Лектор: Соколова М.В.

1 семестр 3 курса

2017 год

Конспект Шадриной С.

Английское искусство XVII-XVIII веков

Введение

Влияние иностранных мастеров. В основном в 17 веке речь идет о портретистах, так как именно портрет они доверяли своим современникам, а остальные области – венецианцам, французам. Первый случай, когда англичанам доверили монументальную живопись – Собор св. Павла, 18 век.

Томас Лоуренс – первый англичанин, который получи мировое признание, начало 18 века(?) Англичане испытывают влияние континента, но обратного процесса не происходит. Варятся в собственном соку.

Английский парк вошел в моду гораздо раньше, чем получила известность портретная живопись.

В архитектуре есть довольно богатая предыстория. Стиль Тюдор – попытка освоить язык Ренессанса. Елизаветинское время – перелом, в полной мере освоен язык классического наследия – «английское палладианство».

Нравственный вопрос для Англии очень важен. Вопрос вкуса = вопрос стиля. То же самое в садово-парковом искусстве – подражание природе. Это в глазах современников правильный. Верно усвоенный импульс. Эстетический выбор напрямую связан с проблемой морального вкуса.

Архитектура 17 века

Айниго (Иниго) Джонс

1573-1652

Не знаем ничего о его первоначальном обучении. Совершил поездку в Италию. Одно время живет в Дании.

В это время профессия архитектора в Англии еще не сложилась и долго не сложится. Делает проекты и декорации для театра (1605 год). Занимается этим практически всю жизнь, оформляет маски. В 10е гг (?) совершает вторую поездку в Европу, его сопровождает лорд Аарон (?) – ученный человек, были не только в Риме, а в Веченце тоже, значит, как следует увидел Палладио.

Занимает должность главного королевского архитектора – 10е гг. К этому же времени относится его чертежи.

* The Banqueting House, Whitehall (Банкетный дом) – проект: в плане почти квадрат, внутри квадрат делится на три равные дольки. По сторонам от входа – высокие башенки. Довольно однообразный длинный фасад -> чередует элементы. Применяет ордерное оформление. Использует вполне классической систему поэтажной смены ордера.

По своему типу напоминает ренессансное палаццо, два яруса, несильная раскреповка, ордер меняется – пилястры на боковых частях, а в центре полуколонны. Итальянская ренессансная черта – чередование сандрика и лучкового фронтона в нижнем ярусе. Ничего нового, но он же попадает в Италию, где начинается барочная архитектура. Джонс не чувствителен к этому, он **воспринимает ренессанс**.

Внутри – абсолютно цельное помещение, большая двусветная зала. Колонны ионического ордера в отделке помещения.

Когда говорят об английском палладианстве, начинают с Джонса. Уникальная вещь. Это целое движение.

* Портик собора св. Павла – не сохранился, старый собор (сгорел дотла во время Лондонского пожара). Очень английская черта – к готическому собору пристраивает классический портик. Готика очень живучая в Англии.
* Queen’s house – парковый фасад с лоджией, использует двухъярусную систему. Тектоническое облегчение, нижний этаж рустован. Классическая архитектура + длинные вытянутые окна с мелкой растекловкой (Английская черта). 6-колонная лоджия, небольшая раскреповка, также как в Банкетном доме. Использовал перепад местности. Вырастает лестница на противоположном фасаде. Он почти лишен декора, только в центральном окне. Абсолютно классичная архитектура. **Совсем не интересуется барокко**, тут исключений не будет, от начала и до конца он такой.

Градостроительные проекты – первый, кто попытался в Лондоне ввести регулярную застройку. Пытается организовать пространство. Предает зданиям регулярную структуру, оформление улиц фасадами – эта схема пойдет дальше в 18-19 вв: ***рустованная аркада, два верхних этажа (основной и аттиковый), объединяется колоссальный ордером, чередование фронтонов – террасный дом***. За одним фасадом могли быть разные дома.

* Сомерсет-хаус (?)
* Церковь св. Павла в Ковенгардене – составляла часть ансамбля площади, но это единственное, что от него осталось. Совсем ничего общего с традиционной церковной архитектурой, скорее античный храм в антах: арки, колонный портик, фронтон. Англия сравнительно недавно стала протестантской, конечно, ***протестантский храм должен выглядеть иначе, чем католический.*** С одной стороны – должен быть аскетичным и сдержанным, но с другой – не хочется уступать великолепию католиков. Эта проблема будет очень долгой.

Церковь построена совершенно вопреки традициям – уникальный предмет.

Многие данные о Джонсе потеряны во время революции 40х годов.

60е гг. - новая эпоха, со своими вкусами.

Кристофер Рен

Про него знаем довольно много. Архитектурой занялся в довольно зрелом возрасте. Скорее всего был в Италии, но не задокументировано. 1665 год – поездка во Францию, так как сохранилось письмо, виделся с Бернини. Но не знаем, как долго и где именно во Франции он был.

После Великого лондонского пожара – 1666 год -были организованы 3 комиссии по восстановлению – сумел возглавить их – городская регулярная застройка, восстановление церквей (Комиссия по приходским церквям), собор св. Павла. Регулярная застройка была неосуществимой, отвергнут проект Джонса. На собор св. Павла брошены все силы, Рен стал главным архитектором (бывшая должность Джонса). Период активности.

Конец века – к власти приходит Оранская династия, очень экономно тратит деньги.

Госпиталь в Гринвиче – его последняя масштабная работа, хотя после нее проживет еще около 25 лет. В это время неактивен. Умирает уже после того как его стиль себя изжил.

Он догоняет свое время, начинает с вещей, которые опираются на ренессансное наследие, а в конце – совершенно барочный архитектор.

И Айниго Джонс и Кристофер Рен – архитекторы общественных здания, Рен никогда не строил усадьбы и городские дома.

* Шелдонский (Университетский) театр в Оксфорде – U-образный план. Практически не оставляет пустого места. Первый ярус – не просто аркада на колоннах, добавляет замковый камень, второй этаж – окна другой конфигурации. В отличии от Джонса активно использует скульптуру, картуши. По своему характеру барочная архитектура.

Полукруглый фасад – высокий цоколь рустованный, замковые камни, барочный декор. Основного яруса нет! Сразу аттиковый этаж. Такая схема сразу отсылает не к Палладио, а **к маньеристическим памятникам**. Мыслит отдельными фасадами, они мало связаны, трудно проверить то, как это организуется внутри.

Внутри коринфская колоннада, сплошной ярус окон – хорошо освещено.

- Капелла – нужно было сделать маленький храм, но чтобы он не потерялся. Гигантский ордер, мотив портика проигран. Видно, как не терпит пустот между колоннами (в данном случае - пилястрами). Картуши, скульптура. Внутри это 1-нефная базилика, всегда ясно освещенные помещение. Масштаб фасада будто больше, чем интерьер. Откуда мог взять эти гигантские пилястры на фасаде? Для этого должен был быть в Италии, но документов нет.

Проекты застройки города – попытка не только кварталов, но всего города подвести под регулярный план. Биржа и Собор – основные доминанты.

* Собор св. Павла – в какие-то моменты история его строительства напоминает историю строительства собора св. Петра. Желание сделать центрический храм, симметричные рукава греческого креста. Массивный купол. = этот проект был отвергнут, так как неудобно то, что нужно было построить все сразу. А также – непривычно центрическое пространство.

«Альтернативный проект» - сохраняет идею базилики, небольшой купол с шпилем (доминирует не купол, а шпиль). Идея Айниго Джонса с глубоким портиком. Это другая крайность.

Пришли к компромиссу.

Построили длинную базилику, далеко выступающий трансепт, массивный купол. Западный фасад – двубашенный традиционный фасад, этот знаменитый портик Рена – спаренные колонны (6 пар), на второй ярусе – второй портик с 4 парами колонн + фронтон. Это та идея, к которой пришли.

Самое сложное и проблемное – купол. Его прототип – купол св. Петра. Были противники того, что храм выглядит чересчур «попитски». Это уже политическое обвинение. Но в то же время хотелось, чтобы храм не уступал католическому великолепием.

Тяжелые мощные опоры в интерьере, спаренный ордер снова (пилястры). Мощные кессонированные своды. Акцент не только на алтарном, но и на подкупольном пространстве = протестантское богослужение.

Архитектор не оставляет пустого места. Даже башни оформляются спаренными колоннами. Совсем нет гладкой пустой стены. Вполне барочная архитектура.

Ранний Рен- наследие итальянского маньеризма.

Зрелый – барочный мастер, догнал тенденции.

К такому решению собора Рена подготавливает целый ряд работ с приходскими церквями. Строительство собора Св. Павла о-очень длинная.

* St Anne and St Agnes
* St Mary-at-Hill
* Ц. Св. Мартина (как пример приходской церкви) - пытается старый храм одеть в некое классическое платье. Протестантский собор не предполагает обилие скульптуры и живописи. Это очень часто затесненная застройка, поэтому свет важен. Снаружи часть выглядят непрезентабельно и скромно. Кирпич – традиционный материал, камнем только облицовка. Руст оформляет углы здания (в этой церкви – нет). Шпиль – еще одна характерная черта.
* Башня Том-Тауэр - у Рена очень противоречивое отношение к готике. Не любит «вандальскую архитектуру», но как математик интересовался готической конструкцией. Хотя именно конструкцию не строит. Воспроизводит в стуке готическую декорацию. Англичане знали очень ограниченный набор средневековых памятников. Использует английский **веерный свод.** Вдохновлялся памятниками Оксфорда, самый готический город Англии. Но подход у него –классический. Рен – *первый, кто сознательно начинает обращаться к средневековому национальному наследию.*
* Библиотека Тринити колледжа (Библиотека имени Рена) - прагматизм берет верх. Длинное, вытянутое в плане здание. Оба яруса – ордерное оформление. Мотив аркады на колоннах в обоих этажах. Это просто удобно для библиотеки. Длинная монотонная дорическая колоннада.
* Госпиталь в Челси – построено здание из кирпича, портики выделены белым камнем. Портики гигантского ордера, боковые - полуколонны. Над центральным – башенка. Рациональная система, мотив спаренной колоннады. Прагматичный П-образный план. 3х этажное здание, окна с мелкой растекловкой (английская традиция) + классический портик
* Перестройка Хэмптон-Корт– фасад ориентируется на континент, тема соперничества с Версалем. В Англии почти ничего не сохранилось от регулярного парка, после моды на живописный парк. Реконструкция парка. Кирпич+ белый камень (центральный ризалит и углы).
* Гринвичевский госпиталь – работает с другим более молодым архитектором -**Николас Хоксмур**. Трудно сказать кто что делал. Мотив сдвоенных колонн. Высокие башни. Здесь очень целостное пространственное построение, ***уже не мышление отдельными фасадами*** = дает право говорит о том, что много вложил второй архитектор. Это его последняя большая работа.

Архитектура начала 18 века

Джон Вэнброу (John Vanbrugh)

Никогда не учился архитектуре.

* Замок Говард – идея привнести Италию в Англию. Английский тип дома с флигелями. Ордерные элементы. Охватывает оба яруса композиции. Редкий пример барочной английской усадьбы, помимо Вэнброу ***барочная усадьба не приживется.*** Берется за поместье, не учившись на арх-ра. Все ждали провала. Центральный блок увенчан куполом. Гигантский ордер не только в портике, но и в пилястрах. Мотив пилястр повторяется и в служебных корпусах. Вся поверхность стены рустована, множество раскреповок и в антаблементе фасада, и в куполе. Обилие декора, вазоны, скульптура. Чувствуется интерес к континентальной барочной архитектуре.
* Бленхейм (Blenheim Palace) – дворец герцога Мальборо, монумент своим победам. После смерти герцога его супруга изгоняет архитектора, достраивает без него. Огромный комплекс. ***Гигантский ордер*** – любимая тема архитектора. Аллегорическая скульптура. План: П-образный (но за счет барочности, не прямая сторона, а закругление по центру во внутрь), от концов по сторонам еще два каре с анфиладами, большой курдонер. Парадный фасад – классический портик, ордерная тема здесь наиболее сильна. Камень вместо кирпича (это редко). Очевидная атектоничность, массивные декоративные завершения башен, за портиком – ещё один разорванный фронтон, колоннады разных ритмов, ордеров и пропорций расположены под разными углами друг к другу. Активно используется руст (сплошной), мощные вынесенный карнизы с акцентированными машикулями, сдвоенные пилястры. Кровлю здания венчает перевернутая вниз головой французская лилия. Со стороны парка зАмковая структура, двухбашенный фасад (по центру экседра-эркер на все три этажа), мало ордера. Огромный комплекс, который по своим масштабам может соперничать с английскими дворцами. Скорее не устройство жилища, а памятник английским победам, рассчитано на королевский визит. Не отдельные барочные элементы, а барочное мышление. Семья жила в одном из боковых компартиментов.

Палладинаство

Николас Хоксмур

Построил множество церквей. Вновь начинает увлечение Палладио (до этого при Джонсе). После утрехтского мира наконец происходит стабилизация Европы. Начинаются grand tours англичан в Европу для получения университетского образования. В середине века уже каждый более-менее преуспевающий лавочник стремится отправить хотя бы старшего сына (а вначале только аристократы ездили).

Colen Campbell

Палладианец, но не копировал Палладио, это опосредованное влияние через Иниго Джонса. Заимствуют прямо лишь окна, как в палаццо Сиена. За 10 лет (1715-1725) создал прототипы для палладианских зданий на многие дестилетий.

«Британский Витрувий»

1) большой усадебный дом, будет сохранять планировочные принципы более раннего периода,

2)английский загородный дом. Были и прямые копирования, чаще всего – вилла Ротонда. Отличие усадебного дома от виллы. Первое- масштаб. Уонстед и Хоутон - родовые гнезда. Крупные.

* Уонстед Хаус, Эссекс, 1717-1720г,- не сохранился. Рос постепенно, сначала идея построить только центральную часть, затем оказалось, что службы девать некуда, в результате чего построили боковые компартименты. 2эт центральный блок, боковые части ниже. Но все стоит на массивном рустованном цоколе, тогда получается 2 и 3эт (но центр просто выше, маленькие чердачные окна или для 2го света). Крылья фланкировались 2мя башнями (там на 1яр серлиано). К парадным помещениям второго этажа ведет лестница (спуск с 2ст, поворот на 90), шестиколонный портик гигантского ордера (в менее богатых четыре гигантские пилястры). Минимум декора: баллюстрада, сандрики над окнами. Не боится гладкой плоскости стены. Массивный фронтон, там ленты, над ним 3 скульптуры, плюс балюстрада и вазоны (над центром скульптуры). Стал примером для подражания. Первые палладианские дома для состоятельных заказчиков, этот для Ричарда Чайлда. Типология большого палладианского усадебного дома.
* Прайор парк в Бате.- Соперничает с Уонстедом. Использовал особенности местности (стоит на перепаде высот – эффектная центральная лестница). Служебные корпуса под углом к центральному объему, соединяет 1эт рустованая галерея, у нее мягкий поворот). В сад 6в портик в римском духе (сильно выдвинут), на стенах нет декора, по бокам дома серлиано. В саду над ручьем мост со сложным античным нагромождением.
* Mereworth Castle - Аллюзия на виллу Ротонду, только в разы крупнее. Аттиковый этаж выше, крыша выше – виднее, купол не сферический, а стрела подъема высокая, но узкий (смотрится несуразно).
* Stourhead

Берлингтон

* Чизик Хаус - **лорд Берлингтон**. Это вилла, она меньше, на Темзе. Он архитектор дилетант. Эта земля недалеко от Лондона, типа дач. Не нужно делать большое здание, миниатюрная вилла Ротонда. Очень изыскано с точки зрения чистоты графики архитектурной детали. Кристально ясный план, которых легко читается при просмотре фасада. Центральный октогональный зал, вокруг которой сквозная анфилада. Купольный зал, купол полусферический, но видел 8уг барабан, там термально окно. Сложная многомаршевая лестница, по бокам по 4 возвышения (как каминные трубы). Комнаты террасные по форме, основан на принципе контрастной планировки (каждая новая комната разнится и своей конфигурацией, как и во французских отелях), эффект неожиданности. Термальное окно – любимый элемент. Шестиколонный коринфский портик, гладкие стены, прорезанные окнами с треугольным сандриком. Мотив с трехчастным венецианском окном на боковом фасаде. В апсиду с кессонированным сводом эффектно вписан карниз. ***Нет перегруженности пластикой в интерьере, сдержанность становится синонимом правильного вкуса.*** Внимание к графической красоте деталей.
* Комната для ассамблеи в Йорке - в это время очень оживляется английская провинция. До этого поездки в имения были для аристократов были неприятной особенностью – потому что были неудобные кареты, неустроенная жизнь, разбойники. Теперь же в провинциальных городах появляются ассамблеи, театры, местное дворянское общество. Летом обязательно надо было отвозить дочерей на балы для сватовства. Потом ехали в путешествия по всяким Италиям или на воды. А несколько месяцев проводили в усадьбах.

Ульям Кент

1684-1748. Из низов, талантливый художник-самоучка, которого отправили в Италию учиться живописи, **отец английского садоводства**. В Риме познакомился с Берлингтоном. Пик творческой деятельности на 30е. Английская вилла отличается масштабом (большие ориентированы на узкий круг заказчиков). Более компактный вариант разработки палладианства. Заказчики: аристократы (имели и большие усадебные дома, но надо было построить рядом со столицей небольшой дом), провинциальное дворянство (распространение палладианства как мода), коммерсанты, деловые люди (есть капитал, могут что-то построить). Термин условен, архитектура Палладио лишь 1 из источников, другие – античность, Витрувий, Джонс и его интерпретации. Берутся план, пропорции, рустовка отдельные детали. Интерьерное оформление воспринимается через призму арх-ры Джонса.

* Холкхэм холл -1734. Башни непосредственно примыкают к основному объему, глубокий 6к портик на рустованном цоколе, окна разной конфигурации. Дом очень большой, переходы соединяют здание с примыкающими с 4 сторон павильонами (каждая пристройка размером с дом). Тип большого усадебного дома. Детали очень акцентированы – ясность и отчетливость в каждой детали. 1 из наиболее ярких проектов. С паркового фасада – плоские ниши, туда вписываются венецианские окна. Злоупотребляет различными проемами. Средневековье и классика.

Рождер Морис

* Марвинг Хилл лорда Тенбора, **Роджер Морис**. - На одного человека (расстался с женой, должен обеспечить ей дом), 3эт. Вдохновитель проекта сам лорд. Базовый объем, тема руста в цоколе в оформлении входной двери. 4 ионические пилястры с рустованным цоколем на главном фасаде. В интерьерах больше маньеристичности. В очень скромном масштабе проигрываются все палладианские темы. Арх-ра позволяет строить от скромных особняков до гигантских родовых гнезд. Не родовое гнездо.

Джон Вуд – старший

+

Джон Вуд-младший

* **Бат -** Курортный город, туда чаще ездили играть, а не лечиться. *Блестящий пример общественного палладианства*. С 1727г начинается строительство. Строительство ведут Джон Вуд старший и младший (отец и сын), у них идея отстроить город в духе римской античности, в комплексе форум, лицей, гимнасиум.

- Квинтс сквер (24). Нет ничего нового, 1эт руст, 2+3эт объединены коринфским гиганстким ордером. Чередование лучкового и треугольного сандрика. Получается гигантский фасад, за которым будет несколько владельцев – террасный дом. У каждого своя секция, единообразность фасадной структуры.

- Цирк. «Колизей, вывернутый наизнанку». 3эт, ярусы разделены, спаренные колонны (ордер облегчается, окна, каминные трубы). Скорее всего, ориентировался на рисунок Аниго Джонса, где было изображение первоначально вида Стоунхенджа. Влияние и французского классицизма. Расходится трехлучевая структура. С высоты птичьего полета круг, от него 3 луча (оформляются такими же зданиями), 1 луч приводит к королевскому полумесяцу.

- Королевский полумесяц, 1767-1775. Полуэллиптический блок, около 30 владельцев. На цоколе колонны гигантского ионического ордера. Использует крупный масштаб, который придает большую монументальность. За 1п 18в из провинциального города превратился чуть ли не во второй по значению. Застраивается с великолепием, соблюдение регулярной постройки (повторение идей Аниго Джонса). От цирка продолжает «королевский полумесяц». Длиннющая ионическая колоннада. 30 домовладений включены в эту дугу. Королевский масштаб .

Кроме интереса к палладианству, есть интерес к Готике. В 18 веке он вспыхивает с новой силой. Готика входит в моду. Англичане того времени называли просто средневековую архитектуру, неклассическую и мрачную.

Нет однозначного ответа, где заканчивается палладианства и начинается неоклассицизм. Английское палладианство – локальное явление, неоклассицизм – общеевропейское явление. Англичанам известна и греческая античность.

Архитектура второй половины 18 века

Неоклассицизм

Вп века. Проблема разделения палладианства и неоклассицизма. Но палладианство – явление сугубо национальное, а классицизм – интернациональное. В классицизме новый подход к античности – она воспринимается более точно исторически. Развитие археологии. Англичане начинают участвовать в архитектурных конкурсах в Риме.

Уильям Чемберс

Становится главным арх-ром короля. А Адам – именно усадебный арх-р.

* Сомерсет хаус в Лондоне - целый квартал общественных правительственных зданий. На месте ветхих построек Айниги Джонса. Выходит комплекс на реку – важную часть города. Купольный зал за портиком с флагштоком. Лоджии. Ордерные мотивы.

Роберт Адам

В основном частное усадебное строительство. Большие усадебные дома, аристократический заказ.

«пряничный домик» - обилие декора.

Это время – открытие античности. Интерес к гротеску не только от античности, но и от ренессанса.

Фирма братьев Адамов – предтеча дизайна. А-ля антик, росписи гризайлью. Шестигранники, мотивы растительные.

* Сайон хаус - начал строиться до Адама. Тот начал заниматься перепланировкой. План: в центре большая ротонда, по всем сторонам идут анфилады. Использует принцип контрастной планировки. Он многое наследует у мастеров палладианской архитектуры. Особенность стиля этого архитектора в деталях. Вышивка или пряничный стиль за обилие деталей. Он использует разнообразные дорогостоящие материалы, это один из самых дорогих архитекторов. Декором покрывает и потолок помещения иногда. Интересно рассматривать в деталях. Источники стиля Адамов очень многообразные. В это время происходило открытие античности.
* Усадьба Кидлстон – традиционный план для палладианского дома. Есть центральный блок, флигеля через криволинейные переходы. План – яркий черный цвет – то, что было построено, все остальное – проект. Гигантский холл + салон соединяются = старая английская традиция. Более-менее симметричный порядок остальных комнат относительно центра.

Рустованный цоколь. Большой портик – 6 колонн. => основные элементы фасада палладианского здания. Мотив триумфальной арки на садовом фасаде, то, что необычно. Трехпролетная арка, импост, колонны аттик. Аттик скрывает собой купол салона. Палладианство использует только ограниченный круг памятников, античность через Палладио, а Адам довольно свободно и произвольно играет с античными мотивами.

Адам – изысканный колорист. Гротески в салоне, не ярко и не бледно. Стены пронизаны нишей со скульптурой внутри. Буквально не оставляется пустого места, в отличии от палладианства, который не боится гладкой стены.

* Остерли пар – колонны портик. Белый камень + кирпич. Внутри – комната завершается полуциркульной нишей, любимый прием. В нее вписан камин. Ниша со скульптурой. Камин – необходимая часть английских домов при их климате. Цветовая гамма: серо-зеленый-голубоватый + белые детали декора. Целые орнаментальные композиции в рамах.

Суть их стиля – им удавалось все продумать до малейших деталей. В середине 70х годов их стиль резко надоел «напоминает вышивку». При этом их фирма существует, но Роберт работает уже во Франции. Стиль Адама очень быстро выйдет из моды, также быстро, как вошел.

Неоготика

Параллельно возникает интерес к национальным корням, в 18в апогей. Николаус Хоксмоут еще в 17в выполнил церковь в Оксфорде. Пытается вписать в контекст средневековой застройки. В усадебной архитектуре черты замковой. Вэнброу в своей усадьбе избегает готических элементов, но он играет в замковые формы. Архитектурная теория : Рен пытался в своих трактатах вписать готические элементы в ордерные. Кент "Готическая архитектура, улучшенная правилами и законами". В 50е начинается период более серьезного увлечения готикой. Неоготика появилась раньше, чем в остальной Европе. Вначале готические только маленькие детали, которые просто создают образ: Собственный дом Бернброу (автор Бленхэйма). Тема замка. Нет ни одного готического элемента, хоть его называют предшественником неоготического стиля, но проигрывается замковая тема. Здание Олсоулс, граф Сокрсмоу. Готические элементы лишь вимперги. Есть и иная тенденция – готвик (gotwick). Готические увлечения. В 1п 18в попытки приспособить готику под современные нужды. Пытались подогнать готическую архитектуру под современную структуру (сделать антаблемент). 1707 – основано общество антиквариев – исследование памятников английского Средневековья.

Андерсон Миллер

Архитектор-дилетант, 1753-1755 – помогает Тайботу в перестройке его родового гнезда. Обыгрывает средневековое прошлое дома и активно применяет ряд готических деталей (роза, стрельчатые проемы, лестница в средневековом вкусе). Экстравагантность, так как делается весь ансамбль.

Хорес Уолполл

* Строуберри хилл. Готический стиль позволяет создать асимметричную композицию, которая позволяет избежать построения лишних помещений. Но здесь и готика, и романика. Было каменным, сейчас побелено (романская мощная башня с машикулями). Меняются архитекторы – лишь технические исполнители его идей. Идеи создавали комитет друзей и он. Был и литератором, один из первых черных романов. Зубчатое завершение придает явно асимметричный характер, стрельчатые проемы, квадрифоли. Внутреннее оформление – веерные своды, очень удобный и комфортный рокайльный особнячок, квазиготика нисколько не мешает. Библиотека – вписывает в стрельчатые арки книжные шкафы, камин – как в вестминстерском аббатсве одно из надгробий (продолжение будет и в эпоху романтизма и в викторианскую эпоху).

Живопись 18 века

Ульям Хогарт

Знает французскую живопись. Растет в период строительства собора св. Павла. Начинает с копирования живописи и гравюры.

* Опера нищего - Театральная тема.
* Спящая паства – сценка из жизни.
* Карьера проститутки – очень грубое, ругательное слово. Много грубого в его произведениях. В это время существовала книга «Путь паломника» (progress). А это путь не паломника, а проститутки. Путь погибели. Это была понятная аллюзия для современников. Оригинал утерян, сохранилась гравюра. Хогарт всегда откликается на реальность, именно в это время был принят закон об ограничении проституции. Девушка – Mary Hackabout –существовала реальная женщина с такой фамилией, был уголовный процесс. Первый лист: сцена со старой женщиной напоминает очень известный сюжет – Встреча Марии с Елизаветой, противопоставление старой и молодой женщины, барочно. Второй лист – рокайльно, английская угловатость, предметный мир не менее важен – у Хогарта – чем персонажи. Предметный мир выдает то, что все неблагополучно. Дальше – стремительное падение героини. Как понимаем, что произошло? По предметному миру. Сцена ареста – правильное наказание за неверные поступки. Заканчивается все тем, что она умирает, и никому дело до этого нет. Врачи спорят о причине смерти, сын – играет у камина, служанка лезет в сундук. Последняя сцена – поминки, уже все забывают куда пришли. Согрешившего человека ждет бесславная смерть и последующее поругание.

Эта серия имела бешенный успех.

На волне успеха серии Хогарт старается защитить авторские права, «Билль Хогарта». Хогарт живописные оригиналы дублирует в гравюре = хороший коммерческий ход.

* Карьера мота – похожа по содержанию. Решил вместо 6 картины (карьера шлюхи) сделать 8. Там не было прямой морали, она слишком наивная и глупая. А тут акценты расставлены иначе – мот сам виноват в своих бедах. У него много плохих качеств. Морализация навязчивее. Сохранились оригиналы, небольшие. Молодой человек-Том, после смерти отца, вступает в наследство. Во-первых, он не расстроен, первое, что делает – заказывает новый костюм. Во-вторых, служанка явно беременна, он ее выгоняет. Понятно, что это плохой человек. Эта девушка-служанка будет появляться еще несколько раз – ангел. Картина Утренние часы – должен выбрать, на заднем плане – Суд Париса. Пошел кутить. Сцена в кабаке – девушка его грабит. Есть не очень качественные картинки, но есть те, где видно, что он не уступает французам. Талант живописца иногда заглушается морализаторством. Тома арестовывают за долги, масло льется на голову мота. Тут выскакивает его служанка, которая благополучно вышла замуж, дает ему деньги – спасает от ареста. Том решает жениться на старухе, чтобы поправить свое положение. Собачки – английский обычай, когда двух собак сцепляют одной цепью, этот брак = собачья случка. Грубый подтекст. Старуха воплощение всех внешних уродств. Снова играет, проигрывает состояние. Попадает в долговую тюрьму (это ужасное место, если некому выплатить деньги, то можно умереть от голода). Куча подробностей. Снова приходит верная служанка – иконография обморока Богоматери, падает в обморок от ужаса этих условий. Разум Тома не выдерживает, попадает в Бедлам – сумасшедший дом. Отношение к этим сумасшедшим было довольно жестоким, английская публика ходила смотреть в лечебницы, такого рода развлечение. Фигура Тома повторяет одну из скульптур, которая украшала ворота Вифлеемского госпиталя (Бедлама). Снова приходит служанка. Целый хоровод сумасшедших = напоминает вторую картину, где вокруг него вился хоровод просителей. Морализаторская идея ясна: любая страсть, порок = безумие. Том в аду уже при жизни. Одна из немногих серий Хогарта, где герой не гибнет физически.

С худ. точки зрения, слабее чем Карьера шлюхи. Затянуто, прямолинейно, много персонажей, слишком плохой герой, таких не бывало. Но имела успех. Публике нравится контраст.

* Четыре времени суток– впервые в английском искусстве видим городской пейзаж, который дан очень точно. Время суток=время года.

Рассвет - на первый взгляд все однозначно – порок и добродетель. Двойное дно: церковь пользовалась дурной славой, любой мог найти тут себе пару. Старуха в цветах зари, смешно старуху представлять, как Аврору. Но замечательный лондонский ЗИМНИЙ пейзаж = национальный.

Полдень (весна) – Хогарт не любил французов. Из церкви выходит брачная процессия – французы, раскрашены, одеты по последней моде, с другой стороны естественная красота англичанки. Мир французского нездоровья и хорошей жизни англичан.

Вечер

Ночная сцена (осень) – город живет ночью.

* Ворота Кале (О, ростбиф старой Англии) – написано с мастерством, легкостью и изяществом.
* Последняя попытка сопротивляться (Последняя ставка дамы) - самая по-французски, палладианский интерьере – 3х частное окошко. Сделан по последней моде. Вообще-то не любил палладианство, это ненужное подражание итальянцам, его идеал – Рен и чисто английская архитектура. Виртуозная вещь, золотистая по колориту. Почти нет морали, обличения, это легкий смех, показывает ситуацию. Почти не в духе Хогарта.

Делает ряд картин на евангельские сюжеты, пытается подражать старым мастерам = нет успеха.

Портреты:

Разговорный портрет – уникально английская черта. Выгоднее заказать не отдельные, а групповые портреты: семьи, участников клуба, корпорации и пр.

* Бракосочетание Стефана Бикенгема и Мери – действия как такового нет, статуарный характер фигур. Смысл – запечатлеть группу людей, которые участвовали в данной церемонии. Абсолютно безлично, выписанный архитектура (увеличена), условные жесты. Ничуть не отличается тут от того, что делали его современники.

Потом эти портреты становятся поживее, «выходят» в парк (английский парк), разговоры, беседы. Могут быть изображены и в кабинете.

* Дети, представляющую пьесу «Император Индии» - современные костюма, но плюмажи – обязательный атрибут драматических пьес. Это групповой портрет. Дети – марианеточно-застылая стенка. А вот передний план – королевская семья, детки, няньки – живо и непосредственно. Впервые – главное не сцена, а то, что в зале.
* Автопортрет
* Автопортрет с собакой – более сложная композиция. 1745 год. Картина в картине. Собачка, палитра, три книги (английские авторы – Шекспир, Мильтон, Свифт). Мир хобби.

Хобби – слово из 18 столетия. Похвально, если человек имеет хобби.

Хобби Хогарта – охота (собака) и британская литература.

* Портрет епископа Хоудли – этот епископ написал стихотворное сопровождение к карьере Мота.
* Портрет капитана Корама – композицию содрал с французского портрета работы Ридго. Пейзаж, колонна. Добродушие. Иной типаж, чем у Ридго.
* Портерт мадам Солтер (Портрет сестры) – рокайльный. Формат овальный, любимое рокайльное сочетание цветов (золотистый и фесташковый).
* Портрет семейства Стр…. – не бросает, но преображает разговорный портрет. Раскрепощает, нет условности, свобода. Домашние животные, картины.
* Портрет актера Гаррика с женой - 1757 Французский по характеру. Содрал композицию с французского портрета. Рокайльный мотив – жена пытается вырвать перо и отвлечь. Театральная искусственность, рокайльная игра. Написано легко и свободно.

Делает попытку вернуться к своим сатирическим портретам.

* Модный брак – в оригинале – на французском. Вся распущенность – из Франции. Всего 6 картин. Тема брака по расчету была очень популярна в это время.

- «Подписание договора» – старый дом, барочный портрет графа на стене. Граф гордый. Балдахин – намек на то, что хорошо улавливали англичане, была традиция – глава семьи должен был сидеть под балдахином => во времена Хогарта - это очень устарело, смешно. Молодые повернуты друг к другу спиной. Граф – по имени Сквандер - мот, буквально. Сильвертанг – адвокат. Говорящие имена.

- «Вскоре после свадьбы» (Утро молодых) - палладианский интерьере. Мода того времени – нехороший дом, соответственно. Крайняя непристойная поза графа. Предметный мир все рассказывает. Граф гулял не дома – собачка тянет дамский чепчик из кармана. Куча деталей.

- «Будуар графини» - назначает свидание своему поверенному. Картинка над головой – Юпитер и Ио, понятно, о чем речь. Пинок в сторону итальянских актеров – полный и уродливый человек с нотами на переднем плане – известный итальянский певец, живопись на стенах тоже не ~~итальянская~~ (не английская?).

- «Визит к шарлатану» - вроде к основному сюжету не имеет отношение. Сатира на врачей стара как мирю. Граф с женой и со служанкой. Выясняют кто кого дурной болезнью заразил.

- «Дуэль и смерть графа» - любовник без штанов прыгает в окно. Граф смертельно ранен. Сцена графиня перед мужем = христианский сюжет «Не касайся меня»

«Смерть графини» - опозоренная графиня вынуждена переехать к отцу, другой интерьер. Отравила себя. Подносят попрощаться с дочерью, но дочь унаследовала от родителей болезнь. Предметный мир богатый.

Нет прямых плохих персонажей. ***Они – жертвы моды, не ужасные, как мот***. Поступают так, как принято. Вкусные нравы = дурные нравы = трагедия. Это сделано после возвращения из Франции. Чувствуется влияние французского Салона, **Шардена**.

Вся серия сделана на уровне, качество. Нет запутанности, как в Моте, активное идущее вперед действие. Деталей много, но не отвлекают от главного. Есть некая основная линия. Рокайльная, свободная живопись.

Живописные оригиналы проданы с трудом.

* Свадебный бал (не совсем верное название, это бал, который должен дать наследник, когда вступит в наследство) - незавершенная картина из серии «Счастливый брак» – не была доделана. Фабула у серии скучная, не имела бы успеха. Это эскиз – чувствуется свободный мазок, не зализанная фактура, разогретый воздух.

Принимает решение работать по-новому. Делает сразу гравюры. Эти серии проще, грубее. Понятнее. «Переулок джина», например.

* Прилежание и леность – Голдчайлд - хороший. Том Айдол (Том Идл) -плохой
* «Пивная улица» - изобилие продуктов, кокетничество, огромные пивные животы – благополучие, изобилие, умеренное веселье.

«Переулок джина» – парная ей. Тут, наоборот все плохо. Сделано все в упрощенной манере. Мораль ясна.

* Четыре стадии жестокости – одна страшная история. Мужчина Том Нерон. Истязает собаку – избивает лошадь – грабит, совращает и убивает – после казни на виселице, он отдан в анатомический театр. Там его кишки едят собачки => круг замкнулся.
* Серия Выборы – социальная сатира. По характеру изображения очень похоже на Брейгеля.

Это не политическая сатира. Показывает, что нельзя на политику смотреть серьезно. Все подчинено человеческим страстям.

Портреты слуг – есть мнение, что это некий рекламный щит, показать, на что он способен. 6 небольших этюдов-головок. Никак не связаны между собой. Почти монохромно. Открытая живописная манера, поэтому считается, что реклама. Могу писать и так, и так.

* Сатира на судий – сонные, грузные, жирный. Три стадии засыпания.
* Девушка с креветками – такой пленер-этюд. Перед импрессионистами.

Придумал сугубо английский сатирический жанр.

Томас Гейнсборо

Вторая половина 18 века. Вместе с Рейнольдсом – ключевые фигуры.

Портреты в очень условном пейзаже. Разговорные портреты.

* Портрет четы Энги – пейзаж уже не условный. Удивительно поэтичный английский пейзаж. Не на фоне пейзажа, а внутри пейзажа. Легкие платья, светотени по платью.
* Портрет Ульяма Уолостона музыканта-любителя -нет зажатости ранних портретов. Всегда великолепно написаны руки.

Композиционная изобретательность – не сильная черта Грейнсборо, в отличии от Рейнольдса.

Мастер детского портрета. В этом время меняется отношение к детям и детству. Еще у Хогарта – это маленькие взрослые. Отношение к детству как к самоценному периоду. Хорошо видно по его портретам.

* Дочери, бегущие за бабочками
* Портрет с кошкой – девочки постарше, кошку не дописал. Задний план – на контрастах, всполохах света.
* Дровосек и пастушка – галантная рокайльная пастораль. У него таких будет много. Здесь положено начало. Каминная панель. Декоративно. Дерево – центр, от которого расходится композиция.
* Портрет Анны Кор – женщина-музыкант. Парадный в полный рост. Вызвал скандал – вызывающая поза, хотя сидит так, как удобно сидеть музыканту. Сильное потепление колорита, мазок уверенный и крупный. Совсем другая манера письма, аристократическая и умеренная.

У него много портретов людей мира искусства.

Рейнольдс начинается продвигать идею большого стиля – идея сделать портрет более величественным, парадным. Гейнсборо попадает под это влияние.

* Пейзаж с повозкой –ориентируется на северные образцы, в отличии от современников, которые ориентировались на классические пейзаж. Мог видеть голландские работы в частных коллекциях. Контрастные дали. Обобщенная и свободная манера письма. Он сам говорил о том, что гораздо сложнее сохранить неприкосновенность мазка, чем «прилизать». Сам выступал за открытую манеру письма.
* Портрет сестричек Леньи 1772– дочери музыканта. Одна из них – Миссис Шередан, жена драматурга Шередана. Вторая сестра – известная оперная певица. Изображены на фоне пейзажного уголка, некое пейзажное пространство, непонятное.
* Портреты виконта и виконтессы, супругов Леганье – пандан. Парадный портрет. Алые ткани, пейзаж на заднем плане. Очень часто используется мотив, когда фигура немного опирается на колонну или столик – S-образный эскиз.

Виконт с лошадью.

Период в творчестве Гейнсборо, когда он медленно и последовательно идет к цели завоевать Лондон. Появляется новый по характеру портрет.

Аристократичные портреты.

Рейнольдс принес идею «большого стиля» => придать английскому портрету величественность и значимость, позволило бы поставить портрет вровень с исторической картиной. Англичане в это время для самих себя – художники второго сорта, пишут портреты, но не так ценятся, как исторический жанр континента. Новый стиль портрета.

17 век в Англии – под знаком Ван Дейка.

* Свадебный портрет миссис Грехэм 70гг – налицо весь антураж парадного портрета. Ван Дейковская мода. Определенные цитата – поза и положение рук, всегда у Ван Дейка демонстрируется тонкие белые аристократический руки. Слегка облокотилась на пьедестал колонны. Очень высокая прическа и плюмаж – мода + величие и рост. Удивительное – задний план. Англичане очень любят начинать романтизм рано, чуть ли не в середине 17 столетия – в монографиях и пр. У них, Гейнсборо – предтеча романтизма. Так как очень специфический фон – всполохи заката, ощущение смутного беспокойства. Но все же Гейнсборо – более спокойный мир, чем мир романтизма.
* Портрет Джонатона Ватла («Мальчик в голубом») - синем – костюм несовременный, Ван Дейковская мода = апогей. Костюм и прическа стюартовской эпохи, время, когда работал Ван Дейк. Антураж парадного портрета, полный рост. Красочный костюм, блестящий образ. Фон очень сумрачный, только вокруг фигуры мальчика просветление. Яркая фигура + темный пейзажный фон. Очень быстрое письмо, лессировки. Очень тонкие лессировочные слои. Работает а-ля прима, сразу на холсте. Светлый подмалевок иногда просвечивает. Видны следы губки или пальцев.

1770 годы – сложное время для Гейнсборо, с одной точки зрения – взлет, связи со столицей. Рейнольдс приглашает Гейнсборо встать сооснователем Академии художеств. Но он совершенно сознательно начинает бойкотировать академические выставки => так как шпалерная развеска, художникам приходилось «перекрикивать» друг друга в колорите, все эти тонкие эффекты Гейнсборо просто пропадают на выставки, ему просто невыгодно выставлять свои вещи в Академии.

1774 год – переезжает наконец-то в Лондон, столичный художник. «Лучший пейзаж, когда-либо созданный в Англии», добивается признанием. => **Лондонский период (последний).**

Занимается портретом – единственный хлеб для живописца в Англии.

Пишет дам полусвета. Цитаты с Ван Дейка.

* Портрет миссис Элиот – цитаты позы с Ван Дейка. Образ соткан из мерцающих всполохов света и тени.
* Портрет Хейзел …

Возникла теория «питореска» - pittoresque – живописный стиль

Другая стезя, в которой подвизается Гейнсборо – **сочиненные картины (fancy picture)**. Слащавые и сентиментальные, но лондонская публика была в восторге. Пасторальные крестьянские сцены, но счастлива гармония с окружающей средой = идеи Руссо. Мотив хижин.

* У дверей хижины – мать семейства, много детишек, отец-дровосек возвращается домой. Довольно наивно и простодушно. Поражает не сюжет. Тонкая живописность, композиция – противопоставление движения и статики.

Довольно много изображений представительниц музыкального и театрального мира. Дружил с музыкантами и театралами.

* Миссис Робинсон – молодая актриса. Портрет в роли Пердиты. Дань эпохе сентиментализма. Тонкая лессировка, свободное письмо. На ранних портретах у Гейнсборо – фигура не в пейзаже. Но тут – попытка светом и тенью объединить фигуру и фон.
* Портрет Сарры Сиддонс – современный костюм, утреннее платье. Плюмаж – в театре указывает на то, что это трагедия. Актриса трагического амплуа. Не боится развернуть в профиль, актриса не блещет идеальной античной красотой. Ее же пишет Рейнольдс – тут все совсем иначе.

н. 80 годов – апогей успеха. Удается получить королевский заказ.

* Мальчики и собаки – занимательная сценка.
* Портрет миссис Шеридан – писал с сестрой еще в детстве. Частая схема: героиня изображена на фоне английского парка.
* Герцогиня Девонширская - она активно участвует в политике, собирается интеллектуальное общество. Типичная схема – колонна, облокотившаяся фигура.

Разрывает свои отношения с академией, причина та же – развеска. Не нуждался больше в рекламе. Увлекается экспериментами техники = печать и прочее. Увлекается путешествием по Озерному краю, что становится популярным в это время.

* Прогулка в Сен-Джеймском парке – ближе всего к Ватто с его галантными празднествами. Воронкообразное движение = его будет использовать Тернер позже.
* Перед хижиной – другой вариант. Мотив неизменный, убогая хижина, мать с детьми. Изменился характер живописи. По фактуре близок к Констеблю.

Предвосхищает и Тернера, и Констебля, последний будет ужасно гордиться тем, что они с Гейнсборо из одного графства.

* Девочка с щенком – подчёркивает бедность, но слащаво. Сентиментализм.

Успешно организовывает выставки дома.

* Утренняя прогулка – **портрет-прогулка - специфично английский жанр. Портрет-настроение.** Написан очень виртуозно, эскизная техника. Все больше и больше а-ля прима.

Хогарт и Гейнсборо (+Рейнольдс) = мастера, которые колоссально повлияли на дальнейшую английскую живопись. Гейнсборо окажет сильное влияние ***на пейзажистов***, даже на тех, кто разный по характеру.

Классическая традиция + традиция североевропейского пейзажа.

Техника и свободная манера письма -> вызвали феномен Англии, где романтизм наступит быстрее, чем где—ибо в Европе.

Джошуа Рейнольдс

Совсем другой по живописи и характеру. Варился в интеллектуальной среде. Может быть от природы не столько блистательно одарен. Но он появляется в очень нужный момент, он сумел синтезировать и переработать то, что сделали предшественники. Плоховатый рисовальщик. Отсутствие этих талантов искупается удивительной чертой характера – остроумие изобретательности, Рейнольдс – интеллектуал.

Бесконечно и изобретательно придумывает композицию. Но не придумывает с нуля, берет Ван Дейковский антураж. В равной степени удаются камерные и парадные портреты. Не стесняется использовать цитаты от старых мастеров (представления о плагиате были иными), таким образом он апеллирует к сознанию образованного человека.

Очень амбициозный и честолюбивый человек.

1750 год – едет в Италию. Открывает не только классическое искусство, но и знание венецианской живописи (много заимствует оттуда). Происходит некий переворот в его искусстве. Полюбил Микеланджело. В 40 годы – обычный провинциальный художник. В 50 годы путешествует по Италии: Рим. Флоренция, Парма, Болонья, Венеция + посетил Париж. Делает рисунки с античной скульптуры и копирует старых мастеров. За эти годы нет оригинальных работ, весь ушел в ученичество, хотя он очень плодотворный мастер. Вернувшись в Лондон очень быстро наращивает себе клиентуру.

Из Рима привез идею ***большого стиля:***

* Портрет командора Кепелля – поза очевидно в зеркальном развороте повторяет позу Аполлона Бельведерского. Такие вещи просвещенной публикой считывались даже неосознанно. Герой = античный бог. Фон – обстоятельства, при которых погиб командор. Героическая тема.
* Миссис Сюзанна Бекфорд 1756 год – не очень изобретательно, передает детали костюма. Очень гладкая и зализанная фактура. Такой разворот -> впечатление некого пойманного мгновения.

По возвращению из Италии именно Рейнольдс ввел Ван Дейковскую моду.

* Портрет графини Спенсер с дочерью – образ матери с девочкой = намек на иконографии Мадонны с младенцем. Элемент театральность – занавес. Занимательно – собачка. Насколько однообразны по композиции портреты Гейнсборо, настолько никогда не повторяется Рейнольдс.
* Гаррик между трагедией и комедией – схема – Геркулес между пороком и добродетелью. Фигура комедии – образы Корреджо. Трагедия – Гвидо Рени. Античная иконография + цитаты из старых мастеров.
* Портрет Сарры Сиддонс – в виде музы трагедии, на троне. Именно чтобы показать великую трагическую актрису.
* Леди Сара Банбери, приносящая жертву Грации – «большой стиль». Рубежная работа = зрелый период. Не просто использует старую иконографию и цитаты, а придумывает целую историю. Гибрид между аллегорией и портретом = тот самый большой стиль, уникально, для Англии.
* Грации украшают герму Гименея – классически построенная композиция.

Становится президентом Королевской Академии Художеств – это его детище. Впервые студенты могут получать полное системное художественное образование. Что не менее важно - выставочная площадка.

Меняется отношение к детству – более живые образы.

* Портрет леди Уорсли – более камерные вещи, которые он реже выставляет. Иконография портрета прогулки, парк. Отказывается от намекающей на аллегорические темы иконографии, это скромный дневной костюм и элегантная шляпа с плюмажем.

Едет в Голландию и Фландрию = влияние на живописную манеру и, главное, на колорит.

* Герцогиня Девонширская с дочерью – поворот, далеко не классический профиль. Активное движение, момент игры с ребенком. Интересно сочетаются элементы парадного портрета и камерность, неформальная обстановка. От фламандцев – теплые цвета. Обилие алого. Барочный драматизм, движение.
* Портрет лорда Хитфилда с ключами от Гибралтара – отголоски большого стиля. Доминирует открытый алый цвет.
* Амур, развязывающий пояс Венеры ГЭ – фламандцы в колорите, теплый и яркий + свободная манера письма + эротический характер живописи.
* Портрет Нелли О’Брайен – по манере письма предвосхищает то, что будут делать импрессионисты. Камерная вещь. Ничем не примечательная поза, дневной костюм. Нет аллегорий. Фигура реальна, окружена светом и воздухом, дышит. Раньше у Рейнольдса – непроницаемая фактура. Это – **почти эскизно.**

Англичане – первые в Европе «пленэристы», отблески его появляются в Англии очень рано.

Аллан Рэмсей

Стандарт второй половины века – качественная гладкая портретная живопись, ценится точность в выписывание аксессуаров. Шотландец.

* Портрет королевы Шарлотты

Джордж Ромни

Практически все живописцы бывают в Италии. **Под влиянием Рейнольдса**. Эскизная, свободная манера письма. Приятный теплый колорит. Исключительно портретист.

* Леди Гамильтон – писал много раз. В виде пряхи, вакханки, Тематика портрета –прогулки. Образ не просто классической красоты, но дьявольски-соблазнительной.
* Портрет миссис Грир – воздействие эстетики неоклассицизма. Для художника важен ясный замкнутый контур. Лаконичный силуэт.

Джон Опи

Начинал именно как жанрист. «Британский Караваджо» - темный колорит. Но все же для Англии главное – портрет.

* Крестьянское семейство
* Портрет миссис Фрэнсис Веникомб

Начинает с портретов стариков и старух – караваджисткие образы, брутальные.

Дальше – брутальность и грубость уходит, сентиментализм, слащавые образы.

Томас Лоуренс

Получил первый общеевропейское признание. Его жизнь ровно напополам делится между 18-19 веком. Пик карьеры – рубеж веков. Стремительный карьерный рост. После Рейнольдса – становится президентом Академии.

* Портрет Элизабет Фаррен - портрет-прогулка. Своеобразная экстравагантность. Она отличалась высоким ростом, но тут он это не скрывает, подчеркивает. Всячески обыгрывает одеждой, прической и позой.

Наконец-то, на рубеже веков, Английское входит в моду – по экономической и политической мощи равна с Францией. У англичан репутация чудаков и оригиналов, не боятся выглядеть смешными. Но и аристократизм и высокомерие – дендизм.

Собственно, это и то, что обожали европейцы в Лоуренсе.

* Портрет Воронцова – несколько раз писал, крупнейший русский агломан.

Продолжает и совершенствует идею Большого стиля.

Генри Ребёрн

Шотландский художник.

* Портрет супругов Кларк - портрет-прогулка. Ощущение пространства, пленэризм, пара окутана атмосферой, светом и воздухом. Это то, чем английская живопись будет славится в 19 веке.

18 век – золотой век английской живописи, выводит на передовые европейские рубежи. Развитие живописи подготовила романтизм, раньше всех открывают его.

Пейзажный парк

До традиции пейзажного парка, существовал регулярный парк. Но пейзажный парк служил окружением регулярного парка.

Первое описание пейзажного парк – 17 столетие в поэме «Потерянный рай». Эта теория некая мифологема, притянута за уши. Традиция, что в восточном садоводстве – китайском саде – нерегулярный парк.

Статьи Адессона (Эдессона) – критика существующей традиции регулярного парка.

«Сезонная поэзия» - описательная поэзия, где описывается одно место в разное время года. Пристальное наблюдение за сезонными сменами.

* Сады в Стоу – грот. Грот – место, связанное с очень личными воспоминаниями. Английский пейзажный парк – приют души, апеллирует не к разуму, а к душе. Череда впечатлений. Смена настроений, некие ассоциации, которые возникают у зрителя.

В это время – подписание Утрехтского мира, в Европе наступил мир. Возможность путешествовать – Большое путешествие англичан, в основном в Рим, откуда они везут художественные вещи и впечатления, которые они пытаются пересадить на свою почву. Англичане наконец-то спокойно начали перестройкой родовых гнезд => «Британский Витрувий», «Иконография рустика…» - руководство к действию. Появилась доступная литература, которая поможет англичанам ориентироваться в архитектуре и строительстве.

Ульям Кент - Архитектор, особенно прославился в садово-парковой стезе.

1730 годы – начало строительства пейзажных парков. Рука об руку идет развитие палладианского дома и пейзажного парка.

Основные особенности

Свободный рост деревьев (= свободный рост личности и тому подобное). Главная особенность парка – естественность. Но при этом садовод должен балансировать на очень зыбкой границе – если это будет очень похоже на природу, то откуда мы узнаем, что это искусство? Очень тонкая грань.

«двигать землю» - идеальная местность для пейзажного парка пересеченная и холмистая местность (напр. Царицыно). Меняли рельеф, очень дорогостоящая вещь, чем даже архитектура усадебных домов. Изменяют русла речки. Если есть небольшая речка с извилистыми очертаниями = отлично, а если русло прямое – менялось.

Пруд - криволинейные очертания. Также как у дорожек.

Дорожки – отдельная тема. Ведут к какой-нибудь цели – статуи или водоему.

Не парк подстраивается под дом, а дом под парк.

Ограда английского парка – **ров «ах-ах»**, удивляемся, когда подходим. Очень удобный способ защиты, но англичане это используют также чтобы визуально расширить пространство парка. Если смотреть, то не видно, вся природа – продолжение парка.

С Ульяма Кента => подражание в парках классическим пейзажам, картинам. Выстраивают пространство с желанием имитировать живописную форму. = Пуссен, Лоррен.

Деревья выстроены группками, сверху смотреть = игровая карта. Дубы, вязы, широколистные деревья.

Малые архитектурные формы в парке

«не делай на своей земле того, что ей чуждо», но этот принцип не всегда исполнялся.

Ланселот Браун (Capability Brown) – садовник, в отличии от Кента не архитектор. В одной Англии перестроил около 100 садов. Приглашала и Екатерина II.

1. Палладианский мостик – в целом ряде поместий. Общая идея – мост оформляется в виде классической архитектуры. Изящная ионическая колоннада, мощный рустованный мост (=цоколь), кочевал из поместья в поместье.
2. Классическая архитектура – всякого рода храмы. Посвящены добродетелям, памяти ушедших и пр., апелляция к Италии.

Вариации на круглые храмы, беседка.

Повсеместное распространение.

1. Огромные пространства – открываются определенные точки обзора. Недостаток тени.

Уильям Чэмберс – архитектор. Выступает с критикой существующей традиции паркового искусства – пейзажного парк, обвиняет в скуке. Говорит, что зрителя нужно забавлять. Был в Китае.

Увлечение усадьбой как своим хобби, довольно часто кончалось разорением.

1. Готические забавы

- «башня-руина». Особенно из строил *Сомерсет Миллер.*

- хижины-отшельника – там находился человек, с которым заключался контракт, он не стригся, не мысля, вел отшельнический образ жизни.

- Готическая часовня – НЕ реальный храм, просто имитация архитектуры.

Готика – свое национальное наследие.

1. Китайские постройки

В конце концов англичанам действительно наскучивает однообразность, но все развлечения Чэмберса тоже начинают критиковать. Перегруженность постройками античными и китайскими – отторжение.

Хамфри Рептон – садовник, был бизнесменом, который потерпел крах. После смерти Брауна – ниша свободна. Обладал навыками акварельной живописи, как и все образованные англичане.

Придумывает систему Red books – вместо плана парков, готовит альбомчики для своих заказчиков. Было-стало, наглядная картинка. Ничего нового не предложил, только компромисс: сад не совсем на голом газоне, «английские цветники» - у подножья деревьев, скульптура, вазоны.

Простая и ясная идея – регулярные зоны: партер, частный садик, части отдельных регионов (китайский, индийский, американский садик). Система с несколькими вариантами, кусками.

На первый взгляд – природный пейзаж, но на деле продуманная кропотливая система.

Конец 18 столетия – изменился ландшафтный облик страны. До сих пор не всегда понятно, природа это или изменение десятков и сотен ГА.

Семантика пейзажного парка

Определенная программа – сложная или простая.

«Тропинка влюбленной» - вдоль тропы стоят скамейки, на которых цитаты о любви. Эмоции, мысли. Тропинка в горку -> Парнас

Пример сложной программа: в центре парка – храм счастья. Зритель должен был отыскать этот храм. Тропинки ведут через несколько гротов – богатство и пр… Но чтобы дойти до храма нужно пройти между статуями Разума и Невинности. К счастью ведет разум и невинность, а не богатство и пр.

Парк Стоу – долина Венеры. Елисейские поля, Стикс.

18 столетие – золотой век пейзажного парка. Не прекращает существование, но ничего нового придумать невозможно. Придуманы основные ландшафтные элементы.

Оглавление

[*Введение* 1](#_Toc503219331)

[Архитектура 17 века 1](#_Toc503219332)

[**Айниго (Иниго) Джонс** 1](#_Toc503219333)

[**Кристофер Рен** 2](#_Toc503219334)

[Архитектура начала 18 века 5](#_Toc503219335)

[**Джон Вэнброу (John Vanbrugh)** 5](#_Toc503219336)

[**Николас Хоксмур** 5](#_Toc503219337)

[**Colen Campbell** 6](#_Toc503219338)

[**Берлингтон** 6](#_Toc503219339)

[**Ульям Кент** 7](#_Toc503219340)

[**Рождер Морис** 7](#_Toc503219341)

[**Джон Вуд – старший** 8](#_Toc503219342)

[**Джон Вуд-младший** 8](#_Toc503219343)

[Архитектура второй половины 18 века 9](#_Toc503219344)

[**Уильям Чемберс** 9](#_Toc503219345)

[**Роберт Адам** 9](#_Toc503219346)

[**Андерсон Миллер** 10](#_Toc503219347)

[**Хорес Уолполл** 10](#_Toc503219348)

[*Живопись 18 века* 10](#_Toc503219349)

[**Ульям Хогарт** 10](#_Toc503219350)

[**Томас Гейнсборо** 14](#_Toc503219351)

[**Джошуа Рейнольдс** 17](#_Toc503219352)

[**Аллан Рэмсей** 19](#_Toc503219353)

[**Джордж Ромни** 19](#_Toc503219354)

[**Джон Опи** 19](#_Toc503219355)

[**Томас Лоуренс** 19](#_Toc503219356)

[**Генри Ребёрн** 20](#_Toc503219357)

[Пейзажный парк 20](#_Toc503219358)

[**Основные особенности** 20](#_Toc503219359)

[**Малые архитектурные формы в парке** 21](#_Toc503219360)

[**Семантика пейзажного парка** 22](#_Toc503219361)