

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

Прерафаэлит младшего поколения Э. Берн-Джонс

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 531 группы
направления история искусств
институт истории и международных отношений
Иосава Елены Юрьены

Научный руководитель
профессор
доктор исторических наук

Н.С. Креленко

Заведующая кафедрой
профессор
доктор исторических наук

Л.Н. Чернова

Саратов, 2016

Введение. Викторианская эпоха Британии характеризуется быстрыми переменами во многих сферах человеческой жизни. Это были технологические, демографические сдвиги, изменение мировосприятия людей, изменения в политической и социальной системе. Крупные изменения произошли и в области искусства. Одним из представителей искусства Англии середины XIX в. стал художник второго поколения прерафаэлитов Эдвард Коли Берн-Джонс. Тема данной работы – исследование творческого метода художника в контексте эпохи.

Помощь при осмыслении общей картины эпохи, описании итогов промышленной революции Англии оказали труды исследователей истории Британии и в общем Европы XIX – XX веков. Это такие сочинения известных историков современности, как Ф. Бродель,¹ Л.Е. Кертман,² Н.С. Креленко,³ Д. Лоуэнталь,⁴ Д.М. Тревельян,⁵ Э. Хобсбаум⁶.

Творчеству Берн-Джонса в русском искусствоведении посвящено не так много трудов. Один из них был использован при написании данной работы, а именно книга А. Шестимирова «Эдвард Берн-Джонс».⁷ Это исследование довольно полноценно раскрывает особенности личностного и творческого становления мастера, освещает его связи с выдающимися деятелями культуры тех лет, которые имели непосредственное влияние на его творчество, анализирует наиболее известные и примечательные картины его художественного наследия.

Большинство исследований творчества Берн-Джонса имеет иностранное авторство. Таков, например, альбом американской выставки творчества Берн-Джонса со статьями исследователей Дж. Кристиан,

¹ Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М., 2008.

² Кертман Л.Е. География, история и культура Англии, М., 1979.

³ Креленко Н.С. История культуры от Возрождения до модерна. М., 2014.

⁴ Лоуэнталь Д. Прошлое чужая страна. С-Пб., 2004.

⁵ Тревельян Д.М. Социальная история Англии. М., 1959.

⁶ Хобсбаум Э. Век революции. Век капитала. Ростов на Дону, 1999.

⁷ Шестимиров А. Эдвард Берн-Джонс, М., 2009.

С. Вайлдмэн, А. Кроуфорд, Л. де Кар,⁸ использованный в этой работе. Очерки повествуют об особенностях творческого метода, принципах историзма и эстетизма в его живописи, влиянии творчества Берн-Джонса на художественную жизнь Европы, в особенности Франции. Основная масса русскоязычной литературы о жизни и творчестве художника представлена в книгах, посвященных искусству прерафаэлитов, таких авторов, как Н. Майорова и Г. Скоков,⁹ И. Светлов,¹⁰ А. Шестаков.¹¹

Цель работы определена названием и состоит в анализе разных граней творчества Эдварда Берн-Джонса, художника, представляющего младшее поколение движения прерафаэлитов.

Для достижения такой цели были сформулированы следующие **задачи**:

- Рассмотреть особенности экономического, социального, культурного развития Англии середины XIX в. в той мере, в какой они имели непосредственное влияние на формирование творческого метода Берн-Джонса;

- Оценить влияние обстоятельств жизни художника на становление его личности, особенностей живописного стиля;

- Проанализировать особенности творчества Берн-Джонса, истоки его художественного метода в исторических заимствованиях, влиянии современных ему художников и приверженности к культу красоты;

- Определить влияние творчества Э. Берн-Джонса на творчество художников последующего поколения в разных странах.

Немаловажным оказалось обращение к таким трудам известного английского писателя, публициста, теоретика искусства и литературного критика Джона Рескина, как «Лекции об искусстве», «Камни Венеции»,

⁸ Wildman S., Christian J., Crawford A., Cars des L. Victorian Artist-Dreamer. N.Y., 1998.

⁹ Майорова Н., Скоков Г., Шедевры мировой живописи. Викторианская живопись и прерафаэлиты, М., 2008.

¹⁰ Светлов И., Прерафаэлиты, М., 2007.

¹¹ Шестаков В. П. Прерафаэлиты: Мечты о красоте, М., 2004.

«Искусство и действительность»¹², в которых автор дает свое понимание предназначения искусства.

Одним из наиболее важных источников для этой работы стали воспоминания жены художника Джорджианы Берн-Джонс.¹³ Эти мемуары были составлены вскоре после смерти художника и издавались в двух частях, которые разделены хронологически. Супруга художника очень подробно рассказывает о детстве и юношестве Берн-Джонса, о его становлении, как художника, о его мнениях и позициях, приводит некоторые письма и разговоры.

При рассмотрении влияния творчества английского художника на русское художественное искусство были использованы воспоминания, статьи, сочинения и мемуары таких деятелей русской культуры начала XX века, как С. Дягилев,¹⁴ С.А. Щербатов,¹⁵ М.В. Нестеров¹⁶ и М.В. Добужинский.¹⁷

Данная работа включает в себя Введение, четыре главы и Заключение. Глава 1. Британское общество середины века. Глава 2. Берн- Джонс: путь в искусство. Глава 3. Особенности художественного стиля Берн-Джонса. Глава 4. Значение творчества Берн-Джонса в художественной культуре эпохи. Работа снабжена списком источников и литературы.

Основное содержание работы. К моменту восшествия на престол Англии королевы Виктории в стране происходил процесс завершения промышленной революции. Ф. Бродель, анализируя особенности английской промышленной революции, пишет: «Второй этап был предопределен строительством железных дорог, что стало возможным благодаря денежным

¹² Рескин Д. Лекции об искусстве, М., 2006; Его же. Камни Венеции. СПб., 2009; Его же. Искусство и действительность, М., 1900.

¹³ Burne Jones G. Memorials of Edward Burne Jones. Электронный ресурс. vol. 1. URL: [https://archive.org/details/memorialsEdward00unkngoog] vol. 2. URL: [https://archive.org/stream/memorialsEdward00burngoog#page/n17/mode/2up]

¹⁴ Дягилев С. К выставке В.М. Васнецова. Мир Искусства. С-Пб., 1899.

¹⁵ Щербатов С. Художник в ушедшей России. М., 2000.

¹⁶ Нестеров М.В. Письма. Л., 1998.

¹⁷ Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1897.

средствам, полученным в результате первой — «хлопковой» — революции»¹⁸.

Второе существенное изменение, которое описывает Хобсбаум, это связи. Несмотря на то, что железные дороги в Европе только создавались, в Британии, как и в ряде других стран, они «уже имели большое практическое значение, но даже и до их введения в действие это было новшеством по тогдашним меркам, захватывающим дух».¹⁹

Развитие транспортной системы благоприятно воздействовало и на другие сферы экономики, в особенности на металлургию, горнодобывающую промышленность, машино-, судо- и станкостроение. Решающим фактором в завершении промышленного переворота стало возникновение нового явления в технике – производства машин при помощи машин, отрасль, получившая распространение в 60-х годах XIX века.

Таким образом, Британия за сравнительно небольшой промежуток времени совершила огромный технологический и экономический скачок, придя в итоге к завершению промышленной революции и к коренной индустриализации общества. В общем итоге переход к новой экономике и завершение процесса промышленного переворота породили нищету и недовольство, которое выливалось в различные бунты 30-40-х гг. Также промышленная революция и технический прогресс породили в новом индустриальном обществе этическое и эстетическое убожество. «Выражая возмущение настоящим, ранние и средние викторианцы лелеяли и возрождали анахронистичные черты доиндустриального прошлого. С ростом интереса к искусству, уходящему от эстетических канонов, диктуемых со времен Ренессанса, в Англии 1830-1840 годов зародился интерес к искусству Средневековья и живописи раннего Возрождения.

Одними из таких почитателей прошлого, оказавших существенное влияние на творчество Берн-Джонса стали английский писатель, критик,

¹⁸ Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. С. 369.

¹⁹ Хобсбаум Э. Век революции. С. 236.

моралист и общественный деятель Джон Рескин и художник основатель «Братства Прерафаэлитов» Данте Габриэль Россетти.

На художественный метод Берн-Джонса также повлияли и обстоятельства его детства и юношества. В самом начале жизни будущего художника случилась трагедия – мать ребенка умерла спустя шесть дней после появления малыша на свет.. Печальные события детства и связанные с этим самоуглубленность, замкнутость, погруженность в мечты и фантазии оказали свое влияние на творчество художника. Берн-Джонс тяготел в своих произведениях к созданию тайного, мистического мира художественных образов, чем-то напоминающего романтическую детскую мечту. В юности Берн-Джонс находит своего лучшего друга У. Морриса, судьбы которых были тесно переплетены в продолжении всей жизни. Именно благодаря общению с Моррисом Берн-Джонс решает впоследствии стать художником.

Сложно переоценить влияние творчества прерафаэлитов на художественный метод Берн-Джонса. В начале 1856 г. Берн-Джонс отправился в Лондон, где вскоре стал учеником Россетти, благодаря которому он окунулся в художественную жизнь Англии. Россетти учил Берн-Джонса верить в собственное воображение, создавая идеальный мир. В.П. Шестаков, выделяя в творчестве художника черты прерафаэлитизма, отмечает, что картина «Сидония фон Борк (1860) написана совершенно в стиле Россетти. Но, несмотря на то, что Россетти был для Берна-Джонса самым близким и любимым из современных художников, все же в ранние годы крупнейшей фигурой ему виделся Хант.

На протяжении жизни отношение Берн-Джонса к творчеству прерафаэлитов менялось. Так, после выставки в 1896 г. в галерее Гупиль Берн-Джонс испытывал некое разочарование в художественном методе своего прежнего кумира Ханта, сожалея о буйстве и борьбе красок на его холстах. Даже по поводу работ Россетти он высказывал неудовольствие, осуждая в нем то, что художник, по его мнению, слишком мало внимания уделял работе с натурой, пользуясь в основном своим воображением.

В 1870-х гг. в английском искусстве укрепляется новая тенденция, называемая в литературе «эстетическим движением», которое объединяло в себе не только разные виды искусства, но и сам образ жизни просвещенной публики. Уже в середине 70-х гг. Берн-Джонс оказывается в центре кружка художников, представителей эстетического движения, — Уистлера, Суинберна, Россетти, Симеона Соломона, Генри Холидея. Сам он исповедует идеи панэстетизма, утверждая, что «красота — прекрасна, удобна, привлекательна, она всегда поднимает, возвышает и никогда не приводит к падению».²⁰ Эту религию красоты Берн-Джонс исповедует с неистовой страстью в своем искусстве.

Живопись Берн-Джонса, как прерафаэлита второго круга, стала олицетворением эпохи историзма с её широким кругозором и свободой выбора цитат из прошлого. Будучи человеком с прекрасным образованием и феноменальной визуальной памятью, Берн-Джонс в своем творчестве вел диалог с Востоком, Античностью, Средневековьем, Византией, Северным Возрождением, используя в своих полотнах сюжеты, мотивы, отдельные элементы, стилистические приемы прошлых эпох.

Юный Берн-Джонс впервые посетил Британский Музей в 1851 г., и самое большое впечатление на него произвели именно ассирийские рельефы, особенное же внимание юноша обратил на тщательную проработку анатомии. Именно в то время произошло археологическое открытие культурных артефактов Ниневии, раскопки в которой производила Английская экспедиция с 1846 г. Эти сенсационные находки стали одними из самых популярных экспонатов Британского Музея, а образы ассирийского искусства нашли свое отражение в творчестве многих английских художников, в том числе и Берн-Джонса.

Берн-Джонс в своем творчестве наиболее часто использует ассирийские образцы, трактуя фигуры животных. Еще один из любопытных примеров использования традиций ассирийского искусства в сочетании с

²⁰ Цит. по: Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. С.168.

цитатами из других культур мы можем найти в картине «Король Кофетуа и нищенка» (1884). Бронзовые пластины, покрывающие архитектурное убранство полотна, украшены рельефами самых разных культурных мотивов: здесь и византийские узоры с симметричными павлинами, и подобию египетских иероглифов, и орнаменты с ювелирных украшений, найденных Г. Шлиманом в Трое, и, наконец, фризы с изображением охотящихся львов, которые напоминают ассирийские рельефы, как и фризы с рядами деревьев.

Известно, что во время первого посещения Британского музея юного Берн-Джонса помимо искусства Ассирии восхитили скульптуры Парфенона. Этот художественный и культурный интерес к искусству античности, а именно к Древней Греции, мастер пронес через всю свою жизнь. Наибольший интерес в Искусстве Древней Греции у художника вызывало искусство периода классики.

Античность влияние присутствует в творчестве Берн-Джонса – прежде всего, на уровне сюжета. Античным темам посвящены самые обширные циклы работ мастера – «Амур и Психея» и «Персей», картины, связанные с неосуществленным триптихом «История Трои», цикл декоративных тондо «История Орфея», ряд отдельных произведений разных лет. На многих полотнах художника, по мнению Дж. Кристиан, можно найти заимствования из античных образцов. Таковой является картина «Элегия» (1866). Левая фигура, весьма вероятно, восходит к фигуре «Плачущей Дакии» с рельефа основания статуи «Ромы Триумфалис» из капитолийского музея. Если же посмотреть на обе фигуры композиции вместе, то окажется, что художник как бы синтезировал в каждой из них черты обеих, в частности, согнул спину фигуры, восходящей к Аресу, и выпрямил спину «Дакии».

Большое значение, без всякого сомнения, для творчества Берн-Джонса имело средневековое искусство. Художник на протяжении всей жизни изучал древние манускрипты и копировал иллюминированные рукописи. Берн-Джонса интересовала и «родная» английская готическая скульптура. Еще одним источником для творчества Берн-Джонса послужило изучение

скульптурных надгробий. Встречаются в работах Берн-Джонса намеки и на византийское искусство, ведь эти мозаики и фрески также взволновали художественное воображение художника.

Середина XIX в., время «второго открытия» искусства раннего Ренессанса, причем в Англии этот процесс шел особенно активно. Художники Возрождения оказали огромное влияние на творчество Берн-Джонса. Он знал итальянское искусство и постоянно старался пополнять и расширять свои знания. Он был частым посетителем Национальной Галереи, где, благодаря покровительству Рескина, имел доступ и к только что приобретенным, еще не помещенным в экспозицию картинам. Много времени художник проводил в Гравюрном кабинете Британского музея, где изучал гравюры и рисунки старых мастеров. Важнейшую роль в его становлении как художника сыграли четыре поездки в Италию: в 1859, 1862, 1871 и 1873 гг.

Из воспоминаний Джорджианы Берн-Джонс видно, что художник наиболее выделял мастеров Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи основательно повлияло в первую очередь на решение пейзажных фонов картин Берн-Джонса, также художник заимствует у Леонардо и другие мотивы. Например, композиция «Зеркала Венеры» напоминает «Тайную Вечерю», где некоторым фигурам художник придал сходство с фигурами апостолов. В полотне «Вечерняя тишина» (1893) мы видим прямое подражание «Моне Лизе». Еще один из корифеев Ренессанса, занимающий верховное место в пантеоне художественных пристрастий Берн-Джонса был Микеланджело. Нельзя не заметить микеланджеловский характер картины «Колесо Фортуны» (1882).

Творчество Берн-Джонса оказало влияние на художников других стран. Его прижизненные выставки были популярны во Франции, в Бельгии его большими поклонниками были символисты Ф. Кнопф (1858-1921) и Ж. Дельвиль (187-1921). В Америке Э. Веддер (1836-1923) создавал энигматические портреты женщин в духе красавиц Берн-Джонса. Э. Берн-

Джонс был широко известен в Германии, а в Каталонии возник настоящий культ этого художника, репродукции работ английского художника произвели глубокое впечатление на молодого Пикассо.

В России журнал «Мир Искусства», одной из первых задач которого была пропаганда искусства прерафаэлитов, уже в третьем с начала издания номере публикует большую статью Н. Минского (Виленкина) о творчестве Берн-Джонса и репродукцию картины «Смертоносная голова» из серии «Персей». С. Дягилев упоминает, что Васнецов «в Париже всматривался с интересом в творения Берн-Джонса»²¹, знакомство с гобеленами английского художника явно сказывается в иллюстрациях к русским сказкам Билибина, созданных в 1900 году, в 1918 году Добужинский включает Берн-Джонса – единственного из недавних современников – в список любимых художников. В. Шестаков справедливо отмечает близость произведениям Берн-Джонса серии картин М. Нестерова о жизни Сергия Радонежского.

Заключение. Подводя общий итог исследования, можно с уверенностью сделать вывод, что особенности эпохи оказали существенное влияние на творчество Берн-Джонса. Условия времени были таковы, что экономически Британия к середине XIX века переживала подъем, подходил к завершению процесс промышленного переворота, все нарастающая индустриализация и механизация, переход к фабричному производству привели к существенной перестройке общества, которая породила социальную несправедливость, нищету, этический и эстетический упадок. Значительно возросла доля городского населения, наиболее индустриализованные северные районы страны приобрели плачевный вид: городские трущобы, фабричные застройки, серость, нищета и убогость. Все это подталкивало деятелей культуры обращаться за опытом к лучшим идеалам прошлого: античности, средневековью и Возрождению. Возникают и приобретают все большее влияние такие направления в искусстве, как неоготика, историзм и эстетизм.

²¹ Дягилев С. К выставке В.М. Васнецова // Мир Искусства. С. 66.

В этой культурной среде зарождается национальное английское движение прерафаэлитизма, последователем которого становится художник Эдвард Коли Берн-Джонс. В детстве будущий художник, помимо личной семейной драмы испытывал постоянное влияние эстетического и социального убожества индустриальной эпохи, что впоследствии наложило неизгладимый отпечаток на его творчество.

Решив в юношестве стать художником и попав на обучение к известному художнику-прерафаэлиту Д. Г. Россетти, он до конца жизни сохранил в своей живописи приверженность к этому течению. Особенностями художественного метода Берн-Джонса также были сугубый историзм и эстетизм. Художник создавал прекрасные полотна, стремясь в своём творчестве к культуре красоты и выбирая сюжеты на исторические, легендарные, мифологические темы. В его творчестве просматривается довольно сильное влияние культур разных эпох: Древнего Востока, Античности, Средневековья, Раннего и Высокого Возрождения. Творчество Берн-Джонса имело немало последователей и оказало влияние на творческий подход многих художников и за пределами страны.