

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

Уильям Моррис и Движение искусств и ремесел

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 531 группы
направления 50.03.03. «История искусств»
Института истории и международных отношений
Валуйских Юлианны Александровны

Научный руководитель
профессор кафедры всеобщей истории,
доктор исторических наук,
профессор _____

Н.С. Креленко

Заведующая кафедрой всеобщей истории
доктор исторических наук,
доцент _____

Л.Н. Чернова

Саратов 2016

Введение. Актуальность работы. В наши дни слово «дизайн» употребляется в отношении практически всего предметного пространства, но зачастую не имеет к этому ремеслу никакого отношения. А ведь дизайн и декор, как и в XIX веке, призваны облагораживать и наполнять нашу обыденную жизнь красками и эмоциями, украшать окружающий нас мир вещей.

Уильям Моррис, создатель и вдохновитель Движения искусств и ремесел стоял у истоков искусства дизайна. Научные открытия и новые технологии позволяют создавать огромное количество вещей с самым разнообразным назначением и в совершенно свободных формах, но важно то, что большинство из этого едва ли можно приобщить к искусству дизайна. Как и полтора века назад, по-прежнему остаются актуальными положения Морриса в отношении искусств и ремесел. В середине XIX века, Моррис, со своими единомышленниками, совершил революцию в отношениях человека с вещью. «Вступление человека и вещи в конфликтную диалектику дает возможность человеку социально эволюционировать, а вещи - приблизиться к собственной сути¹».

Актуальность работы обусловлена необходимостью расширить представление о Движении искусств и ремесел, как предтечи современного дизайна, через призму жизни и творчества его создателя Уильяма Морриса, значимой и определяющей фигурой в теоретическом и практическом обосновании дизайна.

Представленная тема освещается в трудах многочисленных авторов и исследователей. В настоящее время существует достаточно широкий круг литературы, послужившей материалом для работы. Для общего обзора культуры Викторианской эпохи и анализа творчества прерафаэлитского

¹ Шиповская Л.Д. Дизайн как средство ресакрализации вещи (научное и философское в дизайне) // СЕРВИС plus - М., 2012. № 3. С. 75.

братства взяты за основу работы таких авторов, как Л.Е. Кертман², Дж. М. Тревельян³, И.Светлов⁴, Л. Де Кар⁵ и др.

Среди авторов исследовавших и освещавших творческую биографию Уильяма Морриса и деятельность Движение искусств и ремесел можно выделить таких как: Н. Певзнер⁶, Д.К. Арган⁷, А. Моран⁸ и С. Адамс⁹. Н. Певзнер дает точное, интересное и яркое содержание английского искусства, в изложении которого отмечает его талантливых деятелей, создававших великолепные произведения, в их числе У. Моррис. Труды А. Морана и С. Адамса повествуют об истории Движения искусств и ремесел.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование жизни и творчества Уильяма Морриса и анализ деятельности Движения искусств и ремесел.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие **задачи**: - определить основные тенденции культурной жизни викторианского периода; - сравнить особенности академического искусства и искусства прерафаэлитов; - проанализировать биографию и творческую деятельность дизайнера, поэта и мыслителя Уильяма Морриса; - проследить историю возникновения и идеологию Движения искусств и ремесел.

Источниками при написании данной работы послужили сочинения деятелей культуры викторианской эпохи. Среди них труды Дж. Рескина¹⁰, Ф. Дж. Стивенса¹¹ и самого У.Морриса¹².

² Кертман. Л.Е. География, история и культура Англии. М., 1968.

³ Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

⁴ Светлов И. Прерафаэлиты. М., 2006.

⁵ Де Кар Л. Прерафаэлиты: Модернизм по-английски. М., 2002.

⁶ Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2004.

⁷ Арган Д.К. Современное искусство. 1770 – 1970. М., 1999.

⁸ Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен и до наших дней. М., 1982.

⁹ Адамс С. Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел». М., 2000.

¹⁰ Рескин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006.

¹¹ Seward J., Stephens F. G. The Purpose and Tendency of Early Italian Art // The Germ: Thoughts towards Nature in Poetry, Literature, and Art. London: Aylott & Jones, 1850. № 2.

¹² Моррис У. Заметка о моих намерениях при основании «Kelmscott Press» // Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. М., 1987;

Дж. Рескин крупнейший представителей истории искусства своего времени, анализировал современное ему состояние искусства, и в рамках рассматриваемой темы, его «Лекции об искусстве» стали важным источником в представлении творчества прерафаэлитов и обосновании идей Движения искусств ремесел.

Эссе Стивенса - «Цель и направление раннего итальянского искусства» («The Purpose and Tendency of Early Italian Art», 1850 г.), послужило источником в объяснении творчества прерафаэлитов, почему те обращаются к искусству Раннего ренессанса.

Труды У.Морриса являются наиболее значимыми источниками, так как непосредственно от первого лица, Моррис повествует о своих намерениях, мыслях, взглядах и дает более глубокое и четкое представление о своей личности.

При написании работы очень важно было знакомство с визуальными источниками, изображениями тех художественных артефактов, которые рассматривались в данной выпускной квалификационной работе.

Основное содержание работы. Период истории Англии, охватывающий почти три четверти XIX в., называют викторианской эпохой. Этот период признан временем экономического и политического расцвета Соединенного Королевства. Английское общество нового времени жило по законам непрерывного изменения, прогресса, совершенствования. В тоже время художественная культура, и, в частности, изобразительное искусство было подчинено строгим нормам, в рамках которых плодотворно развивалась около трехсот лет. Со временем стало очевидно, что та система видения, которая сложилась в период Возрождения и за три с лишним столетия превратилась в некий условный канон, набор обязательных композиционных и колористических приемов.

Он же. Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма / пер. и коммент. Р. Усмановой. М., 1973; Idem. Gothic Architecture: A Lecture for the Arts and Crafts Exhibition Society. Hammersmith: Kelmscott Press, 1893; Он же. Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия / Пер. Н. И. Соколовой. Вступ. ст. Ю. Кагарлицкого. М., 1962.

Первыми британскими художниками, которые предприняли попытку преодоления в своем творчестве академических правил викторианской живописи стали деятели Братства прерафаэлитов. Идеи прерафаэлитов основывались на необходимости искренности в искусстве. Пример живописи такого рода они увидели у итальянских живописцев XIV–XV вв. («те, что до рафаэлитов»¹³), отсюда и название движения: прерафаэлиты.

Братство прерафаэлитов было основано в сентябре 1848 г., а в 1849 г. члены Братства Прерафаэлитов набросали (ибо это был именно набросок) свою программу, в которой определились с тем, что считают самым важным в работе художника. Была подчеркнута важность чрезвычайно строго относиться к выбору сюжетов, иметь оригинальные идеи, внимательно изучать и изображать природу такой, какая она есть, без прикрас и тех условных приемов, которые использовали в Академии; искать в искусстве прошлого то, что искренне, серьезно, избегая самодовольного, отбрасывая все банальное и рутинное и главное создавать совершенные, прекрасные произведения искусства¹⁴.

На формирование взглядов основателей Братства оказали влияние: религиозное Оксфордское движение, творчество немецких живописцев, работавших в Италии и объединившихся в Братство назарейцев и идеи художественного критика Джона Рескина¹⁵.

Историю движения прерафаэлитов можно разделить на три периода:

- с 1848 по 1853 г. – период, деятельности Братства прерафаэлитов;
- с 1856 по 1898 г. – период, связанный с эстетическим движением, творчество «младшего поколения» прерафаэлитов;
- с 1898 по 1914 г. – период деятельности художников – последователей прерафаэлитов¹⁶.

¹³ Чичкова М.А. Проблемы современности в творчестве прерафаэлитов // Известия Саратовского университета. Саратов, 2010. № 2. С.21.

¹⁴ Шестаков В.П. Прерафаэлиты: Мечты о красоте. М., 2004. С. 224.

¹⁵ Михайлина О.Ю. Живопись викторианской эпохи в Англии. История создания прерафаэлитского братства // Культура народов Причерноморья. 2005. № 63. С. 85.

¹⁶ Там же. С. 180.

В 1853 г. Братство прерафаэлитов прекратило свое существование. Это было связано с тем, что постепенно из его состава вышли художники, представляющие собой ядро братства, каждый из них нашел себя и продолжил свой путь самостоятельно. Первый этап истории движения завершился.

Второе или младшее поколение прерафаэлитов берет свое начало с 1856 г. Единственной чертой, которая отличала прерафаэлитов следующего поколения это новый эстетизм, то есть он не противоречил идеям первых прерафаэлитов, но культивируемая ими красота была ближе к красоте жизненной и утонченной. Представителями второго этапа прерафаэлитского движения являются Эд. Берн-Джонси У. Моррис и др. Окончанием второго этапа движения можно считать 1898 г., когда не стало Берн Джонсона¹⁷.

Уильям Моррис родился 24 марта 1834 г. в пригородном районе Лондона в семье состоятельных родителей, которые поддерживали многие его художественные предприятия на протяжении всей его жизни. Детское окружение Морриса оказало большое влияние на его дальнейшую жизнь. Восхищение средневековьем, которое Моррис унаследовал от отца, пробудили интерес к традиционному английскому убранству интерьера и воплотились в описаниях английских поместий в его письменных работах¹⁸, а особое внимание к растительному миру отразилось на дизайне его обоев.

У.Моррис получил превосходное образование. Он учился в привилегированном колледже Экстер в Оксфорде, на специальности богословие, но увлечение религией оказалось недолгим¹⁹. В колледже Моррис познакомился и завел дружбу с Эдуардом Берн-Джонсом, с которым впоследствии примет решение отказаться от богословия ради живописи.

Более долгим и плодотворным было увлечение социализмом, Моррис обратился к нему, не найдя в религии ни истинной справедливости, ни чистой

¹⁷ Ильин А.В. Прерафаэлитизм в британской культуре второй половины XIX века: культ красоты и протест против “официального” викторианского искусства. С. 183.

¹⁸ Все обо всех / Под ред. Шалаева Г. П., Кашинская Л. В., Капица Ф. С., Ситников В.П. М., 1997. С. 112

¹⁹ Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория. М., 2009. С. 71.

красоты. Моррис остановился на научном социализме Маркса. Труд Карла Маркса произвел на него серьезное впечатление, и он решил заняться политической деятельностью²⁰, но, все же, абсолютное признание и известность, он получил как деятель искусств.

Главным и отличительным качеством Морриса как творческой личности являлось его умение, преуспев в одном виде искусства, переходить к освоению другого. Перемену деятельности, он считал лучшим средством восстановления жизненной энергии (идея вечного возрождения). Моррис был значимой фигурой во многих видах искусства²¹, будучи издателем, поэтом и художником, он всегда считал себя дизайнером в реальной жизни и выделял декоративно-прикладное искусство в предмет своих особых пристрастий.

Целью творчества Морриса-дизайнера была организация целостного художественного мира, в котором найденные им художественные решения способствовали наиболее оптимальному раскрытию всех функций «интерьера» (книги, дома, личности). Его дизайн создавал особый зрительный язык формы, «визуальный язык», знаками которого были простота форм и ясность сочетающихся плоскостей, ориентация на природные свойства материала, цветовая насыщенность, живописность и декоративность²².

Движение «Искусств и ремёсел» (Arts & Crafts) возникло в Англии во второй половине XIX века. Его участниками были художники, архитекторы, дизайнеры, писатели, ремесленники и меценаты, которые стремились восстановить важную роль художественного ручного ремесла во всех сферах прикладного искусства в условиях нарастающей индустриализации.

Технический прогресс, который, расширил рамки сознания и вывел общество на другой, более качественный уровень жизни, выявил необходимость создания современного стиля, ликвидирующего противоречия между художественным искусством, ремеслом и индустриальным

²⁰ Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория. С. 73.

²¹ Венгерова З.А. Вильямъ Моррис, певец «земного рая»// Северный Вестник. 1896. № 11. С. 155.

²² Седых Э.В. Проблема синтеза искусств в теории и истории литературы и искусства. С. 212.

производством. Большое значение в складывании новой тенденции имела деятельность У. Морриса - лидера и создателя Движения искусств и ремесел²³. Он предложил практическое воплощение теории и творческих принципов дизайна, которые повлияли на школы и направления дизайна XIX в²⁴.

Моррис развернул широкую деятельность по индивидуализации художественного творчества, выразив тем самым свой протест против обезличивающей стандартизации. Первым шагом в практическом воплощении идей Движения можно считать строительство Красного дома в 1859 г., который стал образцом нового подхода к оформлению жилого помещения²⁵. В последствии, в 1861 г., под руководством Морриса была создана фирма «Моррис, Маршалл, Фолкнер и Ко» (позднее «Моррис и Ко»), специализирующаяся на изготовлении предметов декоративно-прикладного искусства.

В основу деятельности фирмы лег простой замысел: мастер должен получать удовольствие от своей деятельности. Приоритет отдавался ручному труду, так как всякая механизация, по мнению участников Движения, рвет связь между творцом и материалом, из которого он творит. Однако, первоначальная идея - внедрить в жизнь, в бытовую культуру рядовых людей красивые вещи, - не могла быть решена в полном объеме: ручной труд малопроизводителен, и потому вещи, изготовленные фирмой «Моррис, Маршалл, Фолкнер и Ко» были дорогими и доступными только весьма богатым. Но значительным следует признать то, что общество было ориентировано на стремление к эстетизации быта. Среди других участников Движения можно отметить архитектора Ф. Уэбба, Э.У. Гудвина, Э. Гимсона, Ч.Р.Эшби и др., занимавшихся изготовлением мебели и созданием декоративных предметов интерьера.

²³ Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна. Учеб. пособие. М., 2014. С. 298.

²⁴ Моррис У. Искусство и жизнь. С. 14.

²⁵ Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна. С. 298.

Отношение к искусству как средству художественного преобразования мира стало основой формировавшейся в это время теории дизайна, и было раскрыто в полной мере в рамках идеологии Движения искусств и ремесел. Еще Дж. Рёскин, который понимал искусство как синтез природы, красоты и нравственности, поднял вопрос о единстве утилитарной и эстетической функции искусства. У. Моррис считал, что любой вид деятельности направлен на эстетическое преобразование жизни.

Главной заслугой и достижением У. Морриса и английского Движения искусств и ремесел в целом нужно считать мысль о том, что создание благородной предметно пространственной среды способно облагородить нравы общества и стать главным средством мирного, а не революционного преобразования общества на основе социальной справедливости²⁶.

Среди творений, созданных участниками Движения искусств и ремесел, стоит выделить наиболее заметные памятники архитектуры и декоративно-прикладного творчества. В первую очередь, самое яркое воплощение идей движения - «Красный дом», построенный в 1859 году. «Красный дом» был впечатляющей и неординарной работой, призванный служить примером целостного подхода к архитектурно-декорационной задаче и основанию гармоничной жилой среды.

Что касается предметом декора, то здесь самым ярким примером могут служить бумажные обои Морриса. Именно производство бумажных обоев служило решению той задачи, которую ставил перед собой У. Моррис и его коллеги, оно способствовало распространению художественно качественных изделий прикладного искусства.

Заключение. В результате исследования и анализа теоретических источников по указанной теме, исходя из поставленных задач, можно сделать ряд резюмирующих выводов. Определив основные тенденции культурной жизни викторианского периода, стоит отметить, что этот период в жизни

²⁶ Пендикова И. Г. Панэстетические формирования дизайна // Вестник ЧГАКиИ. 2010. № 1. С. 43.

британского общества характеризуется промышленным подъемом, это время экономического и политического расцвета Англии. В культурной жизни, в различных ее областях сменялись стили и направления, общественное положение отражалось на литературном процессе, театральном и музыкальном искусстве. В литературе появляются новые веяния в структуре романа (социальные темы); в театре, в разное время, господствуют развлекательный жанр музыкальной драмы, мелодрама, бытовой реализм; в музыкальной жизни композиторы ищут новые средства художественного выражения (подъем национальной музыки). Художественная практика этого периода отличалась смешением стилей, лишь в самом конце XIX века появляется новый оригинальный стиль, получивший название модерн.

Исследуя академическое искусство и искусство прерафаэлитов, обозначим, что Движение прерафаэлитов является важнейшим событием в искусстве не только Англии, но и для всего искусства в целом. И главное их заслуга в том, что они дали толчок для развития новых движений и направлений в художественной культуре. Поиски нового выразительного языка происходили в рамках разных национальных художественных школ. В каждом случае наблюдается попытка освоения и приспособления чужого художественного языка для своих нужд, для выражения чувств и настроений европейской культуры, ощутившей себя «без языка», утратившей веру в собственные корни.

«Прерафаэлитизм был местным – английским – проявлением гораздо более широкого движения, затронувшего всю европейскую живопись... Новой движущей силой явилось стремление к искренности и правде – под разными лозунгами: поисков правды внешней видимости, правды переживаний (иногда ее искали в искусстве средневековья), жизненной правды, которая вела к критическому реализму, наконец – правды ремесла или мастерства...»²⁷

Уильям Моррис был значимой фигурой во многих видах искусства. Он пытался постичь тайны жизни, познать внутренний мир человеческой

²⁷ Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975. С. 151.

личности. Моррис следовал эстетическим принципам, преклонялся перед красотой, частью которой была декоративная эстетика, зарожденная еще в культуре и искусстве Средних веков и Возрождения. Он, также как и прерафаэлиты, разделял их мысли о многогранности таланта каждого человека. Уильям Моррис воплотил в себе образ поэта-художника, выступавшего за синтез поэзии, живописи, декоративного искусства, архитектуры, эстетики, истории²⁸ и всего искусства в целом.

Раскрывая содержание деятельности, историю и идеологию Движения искусств и ремесел, мы пришли к следующему: Движение искусств и ремёсел возникло в условиях промышленной революции, повлекшей за собой механизацию большинства видов производств, созданию однообразно-безликой продукции. Участники движения стремились восстановить важную роль художественного ручного ремесла во всех сферах прикладного искусства.

Идеи синтеза искусств, в полной мере, воплотились в творчестве общества и повлияли на дальнейшее развитие модерна и формирование современного дизайна. Деятели Движения искусств и ремесел, британские художники и дизайнеры XIX в., стали основателями нового подхода к задачам искусства, осмыслили научный прогресс с эстетической точки зрения и, по новому, взглянули на художественно-прикладное творчество.

²⁸ Чернышев А. Уильям Моррис. Один за всех. С. 98.