заподозрили в шпионаже и попросили уехать.

Портреты

Существовал особенный английский жанр: разговорные портреты (conversation pieces). Групповой жанризированный портрет. Дешевле сделать общий портрет.

Бракосочетание. Маленькие фигурки, почти марионетки.

Семейство Джонс, Фаунтин, Роджерс… Было поставлено на поток. Хогвард только женился и ему было необходимо зарабатывать. Там же видим пейзажные парки, нестриженные деревья. В парке сидят, развлекаются, гуляют с собакой.

Дети, Разыгрывающие перед королевским двором пьесу о императоре Индии. Они играют трагедию (все в плюмаже – перья). 31-32 год. Не понятно кто перед кем позирует. Актеры более робкие, марионеточные по сравнению с более раскованно написанными зрителями, где есть и королевские детки. Картина в картине.

Автопортреты Хогарта. 32 г. Свободно, живо, эскизно.

Автопортрет с собакой и книгой в охотничьем костюме. 45 г. Автопортрет-программа. Портрет в овале, перед ним книги: Свифт, Мильтон, Шекспир. Бритофил. Собака – любовь к охоте. Мир увлечений и профессиональной деятельности.

Портрет епископа Хоуди, который написал стихи к жизни шлюхи. Серебристая, лиловая гамма. Барочный, активный.

Капитан Коронел. Основатель приюта найденышей-подкидышей. Правильный барочный парадный портрет с атрибутами профессии. Иконография, тип, поза напоминает портрет Рибо. Но типажи другие. Образы старой доброй Англии, открытые простодушные лица.

Есть камерные портреты. Портрет сестры, Элизабет Солтен. Рокальный. Золотисто-розовые и нежные оливковые тона. Свободная манера письма, легкий мазок.

Жанровая сцена за чайным столом. Очень свободная непринужденная живая сцена с элементами галантного жанра. Видим хозяев, собачек.

Портрет 57 года. **Портрет актера Гарика с женой**. Постановочная сцена: изображен сочиняющим пьесу, его жена-балеринка тянет руку и пытается вырвать перо. Рокальная легкость и очаровательность.

Серия. Брак а-ля-мод. Хогарт винит в пороках континент и влияние французов. Коммерческого успеха не имела, с трудом удалось продать живописный оригинал. Интерес к жанру пропал. Тема брака по расчету получает отражение в литературе, т.е. тема опять на злобу дня.

* Архитектура палладианского дома. Балдахин (сидеть под балдахином – во время обеда). Высмеивает консервативного аристократа. А купец сидит со счетами в руках. Молодожены спиной друг к другу. Девушка кокетничает с судейским поверенным. Собачки опять скованы ошейниками – случка животных.
* Утро молодых. Ночь провели явно порознь: у графа собачка тянет дамское белье, у дамы – остатки пиршества. Непорядок нравственный отражен в окружении.
* В салоне. Портрет очень популярного гастролировавшего певца-кастрата.
* Вставная картина, не имеющего отношения к сюжету. Визит к врачу. Граф приводит к врачу жену и служанку. Кто кого заразил. Опять французские окна, сатира на врачей-шарлатанов.
* Свидание жены с любовником. Дуэль. Граф смертельно ранен, любовник улепетывает. Слуги врываются, привлеченные шумом. Перевернутая христианская иконография (noli me tagere).
* Графиня возвращается в дом отца (видно по окну и картинам – уже не модная французская, а голландские натюрморты), не выдержав позора – травится, служанка приносит дочь, которая унаследовала от отца дурную болезнь.

Целостная живая живопись. Нет обычной мелочности, понатыканности деталей. Нет жесткого дидактизма. Кроме сцены воздаяния. Опять виновата не столько супружеская пара, а нравы, пришедшие из проклятой Франции.

Хогарт думал сделать к этой серии парную, какой же брак правильный. Ничего не вышло, кроме единственной картинки, которую в книгах называют свадебный бал. Но это сцена вступление во владение. Нет сатирического жала, и сложнее воплотить в жизнь. Техника: мазки, попытка передать свето-воздушную атмосферу душной бальной залы, где пляшут соседи нашего героя.

40е Выступает как публицист, подписывает Бритофил. Гравюра: старая черная живопись пожирает английские картины. Пишет трактат **анализ красоты.** Запутанный, но главная линия понятна: следует подражать природе, но несовершенному человеку приходится прибегать к разным приемам (например, S-образная линия – увидим в серпантинных дорожках, а позже в портретах Рейнольдса и др.).

Переулок джина и улица пива, выборы, времена, усердие и ленность и т.д. Сделаны для простых людей, проще по сюжету и выполнению

07.12.15

Серия «Выборы».

* Приготовление к выборам (предвыборный банкет). Хогард. Несомненно знает искусство континента. Брейгель: толпы героев, устрицы с голландского пейзажа, лобстеры/. Удивительный золотистый колорит объединяет хаос из персонажей, букет натюрмортов. Неподкупный квакер уже на предвыборном банкете продает себя.
* Подкуп. Простоватый крестьянин-фермер в центре просчитывает, чья взятка больше. Дама тоже пересчитывает деньги. Лев у входа – древняя фигура Британии (деревянные львы стояли еще в елизаветинских садах). На заднем плане уже началась заваруха, продолжение которой будет уже в голосовании. Герой на заднем плане пилит балку с изображением короны, на которой он сидит. Обрушится предстоит короне.
* День голосования. Кульминация. Гротесковый характер серии достигает апогея. На помосте, где собираются голосующие, Хогарт собрал всевозможные физические пороки: паралитик, солдат должен поклясться на Библии, но у него не рука, а протез. Тут и выжившие из ума старики, кого только нет. Но самое интересное – в глубине композиции. Сломанная карета (Британия), а кучера вместо того, чтобы что-то предпринять сидят на козлах и играют в карты. А на мосту – драка. Заваруха уже носит массовый характер: народ идет стенка на стенку.
* Финал с горьким сарказмом. Чествование победителя (chairing the winner). Помпезное шествие носит саркастический характер и превращается в клоунаду. Над победителем реет вместо орла-победителя – гусь. Свинья и поросята на переднем плане в центре композиции. Шествие застопорилось, т.к. медведь остановился и что-то ест, его никак не могут отогнать, а на спине его обезьяна с ружьем. А впереди всех – слепой скрипач (евангельское: слепец заведет всех в яму). По бокам: с одной стороны несут яства на торжественный банкет, которые устроили представители разных партий и которые еще до выборов обо всем договорились. С другой стороны Церковь – все прах и пепел.

В последних двух картинах очень много подробностей – литература преобладает над живописью.

Портреты слуг. Начало 60х годов уже перед смертью. Цель не понятна. Не групповой (у него они обычно разговорные, жанровые), а здесь все смотрят в разные стороны, погрудные портреты, их взгляды не соприкасаются. Но они все связаны взглядом с художником. Рекламный щит мастерской? Нет фабулы. Чистая живопись. Очень сдержанно по колориту, почти монохромно (разные оттенки охры и белил). Очень разнообразная фактура, открытый мазок.

Девушка с креветками. Натурный этюд. Импрессионизм. Рефлексы, фигура окутана воздухом. Ощущение пойманного мгновения: неожиданный поворот головы, блестящие глаза. Опять только на охре и белилах. Это показывает возможности Хогарта как живописца.

Эскиз к гравюре. Суд идет. Предварил знаменитую серию Домье. Судьи сонные, грузные, полупьяные. Очень артистично изображает три фазы засыпания. Гротескные преувеличения: толстый-тонкий, гротескные профили.

Главная заслуга – создание английской школы живописи. До него она была глубоко провинциальна. С него начинается золотой век английской живописи. Он ее корень и основание. Портретная живопись получит яркое продолжение во второй половине 18го века. А его морализаторские сюжеты: на рубеже веков получит продолжение в колоссальном расцвете карикатуры (Роулигсой, Гиль Рей и др.).

Томас Гейнсборо 1727 - 1788

Монография Е.А. Некрасовой. Моложе Хогарта, тем не менее о Хогарте знаем гораздо больше.

Ранний период. Саффолк

Уроженец графства Саффолка (оттуда же Джон Констебл). Будучи еще подростком приезжал в Лондон и останавливался у какого-то серебряных дел мастера и занимался в академии св. Мартина, где учился и Хогарт. Ничего о том периоде не знаем.

Лес Гейнсборо. 1748г. Копия с луврской картины Рейсдаля. Знал по гравюрам. Из двух традиций пейзажной живописи Гейнсборо сознательно выбирает северную традицию. Он не будет ее воспроизводить в чистоте, он воспримет и лореновский пейзаж, с которым познакомится в коллекциях своих покровителей.

1745г. Портрет пса. Первая сохранившаяся работа, на которой есть подпись художника. Охотничья живопись.

Автопортрет с женой 1746г. Типичные разговорные портреты, которые мы видели и у Хогарта, хотя у него это уже ловкая жанровая сцена. У Гейнсборо это типичный пейзажный парк и на этом фоне (нереальном, напоминающем театральную декорацию) марионетто-подобная пара. Таких портретов делали десятки. Просто освоение живописного языка.

Портрет с супругой и дочерью 1752 г. Опять никакой изобретательности композиционных решений (что ему вообще не было свойственно, он в этой части постоянно завидовал Рейнольдсу «черт возьми, как этот парень разнообразен»). Гейнсборо берет распространенные схемы. Слегка жанризирован: собачка на переднем плане лакает из водоема. Жанр разговорного портрета: гибрид портрета и жанра галантных сцен (с гравюр, которые мог копировать, работая в мастерской Гравло).

Пытается поехать в Лондон и там устроится. Ничего не получилось. Хогарт оказал ему протекцию, достал один заказ, он был выполнен, а дальше не пошло. Возвращается домой и работает. Понимает, что нужно перебираться хоть в какой-то город по-больше. Едет в Ипсвич, но перед отъездом выполняет один из лучших работ.

Портрет супругов Эндрюс. Никакого театрального задника: вид на их реальное поместье. Гейнсборо очень любил пейзажи, это был его любимый жанр и отдушина. Портреты для денег, а пейзажи для себя. Здесь чудесная иллюстрация к английскому поместью: и изгибы, холмы, и реальное хозяйство: колосятся нивы. Тут же охотничий портрет. Но главное: своеобразный импрессионизм: свет и тень не условны. При всей марионеточности их поз, здесь очень живые блики, игра света и тени, удивительно переданное состояние природы: сумеречное освещение, низкий горизонт, густые облака и пробивающийся сквозь эту атмосферу свет. Редкий удивительный прорыв.

Ипсвич. С 1749 по 1759

Город довольно крупный, заказы всегда будут, но это не аристократия, это джентри, среднепоместные дворяне. Заказов много, пишет быстро (на холсте, без эскизов). За 9 лет написано около 80 портретов (практически все сам). Дело поставлено на поток, определенные схемы.

Портрет Уильяма Уолестена. Музыкант-любитель. Сам Гейнсборо был страстным музыкантом, играл на нескольких инструментах. Всегда и везде находил компанию музыкантов. В это время в Англии появляется слово «хобби» (дядя Тобби вскочил на своего любимого конька hobby horse). Джентельмены-любители, дилетанты (нет отрицательной коннотации, а просто те, кто способны получить наслаждение от чего-то интересного delight). Растет мастерство рисовальщика (руки всегда великолепны и безукоризненно красивы). Меняется колорит: от рокальных цветов ранних работ к ярким напряженным аккордам.

Портрет семейства Кингли. Та же формула, парочка напряженно сидит на скамье.

Портрет Джона Бланкина. Иллюстрация почти театрализованная иллюстрация книги по этикету. Поза вроде как призвана демонстрировать непринужденность (откинута нога). Композиция четко делится на передний и задний план (вид поместья).

Детский портрет. Хейни Ллойд с сестрой. Фон напоминает театральную декорацию и руины и декоративные деревья на фоне нарочито сумрачного неба. Но освещение естественное.

Портреты собственных дочерей с бабочкой. Совсем маленькие. Совершенно естественные маленькие девочки изображены в движении. Позже появится даже особый тип портрета-прогулки. Освещение опять очень живое.

Портрет дочерей с кошкой. Не дописал, т.к. переехал в Бат. Впервые появляется такая черта как яркий странный и пестрый фон. Яркие всполохи света. Есть черты поэтики сентиментализма. Трогательность.

1755. Уже для аристократического заказчика герцога Бэдфорда. **Дровосек, ухаживающий за пастушкой.** Декоративная для места над камином. Что не могло не отразится на композиции. Сюжет в духе рококо. Композиционные линии расходятся радиально от центра композиции. Трудно сказать пейзаж ли это со стаффажем или пейзажная галантная сцена.

Бат. 1759 – 1768

Курортный город со всем столичным бомондом. Главное удовольствие кроме купален – карточные игры. Именно там он познакомится со своей лондонской клиентурой. Приходит уже с теплым колоритом и крупным мазком. Гораздо труднее сохранить в неприкосновенности мазок.

Входит в дома аристократии, видит замечательные коллекции. **Портрет музыкантши Анны Порт.** 1760. Нашли его почти неприличным. Вызывающая поза. S-образный силуэт. За 14 лет до этого Хогарт в своей работе «Описание красоты» писал, что именно S-образная линия призвана облагораживать натуру и придает ей красоту. Опять тема музыки. Парадный портрет с профессиональными атрибутами.

Портрет графини Хау. 1763-64. Вандейковское влияние: поза, костюм. Особая мода и интерес к периоду работы Ван Дейка, который мыслится как золотой век (последний расцвет перед кровавой кромвельской революцией). В это время Рейнольдс будет продвигать идею Great Style, парадного стиля. И здесь воспроизводится поза с портретов Ван Дейка: почти балетная постановка рук, ног. Открывает галерею портретов великосветских красавиц: полный рост, почти балетная поза, мрачный сумрачный построенный на световых контрастах фон, все большая непринужденность и раскрепощение живописной манеры.

С 1768 года посылает свои работы на выставки в Лондон. А когда Рейнольдс откроет академию, Гейнсборо будет туда приглашен как со-учредитель.

Продолжает писать пейзажи. Тема дороги через лес и повозка с крестьянами (возвращающиеся с рынка, с жатвы и т.д.). 1767 г. Четкое выстраивание трехплановой композиции. Основы английского реалистического пейзажа. Но пока очень

Портрет сестер Линли. Отец был композитором, все 12 детей были музыкантами. Самые известные две сестры-певицы. Одна любимая певица Генделя, другая: будущая миссис Шеридан, жена драматурга, бежала с ним, с этой четой будет очень дружен Гейнсборо. Сентиментализм: задумчивый взгляд и т.д.

Композитор Фишер (зять Гейнсборо). Гейнсборо лепил модель и лишь затем писал. Будет много экспериментировать: живопись на стекле, вставлял в волшебный фонарь и т.д.

Возвращение с жатвы. В телеге в качестве моделей изобразил дочерей. Эта работа была послана на выставку в Лондон. Высветляется и теплеет колорит. Задний план почти классический (очевидно, видел в коллекциях работы Лорена). Группа стаффажей в тележке – классическая пирамидо-образная композиция.

Некоторые авторы видят предтечу романтизма.

1768 год – становится соучредителем академии. С этого момента часто бывает в Лондоне. Гейнсборо может подражать Ван Дейку или Рубенсу, но дидактизма, так популярного в этого время в т.ч. у Рейнольдса, у него нет.

Портрет виконта и виконтессы Рикольке. Виконт сбоку, в центре столько же места уделено его любимой лошади. Видно, что они скоро разведутся: взгляды не сходятся. Очень интенсивный колорит, много алого (возможно, влияние академии). Композиция виконтессы – из портретов Рейнольдса (дама опирается на основание колонны, пейзаж на дальнем плане).

Скоро стал бойкотировать выставки академии с 73 по 76 год. Шпалерная развеска картин. Работы Рейнольдса выделялись за счет своего колорита, а тонкие колористические нюансировки Гейнсборо проигрывали.

Свадебный портрет миссис Грэм. 21. В английской литературе этот портрет часто трактуют как предтече романтизма. Светлая фигура появляется как всполох света на темном драматичном фоне.

Голубой мальчик. Яркий пример вандейковской моды. Одет и причесан по моде эпохи Стюартов. Много легенд: полемика с Рейнольдсом (1770е годы): всегда нужно работать так, чтобы холодные тона окружали теплые, и Гейнсборо решил доказать и написал портрет, где все наоборот.

Появляется незавершенность. Жидкие краски, тончайшие лессировочные слои (которые даже не все сохранились), очень обобщенно, длинные мазки. Часто просвечивает светлый подмалевок, что придает особую светоносность. Использует и губку и палец. Писал, что нужно искать много неожиданных приемов/эффектов. Это именно то, что не давалось мастеру композиции Рейнольдсу. Много экспериментирует, увлекается печатными техниками, работает в жанре пасторали,

Лондон с конца 1770х.

Перестает бойкотировать выставки, завоевывает место в живописи наравне с Рейнальдсом. Его пейзажи сравнивают с Рубенсом и Лореном.

Интересны портреты дам полусвета. **Портрет миссис Элиот.** Опять вандейковская иконография: полупрофиль, одна рука придерживает платье, другая у груди. **Портрет Френсис Данкун**. Условный пейзаж с классической руиной, закатное освещение.

Работает в жанре fantasy/fancy pictures (картины-фантазии). Сочиненные композиции, т.е. написаны не с натуры. Определенная сюжетика: пасторальные мотивы, хижина в лесу. Бедные оборванные, но счастливые пейзане, мать с огромным количеством детей и отец-дровосек. Эпоха сентиментализма. Эпоха Руссо. Безгрешность в простоте. Спасает живопись: тонкий колорит… Были очень востребованы и раскупались. Слащавость, сентиментальность, занимательность.

Портреты актрис. **Миссис Робертсон в роли Пердиты**. Возлюбленная принца Уэльского. 1775. **Портрет Сары Сиденс**. Написан в соревновании с Рейнольдсом, который изобразил ее в виде музы. Гейнсборо изобразил принципиально другой путь: дневной скромный туалет. На амплуа трагической актрисы намекает плюмаж и алый занавес фона. «Черт побери Ваш длинный нос, конца ему нет».

1783 на выставке в академии было представлено 20 работ Гейнсборо, из них 15 по заказу королевской семьи.

Портрет миссис Шеридан. Прото-романический. Фон на ярком контрасте света и тени. Прорыв в пейзаже, контраст планов. Сама героиня сидит сложив руки и

Герцогиня Деланшистская. Знаменита тем, что вела очень активную общественную жизнь. Ее салон покровительствовал не только художникам и искусству, но это был и центр политической жизни. Своей свободой она поражала современников. Насмешливое выражение лица.

1784 решает порвать с академией из-за пресловутой развески. Уже может себе это позволить. Поедет в путешествие по озерному краю, был увлечен теорией живописного. Англичане массово поедут смотреть красоты своей страны.

Прогулка в Сент-Джеймском парке. Сложно дать жанровое определение. Пейзаж? Жанр? Напоминает галантные празднества Ватто. Композиционное решение воронки/водоворота. Будет активно использовать Тернер.

Еще одна хижина. Меньше персонажей, ушла излишняя повествовательность. Живопись уже очень сильно напоминает Констебля. Характерный колорит: все построено на охрах, зеленом…

Начинает устраивать выставки у себя дома. Именно там была показана **Девочка со щенком.** Типичные черты жанра fancy pictures: трогательные предметы деталей: рубище на героине или герое, и кувшинчик отколотый и щеночек несчастный**.**

1789. Портрет супругов Хейли. Утренняя прогулка. Портрет-прогулка, портрет-настроение. Изобретательность не в композиции. Легкая виртуозная почти эскизная техника, в этом же стиле будет работать Томас Лоуренс на рубеже веков.

* Пейзажная традиция: североевропейская, голландская, фламандская. Но и классический пейзаж Лорена.
* Прогулка в Сент-джеймском парке – галантные сцены Ватто
* Портреты – влияние Хогарта, Ван Дейка.

На кого он повлиял: блистательная плеяда портретистов. Если говорить о пейзажах и - ритм природы, естественное существование человека в природе, водоворот композиции, особые эффекты освещения (могут быть драматичные, а иногда очень ясные). Воздействовал прежде всего на Констебла.

Джошуа Рейнольдс 1723-1792

Если Гейнсборо долго был провинциальным мастером, круг его общения – артистический и музыкальный. Джошуа Рейнольдс всегда общался в интеллектуальной элите своего времени. Был знаком с философом Бёрком, филологом-составителем английского словаря Джонсоном и т.д. Гораздо менее одарен, не является блестящим живописцем. Но при этом он появляется в английской живописи в нужный момент и умеет наследовать сложившийся уже стиль. У него удивительное чувство композиции. Здесь он чрезвычайно разнообразен. Wit – остроумен в своих композиционных находках. Восприимчив к разным традициям. Проявляет интерес и к сословному и индивидуальному. Если Гейнсборо мастер камерного портрета, то Рейнольдс в равной степени интересуется и камерным и парадным портретом.

Важную роль сыграла его поездка в Италию в 1750 году. Просидел в Риме 3 года, посетил разные города и даже съездил в Париж. Не пошел работать во французскую академию, не учился у современных итальянских живописцев. Занимался исключительно рисунками с антиков и учился у старых мастеров. Главным открытием, по его словам, было открытие Микеланджело – посланца богов. Хотя на его творчестве видно влияние венецианского колорита.

Придумывает еще в Италии свою собственную концепцию Grand Style. Был очень прагматическим человеком, начинал в своем Девоншире (43-49 гг), тоже пытался устроится в Лондоне (44-46 гг). К англичанам относились как к мастерам 2го сорта. Отношение было хуже, чем к мастерам континентальным. Задача Рейнольдса придумать что-то такое, чтобы поднять престиж английской живописи.

Решение: скрестить портреты и элементы исторических картин, чтобы придать портретам величие и грандиозность.

В 50х годах возвращается в Лондон и сразу обретает огромное количество заказов. Через 3 года после возвращение уже больше 100 заказов.

Портрет командора Копла. 1753. Одно из важнейших средств – поза героя. Зеркалка поза Аполлона Бельведерского. Очень распространенный прием. Даже если это остается на уровне подсознательном это служит возвышению образа. Рейнольдс придумал не первый (вспомним капитана Коробова Хогарта), он чрезвычайно популяризировал этот прием. Есть и другие намеки на его героическую и трагическую гибель: на фоне разразившейся морской бури. Эффектное пейзажное героическое обрамление.

Редко в полный рост. Часто поколенная обрезка. **Портрет Френсис Бейкон.** Писал много, но помогали помощники. Очень качественно выписанный костюм, отделка. Но при этом поза: героиня в фас, но почти профильный поворот лица. Пойманное мгновение, непринужденное позирование. В 50е годы у Гейнсборо все еще сидят как марионетки.

1759 графа Лоддейла. Яркий пример вандейковской моды. Эту моду пустил в оборот именно Рейнольдс. Все это его ранний период до середины 60х годов.

Портрет Джорджианы, графини Спенсер с дочерью. 1760е. Опять использует иконографические намеки (отсылка к иконографии Мадонны). В портретах с детьми появляются занимательные элементы (здесь собачка поднимает лапку, заигрывая с девочкой).

1762 **портрет актера Гаррика между Трагедией и Комедией**. Античная схема: Геркулес между пороком и добродетелью. Пластически напоминает Лаокоон. Трагедия ориентирована на портреты Гвидо Рени (один из популярнейших и самых покупаемых художников в Англии того времени), а Комедия совершенно ясно стилизована под Корреджо. Эта картина не только завершает ранний период, но и показывает рождение аллегорической концепции в портрете.

1665 Лэди Сара Бангери, приносящая жертву Грациям. Портрет в профиль – героизация. Апелляция к Гвидо Рени.

Гранд стайл Рейнольдса такой ранний поворот к классицизму.

1668 – основание английской королевской академии художеств. Замечательная площадка для выставления своих произведений. Известны также 14 его актовых речей – система для формирования живописцев.

Портрет семейства Мальборо. 1778г. Апогей официального стиля. На фоне арки – героизация персонажей. А здесь арка покрыта еще алым занавесом. Композиция по классическим схемам: барельеф (изокефалия), но еще высокая прическа герцогини служит вершиной практически равностороннего треугольника. Динамическая симметрия.

Совершает еще одну заграничную поездку в Голландию и Фландрию (не в Италию!).

Портрет леди Уортсли. Теплеет колорит (впечатление от Рубенса). Отказ от концепции Гранд Стайл. Простая композиция на прогулке с плюмажем в повседневном платье. Колористически очень хорош.

Типичный поздний Рейнольдс. 1786. **Портрет герцогини Девонширской с дочерью**. Говорят, что отсюда начинается стиль Лоуренса. Композиция барочная, полна движения. Элементы его стиля есть (занавес и др.). Здесь он использует мотив игры с ребенком, чтобы придать динамики.

Английская живопись 2й половины 18го века – 2е поколение

Ален Рамзей

Художник шотландский, как и Рёберн. Был любимым художником короля. 1750е года мазок становится более свободным, появляется серебристый колорит. Портрет королевы Шарлотты (Папка «Англия» 05).

Ремзей прелюдия к великолепному расцвету английской

Джордж Роумни

73-75 гг был в Италии. Приезжает сложившимся мастером. Теплый красно-коричневый колорит сочетает с оливково-серым. Пишет свободно и широко, а также очень быстро.

Большая серия, посвященной леди Гамильтон. Написал около полусотни ее портретов. Часто костюмированные. Женственность, миловидность – отпечаток эпохи сентиментализма.

Приятель скульптора Флаксмана. Известный мастер классицизма. Ромни от него передается любовь к яркому четкому предварительному рисунку на холсте.

Целый ряд картин на шекспировские темы.

Портрет миссис Гриер. 1790е. Видно, что он мыслит как классицист: важен контур, силуэт, рисунок. Графическое начало подчеркивается. Работа на контрасте.

Джон Олби

Английский Караваджо. Уроженец провинции. Его открыл во время поездки в Корнуэл один пастор, привозит его в Лондон, где он получает популярность как автор забавных жанровых сценок.

Томас Лоуренс

Дама – почти экзотическое существо. Он никогда не повторяет свои композиции и приемы. Никогда не повторяется.

Портрет детей. Превращает парадный портрет в занятную жанровую сцену. Использует караваджистское освещение.

Он всегда разный, новый, неповторимый, бесконечно изобретательный. Папка Англия, картина 12.

Генри Рёберн

Никогда не работал в Лондоне. Попробовал, но возвращается в родную Шотландию и всю жизнь проработал в Единбурге. Тоже ездил в Италию. Воспринимает земляка и учителя Ремзи, Рейнольдса.

Портрет сэра Джона Клерка **с супругой на прогулке.** На фоне шотландских красот (мода на северные пейзажи, гористый пустынный пейзаж). Что-то пред-романтическое. Симбиоз стилей: воздействие сентиментализма (одной рукой жена опирается на мужа), неоклассицизма (темный силуэт четко выделяется на фоне пейзажа, четко читаемый риторический жест). Великолепная попытка передать воздух, среду. У него это можно увидеть довольно часто. За счет свободной, естественной манеры письма, широкая живопись, горячая манера. Не без элементов театрализации: и пейзаж и поза носит нарочито романтический характер.

Портрет миссис Битен. ГЭ. Нарочитых романтических черт нет. Видна свободная раскрепощенная манера письма. Влияние Рейнольдса в композиции (черты исторической картины, экстравагантность и т.д.), свободная раскрепощенная манера письма, те самые «эффекты» от Гейнсборо. Свободно написанное платье и пейзаж дает определенный эффект. Все англичане повально начинают заниматься акварельной живописью.