

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Art history

Н. А. Соколова

Развитие идей Братства прерафаэлитов в творчестве Эдварда Коли Берн-Джонса

Братство прерафаэлитов – одно из ключевых художественных объединений в английском искусстве XIX в. Просуществовав всего пять лет, официально оно прекратило свое существование в 1853 г. Тем не менее его участники со временем стали значимыми фигурами, сформировав вкус не только у публики, но и воспитав на этой почве следующее поколение молодых художников. В статье рассматривается развитие творчества Эдварда Коли Берн-Джонса, центрального представителя так называемой «второй волны» прерафаэлитизма, который продолжил в своих работах развитие основных идей, заложенных Братством прерафаэлитов. Особое внимание уделяется анализу ранних работ художника. Именно на их примере лучше всего виден постепенный отход от увлечения прерафаэлитизмом, испытанного под влиянием Данте Габриэля Россетти, к формированию оригинального художественного языка, открывшего путь к символизму.

Ключевые слова: Братство прерафаэлитов, прерафаэлитизм, Эдвард Коли Берн-Джонс, английская живопись, английское искусство, живопись

Nadezhda A. Sokolova

The development of Pre-Raphaelite Brotherhood ideas in Edward Coley Burne-Jones' art

The Pre-Raphaelite Brotherhood is one of the key artistic associations in nineteenth-century English art. It was around for five years but disintegrated in 1853. Nevertheless, its members became important figures, forming not only the public taste, but also bringing up the next generation of young artists on this basis. The article considers with the development of Edward Coley Burne-Jones' art, a central representative of the «second wave» of pre-raphaelitism, who continued working under the influence of the basic ideas laid down by the Pre-Raphaelite Brotherhood. The analysis of artist's early works gets particular attention, which gives the best way to trace his moving away from a fascination with pre-raphaelitism, laid by Dante Gabriel Rossetti, to establish his own artistic style, opening a path to symbolism.

Keywords: Pre-Raphaelite Brotherhood, pre-raphaelitism, Edward Coley Burne-Jones, English painting, English art, painting
DOI 10.30725/2619-0303-2020-2-150-152

Братство прерафаэлитов, возникшее в 1848 г., просуществовало всего пять лет. Датой окончания принято считать 1853 г., когда Джона Эверетта Миллеса, одного из основателей, официально приняли в Королевскую Академию художеств. Узнав об этом, Данте Габриэль Россетти сказал: «Круглый стол отныне распущен» [1, с. 21]. Годом позже Уильям Холман Хант уезжает в путешествие по Ближнему Востоку. Каждый из них продолжает заниматься живописью. Идеи, сформированные на начальном этапе, получают свое дальнейшее последовательное выражение в их творчестве.

На этом моменте прекращает свое существование Братство прерафаэлитов, но не движение прерафаэлитизма. Исследователи довольно четко разделяют это явление на два периода: «первая волна», или «ранний этап» – непосредственно творчество художников-членов Братства (1848–1853 гг.), и «вторая волна», он же «поздний этап» (1860–1880-е гг.), центр которого формировался вокруг Эдварда Коли

Берн-Джонса и Уильяма Морриса. К подобному методу прибегает Кристофер Вуд, выделяя «старшее» и «младшее» поколения прерафаэлитов [2, р. 62]. Лоранс де Кар называет Берн-Джонса «воплощением его (прерафаэлитизма. – Н. С.) возрождения» [3, с. 81].

Дружба между Берн-Джонсом и Моррисом началась в 1853 г., когда оба поступили на теологический факультет в Эксетер-колледж в Оксфорде. Там они сошлись на почве увлечения средневековой культурой, английской литературой и христианской социологией. Вместе с группой единомышленников они основали Бирмингемскую колонию, названную впоследствии «Братством». На общих собраниях они обсуждали Теннисона и Китса, читали Рескина, посещали церкви. Впоследствии члены этой группы основали журнал «The Oxford and Cambridge Magazine», который был призван выражать их эстетические взгляды, как это некогда делал «Росток», выпускаемый Братством прерафаэлитов. Как раз журнал и послужил поводом встречи

Берн-Джонса с Россетти, стихи которого вскоре были опубликованы в этом издании. Чуть позже также и Моррис познакомился с бывшим членом Братства. Именно Россетти убедил друзей оставить колледж и стать художниками: «Их имена Моррис и Джонс. Они выбрали карьеру художника вместо такой карьеры, к которой обычно ведет университетское образование, и они оба настоящие гении. Рисунки Джонса удивительны законченностью и изобретательностью деталей, несравнимы ни с чем, кроме как, пожалуй, лучшими работами Альбрехта Дюрера» [4, р. 110].

Под большим впечатлением от оценки своего кумира, Моррис и Берн-Джонс приехали в Лондон и сняли студию на площади Рэд Лайон, 17, где некогда жил и сам Россетти.

Первые художественные опыты Эдварда Берн-Джонса относятся к 1858 г. Это рисунки тушью, выполненные на тему любимого художником средневековья. В них заметно влияние Россетти, а также немецкой гравюры эпохи Возрождения. Однако Берн-Джонс трактует изображение как некий декоративный ковер, испещренный затейливым орнаментом. «Прощание рыцаря» (1858) – словно иллюстрация к готическому куртуазному роману. Вышивка на плаще рыцаря перекликается с цветами и листьями деревьев, заполняющих всю плоскость картины. Герои будто зажаты в тесном орнаменте растений, не дающих им свободы. Подобный прием «коврового покрытия» впоследствии станет характерен для Берн-Джонса, который редко оставлял незаполненными участки картины.

Уильям Моррис также пробовал себя в изобразительном искусстве. В 1858 г. он написал единственную свою законченную картину «Прекрасная Изольда», послужившую иллюстрацией к «Смерти Артура» все того же Мэлори. Работу можно трактовать и как портрет, ведь моделью для Изольды послужила Джейн Бёрден, год спустя ставшая женой Морриса. Этим художник продолжает традиции, начатые еще Братством прерафаэлитов, члены которого нередко просили своих друзей и родственников позировать им для персонажей картин. Работу отличает богатство насыщенных красок и особое внимание к деталям отделки интерьера комнаты, посреди которой стоит главная героиня. Кажется, что художника гораздо больше заботит и интересует орнамент обоев или покрывала для стола. Нечто похожее позже можно будет найти среди образцов дизайнов и орнаментов, которые он создавал для своей фирмы «Моррис и Ко». Так или иначе, эта картина – единственное, что было создано Моррисом в области живописи, и дальнейшее его творчество связывается с областью дизайна.

В 1858 г. Россетти основал «Хогарт Клуб» – организацию, которая объединяла художников и давала возможность представить свои работы на устраиваемых ею выставках клуба. Помимо него, туда также входили Берн-Джонс, Моррис, Уильям Майкл Россетти, а также все те, кто симпатизировал прерафаэлитам или вдохновлялся ими: Форд Мэддокс Браун, Джордж Прайс Бойс, Спенсер Стэнхоуп, Артур Хьюз, Томас Вулнер, Генри Уоллис и другие [6, р. 113]. Это были, как бывшие участники Братства, так и художники, близкие им по духу, относящиеся теперь ко «второй волне» прерафаэлитизма. В отличие от Братства прерафаэлитов это объединение носило официальный характер. Его членами могли стать как люди с артистическими способностями, так и без них. В письме к Уильяму Беллу Скотту Уильям Майкл Россетти писал, что задачей клуба было «социальное общение; основной целью также было иметь пространство, где участники имели бы возможность выставить любую свою работу» [7, р. 97] в противовес Академии художеств. На встречах, проводимых в рамках «Хогарт Клуб», его члены обменивались своими идеями и мыслями относительно развития искусства, а также показывали свои работы.

В контексте взаимного влияния, которое художники оказывали друг на друга, общаясь и выставляя свои произведения вместе, нельзя не упомянуть их уникальный совместный опыт в монументальной живописи. На примере росписей Старой Библиотеки в Оксфорде видна «общая почва», которая была характерна, как для Братства прерафаэлитов (на примере Данте Габриэля Россетти), так и для художников второй волны прерафаэлитизма, в частности Берн-Джонса.

В 1857 г. архитектор Бенджамин Вудворд проектировал на этом месте Зал дебатов и пригласил своего друга Данте Габриэля Россетти для росписи стен и потолка [8, р. 3]. Вместе с ним над созданием внутреннего убранства также работали Артур Хьюз, Джон Хангерфорд Поллен, Эдвард Коули Берн-Джонс, Уильям Моррис. Чуть позже к ним присоединились молодые Валентин Принсеп и Спенсер Стэнхоуп.

Впоследствии Зал дебатов был перенесен, а в помещении расположилась библиотека, остающаяся здесь до сих пор. Ее план напоминает ромб. Деревянные потолочные перекладины делили крышу и стены на 10 равных ниш с двадцатью шестилепестковыми окнами: по два на каждую.

Темой для росписи был выбран цикл легенд о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола, любовь к которым разделяли все участники группы. Предполагалось, что с росписями художники

управятся за 6 недель, но, к сожалению, это отняло гораздо больше времени, а работа так и не была закончена. Никто из них не был знаком с техникой фрески, а потому живопись начала портиться еще до того, как кто-либо завершил свою часть. Изображение наносилось прямо на стену, на которой был лишь тонкий слой побелки [8, р. 5], отчего росписи стали темнеть и осыпаться.

Художникам была дарована свобода в выборе изображаемых тем. Каждый из них работал над своей частью, которые потом должны были выстроиться в ряд по периметру помещения. Россетти выбрал сюжет «Видение сэру Ланселоту святого Грааля», Принсеп – «Сэр Пеллеас и Леди Этард», Поллен – «Король Артур получает меч Экскалибур», Берн-Джонс – «Смерть Мерлина», Стэнхоуп – «Сэр Гавейн с тремя дамами у фонтана», Моррис – «Сэр Тристан и Прекрасная Изольда», Хьюз – «Смерть Артура».

Опыт этих росписей дает право говорить о наглядной преемственности младшего поколения прерафаэлитов по отношению к старшему в лице Россетти. Стилистически все изображения очень близки друг другу, хотя и включают в себя некоторые особенности, присущие каждому художнику. Например, Моррис заполнил все пространство ниши листьями и цветами, оставив для фигур очень мало места. Здесь он заявляет о себе прежде всего как декоратор, стремясь свести изобразительность к минимуму. Но, несмотря на это, росписи предельно похожи и указывают на то, что художники разделяли общие взгляды и учились друг у друга. Их объединяет сухая манера письма и скупая на движения, скованная трактовка фигур, отсылающая к средневековой и ранней ренессансной живописи. Здесь царствует романтический дух тоски о прошлом, предстающий в чувственных образах героев Артуровского цикла.

Список литературы

1. Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. Москва: Республика, 1999. 429 с.
2. Wood Ch. The Pre-Raphaelites. London: Weidenfeld & Nicolson, 1981. 80 p.
3. Кар Л. де. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски. Москва: Астрель, 2002. 128 с.
4. Mackail J. W. The Life of William Morris. London; New York: Longmans, Green, 1901. 414 p.
5. Marillier, Henry Currier. Dante Gabriel Rossetti: an

illustrated memorial of his art and life. London: George Bell and Sons, 1899. 270 p.

6. Chapman A., Meacock J. A Rossetti Family Chronology. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 484 p.
7. Peattie R. Selected Letters of William Michael Rossetti. Pennsylvania: Penn State Univ. Press, 2004. 764 p.
8. Renton J. D. The Oxford Union Murals. Oxford: [Oxford Union], 1996. 16 p.
9. Dearden J. S. John Ruskin: A Life in Pictures. London: Bloomsbury T&T Clark, 1999. 261 p.
10. Edward Burne-Jones: Victorian Artist-Dreamer: catalogue. New York: Metropolitan Museum of Art, 1998. 361 p.
11. Encyclopaedia Britannica. 11th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1911. Vol. 4. 1457 p.
12. Pre-Raphaelite Paintings from Manchester City Art Galleries. Manchester: Manchester City Art Galleries, 1993. 128 p.
13. Cary E. L. William Morris: poet, graftsman, socialist. New York: The Knickerbocker Press, 1905. 296 p.
14. Ламборн Л. Эстетизм. Москва: Искусство-XXI век, 2007. 240 с.

References

1. Cassau J. Encyclopedia of symbolism: Painting, drawing and sculpture. Literature. Music. Moscow: Respublika, 1999. 429 (in Russ.).
2. Wood Ch. The Pre-Raphaelites. London: Weidenfeld & Nicolson, 1981. 80.
3. Kar L. de. Pre-Raphaelites. Modernism in English. Moscow: Astrel', 2002. 128 (in Russ.).
4. Mackail J. W. The Life of William Morris. London; New York: Longmans: Green, 1901. 414.
5. Marillier, Henry Currier. Dante Gabriel Rossetti: an illustrated memorial of his art and life. London: George Bell and Sons, 1899. 270.
6. Chapman A., Meacock J. A Rossetti Family Chronology. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 484.
7. Peattie R. Selected Letters of William Michael Rossetti. Pennsylvania: Penn State Univ. Press, 2004. 764.
8. Renton J. D. The Oxford Union Murals. Oxford: [Oxford Union], 1996. 16.
9. Dearden J. S. John Ruskin: A Life in Pictures. London: Bloomsbury T&T Clark, 1999. 261.
10. Edward Burne-Jones: Victorian Artist-Dreamer: catalogue. New York: Metropolitan Museum of Art, 1998. 361.
11. Encyclopaedia Britannica. 11th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1911. 4. 1457.
12. Pre-Raphaelite Paintings from Manchester City Art Galleries. Manchester: Manchester City Art Galleries, 1993. 128.
13. Cary E. L. William Morris: poet, graftsman, socialist. New York: The Knickerbocker Press, 1905. 296.
14. Lamborn L. Aesthetism. M.: Iskusstvo-XXI vek, 2007. 240 (in Russ.).