Архитектура и искусство Великобритании XVIII в.

Часть 2.

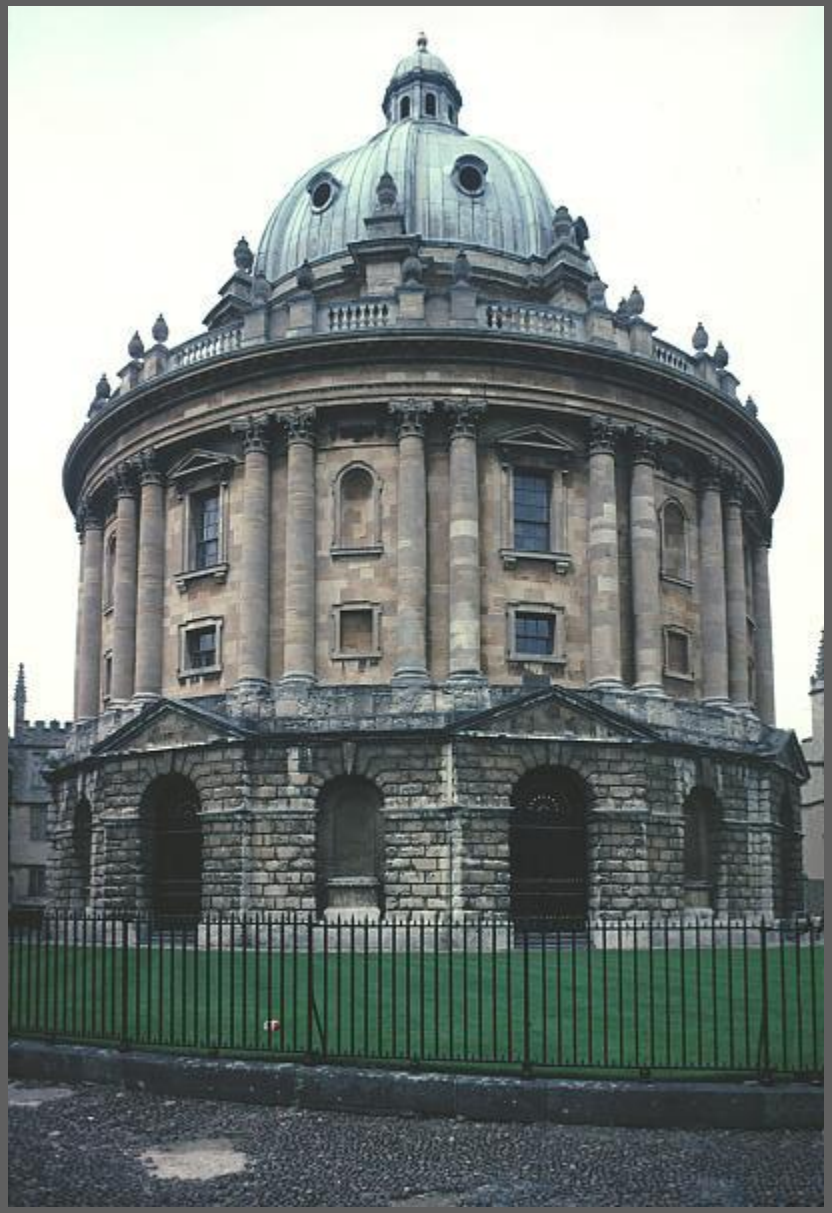
Лекция 12.

1. Архитектура Великобритании в XVIII ст.
2. Предромантические тенденции в архитектуре и искусстве XVIII ст.
3. Влияние школы Ван Дейка на английскую живопись.
4. Английская живопись XVIII в.: Т. Гейнсборо, Дж. Рейнольдс, У. Хогарт.

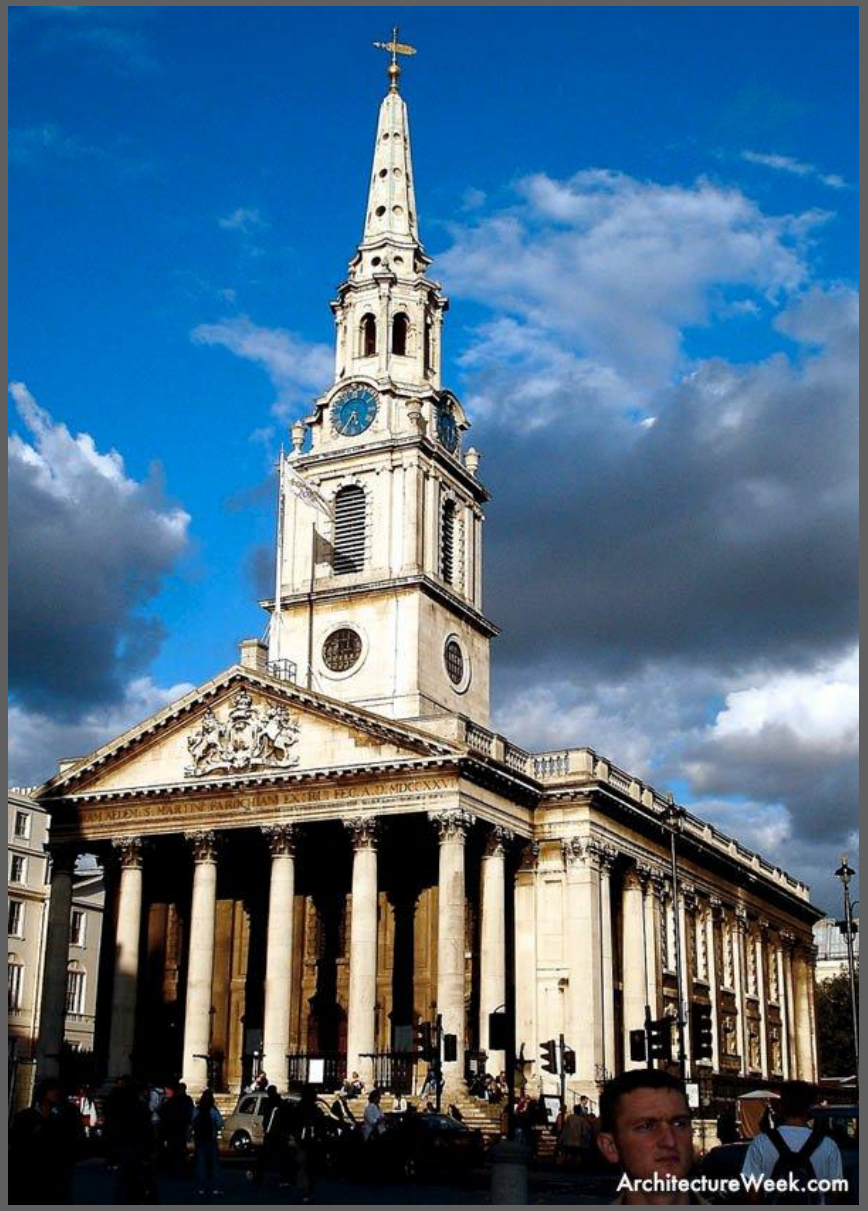
Архитектура Великобритании в XVIII ст.

- Джеймс Гиббс (1682—1754). Последователь К. Рена, учился в Италии у Карло Фонтана.
- Первая постройка в Англии — церковь Сент Мери-ле-Стренд (1714-1717).
- Его главная работа — церковь святого Мартина (1721—1726) говорит о свободном обращении Гиббса с историческими архитектурными источниками.
- Автор трактатов "Книга архитектуры" (1728) и "Правила рисования некоторых архитектурных деталей" (1732).

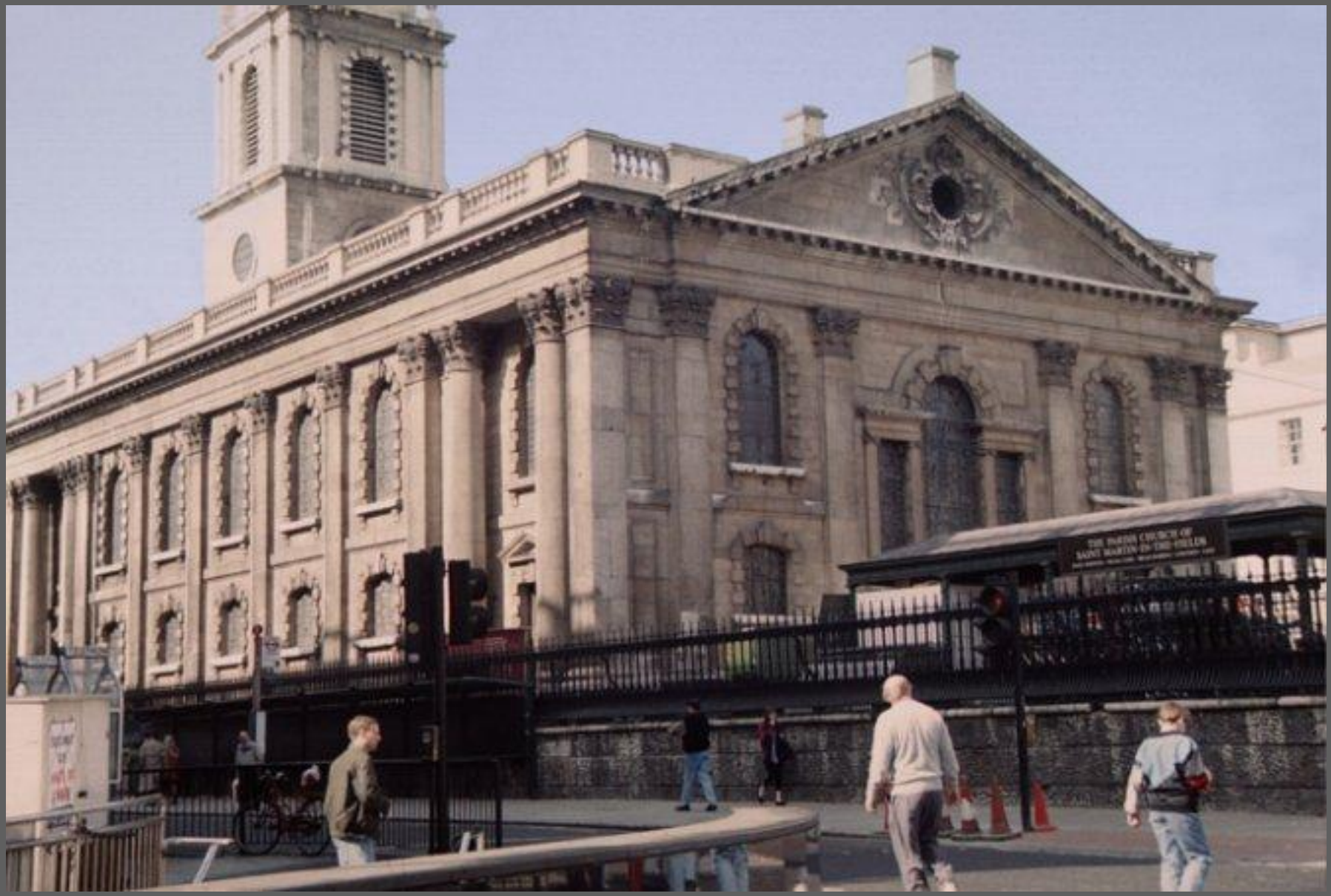
Джеймс Гиббс. Церковь Сент Мери-ле-Странг, Оксфорд, 1714-1717.



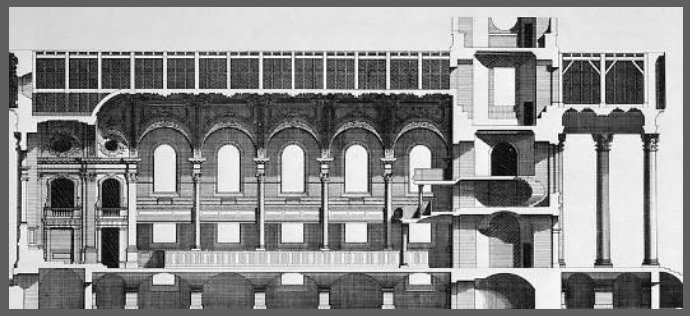
Гиббс, Джеймс. Библиотека Рэдклиф, Оксфорд, 1737—1747.

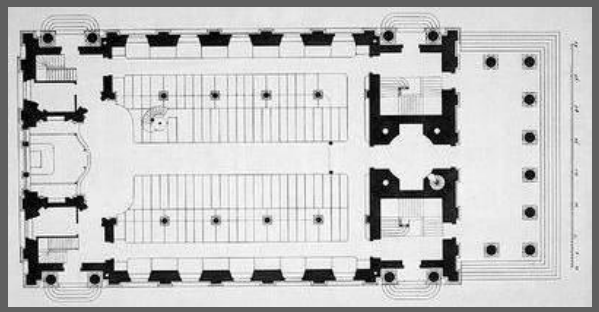


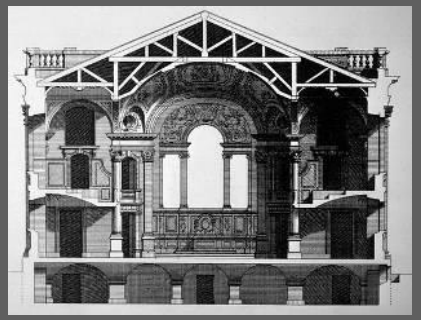
Джеймс Гиббс. Сант Мартин-ин-зе-Филдс. 1722-1726.



Джеймс Гиббс. Сант Мартин-ин-зе-Филдс. 1722-1726.







Джеймс Гиббс. Сант Мартин-ин-зе-Филдс. 1722-1726.

Архитектура Великобритании в XVIII ст.: Неопалладианство

- Новое поколение архитекторов, сменивших Венбру и Хоксмура яростно полемизировало с эстетическими воззрениями Кристофера Рена и его последователей. Стремясь к идеалу «истоки которого в истине и натуре», архитекторы и заказчики теперь предпочитали формы, свободные от легкомысленных украшений барокко Рена и его последователей.
- Кружок интеллектуалов Ричарда Бойла, лорда Берлингтона (1694-1753), в который входили Колин Кэмпбелл (1673-1729) и Уильям Кент (1685-1748) ставил перед собой цель вернуть в архитектуру «правильные и благородные законы» античного зодчества, интерпретированными Палладио и Иниго Джонсом.
- В 1715 г. Кэмпбелл издает двухтомник «Британский Витрувий». В первую книгу вошли изображения ста лучших британских построек, во вторую — перевод «Четырех книг об архитектуре» Палладио.
- В 1727 г. Кент публикует альбом работ Иниго Джонса.

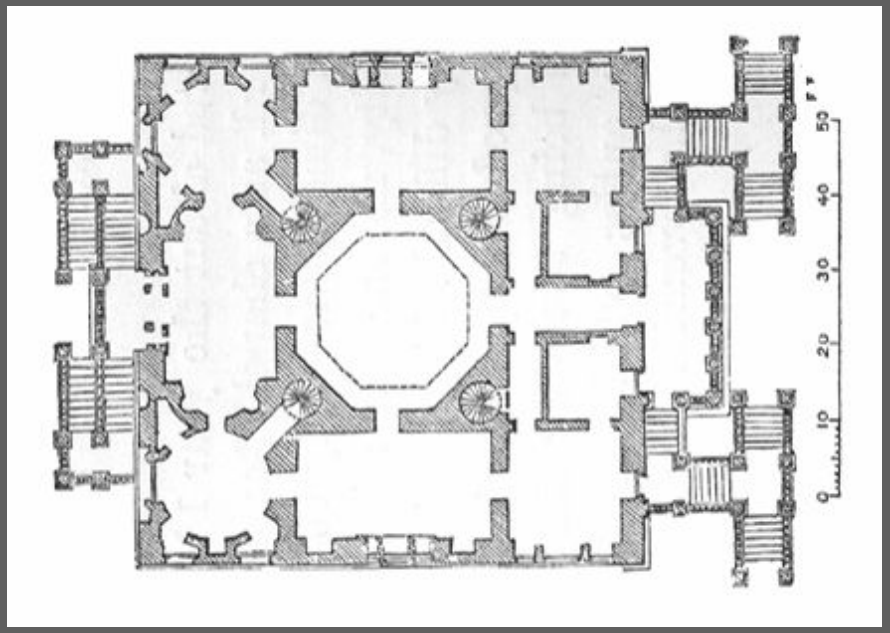
Загородные резиденции, построенные Кэмпбеллом в Мереуорте (Кент, 1723), Стоурхеде (Уилтшир, с 1721) и Хербертс-хаус в Уайтхолле (1724), в первой полове XVIII ст. служили образцами для подражания в английской светской архитектуре.

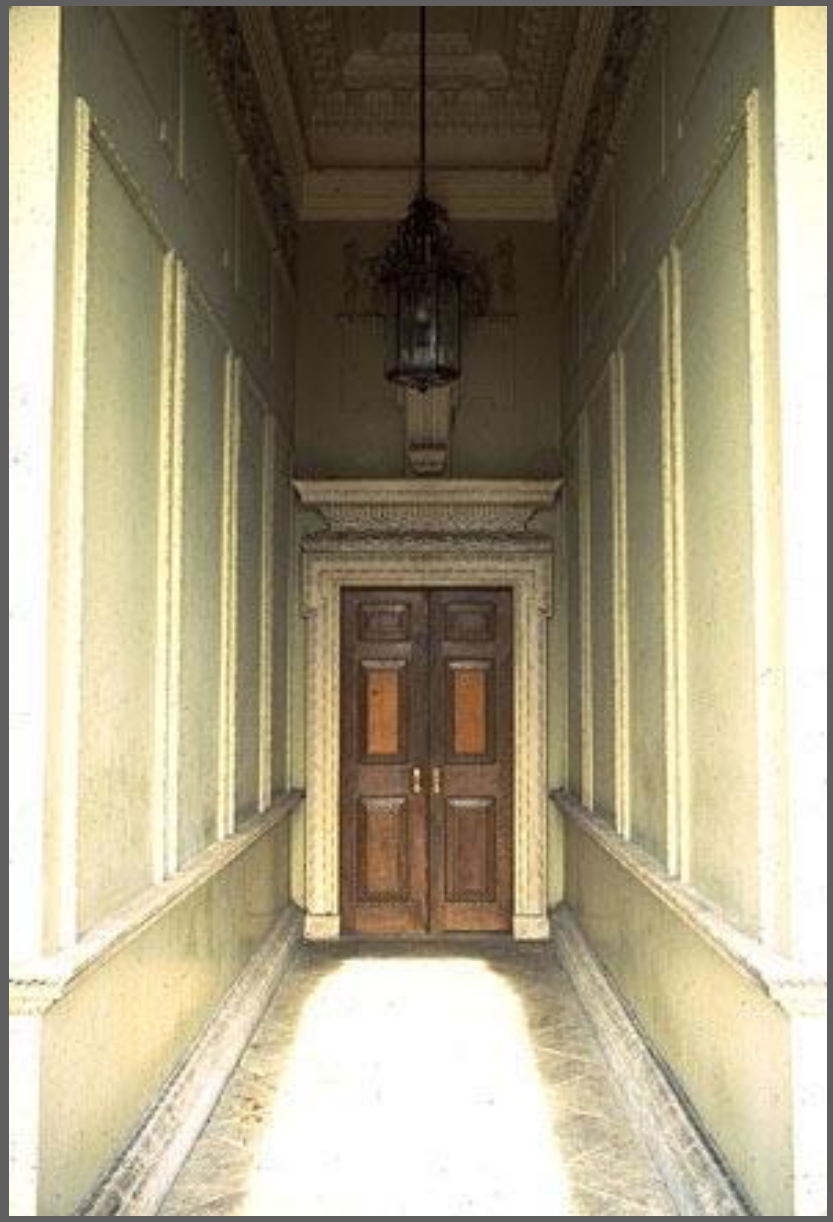
К. Кэмпбелл. Стоурхедхаус. Уилтшир. Между 1721 и 1724.

- Лорд Берлингтон создал совершенный пример палладианской архитектуры – Чизвик-хаус. Построенный между 1723 и 1729 годами, он гораздо ближе к виллам Венето, чем постройкам Кемпбелла.

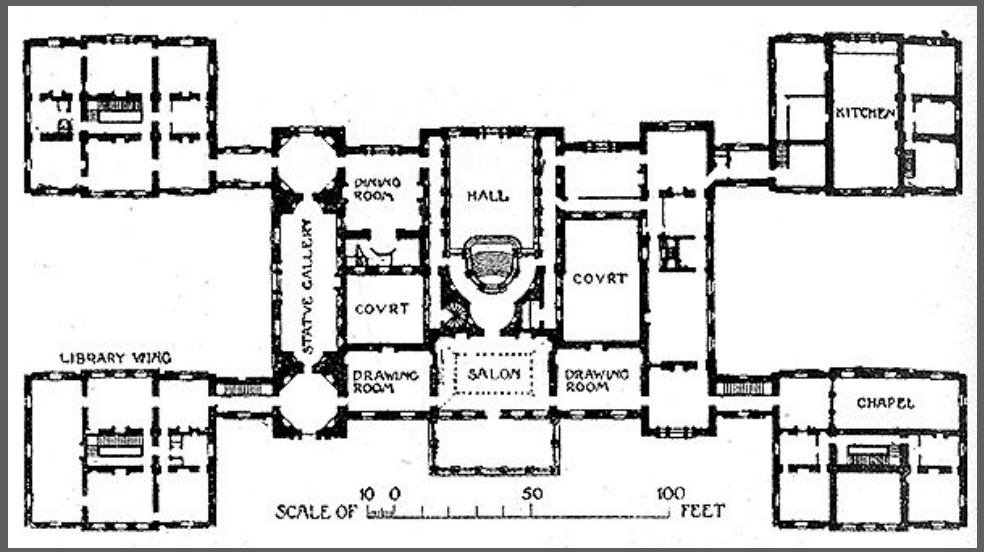
Андреа Палладио. Вилла Ротонда. Виченца. После 1567.

Ричард Бойл (лорд Берлингтон). Чизвик-Хаус, Миддлсекс. После 1725.





Ричард Бойл (лорд Берлингтон). Чизвик-Хаус, Миддлсекс. После 1725. Боковой фасад. План. Интерьер.

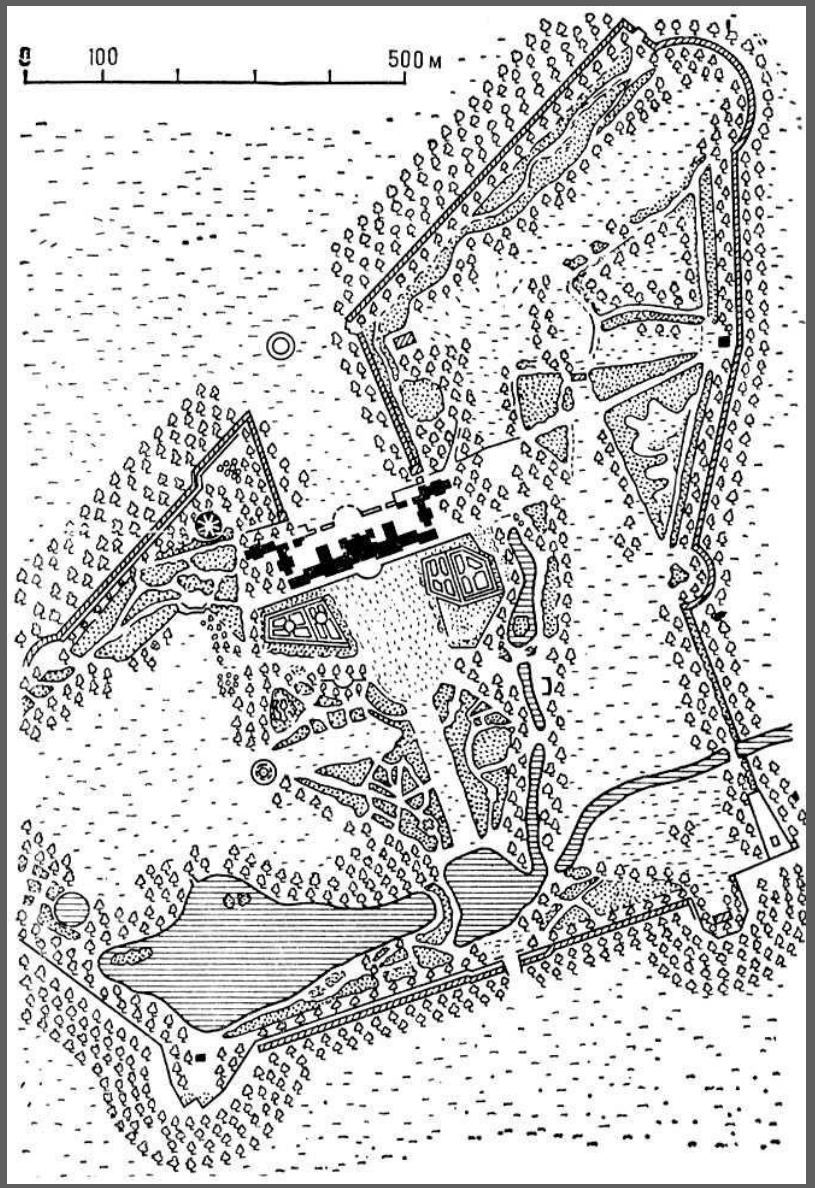


- **Уильям Кент (Kent) (1685—1748)** художник, основоположник английского ландшафтного садоводства.
- Лучшим произведением Кента, является дворец Холкхэм (Holkham) в Норфолкшире.
- В отличие от Чизвик-хауса, скромного по размерам, Холкхэм-холл в Норфолке (У. Кент, начат в 1734) представляет собой неопалладианске идеалы, воплощенные в монументальных формах.

У. Кент. Усадебный дом Холкем-холл (Норфолк, Англия). 1734.

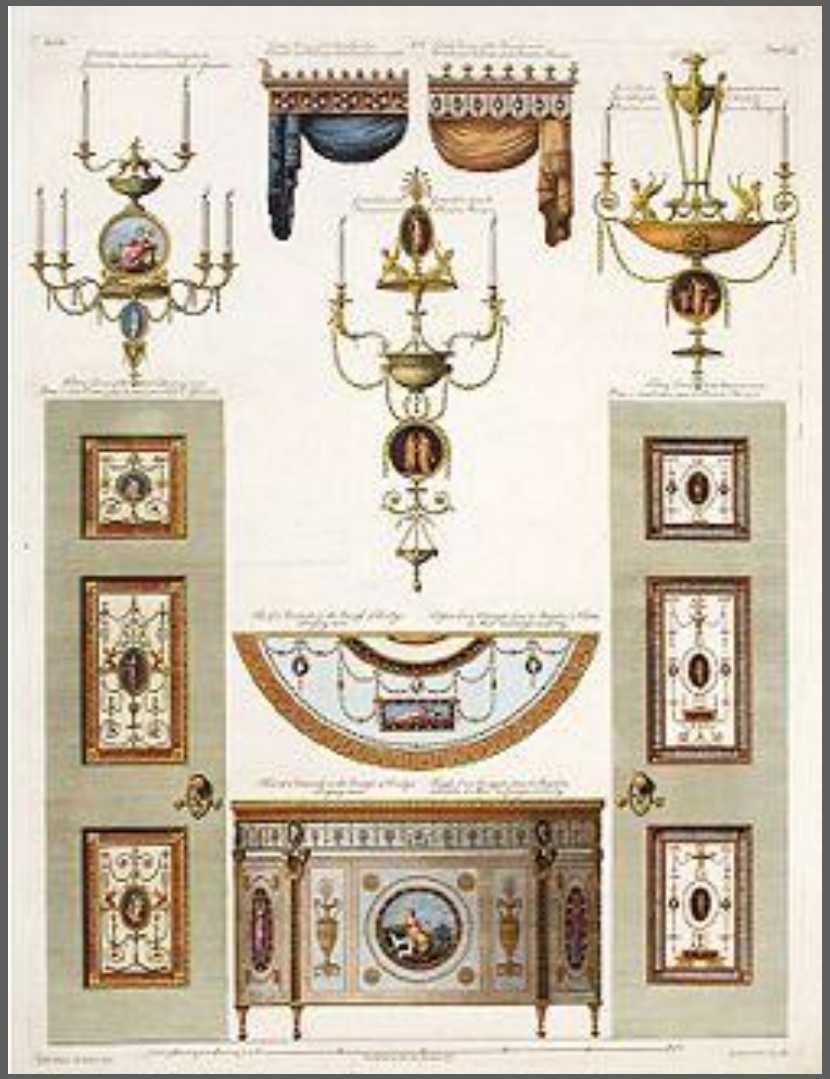
- По Кенту первое требование, предъявляемое к архитектурному произведению — простота и благородство облика. Стремился к соблюдению строгой меры при намеренном отказе от всяких излишних придатков.
- В своем понимании искусства и во всем своем архитектурном творчестве Кент был непосредственным предтечей последующего неоклассицизма.

У. Кент. Усадебный дом Холкем-холл (Норфолк, Англия). 1734. Интерьер.



У. Кент. Парк Стоу. Бакингемшир. 1738. План. Парк Стоу и Палладианский мост.

Роберт Адам



- **Роберт Адам (1728 — 1792).**
- Родился в семье шотландского архитектора
- В Риме с 1754 по 1758 гг., где познакомился с Джованни Баттистой Пиранези, а также французским рисовальщиком Клериссо.
- Предпринял поездку в Далмацию. Результаты его исследования были опубликованы в 1764 г. под названием "Руины Спалато".
- По возвращении в Англию занимался, главным образом, оформлению интерьеров.

Роберт и Джеймс Адам. Дерби хауса. Гросвен сквер. 1777. Деталь интерьера.

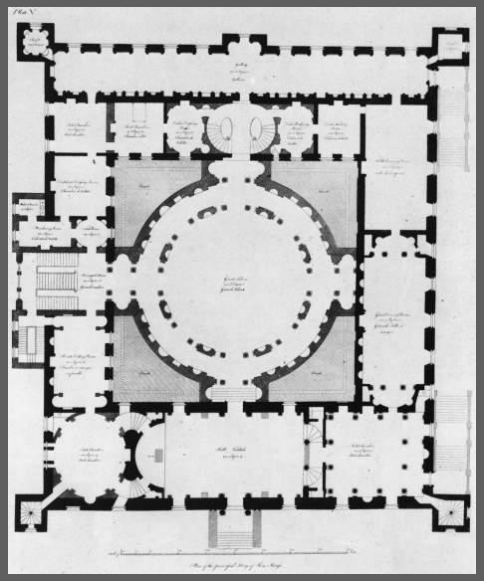
Роберт Адам.
Остерли Парк Хаус. Миддлсекс, после 1761. Фасад.
Интерьер: Западный салон и Этрусская комната.

Роберт Адам. Строберри Хилл, Твикнем. 1749-1777. Фасад.

Оксбург холл. Норфолк. После 1482. Главный фасад.

Роберт Адам. Строберри Хилл, Твикнем. 1749 -1777. Интерьер (банкетный зал).

Интерьер капеллы Королевского колледжа, Кембридж. 1446-1515.



Роберт Адам. Сайон-Хаус, Миддлсекс. 1763 — 1764. Общий вид. План.
Интерьер: Главный холл и Античная комната.

Предромантические тенденции в архитектуре и искусстве XVIII ст.

Генри Флиткрофт, Генри Хоар. Парк Стурхед. Стурхед. 1744-1765.

- Основная форма ландшафтного искусства XVIII ст. — пейзажный парк.
- Парк — неотъемлемая часть аристократического особняка.
- Богатство — земля, а не деньги.
- С виду нерегулярный и случайный ландшафт тщательно спроектирован.
- Часто заимствуется тема пейзажей Клода Лоррена.

К. Лоррен. Аполлон и музы на горе Геллион (Парнас). 1680.

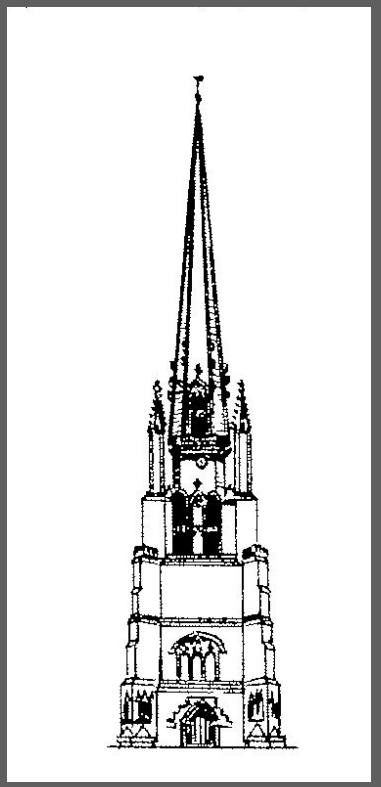
Генри Флиткрофт, Генри Хоар. Парк Стархед. Стархед. 1744-1765.
Павильон Храм. Храм Аполлона.

К. Лоррен. Пейзаж с Аполлоном, покоряющим сердце Адмета. 1645. Галерея Дориа-Памфли. Рим.

Генри Флиткрофт, Генри Хоар. Парк Стархед. Стархед. 1744-1765.

К. Лоррен. Пейзаж с отдыхом на пути в Египет. 1666. Эрмитаж. С.-Петербург.

Капелла Королевского Колледжа. Кембридж. 1446-1515. Южный фасад.



Блоксем .1350.

Генри Флиткрофт, Генри Хоар, Ланселот (Капабилити) Браун. Парк Стурхед. Стурхед. 1744-1765.

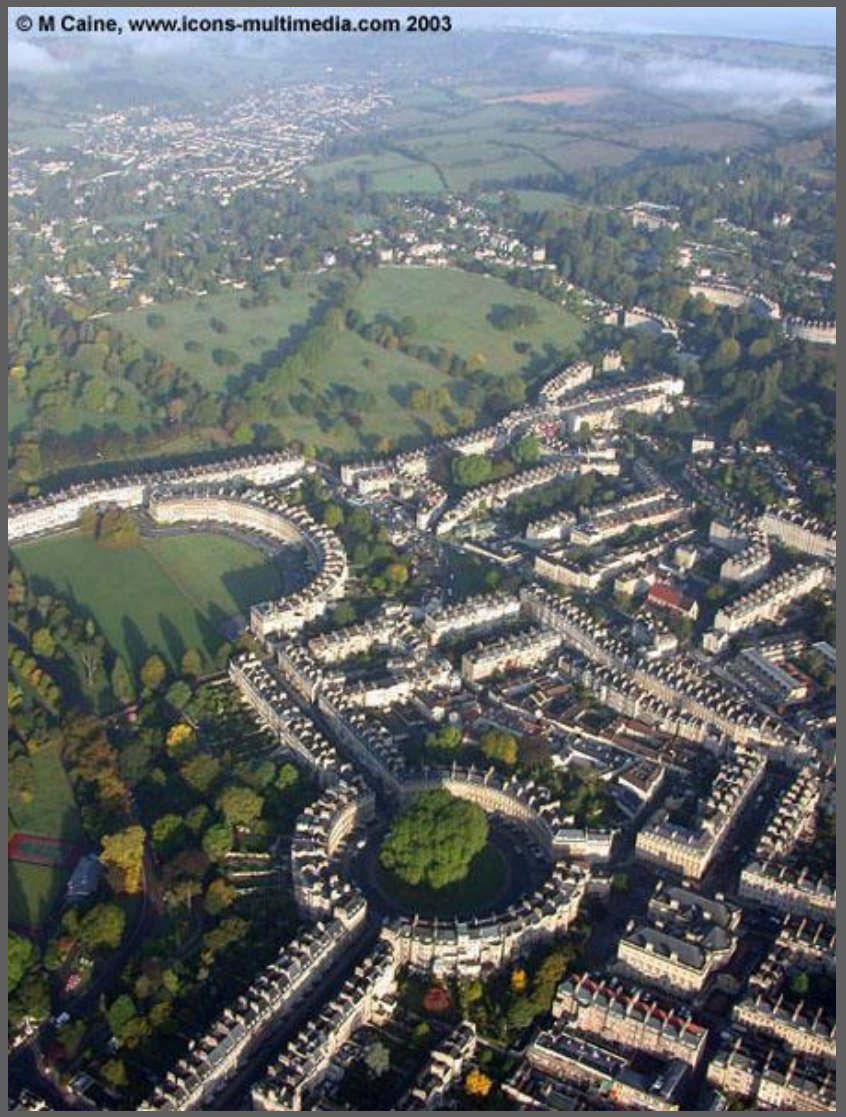
Уильям Чемберс. Китайская пагода. Коугарден. Лондон. 1761-1762.

У. Чеймберс. Сомерсер-хаус в Лондоне. 1776 — 1786.

У. Чеймберс. Сомерсер-хаус в Лондоне. 1776 — 1786.

Градостроительство

88. Bath by 1786.



Джон Вуд старший, Джон Вуд младший. Застройка города Бат. 1764.

Прямоугольная схема римского поселения подчёркнута ансамблевым характером классицистической застройки: прямоугольная площадь Куин-сквер (1729—1736), круглая площадь Сёркус (Циркус) (1754—1764), полукруглая площадь Ройял-кресент (1767—1775).

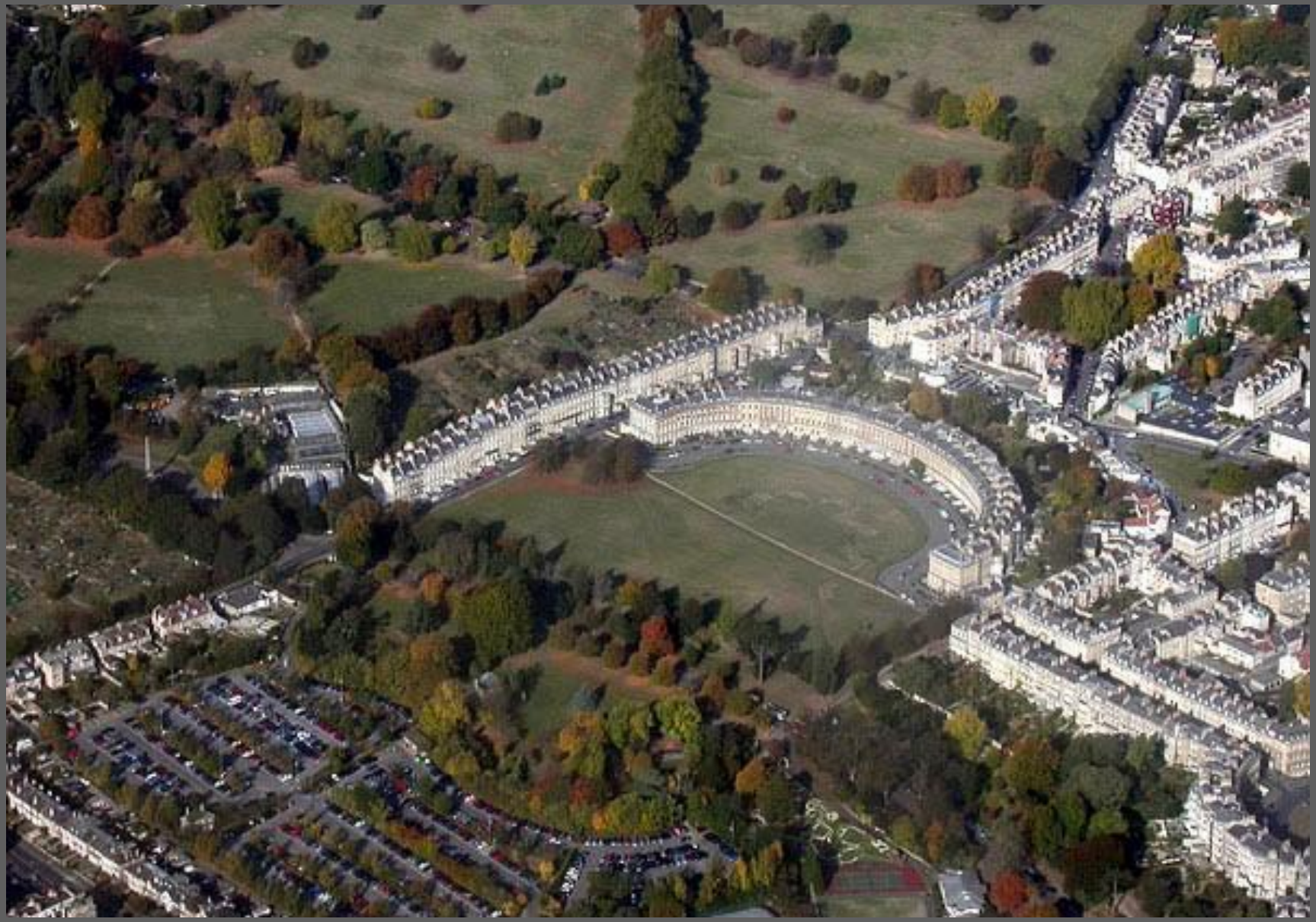
Джон Вуд старший. Куин-сквер. 1729-1736.

Джон Вуд младший. Ройал Крессент. Бат. 1767-1675.

Джон Вуд старший, Джон Вуд младший. Ройал Циркус. Бат. 1764.

Джон Вуд старший, Джон Вуд младший. Ройал Циркус. Бат. 1764.

Джон Вуд Старший, Джон Вуд Младший. Ройал Циркус. Бат. 1764.



Джон Вуд младший. Ройал Крессент. Бат. 1767-1675.

Джон Вуд младший. Ройал Крессент. Бат. 1767-1675.

Джон Вуд младший. Ройал Крессент. Бат. 1767-1675.

Джон Вуд младший. Ройал Крессент. Бат. 1767-1675.

Английское искусство XVIII в.

- Откликаясь на рокайльный стиль континента в первой половине XVIII в., англичане создают свой собственный вариант, особенно сказавшийся в прикладном искусстве, где переплетаются черты рококо и «китайщины» с готикой (мебель Томаса Чиппендейла, серебряная посуда и т. н. костяной фарфор Челси и Дерби).
- Собственный национальный путь английская неоклассика находит в градостроительной деятельности братьев Адам, в мебели Томаса Шератона и Джорджа Хепплуайта, в изделиях из яшмовой массы (посуда и вставки для мебели) Джозайи Уэджвуда.
- Английская изобразительная школа сложилась позже остальных видов искусств. В отличие от континентальной Европы, где классицизм второй половины XVIII в. стал новым этапом культуры, неоклассика в контексте английского искусства не выделяется. Английское Просвещение было зрелым уже к 40-м годам XVIII столетия, и на всей культуре Англии сказывались его гуманистические идеи.

- Для английских путешественников большой интерес представляли раскопки. Всеобщая страсть к коллекционированию определяла аристократические вкусы по всей Европе. Иоганн Зоффани (1733—1810) пишет портрет известнейшего собирателя в Англии Чарльза Таунли (1737—1805) в библиотеке среди его коллекций. Владелец дома и его собеседник, историк искусства Пьер д'Анкарвиль изображены в костюмах в стиле рококо, сидят в барочных креслах, но остальной интерьер помещения уже выдержан в новом стиле.

Иоганн Цоффани. Библиотека Чарлза Таунли в доме 7 по Парк-стрит в Вестминстере. 1781-1783. Масло, холст. Картинная галерея Таунли-Холл, Бернли.

АНТОНИ ВАН ДЕЙК

Антони ван Дейк. Автопортрет. 1625-1630. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. С.-Петербург.

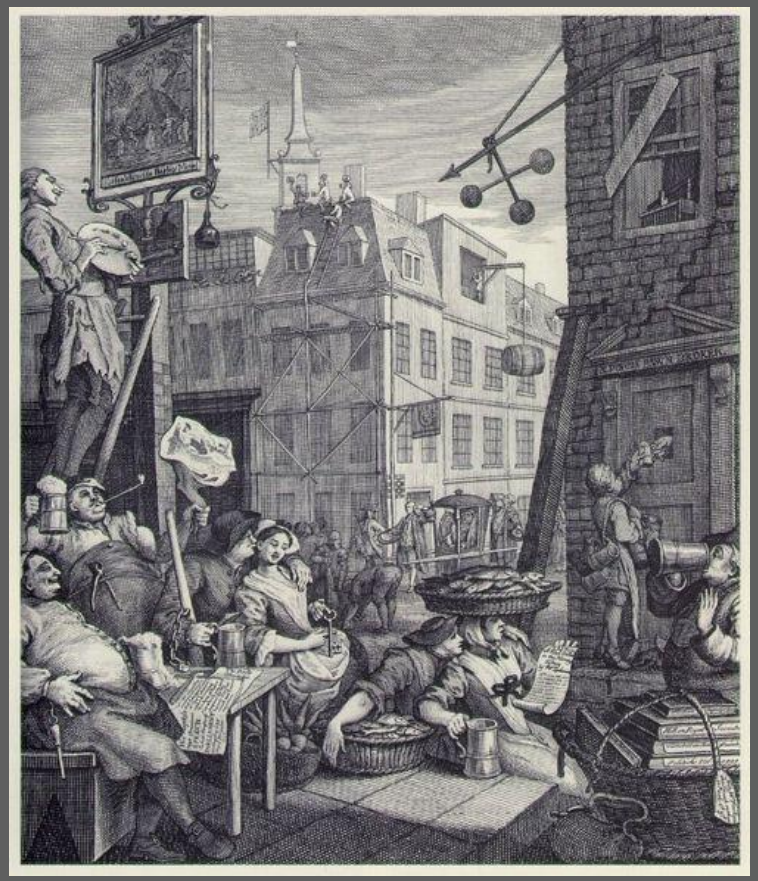
- Льстивые портреты изящных аристократов в непринужденных позах.
- Ученик Рубенса
- Английская традиция.
- Элегантность и превосходство представителей правящей элиты.
- Направление взгляда зрителя снизу вверх.
- Высокие стройные тела, соотношение 1:7, а не 1:6.

Влияние школы Ван Дейка на английскую живопись.

- Карл I — также верит в «Божественное право» королей.
- Фон изображает английский сельский пейзаж, который олицетворяет Англию.

Антони ван Дейк. Конный портрет короля Карл I, 1635 г. Холст. Масло. Национальная галлерея, Лондон.

Уильям Хогарт



Уильям Хогарт. Улица пива. 1751. Гравюра на меди. 36 x 29,9.

- **Уильям Хогарт** (1697—1764) — начало расцвета английской национальной школы живописи.
- Ученик ювелира, Хогарт сначала стал заниматься гравюрой и как гравер сложился в живописца.
- Изображает современную жизнь, делая предметом сатиры все ее отрицательные стороны: распущенность нравов, продажность суда, разложение армии и т. д., в сериях живописных полотен: «История шлюхи» (или «Карьера проститутки», серия из 6 картин, 1732), «История распутника» («Карьера мота», 1735), «Модный брак» (1743—1745).

Уильям Хогарт. Заключение брачного контракта. Из серии «Модный брак». Около 1743. *Холст, масло.* Национальная галерея, Лондон.

Уильям Хогарт. Вскоре после свадьбы. Из серии «Модный брак». Около 1743. *Холст, масло. 70 x 91*. Национальная галерея,

На протяжении всей творческой жизни Хогарт обращался к портрету. Это и групповые, т.н. разговорные портреты («Семья Вудз Роджерс», 1729; «Семья Строуд», около 1738; «Семья Фаунтин», 1730), и портреты близких людей («Мистрис Энн Хогарт», 1735), портреты парадные («Епископ Хоудли», около 1743), изображения людей мира искусств («Дэвид Гаррик с женой», 1757), собственные портреты («Автопортрет с собакой», 1745) и пр.

Уильям Хогарт. Обручение Стивена Бэкингема и Мэри Хокс. Около 1729. *Холст, масло.* Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

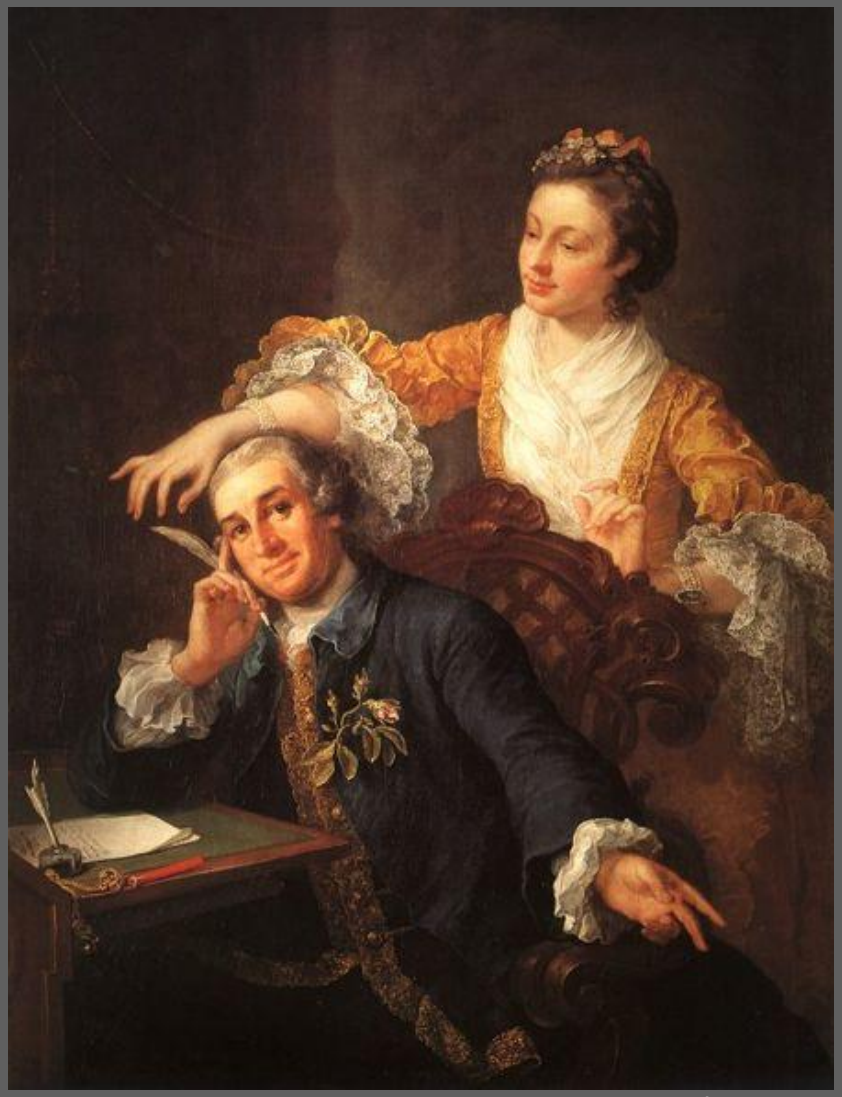
Уильям Хогарт. Автопортрет с собакой. 1745. *Холст, масло.* Галерея Тейт, Лондон.

- Использован распространенный барочный прием дополнительной рамы, обрамляющей изображение.
- Изображает себя в домашнем одеянии, без парика, в компании собаки.
- Важнее не официальный статус человека, а его частный мир, не его роль в обществе, а индивидуальность и характер.
- Книги, изображенные на картине, — тома Шекспира, Свифта и Мильтона — демонстрируют приверженность художника английской литературе.

Уильям Хогарт. Слуги семьи Хогарт. *60е гг. XVIII в. Национальная галерея, Лондон.*

Уильям Хогарт. Девушка с креветками. Около 1740. *Холст, масло. 63,5 x 52,5*. Национальная галерея, Лондон.

Уильям Хогарт. Портрет епископа Хоудли. Около 1743. *Холст, масло.* Галерея Тейт, Лондон.



Портрет актера Гаррика с супругой. 1757. *Холст, масло.* Королевское собрание, Виндзорский замок.

КЛАССИЦИЗМ

Характеристики Искусства Классицизма:

- Реформация современной культуры путем оживление Классического искусства.
- Влияние Ренессанса и творчества Пуссена.
- Значение исторической живописи (сюжеты — древняя или недавняя история, мифология, или религия).
- Новое значение науки, разума.
- Преобладание мужского тела.
- Искусство становится ПУБЛИЧНЫМ, с целью воспитать из людей лучших граждан (произведения на тему о гражданских идеалах и героических достоинствах; популярная идея: миссия искусства — просвещение).

Иерархия живописных жанров:

- *Историческая Живопись*
- *Жанровая Живопись*
- *Портретная Живопись*
- *Пейзаж*
- *Натюрморт*

Иоганн Цоффани

Иоганн Цоффани.
Автопортрет. 1756.

- Академик Королевской Академии, 1771-1772.
- Вводит в основные теоретические и практические программы Академии Искусства рисунок обнаженной мужской натуры.
- Изображает важность Академий Искусств при формировании национальных художественных школ в XVIII веке (Королевская Академия во Франции создана в 1648; в Англии — 1768).

Три цели Академий:

Иоганн Цоффани. Натурный класс Королевской академии художеств. 1771.

- Формирование профессионального сообщества; повышение статуса художника и профессионализма живописца;
- Художественное образование основано на знании классического искусства, обучение техникам и свойствам композиции;
- Обеспечение ежегодной стипендии за лучшие достижения в искусстве.

КЛАССИЦИЗМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Традиция Grand Tour в Британии

- Образование джентльменов завершалось путешествием по Италии (Grand Tour), конечная цель которого — посетить Рим, и получить представление об античном прошлом, искусстве, политики и истории.
- Коллекционирование древностей и произведений искусства.

И. Цоффани. Обсуждение в галерее Уффици. 1772-1777. Собрание Ее величества королевы.

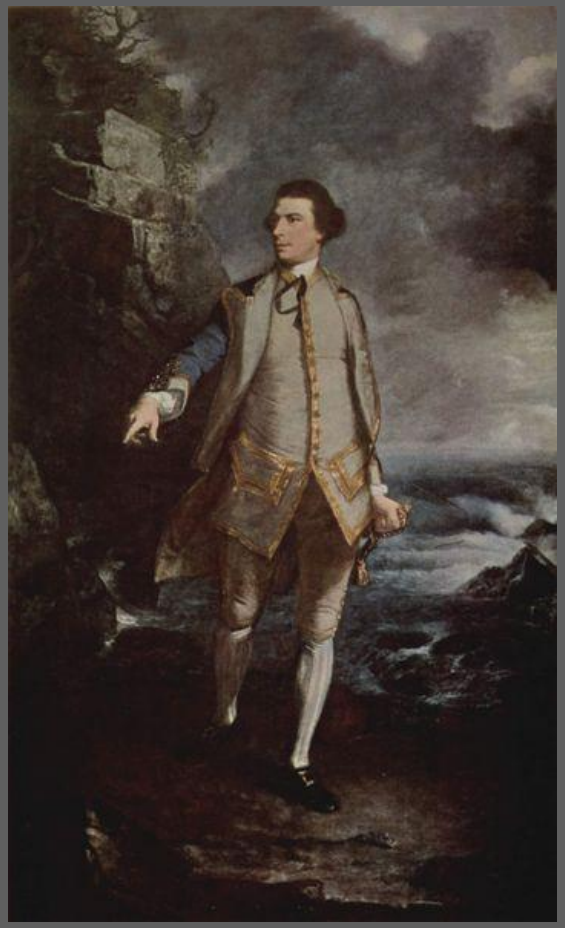
ДЖОШУА РЕЙНОЛЬДС

- Сэр Джошуа Рейнольдс (1723—1792).
- Автор "Грандиозной Манеры": комбинации исторической и портретной живописи с целью, возвысить личность, придать ей достоинство, облагородить искусство портретной живописи.
- Пишет крупномасштабные портреты для аристократических резиденций.

Леди Сара Бунбури, жертвующая Грациям. 1765. Чикагский институт искусств. Чикаго, Иллинойс.

Джошуа Рейнолдс. Д. Гаррик между музами Трагедии и Комедии.
Около 1760—1761. Собрание театра С. Моэма, Лондон.

Джошуа Рейнолдс.
Леди Элизабет Кеппель.
1761. Фонд Бедфорда
Эстейта. Аббатство Уобурн.



Джошуа Рейнолдс. Портрет
коммодора Августаса
Кеппеля. 1753-1754.
Национальный мореходный
музей, Гринвич.

Джошуа Рейнолдс.
Августас Кеппель. 1779.
Национальный
мореходный музей,
Гринвич.

Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О’ Брайен. 1762—1764. Собрание Уоллес, Лондон.

Джошуа Рейнолдс. Портрет адмирала Хизфилда. 1787—1788. Национальная галерея, Лондон.

Джошуа Рейнолдс. Сара Сиддонс в виде музы Трагедии. Около 1783—1784. Галерея Хантингтон, Сан-Марино.

Джошуа Рейнолдс. Амур развязывает пояс Венеры. 1788. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Джошуа Рейнолдс. Младенец Геракл, удушающий змей. 1786. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

ТОМАС ГЕЙНСБОРО

- Главный конкурент Рейнольдса в аристократической портретной живописи.
- Видит как художник английского "рококо": пастельная палитра, мягкий мазок.
- Женщина, интегрированная в пейзаж.

РЕЙНОЛЬДС — ГЕЙНСБОРО

- *Масса — Линия*
- *Твердость - эфемерность*
- *Неустаревающий классический костюм - современная мода*

ТОМАС ГЕЙНСБОРО

Томас Гейнсборо. Портрет Р. Эндрюса с женой. Около 1749.
Холст, масло. 69,8 x 119,4 . Национальная галерея, Лондон.

Томас Гейнсборо. Дочери художника. 1759—61. Холст, масло. 75,6 х 62,9. Национальная галерея, Лондон.

Томас Гейнсборо. Беседа в парке. Художник и его жена. 1760. Лувр. Париж.

Гейнсборо Томас. Речной пейзаж. 1768—1770. Холст, масло. Музей искусства, Филадельфия

Гейнсборо Томас. Голубой мальчик. Около 1770. Холст, масло. Галерея Хантингтон, Сан-Марино.

Томас Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. Конец 1770-х — нач. 1780-х гг. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Томас Гейнсборо. Портрет Элизабет Шеридан. 1785—1787. Холст, масло. Национальная галерея искусства, Вашингтон.

Томас Гейнсборо. Портрет Сары Сиддонс. 1785. Холст, масло. Национальная галерея. Лондон.

АНГЕЛИКА КАУФМАН

- Член Английскуй Королевской Академии。
- Стремится работать в историческом жанре（женщины не имели доступа в классы анатомии и рисунка обнаженной натуры）。

А. Кауфман. Автопортрет между музыкой и живописью, 1791.

Изображает себя как в «Выборе Геркулеса между удовольствием и добродетелью» — между музыкой и живописью, выделяя мужское и женское искусство, отказываясь от последнего.

А. Кауфман. Корнелия,указывающая на своих детей, как на свои сокровища, 1785.

Классицизм — Рококо: характеристики искусства

- **Классицизм – Рококо**
- *Рациональный – Фантастический*
- *Серьезный – Веселый, светлый*
- *Повышенное благородство сцены, с целью преподать урок – Изображения удовольствия и легкого эротизма*
- *Отшлифованная поверхность, отсутствие живописности – Живописность*
- *Насыщенные цвета – Пастель*
- *Твердый – Деликатный*
- *Мужественный – Женственный*
- *Прямые линии – Криволинейные формы*

Литература:

- Гартман К.О. История архитектуры. Т.2. ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1938.
- Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм. Москва, Стройиздат, 1989.
- Саваренская Т.Ф. Западновропейское градостроительство XVII -XXVI-XIX веков. Эстетические и теоретические предпосылки. М.,1987.
- Михайлов Б.П. Всеобщая история архитектуры. Москва, 1963.
- Питер Кидсон, Питер Мюррей, Пол Томпсон. История английской архитектуры. Москва, Центрполиграф, 2003.
- Е.А.Некрасова. Романтизм в английском искусстве. М.,1975.
- Е.А.Некрасова. Томас Гейнсборо. М.,1990.
- В.Хогарт. Анализ красоты. Л.-М.,1958.
- Sir Banister Fletcher. A History of Architecture. Twentieth Edition 1996. Reprinted 2001.

Андреа Палладио. Вилла Ротонда. Виченца. После 1567.

Ричард Бойл (лорд Берлингтон). Чизвик-Хаус, Миддлсекс. После 1725.