

Зарубо В.В, Потапенко В.В., студ. 205 гр
Научный руководитель – Безмен С.Г.

ЖИВОПИСЬ АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА XVIII – XIX вв.

Изучая английский язык, мы неоднократно повторяем географию Англии, её особенности, но в связи с тем, что в современной программе «Иностранный язык» значительное количество часов сокращено и вынесено на самостоятельную работу, мы не имеем возможности в полной мере обсудить вопросы, касающиеся английской живописи во время аудиторных занятий. Изучение особенностей живописи стран изучаемого языка, жанров, жизни художников являлось темой нашего научного исследования. Эта информация будет актуальной и расширит круг профессиональных знаний студентов ФТБК и СИ, а в особенности специальностей, связанных с изобразительным искусством.

Благодаря своеобразию географического положения, политического и экономического развития Англия занимала несколько обособленное место среди европейских стран, хотя и находилась в постоянном взаимодействии с ними. В пору формирования капиталистических отношений Англия опережает многие страны Европейского континента политической зрелостью. В конце XVII в. Англия была аграрной страной, большая часть ее населения занимались сельским хозяйством. К началу XIX в. она превратилась в крупную промышленную державу. Было положено начало эпохи капитализма. Пользуясь наплывом массы умирающих с голода, разоренных крестьян, капиталисты снижали заработную плату, рабочий день длился столько, сколько требовал предприниматель. Распространенной формой борьбы рабочих против давления капиталистической фабрики было в

этот период уничтожение машин. Все это привело к тому, что парламент принял закон, каравший смертной казнью за разрушение машин, но движения рабочих не прекращались. Искусство отразило эти события тем, что личность теперь изображается во всей сложной взаимосвязи с миром. Большинство художников стремились показать противоречия времени, создать образы связанные с национальной свободой и революционной борьбой. Знание истории искусств дает возможность понять, что любая картина встроена в исторический контекст, что у живописи в разное время были разные функции.

Английское искусство XVIII —XIX столетия отражается в мировом искусстве со своим собственным национальным лицом, мировоззрением, восприятием действительности. Одно из главных достижений английского изобразительного искусства лежат в жанре пейзажа. Ни в какую другую эпоху Англия не привнесла такого большого вклада в историю живописи. Эта эпоха ознаменовалась ростом экономического могущества государства и подъемом национального искусства. Лондон превратился в главный культурный центр искусства, где столь быстро стала расцветать богатая художественная жизнь. Быстрый рост городов в корне изменил лицо старой доброй сельской Англии.

Все английские художники в основном работали только на заказчиков. Поэтому в живописи развивались определенные жанры, а именно – портрет с пейзажем и бытовая живопись. К концу XVIII в. господствующей стала жанровая живопись. Главным национальным жанром английской школы стал портрет. Пейзаж достиг расцвета в первой половине XIX столетия [3].

XVIII в. стал золотым веком в английской живописи. Середина XIX столетия считалась временем поиска нового в старом (период застоя английской живописи). Важным фактором развития пейзажной живописи в Англии было то, что здесь ранее, чем в других странах, создается

капиталистический город. Интересным становится противоположность между городом и деревней, которая затрагивает внимание художника. Сельская природа на контрасте с улицами промышленных городов. Яркими представителями пейзажной живописи являются Томас Гейнсборо, Джон Констебл, Уильям Тернер и др.

Расцвет национальной школы живописи в Англии начинается с Уильяма Хогарта (1697-1764), благодаря которому все виды искусств соединилось воедино. Хогарт сначала учился у ювелира, затем стал заниматься гравюрой и как гравер сложился быстрее живописца. В гравюрах он пытается обратиться ко всей Англии, показывая современную жизнь и делая предметом высмеивания все отрицательные ее стороны: распущенность нравов, продажность суда, разложение армии и т.п. Под кистью Хогарта рождаются шесть картин новой серии, самого знаменитого его живописного театра – «Модный брак», где художник высмеивает высшие круги английского общества. В ней отображена история женитьбы и дальнейшей жизни обедневшего аристократа и дочери богатого торговца. В этой серии художник высмеивает ситуацию, в которой оказались люди из-за безнравственности общества, поэтому герои этих картин вызывают скорее жалость, чем насмешку.

В те времена беднеющая аристократия Англии стремилась сблизиться с богатыми буржуа, зачастую идя на «модные браки» - «деловые» союзы без любви. «Брачный контракт» повествует о начале типичной для того времени истории. Все серии картин Хогартом были переведены в гравюру, для того чтобы его искусство было доступно широкой публике. Свои произведения, объединенные в повествовательные циклы, Хогарт строил как драматург, он разыгрывал действие, как режиссер. Каждая из картин в сериях Хогарта самостоятельна и изображает узловый момент всей истории, по несколько деталей связывают его с предыдущими и последующими событиями.

Картины Хогарта, достоверные и по сюжету, и в деталях быта, звучали, как воскресная проповедь, но в них никогда не было слащавости. Хогарт занимался и исторической живописью, религиозными сюжетами, но, несомненно, «высокая живопись» не отражала полностью представлений художника о задачах искусства и не давала реальной почвы для его практической деятельности. Истинный Хогарт – это жанровые картины и гравюры, в которых он показал социальную жизненную драму несколько прямолинейно, в доступной и ясной форме. Величайшей его заслугой стал протест против искусственных правил «большого стиля». Реализм художника и яркая сатирическая окрашенность его творчества позволила открыть ему совершенно новые пути перед всей европейской живописью. Его привлекала улица и увиденные там сценки из жизни. Большое значение придавалось нравоучительной стороне произведений. От этого именитого художника берет своё начало и групповой портрет, и бытовая живопись, и английская карикатура. Его искусство прочно связано с искусством театра, сатирических журналов, с литературой Просвещения. Он стремился использовать искусство как большую общественную силу [2].

Джон Констебл (1776-1837 гг.) справедливо считается родоначальником европейской пейзажной живописи Нового времени. Он был первым из великих художников этой эпохи, утвердившим значение природы как высшей цели искусства; первым, кому не было свойственно сознание своего превосходства над нею. Он призывал смотреть на природу со смирением в душе и изучать с точностью естествоиспытателя. Констебль не искал вдохновения за пределами своей родины. Никогда не выезжая в другие страны, он писал долины его любимой «старой, зеленой Англии». Он стремился воплотить в пейзаже свое отношение к родной земле. И это личное чувство было у Констебла чувством человека, который умеет и хочет трудиться в содружестве с силами природы. Он пишет прекрасные пейзажи с

рекой Стур и городком Солсбери, виды моря в Брайтоне и др. Все это – очень разные мотивы, каждое полотно изображает определенную конкретную местность, и, вместе с тем, в любом из них видишь лицо целой страны. Художник любил писать в размер большой картины предварительный эскиз к ней, и все эти полотна получились прекрасными в своей свежести и законченности. Существует и такой эскиз к картине «Телега для сена» (1821 г.). Как и всегда на полотнах Констебла, пейзаж оживляют фигурки людей и животных. В этой работе Констебл добивается удивительно органичного слияния свежих натуральных впечатлений, свойственных эскизам, с рационально построенной композицией. Иногда пейзажи Констебла построены величаво и несколько традиционно. Это, например, «Хлебное поле» (1826 г.) с кулисами из больших деревьев. Картина эта, которую любил сам живописец, важна своим общим настроением, своей солнечностью и особой внутренней праздничностью: в глазах Констебла труд среди природы был всегда радостен. То же настроение Констебл воплотил в небольшом полотне «Хижина среди хлебного поля» (1832 г.). Пейзажи у Констебла часто близки к этюду с натуры и строятся свободно и разнообразно. Он пояснял в своих высказываниях, что в работе над этюдом надо от копирования отдельного предмета суметь перейти к тому, чтобы схватить общее состояние природы. Он умел запечатлеть смену состояний и наполнить крошечные произведения движением и драматизмом. Первыми его искусство оценили французские романтики.

Именно начиная с этих художников просвещённое общество Европы стало отводить английской живописи достойное её место. Искусство прошло интересный путь своего развития, который богат яркими индивидуальностями в области идейного содержания и художественного выражения. В несколько запоздалой, но все же стремительно менявшейся истории живописи Англии нет четких границ, обозначающих начало или

конец того или иного периода, так же здесь не найти стилей в чистом виде [1].

Каждый человек в какой-то мере интересуется историей. Ведь история бывает разной: государства, мира, человека, искусства. Всегда интересно как жили люди до нас, что их волновало, как все это отражалось в искусстве. Поэтому, изучая этот вопрос, мы обнаружили весьма интересные факты, например то, что развитие английского искусства отличается от стандартной поэтапной смены стилей европейской традиции; Хогарт, стремился использовать искусство как большую общественную силу, а Джон Констебл призывал изучать природу с точностью естествоиспытателя. Изучение живописи Англии дает возможность сформировать свою картину мира и понять основные события в обществе.

1. Жанровая живопись XVIII века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – <http://infopedia.su/1ха9d.html> – Дата доступа: 10.03.2017.

2. «Модный брак» (мини серия с плохим концом) Уильям Хогарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – <http://maxpark.com/community/6782/content/1463454> – Дата доступа: 10.03.2017.

3. Золотой век живописи Англии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – <https://czab.ru/i/zolotoy-vek-zhivopisi-anglii/> – Дата доступа: 09.03.2017.