

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ОБРАЗЫ АРТУРА И МЕРЛИНА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

ХОЛОДКОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ

Научный руководитель

к.п.н., доцент

В.А.Ищенко

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2023

Введение. Мифы и легенды прочно закреплены в сознании людей. Ими пропитаны все виды искусства и бытовая жизнь, которая даже с приходом современных технологий не мыслится без древних поверий.

История искусств постоянно обращается к мифологическим сюжетам для изучения произведений, что были созданы и продолжают создаваться. Одними из самых известных таких сюжетов являются легенды и предания Кельтской мифологии. Кельты жили по законам родоплеменного общества. Их культура была богата легендами и сказаниями, которые передавались из уст в уста на протяжении веков и сохранились в обиходе в нескольких вариантах, как и сами кельтские имена.

На Западе кельтская традиция была очень сильна и поддерживалась множеством источников и памятников; описаниями древних писателей жизни и вооружения кельтов; надписями на галло-римских литературных памятниках, особенно надгробиях и подобных сооружениях; этимологическими ассоциациями в названиях рек, регионов и нагорий; резким ростом числа находок кельтских монет, кельтского искусства, материальных памятников природы и, наконец, антропологическими исследованиями. В настоящее время эта литература почти необозрима. Это и не удивительно, так как «... различные этапы развития кельтского общества и цивилизации были связаны с территорией значительной части Европы, простирающейся от Ирландии и Шотландии на северо–западе до самого Чёрного моря на юго–востоке».

Совпавший с промышленной революцией романтизм стал благоприятной почвой для возникновения кельтского возрождения - эстетического движения XIX—XX веков, основанного на интересе к различным проявлениям кельтской культуры, истории, мифологии и фольклора. Важнейший вклад в это движение внесли писатели, опиравшиеся на традиции ирландской, шотландской и валлийской литературы, и художники, обращавшиеся к стилю и методам раннесредневекового кельтского искусства.

Самым крупным и известным циклом легенд кельтской мифологии является Артуриана, которая смешивает в себе легенды кельтской традиции и

рыцарские романы. Двумя главными героями цикла являются король Артур и волшебник Мерлин, образы которых до наших дней будоражат умы исследователей, привлекают не только художников, но и представителей киноиндустрии. Наиболее полно в период XIX—XX веков искусство, впитавшее в себя кельтскую мифологию и в частности легенды об Артуре и Мерлине, проявило себя в Великобритании и Франции.

Цель исследования: проследить эволюцию главных образов Артурианы - Артура и Мерлина - в изобразительном искусстве Великобритании и Франции XIX – начала XX веков.

Поставленная цель определила следующие **задачи:**

1. Определить истоки кельтского ренессанса в культуре Великобритании и Франции XIX – начала XX веков.
2. Изучить историю и главные сюжеты Артурианы.
3. Выявить особенности интерпретации главных образов цикла - Артура и Мерлина - в живописи и иллюстрациях рассматриваемого периода.

Методологическую базу представляют труды Н. Ф. Шестаковой, Е. М. Кирюхиной, Н. А. Гутовой, Дж. Коллиса, Я. Филипа, И. З. Борисовой, О. А. Плаховой, М. А. Кирилловой, Е. М. Яненко, Т. Н. Коржа, А. Б. Дадашевой, М. С. Пушкановой, Н. В. Русиновой, Т. Г. Мезениной, А. Комаринец и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 37 наименований, двух приложений (40 рис.).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цель, задачи и методы исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В первой главе рассматриваются истоки кельтского возрождения в культуре Великобритании и Франции XIX века. Прослеживается развитие артуровской темы с момента ее первого появления в IX веке до мистико-фантастической трактовки начала XX века.

В разделе 1.1 определяются истоки кельтского ренессанса. Одним из феноменов британской культуры середины XVIII – начала XX вв. стало кельтское возрождение - эстетическое движение XIX—начала XX веков, основанное на интересе к различным проявлениям кельтской культуры, истории, мифологии и фольклора. Важнейший вклад в это движение внесли писатели, опиравшиеся на традиции ирландской, шотландской и валлийской литературы, обращавшиеся к сюжетам кельтской мифологии, раннего средневекового кельтского искусства.

Кельтомания породила целую плеяду знаменитых британских и ирландских писателей (Вальтер Скотт, Уильям Батлер Йейтс, Оскар Уайльд, Джейм Джойс, Альфред Теннисон, Роберт Саути, Уильям Вордсворт, Роберт Бёрнс и другие), художников (Джон Дункан, Джордж Генри, Эдвард Аткинс Хорнел и другие) и скульпторов (Оливер Шеппард, Генри Кортни Селус и др.). Признание своей культурной и исторической уникальности среди народов кельтской периферии усилило их самоощущение, и для того, чтобы противостоять колониализму и британскому королевскому гнету, а также разрушительному воздействию модернизации (индустриализации, урбанизации) на идентичность кельтских народов, сформировался панкельтизм

Кельтское возрождение середины XVIII-начала XX века само по себе стало романтической реконструкцией древнего британского прошлого. Опираясь на открытия археологов, архивистов, лингвистов и антропологов, британские деятели культуры стремились имитировать ушедшую эпоху и соединить прошлое с настоящим. Кельтский ренессанс наблюдался в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, графстве Корнуолл, на острове Мэн и во французском регионе Бретань. В его русле начался расцвет кельтской культуры, в различных сферах которой отражался образ друидизма и древней Британии. В этот исторический период на Британских островах процветали литература, культура и искусство.

Историки и лингвисты за рубежом часто называют период этого культурного ренессанса «романтическим периодом» или «национальным

ренессансом» в связи с подъемом национализма и борьбой за автономию и независимость народов британской периферии.

В целом, главной причиной кельтского возрождения стала колониальная и интеграционная политика британской короны, которая привела к упадку языка и культуры кельтского населения.

В разделе 1. 2 рассматривается Артуриана как феномен кельтского ренессанса.

Самым крупным и известным циклом легенд кельтской мифологии является Артуриана, которая смешивает в себе кельтские легенды и рыцарские романы. Один из наиболее популярных ее циклов – история о доблестном короле Артуре и его благородных рыцарях Круглого Стола.

С тех пор как легенда о короле Артуре впервые появилась в IX веке в документе «История бриттов» валлийского монаха Ненния, она постоянно востребована в европейской и мировой культуре на протяжении более тысячи лет. Артуриана претерпела множество изменений. Каждая эпоха интерпретировала ее по своему, расширяя рамки сюжета, добавляя новых героев.

Артуровский цикл, являясь наследием кельтских мифов, что были популярны все эти столетия, оказался особо популярным в рамках общего кельтского возрождения, в контексте которого сформировалось культурное явление, получившее название Артуровское возрождение. Оно связано с всплеском интереса непосредственно к средневековым сюжетам о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола.

К XIX веку средневековая литература и фольклор стали популярными: были опубликованы рыцарские романы, кельтские легенды, сборники народных песен, романы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», «История правителей Британии» Гальфрида Монмутского. В это же время появились многочисленные интерпретации историй о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Центральным произведением Артурианского возрождения признана книга Альфреда Теннисона «Королевские идиллии». Этот сборник стихов был

высоко оценен современниками за его живописный, музыкальный и элегантный стиль. Многие ученые считают его аллегорическим изображением викторианской Британии.

Наиболее привлекательными для писателей являются образы короля Артура, Гвиневры, рыцаря Ланселота, волшебника Мерлина, а также волшебный меч Экскалибур и Священный Грааль. Большинство произведений, в основу которых легла кельтская легенда, повествуют о восшествии Артура на трон, завоеваниях короля, любовном треугольнике Артура, Гвиневры и Ланселота, о поисках Священного Грааля и о приключениях рыцарей Круглого стола. Главным героем во многих литературных произведениях выступает король Артур. Однако Мэри Стюарт и Рене Баржавель в название произведения делают главным героем своих произведений волшебника Мерлина.

Влияние богатой на легенды и преданий кельтской культуры на мировую художественную культуру огромно. Сюжеты, зародившиеся в кельтской мифологии, нашли свое отражение в многочисленных произведениях художников разных эпох.

Во **второй** главе анализируются образы ведущих персонажей Артуровского цикла - Артура и Мерлина - в неразрывной связи с мировоззренческими особенностями, присущими носителям культуры выбранных для исследования эпох.

В разделе 2.1 рассматриваются ипостаси Артура в живописи и иллюстрациях XIX – начала XX веков. «Артурианское искусство» всегда зависело от Артурианской литературы. С каждым очередным скачком в развитии литературной традиции происходил взрыв интереса к этой теме в области изобразительного искусства. Эту зависимость можно проследить от зарождения Артурианского искусства в начале XII века, через его средневековый расцвет, упадка в эпоху Возрождения и Артуровского Ренессанса в викторианской Британии.

Главные герои Артурианской легенды - это король Артур и маг Мерлин. Их образы в изобразительном искусстве на протяжении веков претерпевают

большие изменения. В конце XII века произошёл расцвет рыцарской тематики, в том числе легенд об Артуре, что способствовало дальнейшему развитию изображения артурианских легенд в искусстве.

Изображения Артура периода Средневековья и Возрождения направлены на представление короля как сильного воина, мудрого и доблестного правителя. Его социальный статус подчеркивается изображением символов вседержавной власти. Возможно, и предпринимались попытки изобразить короля более человечным и близким народу, но в эти времена люди больше нуждались в храбром рыцаре из сказки, на которого они могут положиться.

К концу XVI века артурианское искусство пришло в полный упадок. Интерес к легенде об Артуре начал возрождаться лишь в конце XVIII – начале XIX вв., с началом кельтского возрождения. Образ Артура в творчестве художников и иллюстраторов книг о его жизни и подвигах в искусстве XIX – начала XX веков трактуется разносторонне: от молодого юноши до серьёзного мужчины или старца, что прожил уже многие годы. Внимание акцентируется на его преданности народу, открытости к диалогу, демократичности, мудрости. В основном его воспринимают как спасителя и защитника. Этот король олицетворяет веру в человека, что принесёт мир и гармонию в место, погрязшее во тьме, смятении и неизвестности.

Найти изображения Артура с женой достаточно сложно, ведь художники этого периода сосредоточены именно на связи королевы и Ланселота, которая действительно описывалась, как истинная любовь, а в период Средневековья отражала классический для того времени пример отношений между дамой и её верного рыцарем. Редким исключением выступает иллюстрация Ланселота Спида к книге Сэра Джеймса Ноуэла «Легенды о короле Артуре и его рыцарях», где показана свадьба короля Артура Гвиневры. Торжество на иллюстрации проходит в величественном храме, усеянном множеством людей, что пришли поприветствовать свою королеву. Король, одетый в своё царственное одеяние с роскошным плащом и огромной короной, нежно держит за руку супругу, вглядываясь в её глаза. Художник подчеркивает

эмоциональное состояние Артура в этот значимый и радостный для него момент, здесь он не монарх, а просто нежный влюбленный.

Привлекает живописцев и литераторов сюжет о мече короля, о рыцарях Круглого стола, Изображая Артура рядом с рыцарями, Эдвард Берн-Джонс акцентирует его статусность: обязательная корона и красный цвет одежды, держава. Для изображений Артура в данный период характерно присутствие символов государственной власти. Здесь художник подчёркивает, что Артур не просто один из рыцарей, он король, правитель, в чьих руках сосредоточена огромная сила и власть. Но сама идея Круглого стола свидетельствует о демократизме и мудрости этого правителя, его открытости к диалогу.

В период XIX – начала XX веков становится центральным сюжет смерти, ухода в Авалон, что представляется закономерным. Обращение к Артуровскому циклу было важным не только с позиций мировоззрения кельтского возрождения. Это был способ найти ответы, уйти от быстроменяющегося мира, вернуть героя, способного спасти потерянные души. Дальнейшее разочарование в мире запечатлено в различных адаптациях и воспроизводстве смерти Артура. Идеальный герой мёртв, спит в Авалоне, его миссия окончена. Но каждая художественная интерпретация этого события наполнена светом и надеждой. Смерть Артура одной эпохи означает рождение Артура новой эпохи.

В разделе 2.2 рассматривается трансформация образа Мерлина в изобразительном искусстве кельтского возрождения. Говоря об Артуре невозможно не упомянуть об его верном наставнике и советнике волшебнике Мерлине. Имя Мерлина известно практически каждому читателю. Ведущий персонаж Артурианского цикла на протяжении столетий вдохновляет на создание новых произведений поэтов и писателей.

Очевидно, что образ Мерлина представляет собой архетип мага, мудреца. Вместе с тем Мерлин — своего рода архетип наставника. В этом образе имманентны могущество и волшебство, меняются только черты характера и чувство юмора рассказчика и персонажа. Также изменяется со временем и то,

что авторы помещают на первый план. В Средневековье это некая мистическая недостижимость в понимании магии, сверхъестественного, и наряду с этим — возможность высмеять непонятное и тем самым избавиться от страха перед ним. Из-за его загадочного происхождения художники порой показывают его тёмным волшебником, погружённым в свои мысли, черным магом, что вот-вот совершит некое злодейство.

Романтический XIX век подарил нам влюбленного Мерлина, теряющего все свое могущество, поддавшись иным чарам. В трактовке образа мага в этот период художников привлекают его страстные мистические взаимоотношения с колдуньей Нимуэ. Влюбленность Мерлина, его излишняя доверчивость предательство ученицей своего учителя дали возможность художникам показать изменения в его характере, душевное волнение, смятение и отчаяние, свойственные простому смертному.

Заключение.

Одним из ярких направлений развития британской культуры XIX—начала XX веков выступает « кельтский ренессанс» или «кельтское возрождение», представляющее собой эстетическое движение, основанное на интересе к различным проявлениям кельтской культуры, истории, мифологии и фольклора. Важнейший вклад в это движение внесли писатели и художники, опиравшиеся на традиции ирландской, шотландской и валлийской литературы, обращавшиеся к сюжетам кельтской мифологии, раннего средневекового кельтского искусства.

Самым крупным и известным циклом преданий кельтской мифологии является Артуриана, которая смешивает в себе кельтские легенды и рыцарские романы. Особое внимание художники уделяют двум ключевым образам артуровской легенды - королю Артуру и магу Мерлину. В ранних изображениях подчеркивается социальный статус Артура, выделяются символы вседержавной власти. В более позднее время акцентируется его патриотизм, открытость к диалогу, демократичность.

В трактовке образа мага Мерлина художников привлекают его страстные мистические отношения с колдуньей Нимуэ. Отношения этих двух сильных волшебников, предательство ученицей своего учителя дали возможность художникам показать изменения в его характере, душевное волнение, смятение и отчаяние, свойственные простому смертному.

На протяжении всей своей истории артурианский миф отвечал на запросы общества. Поэты, писатели и художники кельтского возрождения, склонные идеализировать в духе романтизма не только природную и внешнюю эстетику Средневековья, но и «чистые нравы» и «честность», которые они считали характерными для людей того времени, раскрыли характер короля Артура и его наставника Мерлина в русле художественного кода своей эпохи.

Артуровская легенда, которая была одной из составляющих кельтского возрождения, стала постоянным звеном кельтской и даже мировой культуры, а благородный образ Артура — «короля в настоящем и будущем» — и его идеального мира вошел в мировую историческую и художественную память.

В современном мире Артуриана постоянно появляется в произведениях искусства и не теряет своей актуальности. Благодаря столь мощному движению в XIX – XX веках, которое не стеснялось экспериментировать с образами Артура и Мерлина, сейчас эти герои стали частью мирового наследия и известны в каждом далёком уголке планеты, современные творцы продолжают делать их актуальными для каждого периода и каждого человека. В XXI веке отголоски артурианской легенды можно наблюдать в музыке, изобразительном искусстве, кинематографе.