Сэр Джошуа Рейнольдс – (1723, Плимптон Ирль – 1792, Лондон) – английский художник и теоретик, ведущий мастер в английском искусстве второй половины XVIII столетия, первый Президент Королевской Академии художеств с момента ее основания в 1768 г. Благодаря ему в английской художественной жизни наметился перелом от жанровой живописи первой половины столетия к риторике «большого стиля» континентального искусства.

Рейнольдс получил классическое образование, предполагавшее хорошее знание латыни и античной литературы. Это привило ему любовь и интерес к искусству слова, который он сохранил на всю жизнь. Впоследствии среди его друзей много современных ему писателей. С 1740 по 1744 гг. он обучается живописи в Лондоне у портретиста Томаса Хадсона. В это же время Рейнольдс изучает живописный стиль Антониса Ван Дейка, фламандского живописца и портретиста, придворного художника, и это оказывает решающее влияние на формирование его собственной живописной манеры. В конце 40-х годов на два года уезжает в Рим, где продолжается совершенствование его мастерства, за счет знакомства с итальянской живописью и зарисовок античных статуй. Кроме Рима посещает Флоренцию, Болонью и Венецию. Венецианская школа и полотна Тициана, Тинторетто, Веронезе сыграли заметную роль в обогащении его колорита.

Генерал Джордж Эллиот, Лорд Хетфилд Гибралтарский. 1787. Лондонская национальная галерея.

Рейнольдса можно считать родоначальником настоящей английской школы живописи — основателем того отличающего её направления, которое стремится, главным образом, к глубине тона и к сочности письма и не осталось без влияния на другие новейшие школы, особенно на французскую и английскую. Рейнольдс был эклектик, умевший в своем творчестве разумно соединять качества нескольких излюбленных им мастеров, одновременно подражавший Тициану, Рубенсу, Рембрандту и Корреджо. Всего лучше удавались ему портреты, замечательные по сходству, выразительности, изящной постановке фигур, умному подбору аксессуаров и смелой, сочной манере письма. Как на главные произведения Рейнольдса в портретном жанре следует указать на картину «***Лорд-изгнанник***» (Лондонская национальная галерея), портреты герцога Мальборо с женой и шестью детьми (в Бленгеймской галерее), лорда Гитфильда, виконта Дж. Альтгорна, графини Бют, герцогини Бюкклейх, трагической актрисы Сиддонс, Нелли Обрин, леди Гамильтон, леди Кеппель, автопортрет художника, портреты Китти Фишер, «Девушку с клубникой» (у маркиза Гертфорда), «Девушку с муфтой», «Мистрис Мейер в виде Гебы» (у барона Ротшильда, в Лондоне),

«Маленького Самуэля» (в музее Монпелье) и др.

Что касается исторических картин Рейнольдса, то они значительно уступают его портретам; композиция страдает в них принужденностью, недостатком благородства и отсутствием истинной жизни, хотя среди них встречается немало таких, в которых видно мастерство первоклассного живописца, каковы, например, «Смерть кардинала Бофорта» (в Дульвичской коллегии, близ Лондона), «Смерть Уголино и его сыновей», ***«Амур, развязывающий пояс Венеры»*** (в лондонской национальной галерее) и некоторые др. В Эрмитаже имеются три картины Рейнольдса: «Младенец Геркулес, удушающий змей» (№ 1391), «Воздержанность Сципиона» (№ 1392) и повторение вышеозначенного «Амура» национальной галереи (№ 1390). Многие из произведений Рейнольдса потеряли первоначальный блеск красок и потрескались вследствие того, что, исполняя их,

он пробовал употреблять, вместо масла, другие вещества.

Амур, развязывающий пояс Венеры

Речи, произнесенные им в качестве председателя королевской академии, изданы в Лондоне впервые в 1778 году, потом ещё несколько раз (последнее издание 1884 года; в немецком переводе Лейшинга — «Zur Aesthetik und Technik der bildenden Künste», Лейпциг, 1893). Полное собрание литературных произведений Рейнольдса издано в Лондоне в 1797 и 1835 годах.

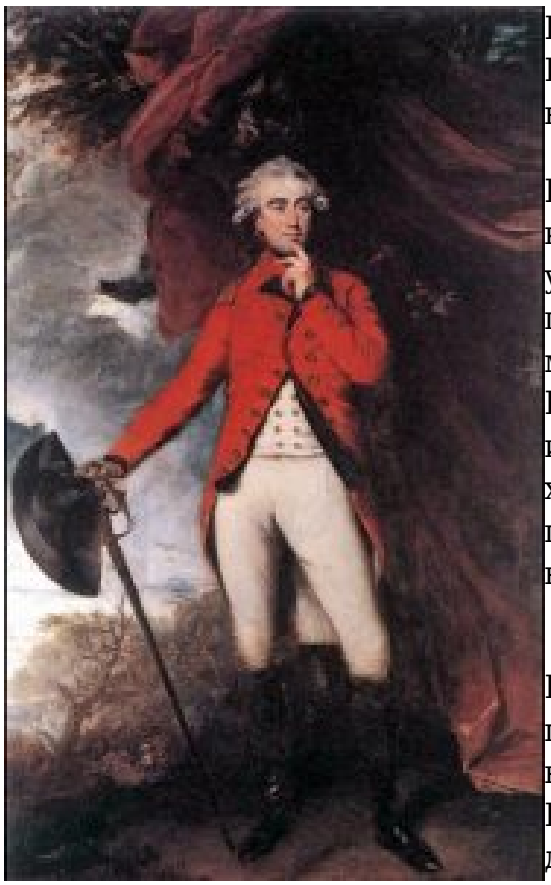
Портрет семилетней аристократки леди Карлайл Говард, срывающей бутон розы был создан по заказу её отца, 5-го графа Карлайла, который говорил, что она «всегда его фаворитка», несмотря на её упрямый характер. Леди Кэролайн носит плащ и рукавицы, чтобы защитить её кремовую кожу от солнечного света. Неизвестно, художник или семья выбрала позу ребёнка, но тот факт, что девочка сидит или стоит на коленях на земле были сразу признаны современниками, как знак силы простоты. Один газетный критик заявил, что «она, кажется, приседает на розовый куст».

С 1753 г. Рейнольдс возвращается в Лондон, где протекает вся его дальнейшая жизнь. С конца 1760-х годов его стиль заметно меняется в сторону неоклассицизма и академизма под влиянием общего развития европейского искусства, но в 1781 г. он посещает Голландию и Фландрию, где изучает творчество Рубенса. Под влиянием этих впечатлений колорит и живописная фактура его полотен заметно обогащаются.

Рейнольдс активно занимается преподавательской деятельностью в Академии, на его лекциях об искусстве обучается не одно поколение английских живописцев. Он является крупнейшим английским художественным критиком своего времени.

Один из ранних автопортретов Рейнольдса, созданный, вероятно, вскоре после его возвращения в Лондон из Италии. Художник изобразил себя в начале своей блестящей творческой карьеры – вскоре он станет любимцем самой фешенебельной части английской аристократии и сохранит эти позиции до конца жизни. В колористическом решении и характеристике образа чувствуется влияние портретов Рембрандта.

Портрет Фрэнсиса Гастингса

Портрет Фрэнсиса Гастнгса. Ок. 1789

Портрет был написан по заказу Фредерика, герцога Йоркского, друга маркиза Гастингса, и был выставлен в 1790 г. в Королевской Академии.

Рейнольдс написал этот портрет в конце жизни, когда, по свидетельству самого художника, ему было уже трудно работать, ослабло зрение и слух. Это полотно — один из последних портретов, которые мастер написал с натуры. Несмотря на это, Рейнольдс создал еще один шедевр в портретном искусстве. Сдержанность и собранность в характеристике героя свидетельствуют об его героизме, поза и выражение лица исполнены внутреннего достоинства.

Герцог Гастингс был выдающимся военным и политическим деятелем своего времени, находился в тесной дружбе с принцем Уэльским, будущим Георгом IV, и с герцогом Йоркским. Его военная деятельность началась в Америке, где он служил во время войны за независимость. Гастингс занимал многие высокие должности, был губернатором Бенгалии (1813-1822) и губернатором Мальты в 1824 г. Правда, все это произошло уже после смерти художника.

За высокой фигурой Фрэнсиса Гастингса (1754-1826) расстилается морской пейзаж, с еле различимыми на горизонте кораблями, окутанными дымом сражений. Сам герцог Гастингс изображен в форме полковника, участника военных действий, но его поза, с выставленной вперед левой ногой, правой

рукой, которую он поднимает к подбородку, и левой, которой он опирается на рукоять сабли, свидетельствует больше о состоянии размышления и медитативном настрое.

Композиционное построение картины с выведенной на передний план фигурой на пейзажном фоне, с уходящей вдаль линией горизонта, так же как и выбор крупного формата, являются характерными для Рейнольдса и, бесспорно, восходят к портретам Антониса Ван Дейка.