

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

Д. Рескин против Д. Уистлера

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 511 группы
Направления подготовки 46.03.01 «История»
Института истории и международных отношений
Ахметвалиевой Валентины Сергеевны

Научный руководитель
профессор, д.и.н.

Н.С. Креленко

Зав. кафедрой
профессор, д.и.н.

Л.Н. Чернова

Саратов 2017

Введение. Социально-политическое развитие в Англии середины 19 века влекло за собой весьма противоречивые явления, происходящие не только в экономике и политической жизни викторианского общества, но также и в искусстве. Рушились художественные принципы, рождённые прошедшими веками, отменялись старые сюжеты, формировались новые художественные методы и философские направления. Многими художниками и писателями поднималась проблема эстетизма в творчестве, который много критиковался из-за своей отрешенности, созерцательности, ухода из действительности.

На формирование творческих программ целых течений и отдельных писателей и художников того времени сильное воздействие оказала литературно-критическая деятельность Джона Рёскина. Его идеи служили стимулом для их развития, выбора мотивов своих произведений. «Демократические убеждения, тонкость художественного чутья, философская глубина анализа явлений обусловили оригинальную систему взглядов Джона Рёскина на искусство, явившихся вершиной теоретической мысли Англии XIX в. в области эстетики».¹ Его 5-томный трактат «Современные художники»² (Modern Painters, 1843—1860) стал систематическим изложением эстетических идей Рёскина. Впервые в истории английской эстетической мысли Рёскин остро подчеркнул несовместимость буржуазной пошлости, утилитаризма с миром истинного искусства. Он развивал теории, основанные на современном и демократическом понимании культуры. В его трудах выдвинуты идеи, получившие развитие в искусстве и эстетике XX в. Он не относился напрямую к прерафаэлитам, но ценил их творчество, так как в их романтизме проявились новые черты, характерные для современного искусства. Новаторство прерафаэлитов он увидел в их стремлении продолжить традиции раннего Возрождения и романтизма и дать им современную интерпретацию. Противоречия в эстетике Рёскина проявились между идеями божественной красоты и созер-

¹ Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. Монография. М.: Наука, 1986. С. 22

² Рескин Д. Современные художники. Общие принципы и правда об искусстве. Типография Товарищества А.И. Мамонтова, 1901.

панием прекрасного в природе и людях, между острой критикой современной буржуазной цивилизации и постановкой истинных проблем художественного творчества. Постепенно критик из эстетика превращается в моралиста и социального реформатора.

В Англии второй половины века примером высокого живописного мастерства можно назвать американца — Уистлера. Художник не только выработал свой индивидуальный почерк в живописи, но и встал у истоков новых течений в искусстве, так как он не был «привязан» к определенной национальной школе. Его считают одним из предшественников импрессионизма и символизма. Цвет превалировал в названиях его картин, цвет и музыка - белая симфония, ноктюрн в голубом и серебре... Уистлер всегда выступал против сюжета в картинах. Картины Уистлера отличаются продуманной простотой, ясностью художественной формы, объемными колористическими гармониями, глубоким интересом к человеку. Изысканность цветовых решений, строгое построение композиций сочетаются с глубиной психологических характеристик. Поразительно тонко чувствовал Уистлер и передавал природу, пространство и воздушную среду в пейзажах.

Уистлер стремился в картинах передать свое субъективное впечатление, объективное мгновение красоты мира. Реакционная обстановка художественной жизни Англии 1870-х годов была глубоко чужда Уистлеру, вызывая в нем противодействие, которое со временем приобрело характер демонстративного эстетства и выразилось в усилении самодовлеющих исканий в области формы. Изысканные ноктюрны Уистлера наталкивались на самое безнадежное непонимание публики. Созданная в 1875 году художником картина «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета» стала предметом резкой критики искусствоведа Джона Рескина, обвинившего художника в неуважении к публике, в том, что он «что он швырнул в лицо публике горшок с краской».³ Здесь ярко проявилась противоречивость во взглядах Рескина, так как

³ Гюисманс И. Уистлер // Мир искусства. 1899. №16-17. С. 62.

он сам был борцом с академизмом и ниспровергателем «незыблемых» ценностей классической живописи.

Проблемы эстетизма, творчество Дж. Уистлера и Дж. Рескина рассматривались в работах Г.В. Аникина⁴, И. Гюисманс⁵, О.А. Донских⁶, М.Н. Ламборна⁷, Х.В. Янсона, Э.Ф. Янсона⁸, W. Hamilton⁹, R. V. Johnson¹⁰ и др.

Сегодня эта тема продолжает быть актуальной и нуждается в дальнейших исследованиях. Важным звеном представляется сопоставление взглядов на искусство между представителями морализма и эстетизма – Дж Рескина и Д. Уистлера.

Целью данной работы является теоретический анализ творчества Дж. Рескина и Дж. Уистлера, выявление и обоснование принципиальных противоречий в их теориях эстетизма в искусстве.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач, адекватных теме исследования: провести теоретический анализ биографий художников, выделить условия, повлиявшие на формирование их личностных особенностей; осуществить анализ творческих принципов и направлений в деятельности Дж. Рескина и Дж. Уистлера; раскрыть содержание разногласий во взглядах моралиста Дж. Рескина и представителя эстетизма Дж. Уистлера на теорию эстетизма в искусстве; сформулировать выводы по результатам сопоставительного анализа различий в подходе решения проблем эстетизма во взглядах Дж. Рескина и Дж. Уистлера.

Для решения сформулированных задач и раскрытия темы исследования был проведен системный анализ литературных и визуальных источников.

⁴ Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века.

⁵ Гюисманс И. Уистлер // Мир искусства. 1899. № 16-17.

⁶ Донских О.А. Эстетизм/ пер. с англ. Е. Козловой, Е. Чура. М.: Искусство. Разговор о когда-то самом знаменитом англичанине, предисловие к книге: Джон Рескин. Искусство и действительность. Новосибирск, 2006.

⁷ Ламборн Л. Эстетизм / пер. с англ. Е. Козловой, Е. Чура. М.: Искусство-XXI век, 2007.

⁸ Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996. С. 386.

⁹ Hamilton W. The Aesthetic Movement in England. 3rd ed. London: Reeves & Turner, 1882.

¹⁰ Johnson R. V. Aestheticism. London: Methuen & Co., 1969.

Сочинения, письма современника, свидетеля указанных событий и друга Дж. Уистлера писателя Оскара Уайльда¹¹ и др., пятитомное сочинение Дж. Рескина об искусстве¹², книга Дж. Уистлера, написанная в ответ на критические статьи Д. Рескина о картинах художника¹³.

Визуальные источники представлены рядом картин Дж. Уистлера, созданных им в период с 1860 по 1880 годы. Все картины были найдены в открытом доступе на электронных сайтах музеев России, Европы, Америки. Для создания визуального ряда работы использованы приложения с картинками Дж. Уистлера.

Структура выпускного квалификационного исследования определялась целями и задачами исследования и состоит из введения, основной части, заключения. В основной части в трех главах рассмотрены следующие вопросы: Джон Рескин - символ викторианской эпохи, Дж. Уистлер - выдающийся мастер портрета, литографии и офорта, судебный процесс: Рескин против Уистлера.

Основное содержание работы. В первой главе «Джон Рескин - символ викторианской эпохи» дается биографическое описание крупнейшего анти-викторианского мыслителя Джона Рескина. Прослежен жизненный путь критика, определены факторы и условия, повлиявшие на становление личности Дж.Рескина. Он много путешествовал. Закончил Оксфордский университет, изучал геологию в Крайст-Чёрч-колледже Оксфордского университета, учился рисунку у английских художников К. Филдинга и Дж. Д. Хардинга. В 1839 году Рескину была присуждена Ньюдигейтская премия за лучшую поэму на английском языке. Уникальности Рескина определена как мыслитель и художник. Писатель и теоретик искусства Джон Рёскин является центральной фигурой в истории английской эстетики и литературной критики XIX в. Де-

¹¹ Уайльд О. Критик как художник: диалог // Уайльд О. Собрание сочинений: в 3-х т. М., 2000. Т. 3.

¹² Рескин Джон. Современные художники. Общие принципы и правда об искусстве. Типография Товарищества А.И. Мамонтова, 1901.

¹³ Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М., 1970.

мократические убеждения, тонкость художественного чутья, философская глубина анализа явлений культуры стали фундаментом для оригинальной системы взглядов Джона Рёскина на искусство.

Его литературно-критическая деятельность непосредственно воздействовала на формирование творческих программ целых течений и на развитие отдельных крупных писательских индивидуальностей; она служила стимулом для художественных исканий и определила многие идеи и мотивы произведений. Основные проблемы и аспекты искусствоведческих работ Рёскина связаны с его отрицанием прогресса, неприятием машинной буржуазной цивилизации. Рескин первым в истории английской эстетической мысли подчеркнул несовместимость буржуазной пошлости, утилитаризма с миром подлинного искусства. Решение эстетических проблем связаны с его социальной позицией, которая состояла в резко критическом отношении к капиталистическому обществу.

Оригинальность произведения искусства Рёскин видел не в новизне художественных приемов, а в глубоком постижении правды, в подлинности изображения жизни¹⁴. Прекрасное он трактовал как нравственную силу и правду человека, стремящегося к совершенствованию и счастью, а также гармонию природных форм. Рескин считал, что искусство должно стать частью жизни каждого, так как оно является достоянием всего общества, а не привилегией художника. Рёскин критиковал натурализм и «искусство для искусства». Любовь к природе он связал с патриотизмом¹⁵.

Вторая глава «Дж. Уистлер - выдающийся мастер портрета, литографии и офорта» посвящен основным биографическим этапам художника и его творчеству. Пребывание в России во многом сказалось на формировании его таланта. В Петербурге Дж. Уистлер получил первые уроки рисунка. В 1855 году он переезжает во Францию, работает в мастерской швейцарского

¹⁴ Рескин Джон. Современные художники. Общие принципы и правда об искусстве. С.271.

¹⁵ Донских О.А. Эстетизм. Разговор о когда-то самом знаменитом англичанине, предисловие к кн: Рескин Д. Искусство и действительность. С. 4-5.

живописца Шарля Глейра и посещает школу изящных искусств в Лувре. Здесь он знакомится со многими художниками, в частности с Гюставом Курбе, главой реалистического направления во французской живописи, оказавшим заметное влияние на его творчество. В годы пребывания в Англии Уистлер дружил со многими прерафаэлитами. В Лондоне Уистлер создал целый ряд этюдов с изображением Темзы, являющихся вершиной творчества художника¹⁶.

В 1877 г. десять работ Уистлера были приняты на Гросвенорскую выставку в Лондоне. Среди них была знаменитая ныне картина «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета». В 1879 он уехал из Лондона в Венецию, заключив договор с Обществом изящных искусств о создании серии из двенадцати офортов этого знаменитого города, - так называемый «Венецианский цикл». В 1880-е гг., помимо портретов и обнаженной натуры, Уистлер писал небольшие марины, акварелью и маслом. В 1884 и 1886 гг. проходят выставки работ Уистлера, которые имеют большой успех. В этой же главе охарактеризованы основные направления творчества Дж. Уистлера. В Лондоне в 1859–1860 годах Уистлер создает серию офортов «Темза», где стремится отразить поэзию труда. Целостность композиции в его картинах достигается тонко прочувствованной градацией света и тени, гармонией чуть приглушенных контрастов, одновременно тональных и цветовых (черного и белого, темно-красного и светло-зеленого).

Одной из жемчужин творчества художника является «Портрет матери», колорит которой решается им аранжировкой в сером и черном. Нежной поэтичностью проникнут и портрет миссис Лейланд, выдержанный в светлых оттенках розоватых тонов. Живописец постепенно вырабатывает тип светского портрета, который он будет развивать в дальнейшем. Творчество декоратора Д. Уистлер ценил не меньше своих картин. Он одним из первых понял значение света и пространства в современном интерьере и отказался от темных обоев, пышных драпировок, перегруженности мебелью.

¹⁶ Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. С. 386.

К поэтическому отображению вечерней и ночной Темзы, ее старых мостов, огней над рекой художник шел от петербургских впечатлений юности, от гравюр японских мастеров¹⁷. Позднее творчество Джеймса Уистлера, жившего главным образом в Англии, развивалось (особенно в графике) во французских традициях. В историю гравюры Уистлер вошел своими поздними офортами, особенно «Венецианской серией» (1879 - 1880). Офорты внешне эмоциональны, в них трудно уловить присутствие темперамента. Пространство завершается в его композиции без ограничивающей линии, торжествует хладнокровная маэстрия.

Третья глава «Судебный процесс: Рескин против Уистлера» посвящена присущим эстетизму направлениям в творчестве художника Д. Уистлера. Двумя наиболее известными публике фигурами, связанными с эстетическим движением, были Джеймс Аббот Мак Нейл Уистлер и Оскар Уайльд. В искусстве Уистлера проявилась присущая эстетизму и символизму (а также и импрессионизму), тяга к музыкальности. Свои живописные произведения он именует симфониями, ноктюрнами. Уистлер по-эстетски ограничивает искусство от всего остального и утверждает его самоценность. «Шедевр должен расцвести у художника, как цветок, - столь же совершенным в бутоне, как и в полном цвету, без объяснения причины своего существования...».¹⁸ В философии эстетизма и эстетике Уистлера критик и художник соединяются в одном лице. «Я считаю, что никто, кроме художника, не может быть компетентным критиком».¹⁹ Уистлер видел важное в искусстве только в том, чтобы оценить, как художник относится к своему творчеству, как понимает главное и второстепенное в искусстве. Эстетические взгляды Уистлера не обладают свойством новизны и оригинальности. У Уистлера была способность преобразовывать чужие влияния в выражение его особенного и совершенно инди-

¹⁷ <http://12fan.ru/2044153841.html>

¹⁸ Там же.

¹⁹ Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. С. 137.

видуального таланта. Его живопись сейчас намного современнее, чем картины импрессионистов.

Проведен анализ расхождений во взглядах Дж. Рескина и Д. Уистлера на эстетизм в искусстве, о роли искусства в нравственном воспитании общества. Между критиком и художником разгорелся конфликт из-за нелестного отзыва Рескиным о картине Уистлера. Это был конфликт двух поколений - «отцов и детей». Рескин связывает искусство с нравственностью, а Уистлер отделяет искусство от всего остального, провозглашая его самоценность. Уистлер утверждал, что критик и художник должны быть соединены в одном лице, не допуская к критике людей некомпетентных. Рескин же полагает, что искусство должно быть для всех, и каждый может выразить свое мнение. Разноплановы взгляды Уистлера и Рескина и на ценность природы. Уистлер отстаивал идеи узкого профессионализма, а Рескин призывал стереть грани между ремеслом и искусством.

Столкновение между Рескиным и Уистлером является противоборством между эстетам и моралистами, отстаиванием интересов зарождающегося в живописи нового направления – импрессионизма и устоявшихся, принятых в обществе того времени взглядов на искусство.

В заключении сформулированы наиболее важные положения и выводы, характеризующие значимость выпускного квалификационного исследования: Теоретический анализ истории знаний по проблеме становления идей эстетизма в Англии второй половины 19 века и деятельности в рамках данного течения искусства позволили определить различное в воззрениях и принципов, которыми руководствовались в своей деятельности Дж. Рескин и Дж. Уистлер. С учетом выделенных в ходе теоретического анализа сложных и противоречивых явлений, происходивших в искусстве того времени и в творческой деятельности Рескина и Уистлера были сделаны следующие выводы:

- В исследованиях многих ученых личность Дж. Уистлера обозначена как представитель эстетизма в живописи. Однако значительная часть иссле-

дователей отмечает тот факт, что его искусство затруднительно с определенной четкостью отнести к определенной художественной школе. Он обрел свой стиль, восприняв и синтезировав в своих картинах разные художественные течения. Во-первых, Уистлер виртуозно работал с оттенками двух-трех цветов. Во-вторых, его произведения не несли в себе определенного сюжета, осмысленности. Он призывал искусство быть ради искусства, пробуждая лишь эстетическое наслаждение как музыка. В подтверждение своих взглядов, он называл свои картины музыкальными терминами – ноктюрн, симфония. По убеждению Уистлера, искусство это не рассказ, а сочетание цветов и форм. "Тема" в картине не играет никакой роли. Искусство Уистлером всегда ставилось выше природы, хотя он часто обращался к теме природы в своих картинах. Джеймс Уистлер был приверженцем идеи чистого профессионализма. По его мнению, судить о картинах, об их ценности могут исключительно художники. Все, по словам художника, должны заниматься своими профессиональными обязанностями. Уистлер вводит в английскую культуру японскую гравюру и фарфор. Культуре Китая, Японии и их соседей эстетизм был присущ издревле: нежность красок и плавность форм. Проникнутые глубоким уважением к человеку, его нравственной и интеллектуальной жизни, произведения Уистлера отличаются продуманной простотой, ясностью художественной формы, чудесными колористическими гармониями.

- Джон Рескин оказал огромное влияние на развитие западной философии и идеологии охраны дикой природы. Его взгляды способствовали формированию идеологии охраны природы, природоохранной эстетики. Настоящие критерии и идеалы красоты можно найти только в дикой природе, так как только она является ничем не обезображенной. Критик был очень консервативным человеком, выступал против технического прогресса, полагая, что машинное производство обезличивает человека. Свою индивидуальность человек может выражать только в ручном труде. По мнению Рескина искусство любой страны является представителем ее социальных и политических свойств и точно выражает ее нравственную жизнь. Ведущую роль в

эстетике Рёскина играет категория «прекрасного». Идею красоты дающей ощущение счастья, он противопоставлял безобразию действительности. «Прекрасное» в его трактовке означает преимущественно нравственную силу и правду человека, стремящегося к совершенствованию и счастью, а также гармонию природных форм. Дж. Рескин считал, что действительную красоту можно найти только в природе. Для раскрытия идеала красоты, понять смысл бытия возможно через творчество художников, писателей прошлого.

Различие взглядов Рескина и Уистлера на значение искусства можно рассматривать как противоборство двух эстетически противоположных концепций, двух эпох. Если Рескин представлял моралистический эстетизм, то Уистлер был художником, отстаивавшим право изобразительного искусства на самоценность.