

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Прерафаэлиты: от историзма к модерну.

Токмачева Полина Анатольевна

Аспирант

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия
E-mail: sun-w-ard@yandex.ru*

- . В XIX веке история приобретает множество культурных функций, которые раньше были за пределами её компетенции: она становится средством национальной идентификации, объектом научно-познавательной активности, инструментом революционной борьбы. Историзм в живописи – это обращение художника к той или иной культурной эпохе на идейно-содержательном или же образно стилевом уровне. Последнее предполагает апелляцию не только к содержанию, но и к образу, стилю, технике избранного периода.
- . Задачей данного исследования является анализ творчества братства прерафаэлитов с точки зрения *итальянизма*, их последовательная апелляция к искусству итальянского Кватроченто, и выявление последствий этого увлечения как для братства, так и для английской культуры в целом.
- . Историзм прерафаэлитов носил программный характер. Они обращаются к культуре Раннего итальянского Возрождения в поисках «незыблемых оснований, отправной точки искусства, которая будет прочной, перед которой можно преклонить голову» (Craig Faxon, London 1994, p. 46). Прерафаэлиты призывают к так называемым «примитивам» как к сокровищнице культуры, красоты, гармонии, гуманизма, как к эпохе, где культура преобладала над цивилизацией. Их привлекает обнажённость «формирующего жеста», открывающего непосредственное присутствие творческого субъекта в работах мастеров итальянского Кватроченто, свойственное им выражение инстинкта прямого конструирования, «делания». Таким образом, итальянизм становится не только образцом нравственного искусства, но и инструментом борьбы против академизма. Эти исторические устремления прерафаэлитов поддерживал Джон Рёскин. Его теория «патетической иллюзии» и заявления о преобладании этических функций искусства над эстетическими, нашли непосредственное отражение в работах прерафаэлитов. В результате трудоёмкость и рукотворность живописи прерафаэлитов, внимание к каждой детали, стали их бунтом против консерватизма, тиражирования общеизвестной риторики, характерных для академического искусства.
- . Вторая часть исследования посвящена характеристике стиля модерн, его особенностям и задачам, а также тем чертам в живописи прерафаэлитов, которые способствовали рождению этого последнего большого стиля в искусстве Западной Европы именно в Англии. Для выражения богатства смыслов и переживаний эпохи нужен был новый язык и новая образность. Реалистическим, конкретным языком живописи XIX века невозможно было выразить многозначность эпохи.

Поэтому прерафаэлитам пришлось модифицировать свою образную речь в направлении недосказанности и многосмысленности. Естественно, их образный язык предполагал тяготение к символу, аллегории, знаку, что иногда носило более поверхностный и прямолинейный характер, как в «Отрочестве девы Марии» (1848-49, галерея Тейт) Д.Г.Россетти, или более развёрнутый и многослойный символизм как в его же «Блаженной Беатриче» (1864, галерея Тейт). Другой способ достижения многозначности – сделать живопись скорее графичной, оперировать больше линией, нежели цветовым пятном, не скрывать плоскость изображения, не бояться пространственных пауз. Ярким примером преобладания графического начала в живописи может служить живопись Сандро Боттичелли. Прерафаэлиты идут этим путём и постепенно делают свою живопись менее громоздкой, способной к обобщению и опусканию малозначимого, *более условной и ассоциативной*.

- . Новый художественный язык прерафаэлитов впоследствии становится основой для творчества Э.Бёрн-Джонса, У.Морриса и Обри Бёрдсли, фундаментом стиля модерн. Модерн оказывается срединной ступенью между реалистическим образом XIX века и знаком-символом середины XX века. Художники так называемой «второй волны прерафаэлитов» Э.Бёрн-Джонс и У. Моррис, опираясь на традиции братства прерафаэлитов, в том числе на историзм, воплотили в жизнь основную задачу модерна - синтез искусств, когда разные виды искусства, в том числе и прикладные, несут на себе следы единого большого стиля, вступают в диалог друг с другом, обмениваются приёмами, и в итоге составляют единое целое – стиль.
- . Творчество прерафаэлитов имеет общекультурное значение. Изначально обращаясь к итальянскому художественному наследию XV века они опирались на уроки «примитивов», отворили дверь для самых смелых новаций в живописи, для быстрого формирования английского модерна. Прерафаэлиты вывели английскую живопись из века девятнадцатого к веку двадцатому, от реалистического образа непосредственной действительности к субъективно-знаковой образности авангарда.

Литература

1. Свидерская М.И. История, историческое, «историзм» в культуре XIX столетия. // Лики истории в европейском искусстве XIX века. Каталог выставки в ГМИИ им. А.С.Пушкина. 30 ноября 2009 - 8 февраля 2010. М., «Три квадрата», 2009. С. 10 – 34.
2. Шестаков В.П. «Тайное очарование прерафаэлитов», М. 2011
3. Barringer, Tim. Reading the Pre-Raphaelites. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
4. Bullen, J. B. The Pre-Raphaelite Body: Fear and Desire in Painting, Poetry and Criticism. Oxford, 1998.
5. Cruise, Pre-Raphaelite Drawing, Thames and Hudson Ltd 2012.

6. Faxon A.C. Dante Gabriel Rossetti Abbeville Press Inc., U.S., 1989.
7. Jacobi, C. William Holman Hunt: Painter Painting Paint. Manchester: U of Manchester Press, 2006.
8. Landow, G. P. William Holman Hunt and Typological Symbolism. New Haven and London: Yale University Press, 1979
9. MacCarthy F. The Last Pre-Raphaelite: Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination, Faber and Faber, 2012
10. Ormiston R and Wells N. William Morris: Artist, Craftsman, Pioneer. Flame Tree Publishing 2010
11. Prettejohn E. The Art of the Pre-raphaelites, London, Tate publishing, 2000
12. Rosenfeld J., John Everett Millais, Phaidon Press Ltd, 2012
13. Stanley, A. Pre-Raphaelite Vision: truth to nature. London: Tate Publishing, 2003
14. Townsend, J. Pre-Raphaelite Painting Techniques. London: Tate Publishing, 2004
15. Waggoner D. The Pre-Raphaelite Lens. Ashgate Publishing. 2010
16. Wood Ch. The Pre-Raphaelites. New York: Studio/Viking, 1981