

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

Пейзаж английских романтиков
(на примере творчества Д. Констебля и У. Тернера)

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 531 группы
направления 50.03.03. «История искусств»
Института истории и международных отношений
Гайдук Людмилы Витальевны

Научный руководитель,
профессор,
доктор исторических наук _____

Н.С. Креленко

Заведующая кафедрой,
доктор исторических наук,
Профессор _____

Л.Н. Чернова

Саратов 2016

Введение. Пейзаж настроения, в котором волей человека при взгляде на полотно, изображающее природу, возникает чувство радости или тревоги, печали или умиротворения, в котором природа наделяется чувствами, до наших дней остается одним из любимых жанров, как для художника, так для зрителя. Поэтому представляется актуальным обращение к теме, посвященный времени становления такого пейзажа, в частности к истории жизни и творчества двух великих английских пейзажистов первой половины XIX века Джона Констебля и Уильяма Тернера.

Эта тема достаточно основательно изучена в отечественной и зарубежной литературе. В данном случае основное внимание сосредоточено на анализе отечественной литературы. Прежде всего, необходимо отметить работы общего характера, посвященные рассмотрению периода промышленного переворота, происходившего в Великобритании во второй половине – первой половине XIX в. Этой теме уделяли внимание такие авторы как Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Кошелев В. С., Оржеховский И.В., Сеница В.И., Пожарская С.П., Намазова А.С., Креленко Н.С и др.¹

Для понимания общественных процессов, протекавших в интересующий нас период, необходимо познакомиться с духовной жизнью общества, главной составляющей которой был романтизм. В контексте рассматриваемой темы значительный интерес представляют работы Ильиной Т.В., Драча Г.В., Кочновой К.А., Некрасовой Е.А., Дмитриевой Н.А. и др.²

Существует ряд работ, посвященных изучению роли пейзажа в романтической живописи. Здесь следует отметить работы Кларка К., Певзнера

¹ История Европы от Французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны / Под ред. С.П. Пожарской, А.С. Намазовой М., 2000.; Креленко Н.С. История культуры западноевропейских стран в новое время. Учеб. пособие для студентов ВУЗов. Саратов, 2006; Кошелев В. С., Оржеховский И.В., Сеница В.И. Всемирная история Нового времени XIX - нач. XX в., 1998; Кузьмина О.В. История Нового времени: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / О. В. Кузьмина, Ю. Н. Ушаков. М., 2013; История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М., 2011.

² Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1989. Вып. 2; Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. Очерки. М., 1975; Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2014; Кочнова К.А. Культурология: Учеб. пособие. Н.Новгород, 2014; Культурология / Под ред. Г.В.Драча. Ростов-на-Дону, 1996.

Н., Казаковой И.Б., Поляковой О.Л.³ Судьба и личность Джона Констебля, одного из ярких английских художников эпохи романтизм, привлекали внимание многих исследователей. Следует особо отметить работы таких авторов, как Кузнецовой И., Орловой М, Чегодаева А.Д.⁴ Большой вклад в изучение еще одного выдающегося английского художника Уильяма Тернера сделали Некрасова Е.А., Уайтли Л.⁵

Пейзаж мыслится романтиками как воплощение души мироздания. Характерные для классицизма упорядоченные и облагороженные ландшафты сменились образами стихийной, непокорной, могучей, вечно меняющейся природы, соответствовавшие смятению чувств романтических героев. Романтики особенно любили писать бури, грозы, извержения вулканов, землетрясения, кораблекрушения, способные оказать сильное эмоциональное воздействие на зрителя (Жерико, Фридрих, Тёрнер).

Цель выпускной работы – рассмотреть особенности английского пейзажа эпохи романтизма на примере работ Джона Констебля и Уильяма Тернера.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - определить влияние промышленного переворота на жизнь и эмоциональное состояние британского общества первой половины XIX века; - проанализировать лиризм пейзажной живописи Джона Констебля; -рассмотреть романтико-фантастический пейзаж Уильяма Тернера.

Осмыслению темы помогло знакомство с такими источниками, как биография Д. Констебля, написанная другом художника Ч. Лесли⁶. В этой книге дана не только история творческой жизни живописца, но хорошо показан его человеческий облик, сложности его судьбы. Но, конечно самым важным

³ Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004; Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2004; Казакова И.Б., Полякова О.Л. Романтический пейзаж в живописи и поэзии первой половины XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4.

⁴ Кузнецова И. Джон Констебль. М., 1962; Орлова М. Джон Констебль (1776-1837): биография отдельного лица. М., 1946; Чегодаев А. Д. Джон Констебль. М., 1968.

⁵ Некрасова Е.А. Тернер. М., 1976; Уайтли Л. Английская живопись XIX века. М., 2014.

⁶ Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебля, эсквайра. М., 1964.

было знакомство с визуальными источниками, репродукциями работ Д. Констебля и У. Тернера.

Основное содержание работы. В начале 30-х гг. XIX века в социально-экономической сфере Англии происходят значительные изменения. Это период развития британского общества характеризуется окончанием промышленного переворота, когда крупное машинное производство приходит на смену ремесленным мастерским и мануфактурам с невысокой производительностью труда и ручным оборудованием. Развитие свободной конкуренции вызывает бурный рост производственного сектора экономики, что приводит страну к значительному экономическому подъему. В тоже время усиление технического обеспечения производства способствует превращению Англии в мощную индустриальную державу — «фабрику мира, мастерскую».⁷

К середине XIX в. наряду с мощной производственно-технической базой Англия стала располагать огромными колониальными владениями. Обеспечение экономического и торгового могущества страны происходило в основном за счет эксплуатации колониальных территорий. Колонии обеспечивали промышленность Англии очень дешёвым сырьём и продовольствием. В то же время, значительные территории Британской колониальной империи выступали широким рынком достаточно выгодного сбыта английских товаров по монопольным ценам.

В этот период сельское хозяйство островного государства показывало более низкие темпы развития по сравнению с промышленной индустрией, отступив на второстепенные позиции. К тому же, как уже было отмечено ранее, удельный вес сельского населения неуклонно снижался. Удовлетворение спроса британского населения на сельскохозяйственную продукцию в значительной степени происходило за счет импорта, прежде всего, из заморских, колониальных владений.

Промышленный переворот в Англии оказал влияние не только на экономику. Он затронул практически все сферы жизни общества. В ходе этих

⁷ История мировой экономики. С. 343.

изменений исчезло английское крестьянство (йоменри), частично превратившись в сельских наемных рабочих, частично перебравшись в города или в заморские владения Великобритании. Два социальных слоя – предприниматели (городские и сельские) и люди, работающие по найму на фабрике, на ферме, во владениях сельского сквайра или в торговом заведении, – вот основной состав населения. Всякие перемены, а особенно такие кардинальные, разрушительно влияющие на судьбы отдельных людей, семей, общностей, вызывают напряжение, тревогу в умах и чувствах людей. Неудивительно, что весь этот период истории английского общества пронизан чувством тревоги, печали по уходящему и беспокойством перед грядущим.

Промышленный переворот в Англии заложил начало становлению индустриальной цивилизации, а в духовной жизни этот процесс сопровождался возникновением движения, вошедшим в историю культуры под названием «романтизм».

Романтическое движение проявилось в разных областях культуры, его представителей объединяло неприятие будничной сегодняшней повседневности. Пожалуй, наиболее справедливо толковать его как отказ от всех утвержденных авторитетов и стремление к крайним формам выражения чувств. Романтизм опирался на чувства, противопоставляемые рассудку. Хронологические рамки романтизма весьма размыты.

Романтизм как направление в искусстве представляет собой идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII – начала XIX веков. Зародившийся как реакция на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения, утвердившийся в эпоху революционной ломки старого миропорядка, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и бесконечному, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости.⁸

⁸ Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. С. 161.

На рубеже веков происходило становление романтического направления в изобразительном искусстве. Родоначальник английского романтизма Уильям Блейк (1757-1827). Свою жизнь Блейк посвятил двум видам искусства: гравюре и поэзии, поэтому в основе его художественного мышления лежало сочетание поэзии и живописи.

В истории европейской культуры пейзажный жанр почти во все времена занимал заметное место, но его смысл и функции в общей системе искусства сильно варьировались. Все эти виды пейзажа соединяют в себе изображение реальной природы с некой априорной схемой, связанной с авторским замыслом или творческим методом эпохи. Ситуация меняется на рубеже XVIII–XIX веков, когда в пейзажной живописи наконец формируется «естественное видение» природы. Это открытие природы как самодостаточного эстетического объекта является во многом заслугой романтиков.

Внимание к природе было обусловлено в романтизме рождением нового мироощущения, философским воплощением которого стало учение Ф. фон Шеллинга. Его пантеистическая по своему духу философия открывала внутреннее соответствие природы и человеческой души. Природа заговорила с романтиками на понятном, человеческом языке, ее познание стало для них формой самопознания. Особенно близкой тема природы оказалась английским романтикам, опиравшимся в данном случае на уже сложившуюся в английской культуре традицию интимного восприятия природы.⁹

Важное значение пейзажа в художественной системе романтизма объясняется тем, что романтики сближали жизнь человеческой души с жизнью природы, видя в возврате к естественной природной среде средство для исправления моральных и социальных несовершенств человека. Они проявляли особую чуткость к индивидуальной неповторимости отдельных состояний природы и своеобразие национальных ландшафтов.

Английское искусство последней четверти XVIII — первой трети XIX столетия вливается в мировое искусство со своим собственным отчетливо

⁹ Певзнер Н. Английское в английском искусстве. С. 250.

выраженным национальным лицом, со своим восприятием действительности, своим мировоззрением и своей формальной системой. Одни из самых интересных достижений английской живописи лежат в жанре пейзажа, прежде всего акварельного. Именно в пейзаже живопись Англии опередила континентальную Европу.

Джон Констебл начинал свой творческий путь в пору, когда пейзаж считался «низким» жанром живописи. Своими работами он заложил новое отношение к пейзажу, «предсказав» тем самым будущий импрессионизм.¹⁰

Уже в юности Констебл имел свой собственный, коренным образом отличавшийся от канонического, взгляд на пейзаж. Сам метод работы художника при этом оставался вполне традиционным. Сначала он, в соответствии с академической традицией, делал предварительный этюд будущей картины и ряд набросков, помогающих уточнить отдельные детали. Он всегда продумывал композицию будущей картины очень тщательно, часто дополняя основной этюд несколькими «полномерными» набросками картины с продуманным распределением основных элементов композиции.

Своеобразие Констебла заключалась не в каких-либо технических новшествах. Оно состояло, главным образом, в отходе от традиционного понимания пейзажа. В те времена перед художником-пейзажистом ставилась обычно одна задача - написать сцену, «приятную для глаз». Кривое дерево, трухлявый пенек, грязная лужа, босой пастух - все это считалось элементами, уродующими ландшафт, и подлежало исключению из композиции. Именно поэтому многие пейзажи той эпохи, даже мастерски написанные, кажутся неживыми, полированными.

Совершенно по-другому понимал задачу пейзажиста Констебл. Он стремился к тому, чтобы как можно точнее, во всех подробностях, изобразить то или иное конкретное место. «Красивостей», которыми изобиловали работы его современников, он не терпел, полагая, что природа его родной Англии достаточно хороша и без этого.

¹⁰ Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. С. 81.

К сожалению, произведения Констебла с их новаторским реализмом и свободной живописью были не очень понятны его соотечественникам. Английские любители искусства были воспитаны на музейных коллекциях, поэтому им недоступен был сложный мир его пейзажей. Пейзажи Констебла стали поворотным пунктом в развитии всего этого жанра европейской живописи.

Тернер Джозеф-Маллорд-Уильям - знаменитый английский живописец-пейзажист. Этот художник прошел в своем искусстве путь от реалистической пейзажной живописи к «атмосферным фантазмагориям», в чем то предвосхищавшим импрессионизм.¹¹

В течение всей жизни Уильям Тернер обращался к разным жанрам и сюжетам и следовал в своих работах очень разным манерам и стилистическим приемам. Но общее направление творческой эволюции художника можно определить как движение к растущей свободе от традиционных представлений в композиции и пространственных концепциях, а главное – к все большей активности цвета и его независимости от предметных форм.¹²

Тернер рано сформировался как художник, изучая опыт блестящих английских акварелистов, а так же произведения Ричарда Уилсона, голландских пейзажистов и, особенно, Клода Лоррена, последнему порой откровенно подражал. Огромное влияние на Тернера оказало также учение Гилпина о гармонии красок, советовавшее «сводить всю картину к основному, или ключевому, тону, который в пейзаже всегда надо брать с безоблачного участка неба».

Постепенно Тернер переходит от акварели к живописи маслом. Тернер твердо решил добиться признания и всю жизнь старался доказать, что пейзаж может выражать самые высокие понятия и чувства ничуть не хуже исторической картины. Первое полотно, которое он показал на академической выставке в 1796 году, была картина «Рыбаки в море» .

¹¹ Певзнер Н. Английское в английском искусстве. С. 196.

¹² Тёрнер У. / Пер. с англ. А. Е. Мосейченко. М., 2007. С. 8.

В ранних работах художника есть особая эмоциональная искренность, это как бы лирические фрагменты свободного самовыражения человека. Хотя в основе всех композиций Тернера - даже поздних, даже тех, что сводятся к неясным светлым фантазмагориям, лежит совершенно строго проработанный линейный рисунок, четко обозначающий не только пространственные планы, но и каждый объемный предмет.

С первых своих работ Тернер начинает разрабатывать тему конфликта между человеком и разрушительными силами стихии («Мол в Кале. Французы готовятся выйти в море: прибывает английское пассажирское судно»), которая будет возникать на протяжении всего творческого пути художника («Пожар парламента, 16 октября 1834»).

С утверждением Уильяма Тернера как мастера пейзажной живописи, всё, что подходит под определение «световоздушная среда», а именно снег, облака, туман, и т. д., получило право занимать на картинах более значительную роль. Иногда, явления природы, явно теснили людей и прочие важные объекты, отодвигая их на другой план.

У него нет пейзажей с близкой точки зрения. У Тернера сцена почти всегда обнимает несколько десятков миль, она представляет огромные пространства, и над этой бесконечной перспективой царит величавый круг солнца.

Первым в европейской живописи Тернер изображал атмосферные эффекты. Туман, воздушная дымка на закате солнца, клубы паровозного пара или просто облако становились для него полноправными мотивами.

Таким образом, Уильям Тернер - один из немногих художников, принявших эти неотвратимые перемены. За свою долгую жизнь он видел, как родной Лондон превратился из большой деревни его детства в один из крупнейших мировых индустриальных центров. И именно Тернер первым выразил это в своих произведениях. Критики нападали на Тернера за его «экстравагантность», немислимость совмещения на одном полотне луны и

солнца и так далее. Только самые проницательные, вроде У. М. Теккерея, оценили по заслугам эту, как он назвал, «национальную оду».¹³

Заключение. Романтизм (франц. *romantisme*), идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII – начала XIX вв. Романтизм нашел отражение и в пейзажной живописи, передающей особое настроение, наделяющей изображения природы своего рода характером, чувствами. Это характерно для английского искусства, яркими представителями которого являлись Дж.Констебль, Дж.Тернер.

Несомненно, одним из ярких представителей романтизма в живописи является английский художник Джон Констебл (1776-1837). Готические соборы, виды городка Солсбери, морской берег в Брайтоне, тихая речка Стур, луга, холмы, долины, мельницы и фермы его «любимой старой, зеленой Англии», - все это передано Констеблом достоверно-конкретно. Но, кроме того, при взгляде на полотна зритель ощущает свежесть ветра, прохладную тень, залитое солнцем пространство, звук падающей воды и стремительность несущихся облаков или дождевых туч.

Констебл достигал искусной передачи быстро сменяющихся эффектов освещения, ощущения свежести зелени, жизни каждого предмета как бы на глазах зрителя — благодаря тому, что одним из первых стал писать этюды на пленэре, на открытом воздухе, опередив, таким образом, современных ему мастеров в умении передавать непосредственность впечатления, свежесть восприятия мира природы, которая близка человеку эмоционально. («Собор в Солсбери из сада епископа», 1823; «Телега для сена», 1821; «Прыгающая лошадь», 1825)

Типичным романтиком также можно назвать другого английского пейзажиста — Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера (1775-1851), с его гигантскими красочными полотнами, полными световых эффектов. Современники Уильяма Тернера называли его живописцем «золотых видений,

¹³ Кузнецова И. Художники от Хагарта до Тернера. М., 1965. С. 79.

великолепных и прекрасных, хоть и не имеющих субстанции».¹⁴ Он задумал изобразить солнце, солнечный свет и солнечное освещение с такою правдою, какой до него в живописи еще не бывало. И он стал добиваться передачи солнца во всей его лучезарности. Он долго искал, но своего добился и высказал на холстах то, чего раньше его никто еще в самом деле не изображал. В нем причудливо сочетались виртуозная техника и косноязычие, замкнутость и стремление служить людям, практическая сметка и филантропия, почитание живописных традиций прошлого и неутомимые поиски собственного языка. Все созданное Тернером, крупнейшим английским художником, было настолько разнообразно и отражало такие смелые поиски и открытия, что смело можно сказать, что он творил для грядущих поколений.

Английские пейзажисты-романтики, художники страны, первой переживший болезненное вступление общества в период индустриального развития, раньше своих современников с континента испытали чувство необратимости масштабных перемен, чувство, расставания с исконным природным окружением человека. Это нашло отражение в повышенной эмоциональности их картин.

¹⁴ Кузнецова И. Художники от Хагарта до Тернера. С. 81