

Ritratti di gruppi e ritratti inglesi del 1700

I pittori inglesi del diciottesimo secolo usavano la parola “conversation” (conversazione) per descrivere ritratti informali di gruppi e scene immaginarie della vita di tutti i giorni, oggi chiamati scene di “genre”. Nei ritratti, questo tipo di dipinti a quadri ordinati da famiglie o amici per essere ritratti mentre condividevano attività come la caccia, i pasti o le feste musicali.

L'inclusione di alcuni personaggi che “conversano” in ambienti familiari rende il quadro complicato e, perciò, piccolo nelle proporzioni. Comunque, questi intimi stati d'animo potrebbero essere resi in enormi dimensioni reali. Alcuni ritratti di gruppi a figure intere nelle sale vicine, quella inglese e quella dell'America coloniale, combinano il fascino delle piccole rappresentazioni delle attività comuni con la formalità delle figure a grandezza naturale, in gran stile.

Ritratti di gruppi divennero di moda durante gli anni 1720, soprattutto per l'influenza di William Hogarth, il primo pittore nato in Inghilterra di statura internazionale. È interessante che questo stile si sviluppò contemporaneamente a un movimento letterario—il romanzo. La novità inglese di questa corrente artistica e dei romanzi non diventò comune nelle altre nazioni occidentali fino alla fine del 1700.

Una grande nuova classe media emerse mentre l'impero coloniale britannico si estendeva e la rivoluzione industriale aveva inizio. Respinti dall'aristocrazia, questi ricchi commercianti, industriali e proprietari terrieri nelle colonie svilupparono usanze proprie più naturali e disinvolte che creavano un tema perfetto per ravvivare sia i romanzi che i ritratti di gruppi.

I ritratti di gruppi e i romanzi, nel descrivere situazioni immaginarie derivate dalla vita reale, sono diversi dai ritratti allegorici e dalla poesia epica preferiti dalla nobiltà. La ricca classe media che di solito ordinava questi quadri di gruppi, era simile ai personaggi dei romanzi come *Moll Flanders* di Daniel Defoe, *Pamela, o la virtù premiata* di Samuel Richardson, *Tom Jones, un trovatello* di Henry Fielding, *Il Curato di Wakefield* di Oliver Goldsmith, o *Orgoglio e pregiudizio* di Jane Austen.

Arthur Devis
Inglese, 1712–1787

Arthur Holdsworth in conversazione con Thomas Taylor e il Capitano Stancombe presso il fiume Dart, datato 1757

Arthur Devis aveva studiato come artista sportivo e topografico, e questo spiega la sua preferenza per gli animali e i paesaggi nei suoi ritratti. Questa rappresentazione fu ordinata da un mecenate di ventiquattro anni per celebrare il suo successo mercantile.

Arthur Holdsworth, intento a fissare lo spettatore con un contegno d'importanza, è riconoscibile perché seduto con il suo cane da ferma che sembra adorarlo. In lontananza, una delle sue navi mercantili è in porto a Dartmouth, a sud est in Inghilterra. Il castello di Dartmouth, di cui lui diventerà fra poco il governatore, protegge l'arrivo dal canale inglese. Il capitano della nave, in uniforme della marina mercantile, fa il suo rapporto sui redditi del viaggio. Il cognato di Holdsworth, con gli speroni e la frusta, si appoggia alla panchina con le gambe incrociate, com'era di moda fra i giovani damerini.

Due altre tele di Devis sono spesso in questa sala. *Ritratto di un uomo che cattura le pernici con la rete*, datato 1756, include un cane accucciato in basso a sinistra e una rustica casetta col tetto di paglia. *Membri della famiglia Maynard nel parco a Waltons* è straordinariamente grande tra i più di 280 lavori, di questo stile, di Devis. Le donne e i bambini, davanti alla loro casa di campagna, appena rimodernata, raccolgono fiori e suonano la chitarra.

Olio su tela, 1,276 x 1,021 m. Collezione Paul Mellon 1983.1.40

Attribuito a George Knappton
Inglese, 1698–1778

Un laureato di Merton College, Oxford, circa 1754/1755

Merton nell'Università di Oxford, è tra le più vecchie scuole inglesi nel mondo. Tra il 1264–1274 il cancelliere di Inghilterra, Walter de Merton, la sussidiò come se fosse un'istituzione laica simile alle scuole superiori negli ordini religiosi. Sullo sfondo del quadro è dipinto Merton College, inclusa la torre della cappella, come vista dal prato della Chiesa di Cristo; queste costruzioni del tredicesimo al quindicesimo secolo sono ancora esistenti. Alcuni dettagli che mostrano cambiamenti dell'architettura datano il dipinto a circa 1754/1755.

Il giovane sconosciuto indossa la cappa nera di studente universitario, una cappa senza cappuccio. Ha in mano il tocco nero accademico e porta una semplice cravatta bianca. (Oggi gli studenti di Oxford portano la cravatta a farfalla). Sotto questa cappa semplice, però, egli sfoggia un soprabito di raso e un panciotto vistosamente ricamato.

La mancanza di maniche della cappa indica che questo aristocratico era uno studente che pagava la retta. Una cappa con le maniche corte indica uno studioso che aveva bisogno di una borsa di studio.

Il pittore George Knappton, figlio di un ricco mercante di libri, aveva studiato sette anni in Italia. Un artista di valore nei pastelli, Knappton concluse la sua carriera come curatore della collezione dei dipinti della casa reale.

Olio su tela, 1,277 x 1,021 m. Donazione della moglie di Richard Southgate 1951.7.1

George Stubbs
Inglese, 1724–1806

Il Capitano Samuel Sharpe Pocklington con la moglie, Pleasance, e sua sorella (?), Frances, datato 1769

Uno dei più importanti pittori di animali in Europa, George Stubbs era praticamente un autodidatta come zoologo, botanico, pittore ed incisore. Dopo aver iniziato la sua carriera come ritrattista, diventò un insegnante di anatomia umana e animale all'ospedale di York. Tanto scienziato quanto artista, Stubbs pubblicò *L'Anatomia del cavallo* nel 1766, illustrato dalle sue dissezioni. Fece anche esperimenti con Josiah Wedgwood di pittura a smalto su placche di ceramica. Quantunque Stubbs fosse stato invitato a far parte dell'accademia londinese, preferì non diventarne membro per continuare i suoi studi scientifici.

Questa tela celebra il matrimonio nel 1769 del Capitano Samuel Sharpe con Pleasance Pocklington, erede di Chelworth Hall, Suffolk. (Il capitano andò in pensione quell'anno stesso, dalle guardie scozzesi e adottò il nome della ricca famiglia di sua moglie). Dipinta nell'abito di nozze, la sposa offre un mazzolino di fiori al cavallo del marito. L'altra dama potrebbe essere Frances, la sorella nubile del capitano.

Tipico del metodo diretto e scientifico di Stubbs, il cavallo è rappresentato accuratamente, senza sentimenti artificiali. La nebbia del lago mostra la conoscenza di Stubbs del tempo atmosferico, e la maestosa quercia è un esemplare archetipo che compare in altri suoi quadri di questo stile.

Olio su tela, 1,002 x 1,266 m. Donazione della signora Carstairs in memoria del marito Charles Stewart Carstairs 1952.9.4

Francis Wheatley
Inglese, 1747–1801

Gruppo di famiglia, circa 1775/1780

Il nome di questa famiglia, il cui padre guarda con orgoglio il pubblico, è sconosciuto. Il mandolino apparteneva allo studio del pittore Francis Wheatley, per cui non è di aiuto nell'identificazione dei soggetti. L'acconciatura dei capelli, pettinati maestosamente all'indietro, della madre e della figlia, data questo dipinto alla fine del 1770. I vestiti delle due signore e l'uso di Wheatley dei colori leggeri e vivaci rivela un'influenza dell'arte rococò contemporanea in Francia. La geometria della composizione, a forma di "V", che unifica il gruppo in risalto contro le foglie scure del parco è tipica delle composizioni ben strutturate di Wheatley.

Wheatley cambiò il disegno mentre lo dipingeva, decidendo di muovere il ginocchio del padre davanti alla gonna della figlia. Ora che la pittura ad olio è diventata più trasparente col tempo, la linea originale del vestito si intravede dietro i calzoni.

Wheatley entrò nella scuola dell'accademia reale nel 1769 come uno dei suoi primi studenti. Stranamente la sua elezione come membro dell'accademia reale nel 1791 danneggiò la sua carriera perchè il suo rivale per la stessa posizione, il giovane Thomas Lawrence, era preferito dalla famiglia reale. La società immediatamente snobbò Wheatley, e le commissioni per i suoi ritratti diminuirono.

Per far quadrare il bilancio durante il 1790, Wheatley ritornò a dipingere scene sentimentali fatte per essere incise. *I pianti di Londra*, tredici stampe popolari fatte dalle sue tele, illustrano vivacemente uno stile di vita scomparso di venditori ambulanti.

Olio su Tela, 0,917 x 0,714 m. Collezione Paul Mellon 1983.1.43

Joseph Wright
Inglese, 1734–1797

Ritratto di un gentiluomo, circa 1770/1773

Questo ritratto è, in qualche modo, insolito per le norme inglesi del diciottesimo secolo. Uomini importanti venivano raramente rappresentati con le braccia incrociate sul petto, perchè quest'atteggiamento denota noncuranza. Qui la posa informale è legata ad un ambiente formale ed altero—un poderoso masso e il cielo tempestoso—che di solito indicavano un comandante nel mezzo di una battaglia. Questa straordinaria combinazione di serena grandiosità potrebbe un giorno aiutare ad identificare il personaggio.

Le tracce più antiche di questo quadro sono datate fino al 1916, quando fu venduto, da un patrimonio aristocratico del Derbyshire, come il ritratto di un antenato, ammiraglio famoso. Questa pura diceria, comunque, sottolinea il fatto che gli storici d'arte devono rimanere scettici dei ricordi di famiglia e delle dichiarazioni esagerate dei commercianti d'arte. Contrariamente alle aspettative contemporanee, quest'uomo non indossa la divisa della marina. Indossa un elegante abito civile e giuoca con un bastone da passeggio.

L'attenzione particolareggiata degli aspetti realistici, come il tricorno di feltro, le risolte di velluto e i guanti di pelle morbida è caratteristica dello stile e della tecnica meticolosa di Joseph Wright di Derby. Il *Paesaggio italiano* e *La donna di Corinto*, un soggetto mitologico di Wright, sono esposti di solito nella sala 61.

Olio su Tela, 1,280 x 1,020 m. Collezione Andrew W. Mellon 1940.1.11

Johann Zoffany
Inglese (nato in Germania), 1733–1810

I ragazzi Lavie, circa 1770

Quando Johann Zoffany arrivò a Londra nel 1760, il pittore ventisettenne aveva già lavorato a Roma e in Germania, dove era nato. Sotto la protezione del famoso attore David Garrick, Zoffany attirò l'attenzione della famiglia reale. La fama di Zoffany era posta nei ritratti, pieni di vita, di attori sulla scena e di esperti che giravano per le gallerie d'arte. Ravvivando il tipo di pittura chiamato ritratti di gruppi sviluppato da William Hogarth negli anni del decennio 1720–1730, Zoffany fu nominato all'accademia reale nel 1769, l'anno dell'inaugurazione dell'accademia. Dopo che Re Giorgio III rifiutò un dipinto commissionato dalla sua corte perchè comprendeva ritratti di gente comune, l'artista pensò bene di passare la maggior parte del decennio 1770 a Firenze, in Italia e il decennio del 1780 a Calcutta, in India.

I ragazzi Lavie sono i sette figli di una famiglia inglese di origine protestante francese. Il padre, Germain Lavie, era un legale a Putney, un distretto a sud-est a Londra. Germain, di sette anni, che diventerà avvocato, come suo padre, è in bilico su un'altalena, scuotendo il cappello in atto di vittoria. La posa attiva mette in evidenza il disegno ben studiato di Zoffany di curve complesse che si intrecciano fra i ragazzi. Zoffany aggiunse interesse ai suoi quadri con queste posizioni, movimenti, e gesti, come per esempio Thomas che ferma l'altalena, Maria che regge la piccola Emilia, Sara che accarezza un cane cocker giocellone e Frances che cerca di prendere il pesce di John.

Olio su Tela, 1,025 x 1,276 m. Collezione Paul Mellon 1983.1.48

Inghilterra giorgiana: 1714–1830

- 1714 Dopo la morte della Regina Anna, senza eredi, quattro re di origine tedesca e di nome "Giorgio" governarono l'Inghilterra fino al 1830
- 1720 Daniel Defoe pubblica il *Robinson Crusò*
- 1726 Jonathan Swift pubblica *I viaggi di Gulliver*
- 1728 La prima dell' *Opera del mendicante* di John Gay
- 1732 Benjamin Franklin pubblica il primo *Almanacco del povero Riccardo* nella Filadelfia coloniale
- 1742 La prima del *Messia* di Handel
- 1749 Henry Fielding pubblica *Tom Jones*
- 1753 **William Hogarth** scrive e illustra il trattato di estetica *L'analisi della bellezza*
- 1760 **Benjamin West**, il primo artista americano che ha lavorato all'estero, salpa alla volta di Roma
- 1769 **Joshua Reynolds**, presidente fondatore, apre l'accademia reale a Londra
Brevetto per la macchina a vapore di James Watt e la filatrice automatica di Richard Arkwright
- 1774 **Thomas Gainsborough** porta il suo studio da Bath a Londra
- 1776 Dichiarazione d'indipendenza di tredici colonie americane
- 1777 La prima della commedia di Richard Brinsley Sheridan *La scuola per lo scandalo*
- 1778 Il capitano James Cook dà alle isole Hawaii il nome del conte di Sandwich
- 1788 Viene fondata Sydney, in Australia, come colonia penale
- 1792 **West** viene eletto secondo presidente della accademia reale, alla morte di **Reynolds**
- 1796 Edward Jenner inocula il vaccino contro il vaiolo
- 1807 **William Turner** viene eletto professore di prospettiva della accademia reale
- 1814 Durante la guerra del 1812 gli Inglesi bruciano Washington, D.C.
- 1815 Il duca di Wellington sconfigge Napoleone nella battaglia di Waterloo, in Belgio
- 1818 Mary Shelley pubblica *Frankenstein*
- 1819 John Keats eguaglia la bellezza alla verità nell' "Ode su un'urna greca"
- 1820 **Thomas Lawrence** viene eletto presidente della accademia reale, quando **West** muore
- 1825 Viene inaugurata in Inghilterra la prima ferrovia, con locomotiva per passeggeri, del mondo