

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ВИКТОРИАНСКАЯ СКАЗОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления 50.03.03 История искусств

Института искусств

ВАЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук _____

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой
профессор, док.пед. наук _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021

*«В наш утилитарный век, во все времена
воспитание любви к сказке — дело чрезвычайной важности...
Народ без фантазии, без великих рыцарских сказаний никогда не был,
никогда не может и никогда не сможет занимать место под солнцем».*
Чарльз Диккенс.

Каждая эпоха в истории культуры по-своему уникальна и содержит в себе предпосылки для будущего развития. Викторианская эпоха привлекает к себе внимание грандиозными и значимыми открытиями, достижениями, которые оказывали влияние практически на все сферы деятельности. Это время стремительного развития промышленности, транспорта, открытий в науке, период без революций в стране и поэтому в ней удалось сохранить многие идеалы, традиции и обычаи. Были созданы новые культурные образцы, на которое ориентировалось викторианское население и которые положительно повлияли на развитие художественной культуры в дальнейшем.

Сказочная или волшебная живопись, живопись фей — это новое направление в художественной культуре Англии второй половины XIX. Она опирается на фольклорные традиции страны, мифологию, литературу и иллюстрирует целые сюжеты с участием мифических персонажей, животных, насекомых и птиц.

Живопись, посвященная феям, объединила множество противоположных элементов: богатый сюжет, бегство от мрачных элементов индустриального общества, страсть к неизведанному и отрицание точности фотографии. Художники черпали вдохновение в театре, танцах, музыке и литературном творчестве Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта и др. писателей. В живописи и графике сказочные герои литературных произведений были переосмыслены с помощью фольклорных текстов, которые наполняли произведения изобразительного искусства волшебными персонажами.

Актуальность. Викторианская сказочная живопись занимает значительное место в искусстве Англии. В последующем она дала начало становлению книжной иллюстрации и жанра фэнтези. Но, несмотря на всю значимость, данная тема представлена в различных источниках недостаточно полно. Существенным аргументом актуальности темы является отсутствие фундаментальных исследований в ее изучении.

Цель работы - проследить процесс становления и развития викторианской сказочной живописи в творчестве английских художников XIX – XX в.

Поставленная цель работы определила следующие *задачи*:

1. Изучить художественную культуру эпохи.
2. Определить истоки формирования и развития жанра «Fairy-tail painting».
3. Выявить особенности интерпретации мифических персонажей в области живописи и книжной иллюстрации.

Методологическую основу работы составляют труды Королева К. М., Михальской Н. П., Никоновой С. Хартленд Э., Хеллер Ч., Кирюхиной Е. М., Лебедевой Д. Л. и др. Информация о мифах и легендах базируется на материалах словарей и энциклопедий.

Новизна исследования заключается в избранных ракурсах аналитического подхода к материалу, в принципах осмысления исторических процессов викторианской эпохи, непосредственным образом отраженных в жанре «Викторианская сказочная живопись».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Его результаты расширяют уровень знаний в изучении живописи XIX – XX века и могут быть учтены при написании других работ по аналогичной теме. Отдельные положения могут использоваться при изучении вузовского курса «Основы искусства XIX века».

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы в количестве 36 источников. Работа снабжена иллюстрированным материалом (67 рис.)

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, теоретическая и практическая значимость и структура работы.

В первой главе рассматривается исторический контекст викторианской эпохи, анализируются основные направления развития английской художественной культуры. Определяются истоки формирования жанра «Fairy-tail painting». Акцентируется роль фольклора страны как главного фактора образования нового направления в живописи.

В разделе 1.1 Рассматривается художественная культура Викторианской эпохи. Расцвет викторианской живописи фей пришелся на 1840-е годы. Ее популярность возникла частично из-за стремления к новым видам искусства растущей аудитории среднего класса, а частично из-за тайных ограничений, постепенно налагаемых в Королевской академии на другие жанры живописи. Живопись фей стала заменителем определенных предметов, мотивов и тем, недоступных или неприемлемых в более элитных категориях академической иерархии живописи.

Викторианская сказочная живопись объединила множество противоположных элементов в коллективной психике и художественной чувствительности того времени: богатый сюжет, бегство от мрачных элементов индустриального общества, страсть к неизвестному. Черпая вдохновение в литературном творчестве Шекспира («Сон в летнюю ночь») и сэра Вальтера Скотта (« Менестрели на шотландской границе»), а также в театре, танцах и музыке, художники-волшебники использовали свое волшебство с точностью

праерафаэлитов, чему также способствовали эксперименты с наркотическими веществами и спиритизмом.

В разделе 1.2 Рассматривается влияние фольклорных традиций на формирование сказочной живописи. Сюжеты многих английских сказок были посвящены контакту людей с потусторонним миром. Например, эльфы нередко брали в жены смертных девушек, а фейри из аристократического рода приглашали к своему двору самых талантливых из человеческого рода. Подобный сюжет лег в основу знаменитой баллады о Томасе-Рифмаче, который провел семь лет в услужении у Королевы фей и был за это награжден пророческим даром. По поверьям считалось, что человек попав в волшебные холмы и проплясав там до рассвета на балу у фей, мог вернуться в родную деревню спустя несколько десятилетий. Взаимоотношения гномов, леприконов, брауни и гоблинов в художественной традиции характеризовались как настороженные, враждебные, доброжелательные, уважительные, дружеские.

На протяжении нескольких столетий образ фейри претерпел значительные изменения в английской культуре. Так величественные человекоподобные эльфы эволюционировали в крохотных существ с крыльями насекомых. Трансформация из эльфов в крохотных существ с крыльями осуществилась около XVI в. под влиянием авторских произведений. Немалой заслугой в этом процессе является творчество Уильяма Шекспира. Однако классические — «мифологические» эльфы не исчезли из литературы совсем, они продолжили появляться в сочинениях Р. Киплинга и У. Блейка. Окончательное разделение произошло к XX в. Теперь, маленькие феи стали популярными героями произведений для детей, а классические эльфы были возвращены мировой литературе при помощи жанра фэнтези.

Вторая глава посвящена анализу сказочного жанра в английском изобразительном искусстве. Прослеживается эволюция волшебного мира сказок и легенд из станковой живописи в область английской книжной графики.

Раздел 2.1 посвящен анализу художественных произведений станковой живописи художников, работающих в сказочном жанре.

По мнению искусствоведов, первым и одним из крупнейших представителей викторианской сказочной живописи был Ричард Дадд (1817 – 1886) - художник, создавший свои работы и получивший признание критики именно за свои сказочные картины. Он населял холсты персонажами из британской сказочной литературы и архетипов деревенского сказочного фольклора, это были миниатюрные существа, которых Р.Дадд изображал в натуралистичной детальнейшей обстановке. В работе проводится анализ его работ. «Мастерский замах сказочного дровосека» является самой известной из миниатюрных работ художника с проработанными мельчайшими деталями (например, капли росы на траве). Композиция полотна «Спящая Титания» наполнена большим количеством мифических персонажей: феи, эльфы, гномы и даже летучие мыши. Некоторые элементы композиции были заимствованы у Д. Маклиса и Джорджоне.

Полотнам Джона Анстера Фицджеральда (1819-1906), где действуют те же герои сказок, свойственен зловещий и трагических характер. На первый взгляд благодаря яркой цветовой гамме и огромному количеству сказочных персонажей его работы кажутся добрыми и жизнерадостными. Однако при более детальном рассмотрении сюжета, можно увидеть, как феи мучают мышек, птичек, белочек и даже насекомых или наоборот показывает раненых птиц и животных о которых заботятся феи, намекая что те пострадали от рук человека. Исследователи поясняют, что его работам свойственен зловещий и трагических характер в связи с интересом к ирландской фольклорной традиции, где принято было изображать волшебных персонажей злыми, а не добрыми. В работе проводится анализ картин художника: «Рой фей атакует летучую мышь», «Оперившийся птенец», «Малиновка защищающая свое гнездо», «Плененная Малиновка», «Кто убил Малиновку?», «Похороны феи».

Часто представители викторианской сказочной живописи обращались к сюжетам средневековых легенд и шекспировских пьес. Шотландский художник-живописец Джозеф Ноэль Патон создал серию живописных картин, иллюстрировавших пьесу У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Самая известная работа цикла - это «Ссора Оберона и Титании». Томас Майбанк стал известным художником, представив на суд зрителей свой цикл картин к той же пьесе У. Шекспира. Проводится анализ его станковой работы «Груз выброшенный за борт», где художник, как это свойственно художникам-сказочникам, прописывает все мельчайшие детали сюжета, уделяя особое внимание крыльям фей, их одежде и характерам.

Джон Эверетт Милле (1829-1896) — крупный английский живописец, один из основателей братства прерафаэлитов - также часто в своих работах обращается к персонажам шекспировских пьес. Его яркой работой является «Смерть Офелии». Художник отличался от других представителей сказочной живописи тем, что писал только с натуры не только пейзаж, но и персонажей. Он изначально изображал подходящий по сюжету пейзаж, а уже после переодевал натурщиц в сказочные костюмы и доделывал работу.

Легенды о короле Артуре стали ведущей тематикой полотен одного из ведущих британских художников и дизайнеров конца XIX века Эдварда Коли Берн-Джонса (1833-1898). В выпускной квалификационной работе проводится анализ его картины «Последний сон короля Артура в Авалоне».

Последней представительницей викторианской сказочной живописи была Элеанор Фортезкью-Брикдейл (1872-1945), которая считается лучшей британской акварелисткой викторианской эпохи. Она создавала свои работы на сказочные темы, легенды, фольклорные баллады, именно они принесли художнице известность и вызвали ажиотаж у коллекционеров. Известной работой художницы, является «Юность и леди», где присутствует и романтическая, мечтательная средневековая дама, образ которой был очень популярен в то время, и персонаж

фея, так популярный у художников-сказочников. Картина «Введение» рассказывает нам о взаимоотношениях человека и сказочного народа. Художнице были чужды рассуждения о социализме и утопическом будущем — она хотела жить в сказочном мире, где христианство и простодушная вера в чудеса составляли основу жизни.

В разделе 2.2 анализируется мир сказок и легенд, воплощенный в английской книжной графике. Представлен сравнительный анализ иллюстраций Джона Тенниела и Артура Рэкхема к произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье», выявлены их общие черты и различия. Иллюстрации к этим произведениям прославили обоих художников.

На заре XX века в Англии были выпущены новые роскошные тома сказок, оформление которых превратили иллюстрацию в изобразительное искусство. Изображение сказочных, фольклорных, фантастических существ и связанных с ними сюжетов, а также животных, птиц, насекомых, которые являются сказочными персонажами книг, отвечало стремлению современников вырваться из оков повседневности, страсти к невидимому, а также неприятию механизированного мира индустриальной революции. Именно тогда иллюстрация стала неотъемлемой частью книг со сказочным сюжетом.

«Золотой век» английской книжной иллюстрации подарил миру имена таких художников, как Обри Бердслей, Джон Тенниел и Артур Рэкхем.

Яркое явление в книжной графике конца века - творчество Обри Бердслея (1872-1898), которое повлияло на многих европейских мастеров. В его работах прослеживается влияние греческой вазописи, французского рококо, японской ксилографии, а также резкие контрасты черного и белого, прихотливый контур и неожиданные ракурсы. Художник проиллюстрировал пьесу Оскара Уайльда «Саломея», поэму Александра Поупа «Похищение локона». Иллюстрация «Кульминация» является одной из самых известных работ художника, которая принесла ему популярность. Рассмотренные работы Обри Бердслея сильно

повлияли на дальнейшее развитие искусства, из его вензелей выросли множественные направления модерна и авангарда.

С середины XIX века наблюдается плодотворное сотрудничество иллюстраторов и писателей. Яркий пример соавторства был у художника Джона Тенниела и писателя Льюиса Кэрролла. Джон Тенниел проиллюстрировал «Алису в стране чудес» и «Алису в зазеркалье». Работа художника над иллюстрациями к «Алисе» проходила в споре с писателем. Например, Кэрролл считал своим alter ego Белого Рыцаря (шахматного коня), но Тенниел превратил этого персонажа в стилизованный автопортрет. Лев и Единорог стали шаржами на известных политиков того времени Бенджамина Дизраэли и Уильяма Гладстона. Художник как бы смешивает фантастику с реальностью и переносит читателя в вымышленный мир, где все удивительно, вещественно и его можно потрогать руками. Между Алисой, созданной Тенниелом, и ее прототипом (Алиса Лиддел, худенькая девочка с пронзительным взглядом, с темными коротко стриженными волосам) крайне мало общего. Героиня, которую создал художник, стала в большей степени кукольной, но рассудительной и нежной. Намеренно искажив пропорции, сделав голову героини непропорционально телу, Тенниэл изобразил Алису похожей на своих сказочных современниц, она благовоспитанная, опрятная, не слишком красива, но покоряет смелостью и умом.

Самым ярким представителем сказочного жанра в книжной иллюстрации был Артур Рэкхем (1867-1939). Художник за весь свой творческий путь проиллюстрировал практически всю детскую классическую литературу на английском языке: «Алиса в Стране чудес», «Ветер в ивах», «Сон в летнюю ночь», «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Он очень любил пьесу Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и не раз иллюстрировал это произведение. В основе его волшебных пейзажей, были вполне реальные картины мира: холмы и долины любимой художником Англии, а обычные дети служили моделями для сказочных героев – не только фей, эльфов и гоблинов, но и кротов, лягушек, кроликов и пр.

Особую популярность приобрело оформленное художником издание "Приключение Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла в 1907 г. Большинство читателей благосклонно приняли иллюстрации Рэкхема, но нашлись и критики. Алиса настолько прочно отождествлялась с рисунками Джона Тенниела, что многим читателям альтернативные варианты казались почти кощунственными. Несмотря на иную стилистику работ Рэкхема, он все же остается верен традиции Джона Тенниела, рисуя персонажей сказки с искажением пропорций, делая исключение для Алисы. Она представлена художником как идеал не только ребенка, но и женской красоты по представлениям англичан эпохи модерна.

Читатели и критики ценили в художнике то, что он в своих иллюстрациях смог сберечь и преобразить хрупкий мир сказок и легенд. В его иллюстрациях сохранилась радость и любование жизнью. Даже встречающиеся в иллюстрациях страшные образы, в его трактовке они остаются безобидными. Его иллюстрации сохранили красоту образа и чувствительность, прекрасные тонкие линии в рисунках были антитезой промышленным достижениям, которые позволяли печатать их по доступным ценам.

Результаты исследования представлены в *заключении*

Fairy painting - сказочная или волшебная живопись, живопись фей — это новое направление в художественной культуре Англии второй половины XIX в. Этот жанр включает изображения сюжетов из фольклора и воображение самого автора, в котором существуют волшебные существа, а также мифические животные, птицы и насекомые.

На формирование и развитие жанра Fairy-tail painting – «Сказочная живопись», оказали влияние:

1. Рост богатого среднего класса, который меняет рынок искусства, потребность среднего класса в новых видах искусства.
2. Близость сказочной живописи викторианскому подсознанию; желание вырваться из однообразности повседневной жизни.

3. Развитие и интерес у всех слоев общества к спиритуализму, характерный для викторианской эпохи.
4. Повсеместное использование в Великобритании этого времени лекарств-опиатов, породивших фантастические образы и видения.
5. Установление господства романтизма в английской культуре.

Базой для формирования и развития нового жанра послужили три пласта английской культуры: мифология с ее персонажами, фольклорные традиции страны сложившиеся из фольклора народов когда-то проживавших на территории Британских островов и художественная фантастическая литература. Огромное влияние на данный процесс оказали театр, балет и музыка, которые также имели истоки у мифологии и фольклора. Среди многочисленных сказочных существ английского фольклора именно феи стали любимыми персонажами художников викторианской живописи.

Живописцы-сказочники изображали в своих работах волшебные миры, обращаясь в основном к сюжетам кельтских мифов. Работая в новом жанре, они опирались на уже сложившиеся фольклорные традиции страны. Однако изображаемые персонажи у каждого художника интерпретировались по-разному. К концу викторианской эпохи сказочная живопись сменила сферу своего существования, перейдя из станковой живописи в книжную графику.

Таким образом, викторианская сказочная живопись — это бунт против современности, попытка ускользнуть от нежелательного нового мира с его отношением к быту, религии. Художники сделали попытку вернуться к историческому прошлому - сельской размеренной жизни, где можно любоваться природой, лесом, наделять их сказочной магией.