

Там мастер ювелир работой долгих бдений
По фону золота вправляя тонко сталь,
Концом своих кистей, омоченных в эмаль,
Выращивал цветы латинских изречений...

Жозе Мариа де Эредиа

БРАТСТВО ПРЕРАФАЭЛИТОВ:

ИСТОКИ, ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ.

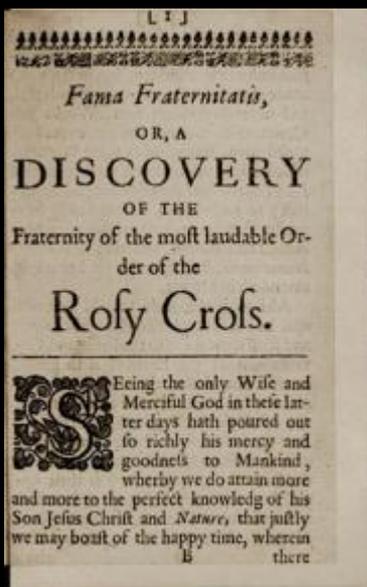
Прерафаэлиты (англ. Pre-Raphaelites) — направление в английской живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против условностей викторианской эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим образцам.

Сами себя они именовали не иначе как «братством прерафаэлитов»

Summum bonum: Герметическая роза Роберта Фладда, «Philosophia sacra et vere christiana», 1929 г., Frankfurt

Эдвард Бёрн-Джонс – «Rosa mystica» (серия «Роман о Розе», 1890 г., Галерея Тейт, Лондон

Фамма Фратернитатис РС (Слава Братства Розы и Креста), титульный лист манифеста, 1607

«Братствами» именовались средневековые гильдии мастеров, монашеские и рыцарские ордена, тайные эзотерические группы.. P.R.B (Pre-Raphaelite Brotherhood) – так подписаны многие ранние полотна прерафаэлитов

Речь идёт о мистической общности посвящённых, тяготеющей к анонимности и тайне. P.R.B Аббревиатурная подпись тоже дань средневековой и пост-средневековой традиции: так в начале 17-го века помечали свои послания розенкрейцеры - адепты тайного «Ордена Розы и Креста»... Мистицизм, анонимность, инициативные практики, - всё это характеристики средневековой культуры.

Джон Эверет Миллес - "Изабелла" ("Лоренцо и Изабелла"),
1848-1849 г.г.

Джон Эверет Миллес - "Изабелла", фрагмент с
аббревиатурной подписью Братства

В ранних работах прерафаэлитов подписи художника на полотне не было

Данте Габриэль Россетти - "Приветствие Беатриче", 1859 г., Канадская национальная галерея, Оттава

Джон Эверет Миллес - "Долина покоя" ("Усталый обретет покой"), 1858 г.,
Галерея Тейт, Лондон

Название «праерафэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра

Перуджино

Фра Беато Анжелико

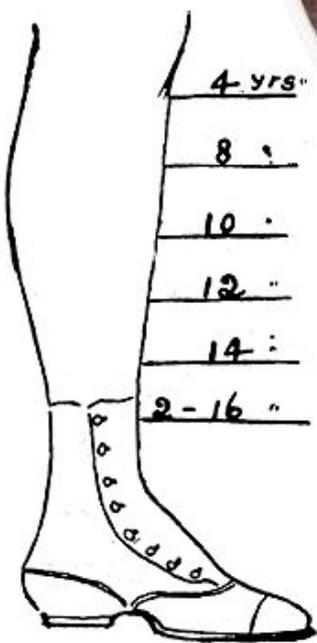
Джованни Беллини

Англия середины XIX в. (первый манифест прерафаэлитов датирован 1837 г.) это самая не-средневековая страна, какую только можно помыслить. Это викторианская эпоха (в 1837-м на престол восходит королева Виктория). Всё то, что мы ассоциативно связываем с образом англичанина: чопорность, прагматизм, скрупулезное следование бытовому ритуалу, - это всё наследие викторианской эпохи. Это торжество буржуазных ценностей: цивилизация, прогресс, пуританская мораль. Религия? Только внешняя религиозность, диктуемая соображениями благопристойности и здравомыслия. Ну, откуда тут взяться средневековью, с его страстями, с его мистическими озарениями!?

Королева Виктория с дочерью, фотография 1845 г.

Девушка викторианской эпохи, фотография 1890 г.

Дозволенная длина юбки в соответствии с возрастом девушки (из издания викторианской эпохи, 1868 г.)

Семейное фото викторианской эпохи

The proper length for little girls' skirts at various ages.

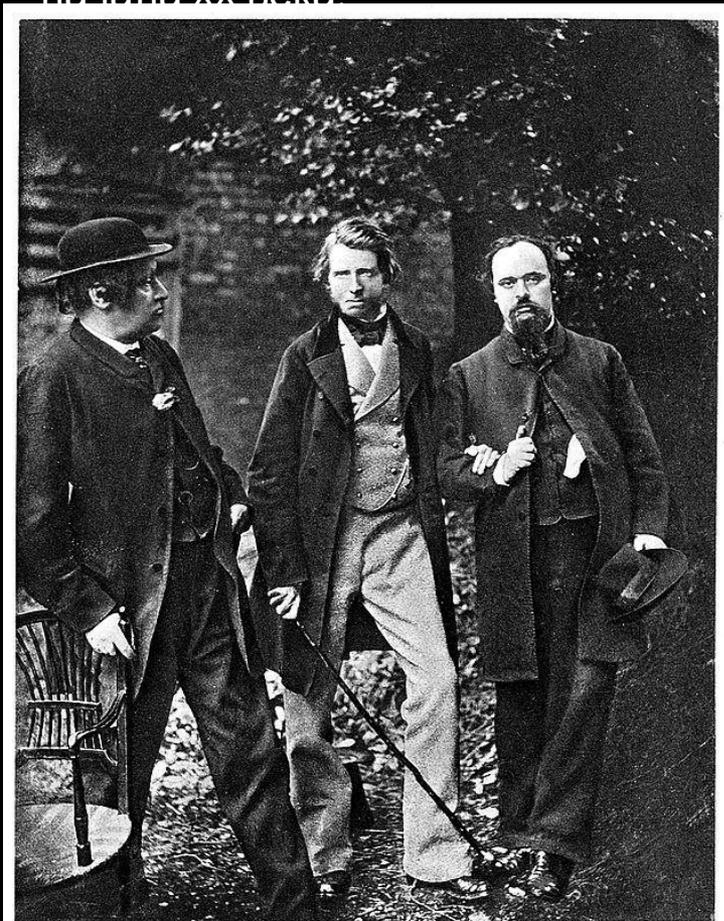

Неудивительно, что английская критика первоначально была настроена к прерафаэлитам недружественно. Некоторое подобие признания они получили лишь после того, как их идеи поддержал один из ведущих английских искусствоведов того времени Джон Рёскин... И, как это часто бывает, Братство, обретя академический лоск, фактически распалось в 1855 г.

Джон Рёскин (1819-1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт; член Арундельского общества.; оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX — начала XX века

Джон Эверет Миллес
«Портрет Джона Рёскина»,
1854 г., частное собрание

Вальтер Скотт, Джон Рёскин и
Данте Габриэль Россетти,
фотография 1865 г.

W. B. Scott, Ruskin, and Rossetti
1863

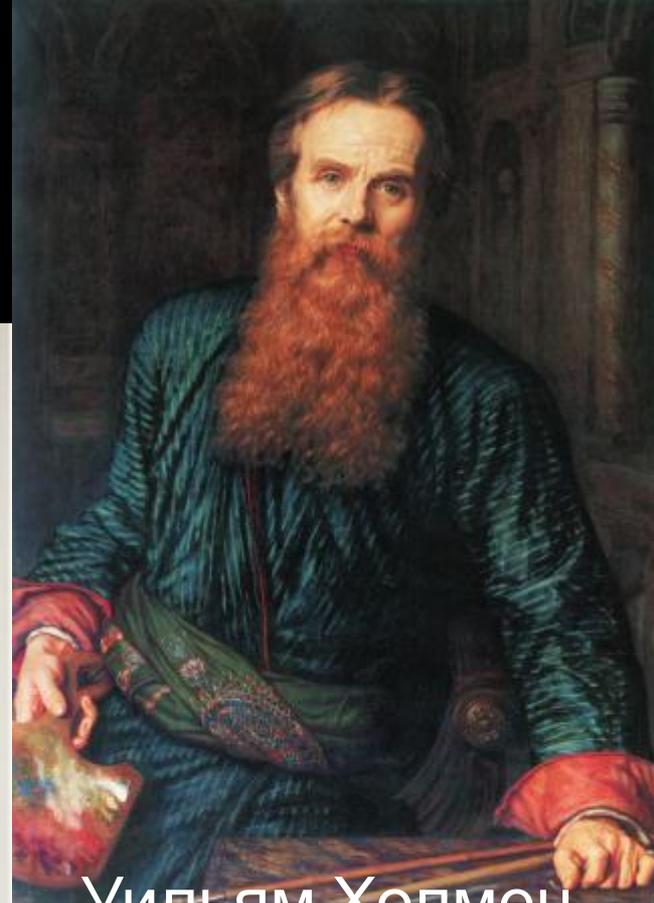
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ ПРЕРАФАЭЛИТ ОВ

Данте Габриэль
Россетти
1828-1882 г.г.

Джон Эверет
Миллес
1829-1896 г.г.

Уильям Холмен
Хант
1827-1910 г.г.

Уильям Холмен Хант –
«Автопортрет», 1867 г.,
Галерея Уффици,
Флоренция

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕРАФАЭЛИТОВ

Уильям Моррис
1834-1896 г.г.

Джон Уильям
Уотерхаус
1845-1917 г.г.

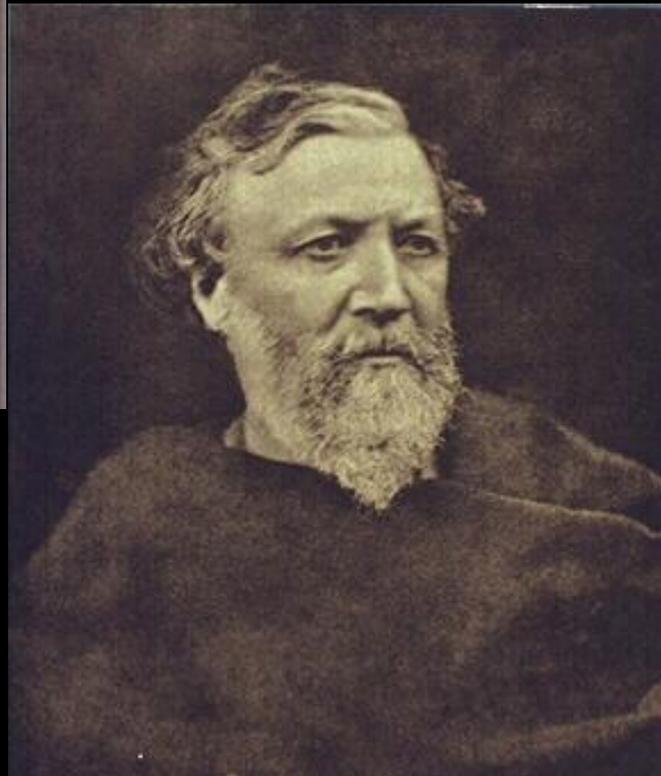
Эдвард Коли
Бёрн-Джонс
1833-1898 г.г.

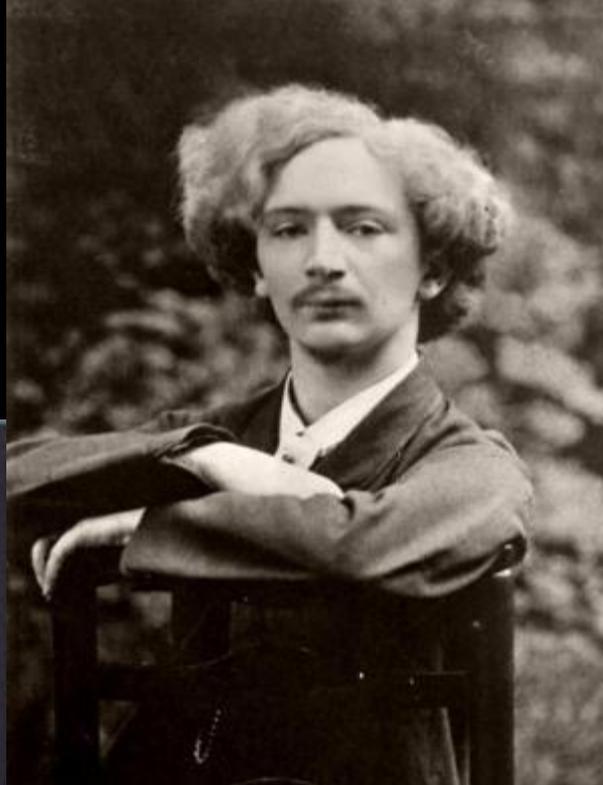
Артур Хьюз
1831-1915 г.г.
Артур Хьюз –
«Автопортрет», 1851
г., Национальная
портретная галерея,
Лондон

Альфред
Теннисон
1809-1892

Роберт Браунинг
1812-1889

Алджернон
Чарльз
Суинбёрн
1837-1910

ПОЭТЫ

Правомерный вопрос: отчего прерафаэлиты, в картинах которых современный зритель не обнаружит никакого особенного эпатажа, были сочтены в свое время «бунтарями», «ниспровергателями авторитетов», чуть ли не «провокаторами»? Постараемся на него ответить, посмотрев полотна художников и сравнив их с иными явлениями в живописи.

Данте Габриэль Россетти - «Прозерпина»,

Джон Уильям Уотерхаус – «Леди Шалотт», 1888 г., Галерея Тейт
Лондон

Данте Габриэль Россетти – «Грёза»,
1880 г., Музей Виктории и Альберта,
Лондон

Артур Хьюз – «Апрельская любовь»,
1855-1856 г.г., Галерея Тейт, Лондон

Джон Эверет Миллнс –
«Марианна», 1851 г.,
Галерея Тейт, Лондон

Эдвард Бёрн-Джонс -
"Голова Медузы", 1885-1887
г.г., Государственная
галерея, Штутгарт,
Германия

Данте Габриэль Россетти
– «Найдена», 1854-1855 г.
г., Делавэрский
художественный музей,
Уилмингтон, Делавэр,
США

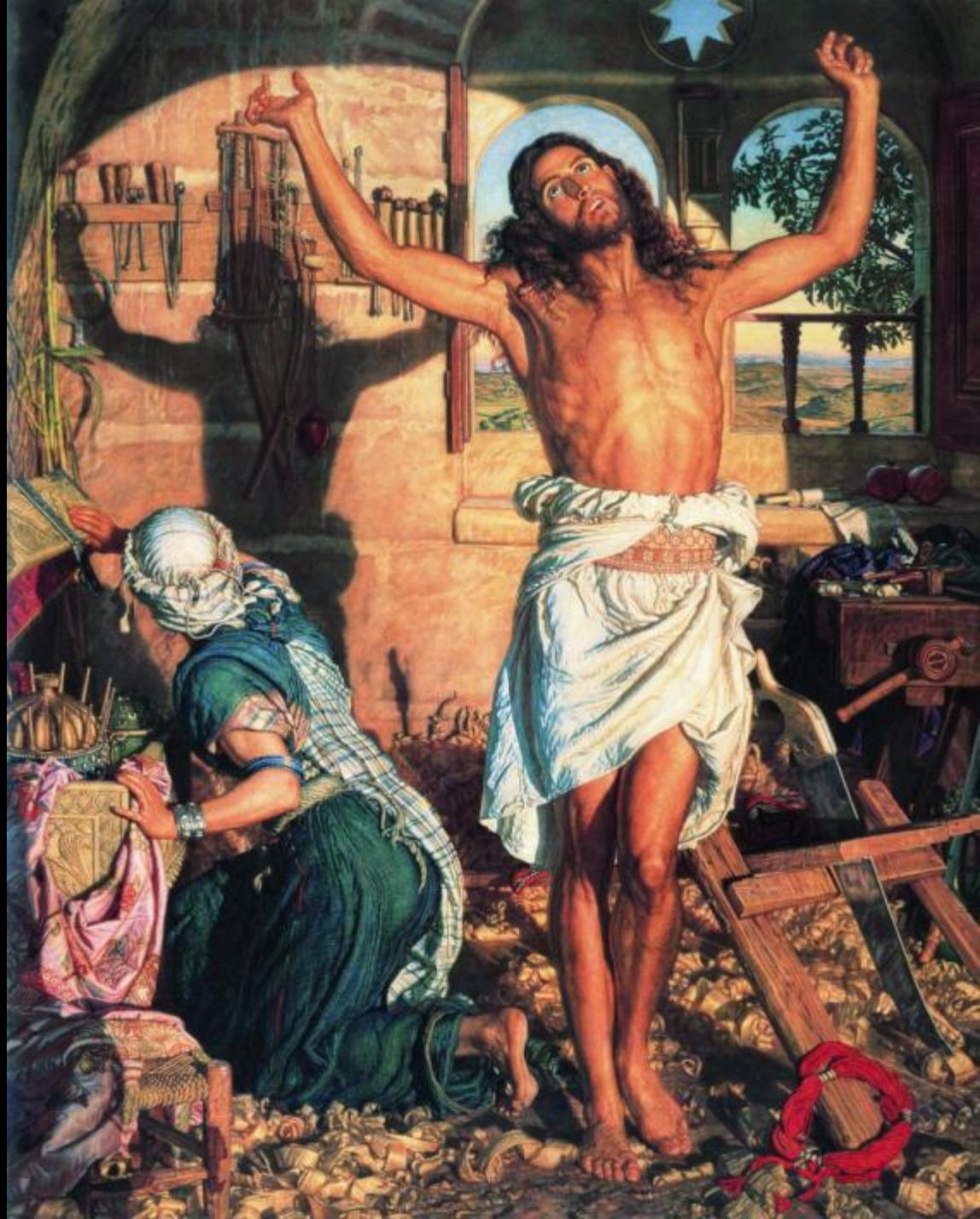

Джон Эверет Миллес - "Отрок Христос в родительском доме", 1850 г., Галерея Тейт, Лондон

Джон Уильям Уотерхаус -
"Магический круг", 1886 г., Галерея
Тейт, Лондон

Уильям Холмен Хант – «Тень смерти», 1870-1873 г.,
Художественная галерея
Манчестера

Данте Габриэль Россетти - "Сон Данте в момент смерти Беатриче",
1856 г., Галерея Тейт, Лондон

Какой из портретов
интонационно ближе №2

3

2

Данте Габриэль Россетти -
"Портрет Джейн Моррис с
волосами Лиззи Сиддал",
не датировано, частное
собрание

Сандро Боттичелли - "Портрет
молодой женщины", 1480—1485,
Штедель, Франкфурт-на-Майне

Рафаэль Санти - "Донна
Велата", 1515—16 г.г.,
Палатинская галерея,
Палаццо Питти, Флоренция

1

В XIX в. эталонный образ художника это Рафаэль. О том же Леонардо да Винчи говорят куда сдержанней. Поэтому усомниться в абсолютном величии Рафаэля, в абсолютной ценности Высокого Возрождения в целом, крайне проблематично.

Рафаэль Санти – «Автопортрет»,
ок. 1506 г., Галерея Уффици.
Флоренция

Рафаэль Санти - «Сикстинская
Мадонна», 1513-1514 г.г., Картинная
Галерея, Дрезден, Германия

По сути дела, это означает возвращение к живописи кватроченто, отчасти к воспроизведению на холсте элементов фресковой живописи

Сандро Боттичелли
Благовещение.. 1481 г. Уффици. Флоренция

Фра Беато Анжелико
«Благовещение», 1430—1432, Прадо

Беллини. Принесение во храм. 1460е гг. Галерея Кверини Стампалья, Венеция.

Особенности техники прерафаэлитов:

- письмо по белому грунту,
- чистые прозрачные цвета.
- чёткий контур,
- подчеркнутая детализация изображения

Данте Габриэль Россетти – Набросок к портрету Алексы Уайлдинг, 1879 г.

Данте Габриэль Россетти – «Портрет Марии Спартали Стиллман», 1869 г.

Эдвард Бёрн-Джонс - "Зачарованный Мерлин", 1874 г., Художественная галерея леди Левер, Порт Санлайт, Великобритания

Особенности трактовки образа.

Ощущения зрителя:

Задание:

Зафиксируйте словами,
словосочетаниями свои
ощущения от полотен
прерафаэлитов.

Уильям Моррис - "Королева
Гвинева", 1858 г., Галерея Тейт,
Лондон

Особенности образа. Ощущения зрителя

теплота
холодность
чувственность
бесчувственность
мягкость
жесткость
реалистичность
ирреальность
эмоциональность
отрешенность
естественность
искусственность

Джон Уильям Уотерхаус - "Нимфы
находят голову Орфея", 1900 г.,
частное собрание

Особенности образа. Ощущения зрителя

теплота
холодность
чувственность
бесчувственность
мягкость
жесткость
реалистичность
ирреальность
эмоциональность
отрешенность
естественность
искусственность

Джон Эверет Миллес - "Жанна
д'Арк", 1865 г., частное
собрание

Особенности образа. Ощущения зрителя

теплота
холодность
чувственность
бесчувственность
мягкость
жесткость
реалистичность
ирреальность
эмоциональность
отрешенность
естественность
искусственность

Особенности образа. Ощущения зрителя

теплота
холодность
чувственность
бесчувственность
мягкость
жесткость
реалистичность
ирреальность
эмоциональность
отрешенность
естественность
искусственность

Джон Уильям Уотерхаус -
"Борей", 1903 г., частное
собрание

Эдвард Бёрн-Джонс "Любовь среди руин",
1894 г., Уайтвик-мэнор, Уолверхэмптон,
Великобритания

Особенность
и образа.
Ощущения
зрителя

теплота

холодность

чувственность

эсчувственность

мягкость

жесткость

реалистичность

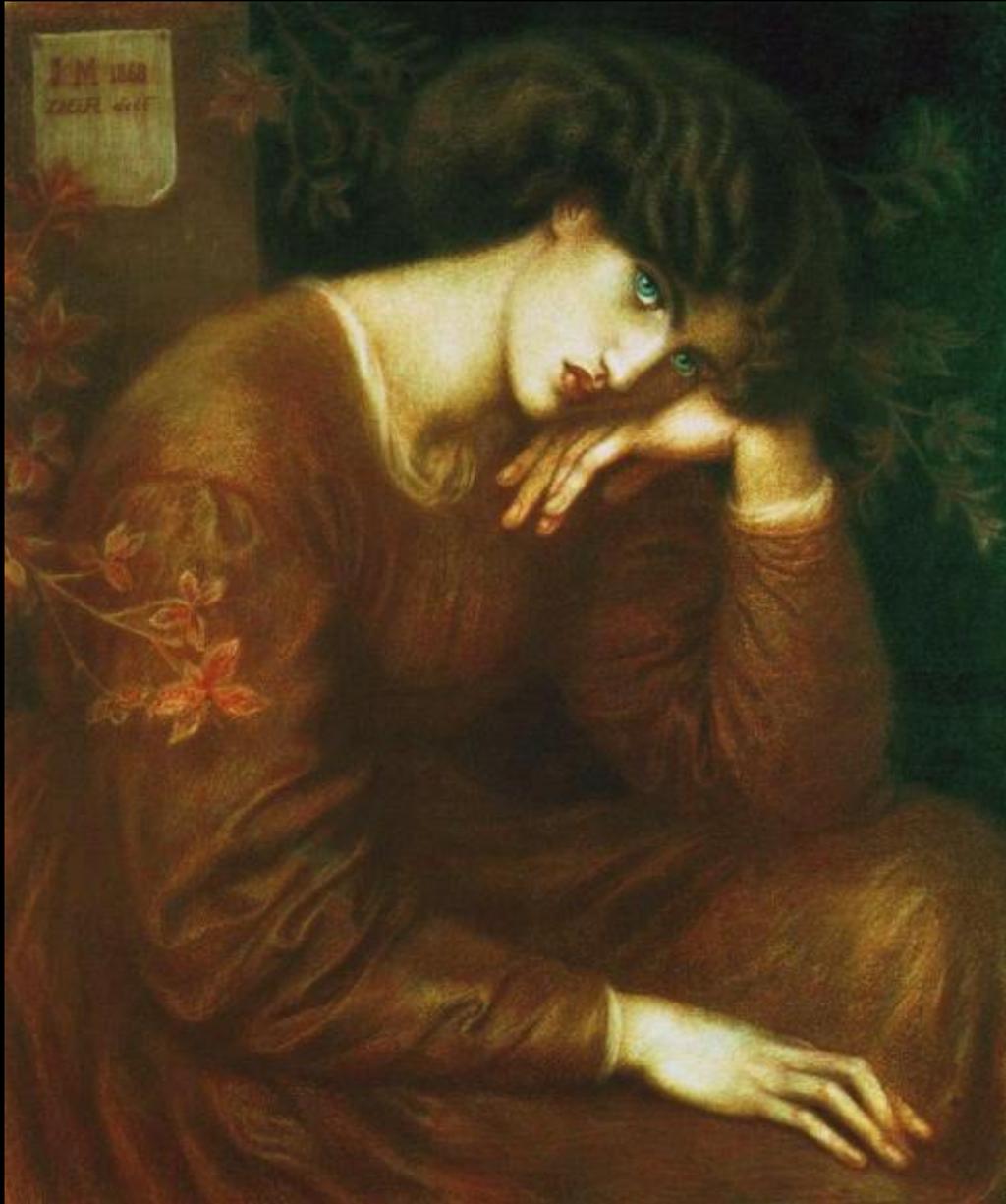
ирреальность

эмоциональность

отрешенность

естественность

искусственность

Особенности
образа.

Ощущения
зрителя

Подсказка

теплота

холодность

чувственность

бесчувственность

мягкость

жесткость

реалистичность

ирреальность

эмоциональность

отрешенность

естественность

искусственность

Модели
прерафаэлитов:

Мария Спартали
Стиллман,
Джейн Моррис,

К слову о детализации: прерафаэлиты подчеркивали реализм, лежащий в основе их метода. Они принципиально писали с натуры и абсолютизировали натуру. Например, однажды Хант для того чтобы изобразить цветы вырыл яму в человеческий рост и писал стоя в ней, так чтобы эти самые цветы располагались на уровне глаз... Широко известна история, связанная с созданием одного из самых известных полотен прерафаэлитов, - «Офелии» Миллеса. Живописец дабы не упустить ни единой детали, заставлял натурщицулюбовница Данте Габриэля Россетти, поэтесса Элизабет Сиддал, по несколько часов в день лежать в наполненной ванне... Дело было зимой и закончилось чахоткой.

Офелия. Около 1851. Фрагмент
Ophelia. Circa 1851. Fragment

Джон Эверет Миллес – «Офелия», 1851-1852 г.г., Галерея Тейт, Лондон,
Модель: Элизабет Сиддал (1829-1862 г.г.)

Художественные традиции прерафаэлитизма:

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Джотто ди Бондоне, Фра Беато Анжелико, Сандро Боттичелли
Сандро Боттичелли – «Весна», 1482 г., Галерея Уффици, Флоренция

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ян Ван Эйк, Ханс Мемлинг, Гуго Ван дер Гус
Ян Ван Эйк – «Портрет четы Арнольфини», 1434 г., Национальная Галерея, Лондон

МАНЬЕРИЗМ

Франческо Пирмиджанино, Россо Фьорентино
Франческо Пирмиджанино – «Мадонна с длинной шеей», 1534-1540 г., Галерея Уффици, Флоренция

REVIVISCO («И вновь оживу»)

Lux in tenebris lucet
(«И свет во тьме светит»)

Hic sceleti caput est, candela hic mortua constat
Accendi vegeto coelitus igne petit
Christus ut accendit, sopitosque excitat ignes
Mortua quae fuerant jam rediviva vigent

Мёртвая глава и мёртвая свеча –
От них вовек не будет пользы;
Но время нам дано, что вновь возжечь огонь,
И да поможет нам Христос в этом

Даниель Крамер – «Emblematum Sacrorum» («Священная
Эмблемата», 1624 г. Эмблема X

ОГОНЬ ВОСПЛАМЕНЯЕТ, НО ЗОЛОТО НЕ ПОРОЖДАЕТ
ЗОЛОТА

Всякий агент, свершающий действие в мире,
Силу свою в естестве преумножить стремится.
Пламя в самое себя превращает окрестность.
Ты же ищи прежде корень своей же работы:
Золото жжет и огонь золотиться умеет -
Каждая вещь свой в себе заключает зародыш.

Михаэль Майер – «Atalanta Fugiens» («Убегающая Аталанта», 1617.
Эмблема XVIII.

Отдельно нужно упомянуть литературные влияния. Вообще идея «синтеза искусств», характерная и для средневековья, виделась живописцам Братства едва ли не центральной. Тот же Россетти не просто писал стихи, но создавал такие двухчастные художественные конструкции: картина + стихотворение по изображенному сюжету. В средневековой традиции это называется «эмблемата».

*О, светлый день, на краткий мир пролей
Свой бледный луч в забытый уголок
Моей темницы горестный чертог!
Цветущей Энны и родных полей
Не стоит плод, что у моих очей
Похитил свет с небес. Полны тоски
Луга Аида. О, как далеки
Былые дни от будущих ночей!
Как далека я от себя самой-
Витаю в мыслях где-то, знака жду
И сердцем слышу, как, томясь в бреду,
Душа другая шепчет, скрыта тьмой:
«Как тяжек, Прозерпина, твой покой!
О, горе! Не избыть твою беду».*

*Данте Габриэль Россетти - «Прозерпина»,
перевод А. Князевой*

Прерафаэлиты начали с того, что составили внушительный «Список Бессмертных» на четыреста с лишним имен... Бессмертием «по высшему разряду» наделили двоих – Христа и Шекспира.

Джон Уильям Уотерхаус -
"Джульетта", 1898 г.,

Уильям Холмен Хант - "Клаудио и
Изабелла" (по сюжету пьесы Шекспира
"Мера за меру")

Именно прерафаэлиты открывают английской культуре Уильяма Блейка. От Блейка художники Братства перенимают идею «синтеза искусств», изощренный мистицизм и инфернальность в трактовке женских образов.

Уильям Блейк (англ. William Blake; 28 ноября 1757, Лондон — 12 августа 1827, Лондон) — английский поэт, художник и гравёр. Почти непризнанный при жизни, Блейк в настоящее время считается важной фигурой в истории поэзии и изобразительного искусства романтической эпохи. Всю жизнь прожил в Лондоне. Хотя Блейка его современники считали безумным, более поздние критики отмечали его выразительность, и философскую, и мистическую глубину его работ. Его картины и стихи были охарактеризованы как романтические, или как пре-романтические

Уильям Блейк

Еще один
чрезвычайно
ценимый
прерафаэлитами
автор – Джон Китс,
родоначальник
английского
романтизма и
эстетизма

Поэзия по Китсу – это неподвижность прекрасного, это мир, из которого изъято движение, а следовательно и длящееся время... Вот эту «бездвижную» мертвенно-совершенную вечность мы обнаружим и у прерафаэлитов

*Звучания ласкают смертный слух,
Что музыка немая мне милей.*

*Играй, свирель, заморозив мой дух
Безмолвною мелодией своей.
О юноша! Ты вечно будешь петь.
Деревья никогда не облетят.
Влюбленный! Не упьешься негой ты,
Вотще стремишь к любимой страстный
взгляд.
Но не умрет любовь твоя и впредь,
И не поблекнут милые черты.*

Джон Китс – «Ода к греческой вазе»
Уильям Холмен Хант "Изабелла и горшок с базиликом",

Россетти отступает от канонического прочтения библейской сцены: вместо смиренной радости Девы Марии, внимающей вести архангела, мы видим испуг – едва ли не ужас – в глазах девочки-подростка... Подчеркивая этот психологический акцент, живописец вольно обходится с каноном изображения евангельских персонажей: заменяет синеголубой цвет одеяния Богородицы на белый: богорождение еще не свершилось, алый (символический цвет архангела Гавриила) тоже дан отдельно: Божественный посланец еще не узнан

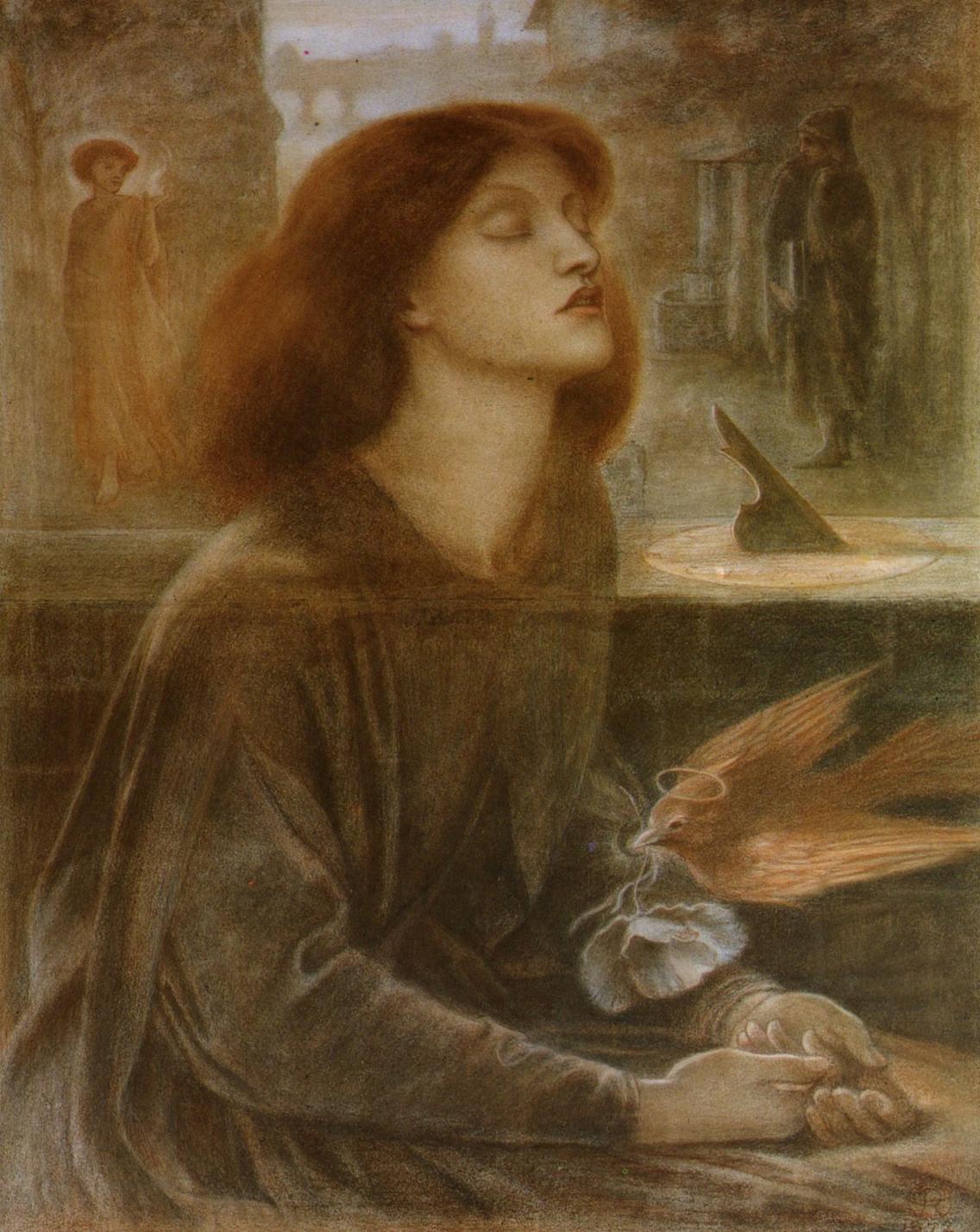
Данте Габриэль Россетти -
"Благовещение" ("Ecce Ancilla Domini"), 1850
г., Галерея Тейт, Лондон

«Beata Beatrix» - эта, вероятно, самая известная работа Россетти. Название адресует нас к теме умершей мистической возлюбленной, к «Божественной Комедии» и «Новой жизни» Данте Алигьери. По поводу своей картины сам Россетти писал: «Глядя на эту картину, важно помнить о том, что она призвана не изображать смерть, но заменять её формой транса, в состоянии которого Беатриче, словно парящая на балконе над городом, неожиданно оказывается вознесённой с Земли на Небо»...

Данте Габриэль Россетти -
"Beata Beatrix" ("Беатриче
Благословенная"), 1864 -
1870 г.г., Галерея Тейт,
Лондон

В картине можно выделить несколько символических уровней. К биографическому можно отнести ласточку, приносящую Беатриче цветок мака – опийная настойка входила в состав лауданума, от передозировки которого умерла Элизабет, изображение самого Россетти в образе Данте... Второй уровень символизма – «дантовский»: художник изображает флорентийский мост Понта Веккьо и пылающее сердце в руках ангела на заднем плане – один из символов тайного общества *Fideli d'Amore* («Верные Любви»), с которым был связан автор «Божественной Комедии»...

Джон Эверет Миллес – «Офелия», 1851-1852 г.г., Галерея Тейт, Лондон

Характерен отзыв о ней Сальвадора Дали: «Как мог я не поразиться яркому сюрреализму английского прерафаэлитизма»? «Сюрреализм» здесь стоит понимать буквально, как «сверхреализм»

Картина перенасыщена деталями, складывающимися в причудливую символическую шифрограмму.

Раскинутые руки Офелии – молитвенная поза христианских священномучеников. Интересен здесь и символизм цветов, восходящий к традиции

Анютины глазки – «...это для дум», - реплика Офелии у Шекспира

"Роза мая", - имя, данное Лаэртом Офелии

Мак - символ смерти-сна в картинах прерафаэлитов

Малиновка - символ искупительной жертвы в живописи Возрождения, «Милее всех малиновка была», - из песни безумной Офелии

(«А еще я хотела подарить вам фиалки, но они увяли, когда умер мой отец. Говорят, у него была легкая смерть», - реплика Офелии

Образ Офелии по странному стечению обстоятельств становится одним из лейтмотивов в искусстве 19-го века – начала 20-го века. Его координаты: женственность, безумие, смерть в воде.

Артур Хьюз - "Офелия", 1853 г., Музей искусств Толидо, США

Серия картин Россетти («Лилит», «Пандора», «Астарта Сирийская», «Прозерпина») воспроизводит любопытную закономерность: все эти образы объединены общей темой связи с культурами, посвященными земле и подземному миру. Лилит в каббалистической традиции представлена либо в образе первой демонической жены Адама, либо в образе ночного призрака, соблазняющего мужчин, либо в качестве женской пары князя демонов Самаэля...

*Красны, как кровь, колдуньины
цветы.
Нет храбрецов, которых дивный сад
Не соблазнил виденьем красоты.
Вот юноша; глаза его горят,
Склонился он, навек тобой заклят,
Удавкой локон обернула ты.*
фрагмент сонета Д.Г.

Пандора, согласно греческому мифу, жена титана Эпиметея, также связанного с магическими силами земли. Первая женщина, создана по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем огня. До появления Пандоры женщины были только богинями, управляющими людьми... Любопытная, она открыла полученный от Зевса сосуд из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия, а на дне, под захлопнутой крышкой, осталась одна лишь надежда

*Зачем, Пандора? И рука твоя ли
Дала свободу огненным крылам?
Божественною с глиной пополам
Зачем тебя с Олимпа ниспослали?
Чтоб гнев Юноны мы не забывали?
Чтоб гибелью всегда грозило нам
Копье Паллады? И Венерин храм
Стенанья Прозерпины оглашали?*

Данте Габриэль Россетти - "Пандора",
1869 г., Собрание Фарингтона, Баскот-
Парк, Оксфордшир

Астарта (или Ашера) – суть греческая версия ассирийской богини Иштар; ключевая мифологема, связанная с ней – путешествие Иштар в мир мёртвых.

*Мистерия: меж солнцем и луной -
Сирийская Астарта, Афродиты
Предвестница; из серебра отлиты
Плетья пояса; их ряд двойной
Таит восторг небесный и земной.
Изогнут стебель шеи, приоткрыты
Уста; взглядишь - и вышних сфер сюиты
В биенье сердца зазвучат струной.*

Данте Габриэль Россетти - "Астарта Сирийская", 1876 - 1877 г.г., Манчестерская художественная галерея

Прозерпина или (в греческой версии Персефона) жена Аида - владыки подземного царства...

*Здесь мир умолк в покое,
Тревоги здесь слышны,
Как мертвый плеск прибоя,
Вторгающийся в сны.
И, жатвы ожидая,
Недвижная, немая,
Стоит трава густая
Средь сонной тишины.*

Данте Габриэль Россетти – «Прозерпина», 1874 г.,
Галерея Тейт, Лондон

