НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

На правах рукописи

Смирнова Татьяна Васильевна

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ТОМАСА ГЕЙНСБОРО

УДК 75. 03 (410. 1) « 17 »

Диссертация на соискание научной степени кандидата

искусствоведения

Научный руководитель

Лысенко Людмила Александровна,

кандидат искусствоведения, доцент

Киев - 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений……………………………………………………………. 3

1. Введение.. …... 4

Глава 1 Обзор литературы и выбор направлений исследования.

1.1.Критический анализ литературы по теме исследования.................…. 11

1.2. Изложение общей методики и основных методов исследования…… 28

1.3. Методика исследования творческого метода Т. Гейнсборо..........……31

Глава 2 Томас Гейнсборо – представитель английского Просвещения

2.1. Творчество Т. Гейнсборов контексте культурно – историче-

ческого развития английского общества..….40

* 1. Художественная концепция мира в творчестве Гейнсборо..........….56

Заключение к главе 2…………………………………………………..67

Глава 3 Формирование и развитие стиля в портретном творчестве…....….68

3.1 Жанр однофигурного портрета………………………………………….68

3.2. Гейнсборо – мастер ситуативного портрета,“Conversation piece”..…..94

Заключение к главе 3…………………………………………………106

Глава 4 Стилистика пейзажа в творчестве Томаса Гейнсборо……………107

1. 4.1. Голландские влияния в пейзажном творчестве ....….108

4.2. Переосмысление тенденций рококо в стилистике пейзажа-картины...120

1. 4.3. Изучение наследия Лоррена и Рубенса..127
2. 4.4. Место анималистики в творчестве Гейнсборо………………………...144
3. Заключение к главе 4……………………………………………………158

Глава 5 Вклад Гейнсборо в развитие английской графики

5.1. Мастерство рисунка...…...156

1. 5.2. Гейнсборо – гравер...…........171
2. Заключение к главе 5………………………………………………...…176

Заключение..………..178

Примечания... ………..189

Список использованной литературы..……....197

Список иллюстраций...202 - 209

ВВЕДЕНИЕ

Великий английский художник Томас Гейнсборо (1727-1778) является одним из основоположников национальной школы английского искусства. Этот уникаль­ный­ мастер в итоге многолетних поисков и достижений создал яркий образ своей про­тиворечивой эпохи. Талант его многогранен - великолепный живописец и гра­фик, декоратор и гравер, яркий музыкант Гейнсборо творчески переосмыслил дости­жения изобразительного искусства предшествующей эпохи. Все его творчество – это новаторство, поиск новых живописных форм и методов, стремление развить прин­ципы композиционного построения, найти яркие средства художественной вы­разительности.

Величайший портретист, Гейнсборо обогатил этот жанр блестящими образными, компо­зи­ционными и колористическими решениями, разрушив догматические каноны ака­де­мического парадного портрета. Его дерзкие по тем временам портреты на фоне пей­­­зажей запечатлели замечательную галерею детских, жен­ских и мужских образов. Он создал своеобразную живописную технику, воплотил гармоническое слияние образов человека и природы, показал ритмическую взаимосвязанность форм и цветовых соотношений, вплотную приблизивших мастера к открытиям законов пленэрной живописи. Сам же Гейнсборо главной страстью своей считал пейзаж и в истории миро­вой живописи оценен за новое открытие реальной природы, увиденной сквозь приз­му обостренного национального чувства, высоких законов гармо­нии.

Гейнсборо явился зачинателем «крестьянского» жанра в английском ис­кус­ст­ве и впервые показал обычного сельского жителя как объект, достойный художес­т­венного изображения не только в идиллических сценах, но и в полных драматизма реальных жизненных ситуациях. Уникальный талант мастера проявился практически во всех существо­вавших в его время видах и жанрах живописи и графики. Он сумел создать ве­ликолепные ма­рины, плодотворно работал в анималистике, разрабатывал новые графические и офортные техники.

Достижениям Гейнсборо в области музицирования (он освоил извест­ные тогда в Англии музыкальные инструменты, был талантливым исполните­лем и им­про­визатором) отдавали дань уважения известные композиторы и му­зыканты.

Проницательный и пытливый гений художника проявился и в его эпис­то­ляр­ном наследии. Его перо современники сравнивали с силой Г.Болинброка и изящес­т­вом Дж.Свифта.

Исследования творчества Гейнсборо были начаты автором еще в годы обу­че­ния в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, где работа про­­водилась сначала под руководством профессора Б.И.Кузнецова («Твор­чес­кий ме­­­тод Рейсдала»), а затем профессора Н.Н.Никулина (дипломная работа «Твор­че­с­тво Т.Гейнсборо»). Знакомство с доктором искусствоведения Е.А.Некрасовой в пе­ри­од ее работы над рукописью книги о творчестве Гейнс­боро, вышедшей в 1990 го­ду, позволило приблизиться к важнейшим англоя­зычным источникам о твор­чес­тве мас­тера, через Библиотеку им.Ленина полу­чить необходимый репродук­цион­ный ма­те­риал. В 1995 году состоялась по­ез­дка в Великобританию, где удалось оз­на­­ко­мить­ся с произведениями Гейнсборо в коллекциях музеев Лондона. После этого стал возможен анализ стили­сти­чес­ких проблем творчества художника на уров­не дис­сертационного иссле­дования.

Жизненный путь, личность и творчество Гейнсборо рассмотрены во мно­же­с­тве статей и книг о нем, авторами которых были биографы, журналисты, писатели, кри­тики, историки и теоретики искусства разных стран, от современ­ников худож­ника до наших современников. Отношение к творческому насле­дию мастера в раз­ное время было неоднозначным, порой противоречи­вым. То, что одни счита­ли его недостатками, другие считали достоинствами. Современная же критика для оценки творчества Гейнсборо использует в ос­нов­ном превосходные степени: величайший, блистательный, редчайший дар, самый оригинальный и наиболее эмоциональный, виртуозный, революционный и т. д. Давно назрела необходимость объективной оценки подлин­ных достоинств мастера.

В то же время далеко не в полной мере исследованы стилистические пробле­мы творчества. Художника щедро одаривают характеристиками, отно­сящими его к различным направлениям и стилям: рококо, сентиментализм, пред­романтизм, ро­ман­тизм, предреализм, реализм, классицизм, импрессионизм, эк­лектика. Действи­тель­но, наследие мастера стилистически неоднородно и по этой проблеме не выра­ботано определенной точки зрения. В творчестве Гейнс­боро, значительно отступав­ше­го от официального направления в живописи, не скованного академическими дог­ма­ми, постоянно находившегося в поиске но­вых художественных средств, отража­лись в разной степени и сложно перепле­тались влияния разнообразных стилей ан­глийской и европейских школ.

Недостаточно изучены графика, офорты, марины, анималистика, оптиче­ские и многие другие эксперименты художника.

Как правило, творчество Гейнсборо рассматривалось в отрыве от истори­че­с­ких, культурных, религиозных, национальных особенностей английского эт­носа ХVIII­ века, т.е. художника представляли как уникальное явление, гени­альный фе­но­мен. Но, в контексте современной науки об искусстве, жизнь и творчество мас­те­ра уже невозможно исследовать без анализа английского общества той эпохи, без выявления своеобразных черт британства, как отличи­тельной системы взглядов англичан, которое формировалось не только под влиянием экономики и политики, на­уки и культуры, но и вкусов аристократии и «новых англичан», моды; определя­лось характером королевского меценатства, рели­гиозного мистицизма, своеобра­зи­ем положения крестьян и другими факто­рами, от­ражавшими специфику рассмат­ри­ваемого периода. Вплоть до 60-х годов Гейнсборо был практически неизвестен советскому ис­кус­ствоведению. Только в 1990 году вышла первая и единственная моногра­фия Е. А.­ Некрасовой, посвященная жизни и творчеству мастера. В украинском искус­ство­ведении фундаментальные исследования по творчеству художника не проводились.

В настоящее время, благодаря новым системным подходам к истории и исто­рии культуры, отходу от традиционных схем, появилась возможность, опи­раясь на предшествующий опыт исследований, объективно оценить роль, место и значение Гейнсборо в английском и мировом искусстве, чем и обосновыва­ется необхо­ди­мость данного исследования.

Содержанием научной проблемы диссертации являются истоки, факторы и сво­еобразие формирования и развития творческого метода и стилистические осо­бен­ности творчества Гейнсборо в контексте историко–культурной эволюции нацио­наль­ной английской традиции.

Исходя из этих положений и основываясь на требованиях, предъявляе­мых к диссертационной работе, перейдем к формулировке основных положений о целях, за­­дачах, новизне и актуальности данного исследования.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В современном стремительно изменяющемся и непрерывно обновляю­щемся ми­ровом сообществе резко повышается роль духовной куль­туры. Укра­ин­­ско­му об­щес­тву присущи уникальная самобытность и огромный творческий потенциал. Вме­с­те с тем существует настоятельная потребность в постижении опыта культур евро­пей­ских стран, необходимость переосмысления своего культурного наследия в кон­тек­сте нарождающихся реалий общечелове­ческой культурной общности.

Только осмысление истории, сознательное отношение к культуре, ее на­учное изучение и развитие дает нашему обществу шанс на будущее. Новый ис­торический и­ культурный опыт не обязательно должен добываться в борьбе и лишениях, сущес­твует другой путь - исследований, анализа, сознательных за­имствований, преобра­зо­ваний и реформ. И только на этом пути украинское об­щество может достичь пози­тивных результатов.

Поэтому изучение творчества великого английского художника Томаса Гейн­сборо в контексте истории английского этноса, английской и европейской культуры ХVIII века представляется актуальным.

СВЯЗЬ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ

Исследование проводилось в соответствии с планами научной работы ка­федры «Украинской и мировой культуры» Севастопольского национального техничес­ко­го университета, кафедры теории и истории искусства Национальной академии изобразительного ис­кусства и архитектуры.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – провести анализ формирования мировоззрения и ху­до­же­ственного мышления Гейнсборо, становления творческого метода, раз­вития им­ новых направлений в искусстве, стилистических проблем его творче­ства на ос­нове изучения культурно-исторической и национальной самобытно­сти английского об­щества ХVIII века, искусствоведческой оценки его произ­ведений.

Задачи исследования:

1. На базе критического анализа основных этапов развития научной мысли по проблеме творчества Гейнсборо определить неизученные и недостаточно изученные вопросы, обосновать необходимость исследования и выбор его на­правлений.

2. Разработать и обосновать методику проведения исследования творче­ского ме­тода Гейнсборо и стилистического анализа его творчества.

3. Провести анализ формирования и эволюции мировоззрения и худо­жес­т­вен­но­го мышления Гейнсборо, его творческого метода на основе изучения культурно-исторической и национальной самобытности английского общества ХVIII века.

4. Определить истоки художественного своеобразия произведений мастера, твор­чески переосмыслившего важнейшие идеи и открытия европейских худо­жес­т­венных школ.

5. Провести стилистический анализ творчества Гейнсборо. Критически пе­ре­с­мо­треть традиционные схемы и стилевые определения этапов творчества худож­ни­ка, выявить стилистические особенности его произведений и доказать своеобразие и уникальность стиля Гейнсборо.

6. Выявить новые направления в живописи, разработанные и развитые Гейн­с­боро, показать роль, место и значение его творчества в развитии англий­ского и ев­ро­пейского искусства.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В диссертации на основе глубокого анализа культурно–исторической и наци­о­наль­ной самобытности английского общества ХVIII века проведено ис­следование творческого метода Гейнсборо. Такая методика в изучении его творчества ра­нее в полном объеме не применялась.

Рассмотрение экономических, политических, социальных, культурных, рели­ги­­оз­ных, национальных особенностей английского этноса ХVIII века по­зволи­ло вы­­я­вить закономерности формирования личности художника, ми­ровоззрения, ху­дожественного мышления, реализовавшиеся в его произведе­ниях.

Определены истоки художественного своеобразия мастера, творчески пе­реос­мыслившего важнейшие достижения европейских художественных школ.

Проведен стилистический анализ творчества, на основе критического раз­бора традиционных схем и определений рассмотрены стилистические про­блемы и выяв­лены своеобразие и уникальность стиля Гейнсборо.

Рассмотрены новые направления в живописи, разработанные и развитые Гей­н­­­сборо. Проанализированы его оптические эксперименты по моделирова­нию «им­п­рес­сионистических» эффектов. Исследованы малоизученные произ­ведения в графи­ке, маринистике, анималистике, эпистолярное наследие.

На основании результатов исследования по-новому показаны мес­то и значение творчества Гейнсборо в развитии английского и европейского ис­кус­ства.

В украинском искусствоведении исследование творчества Гейнсборо про­ведено впервые.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Автор надеется, что результаты проведенного исследования восполнят недос­таточно изученные страницы истории западноевропейского искусства.

Материалы диссертации могут быть использованы в практической и на­учной ра­боте искусствоведами, преподавателями и студентами кафедр мировой культуры в ВУЗах.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ

Основные положения и выводы диссертации обсуждены и получили одоб­ре­ние на следующих конференциях:

Крымские научные конференции «Проблемы современного зарубежного литературоведения и искусствознания», Севастополь, 1996, 1997.

Международные научные конференции «Актуальные проблемы искусство­ведения», Севастополь, 1998, 2000, 2001.

Всеукраинская научная конференция «Традиции и новации в истории изо­бразительного искусства и архитектуры», Харьков, 1998.

Международная научная конференция «Диалог культур: Украина в миро­вом контексте», Третьи международные философско-культурные чтения, Львов, 1999.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основные результаты исследований, выполненных в диссертации, доста­точно полно освещены в печати и опубликованы в материалах научных конфе­ренций. По теме диссертации опубликовано 6 научных статей.

1. До питання аналізу творів мистецтва (На прикладі творчості Томаса Гейнсборо). // Українська Академія мистецтва: Доследницькі та науково-методичні праці: наук. зб.- Київ, 2001. - Вип.1 - С. 275-279.
2. До проблеми співвідношення понять “стиль” і “творчий метод”.// Українська Академія мистецтва: Мистецтвознавство України. - Київ, 2001. – Вип.2.- С. 298-303.
3. Еволюція і сучасний стан проблеми стилю у мистецтвознавстві. // Мистецтвознавство 2000. Наук. зб. Спілка критиків та историків мистецтва Iнститута народознавства НАН України. -Львів, 2001. - С. 136-148.
4. Становлення анiмалiстичного жанру в англiйському мистецтвi (на прикладi творчостi Т. Гейнсборо). // Дiалог культур: Украiна у світовому контекстi. Художня освiта. Міжн.філос.-культ.читання. Львів, 2000.- Вип.5.-С.109-115.
5. Оптичнi експерименти Гейнсборо-маринiста. // Традицii та новацii у вищий архiтектурно-худож. освiтi. Збiрка наук. праць ВНЗiв худож.-будiв.профiлю. Харкiвський художньо - пром. iнститут.- Харкiв, 1998.-Вип.4-5. С.108-10.
6. О символике мотива воды в пейзажах Т. Гейнсборо. // Культура народов Причерноморья. -Симферополь, 1999.- Вып.6. - С. 433- 436

* ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы постарались исследовать творчество великого английского художника Томаса Гейнсборо в контексте истории английского этноса, английской и европейской культуры XVIII века. Анализ формирования мировоззрения и художественного мышления художника, становление его творческого метода, развитие им новых направлений в искусстве, стилистических проблем его творчества проводился на основе изучения культурно - исторической и национальной самобытности английского общества XVIII века и искусствоведческой оценки его произведений.

В ходе проведения исследования нами решены поставленные задачи:

- на базе критического анализа основных этапов развития научной мысли по проблеме творчества Гейнсборо определены неизученные и недостаточно изученные вопросы, обоснован выбор направлений исследования.

- разработана и обоснована методика проведения исследования творческого метода Гейнсборо и стилистического анализа его творчества.

-проведен анализ формирования, эволюции мировоззрения и художественного мышления Гейнсборо, творческого метода на основе изучения культурно - исторической и национальной самобытности английского общества XVIII века.

* определены истоки художественного своеобразия произведений мастера, творчески переосмыслившего важнейшие открытия европейских художественных школ.

- проведен стилистический анализ творчества Гейнсборо. Критически пересмотрены традиционные схемы и стилевые определения этапов творчества худож ника, выявлены стилистические особенности его произведений и доказаны своеобразие и уникальность его стиля.

- Выявлены новые направления в живописи, графике, офорте, разработанные и развитые Гейнсборо, показаны роль, место, значение его творчества в развитии английского и европейского искусства.

В новаторском по содержанию творчестве Т. Гейнсборо, одного из основоположников национальной школы английского искусства, была осмыслена теория живописи, как через опыт национальной художественной традиции, так и европейских художественных школ. Им были изучены с целью поиска эффективных средств художественного выражения достижения изобразительного искусства предшест­вующей эпохи: в портрете - наследие Рубенса и Ван Дейка, немецких мастеров; в пейзаже – наследие голландских живописцев (особенно Рейсдаля, Гойена), а также ху­дожников французской школы (Лоррена, Ватто). В творчестве Гейнсборо нашли отражение высокие просветительские идеалы, во­плотившиеся в мечте художника создать образ идеально-прекрасной, духовно-богатой личности. В творчестве Гейнсборо наметились черты, развиться которым было суждено уже в последующую эпоху, в творчестве Констебла и других мастеров; проявилось предчувст­вие пленэра, стремление воплотить представление о единстве человека и природы. В творчестве мас­тера, значительно отступавшего от официального направления в искусстве, нескованного академическими догмами, отголо­ски разнообразных стилевых направлений английского искусства и искусства европейских школ были им творчески переосмыслены на базе научных открытий эпохи Просвещения и пуританских доктрин и органично вошли в его индивидуальный стиль, «стиль Гейнсборо».

Рассмотреть стилистические проблемы в творчестве мастера формирующейся нацио­нальной художественной школы означало прежде всего исследование специфики художе­ственного мышления английского этноса, отразившееся в воплощенной Гейнсборо художественной концепции картины мира. Это значило изучение своеобразной символики художественной формы, этноспецифических компонентов в ней, с помощью которых отражались исторические процессы в ху­дожественном опыте незаурядной личности художника, определение своеобразного английского типа восприятия искусства. Для решения поставленных задач необходимо было выявить, как реализовался творческий метод Гейнсборо в его стиле. Для этого было необходимо установить присущие стилю Гейнсборо системы устойчивых форм и выразительных средств: формы, типы композиций, приемов пространственных решений, разработки колористической схемы как обусловленных спецификой художественно - образ­ного видения, присущего англичанам.

Данная постановка проблемы определила обращение к теории художественных сти­лей. Поскольку, как известно, в современном искусствоведении не выработано устойчивых критериев в историческом изучении стилей и в истории художественного творчества, ав­тором были выделены на основе анализа трудов ведущих ученых составляющие понятия стиль, необходимые для проведения стилистического анализа, разработана его программа.

Творчество Томаса Гейнсборо – значительный вклад в сокровищницу мирового искусства. Многогранный его талант, проявившийся во многих жанрах и видах изобразительного искусства, был высоко оценен еще современниками: «Если бы наша нация произвела достаточно талантов, чтобы присвоить нам великую честь именовать ее английской школой живописи, имя Гейнсборо перешло бы в потомство среди первейших носителей ее зачинающейся славы» [42,36].

В сюжетах его произведений нашел отражение весь спектр реалий окружавшей художника действительности. Он показал жизнь всех слоев английского общества в своих портретах, пейзажах, смешанных жанровых композициях, пейзажных разработках нового типа пейзажных парковых пространств.

Гейнсборо - величайший портретист, обогативший отдельные виды портретного жанра – портрет в пейзаже, детский, автопортрет –богатством композиционных и колористических решений, своеобразными приемами воплощения типических черт личности, что сделало портрет глубоко реалистичным, одухотворенным, гуманистичным. В его портретном искусстве выявляются портреты представителей едва ли не всех слоев английского общества:

* королевской семьи, аристократии, верхнего слоя среднего класса - первооткрывателей новых земель, бизнесменов, промышленных магнатов, адмиралов, политиков, служителей культа, людей искусства - актеров, музыкантов, художников, писателей; известных врачей, юристов, ученых, мелкопоместное дворянство, сквайров; бедняков, нищих детей, убогих стариков, бродячих цыган.

Разрушая догмы принятых схем заказных портретов, Гейнсборо применял элементы, которые выполняли роль эмблематических акцентов и вводили в портрет нравственный императив, непреложный компонент пуританского искусства. Являясь истинным просветителем Гейнсборо пользовался научными открытиями ученых в области физики, оптики, физиологии, психологии восприятия для воплощения в картине опыта чувственного познания мира. Потому разработанная им и воплощенная в его искусстве картина мира гораздо шире представлений простого пуританина. Его научные эксперименты позволили найти новые средства художественной выразительности для передачи подобия, портретного сходства. Своим мастерством в исполнении аксессуаров он превосходил доличников, драпировщиков, мастеров спортивного жанра (так называли анималистов). Он проявил себя как мастер оригинальных композиционных решений. Даже одиночные портреты разнообразны по композиции. Для ранних более характерны нейтральные фоны, поясной или погрудный срез. Однако художник уже в начальных работах отказывается от фронтальности в изображении лица и фигуры. В изысканных парадных портретах английской знати появляется комплекс таких средств придания композиции внутренней динамики, как неожиданный ракурс или срез холста, эффекты распределения световых потоков, символические детали интерьерного или пейзажного фона (историческая атрибутика, изображения – символы, эмблемы). Преодоление статики, ощутимое зрителем движение фигуры Гейнсборо полагал одним из условий сходства. Прием особого наложения краски, когда тонкие, в одно касание мазки, ложащиеся по форме, сочетаются с короткими "режущими" форму штрихами, создающими эффект неуловимого смещения изображения, скольжения, передает эффекты скользящего сквозь пальцы шарфа, полуулыбку. Контуры одежды, написанной легкими касаниями кисти, нечетки, одни и тем же мазком намечены и платье, и окружающая фигуру листва.

Парадный интерьерный портрет, в соответствии со стилистикой Гейнсборо, предполагал различные решения взаимосвязи человека с окружающей средой. Различная степень проработки фона позволяла создавать неожиданные варианты портретных характеристик. Использование известных стилистических элементов всегда осмысливалось в новых «гейнсборовских» интерпретациях. Так, барочные складки драпировок неповторимо преображались в каждом портрете в новый геометрический каскад треугольников или кругов и овалов, рождая в сочетании с другими элементами (заниженной линией горизонта, расстановкой элементов пейзажа) каждый раз иную стереометрию пространства и иной ритм.

Стилистическое своеобразие портрета Гейнсборо проявлялось и в аксессуарных решениях. Любой предмет, домашнее животное изображались с неменьшим вниманием, чем сама модель. Духовный мир человека, его индивидуальность осознавались благодаря ассоциациям, которые рождали эти предметы. Пространство фона вокруг фигуры трактовалось настолько активно, что служило необходимым компонентом, создающим движение. Оно строилось из элементов, вводимых как элементы декорации для создания пространственной среды, но затем преобразовывалось, обогащалось средствами передачи причудливой игры света на фигуре, ощущения стремительного движения. В результате длительных экспериментов он пришел к созданию полностью асимметричных композиций, в которых намеренно произведены нарушения масштаба в соотношении пейзажных элементов, объемыих справа и слева от фигуры неравны и не пропорциональны, а линия горизонта значительно занижена. За счет всех этих нарушений он добивался визуального эффекта изящного балетного па или движения фигуры.

Композиционное построение его портретов отличает появление геометризма, намеренное нарушение принятых схем, основанных на рассчитанной симметрии пространства, балансе колорита. Важнейший смысл несет ритм, за счет которого происходит создание общей гармонии. Линия в своей многоликости, разнообразии характеристик становится главным элементом как живописи, так и графики. Новую роль обретает в пластической моделировке объемов контур, обходящий фигуру, то размывая очертания и сливая фигуру с пространством фона, то создавая светотеневые импульсы, сообщающие ей движение. Колорит в портретной характеристике индивидуального стиля Гейнсборо полностью отрицал привычные модели - цвет неба получал коричневые, розоватые оттенки земли и карнации, а в фигуре и фоне отражалась сложная трактовка неба. В колорите распределение цветовых соотношений подчинялось иным, только Гейнсборо выработанным законам. В его времени странными казались его соотечественникам «голубые», «розовые», «белые» портреты - сюиты. В других он применял контрасты. Техника мазка настолько индивидуально подбиралась в каждом портрете, что становилась основой формообразования. Сопоставляя сотни оригиналов, невозможно выявить две идентичные по исполнению работы, настолько индивидуализированы приемы, вся структура каждого портрета. Говоря о подходах к импрессионистическому портрету, однако, следует иметь в виду не только мазок, хоть Гейнсборо работает, накладывая отдельные мазки чистой краски, затем растирая ее или рисуя по ней тонким концом кисти, иногда не прибегая к палитре. Живопись Гейнсборо импрессионистична по своей природе. Она светоносна. И если в ранних работах Гейнсборо прибегал к всевозможным уловкам, создавая импрессионистическую манеру чисто интуитивно – за счет прописывания всего холста тонкой золотой сеткой (почему Чегодаев и сравнил его работы с «золотым шитьем»), за счет введения графических приемов, создающих эффект текучести. Чтобы зарисовать лунный свет для своих ноктюрнов или солнечные блики, он виртуозно совмещал разнообразные техники. В результате поисков средств распределения светового потока в картине им был создан кинетоскоп. Он пользовался Стеклом Клода на десятилетие раньше, чем этот прибор стал популярным. Лепка из глины многочисленных фигур для помещения в его искусственные пейзажи, создававшиеся на столе для изучения освещенности, была на уровне лучших скульпторов (некоторые закуплены Флаксманом для изготовления фарфоровых статуэток) - все это производилось в целях достижения достоверного реалистического изображения природы и человека, для того, чтоб освободиться, «выгрузить» из памяти какой-либо запомнившийся вид, найти для него достоверное изображение. Вся его живопись импрессионистична прежде всего по мироощущению, по стремлению запечатлеть неуловимость, мимолетность, мгновенье, полное жизни, озаренное светом. За что и назвал его Рескин пишущим «словно солнечным лучом».

Гейнсборо своей портретной галереей предоставил возможность исследовать психологию человека его времени. Он предельно точно воспроизвел психологическую характеристику англичанина в картине мира ХУ111 столетия, отразив посредством живописи состояние в высшей степени интегрированного общества, неотъемлемой частью которого представляла себя каждая личность. Портретная характеристика точно передает характерные признаки индивидуализма, сочетаемые с важнейшими для своего времени проявлениями средневекового сословно-корпоративного сознания, акцентирует как уникальное, особенное в характере, так и типические черты.

Важно, что он показал простых людей как часть социума, включенного им в картину мира. Поиск путей наиболее полного раскрытия жизни индивида и привел к необходимости развития пространственного мышления, что осуществлялось посредством жанризации портрета, создания синтетических композиций. В подобных картинах жизнь индивида раскрывалась во взаимосвязи с социумом во всем богатстве и своеобразии социальных ролей и коммуникаций. Признаки принадлежности определенной среде обозначались не столько через интерьерные построения, набор аксессуаров, комплекс одежды, сколько через психологизм характеристик. В групповом портрете, традиции которого развиты Гейнсборо, в характеристике персонажей он раскрыл коммуникацию, характер общения, отличавший английское общество его времени, представив точную характеристику тех социальных программ, которые выполняют персонажи: они участвуют в обсуждении общей проблемы, заняты общим делом - музицируют, отдыхают после трудового дня. Показана эволюция в области композиционных поисков, приемов соединения отдельных композиционных элементов в единый ансамбль, отличающийся полной композиционной согласованностью элементов как носителей особого сакрального смысла («Хижины») Осмысление же непрерывности пространства, соразмерности его человеку, обязательные еще с живописи Возрождения, у Гейнсборо сменились эмпирическими поисками новых композиционных решений. Своеобразным средством раскрытия образа времени являлся костюм. В ряде портретов персонажи демонстрируют повседневный комплекс одежды англичанина XVIII века. В парадных произведениях костюм представлял сам по себе произведение искусства. Художник прорабатывал самостоятельно все детали, не прибегая, как это было модно, к услугам подмастерьев, значительно превосходя мастерство лучших из них. Античное платье, как возможность придать образу человека ХVIII века характер вневременный? не применялось. В портретах пуритан аксессуары отсутствовали, черное облачение оттеняло благородство черт. В портрете пейзаж никогда не представал безмолвным, индифферентным фоном, но позволял проникнуть в скрытые стороны характера портретируемого. Через изображение галереи наиболее знаменитых в Англии людей, портреты которых сродни прижизненным памятникам, Гейнсборо раскрыл своеобразие исторического времени. Пространственное обрамление изображенного лица, построенное на точно рассчитанном эффекте слияния человека с природной средой, оставляло впечатление о том, что за пределами холста реальная Англия XVIII века.

Величайшей заслугой Гейнсборо является создание им английского пейзажа, отмеченного воплощением проявлений высокого божественного Духа, а также кропотливого творчества человека на земле.

Новаторство Гейнсборо ярко проявилось в его морских пейзажах, в стремлении развить принципы композиционного построения, связав жанровые сцены и морские виды общностью состояний и настроений. Много внимания уделено исследованию проблемы передачи различных атмосферных явлений, анализу возможностей палитры в их изображении. Марины Гейнсборо – первые близкие к натуре английские пейзажи в искусстве Англии, оказавшие огромное влияние на формирование Тернера и других мастеров последующих эпох.

Развивая композиционные принципы портрета, пейзажа, Гейнсборо создал композиции межжанрового типа - сцены с действием, объединяя элементы трех жанров. Включая большое число персонажей - как людей, так и животных - за счет оригинальной живописной техники он сумел воплотить гармоническое сочетание образов человека и природы, основанное на ритмическом взаимодействии форм и цветовых соотношений, вплотную приближаясь к пленерной живописи.

Томас Гейнсборо – первый английский художник, положивший начало достоверному изображению жизни простонародья. В отдельных произведениях художник добился невиданной для своего времени достоверности. Избегая идеализации, он создал жанровые композиции, в которых собственное его отношение к персонажам совпало с общественной оценкой английского крестьянства в философских сочинениях тех лет. Этот самый утонченный художник стал единственным, кто проникновенно и сочувственно изобразил нелицеприятные стороны бытия, жизнь крестьян, простонародья, маленьких бродяжек, странствующих цыган, изможденных непосильным трудом стариков. Следуя библейским заветам, он разработал сцены, в которых важным составляющим элементом являлись животные, верные спутники человека, представленные Гейнсборо такими же трудолюбивыми, неутомимо исполняющими обязанности, как сами находящиеся в постоянном действии крестьяне. Его «Старая лошадь», как и «старики», предвосхищают реализм трактовки крестьянского быта второй половины Х1Х века..

Велика заслуга Гейнсборо в создании новой живописной формы, воплотившей гармоническое слияние образов человека и природы, поражающей ритмической взаимосвязью форм и цветовых соотношений, чему способствует своеобразная живописная техника, сочетающая акварельную манеру письма жидкой масляной краской и графические приемы-резкие штриховые удары, разбивающие форму. Эта техника и привлекала французских мастеров второй половины XIX века.

Томас Гейнсборо – один из наиболее искусных и виртуозных мастеров рисунка XVIII века. Открытия приходили к Гейнсборо именно через материю рисунка. Экспериментируя, он создал графическими средствами пространственное построение жанровой сцены в пейзаже на основе новых принципов художественного мышления, на ассоциативности, условности и символизме. Именно в этой области, как и в гравюре, художник приобрел большое количество последователей и интерпретаторов. Кроме непосредственных продолжателей традиций Гейнсборо в живописи – Гейнсборо - Дюпона, У. Джексона, Ф. Уитли, а впоследствии Констебла, существовала большая группа художников, изучавших мастерство Гейнсборо-графика, выполнявших копии, гравюры, тем самым, донесших его творчество до следующих поколений – Т. Баркер, Т. Монро, Д. Кром, Т. Роуландсон, Д. Хоппнер и другие.

Гейнсборо - уникальный летописец своей эпохи. Пространственно - временная характеристика в его произведениях позволяет воспроизвести историческое время, которое определялось как переходная ступень к буржуазному государству. Он не являлся сторонним наблюдателем происходивших на его глазах коренных социальных сдвигов, изменявших патриархальный уклад, но был их активным участником, одним из тех, кто влиял на выработку общественного мнения. Имея круг общения от короля до крестьянской среды, он точно передал изменения в сознании человека, ностальгически воспринимавшего утрату «общественного благоденствия» доброй старой Англии. В своей прямоте в показе изнурительного труда крестьян он смело шел вразрез канонам и не боялся критики. Вслед за ним художники обратили внимание на изображение неприглядных сторон их жизни.

Произведения Гейнсборо дают возможность воссоздать культурно-историческую панораму эпохи великих перемен в Англии XVIII века.

Подлинно новаторское многогранное мастерство выдающегося английского живописца, графика и гравера XVIII века Томаса Гейнсборо и сейчас радует свежестью и светоносностью живописи. Претворяясь в искусстве мастеров XIX века, оно находит отзвуки в женских портретах Гойи, рисунке и пейзаже Ван-Гога,в колористических симфониях Уистлера, полных воздуха и света пейзажах Моне, картинах Матисса. Душевной теплотой, неуловимостью образы Гейнсборо близки портретам мастеров русской школы – Рокотова и Левицкого. Можно уловить созвучия искусству Гейнсборо в произведениях Коровина и Серова, запечатлевших в своих работах прихотливую игру света. Полнокровное, живое, внутренне сильное искусство Томаса Гейнсборо, выдающегося представителя своего времени, гармонично сочетающее правдивость индивидуальной характеристики с глубоким чувством красоты человека, многому может научить современного живописца, исследователя, человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Angelo H. Reminiscences. - London, 1833. – V.2. - 218p.

2. Anthal F. The Social History of Art. - New York- London, 1951. -302p.

3. Armstrong S. W. Gainsborough and his place in English art. - 1891. - 280p.

4. Asfour A., Williamson P.Gainsborough’sVision.Liverpool Univ.Press.,1999.-325p.

5. Baker C.H.Collins, James M.R. British Painting. - London, 1933. - 202p.

6. Barrel J. The Dark side of the landscape. - Cambridge, 1980; repr. 1992.- 240p.

7. Bath. Speaking Pictures: English Emblem Books and Renaissance Culture.-L.-

New York, 1994. - 212p.

8. Belsey H. Gainsborough’s Family. G’s House society.-Sudbury, 1988. - 119p.

9. Belsey H. Gainsborough the Printmaker. The Pears Gallery. - Suffolk, 1988. - 36p.

10. Boase. Journal of the Warburg and Courtland Institutes, 1947. – 98-157p.

11. Burke E. A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beauty. - Oxford: Ed. A. Phillips, 1990. - 240 p.

12. Constable’s Correspondence. – London: Ed. R. B. Backet, 1964. - 120p.

13. Cormack M. The Paintings of Thomas Gainsborough. - Cambridge, 1991. -182p.

14. Corry A. The Search for Gainsborough. - London, 1984. - 198 p.

15. Cunningham A. The lives of the most Eminent British Painters. Sculpture and architects. - 2ed.- L. , 1879. – V.3. - 320p.

16. Doeser L. The Life and Works of Gainsborough. - Parragon Book Ld.,1995. -48p.

17. Edwards E. Anecdotes of Painters. - London, 1808. - 124p.

18. Fulcher G. V. Life of Gainsborough. - London, 1847. - 236p.

19. Gatt G. Gainsborough. The life and work of the artist. - London: Thames and Hudson, 1847. - 301p.

20. Gombrich E. H. The Image and The Eye. - Oxford, 1982. -348p.

21. Hayes J. Gainsborough: Paintings and Drawings. - London, 1975. - 435p.

22. Hayes J. The landscape Paintings of Thomas Gainsborough.-London, 1982. 314p.

23. Hayes J. The Letters of Thomas Gainsborough. - Yale Univ. Press, 2001. - 210p.

24. Hayes J. Gainsborough As Printmaker. - London, 1971. - 234p.

25. Hayes J. The Drawings of Thomas Gainsborough. - London, 1970. – V.2. – 198p.

26. Hazlitt R. Criticizm on Art. – London, 1844. - 224p.

27. Hogarth W. The Analysis of Beauty. - Oxford: Ed. J. Burke, 1955. - 112p.

28. Jackson W. The four ages. - London, 1798. - 164p.

29. Klingender F.D. Art and the Industrial Revolution. - London, 1947. - 240p.

30. Lindsay J. Gainsborough. - London, 1981. - 256p.

31. Manwaring E. Italian landscape in 18 century England. 1700–1800. – New York, 1925. - 198 p.

32. Mayne J. The Gainsborough’s Exhibition Box. - London, 1971. - 92 p.

33. Millar O. Thomas Gainsborough. – New York, 1949. - 188p.

34. Norton J. L. The world of Gainsborough. - New York, 1978. -442p.

35. Pauli G. Gainsborough. –Bielfeld und Leipzig, 1909. - 234p.

36. Paulson R. Gainsborough: Form versus Representation. Emblem and Expression: Meaning in English Art of the Eighteenth Century. - London: Thames and Hudson, 1975. - 298 p.

37. Piper D. Romantic Painting in England. - London, 1942. - 212 p.

38. Pointon M. Hanging the Head: Portraiture and Social Formation in 18century England. – New Haven- London, 1993. - 146p.

39. Pope A. Pastoral Poetry and An Essay on Criticizm. – London- New Heaven: Twickenham еd., 1961. - 298p.

40. Potozki A. Portret i Kraiobraz angielskij. - Warshawa, 1907. - 154p.

41. Reskin L. Modern Artists. - London, 1904. -214p.

42. Reynolds J. The Works(1797).-Hildesheim-New York: Ed.E.Malone; repr,1971. – V.2. - 264 p.

43. Rosenthal M. British landscape painting. - Oxford, 1982. - 346p.

44. Solkin D. Painting for money:The Visual Arts and the Public Sphere in XVIII England. – New Haven- London, 1993. - 286p.

45. Stainton L. Gainsborough and his Musical Friends: Exh. cat. Ken Wood House. - London, 1977. - 142 p.

46. Thicknesse P. A Sketch of the Life and Paintings of Thomas Gainsborough. - London, 1788. - 98p.

47. Thomson J. The Seasons. - Oxford : Еd. James Sambrook, 1981. - P. 950-962.

48. Tinker C. Painter and Poet. Studies in the Literary Relations of English Painting. - London, 1937 – 1938. - 262 p.

49. Vertue.Note Books.Ed.«The Walpole Society»ХХХ, London, 1955.– V.6.-284 p.

50. Walpole H. Anecdotes of Painting in England 1760-1795.Ed.F.W.Hilles, P.D.

Daghlan, Yale, 1937.- 350 p.

51. Waterhouse E. K. Gainsborough. - London, 1958. - 240 p.

52. Waterhouse E.K. Painting in Britain. 1530 – 1790. Yale University Press, - London, 1953. - 394 р.

53. Whitley W. T. Artists and their Friends in England (1700 to 1799). - London, 1928. – V.1. - 586 p.

54. Whitley.W. T. Thomas Gainsborough. - London, 1915. - 120p.

55. Williams R. Culture and Societ.: 1780 –1950. - London, 1968. - 204 p.

56. Woodall M. Gainsborough’s Landscape Drawings. - London, 1939. -288 p.

57. Woodall M. Letters of Thomas Gainsborough. - London, 1963. - 262 p.

58. Woodall M. Gainsborough, his life and work. - London, 1949. - 186 p.

59. Алексеев М. П. У. Хогарт и его «Анализ красоты» // Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство,1987. – С.6-107.

60. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство: Терминологический словарь. – М.: Рос. акад. художеств, 1998. - 736с.

61. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. - М.: ОГИЗ, 1930. - 368 с.

62. Винкельман И. История искусства древности. - М.: ОГИЗ, 1933. - 386 с.

63. Виппер Б. Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. - М.: ,1945. - 42с.

64. Власов В. Г. Стили в искусстве: Архитектура; Графика; Декоративно-прикладное искусство; Живопись; Скульптура: Словарь. - СПб.: Кольна, 1995. – Т.1.- 672с.

65. Герман М. Г. Уильям Хогарт и его время. - Л.: Искусство, 1977. -226с.

66. Гете И. Собрание сочинений: В 10-ти т.: Пер. с нем./[Под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта].– М.: Худ. лит., 1980. – Т.10. - 571с.

67. Геттнер Г. История всеобщей литературы ХVІІІ в. Т.1. Английская литература/Пер. А.Н. Пыпина.-СПб.:Типогр. А.А. Пороховщикова, 1896.-286с.

68. Гомбрих Э. История искусств. - М.: АСТ, 1998. - 548с.

69. Западноевропейская культура ХVІІІ века/ АН СССР; ВНИИ Министерства культуры; Отв. ред. В.Н. Прокофьев. - М.: Наука, 1980. - 302с.

70. Зингер Л. С. Очерки теории и истории портрета. – М.: Изобр. искусство, 1986. - 26 с.

71. Золотов Ю. К. Индивидуальность и стиль в искусстве //Советское искусствознание. – М., 1992. - №2. – С. 192-206 .

72. Искусство ХVІІІ века. Англия. - М.: Искусство, 1977. - 476с.

73. Конради. Английская живопись ХVІ – XІX вв. - Л.: Искусство, 1961. - 186с.

74. Крайнева И. Б. Теория подражания и реализм в английской эстетике ХVІІІ века//Философия искусства в прошлом и настоящем. – М., 1981. – С.122-139

75. Кроль А. Е.Английские портретисты ХVІІІ века // Труды ГЭ.-Л.,1939.С.6-12

76. Кроль А. Е. Искусство Англии конца ХVІІ - XІX вв. – М.: 1955. -36с.

77. Кроль А. Е. Т. Гейнсборо. Портрет госпожи де Бофор // Труды ГЭ. – Л., 1960. – С. 24-35 .

78. Кузнецова И. А. Барочные традиции и просветительские идеалы в европейском портрете ХVІІІ века. – М.: Искусство, 1979. - 264 с.

79. Кузнецова И. А. Сцены «Собеседования» как специфическая разновидность английского группового портрета//Западноевропейская художественная культура ХVІІІ века. – М.: Наука, 1980. – С. 79 – 88. .

80. Лазарев В. Н. Старые итальянские мастера. – М.: Искусство , 1972 - 663с.

81. Лисенков Е.Г. Английское искусство ХVІІІ века. – Л.: Изд-во ГЭ. - 232с.

82. Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля.– Киев: 1994. – 288с.

83. Мастера искусств об искусстве. – М.: Искусство, 1967. - Т. 3. - 246 с.

84. Некрасова Е. А. Письма Томаса Гейнсборо. // Философия искусства в прошлом и настоящем. – М.: Искусство, 1981. – С.273-318.

85. Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве.-М.: Искусство, 1975. 290с.

86. Некрасова Е. А. Томас Гейнсборо. – М.: Изобр. искусство, 1990. - 280с.

87. Прокофьев В.Н. Об искусстве и искусствознании.-М.: Изобразительное искусство, 1985.-304с.

88. Ротенберг Е. Западноевропейское искусство ХVII века. - М.: 1971. - 364 с.

89. Русский энциклопедический словарь. - СПб., 1877. - 446 с.

90. Философия искусства в прошлом и настоящем. - М.: Искусство,1981.-424с.

91. Художественная энциклопедия. – СПб.: Изд-во Ф. Булгакова, 1886. - 366 с.

92. Чегодаев А. Д. Несколько слов о Томасе Гейнсборо.//Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18 –20 вв. – М.: Искусство, 1978. - 266с. С. 43 – 45.

93. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. // Сост. Т. Петровец. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.- 320с.

94. Якимович А.К. Об истоках и природе искусства Ватто. // Западноевропейская культура ХVІІІ века. – М., 1980. – С. 41 - 78.