Искусство Англии XVIII века. Творчество Уильяма Хогарта и Томаса Гейнсборо

В XVIII столетии английская живопись развивалась интенсивнее всех остальных областей искусства, в ней появляются выдающиеся национальные мастера, получившие всемирную известность. На этом занятии вы познакомитесь с творчеством важнейших художников Англии этого времени – Уильямом Хогартом и Томасом Гейнсборо. Их излюбленными жанрами стали портретная живопись и пейзаж. Для художника Хогарта главным в искусстве было наблюдение за жизнью и ее правдивое изображение, в том числе высмеивание пороков, недостатков общества. Гейнсборо работал в манере, близкой к рококо, изображая современников и природу легкой, «импрессионистской» кистью.

«Автопортрет»

УИЛЬЯМ ХОГАРТ (1697 - 1764) - **основатель национальной школы живописи Англии**.
Многие свои произведения художник, испытавший на себе влияние идей философов Просвещения, подчинил **задаче воспитания человека** с помощью художественного творчества, искоренения пороков.

В «Автопортрете» Хогарт запечатлел на переднем плане своего мопса, и лишь на втором – себя самого. Собака – это отнюдь не аллегория: Хогарт считал, что в искусстве должна быть полная ясность и никаких загадок для зрителя. Просто художник очень любил животных. А вот к людям он относился гораздо критичнее. О его задиристом и склочном характере ходили легенды.

Уильям Хогарт родился в **Лондоне** в семье бедного учителя латыни. Хогарт-отец без оглядки бросался во всякие авантюры и часто влезал в долги. Например, с треском провалилась его затея организовать ресторан, в котором все посетители общались бы исключительно на латыни. За многократные нарушения долговых обязательств Ричард Хограт был приговорен к заключению в **Флитской тюрьме**. Утешало лишь, что семья Ричарда отправилась в тюрьму вместе с ним. Британские законы позволяли заключенным не расставаться с близкими, для чего на территории тюрьмы располагались бараки для их жен и детей. Так 11-летний Уильям получил важный жизненный опыт: в исправительном заведении он мог наблюдать обитателей лондонского «дна» – воров, пьяниц, бродяг и мошенников. Многие из них впоследствии прославят Хогарта, будучи изображенными на гравюре или холсте.

Видя, насколько Уильям наблюдателен и как хорошо рисует, по выходе из заключения отец отдал его учиться к знаменитому **граверу-позолотчику Элису Геймблу.** Там Хогарт научился резать по металлу, украшая монограммами, шифрами и гербами разные предметы обихода – от посуды до серебряных табакерок.

Хограту было 23 года, когда умер его отец. Чтобы прокормить мать и младших сестер, Уильям решается открыть собственное дело. Помимо того, чем он занимался в мастерской Геймбла, Хогарт начинает изготавливать и **сюжетные гравюры** и вскорости понимает, что именно они-то и интересны публике. Одна из его первых гравюр называлась **«Пузыри Южного моря»** и была направлена на критику недавно провалившейся коммерческой компании Южных морей, обанкротившей немало акционеров.

В гравюре Хогарта **«Сатира на неправильную перспективу»** можно насчитать не менее двадцати различных несуразностей, среди них есть такие, которые можно отнести к разряду «невозможных» пространственных построений. Например, человек, стоящий на вершине дальнего холма прикуривает от свечи, которую держит женщина в окне дома на переднем плане. Висящий вблизи вымпел частично заходит за кроны деревьев на дальнем плане. Крона дерева, стоящего на ближнем берегу заходит за крышу церкви, стоящей на дальнем берегу реки.

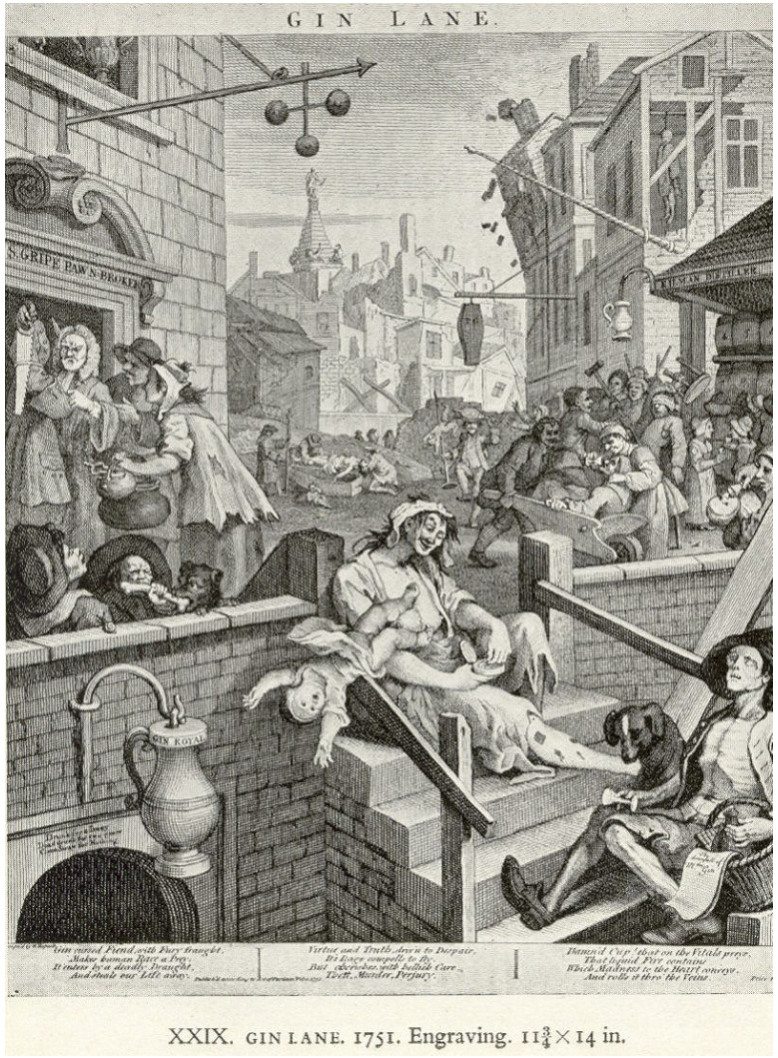
Какие еще ошибки вам удалось найти? Ответ напишите в тетрадях.

Вдохновленный тем, что его творчество находит отклик у зрителей, Хогарт решает начать учиться живописи и **поступает в одну из частных лондонских академий**. Но бесконечное копирование старых итальянцев, срисовывание голов и торсов он нашел слишком скучным, поэтому **бросил академию и поступил в мастерскую художника Торнфилла**. Маэстро был вполне доволен учеником, как вдруг грянул скандал. Хогарт влюбился в его дочку – 19-летнюю Джейн, похитил ее и в 1729 году они тайно обвенчались. Сначала Торнфилл был в бешенстве, однако со временем, как утверждают биографы, все же открыл для зятя «и свое сердце, и свой кошелек»: к примеру, они совместно работали над украшением знаменитого парка Воксхолл-Гарден на берегу Темзы, после чего Хогарт **приобрел имидж превосходного декоратора**.

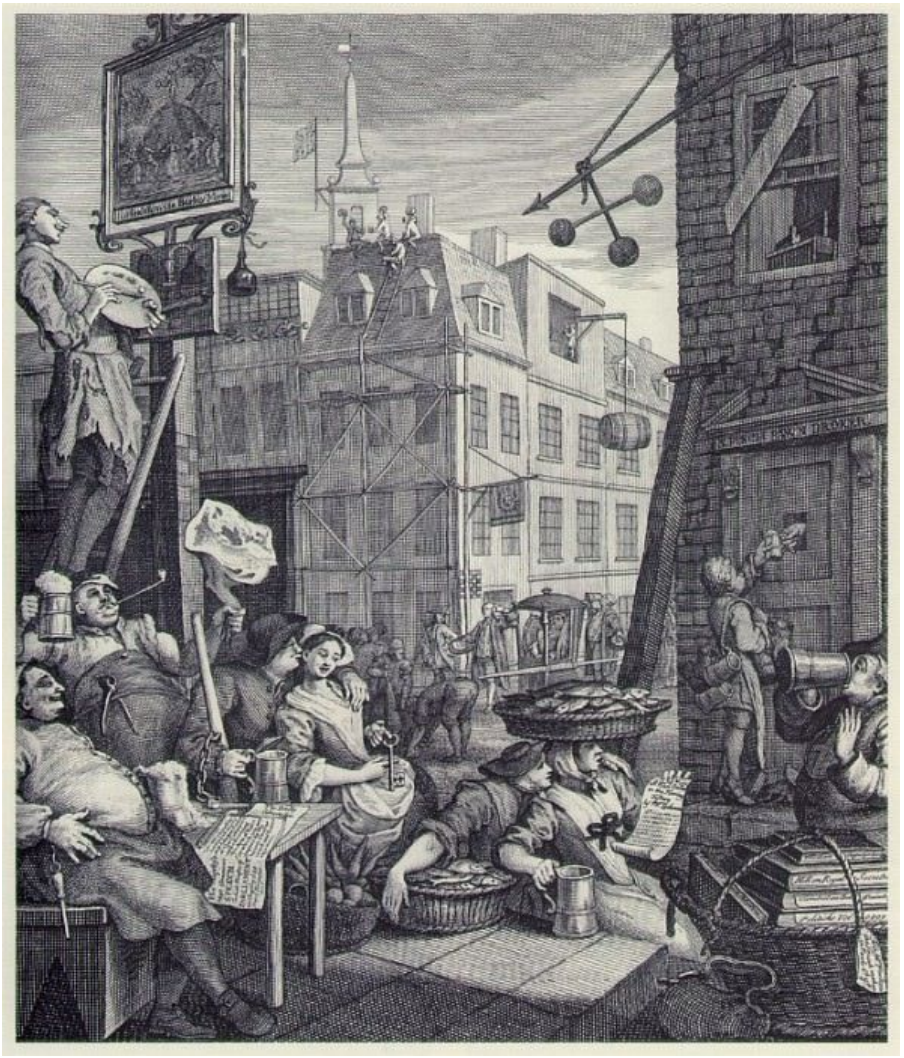
Чтобы искать новые типы для своих картин и гравюр, Хогарт любил бродить по лондонским улицам, не брезговал злачными местами и трущобами. Беглые наброски делал прямо на ладонях и иногда – на ногтях. Правда, никто, кроме него самого, не смог бы разобрать, что значат эти черточки и штрихи. Хогарт был **очень талантливым портретистом**. В портретной живописи художник был объективен и прямолинеен, что хорошо заметно в **«Портрете капитана Т. Корема»** и **«Портрете Саймона Фрейзера, лорда Ловета».**

Многие портреты Хогарта ироничные, но жизнеутверждающие.
«Девушка с креветками» и **«Слуги Хогарта»** – лучшие из них.

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»).**



XXIX. GIN LANE. 1751. Engraving. 11¾×14 in.



Сатирическое изображение жизни эпохи, особенно в серии **«Модный брак»**, ставит Хогарта в один ряд с великими романистами-сатириками 18 века.

«Брачный

«Вскоре после

«Визит к

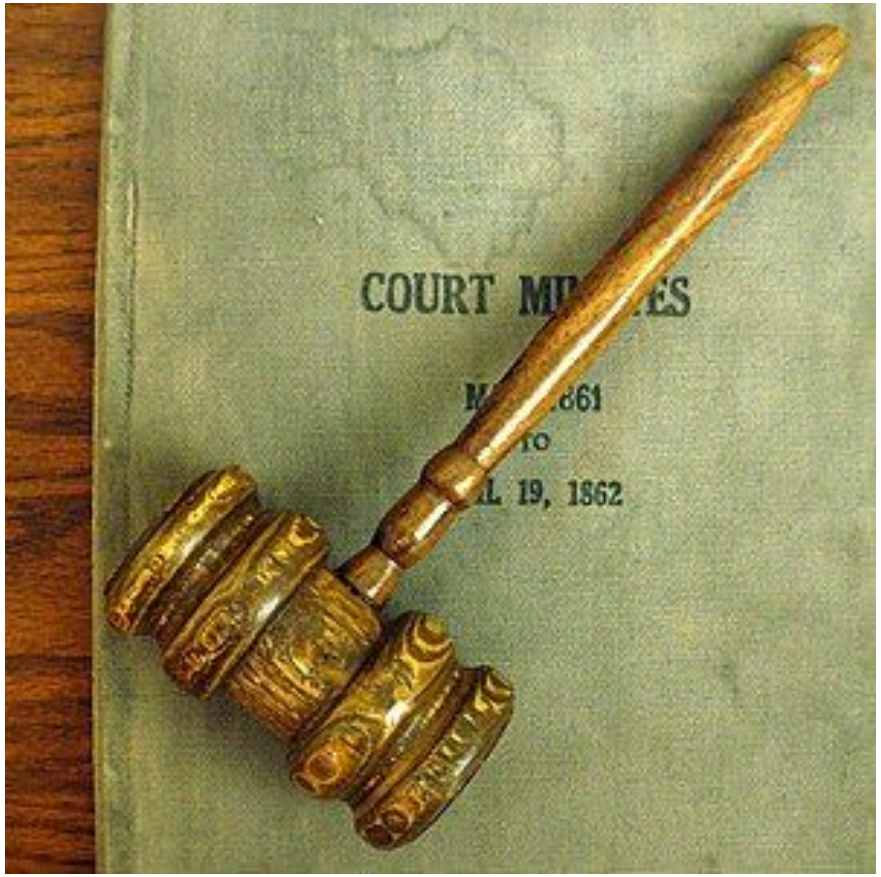
«Будуар графини»

«Дуэль и смерть графа»

«Смерть графини»

Найдите и рассмотрите каждую из 6 работ, входящих в серию «Модный брак». Напишите в тетрадях, что именно высмеивает Хогарт в каждой из них?

Больше всего Хогарту досаждали подражатели и бессовестные торговцы. Хогарт едва успевал закончить работу – а ее уже копировали во множестве экземпляров посредственные граверы, а книгопродавцы пускали в оборот за полцены. В финансовом выигрыше оказывались все. Кроме самого Хогарта. Тогда Хогарт обратился в британский парламент. Он подготовил законопроект, согласно которому в течение 14 лет никто не имел права тиражировать изображения без ведома их автора. Проект нашел одобрение у короля Генриха II, но принят был, правда, лишь спустя 13 лет. **«Закон Хогарта» – первый в Европе документ, направленный на защиту авторского права художников и граверов.**



Хогарт оставил интересные воспоминания, а также замечательный **искусствоведческий трактат «Анализ красоты»** (1753), не потерявший актуальности до сих пор.

Умер художник и похоронен в Лондоне.

«Автопортрет»

ТОМАС ГЕЙНСБОРО (1727–1788) по праву считается одним из самых важных английских художников XVIII столетия. Творчество Томаса Гейнсборо сыграло **решающую роль в процессе формирования английской школы живописи**. На протяжении всей своей жизни Гейнсборо усваивал уроки старых мастеров, разрабатывая **собственную живописную манеру.** Томас Гейнсборо успешно работал в разных жанрах, однако во второй половине XVIII века только заказные **портреты** могли принести британскому живописцу твердую репутацию и достойный доход. Ранние портреты Гейнсборо характеризуются жизненной правдивостью и некоторым лаконизмом, присущим хогартовскому стилю, а в дальнейшем мастер создал целую галерею мужских и женских образов, проникнутых почти бестелесной легкостью и тонким лиризмом.

Гейнсборо родился в Суффолке в семье торговца сукном. Некоторое время учился в Лондоне у француза Гравело, а затем у Хеймана. Его первые работы относятся к области пейзажной живописи. Приобретя известность как мастер портрета, он начал получать заказы от знаменитостей своего времени и титулованной знати. Замкнутый и малообщительный, художник не выезжал за пределы родины. Его увлеченность живописью и музыкой способствовали выявлению сложнейших цветовых гармоний, музыкальности ритма его живописных произведений. Уже в ранних своих работах Гейнсборо создает своеобразный тип портретной композиции. Он изображает портретируемых на фоне пейзажа, прогуливающимися или отдыхающими. Постоянное обращение художника к мотивам национального пейзажа, написанного с натуры, привело к обогащению портретных композиций пейзажным фоном.

В чем заключался вклад Томаса Гейнсборо в развитие искусства Англии? Ответ напишите в тетрадях.

Наиболее значительным лондонским **наставником Гейнсборо стал представитель французского рококо** Юбер-Франсуа Бургиньон, известный под псевдонимом Гравло. В этот период французские мастера были востребованы в Великобритании. Под влиянием рокайльных пасторальных композиций Гейнсборо начал **изображать людей на фоне ландшафта: объединил портретную и пейзажную живопись, сообщил** портрету интонацию непосредственности и интимности. Примером может стать **«Портрет миссис Ричард Бринсли Шеридан».** Она была профессиональным музыкантом, вокалисткой, пользующейся большим успехом у публики, но в 1773 отказалась от своей многообещающей карьеры. Когда миссис Шеридан заказала свой портрет у модного английского живописца Томаса Гейнсборо, ей был 31 год. Через 7 лет женщина умрёт от туберкулеза.

Замечательный колорист, Томас Гейнсборо для каждого своего портрета подбирал наиболее выразительную цветовую гамму. Так, живописная поверхность **«Портрета дамы в голубом»** светится холодными мерцающими красками. Тонкими и нежными переливами голубого цвета отмечены атласный шарф, лежащий поверх тонкого полупрозрачного белого платья, маленькая изящная шляпка, и кажется, что даже в напудренных волосах присутствуют отсветы голубого. Имя изображенной аристократки остается загадкой для исследователей творчества мастера. Выдвигались предположения, что на полотне изображена герцогиня де Бофор, однако это не подтверждено.

К числу основных особенностей живописи Великобритании XVIII века относится необычайный **расцвет детского портрета**. И здесь Гейнсборо преуспел, создав воздушные детские образы, подчеркнув хрупкость, присущую этому нежному возрасту. **«Портрет дочерей художника»** изображает старшую дочь Мери, которая крепко держит за руку Маргарет, меньшую. Судьба этих «ангелочков», столь любимых их великим отцом, сложилась несчастливо. В юности они обе влюбились в некого Иоганна Фишера, проходимца. Замуж за него «посчастливилось» выйти Мери. Брак, как и следовало ожидать, очень скоро распался. После этого сестры жили вместе, почти не разлучаясь

«Мальчик в голубом» - один из самых известных портретов кисти художника. Гейнсборо позировал Джонатан Баттел, сын торговца скобяными товарами, которого художник намеренно нарядил в голубой атласный костюм аристократа. Голубой цвет, обогащенный тонкой игрой рефлексов, создает красочную симфонию в контрасте с другими цветами палитры. Портрету свойственен главный прием Гейнсборо - растворение одного цвета в другом при помощи отдельных мазков иного тона, вкрапленных в цветовую поверхность предметов.

Обладая живым воображением и задатками экспериментатора, Гейнсборо неизменно бывал в восторге, если ему удавалось увидеть что-то новое. Например, его совершенно очаровал так называемый **«волшебный фонарь»**, изобретенный его другом, художником Филиппом де Лютербургом. Представления с волшебным фонарем являли собой действительно прелестное зрелище: под музыкальный аккомпанемент при помощи специального приспособления показывались подсвеченные с тыльной стороны **стеклянные пластинки с нарисованными на них сценками**. Огромное впечатление на зрителей производили гейнсборовские «лунные сцены» для волшебного фонаря – такие, как **«Лунный пейзаж с домиком»** . Остается только пожалеть о том, что до наших дней дошло всего десять стеклянных слайдов работы Гейнсборо.

В пейзажных работах мастера чувствуется влияние голландских учебных альбомов и изучение натуры – следствие бесконечных прогулок художника. Его пейзажи нельзя безапелляционно причислить к реализму, скорее это **романтичный пейзаж**. Одна из самых известных пейзажных работ художника - **«Лес Гейнсборо» или «Корнардский лес».** Он исполнен в лаконичных коричнево-зеленых тонах с нарушением физической логики и реального рельефа. Уровень водоема в правой части картины выше уровня дороги в левой части, получается, что вода должна затопить дорогу.

Помимо живописи, Гейнсборо занимался **графикой** – и это было большое поле для экспериментов. Начинал он с традиционной техники зарисовок свинцовым карандашом, а доходил до того, что вымачивал листы в молоке (что немаловажно, обезжиренном), чтобы у него по-особому на рисунке **расходилась тушь** и работа приобретала выразительный блеск. А еще он очень любил посылать в письмах **миниатюрные карандашные наброски** – отправлял их своим друзьям и последователям как пособия по рисованию.

Гейнсборо умер в Лондоне. Биограф художника Джексон утверждал, что его последние слова были: «Все мы отправимся на небо». По завещанию Гейнсборо, он был похоронен на территории церкви святой Анны в лондонском районе Кью, известном своим пышным и разнообразным ландшафтом. Это оказалось самое подходящее место для художника, который любил пейзаж. Из всех английских художников XVIII столетия Томас Гейнсборо был самым изобретательным и оригинальным, всегда готовым экспериментировать с новыми идеями и техниками. Несмотря на свой огромный успех как портретиста, Гейнсборо отдавал предпочтение пейзажам, хотя тогда они были непопулярны у публики. Он не был большим сторонником академической традиции и насмехался над модой на историческую живопись. Искусствоведы часто называют Гейнсборо **«интуитивным художником», восхищавшимся поэзией красок.**

Понравилось ли вам творчество Томаса Гейнсборо? Почему? Ответ напишите в тетрадях.