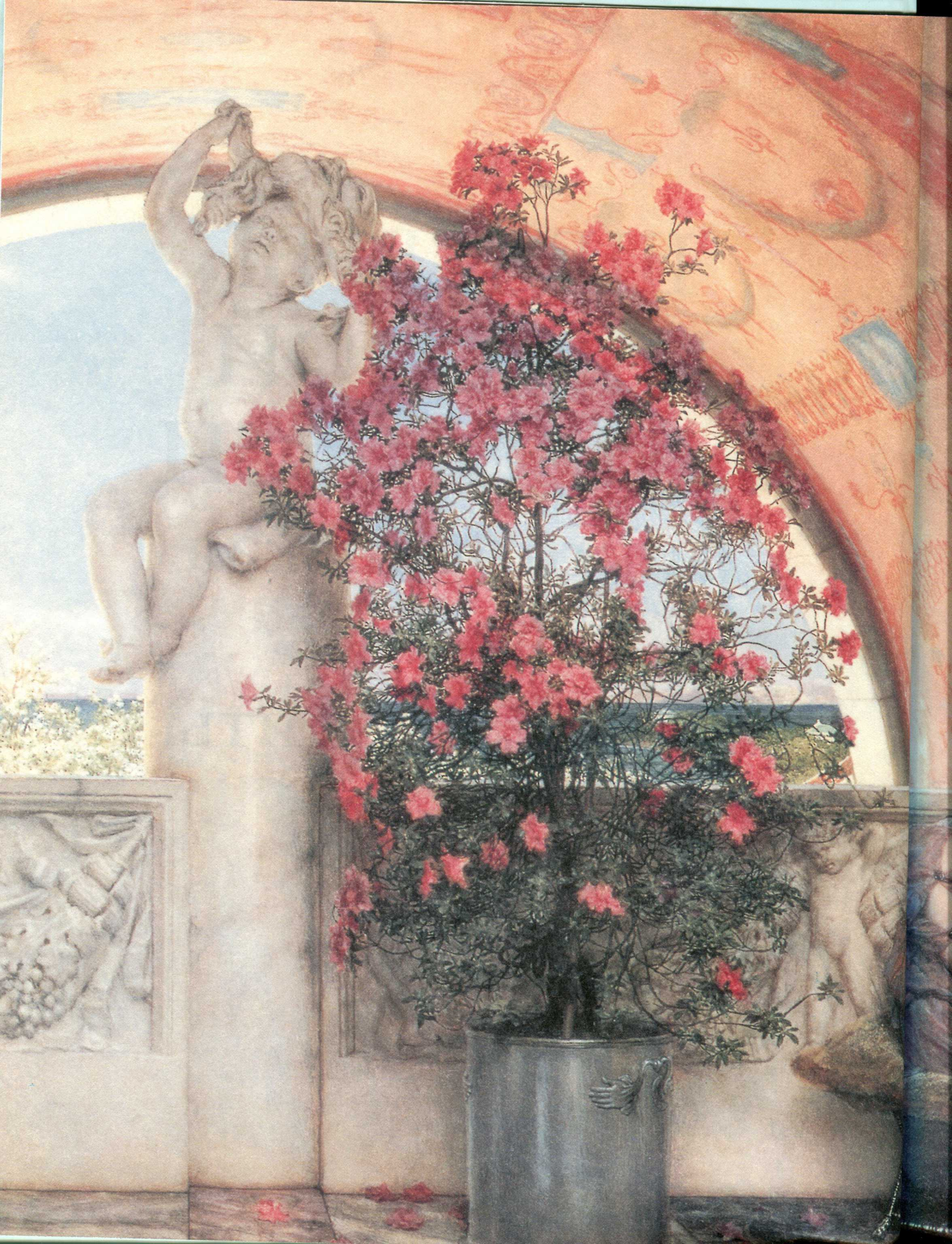
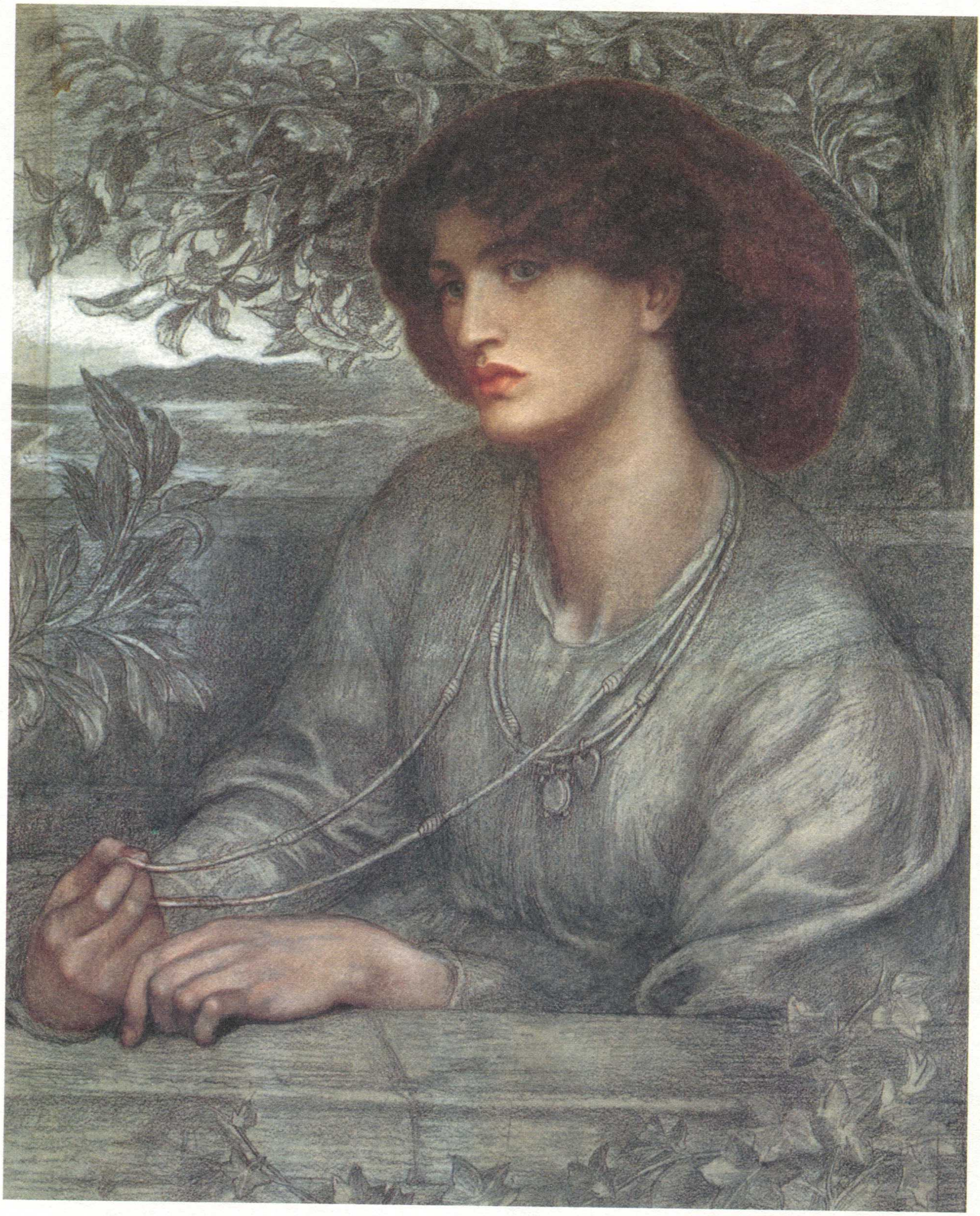
ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Викторианская живопись и прерафаэлиты



ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Викторианская живопись и прерафаэлиты



ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Золотая цепь (Портрет миссис Моррис). 1868
Бумага, цветной мел. 77,2 × 62,5 см. Музей искусств Фогг, Гарвардский университет, Кембридж

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
Викторианская живопись и прерафаэлиты

У каждой страны — особое обаяние. Англия — очень разная. «Туманный Альбион», родина эльфов и короля Артура, где еще высятся на холмах священные камни друидов. В то же время передовая морская держава, страна безжалостных купцов и авантюристов, никогда не упускавших своей выгоды. Это, наверное, и есть главное: сочетание реальности и сказки, здравого смысла и фантазий. Потому британец и не боится путешествовать, ведь у него всегда есть уютный дом, в который так хорошо возвращаться.

Воплощением этого идеального «дома» стала для англичан эпоха королевы Виктории.

Когда в 1837 году Виктория взошла на престол, ее страна уже была могучей колониальной империей и мастерской мира. А при ней вступила в пору расцвета. Самая развитая экономика, самый сильный флот, самый большой авторитет в международных делах... И острые социальные проблемы, можно было бы добавить. А вот процветание — процветание, казалось, будет всегда. «Правь, Британия, морями!» — гордо провозглашали островитяне, уверенные, что весь мир послушно следует в кильватере их корабля.

Но вот состарилась королева, а с нею и ее империя. Наступивший XX век оказался куда безжалост-

На с. 6:

ДЖОН МАРТИН
Бард. Около 1817. Холст, масло. 127 × 102 см
Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен

ДЖОН МАРТИН
Великий день Его гнева. 1851–1853
Холст, масло. 197 × 303 см. Галерея Тейт, Лондон

Вверху слева:

ДЖОН МАРТИН
Вавилонское столпотворение. 1841
Холст, масло. 123,2 × 184,1 см. Частное собрание

Вверху справа:

ДЖОН МАРТИН
Манфред и альпийская ведьма. 1837. Бумага, акварель. 388 × 588 см. Галерея Уитворта, Манчестер

Внизу:

ДЖОН МАРТИН
Усмирение волн. 1800. Холст, масло. 143 × 218 см
Церковь Шотландской генеральной ассамблеи, Эдинбург

На с. 8:

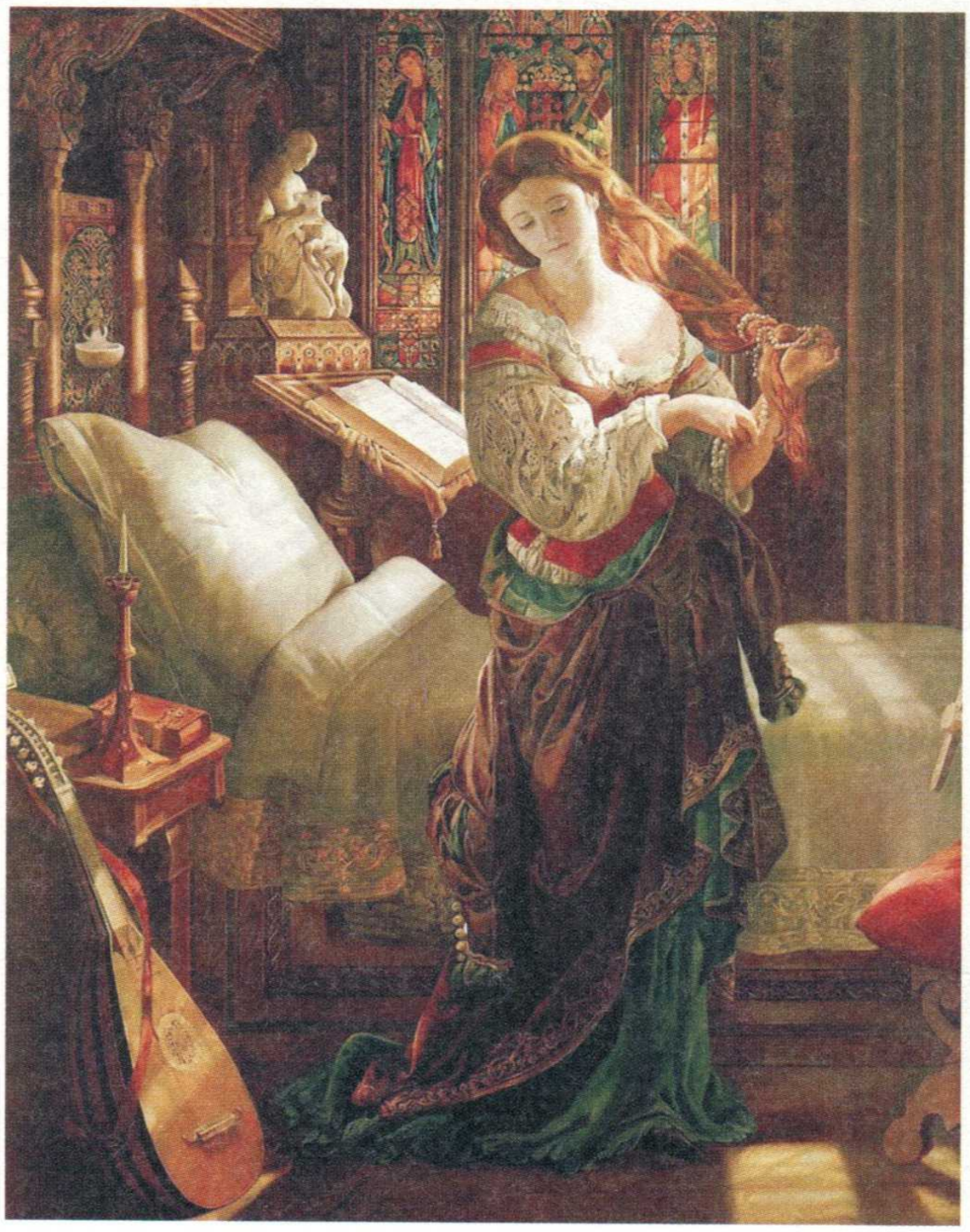
ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Королева Виктория и принц Альберт в бальных костюмах 12 мая 1842 года. 1844. Холст, масло. 142,6 × 111,8 см. Королевское собрание, Виндзор

На с. 9 вверху слева:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Исаак ван Амбург и его животные. 1839
Холст, масло. 113 × 175 см. Королевское собрание, Виндзор

На с. 9 вверху справа:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Арабский шатер. 1866
Холст, масло. 154 × 226 см. Коллекция Уоллес, Лондон



На с. 9 внизу:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Король горной долины. 1851
Холст, масло. 160 × 172,7 см. Частное собрание, Лондон

На с. 10 вверху слева:

ДЭНИЕЛ МАКЛАЙЗ
Чарльз Диккенс. 1839. Холст, масло
91,4 × 71,4 см. Национальная портретная галерея, Лондон

УИЛЬЯМ ДИС
Первый опыт Тициана с красками
1836–1837. Холст, масло. 91 × 70 см. Галерея искусств Шотландии, Абердин

На с. 10 вверху справа:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Вальтер Скотт. Около 1824
Дерево, масло. 29,2 × 24,1 см
Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 10 внизу слева:

ДЭНИЕЛ МАКЛАЙЗ
Магдалина после молитвы
Холст, масло. 127 × 100 см
Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

На с. 10 внизу справа:

ДЭНИЕЛ МАКЛАЙЗ
Дух рыцарства. 1830
Холст, масло. 127 × 85,6 см
Городская картинная галерея, Шеффилд

На с. 11 вверху слева:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Сон в летнюю ночь. 1848
Холст, масло. 82 × 133 см
Национальная галерея Виктории, Мельбурн

На с. 11 вверху справа:

ДЭНИЕЛ МАКЛАЙЗ
Ундина и леший. 1843. Холст, масло
44,5 × 61 см. Королевское собрание, Виндзор

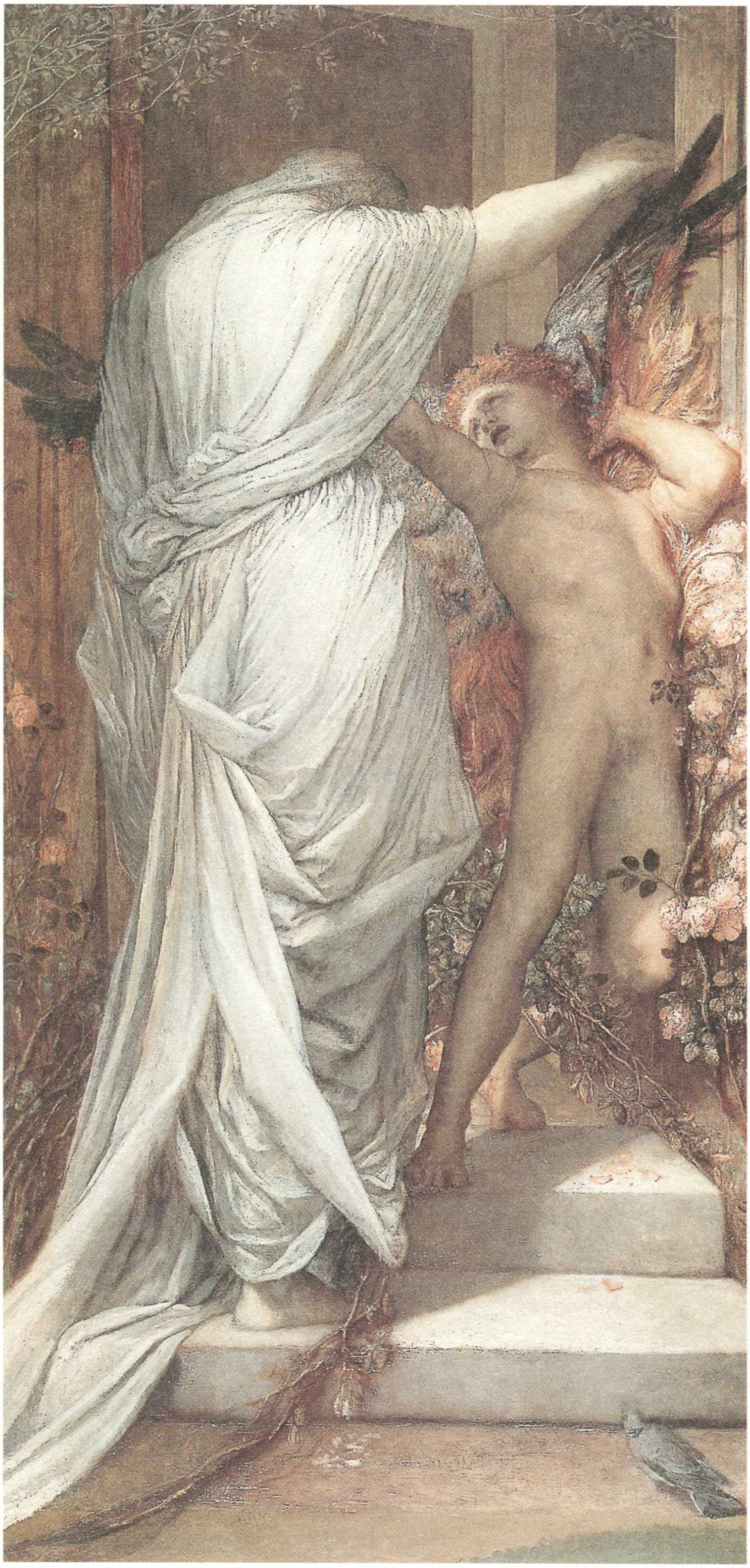
На с. 11 внизу:

ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Охота у Чевиотских холмов. 1825–1826
Холст, масло. 143 × 170,8 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

ней, чем британские купцы и пираты. На его ветрах викторианская эпоха растаяла, оставив потомкам ностальгические воспоминания, великую литературу и прекрасную живопись.

Темы и предпочтения этой живописи определились в первые десятилетия XIX века, когда в европейской культуре господствовал романтизм. В Англии это направление проявилось особенно ярко, оказавшись, видимо, созвучно национальному характеру. Неведомые земли, тайны, разгул стихий, непонятые герои, охваченные страстями, – всем этим полна английская романтическая литерату-

УИЛЬЯМ ДИС
Нептун передает Британии морскую империю. 1847. Фреска. 35 × 51 см
Озборн-Хаус, остров Уайт



ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Любовь и Смерть. 1877–1887. Холст, масло
249 × 117 см. Галерея Уитворта, Манчестер

На с. 13:

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Выбирающая (Портрет Эллен Терри)
Около 1864. Холст, масло. 50 × 40 см
Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 15 вверху слева:

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Альфред, лорд Теннисон. Около 1863–1864
Холст, масло. 61,3 × 51,4 см. Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 15 вверху справа:

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Уильям Моррис. 1870. Холст, масло. 64,8 × 52,1 см
Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 15 внизу слева:

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Ангел смерти. Около 1870
Холст, масло. Частное собрание

На с. 15 внизу справа:

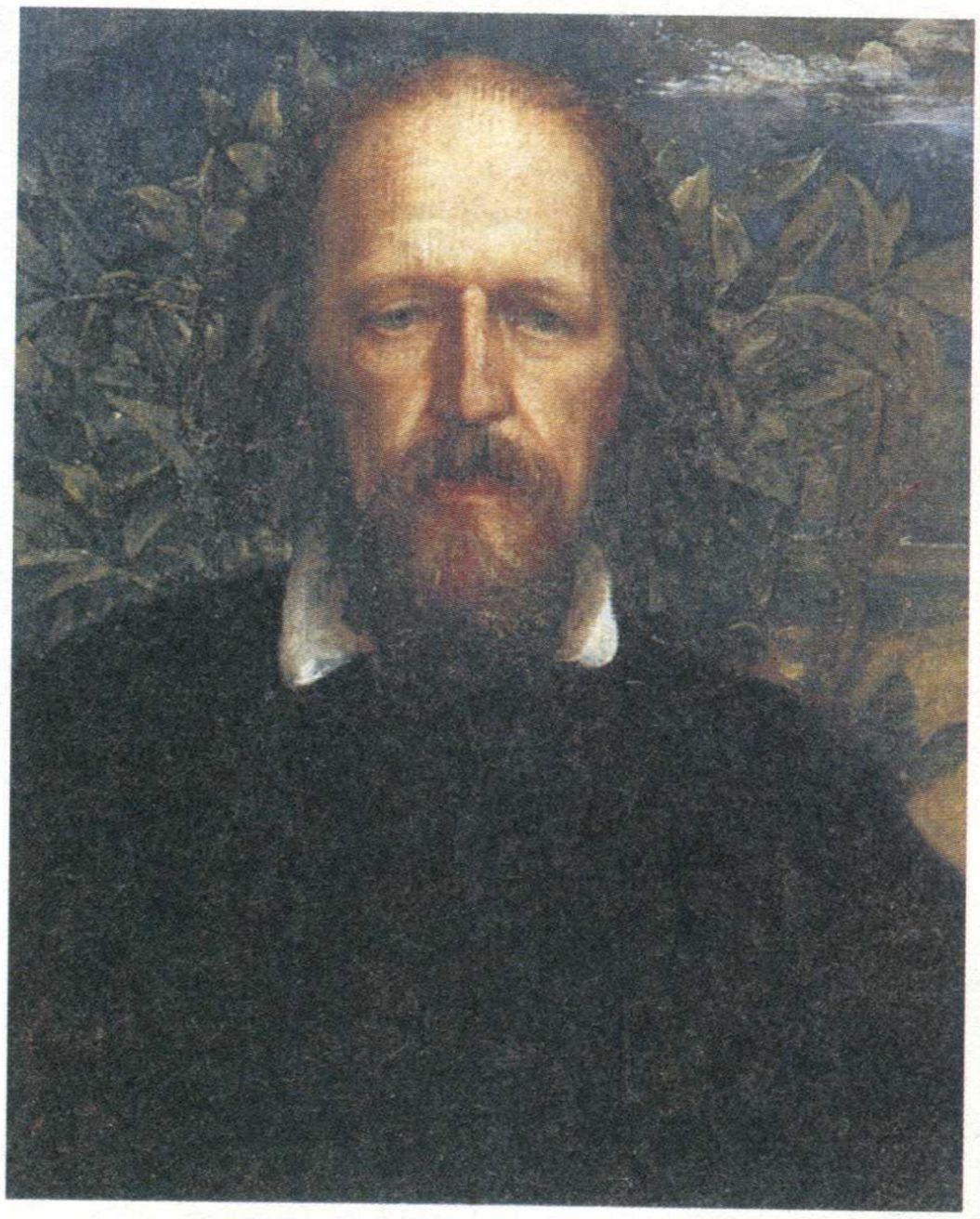
ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Роланд, преследующий мираж. 1848
Холст, масло. 165 × 210 см. Частное собрание

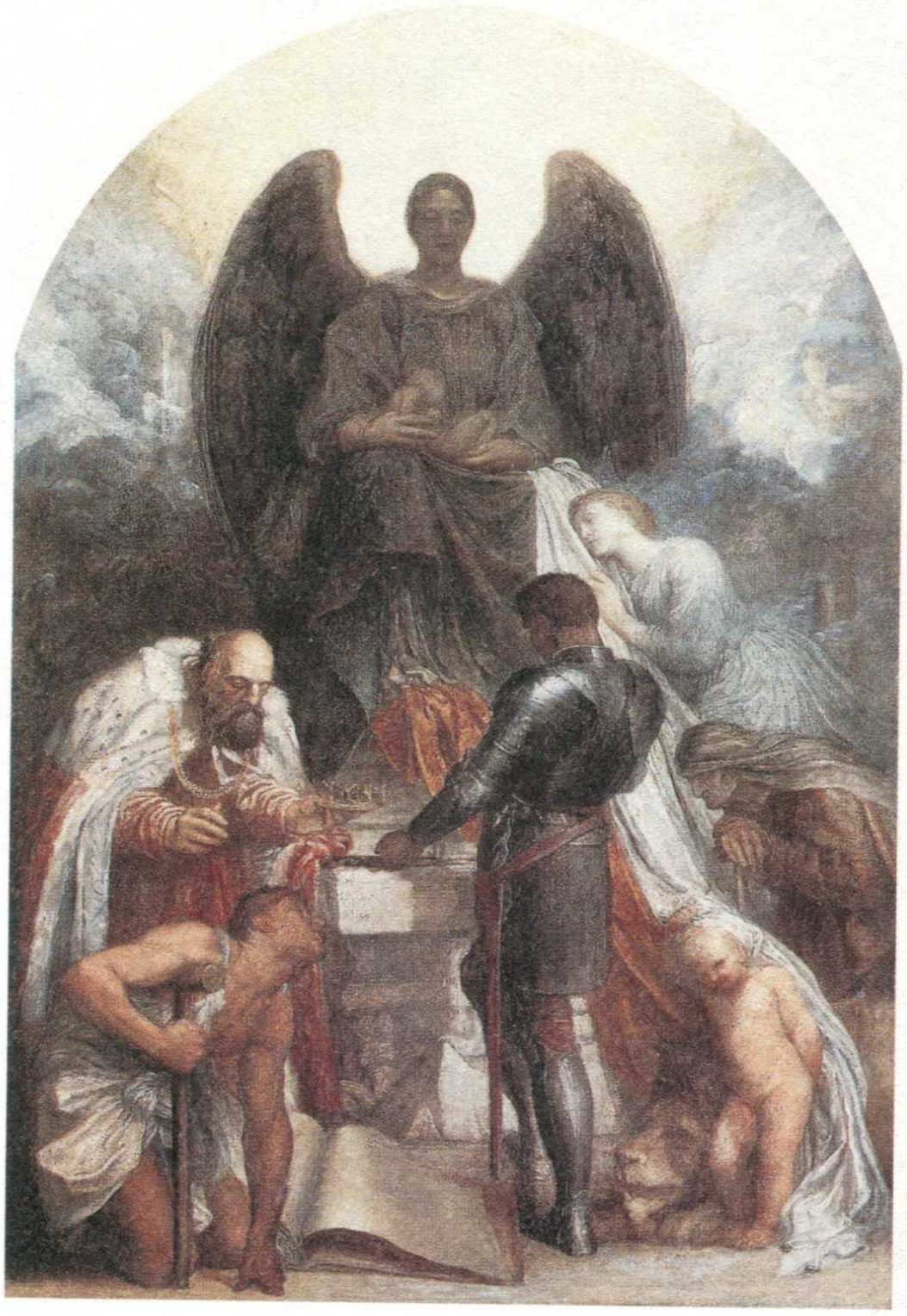
ра, прежде всего поэзия великого Байрона. И живопись тоже.

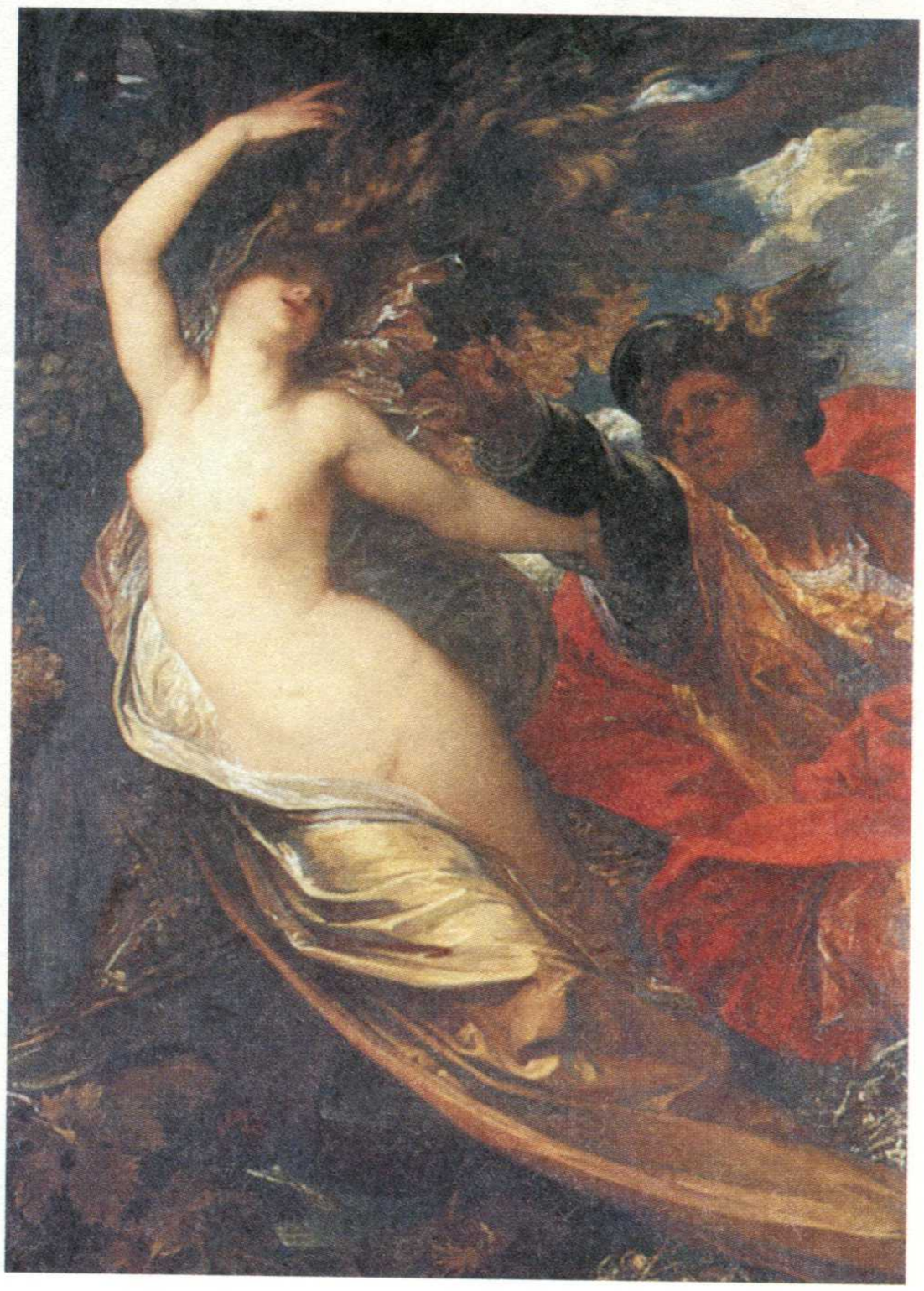
Свидетельство тому — творчество Джона Мартина (1789–1854), «мастера катастроф», как его иногда называют. Этот художник поражал современников монументальными полотнами с изображением стихийных бедствий. Как и другие живописцы-романтики, Мартин увлекался литературными сюжетами, наполняя их тем же размахом и накалом страстей.

Другая сторона, если можно так сказать, «британской души» предстает перед нами в картинах Эдвина Хенри Лэндсира (1802–1873). Представитель знаменитой династии художников прославился изображением прежде всего животных: собак, лошадей, оленей... И прославился так, что в день его смерти англичане объявили траур: были приспущены флаги и закрыты магазины, бронзовые львы у колонны Нельсона (отлитые по моделям Лэндсира) сидели в траурных венках, и огромные толпы народа сопровождали похоронную процессию к собору Святого Павла.

Такая популярность (особенно для британцев, известных своей любовью







На с. 16:

ДЖОЗЕФ НОЭЛЬ ПАТОН
Вечерняя звезда. 1857
Холст, масло. 91 × 69 см. Галерея искусств, Глазго

Вверху слева:

ДЖОЗЕФ НОЭЛЬ ПАТОН
Примирение Оберона и Титании. 1847
Холст, масло. 76 × 123 см. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

Вверху справа:

ДЖОЗЕФ НОЭЛЬ ПАТОН
Кровавое свидание. 1855
Холст, масло. 73 × 65 см. Галерея искусств, Глазго

Внизу:

ДЖОЗЕФ НОЭЛЬ ПАТОН
Дикая охота. 1861–1867. Холст, масло. 90,5 × 146,7 см
Художественная галерея и музей Кельвингроув, Глазго

Вверху слева:

ФРЕДЕРИК РИЧАРД ПИКЕРСГИЛ
Конкурс красоты. 1848
Холст, масло. 106,5 × 152,5 см. Частное собрание

Вверху справа:

ФРЕДЕРИК РИЧАРД ПИКЕРСГИЛ
Бегство языческих богов. 1856
Холст, масло. 112,4 × 196,2 см. Частное собрание

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Симпатичные барашки. 1859. Холст, масло. 61 × 76 см
Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 19:

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Омовение ног. 1865
Холст, масло. 117 × 133 см. Галерея Тейт, Лондон

к животным) вполне объяснима. Звери на картинах Лэндсира – настоящие персонажи, каждый со своим характером и историей («Завтрак в горах», «Спящая ищейка», «Горе пастуха», «Погонщик волов», «Отлет на юг», «Верный страж старого пастуха», «Король горной долины»).

Лэндсир проявил себя и в других жанрах. Он писал картины на сюжеты произведений Шекспира, а также прекрасные портреты (особенно известен портрет королевы Виктории и ее супруга принца Альберта). Но в историю живописи Лэндсир вошел как непревзойденный художник-анималист.

Ведущим жанром в английском изобразительном искусстве, тем не менее, оставался исторический. Художники искали в прошлом ту волнующую, таинственную красоту, которой им не хватало в рациональном XIX веке. Многие из них и сами занимались историческими изысканиями, как, например, ирландец Дэниел Маклайз (1806–1870).

Маклайз искал сюжеты не только в далеком, но и в недавнем прошлом (несколько его картин посвящены эпохе войны с Наполеоном). Впрочем, главным источником вдохновения было все же Средневековье – и для него, и для его современников, таких, как шотландский художник Уильям Дис (1806–1864), создававший картины в основном на сюжеты из произведений Шекспира и легенд о короле Артуре.

В работах этих мастеров – особенно Диса – романтический накал эмоций сочетается с неторопливос-

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Труд. 1852–1865. Холст, масло. 135 × 196 см
Художественная галерея, Манчестер

тью композиции и чистотой цветов, которые были характерны для ранней европейской живописи. Это не случайно. В 40-е годы XIX века английские художники открыли для себя технику живописи Средних веков и Раннего Возрождения и пришли к выводу: только так и надо писать. Искренность и чистота – вот главное! Средневековые мастера творили с натуры – прямо на холсте, ничего не изобретая заранее. Высокое Возрождение обозначило отход от этой традиции. Живопись стала блестящей и... искусственной.

Примерно так определила свои принципы группа художников и поэтов, создавших в 1848 году «Братство прерафаэлитов». «Прерафаэлиты» – значит те, что до Рафаэля; ориентиром для участников нового объединения стали в первую очередь флорентийские художники Раннего Возрождения. А главным объектом протеста – не только академическое искусство, полное условностей, но вся современная им промышленная эпоха с ее отказом от красоты во имя массового производства. Эти взгляды они излагали в журнале «Росток», а плоды своего творчества демонстрировали на совместных выставках, первая из которых состоялась в 1849 году и была встречена в штыки консервативной критикой.

Как и положено ниспровергателям, основавшие Братство Уильям Холмен Хант, Данте Габриель Россетти и Джон Эверетт Миллес были еще очень молоды. Впрочем, их подход к искусству разделяли и другие художники, уже ставшие известными: Дэниел Маклайз и Ульям Дис, о которых здесь уже шла речь, а также Джорж Фредерик Уоттс, Джозеф Ноэль Патон, Фредерик Ричард Пикерсгил, Форд Мэдокс Браун.

Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904) писал аллегорические картины в приглушенных тонах – такие, например, как «Любовь и Жизнь», на которой хрупкая девочка Жизнь оказывается обреченной на тернистом пути, если бы не Любовь, оберегающая своими золотыми крыльями. Большую славу завоевали и портреты кисти Уоттса (У. Морриса, А. Теннисона,

На с. 21:
ФОРД МЭДОКС БРАУН
Чосер при дворе Эдуарда III. 1845–1851. Холст, масло
372 × 296 см. Галерея искусств Нового Южного Уэльса, Сидней

На с. 22 вверху слева:

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Прощание с Англией. 1852–1855. Холст, масло. 81 × 74 см
Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 22 вверху справа:

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Илья возвращает сына вдове. 1868
Холст, масло. 94 × 61,2 см. Музей Виктории и Альберта, Лондон

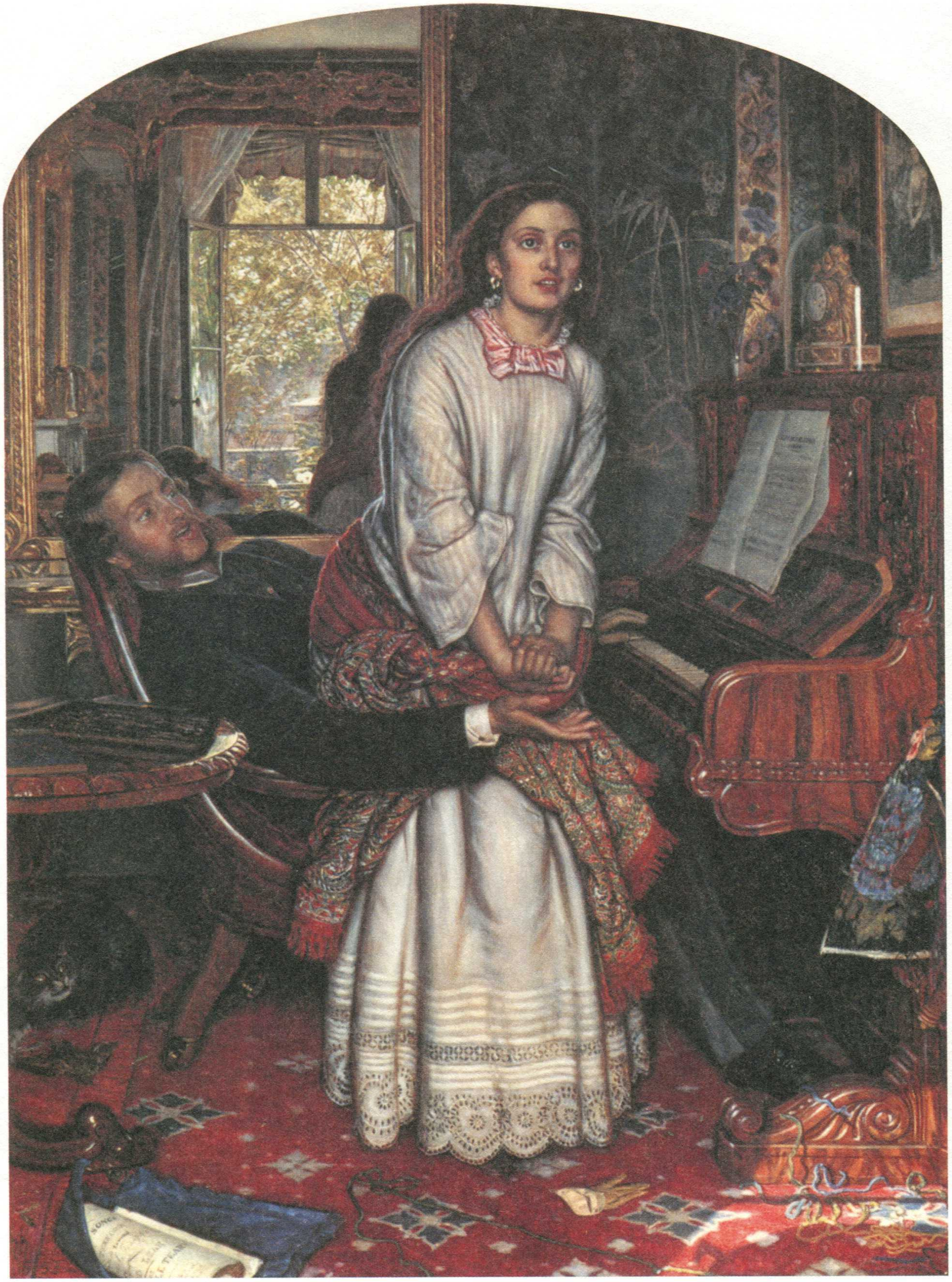
ФОРД МЭДОКС БРАУН
Ромео и Джульетта. 1867
Бумага, акварель. 48 × 33 см. Галерея Уитворта, Манчестер

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Дон Жуан, найденный Айде. 1869–1878
Холст, масло. 116 × 145 см. Музей Орсэ, Париж

Вверху:

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Лир и Корделия. 1849–1854. Холст, масло. 71 × 99 см. Галерея Тейт, Лондон

ФОРД МЭДОКС БРАУН
Изгнание датчан из Манчестера в 910 году. 1879–1893
Фреска. 145,9 × 317,1 см. Городская ратуша, Манчестер



лорда и леди Холланд). Свою юную невесту художник изобразил на картине «Выбирающая» в средневековом подвенечном платье темного шелка, модель которого была разработана Холменом Хантом.

Близок к прерафаэлитам и Джозеф Ноэль Патон (1821–1901). Он не вошел в Братство, как считают искусствоведы, только потому, что после учебы в Королевской Академии предпочел вернуться домой, в Шотландию, в Национальной галерее которой и по сей день хранятся его лучшие картины («Примирение Оберона и Титании» и «Ссора Оберона и Титании»). Волшебная тематика, связанная с кельтской мифологией, присутствует во многих произведениях Патона. Современники отмечали его своеобразную религиозность, выливавшуюся не только в картинах, но и в сочинении аллегорических стихотворений в духе Уильяма Блейка.

Живопись Фредерика Ричарда Пикерсгила (1820– 1900), также тяготевшего к историческим, мифологическим и шекспировским сюжетам («Полет языческих божеств», «Виола и Оливия»), кажется ближе к академизму – благодаря нарочитой тщательности в отделке поверхностей и некоторой статичности фигур. Умение выписывать фактуры свойственно не только ему. Академическую школу проходили почти все художники того времени.

Выдающимся мастером был и Форд Мэдокс Браун (1821–1893). Прерафаэлиты провозгласили его своим главой, однако он не только не входил в Братство, но и был довольно далек от него по идеям и тематике своих картин. Если искать близких к нему среди современников, то это французские художники, прежде всего Курбе, что не удивительно: Браун родился в Кале, а живописи обучался в Бельгии и Париже. Социальная острота, свойственная французской живописи и совершенно чуждая прерафаэлитам, отчетливо заметна в некоторых его произведениях, прежде всего таких, как «Труд»и «Прощание с Англией».

Большое полотно «Труд» (1852–1865) автор считал программным, в связи с чем сделал к нему подробные комментарии. Глядя на картину, невольно

На с. 24:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Пробуждение совести. 1853
Холст, масло. 76,5 × 55,9 см. Галерея Тейт, Лондон

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Валентин спасает Сильвию от Протея. 1851. Холст, масло
98,4 × 133,4 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 25:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Нерадивый пастух. 1851
Холст, масло. 77 × 110 см
Художественная галерея, Манчестер

На с. 27:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Светоч мира. 1851–1853
Холст, масло. 125,5 × 59,8 см
Кибл-колледж, Оксфорд

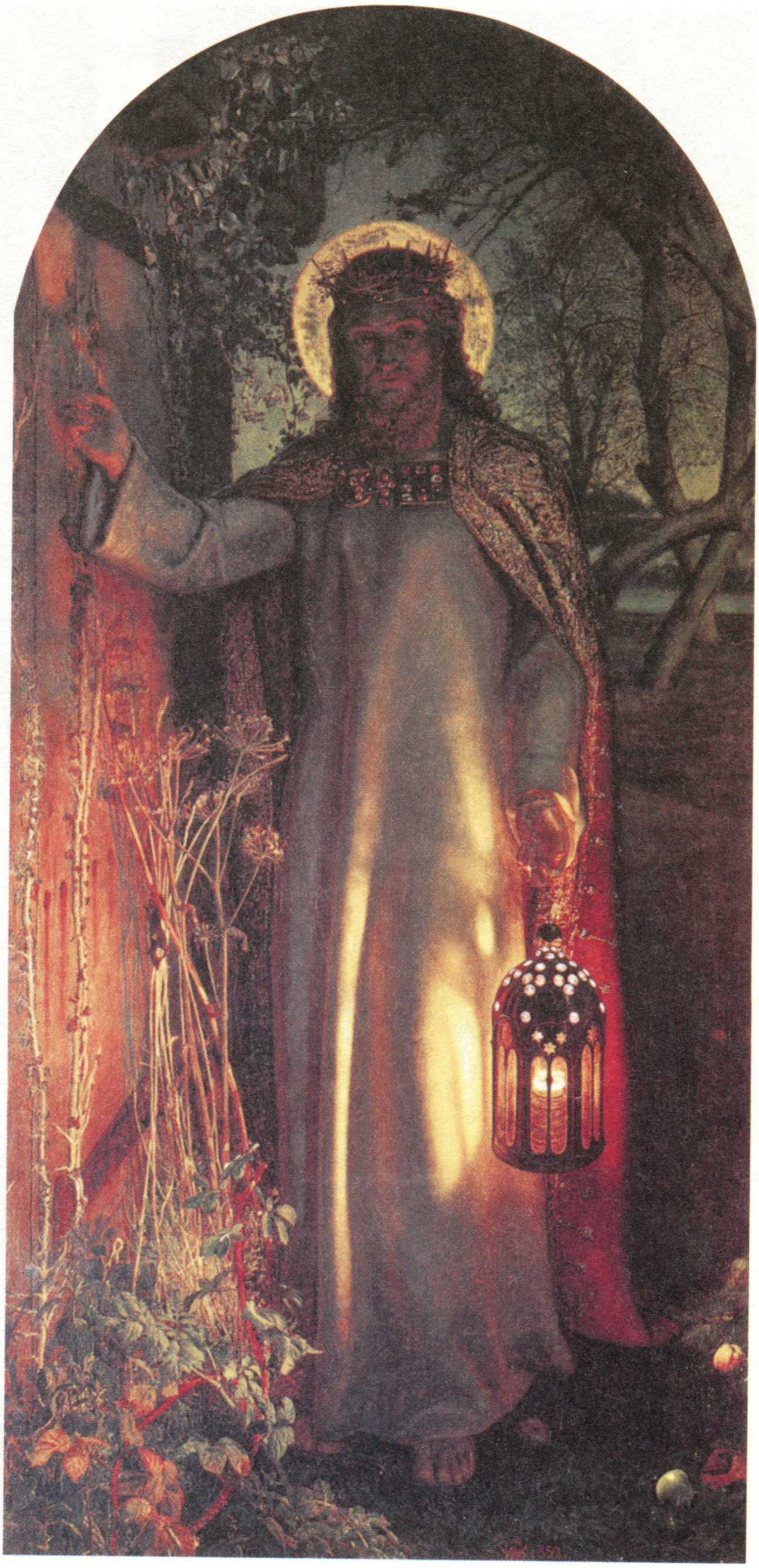
УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Риенци клянется отомстить за смерть своего младшего брата, убитого в схватке между кланами Орсини и Колонна. 1848
Холст, масло. 85 × 95 см. Частное собрание

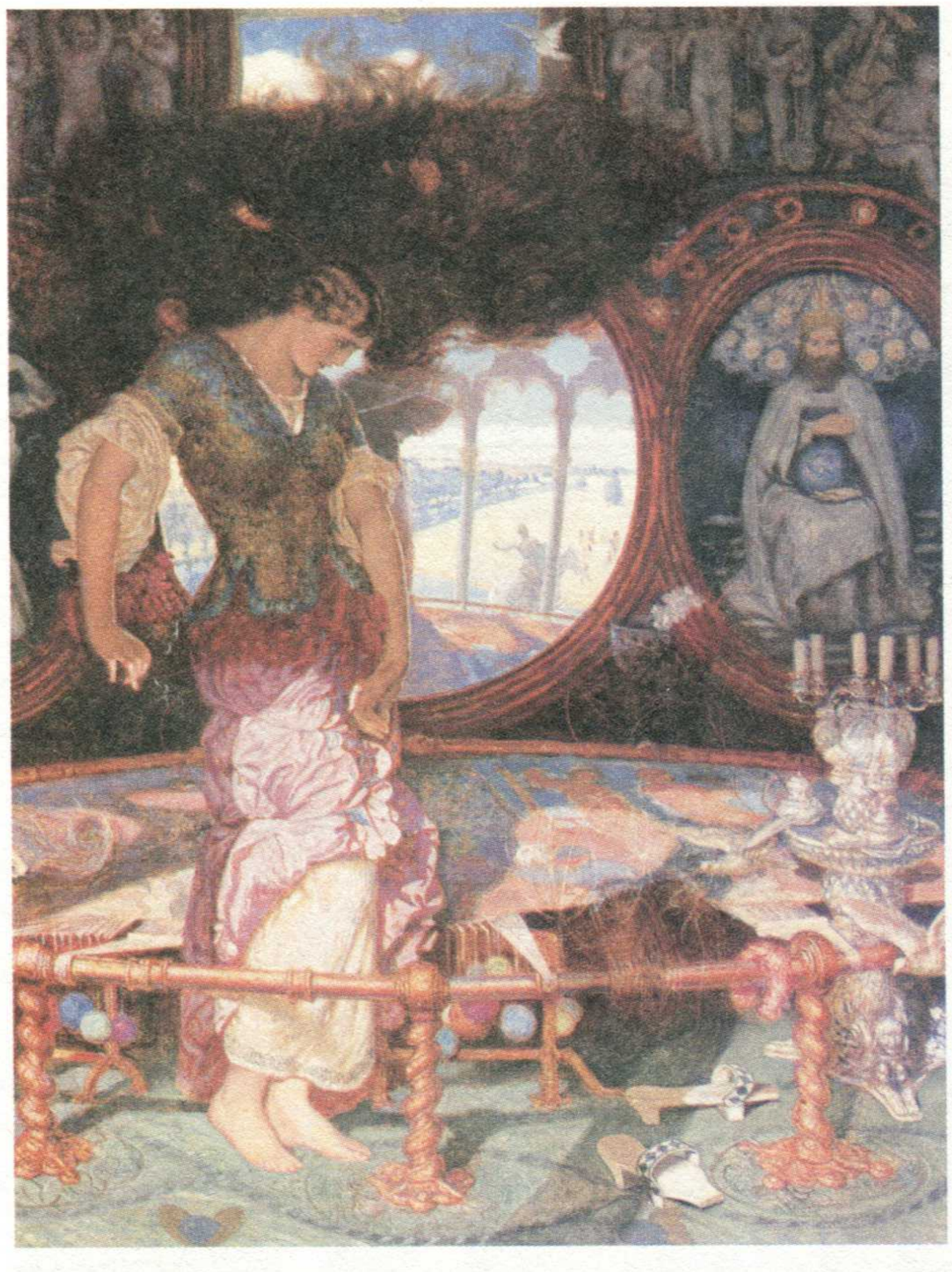
вспоминается такая же программная работа Курбе «Ателье», созданная примерно в те же годы. Перекличка идей, сплав реализма и аллегории, попытка вместить в одну картину как можно больше мыслей и персонажей. В соседстве с землекопами, работающими на улице лондонского предместья, оказываются представители разных социальных групп. Композиция кажется перегруженной, резкие цветовые пятна (яркая красочность вообще характерна для манеры Брауна) мешают восприятию. И в то же время – выразительность, своеобразное обаяние картины не могут оставить зрителя равнодушным.

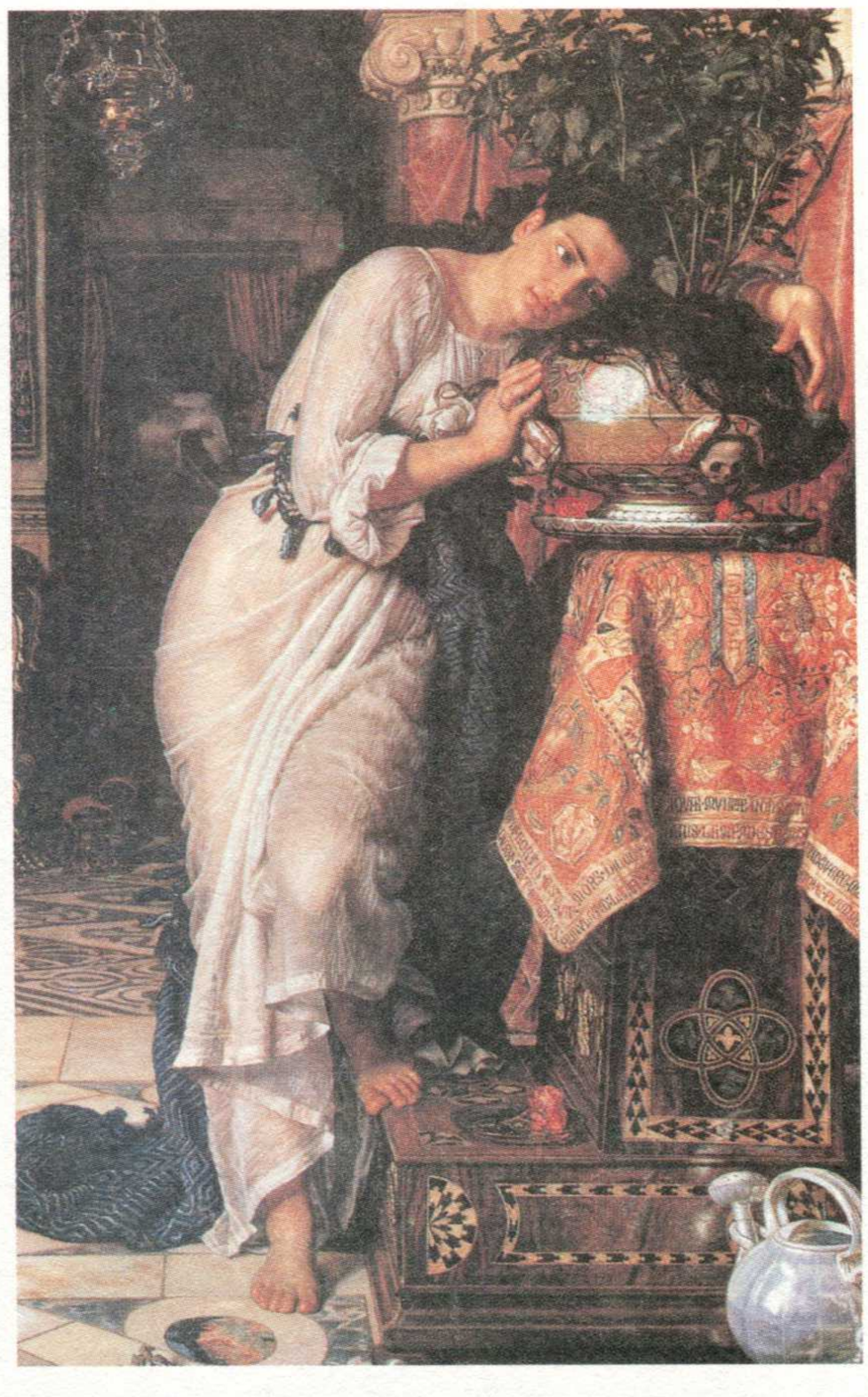
Выразительность, при минимуме деталей, свойственна и одной из лучших работ Брауна – картине «Прощание с Англией» (1852–1855). В те времена многие британцы, отчаявшись выбраться из нужды, отправлялись за море – в колонии, в призрачной надежде найти лучшую жизнь. Художник и сам подумывал об этом – он никогда не был богат. Идея написать картину родилась у него после того, как он проводил отплывавшего в Австралию скульптора Вулнера, члена Братства прерафаэлитов.

Он представил на месте скульптора себя и свою жену. Только две эти фигуры – крупным планом. Сгорбленные плечи, сумрачные лица. Шлюпка уносит их к кораблю, прочь от родного берега, с которого они не сводят глаз. Смотреть на картину тяжело, но хочется возвращаться к ней снова и снова...

Идея Братства родилась в стенах школы Королевской Академии, где Уильям Холмен Хант (1827–1910), поступивший туда в 1845 году, познакомился с Миллесом и Россетти. Хант родился в суровой пуританской семье, в которой ему пришлось долго доказывать свое право на занятия живописью. Школа разочаровала его: там господствовали академические традиции, утратившие, как казалось молодым, связи с жизнью. Хант и его







УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Новообращенная семья древних бриттов, спасающая миссионера от преследования друидов. 1850. Холст, масло. 111,1 × 139,1 см
Музей Ашмолеан, Оксфорд

На с. 28 вверху слева:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Леди Шалотт. 1887–1892. Дерево, масло, темпера
44,5 × 34,1 см. Художественная галерея, Манчестер

На с. 28 вверху справа:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Изабелла и горшок базилика. 1867–1868. Холст, масло. 187 × 116 см. Галерея искусств Лэинг, Ньюкасл

На с. 28 внизу:

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Родители находят юного Иисуса в храме. 1854
Холст, масло. 46 × 70 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Наши английские берега (Заблудшие овцы)
1852. Холст, масло. 43 × 58 см. Галерея Тейт, Лондон

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Возлюбленная (Невеста). 1865–1866
Холст, масло. 83 × 76 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 31:
ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Прозерпина. 1874. Холст, масло. 126 × 61 см. Частное собрание

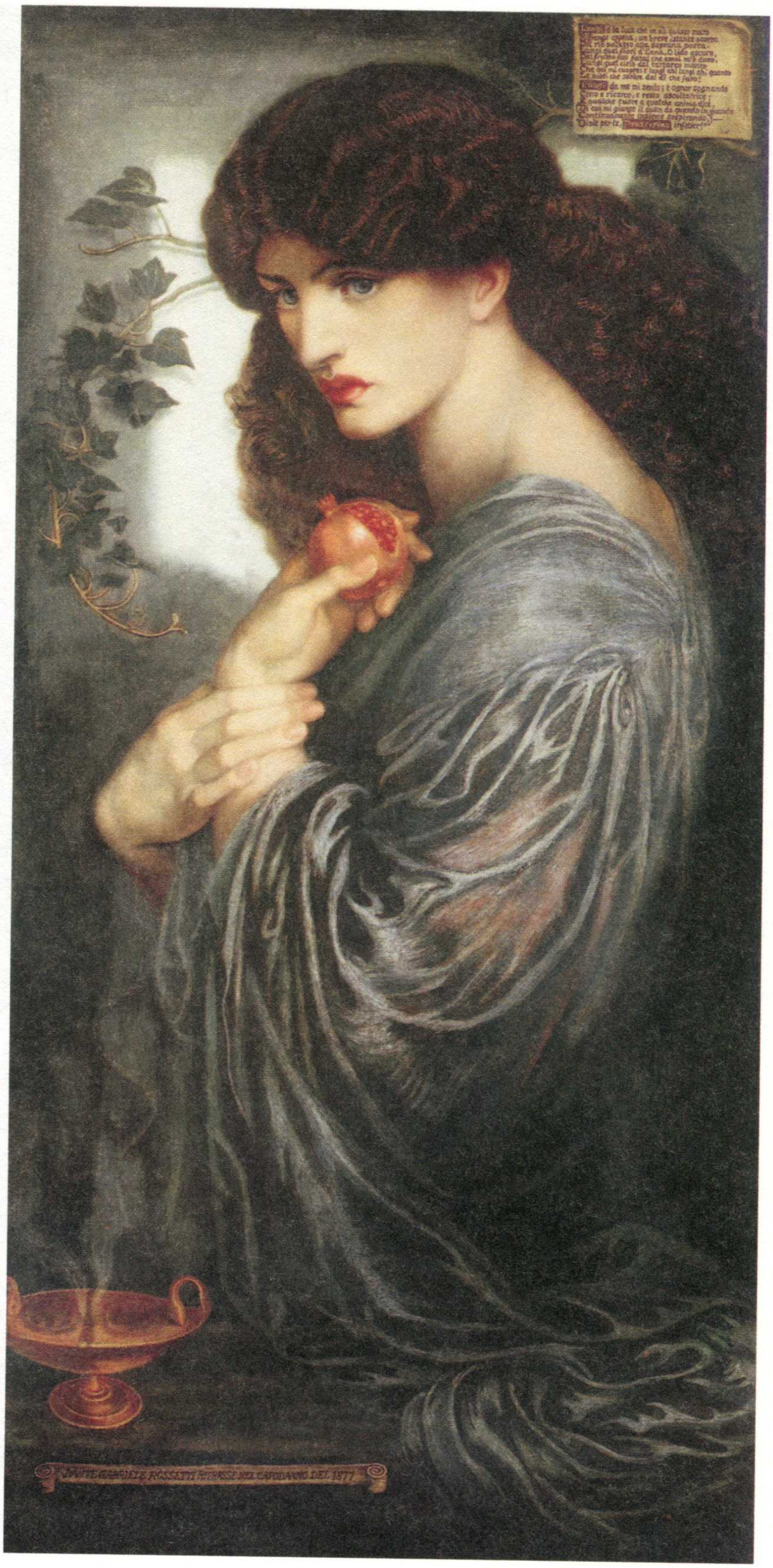
единомышленники решили учиться — у Природы.

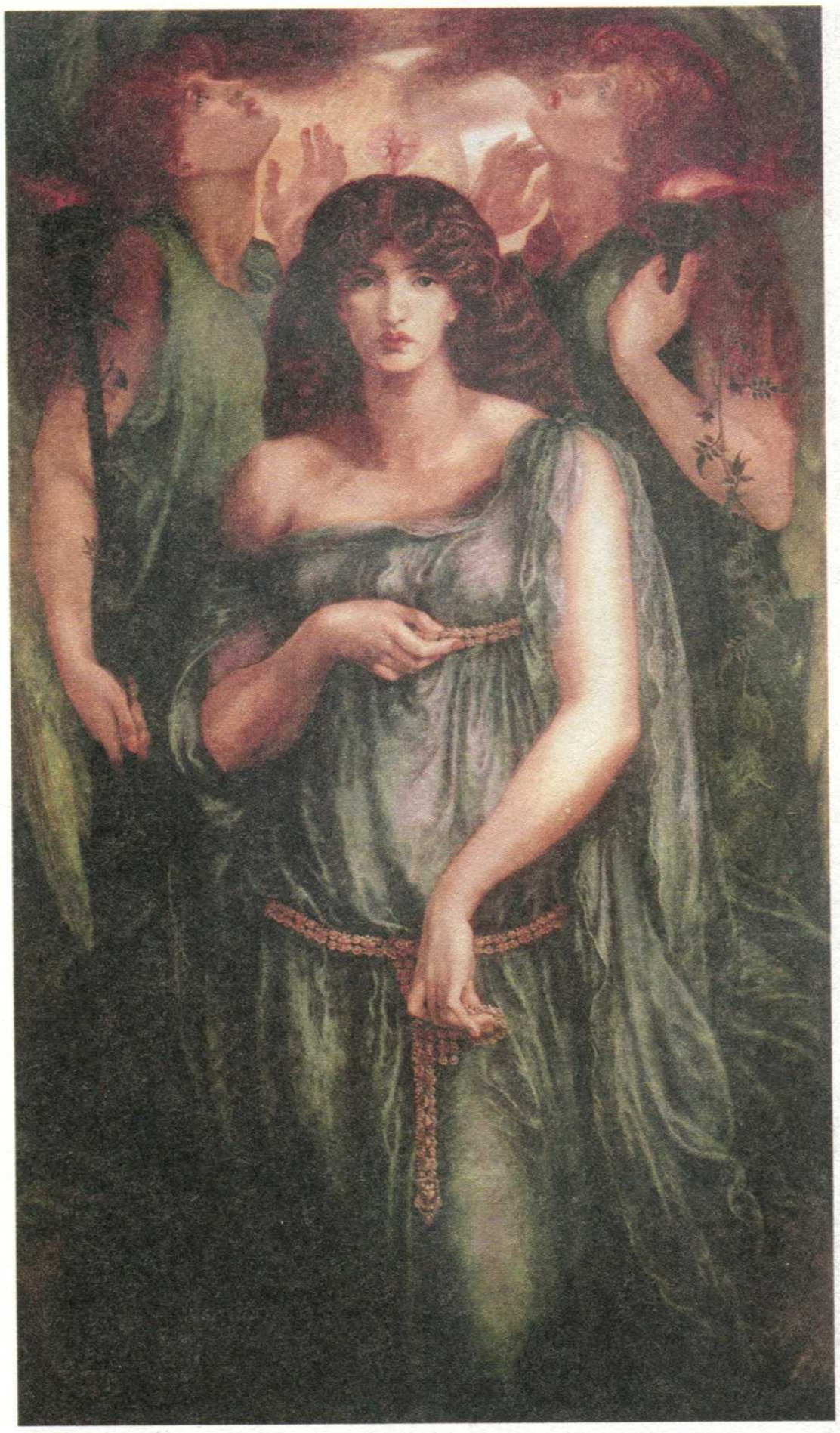
Впоследствии художник вспоминал о том, как он работал над картиной «Риенци», стремясь писать с натуры каждую деталь, даже незначительную. Этот принцип стал в его творчестве основным. При создании одной из самых известных композиций «Светоч мира» (на ней изображен Христос в виде путника, который с фонарем в руке стучится ночью в забитую дверь) он в течение многих месяцев работал ночью на улице, укутав ноги соломой.

Вторая особенность творчества Ханта, свойственная, впрочем, всем прерафаэлитам, — аллегоричность и символизм. Сюжет обязательно должен иметь глубинный смысл, равно как и каждая изображенная деталь. В картине «Нерадивый пастух» безответственный малый отвлекся, и овцы уже топчут чье-то поле, в то время как к ним приближается волк. Символичен здесь не только сюжет в целом, но и бабочка «мертвая голова», которой пастух развлекает девицу, зеленое яблоко у нее в руке и т. д.

Стремление к дидактике становится, особенно в поздних работах художника, навязчивым. Выписывание деталей, без учета целостного пространства, приводило к тому, что картина превращалась в яркий трехмерный коллаж. Впрочем, лучшим произведениям Ханта («Леди Шалотт», «Клаудио и Изабелла», «Новообращенная семья древних бриттов, спасающая миссионера от преследования друидов») эта особенность придает своеобразие, и в самом деле родня их с картинами ранних европейских мастеров.

Имя Данте Габриеля Россетти (1828–1882) всплывает в памяти первым, когда заходит речь о Братстве прерафаэлитов. Поэт и художник, которого критики то превозносили, то превращали в ничто. Говорили, например, что его картины почти лише-





ны художественных достоинств, надуманны, к тому же он не владеет техникой живописи. Россетти не любил рутинных занятий, потому так и не получил профессионального образования, учась везде, но понемногу: сначала в рисовальной школе, потом в Академии, потом у Форда Мэдокса Брауна и Уильяма Холмена Ханта. Но Россетти — один из тех, кто обращает в искусство все, и прежде всего собственную жизнь.

С родиной живописцев Раннего Возрождения его сближали не только эстетические пристрастия. Его отец, хранитель отдела скульптуры Неаполитанского музея, был присужден к изгнанию за сочинение революционных песен (в Италии тех лет, боровшейся за независимость, человеку было трудно не стать карбонарием). В Англии он преподавал итальянский язык в Королевском колледже Лондона, завел большую семью, нуждался в деньгах, занимался комментированием Данте и дал детям прекрасное образование, позволившее каждому из них занять заметное место в английской культуре (в первую очередь, Данте Габриелю и сестре Кристине, известной поэтессе).

Провозглашая общие с Хантом взгляды на искусство, Россетти был его полной противоположностью по характеру. Страстный, импульсивный, им всегда владели эмоции. Это сильно отражалось в его картинах. Ранние полотна («Благовещение» ⟨«Ecce Ancilla Domini»⟩, «Отрочество Девы Марии», «Брак святого Георгия и принцессы Сабры»), с их чистыми локальными цветами, полны удивления перед красотой мира. Кажется, их и впрямь создавал живописец XIV века. Именно те времена, связанные с образом Данте Алигьери (которым так увлекался Россетти-старший, давший сыну его имя), притягивали художника сильнее всего. Он на-

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Видение Фьяметты
1878. Холст, масло
146 × 88,9 см
Частная коллекция

На с. 32 слева:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Астарта Сирийская
1877. Холст, масло
182,9 × 106,7 см
Художественная галерея, Манчестер

На с. 32 справа:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Дневные мечты. 1880
Холст, масло
158,6 × 92,6 см
Музей Виктории и Альберта, Лондон

На с. 34:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Прекрасная Беатриче
1864. Холст, масло
86,4 × 66 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 35 вверху слева:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Елена Троянская. 1863
Дерево, масло
32,8 × 27,2 см
Кунстхалле, Гамбург

На с. 35 вверху справа:

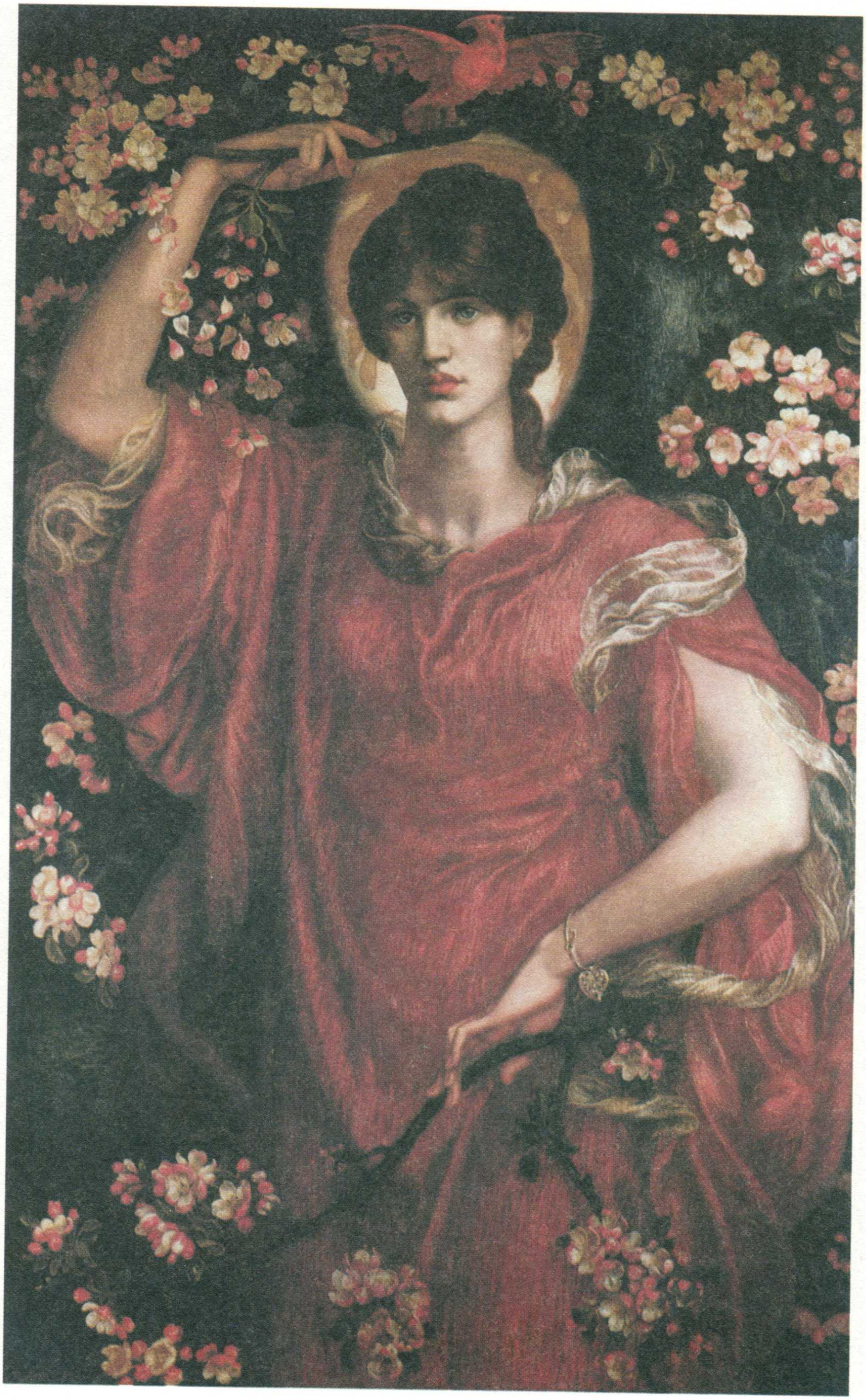
ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Морские чары. 1877
Холст, масло
106,7 × 88,9 см. Музей искусств Фогг, Гарвардский университет, Кембридж

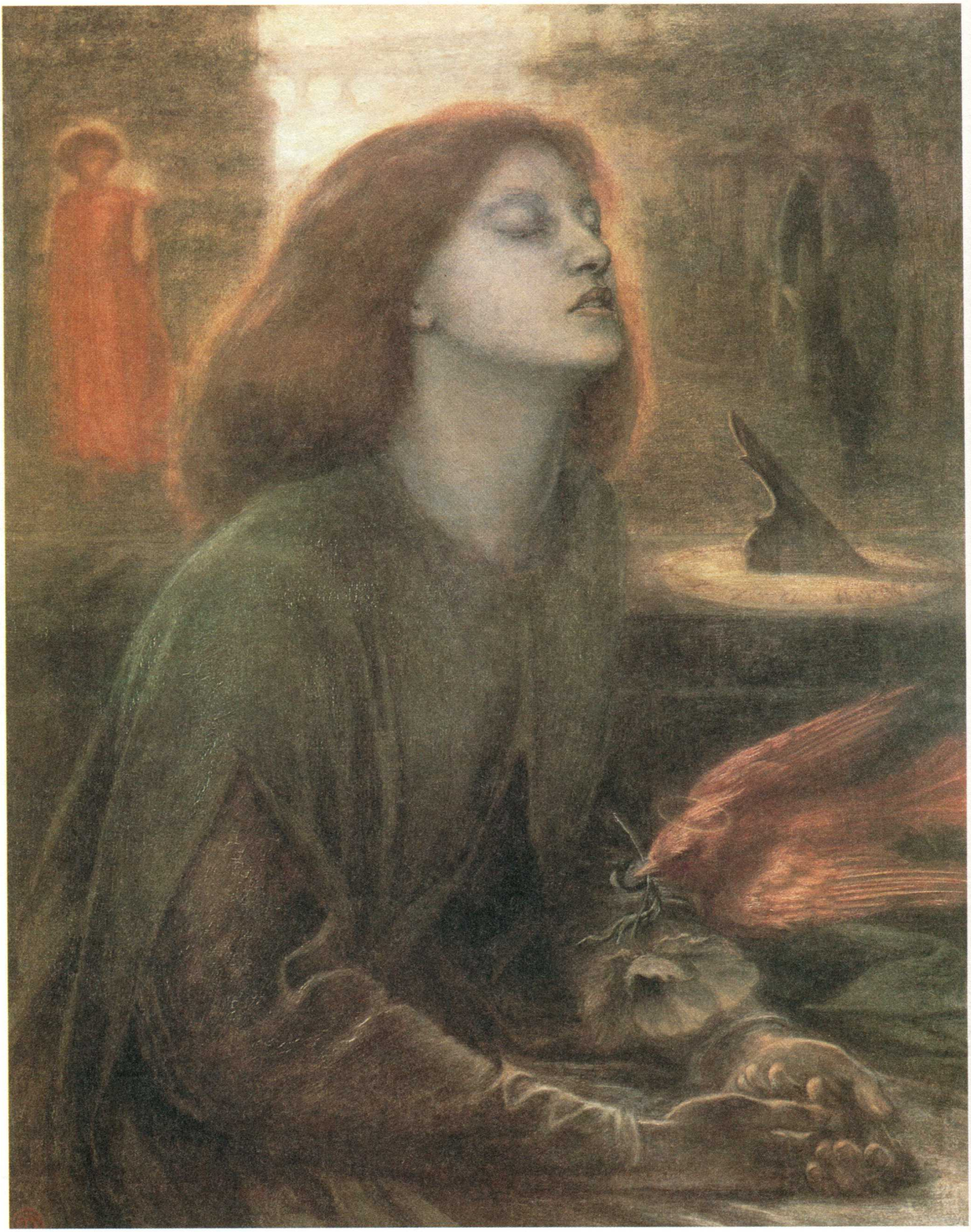
На с. 35 внизу слева:

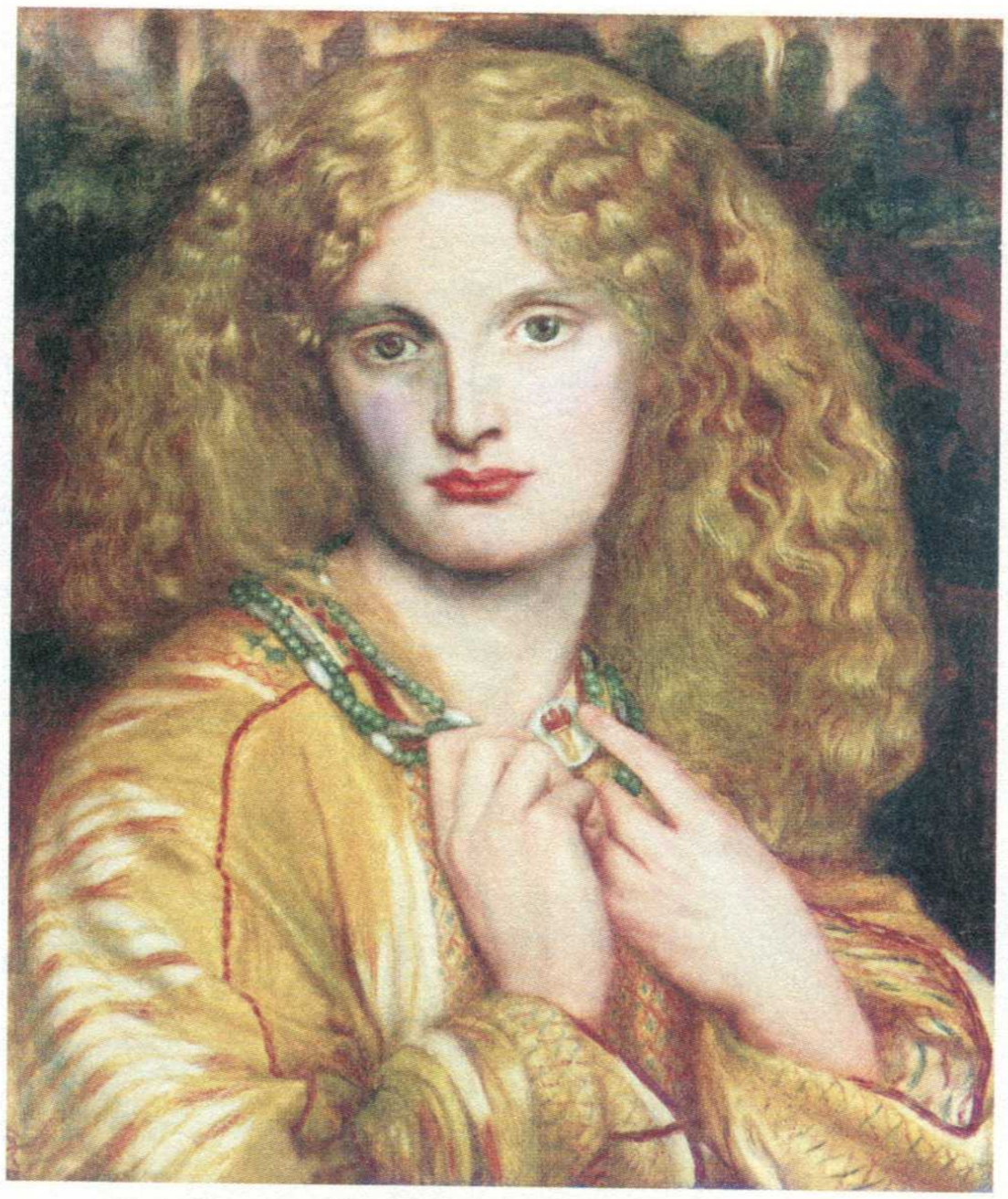
ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
La Ghirlandata (Женщина с гирляндой)
1873. Холст, масло
115,6 × 87,6 см
Галерея Гилдхолл, Лондон

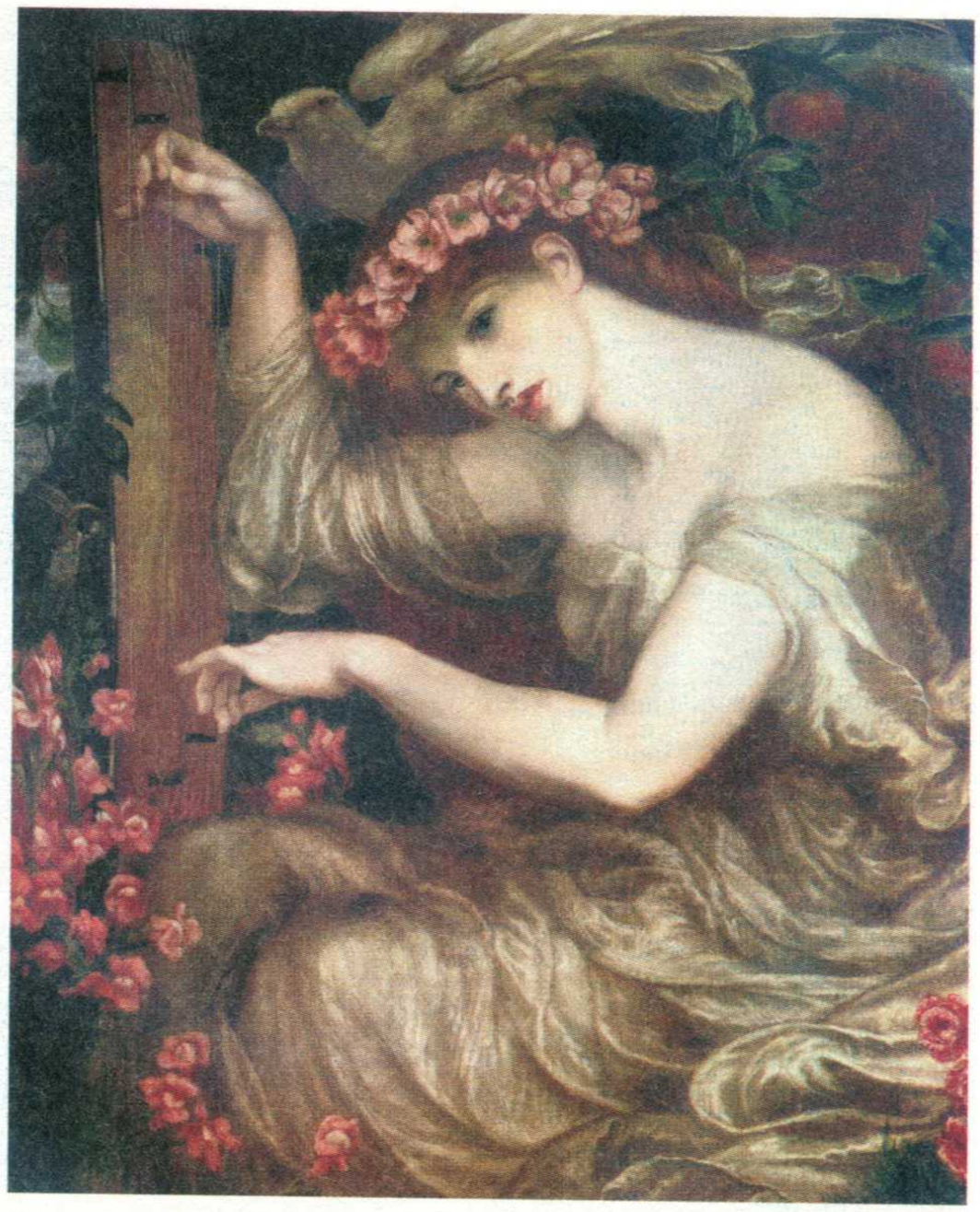
На с. 35 внизу справа:

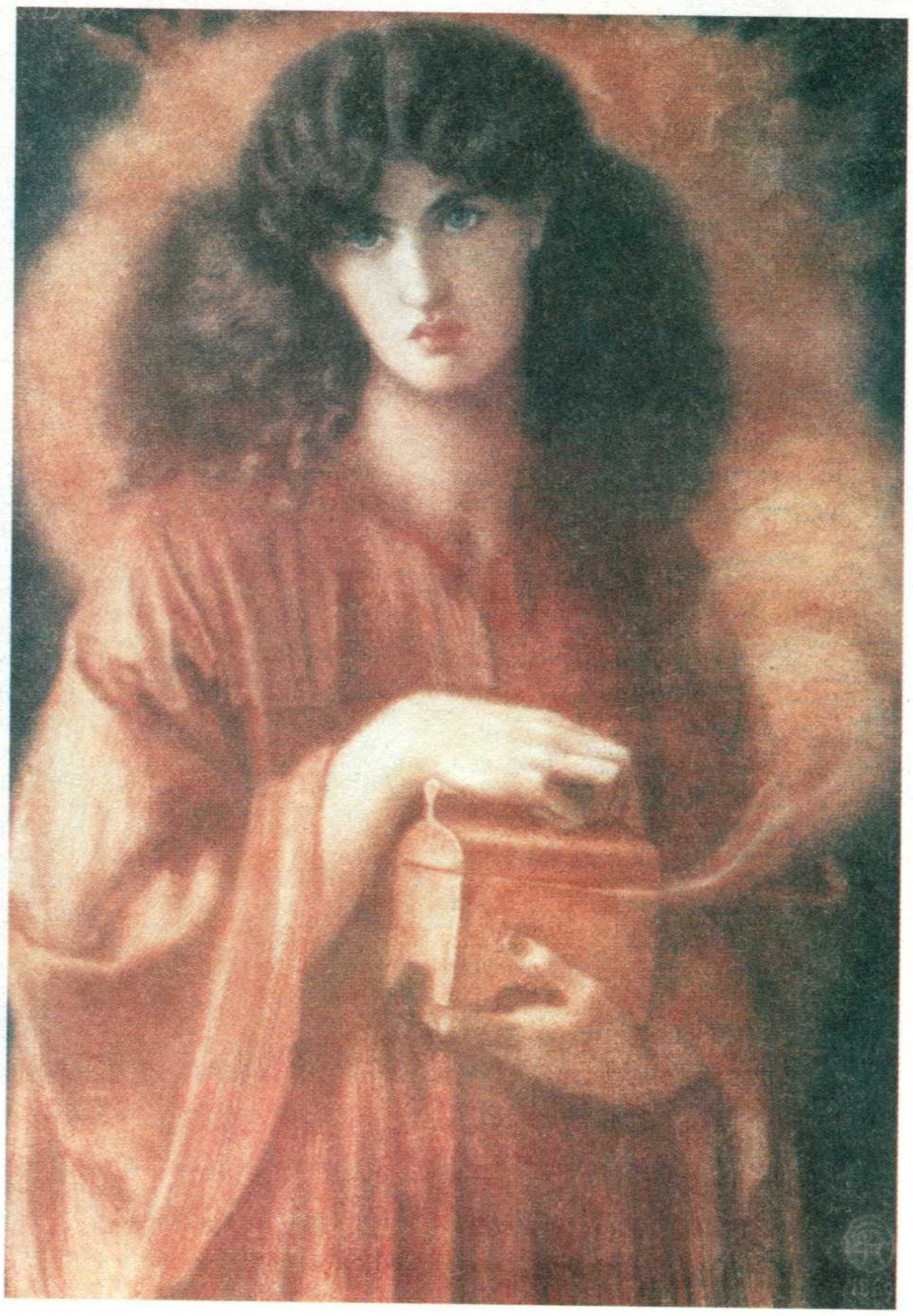
ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Пандора. Бумага, цветной мел. 39,62 × 28,62 см
Фарингтонская коллекция, Оксфордшир











ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Венера Вертикордия (Обращающая сердца). 1864–1868
Холст, масло. 98 × 69,9 см
Художественная галерея и музей Рассел Коурт, Бурнмауз

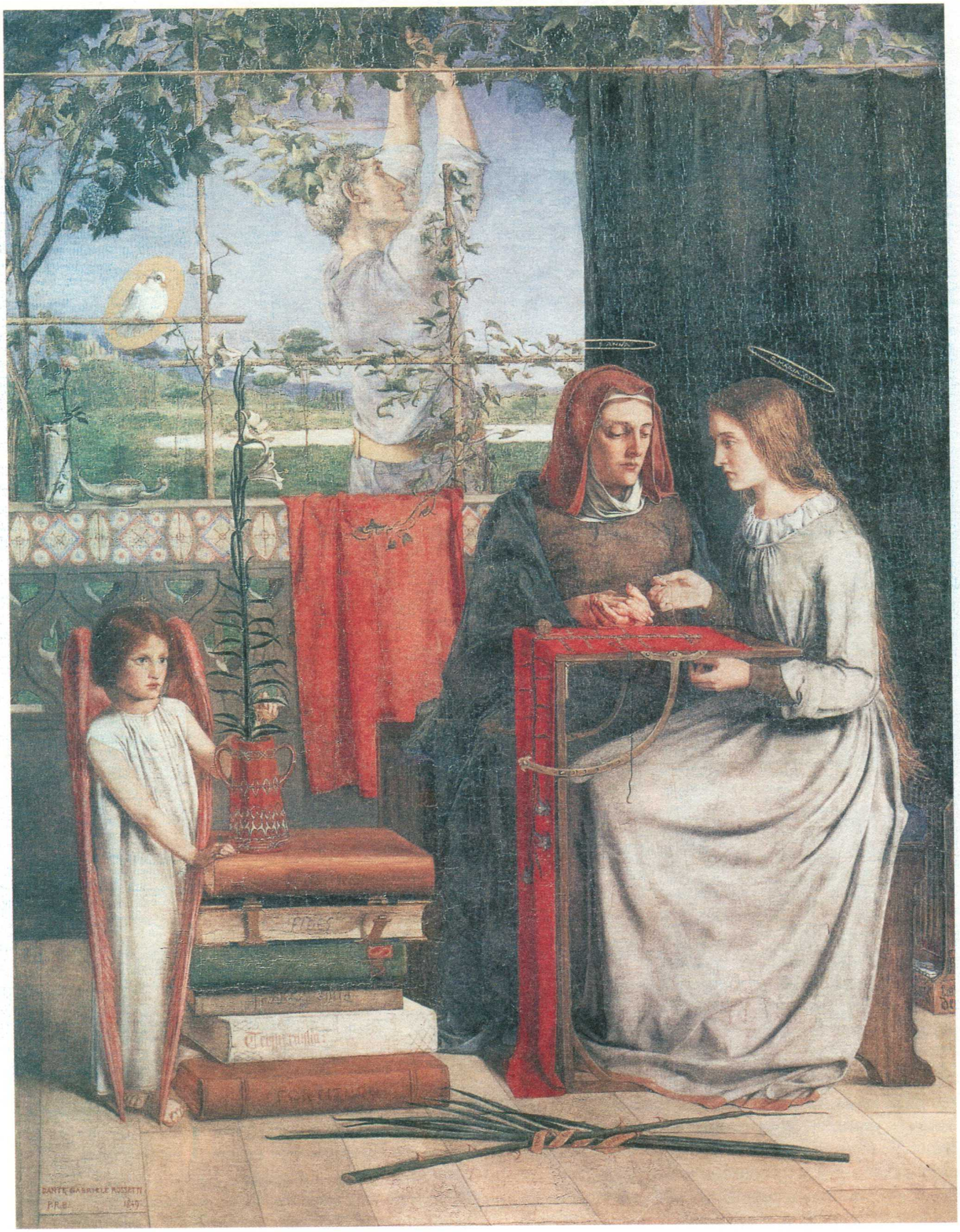
На с. 37:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
La pia de' Tolomei. 1868–1881. Холст, масло. 105,4 × 120,5 см
Музей искусств Спенсера, Канзасский университет, Лоуренс

писал немало произведений, посвященных поэзии Данте и Беатриче, его идеальной возлюбленной («Паоло и Франческа да Римини», «Встреча Данте и Беатриче в раю»). Поиск женского идеала — музы, любовницы, богини — стал главной темой его изобразительного и поэтического творчества.

У Россетти была своя Беатриче. В 1850 году он опубликовал стихотворение — «Небесная подруга». Такой подругой стала для него поэтесса Элизабет Сиддал — ученица, модель, возлюбленная, а потом и жена. Ее ранняя смерть (она была больна туберкулезом и склонна к депрессии, и через два года после свадьбы покончила с собой) стала для Россетти настоящей катастрофой. В ее гроб, как последний дар, он положил уже подготовленную к печати рукопись со своими стихами. Друзья убедили его, что это — ошибка, которую необходимо исправить, и он разрешил вскрыть могилу. Это оказалось еще большей ошибкой. Рукопись была издана, английская литература не лишилась великолепной поэзии, но ее автор больше не знал покоя. Тяжелые мысли о совершенном святотатстве приводили к тому, что Россетти мучали головные боли, он потерял сон, одно время его даже признали сумасшедшим.

Но и в тяжелую пору Россетти не переставал работать. Его поэзия и живопись наполнились мистикой. Краски на картинах густеют, они становятся похожи на драгоценные ювелирные изделия. Одна из лучших


S. ANNA
S. MARIA VIRGO
DANTE GABRIELE ROSSETTI
P.R.B. 1849

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Благовещение («Ecce Ancilla Domini»). 1850
Холст, масло. 72,7 × 41,3 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 38:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Отрочество Девы Марии. 1849
Холст, масло. 83 × 65 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 40 вверху:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Сон Данте в канун смерти Беатриче. 1871. Холст, масло 210,6 × 317 см. Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

На с. 40 внизу:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Паоло и Франческа да Римини 1855. Бумага, акварель. 24,8 × 44,5 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 41:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Встреча Данте и Беатриче в раю. 1853–1854. Бумага, акварель. 29,2 × 25,1 см
Музей Фитцульям, Кембридж

На с. 42:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Святая Екатерина. 1857
Холст, масло. 34,3 × 24,1 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 43:

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
Брак святого Георгия и принцессы Сабры. 1857
Бумага, акварель. 34,3 × 34,3 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 44 вверху:

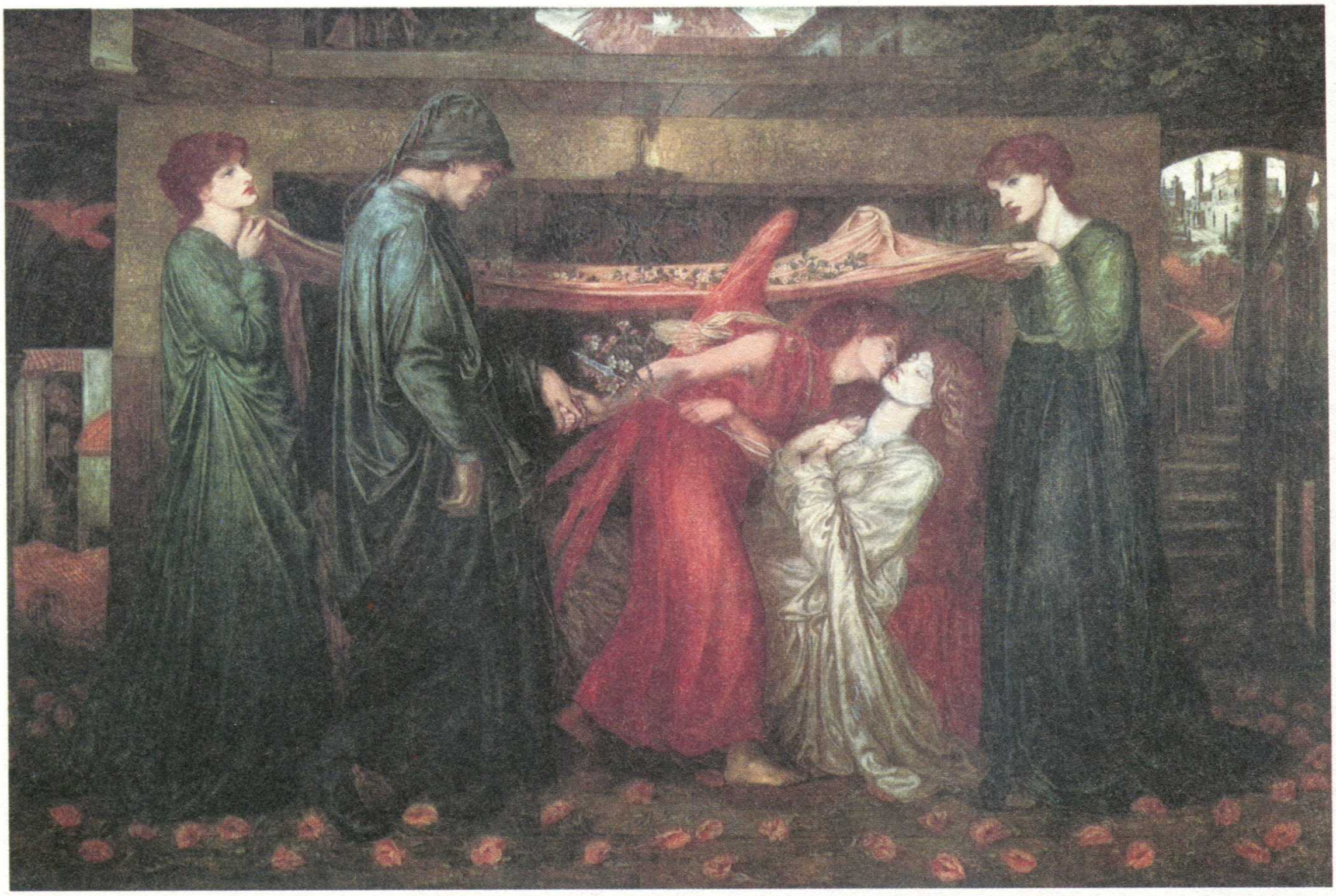
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Отрок Христос в родительском доме. 1850. Холст, масло 86 × 140 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 44 внизу:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Долина успокоения. 1858
Холст, масло. 102,9 × 172,7 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 45:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Лоренцо и Изабелла. 1849
Холст, масло. 103 × 143 см
Художественная галерея Уокера, Ливерпуль



o lasso!

На с. 46 вверху слева:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Гугенот. 1851–1852
Холст, масло. Частное собрание

На с. 46 вверху справа:

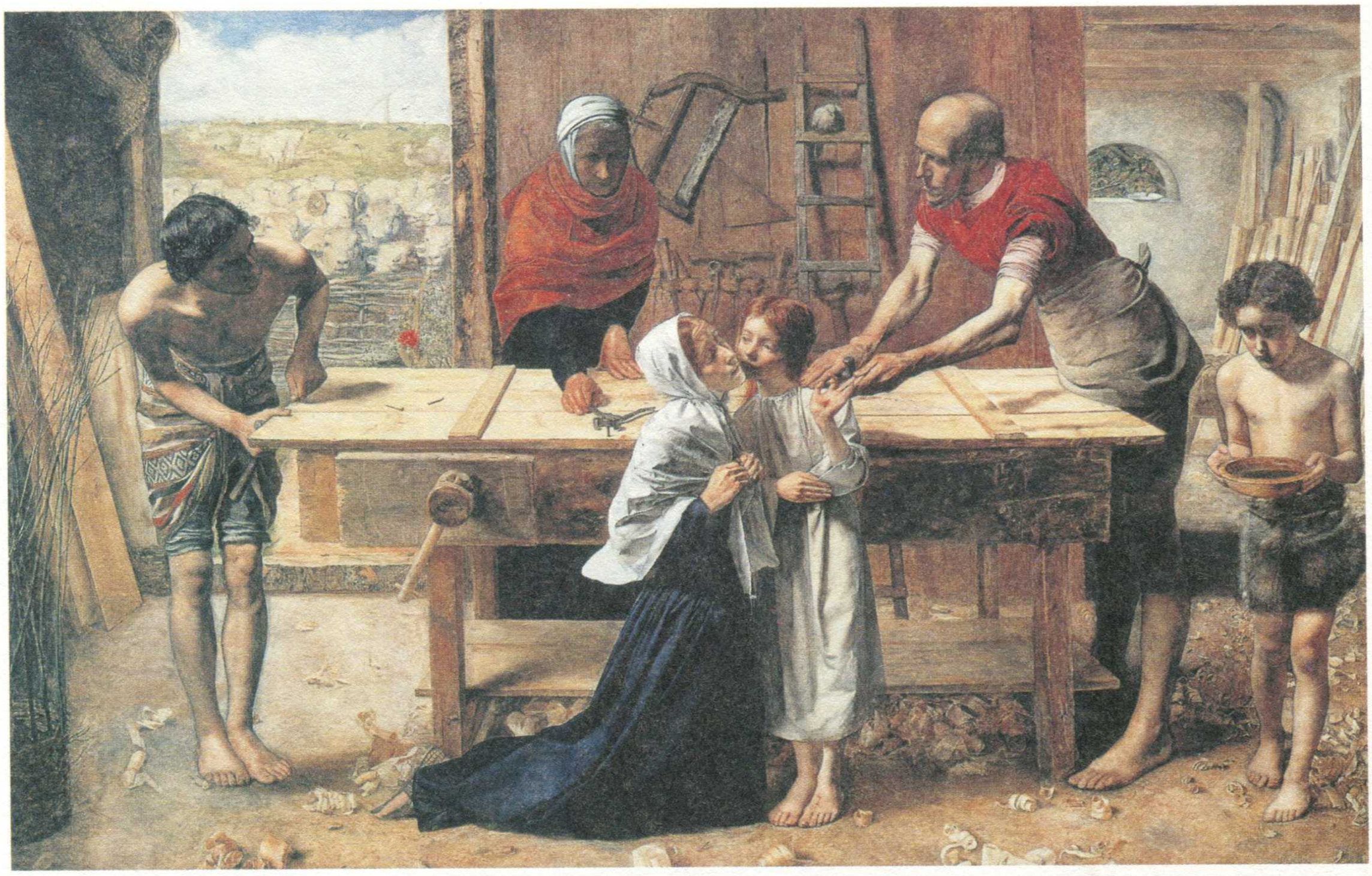
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Осенние листья. 1855–1856
Холст, масло. 104 × 74 см. Художественная галерея, Манчестер

картин этого периода — «Beata Beatrix» («Прекрасная Беатриче»), посмертный портрет жены (1864–1870). Элизабет–Беатриче изображена на балконе флорентийского дворца. Золотистый голубь роняет ей в руки белый цветок мака — символ невинности и смерти. Но она не мертва, она погружена в мистический транс, и ее полузакрытые глаза видят иной мир.

Россетти так и не оправился от потрясения. Но со временем на его полотнах появились и другие женские лица. Прежде всего — лицо Джейн Моррис, в девичестве Бёрден, жены поэта и художника Уильяма Морриса, с которым Россетти связывала давняя дружба. Им обоим Джейн казалась воплощением идеальной средневековой красоты. В последние годы жизни Россетти Джейн была рядом с ним.

Художник жил затворником, участвовать в выставках он перестал еще с 1856 года — слишком болезненно реагировал на критику. Публика увидела их только в 1882 году: через два месяца после кончины Россетти была устроена его персональная выставка.

Совсем иная судьба выпала третьему основателю Братства — Джону Эверетту Миллесу (1829–1896).



Открытого драматизма в ней нет, но внутреннего — не меньше. Сын богатых родителей, он в девять лет приступил к занятиям живописью, а через год был принят в школу Академии, где его сразу признали одним из самых талантливых учеников. Он был хорош собой, обладал легким характером и прекрасными манерами. Всем нравился и легко всего достигал. Впрочем, лишь до определенного момента.

Попав под влияние упорного Ханта и пылкого Россетти, Миллес увлекся идеями прерафаэлитизма и примерно до 1860 года следовал им в работе. За это время были созданы его лучшие, по мнению критиков, произведения («Отрок Христос в родительском доме», «Лоренцо и Изабелла», «Марианна», «Офелия», портрет Джона Рёскина, «Слепая»). Миллес работал неутомимо и тщательно, стремясь достичь максимального реализма в каждой мелочи. Так, создавая «Офелию», он заставлял позировавшую ему Элизабет Сиддал часами лежать в воде. Потом отправлялся на берег реки и писал, уже совсем при другом освещении, саму воду и прибрежные кусты. Это соединение тщательно выписанных и фактически независимых друг от друга деталей, свойственное живописи всех прерафаэлитов, лишает картину воздуха, наделяя взамен изысканной, чуть тяжеловатой декоративностью, подобной аромату старинного вина.

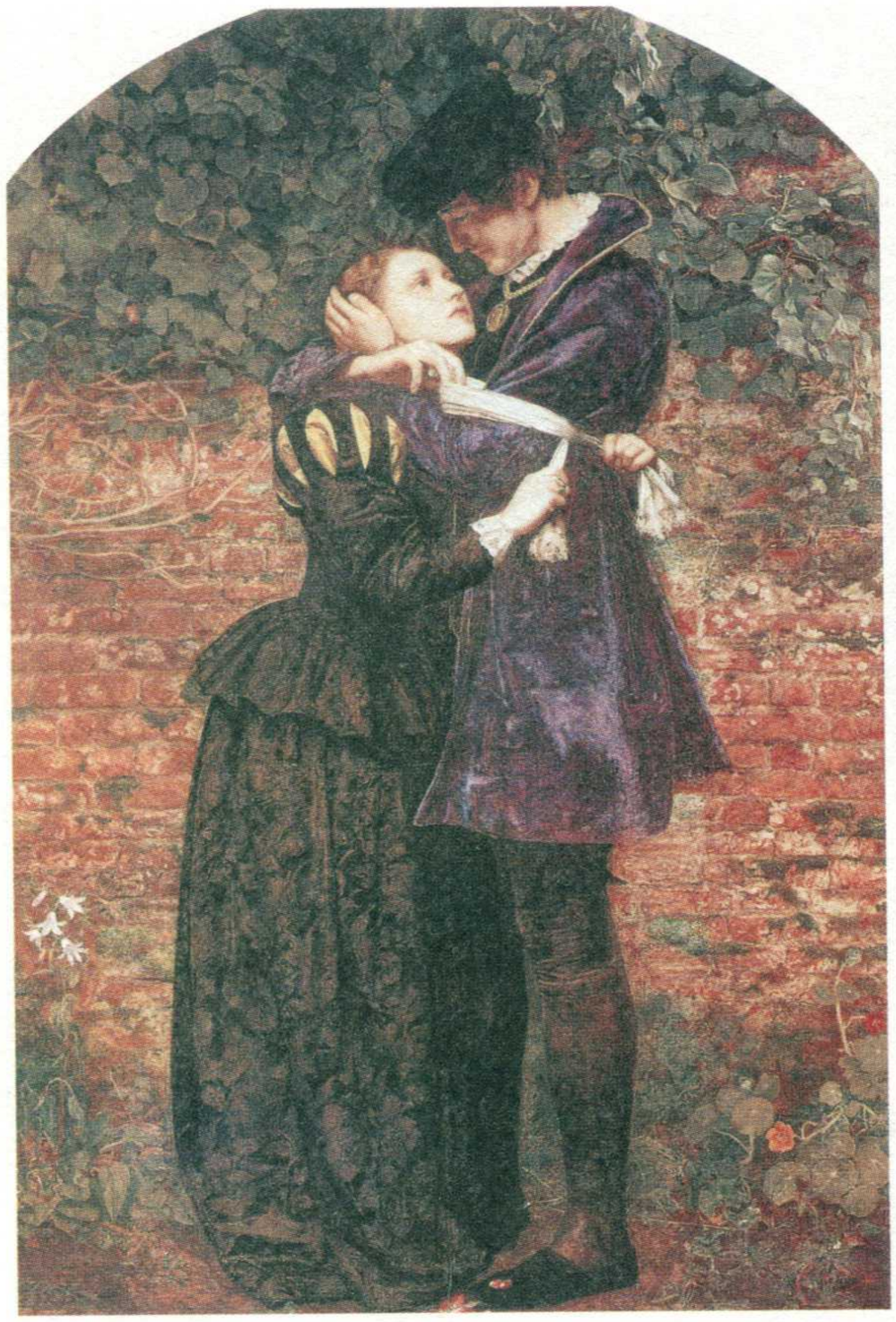
Впрочем, критики ругали Миллеса не за отсутствие воздуха. А именно, как это ни странно, за реализм. Особенно досталось «Отроку Христу», представленному публике в 1850 году. Викторианские моралисты не могли простить художнику, что Иисус на его картине выглядит как обычный ребенок. «На первом плане этой плотничьей мастерской стоит уродливый, заплаканный мальчишка в ночной рубашке, видимо получивший по руке удар от палки другого, с кем он играл в соседней сточной канаве.

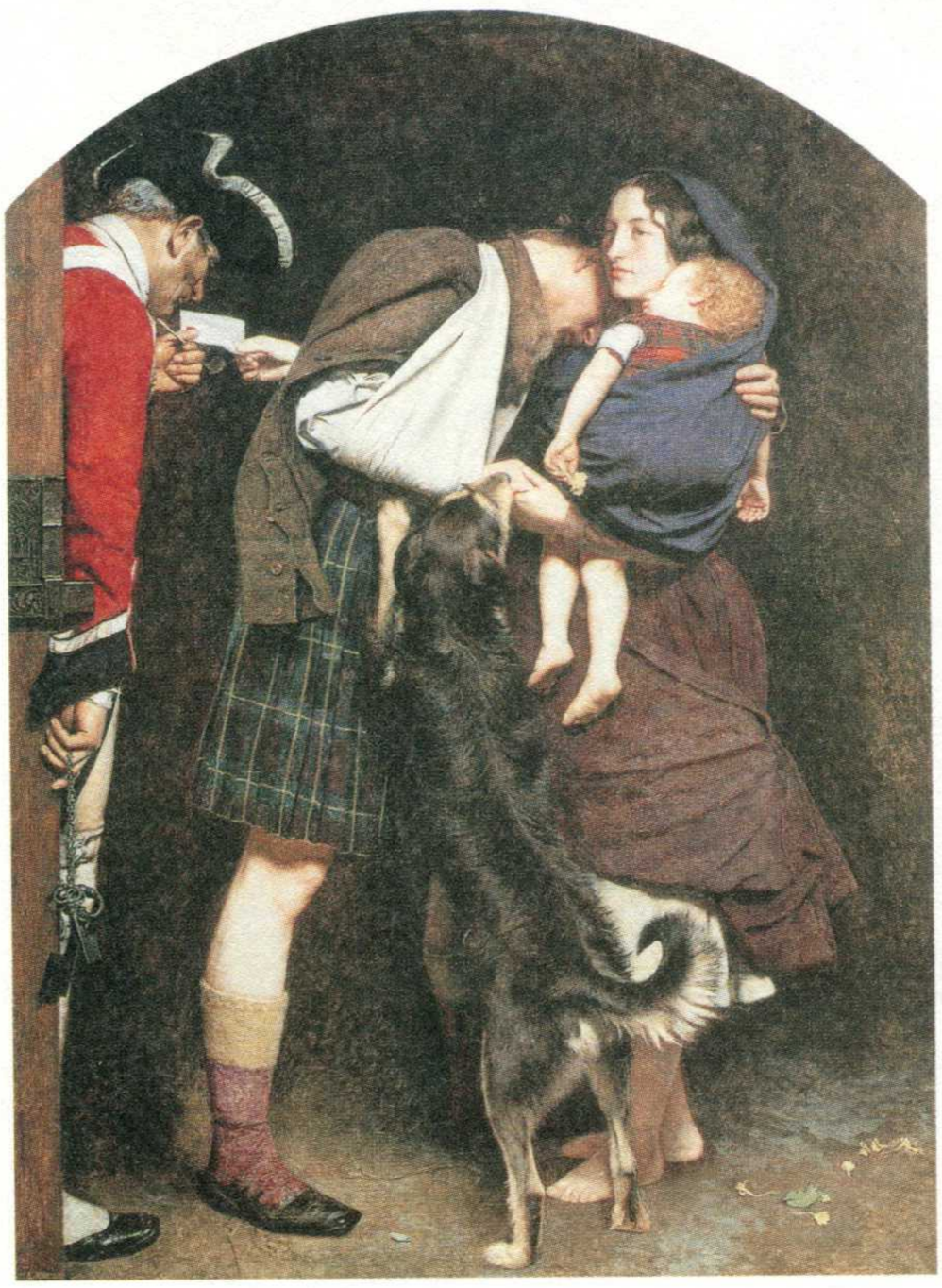
На с. 46 внизу слева:

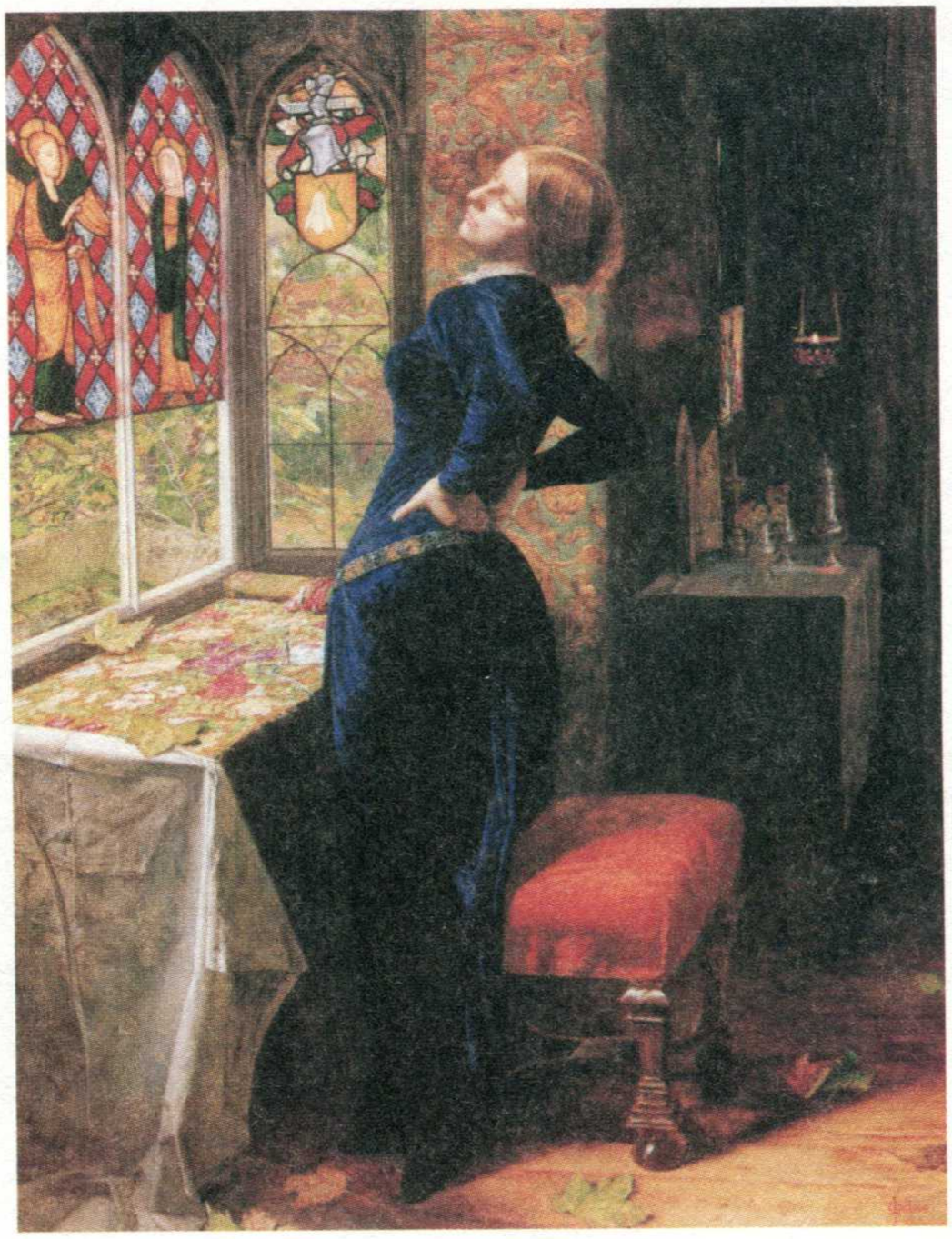
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Приказ об освобождении. 1852–1853
Холст, масло. 103 × 74 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 46 внизу справа:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Марианна. 1850–1851
Холст, масло. 60 × 50 см. Галерея Тейт, Лондон







ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Мечты о прошлом. 1857
Холст, масло. 124 × 170 см
Галерея леди Левер, Порт Санлайт

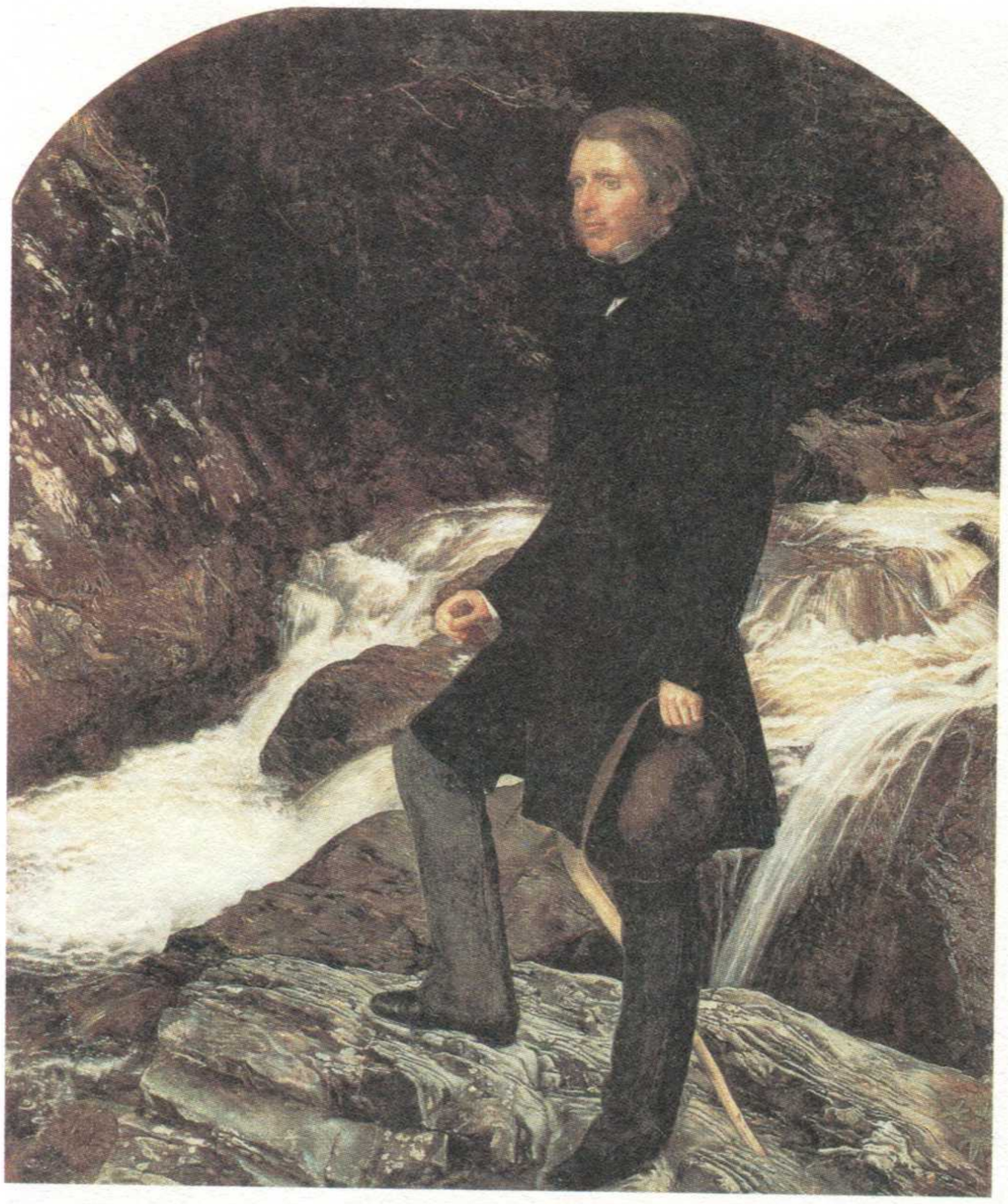
На с. 48:

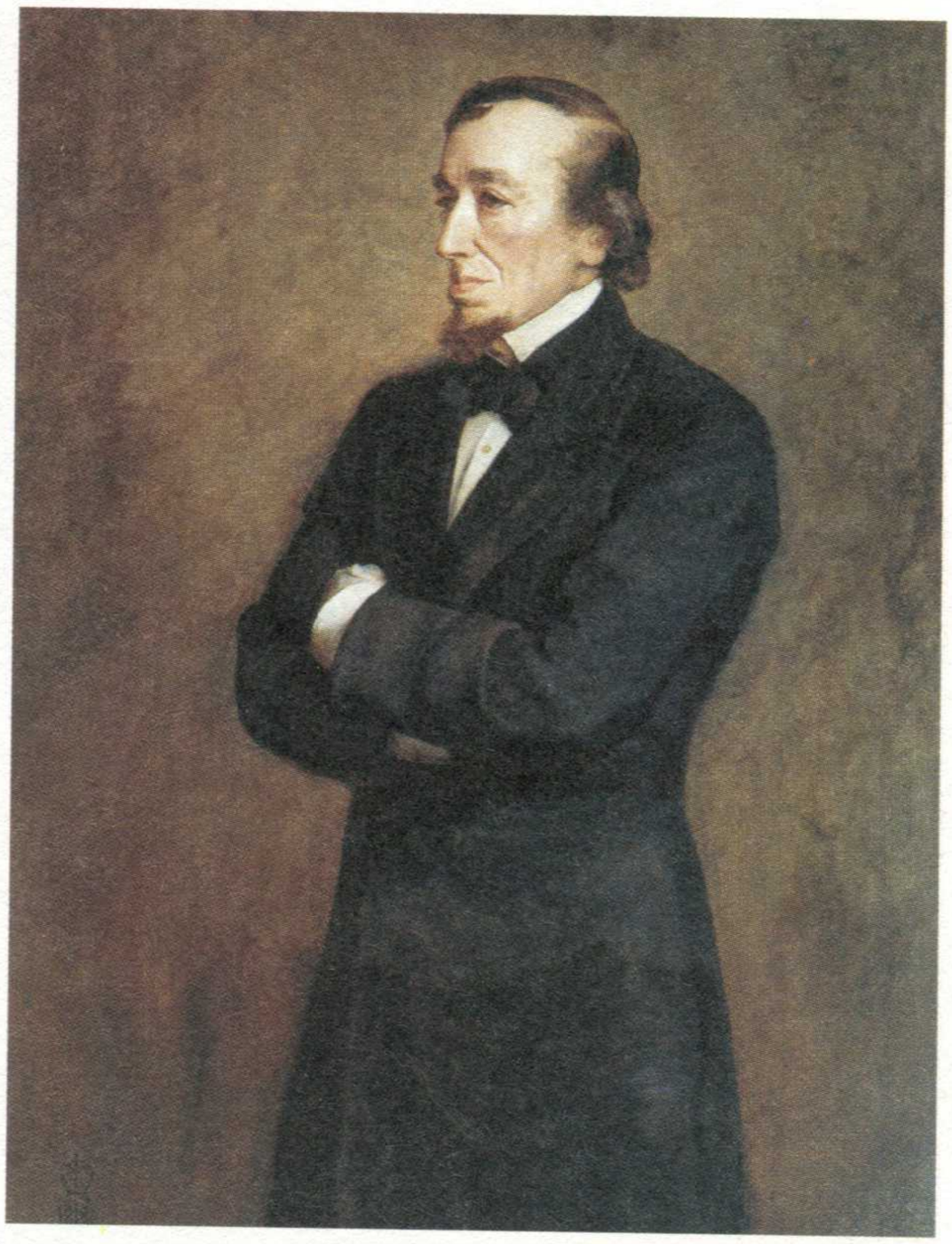
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Свежий улов
Холст, масло

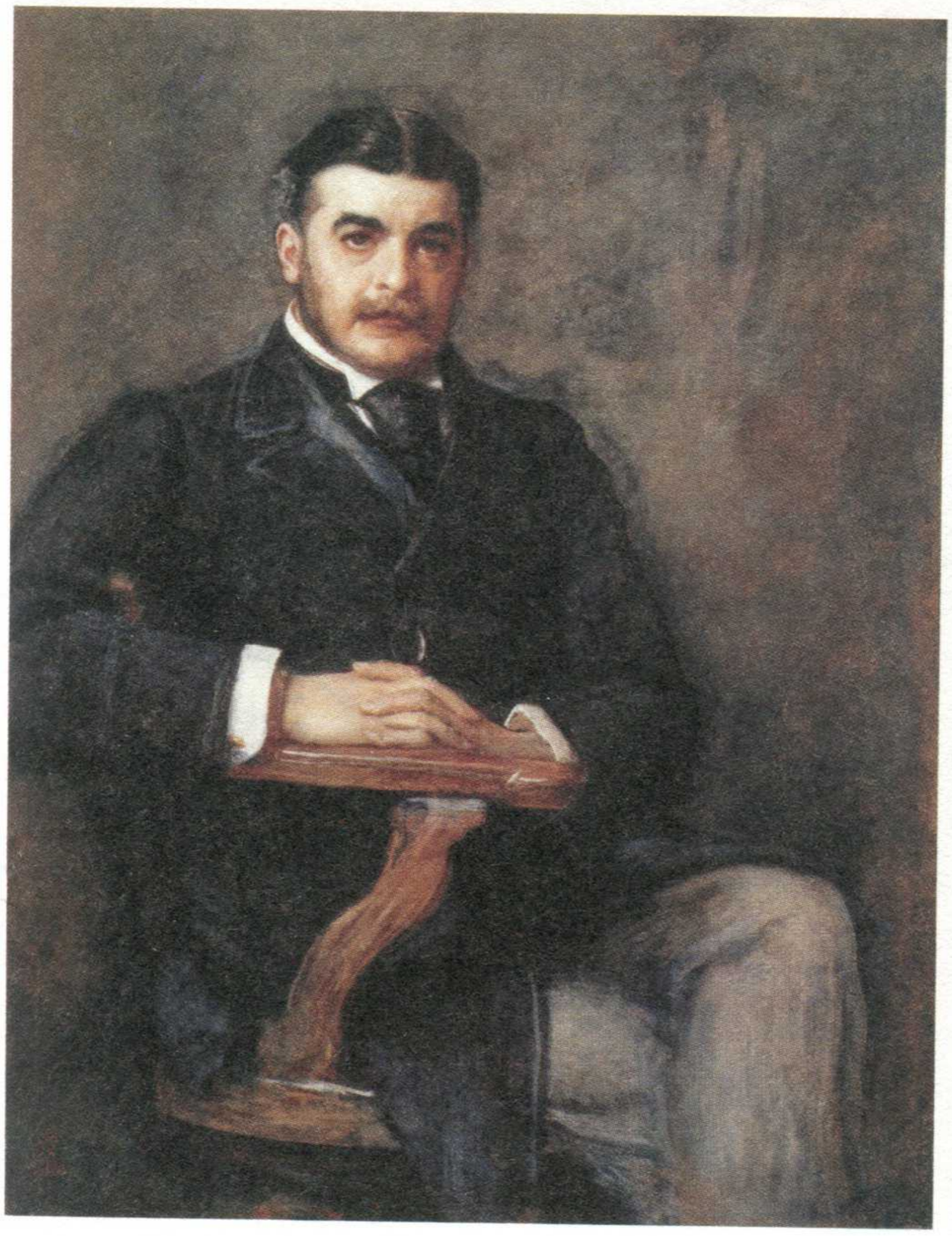
На с. 49 вверху слева:

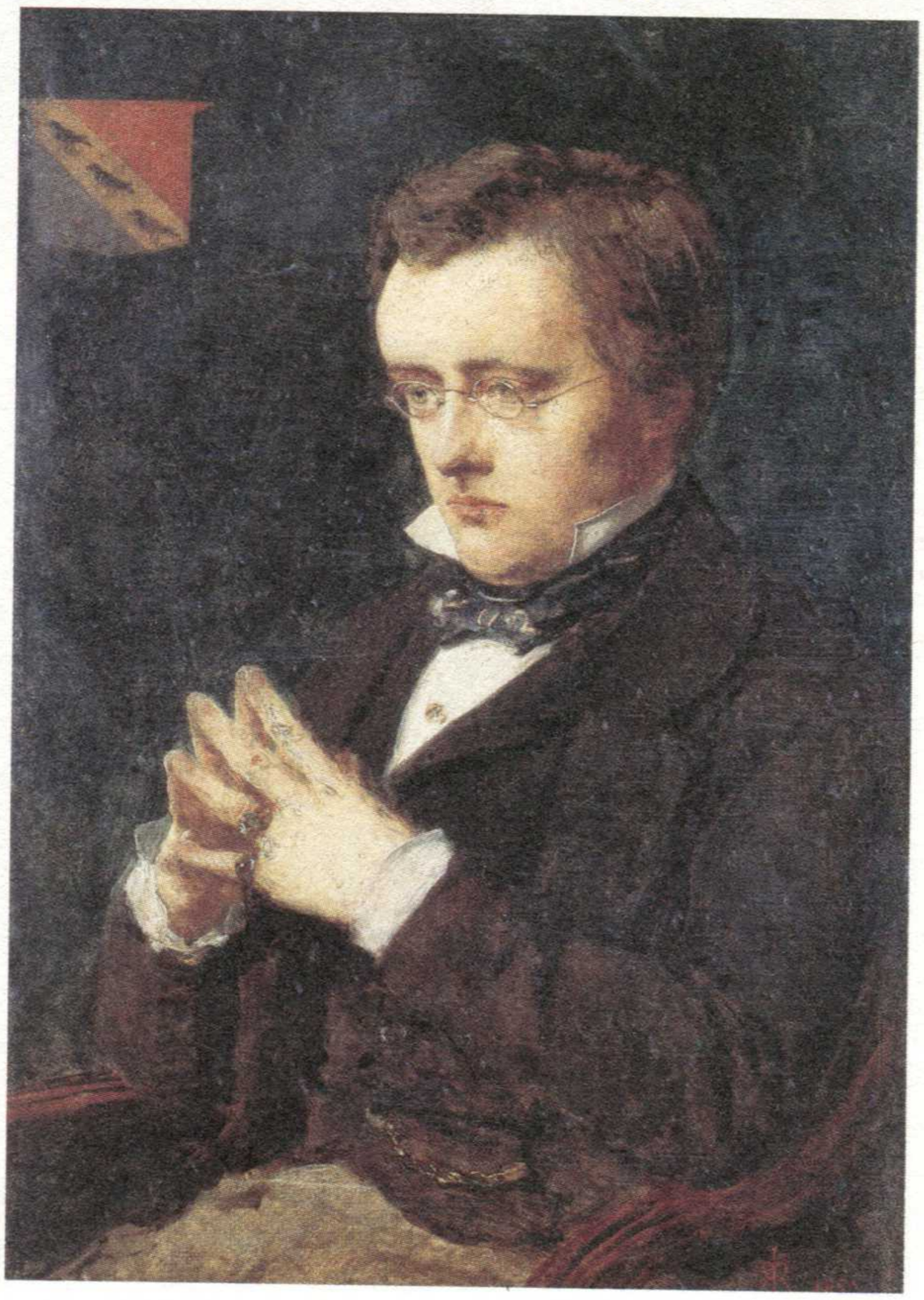
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Джон Рёскин у Гленфинласа
1853–1854
Холст, масло
78,9 × 67,9 см
Частное собрание

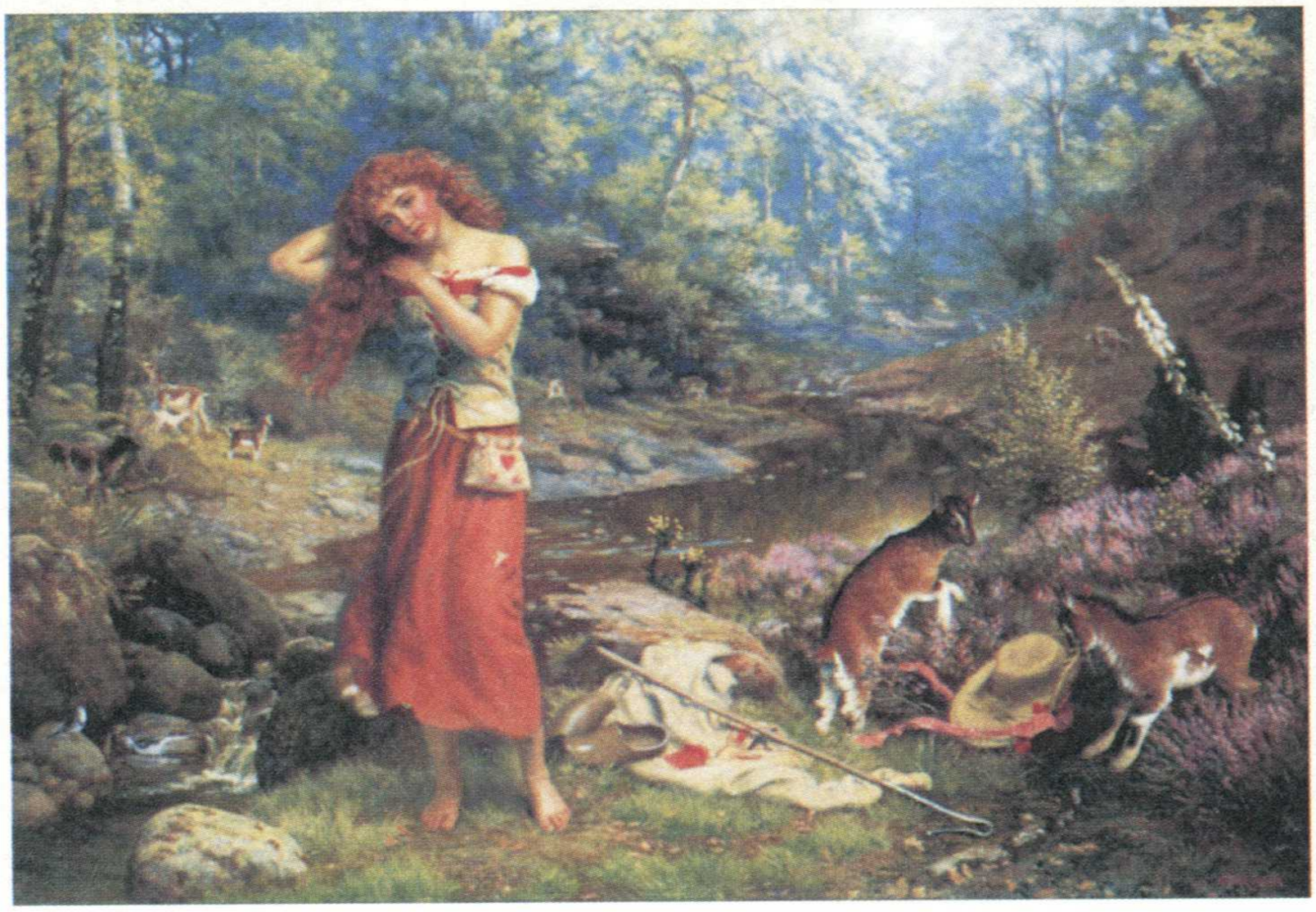
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Офелия. 1851–1852
Холст, масло. 76,2 × 111,8 см
Галерея Тейт, Лондон











АРТУР ХЬЮЗ
Рыцарь солнца. 1860. Холст, масло
101,6 × 132,5 см. Частное собрание

На с. 49 вверху справа:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Портрет Бенджамина Дизраэли, графа Биконсфилда. 1881. Холст, масло. 127,6 × 93,1 см. Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 49 внизу слева:

ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Портрет Артура Сеймура Салливана. 1888. Холст, масло
115,6 × 87 см. Национальная портретная галерея, Лондон

На с. 49 внизу справа:

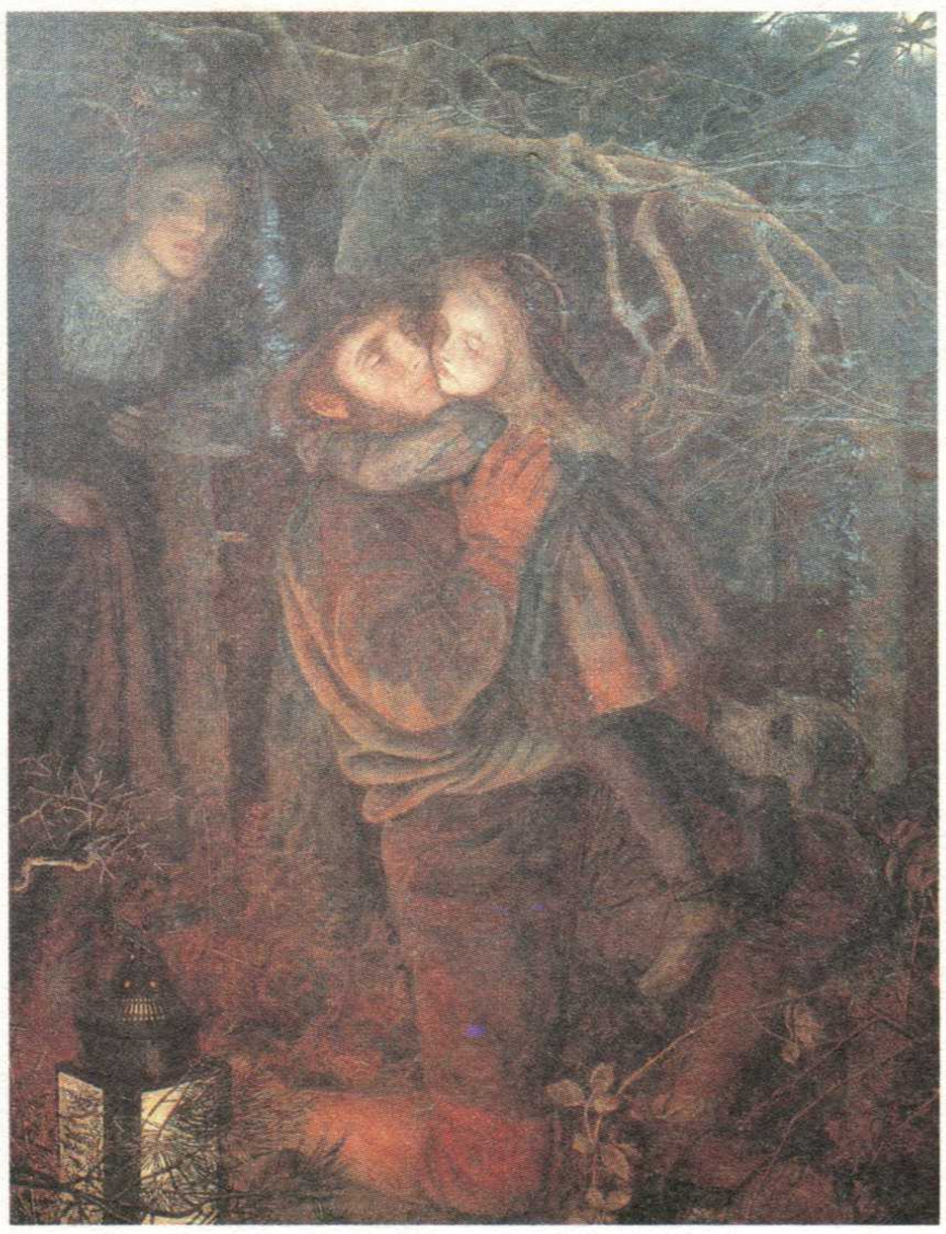
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Портрет Уилки Коллинза. 1850
Холст, масло. 26,7 × 17,8 см. Национальная портретная галерея, Лондон

АРТУР ХЬЮЗ
Туалет Одри. 1870-е. Холст, масло

АРТУР ХЬЮЗ
Апрельская любовь. 1856
Холст, масло. 89 × 50 см. Галерея Тейт, Лондон

Он поднял руку, показывая ее женщине, стоящей на коленях, столь ужасно уродливой, что она показалась бы чудовищем в самом похабном французском кабаке...» Этот гневный пассаж принадлежит, увы, великому Чарльзу Диккенсу, который, кажется, как никто должен был знать, что добро далеко не всегда является миру в ангельском облике и белых одеждах.

Возможно, на Миллеса слишком угнетающе подействовала эта критика. А, может, дело было в другом.



АРТУР ХЬЮЗ
Фруктовый сад короля. Около 1857
Холст, масло

На с. 52 внизу справа:

АРТУР ХЬЮЗ
Пропавший ребенок. 1866–1867. Холст, масло. 101,5 × 76 см. Частное собрание

На с. 51:

УИЛЬЯМ МОРРИС
Прекрасная Изольда. 1858. Холст, масло. 71,8 × 50,1 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 52 вверху справа:

АРТУР ХЬЮЗ
Затянувшиеся обязательства
Около 1854–1859. Холст, масло
105 × 52 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 54 вверху слева:

АРТУР ХЬЮЗ
Гарет спасает Лионор от красного рыцаря. 1908. 52,5 × 43 см
Холст, масло. Частное собрание

На с. 54 справа:

АРТУР ХЬЮЗ
Спасение. 1907–1908
Холст, масло. Частное собрание

На с. 54 внизу слева:

АРТУР ХЬЮЗ
Прекрасная бессердечная дама
1861– 1863. Холст, масло. Национальная галерея Виктории, Мельбурн

На с. 55 вверху:

ЭДВАРД РОБЕРТ ХЬЮЗ
Ночь с шествием звезд. 1912. Бумага, акварель. 76,2 × 127 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 55 внизу:

АРТУР ХЬЮЗ
Леди Шалотт. 1872–1873. Холст, масло. 95,5 × 160 см. Частное собрание

На с. 56 вверху слева:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Сердечное желание. Из серии *Пигмалион и образ.* 1878. Холст, масло. 99 × 76 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

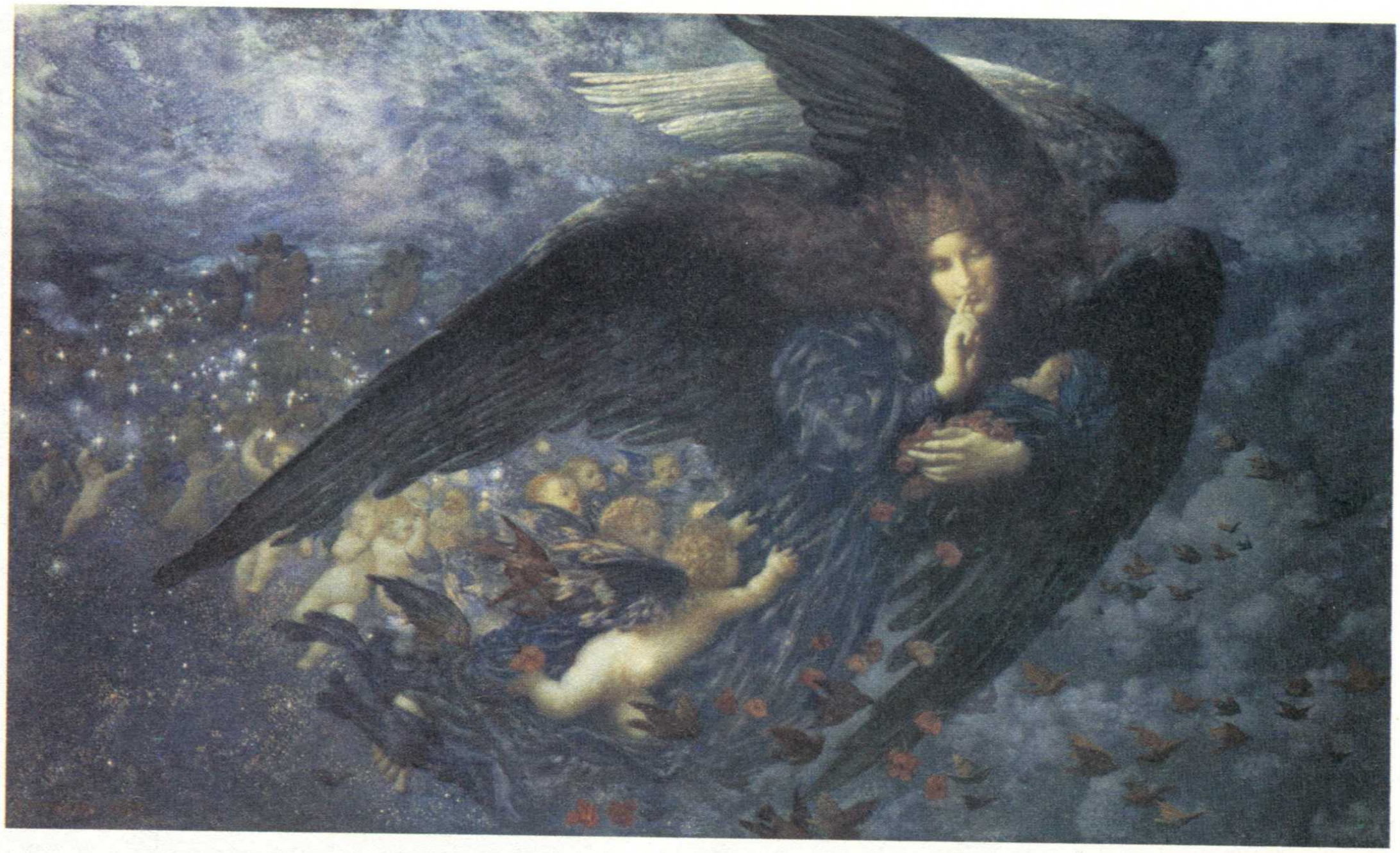
На с. 56 вверху справа:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Удержанная рука. Из серии *Пигмалион и образ.* 1878. Холст, масло. 99 × 76 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

АРТУР ХЬЮЗ
Сэр Галахад. 1865–1870. Холст, масло
113 × 167,5 см. Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

В 1853 году художник был приглашен провести лето в семье Джона Рёскина — одного из немногих искусствоведов, кто с самого начала поддержал прерафаэлитов. И там... там случилась вечная, как мир, история: Миллес и жена Рёскина Эффи полюбили друг друга. Последовал скандальный развод. Художник и Эффи поженились.

С этого времени и начался сперва постепенный, а потом решительный отход Миллеса от прежних идеалов. Сам художник объяснял его тем, что он теперь должен кормить семью. И не может себе позволить «тратить целый день, создавая живопис-

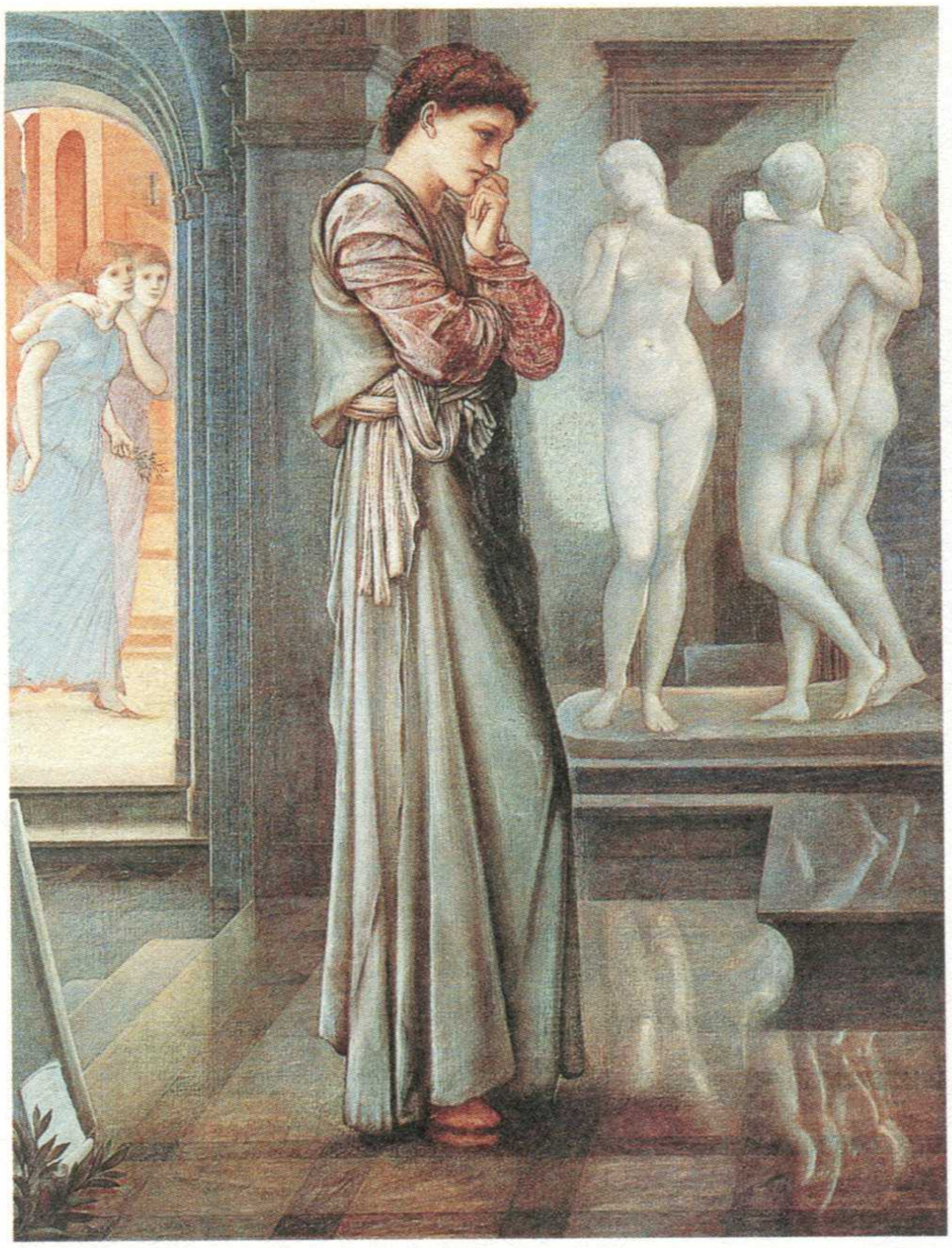


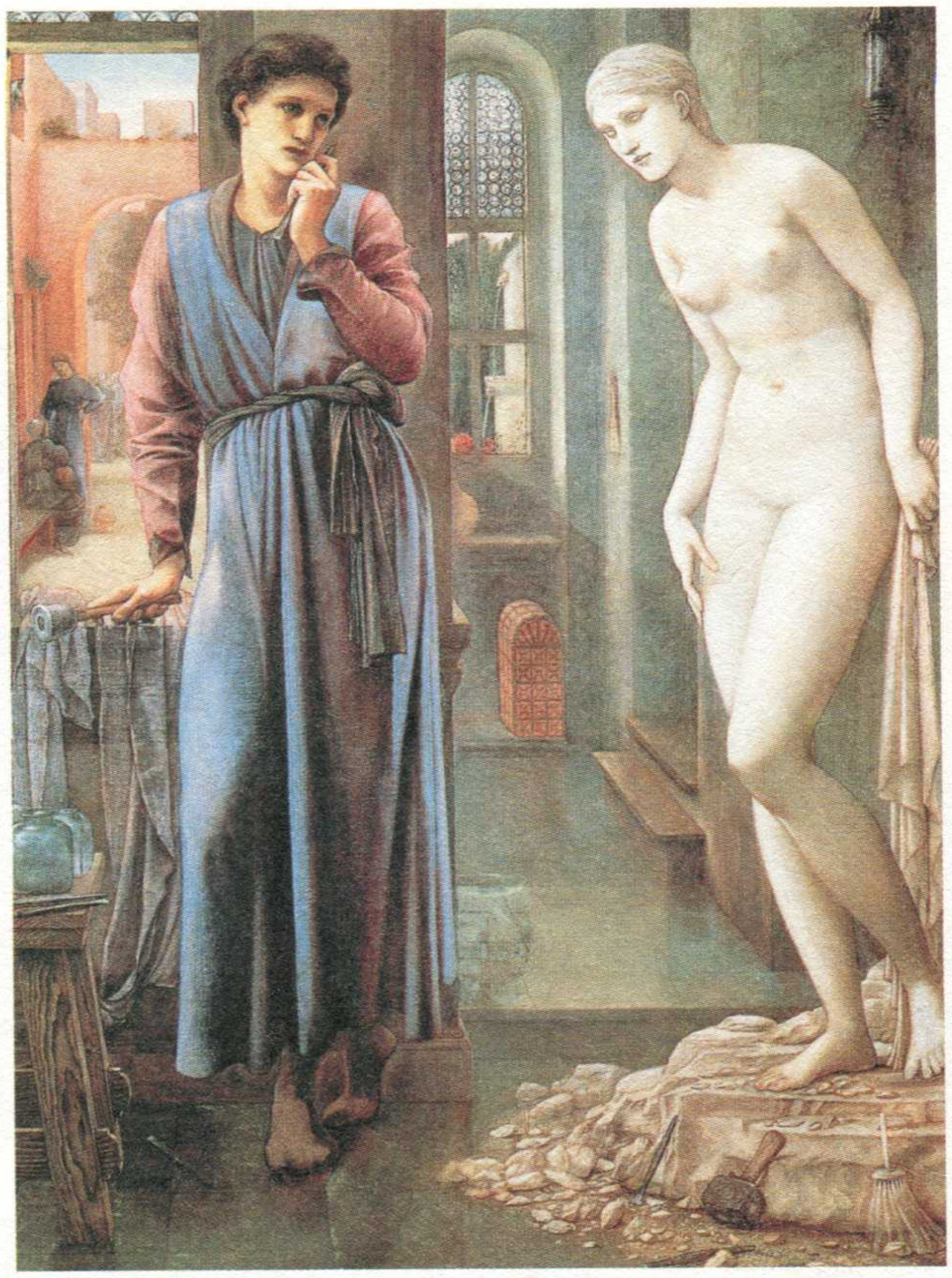
На с. 56 внизу слева:

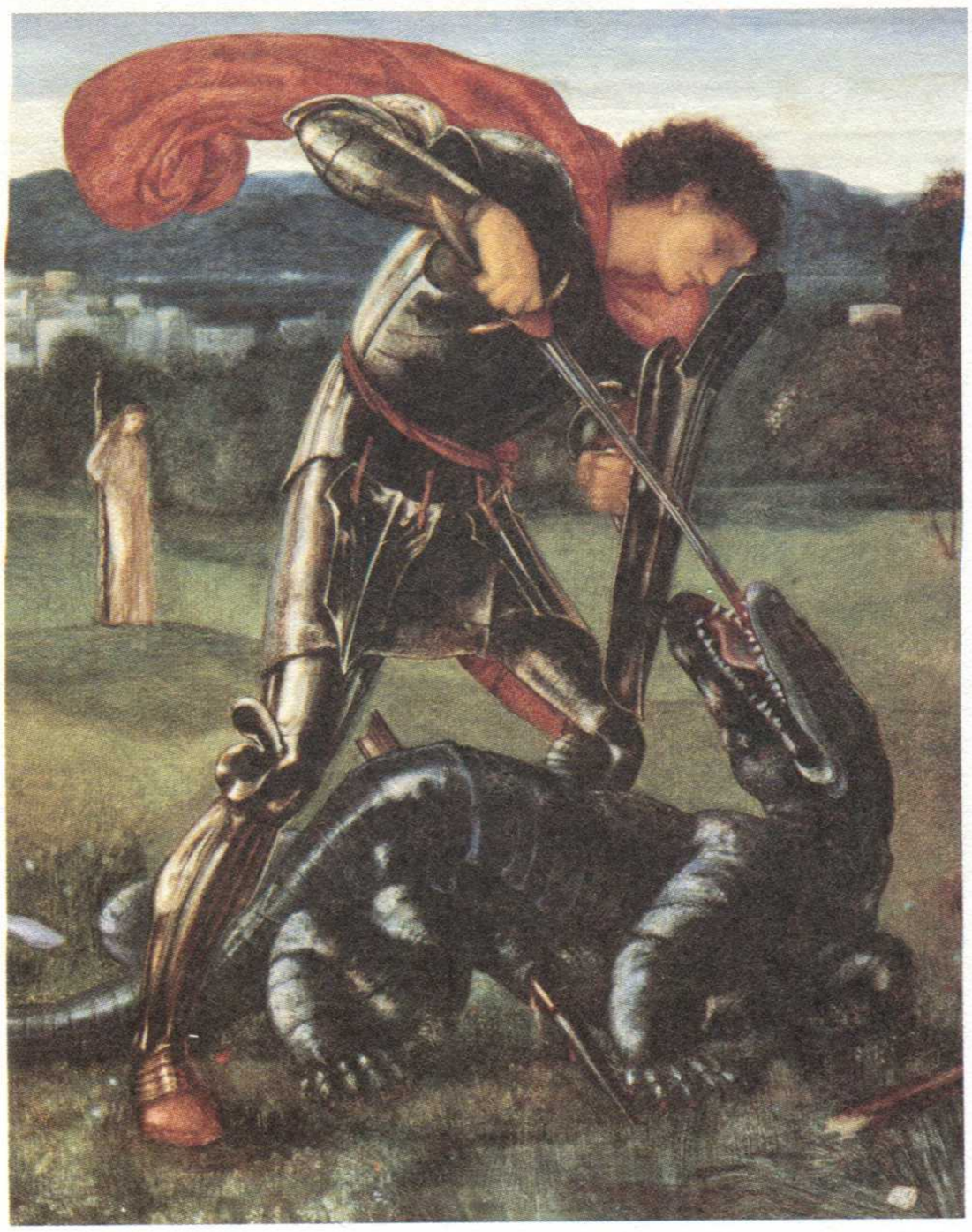
ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Святой Георгий и дракон. 1868
Холст, масло. Галерея Уильяма Морриса, Лондон

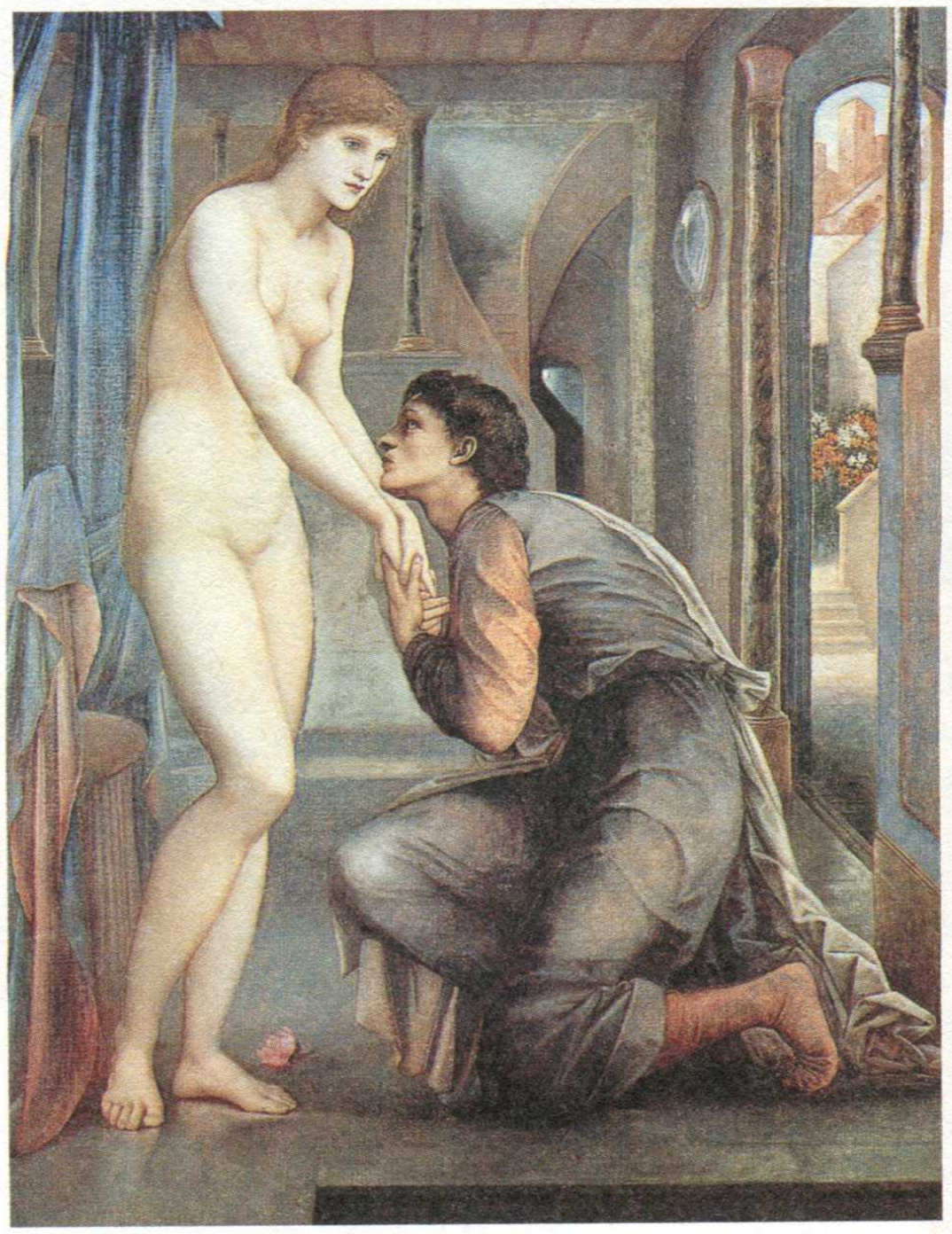
На с. 56 внизу справа:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Постигшая душа. Из серии *Пигмалион и образ.* 1878. Холст, масло
99 × 76 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем







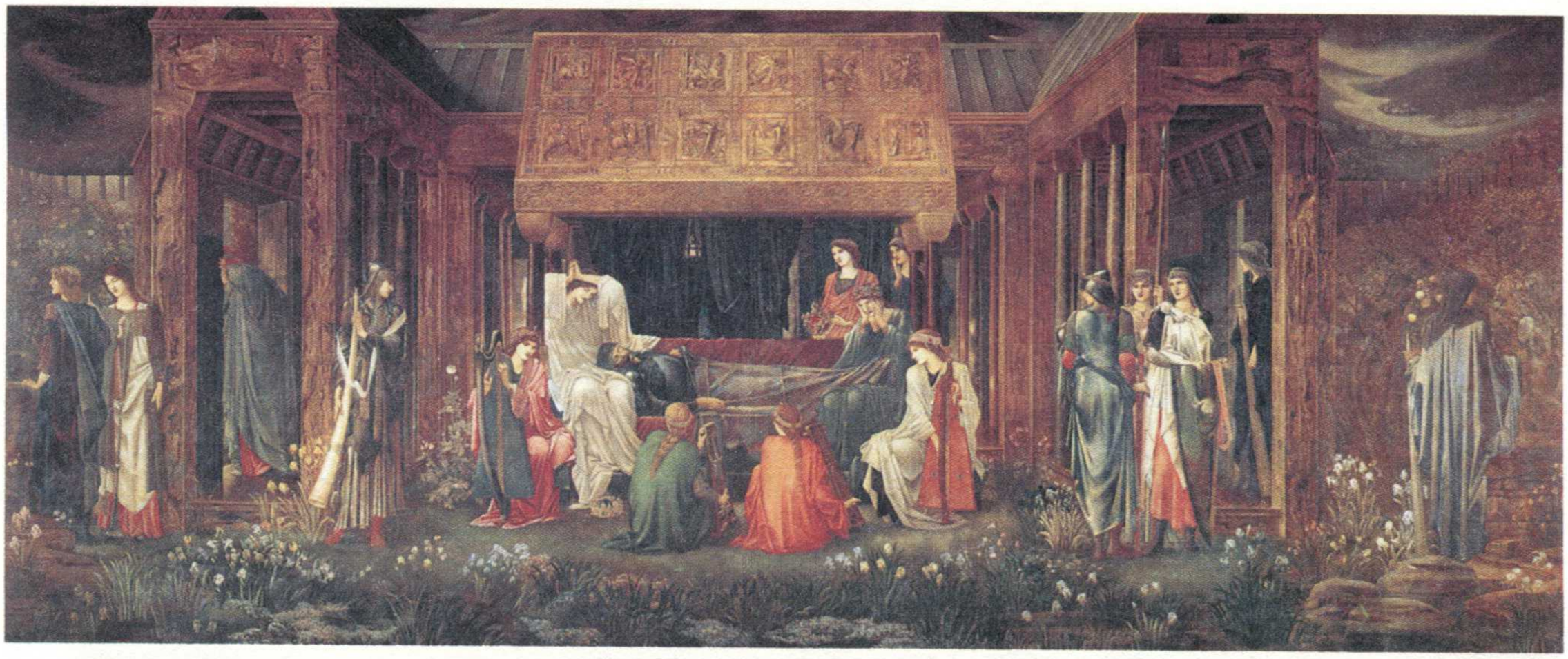


На с. 57:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Божественное одушевление. Из серии *Пигмалион и образ.* 1878
Холст, масло. 99 × 76 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

Вверху:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Хвала Венере. 1868. Холст, масло. 121,8 × 182,7 см
Галерея искусств Лэинг, Ньюкасл



ную поверхность величиной не больше монетки в пять шиллингов». Отказавшись от техники прерафаэлитов, Миллес отошел и от их излюбленных тем, обратившись к современности (исторических и библейских сюжетов он не избегал, но трактовал их уже в духе академизма). Он писал жанровые картины, портреты, пейзажи («Жена игрока», «Да или нет», «Венец любви», «Королевский гвардеец», «Осенние листья», «Долина вечного покоя», «Северо-западный путь», «Октябрьский холод», «В шотландских горах», портреты Гладстона, лорда Биконсфилда).

Эти картины принесли ему то, в чем он, будучи светским человеком, безусловно нуждался: горячую любовь зрителей и критики, состояние, титул баронета и под конец жизни президентство в Королевской Академии, которая когда-то виделась ему и его друзьям символом мертвой схоластики.

Так что же случилось с Миллесом? Как оценивать произведения, созданные им за сорок лет жизни?

У специалистов нет единого мнения на сей счет. Одни сурово обличают художника, не сомневаясь в том, что его поздние работы написаны в угоду «убогим стандартам английской плутократии», другие хвалят за тонкий вкус и точность психологических характеристик.

Наверное, стоит просто посмотреть на картины.

Можно ли назвать... ну, например — «Осенние листья» или «Долину вечного покоя» убогими? Да ни

На с. 58 внизу:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Покои принцессы. Из серии *Шиповник.* 1870–1890. Холст, масло. 121,8 × 228,3 см. Фарингтонская коллекция, Оксфордшир

На с. 59 вверху:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Последний сон короля Артура в Аваллоне. 1881–1898
Холст, масло. 28 × 64 см. Музей искусств Понсе, Пуэрто-Рико

На с. 59 в центре:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Принц входит в заросли шиповника. Из серии *Шиповник.* 1870–1879. Холст, масло. 121,9 × 249 см. Фарингтонская коллекция, Оксфордшир

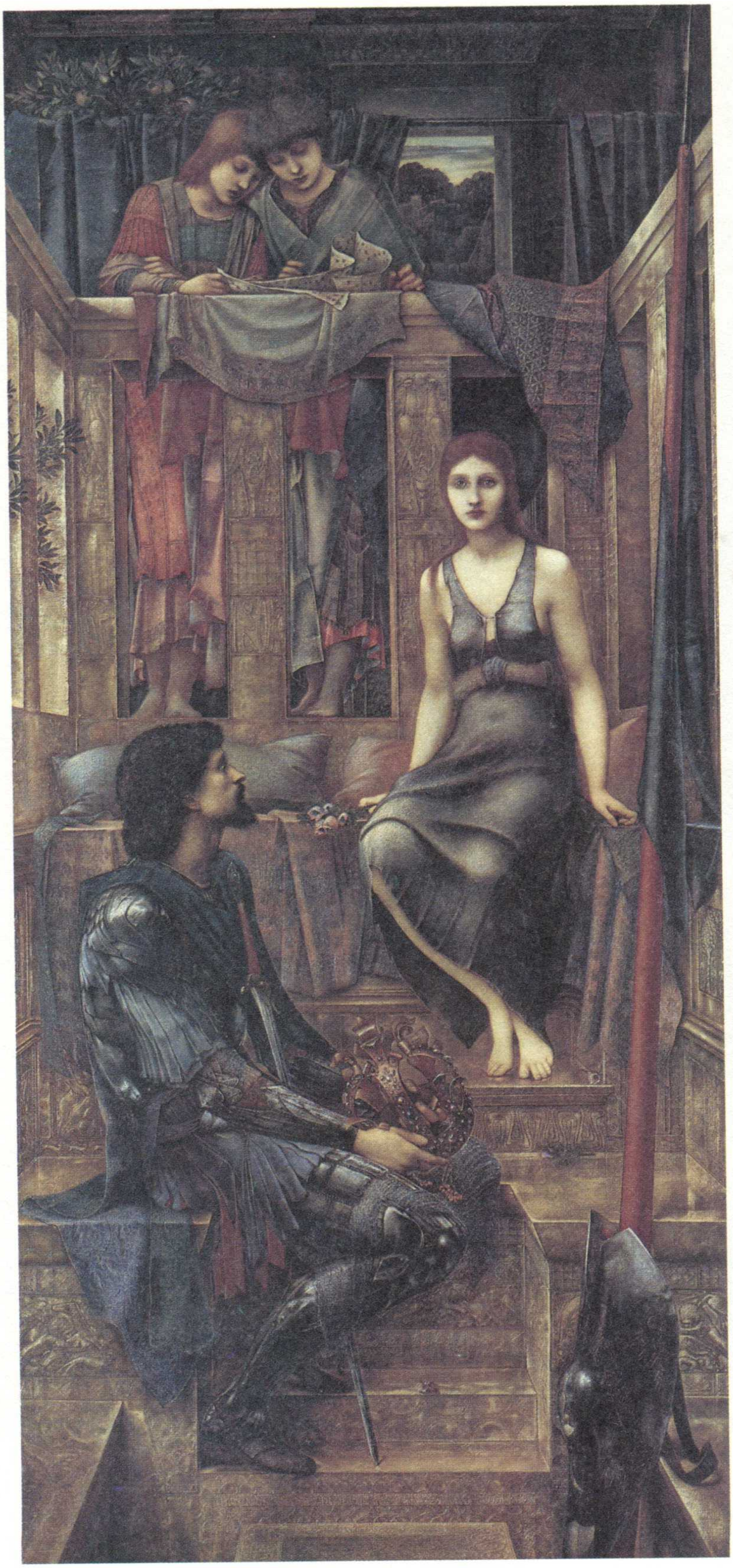
На с. 60:

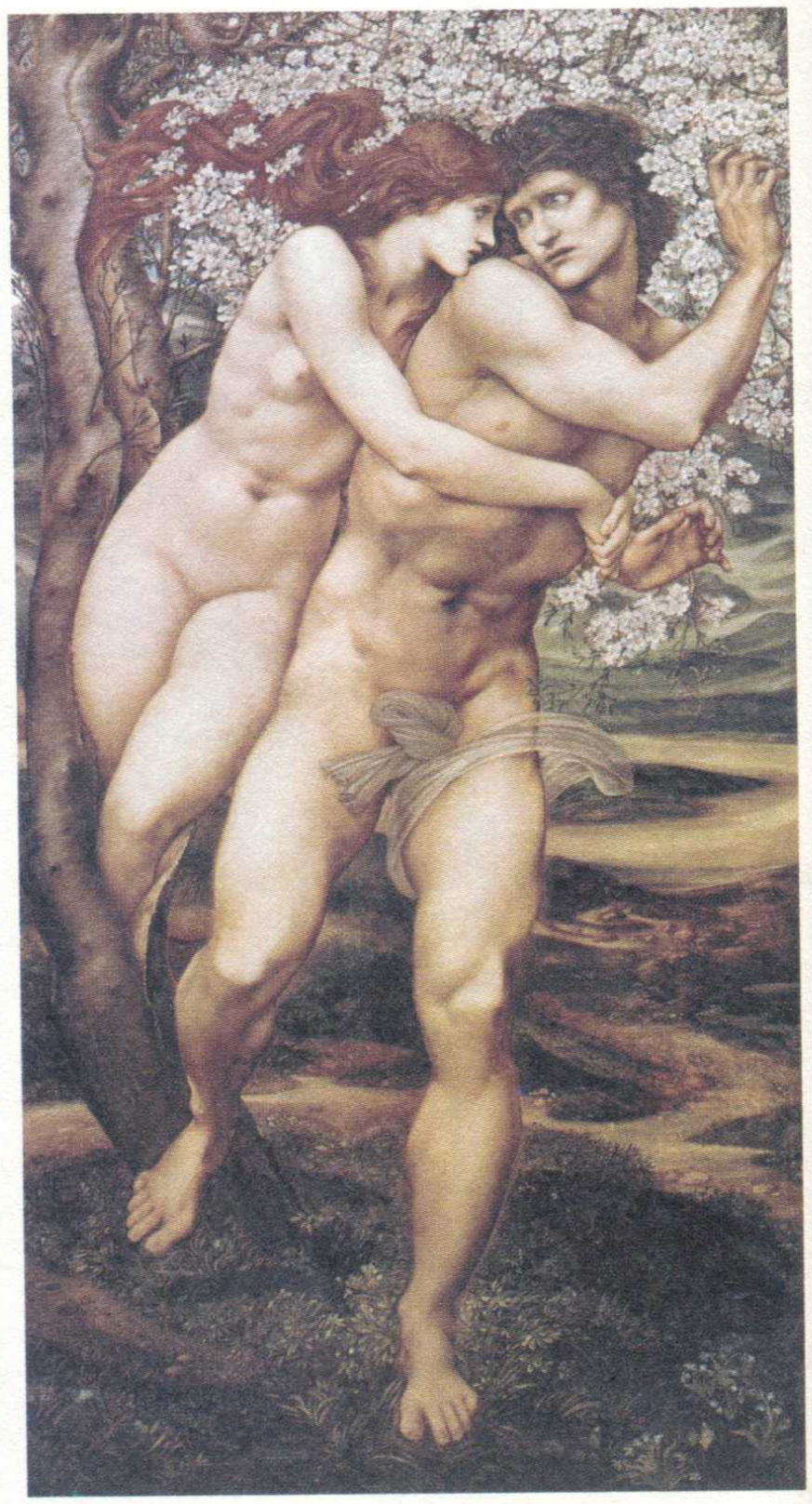
ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Скала гибели. Из цикла *Персей.* 1885
Холст, масло. 154 × 129 см. Галерея искусств, Саутхемптон

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Свершение судьбы. Из цикла *Персей.* 1884–1885
Холст, масло. 155 × 140,5 см. Галерея искусств, Саутхемптон

На с. 62 слева:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Король Кофетуа и нищенка. 1884
Холст, масло. 293 × 150 см. Галерея Тейт, Лондон





за что! Они прекрасны. И все же... Все же никак не удается отмахнуться от того, что написал вскоре после кончины Миллеса его современник Артур Саймонс: «...он сознательно отказался от трудного пути, который мог бы сделать его величайшим художником эпохи — ради легкого, на котором стал богатейшим и популярнейшим».

Союз трех друзей, которых теперь называют старшими прерафаэлитами, распался в 1855 году (по другим данным — в 1853). Но идеи Братства себя не изжили. В 1856 году Россетти познакомился с Уильямом Моррисом и Эдвардом Коли Берн-Джонсом, так начался новый этап истории прерафаэлитов.

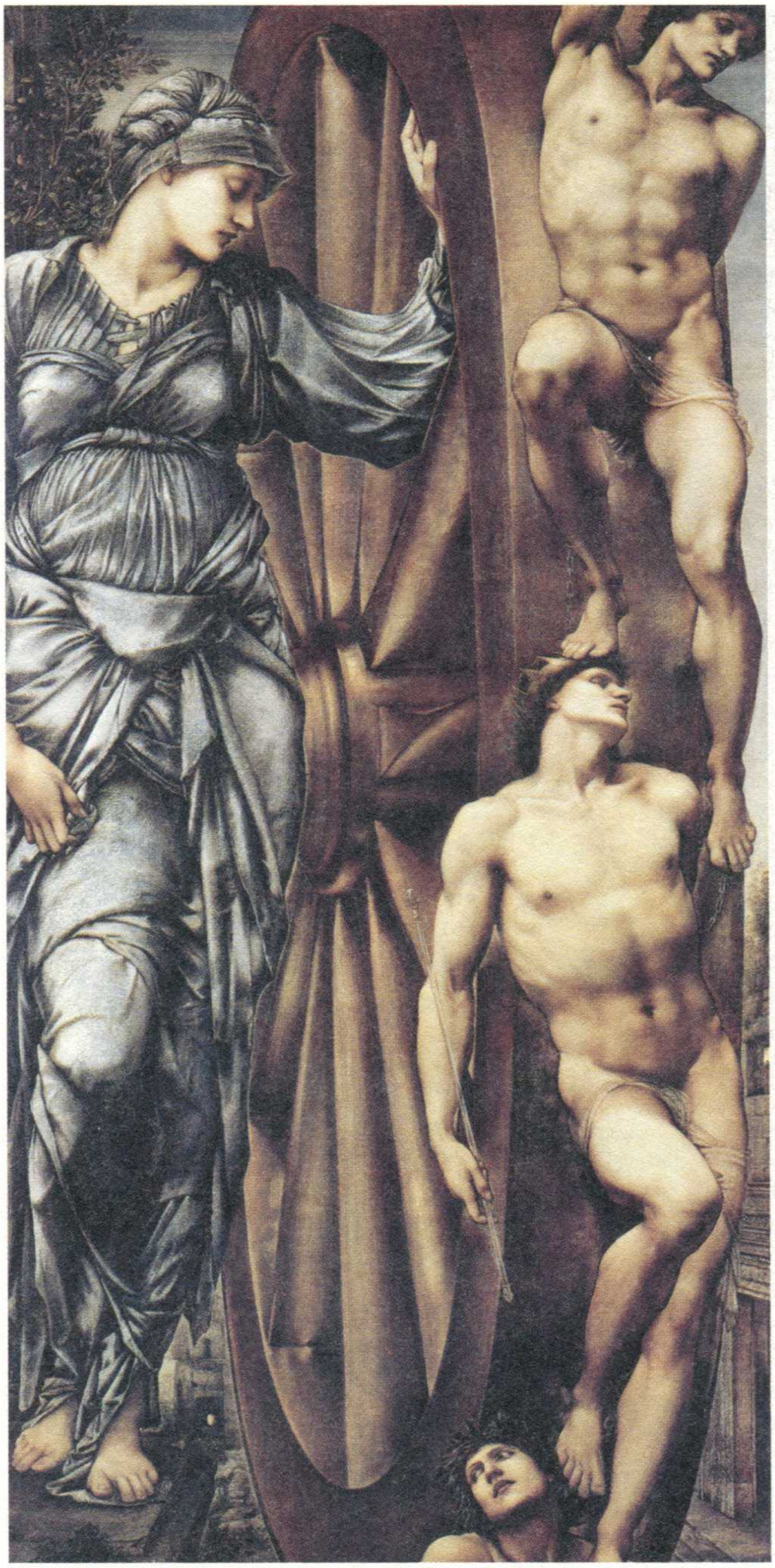
Он отмечен двумя основными моментами. Во-первых, дальнейшим развитием представления о красоте, воплощенного прежде всего в идеальном женском образе. Этот образ в произведениях поздних прерафаэлитов, а затем и символистов (чья теоретическая и практическая деятельность определила расцвет европейской культуры на рубеже XIX–XX веков) приобретает мистико-философское значение, выступая в качестве Вечной Женственности — первоосновы мира.

Такой подход к красоте предполагал первичность искусства, в котором красота воплощается в чистом виде, по отношению к жизни. Отсюда вторая особенность творчества прерафаэлитов — стремление привнести искусство в жизнь. Это выразилось в их увлечении прикладным искусством, которое Уильям Моррис (1834–1896) поставил на промышленную основу, возглавив объединение деятелей искусства под названием «Движение искусств и ремесел» и сделавшись владельцем фабрики художественных изделий для домашнего обихода. Популярность продукции этой фабрики способствовала формированию стиля, который вскоре сделался международным. В Италии он стал называться английским, во Франции ar nouveau, в Австрии — Sezessionstil, в Германии — Jugendstil, в России — модерн.

Моррис (как и художники, которых он привлекал к сотрудничеству, Д.Г. Россетти, Ф.М. Браун, Э.К. Бёрн-Джонс, А. Хьюз, Дж.Р.С. Стэнхоуп и др.) заботился в основном не о при-

На с. 62 вверху справа:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Древо прощения. 1881–1882
Холст, масло. 191 × 107 см. Галерея леди Левер, Порт Санлайт



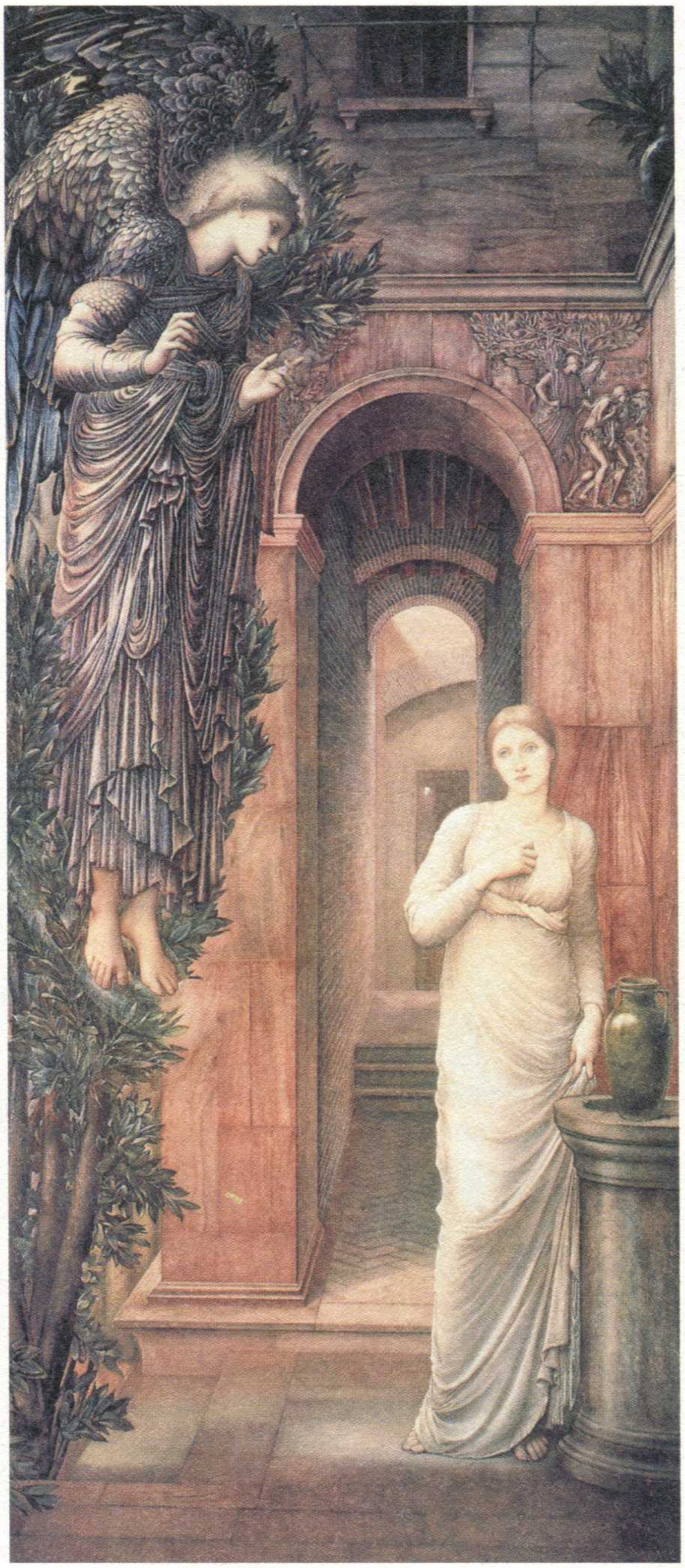
ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Колесо Фортуны. 1883
Холст, масло. 200 × 100 см. Музей Орсэ, Париж

На с. 62 внизу справа:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Мария Замбако. 1870
Холст, масло. 76 × 55 см. Музей Клеменс-Селс, Нойс

На с. 63:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Золотая лестница. 1891
Холст, масло. 277 × 117 см. Галерея Тейт, Лондон



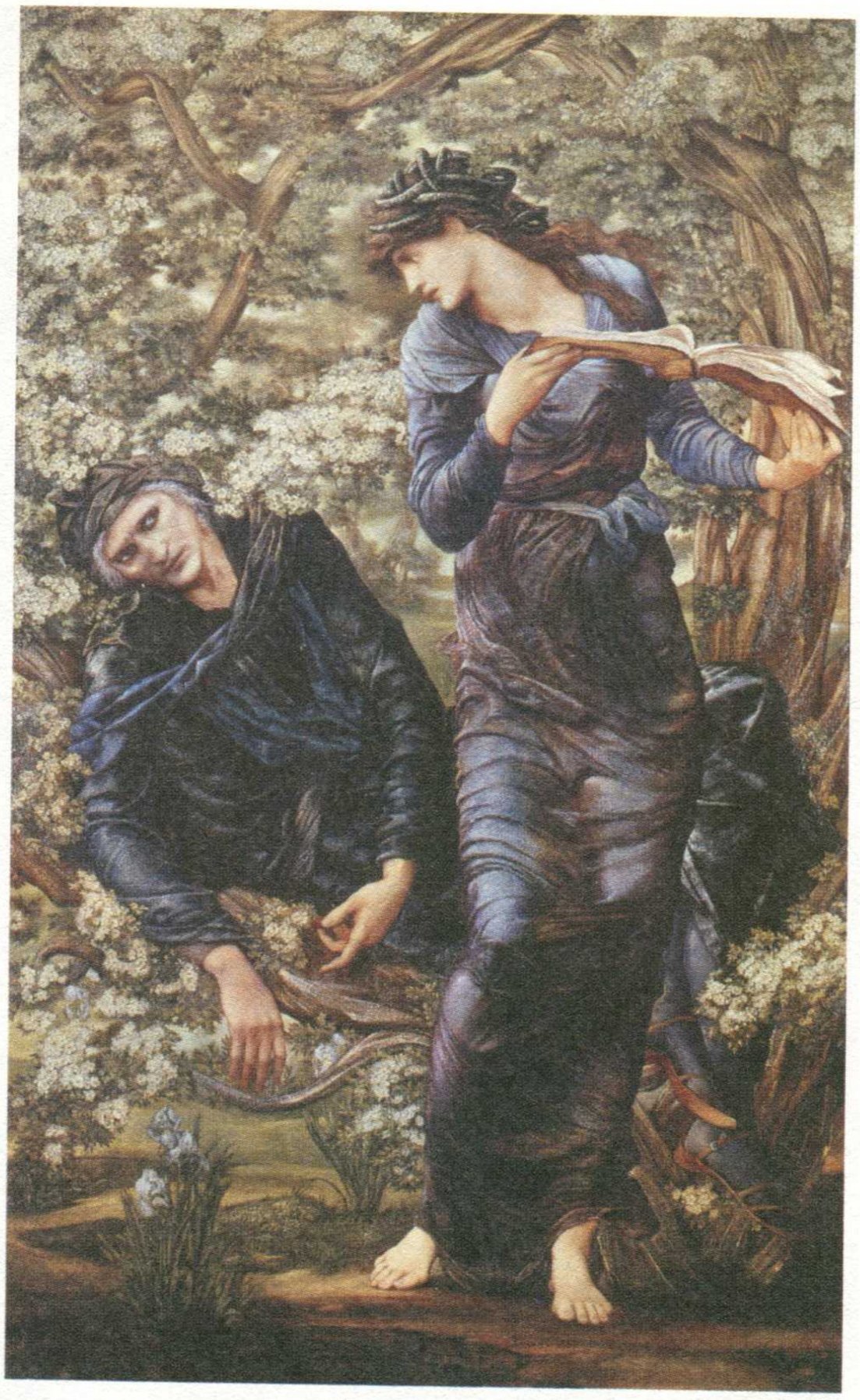
ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Благовещение. 1879. Холст, масло
250 × 105 см. Галерея леди Левер, Порт Санлайт

На с. 65 слева:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Рассказ приорессы. 1865–1898
Бумага, гуашь. 104 × 63 см. Художественный музей, Уилмингтон

На с. 65 справа:

ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Околдованный Мерлин. 1874
Холст, масло. 186 × 111 см. Галерея леди Левер, Порт Санлайт

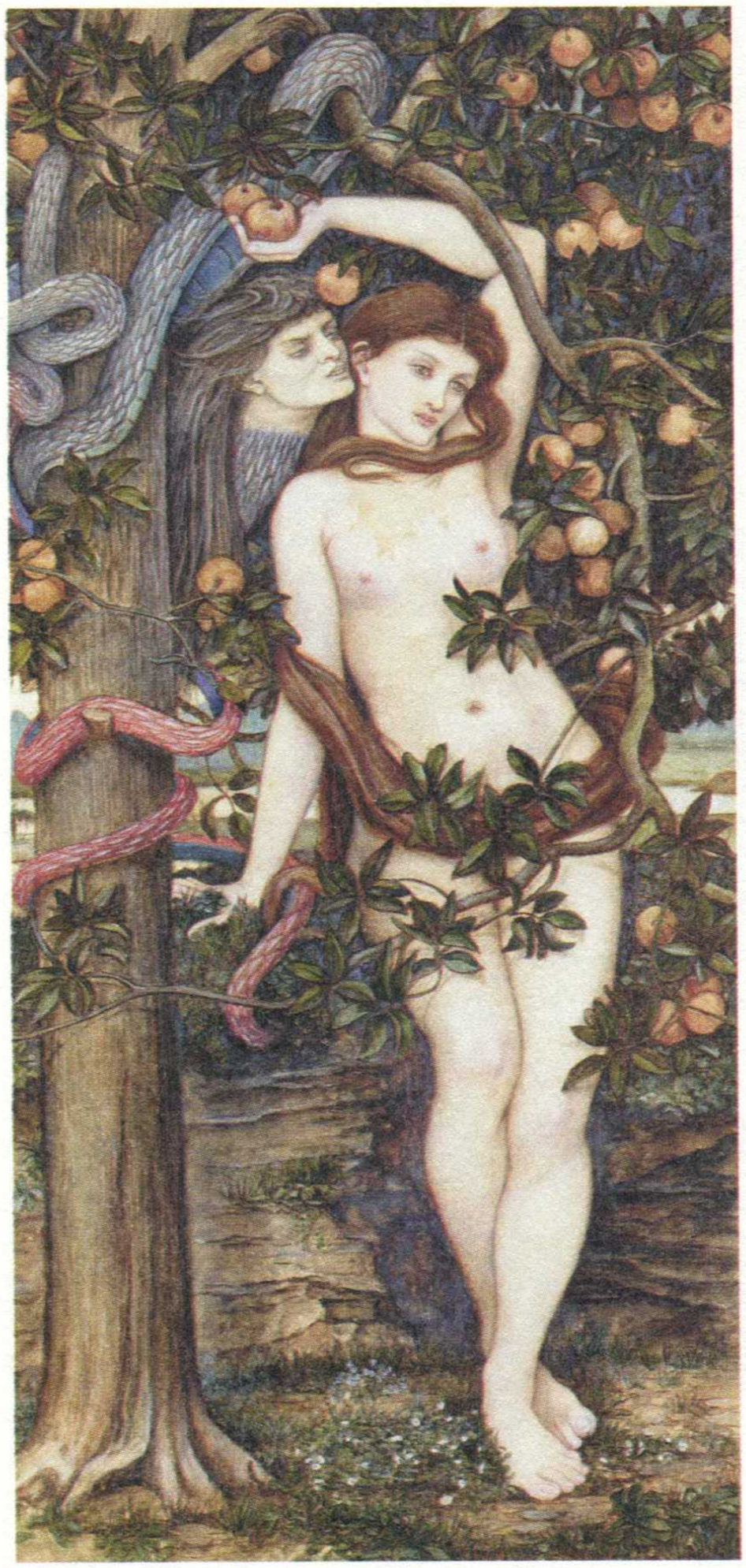


были, а о том, чтобы привести быт и всю жизнь своих современников к наибольшему соответствию с чистым искусством. Только в свободном труде рождается красота! Не удивительно, что социалистические идеи обретали сторонников в художественной среде, очень органично сочетаясь с рафинированной эстетикой и любовью к Средним векам.

Моррис, благодаря своей активной натуре, реализовался прежде всего как общественный деятель и писатель. О том, что он мог бы сделать в области станковой живописи, свидетельствует единственная картина «Королева Гвиневра», на которой перед нами вновь предстает загадочная красавица Джейн Бёрден, на сей раз в образе супруги короля Артура.

Одним из самых тонких и чутких художников, примыкавших к Братству, был Артур Хьюз (1832–1915). В его картинах и графических книжных иллюстрациях (к произведениям Шекспира, Альфреда Теннисона, Джорджа Макдональда, Кристины Россетти) меньше декоративности, свойственной живописи прерафаэлитов, хотя их сказочный переливающийся колорит тоже заставляет вспомнить о драгоценных камнях (например, «Леди Шалотт», «Рыцарь солнца»). Им присуща утонченная эмоциональность, внимание к духовному миру персонажей. Образ Офелии в его трактовке хоть и окутан мистикой, но прежде всего это — трогательная девочка. Необычайно привлекательна в изображении Хьюза и другая героиня Шекспира – Катарина: сильная личность, отстаивающая право распоряжаться своей жизнью.

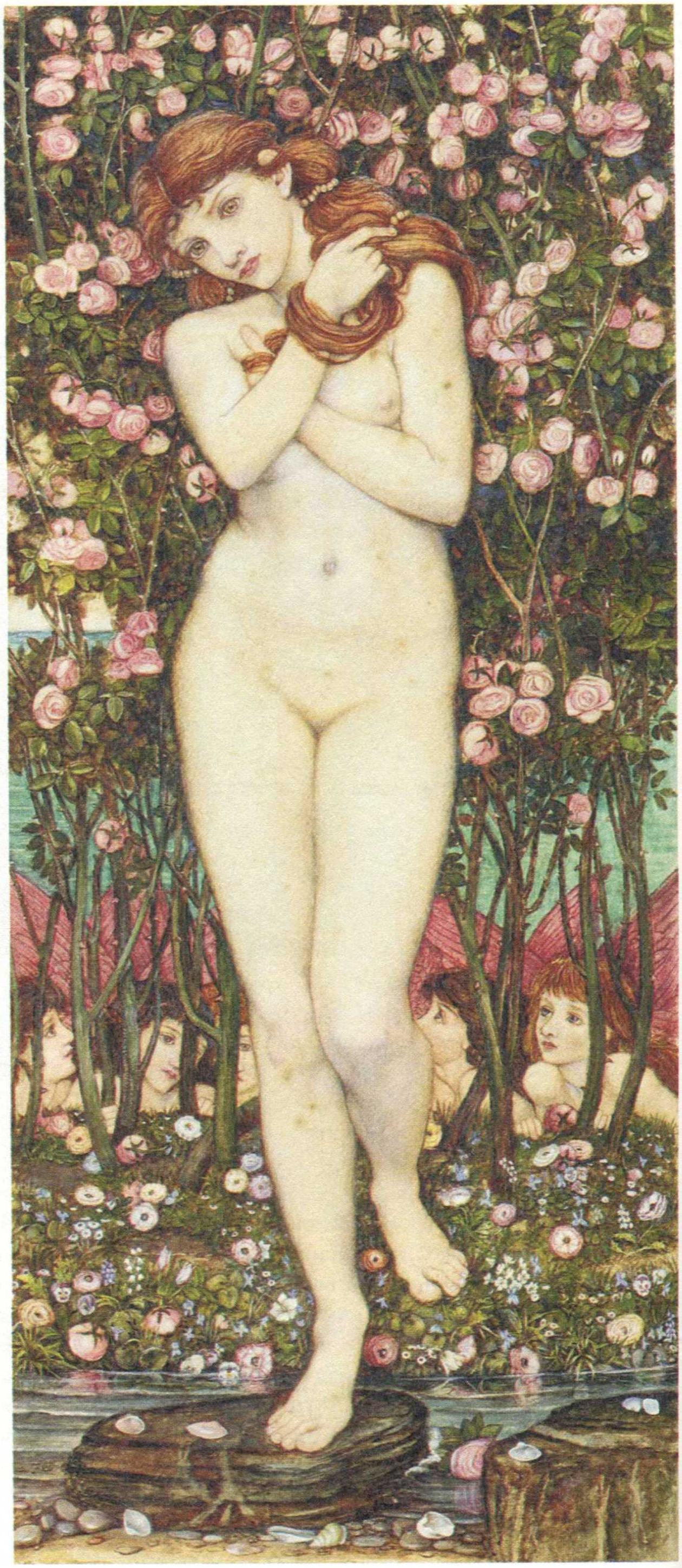
Пожалуй, с наибольшей полнотой эстетические принципы поздних прерафаэлитов воплотились в творчестве Эдварда Коли Берн-Джонса (1833–1898). Друг Уильяма Морриса, разделявший с ним социалистические убеждения, он избегал активной деятельности: мягкий, мечтательный, он вечно сомневался в себе. Неутомимый труженик, он долго и тщательно прорабатывал каждое произведение и никогда не был



ДЖОН РОДДЕМ СПЕНСЕР СТЭНХОУП
Искушение Евы. Холст, масло
Собрание Фреда и Шерри Росс, Нью-Йорк

доволен тем, что получалось. Он не принял звания академика живописи, а с персональной выставки 1892 года ушел «в унынии, почувствовав... что прожил бедную, тщетную жизнь». Но мало кто столько сделал для формирования эстетики, составившей основу культурной жизни нескольких поколений.

Главная часть творчества Берн-Джонса — это прикладное искусство. Сотрудничая



ДЖОН РОДДЕМ СПЕНСЕР СТЭНХОУП
Нимфа. Холст, масло
Собрание Фреда и Шерри Росс, Нью-Йорк

Вверху:

ДЖОН РОДДЕМ СПЕНСЕР СТЭНХОУП
Любовь и дева. 1877. Холст, масло. 79 × 54 см. Частное собрание

ДЖОН РОДДЕМ СПЕНСЕР СТЭНХОУП
Воды Леты на равнинах Элизиума. 1879–1880
Холст, масло. 148 × 282 см. Художественная галерея, Манчестер

ЭНТОНИ ФРЕДЕРИК ОГАСТУС СЭНДИС
Моргана ле Фэй. 1864. Холст, масло. 63 × 44 см
Городской музей и художественная галерея, Бермингем

На с. 68:

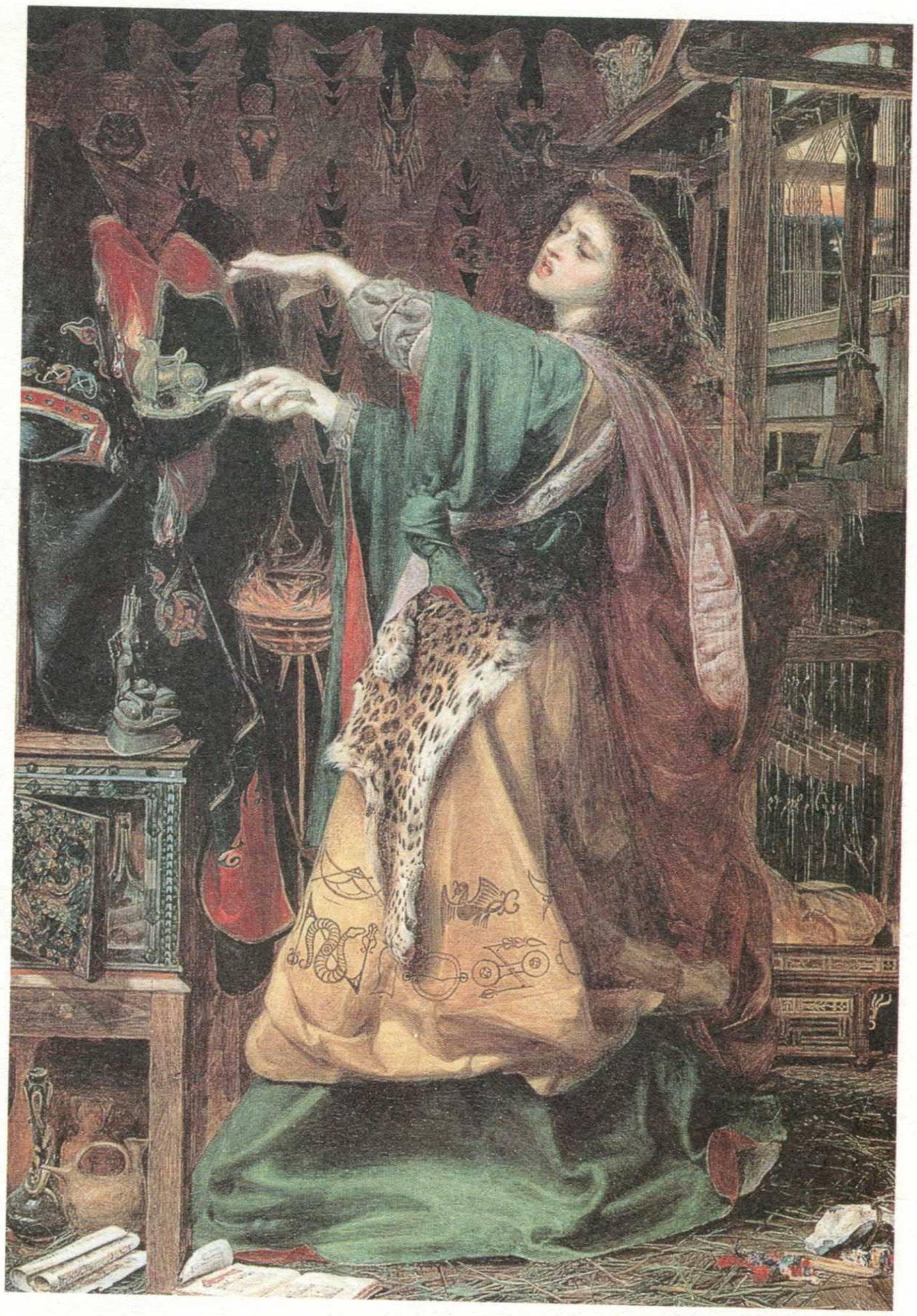
ЭНТОНИ ФРЕДЕРИК ОГАСТУС СЭНДИС
Медея. 1866–1868. Дерево, масло. 62,2 × 46,3 см
Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

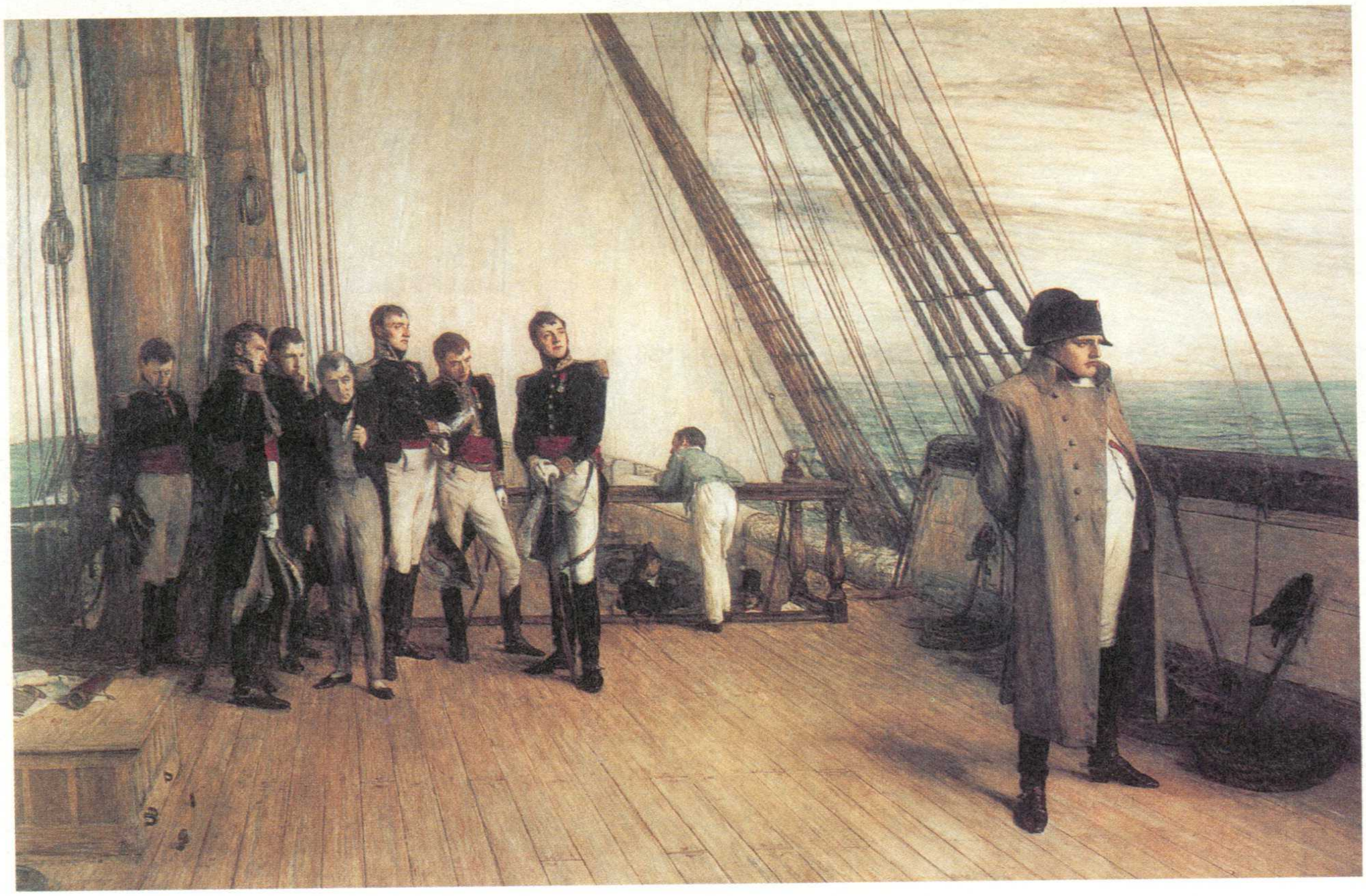
с Моррисом, он создавал ковры, гобелены, витражи, на которые похожи и его картины, с их декоративной орнаментикой, подбором цветов и особенным, текучим, замедленным ритмом.

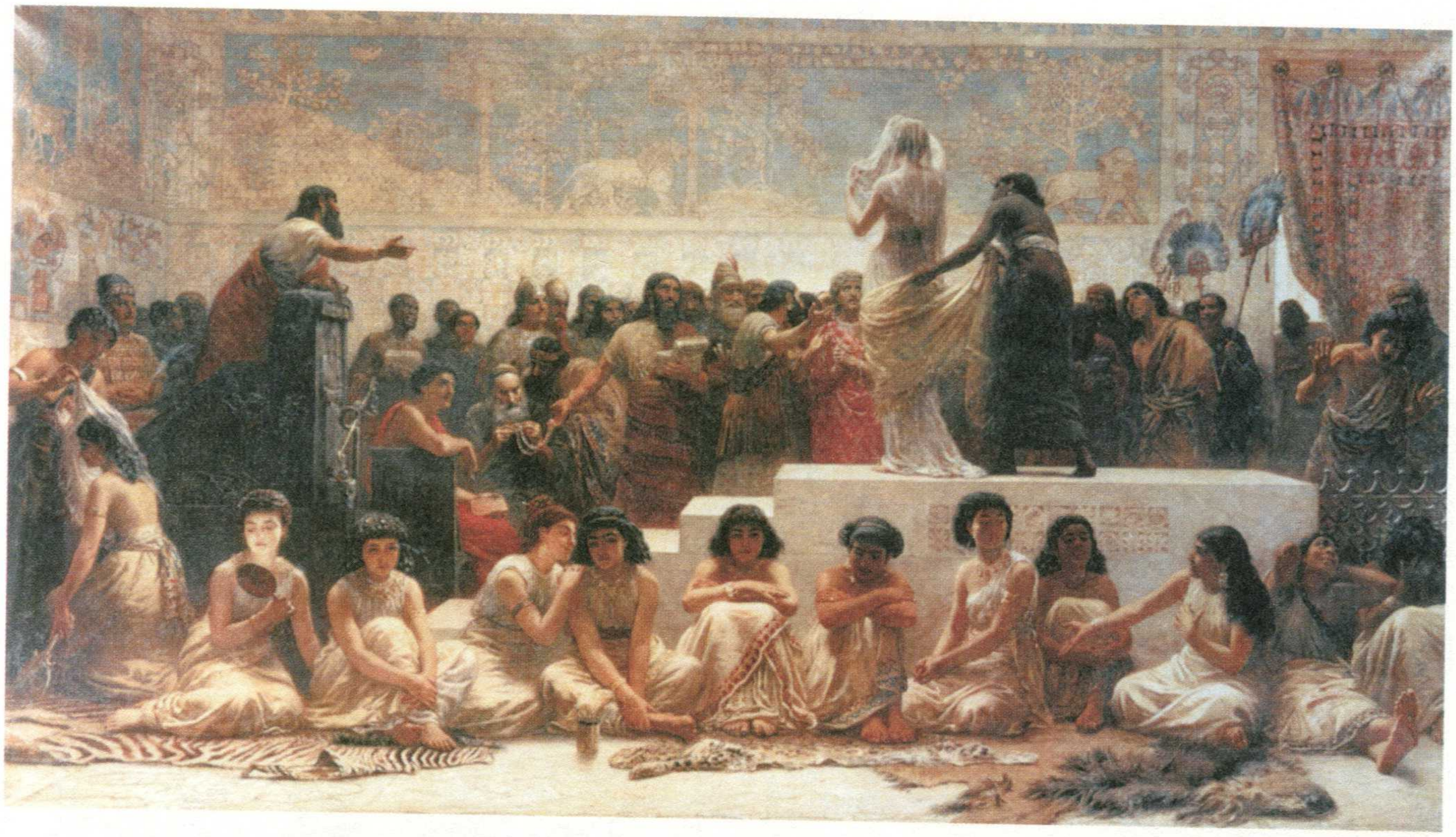
Он вообще не хотел изображать неприглядных сторон жизни. Работая над картиной «Король Кофетуа и нищенка», он добивался того, чтобы «Кофетуа выглядел королем, а нищая – королевой». Он не упускал случая искренне посетовать: «Я никогда не научусь писать!» В этом его не разубедило даже получение за картину, показанную в 1889 году на Всемирной выставке в Париже, ордена Почетного легиона. Упрекать его за отсутствие «правды и простоты», как это делали критики, видевшие в нем представителя викторианского «прирученного романтизма», бессмысленно. Берн-Джонс – особый мир, вклад которого в развитие культуры в целом трудно переоценить.

Под обаяние идей и личностей Ханта, Россетти, Миллеса, а позднее Морриса и Берн-Джонса попадали многие талантливые художники. Так, например, другом Россетти и Берн-Джонса был Джон Роддем Спенсер Стэнхоуп (1829–1908), писавший изысканно-декоративные аллегории («Искушение Евы», «Нимфа», «Любовь и дева», «Ночь»); очень сильное влияние творчества последнего на его художественную манеру заметно, что называется, невооруженным глазом.

Энтони Фредерик Огастус Сэндис (1832–1904) вошел в круг прерафаэлитов, после того как нарисовал дружескую пародию на картину Миллеса «Сэр Изумбрас Форд», изобразив на ней троицу «отцов-основателей» в виде рыцаря и его детей, восседающих на осле с клеймом «Дж.Р.» (прозрачный намек на Джона Рёскина). Графика была сильной стороной художника – одного из лучших







ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Песня без слов
1860–1861
Холст, масло
101,6 × 62,9 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 69 внизу:

ГЕНРИ УОЛЛИС
Смерть Чаттертона
1856. Холст, масло
60 × 91 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 70 вверху:

ДЖЕЙМС КОЛИНСОН
Отречение королевы Елизаветы Венгерской. 1850
Холст, масло
121,7 × 184 см
Художественная галерея, Йоханнесбург

На с. 70 внизу:

УИЛЬЯМ ОРЧАРДСОН
Наполеон на корабле «Беллерофонт»
1880. Холст, масло
164,9 × 248,6 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 71 вверху:

ЭДВИН ЛОНГ
Вавилонский рынок невест. 1875. Холст, масло. 172,5 × 304 см
Королевский колледж Галлоуэй, Лондонский университет, Эгам, Суррей

На с. 71 внизу:

ЭДВИН ЛОНГ
Напрасный труд любви. 1885. Холст, масло. 127 × 191 см
Музей искусств Дахеш, Нью-Йорк

На с. 73 вверху:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Идиллия. 1880–1881
Холст, масло
104,1 × 212,1 см
Частное собрание

На с. 73 внизу:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Греческие девы, собирающие морские камешки. 1871. Холст, масло. 84 × 129,5 см
Частное собрание

На с. 74 вверху слева:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН

Персей на Пегасе спешит спасти Андромеду. 1895–1896

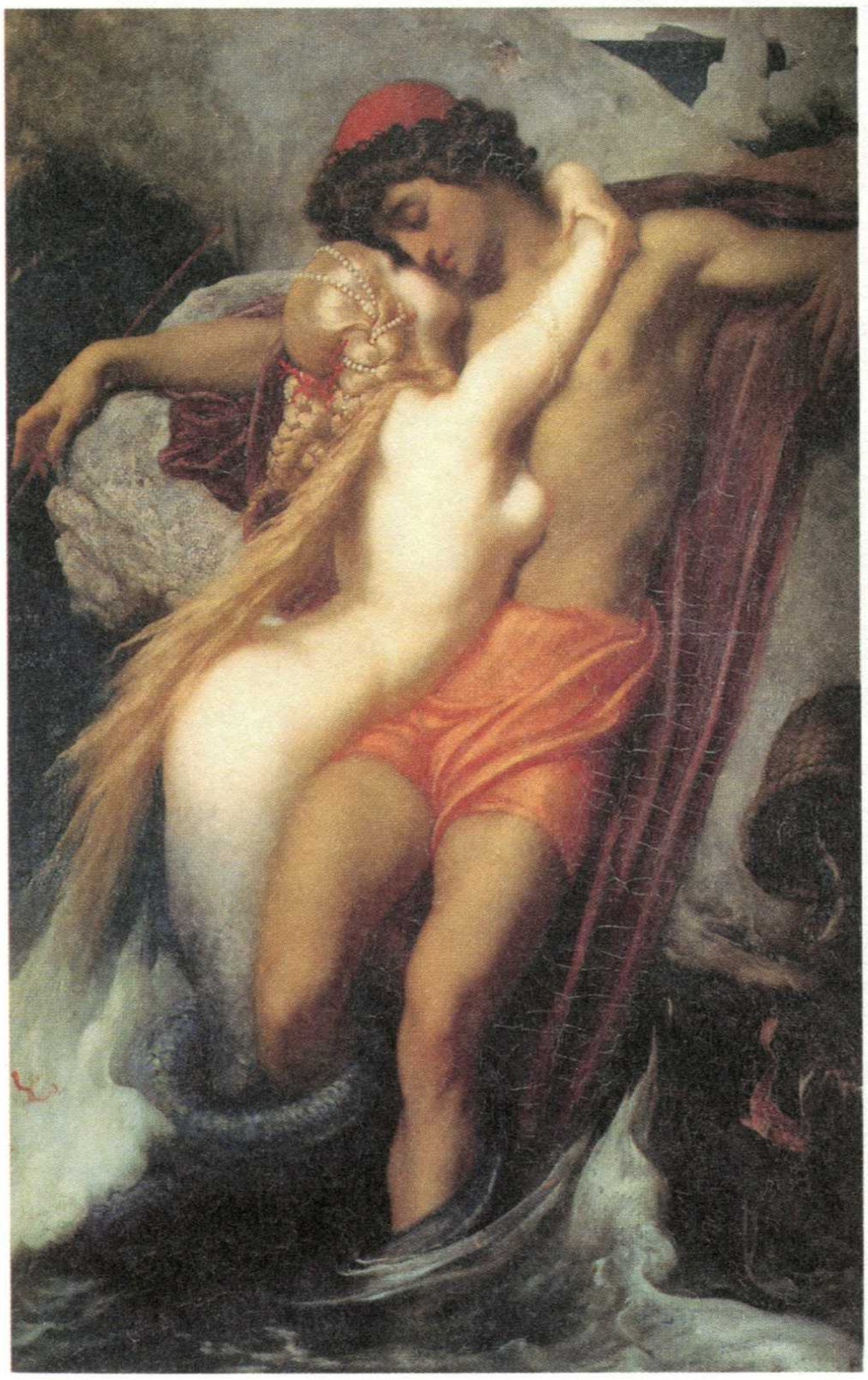
Холст, масло. 184 × 189,5 см (овал). Музей искусств, Лестершир

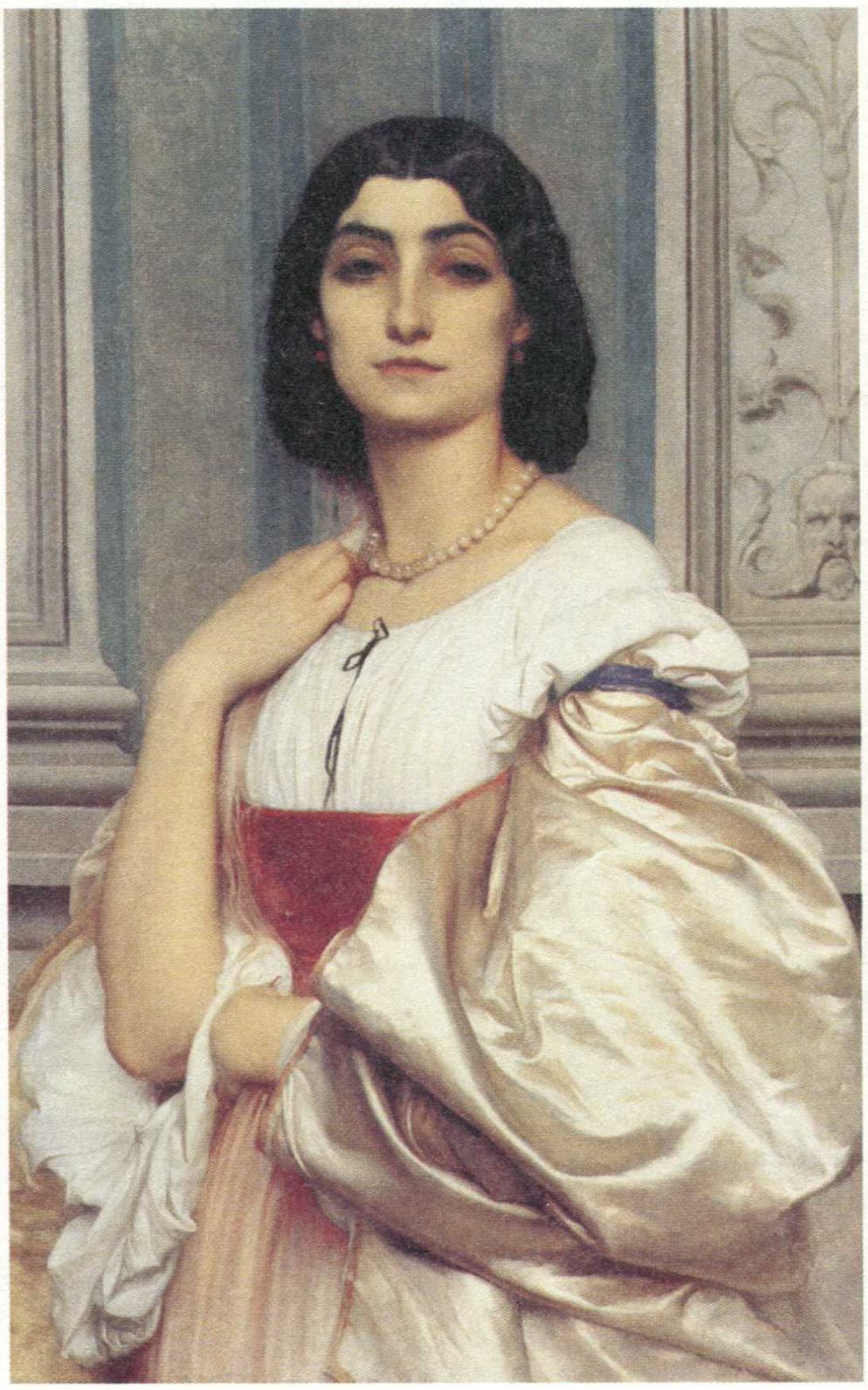
На с. 74 вверху справа:

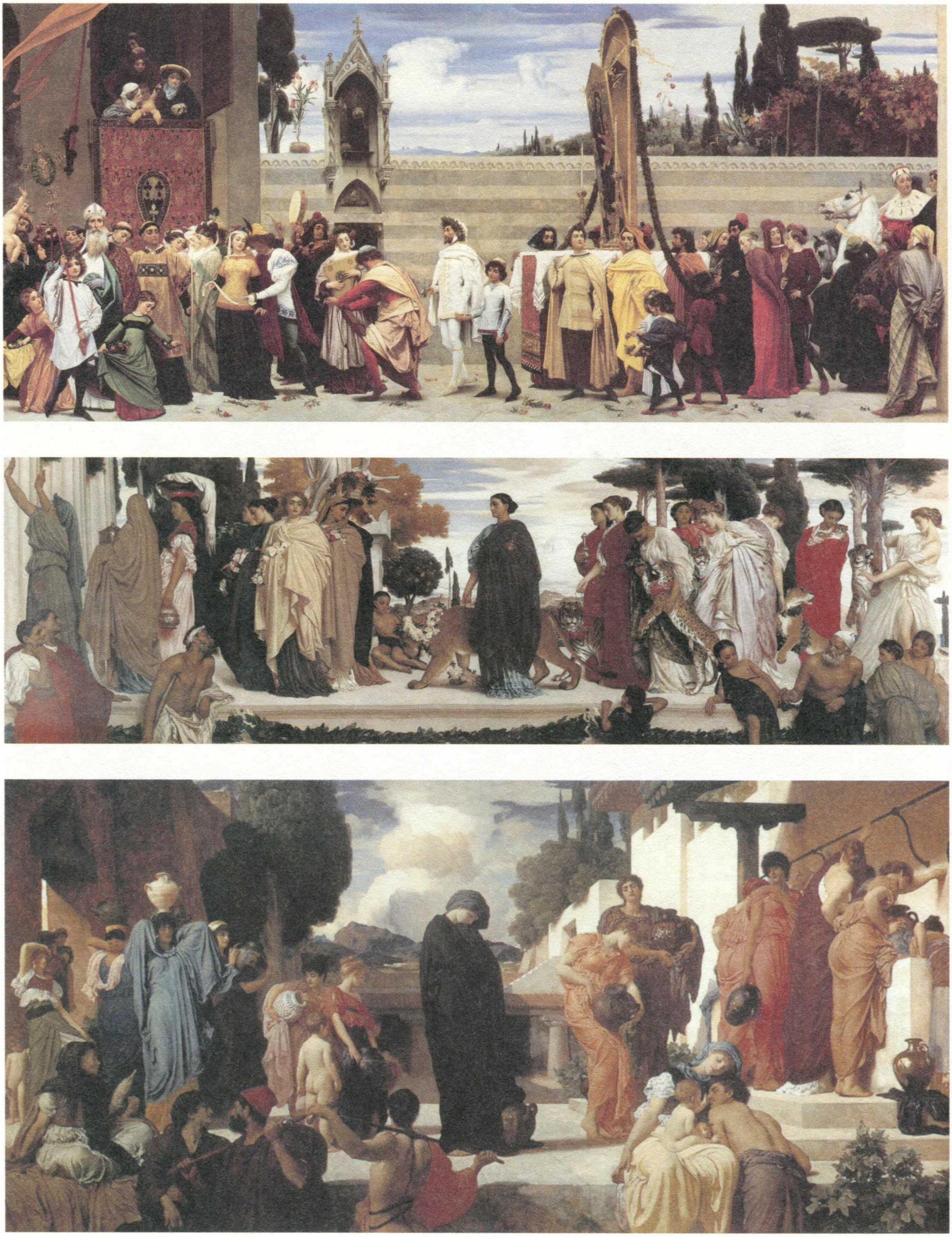
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН

Сад Гесперид. 1892. Холст, масло. 169,5 см (диаметр)

Галерея леди Левер, Порт Санлайт







ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Данте в изгнании. 1864
Холст, масло. 152,4 × 254 см. Частное собрание

На с. 74 внизу слева:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Рыбак и сирена. 1856–1858
Холст, масло. 66,3 × 48,7 см. Частное собрание

На с. 74 внизу справа:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Портрет римлянки (La Nanna). 1859
Холст, масло. 80 × 52 см. Музей искусств, Филадельфия

На с. 75:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Девочка, кормящая павлинов. 1862–1863
Холст, масло. 188 × 160 см. Частное собрание

На с. 76 вверху:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
«Мадонна» Чимабуэ, которую несет процессия по улицам Флоренции. 1855. Холст, масло. 231,7 × 520,9 см
Королевское собрание, Виндзор

На с. 76 в центре:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Сиракузская невеста ведет диких зверей в шествии к храму Дианы. 1865–1866. Холст, масло. 133,5 × 424,3 см
Частное собрание

На с. 76 внизу:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Андромаха в плену. 1886–1888
Холст, масло. 197 × 407 см. Художественная галерея, Манчестер

английских книжных иллюстраторов. Занимался он и станковой живописью, создав в картинах характерный образ роковой женщины («Медея», «Моргана ле Фей», «Тень любви»).

Разделял взгляды прерафаэлитов и Генри Уоллис (1830–1916), автор знаменитой картины «Смерть Чаттертона» (другие его работы не смогли сравниться с ней по силе воздействия на зрителя). В основу сюжета картины легла судьба юного поэта XVIII века Томаса Чаттертона, покончившего с собой из-за ложного обвинения в подделке старинных рукописей.

Сложные отношения связывали с Россетти, Миллесом и другими прерафаэлитами Джеймса Колинсона (1825–1881). Он был католиком, что оказывало сильное влияние не только на его творчество: полюбив Кристину Россетти, он, чтобы жениться на ней, обратился в англиканство, но не выдержал угрызений совести, вернулся в католицизм и разторг помолвку. А когда спустя недолгое время на свет явилась картина Миллеса «Отрок Христос в родительском доме», Колинсон увидел в ней богохульство и окончательно отвернулся от Братства.

Живопись того времени развивалась не только в рамках прерафаэлитизма. Пример – творчество шотландского художника Уильяма Орчардсона (1832–1910), автора исторических картин («Молодой герцог», «Наполеон на корабле Беллерофонт»), чья

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Персей и Андромеда
1891
Холст, масло
235 × 129,3 см
Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

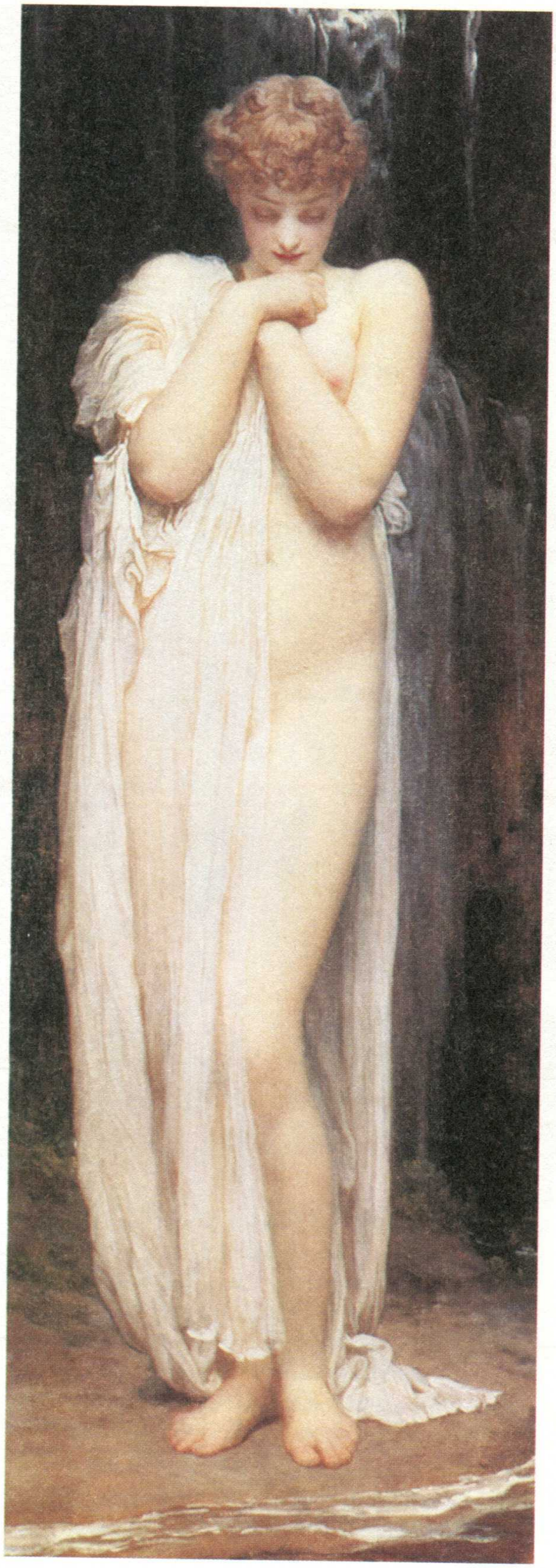
На с. 79 слева:
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Греная (Дарглийская нимфа). 1880
Холст, масло
76,2 × 26,6 см
Частное собрание

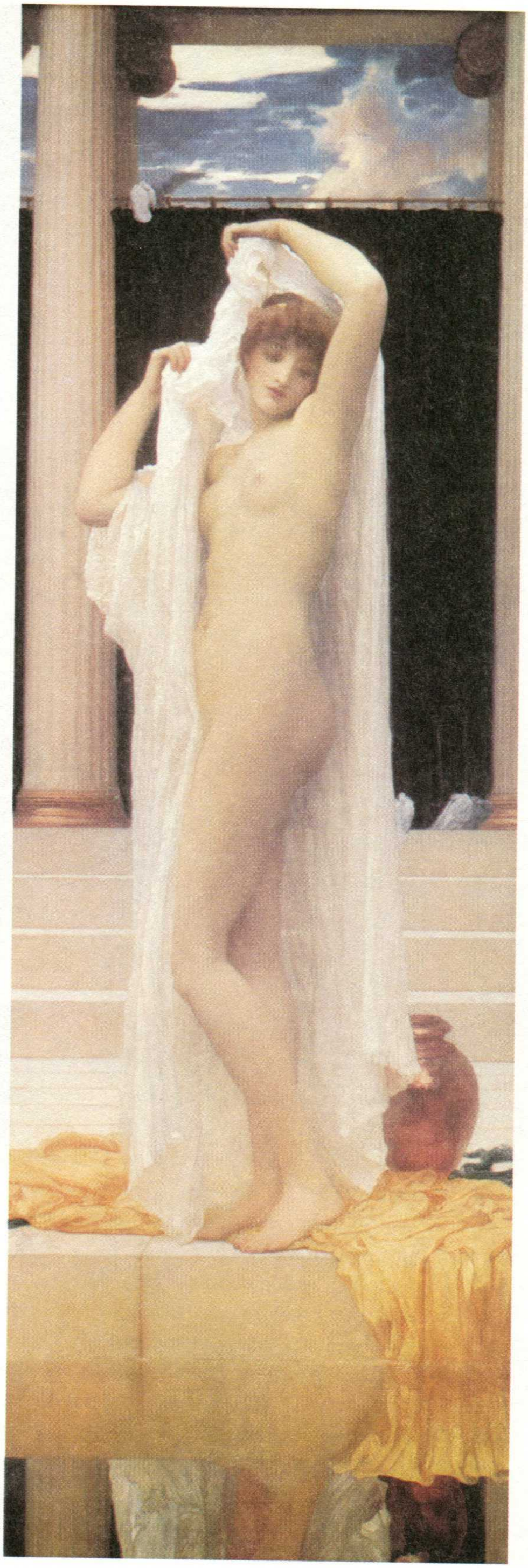
На с. 79 справа:
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Купание Психеи
1889–1890
Холст, масло
189,2 × 62,2 см
Галерея Тейт, Лондон

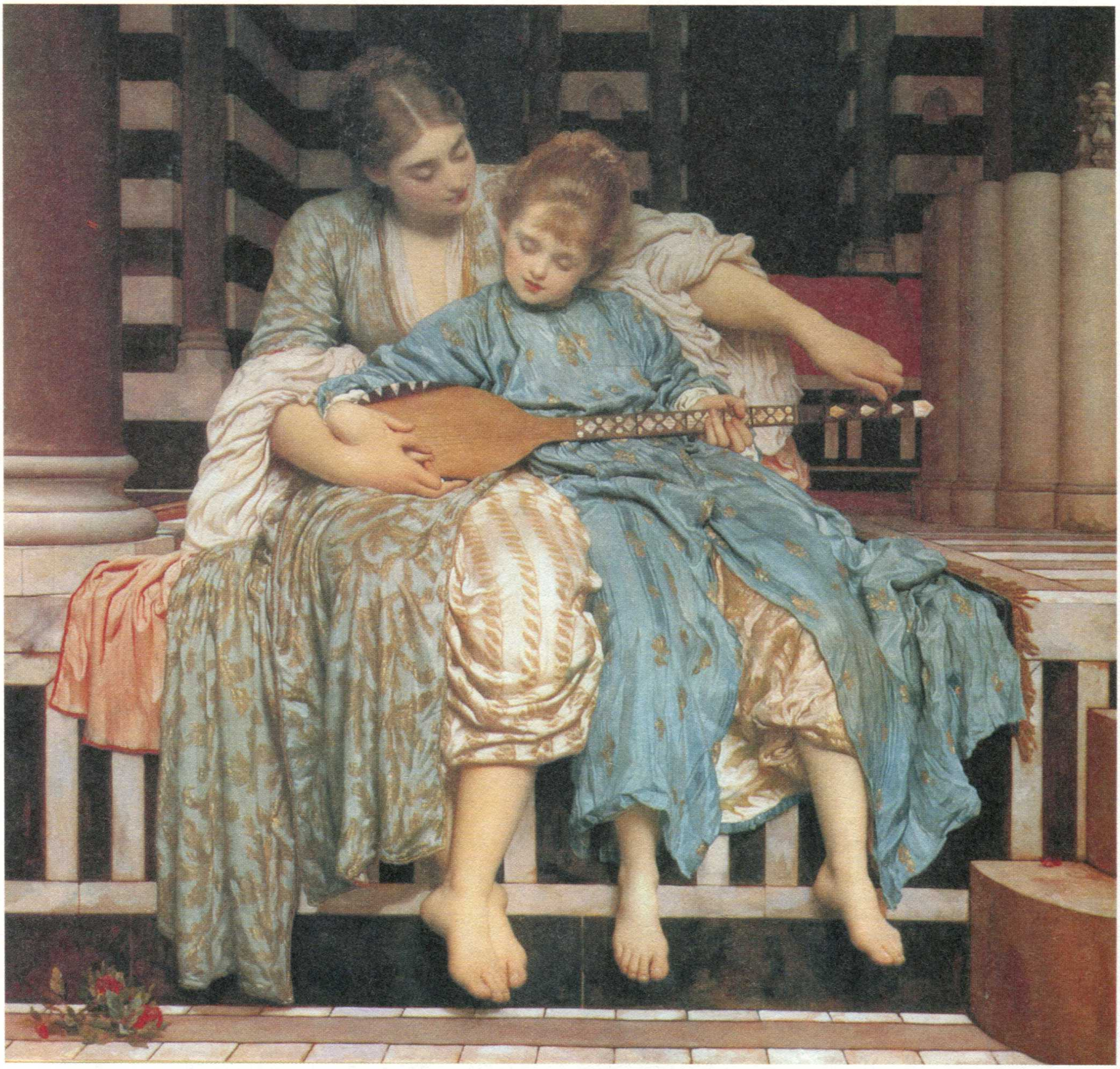
На с. 80:
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Урок музыки
1877
Холст, масло
118 × 93 см
Частное собрание

На с. 81 вверху слева:
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Дедал и Икар
1869
Холст, масло
138,2 × 106,5 см
Частное собрание

На с. 81 вверху справа:
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Возвращение Персефоны
1890–1891
Холст, масло
203 × 152,4 см
Городская художественная галерея, Лидс



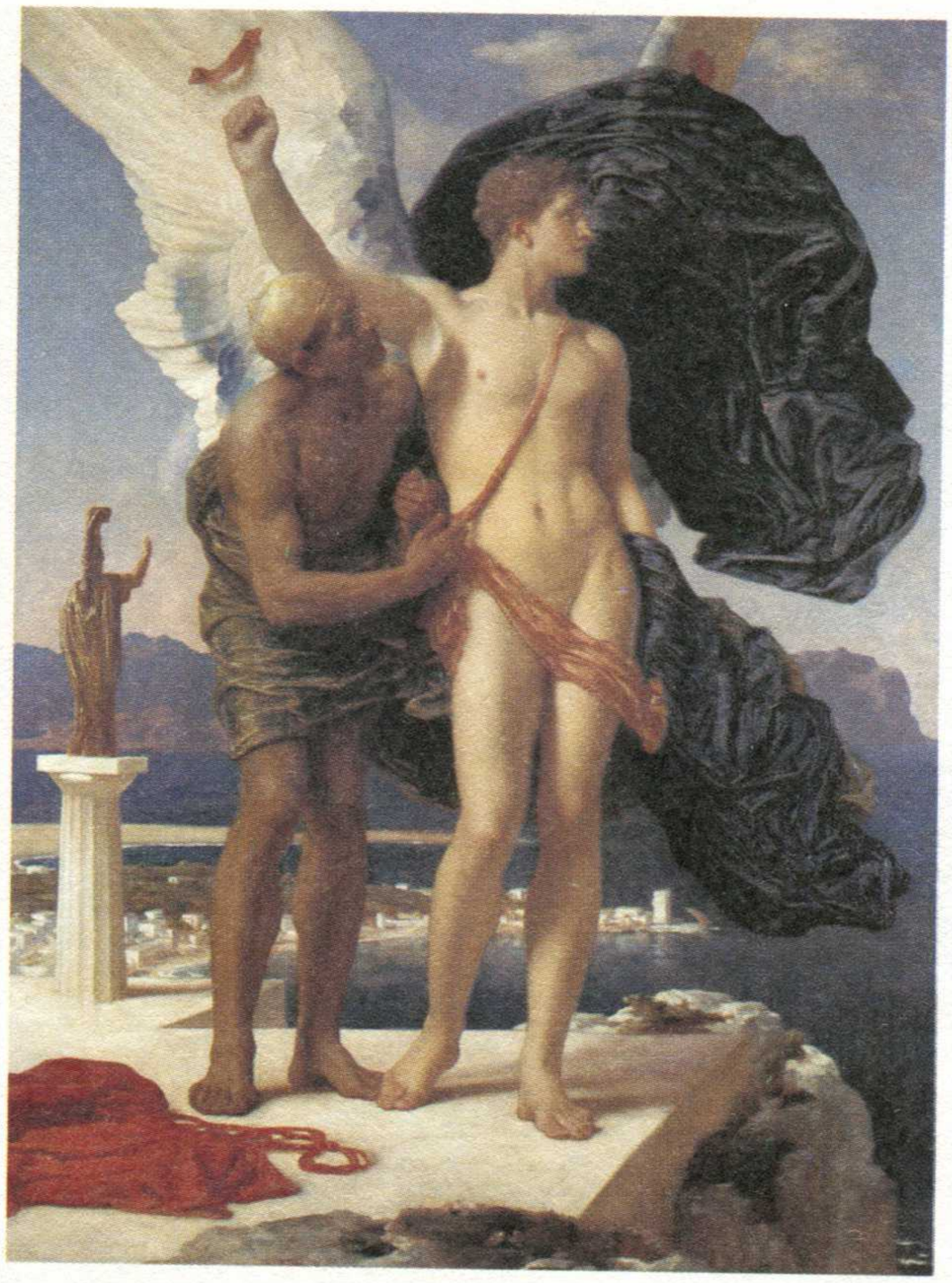


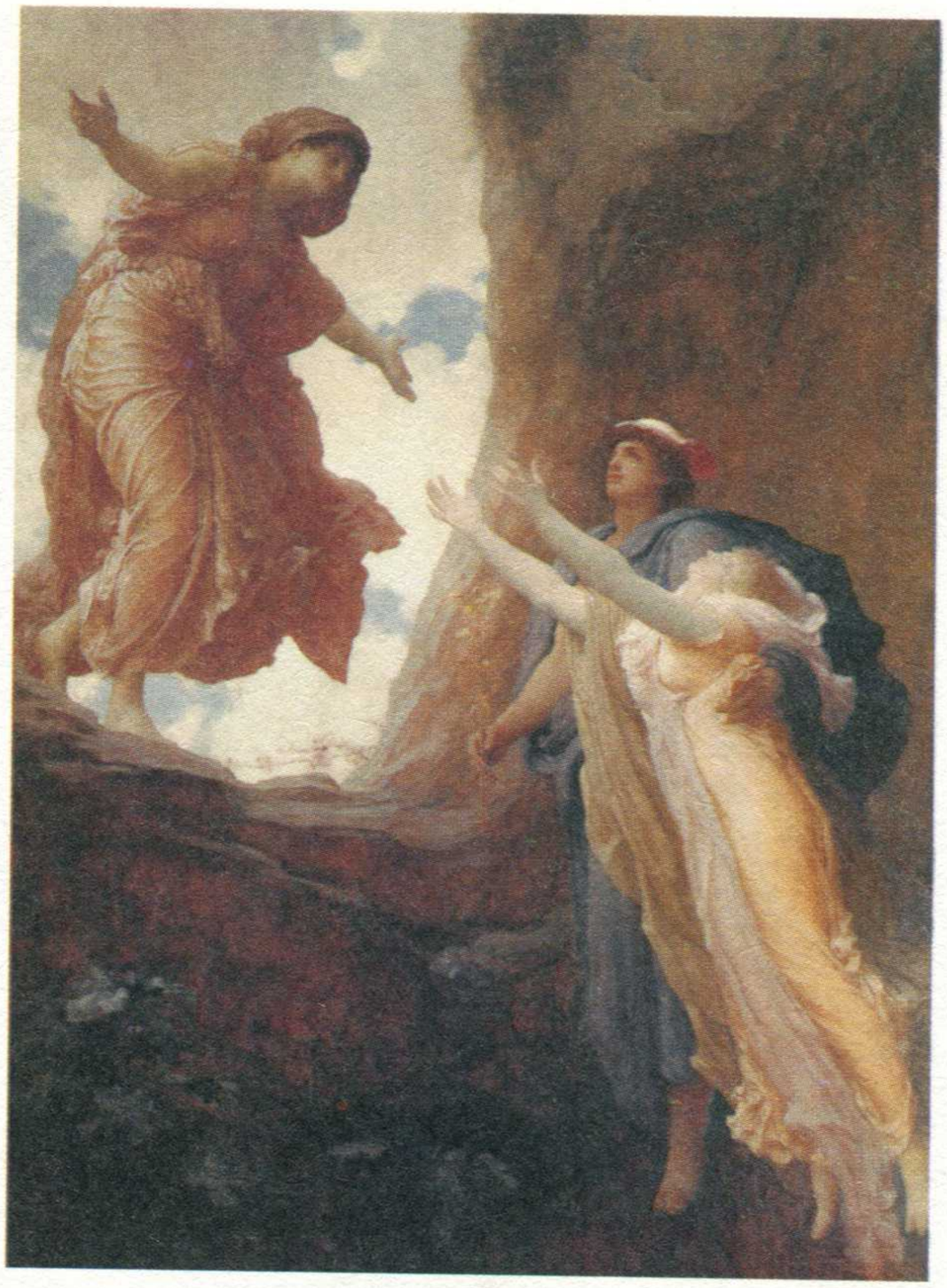


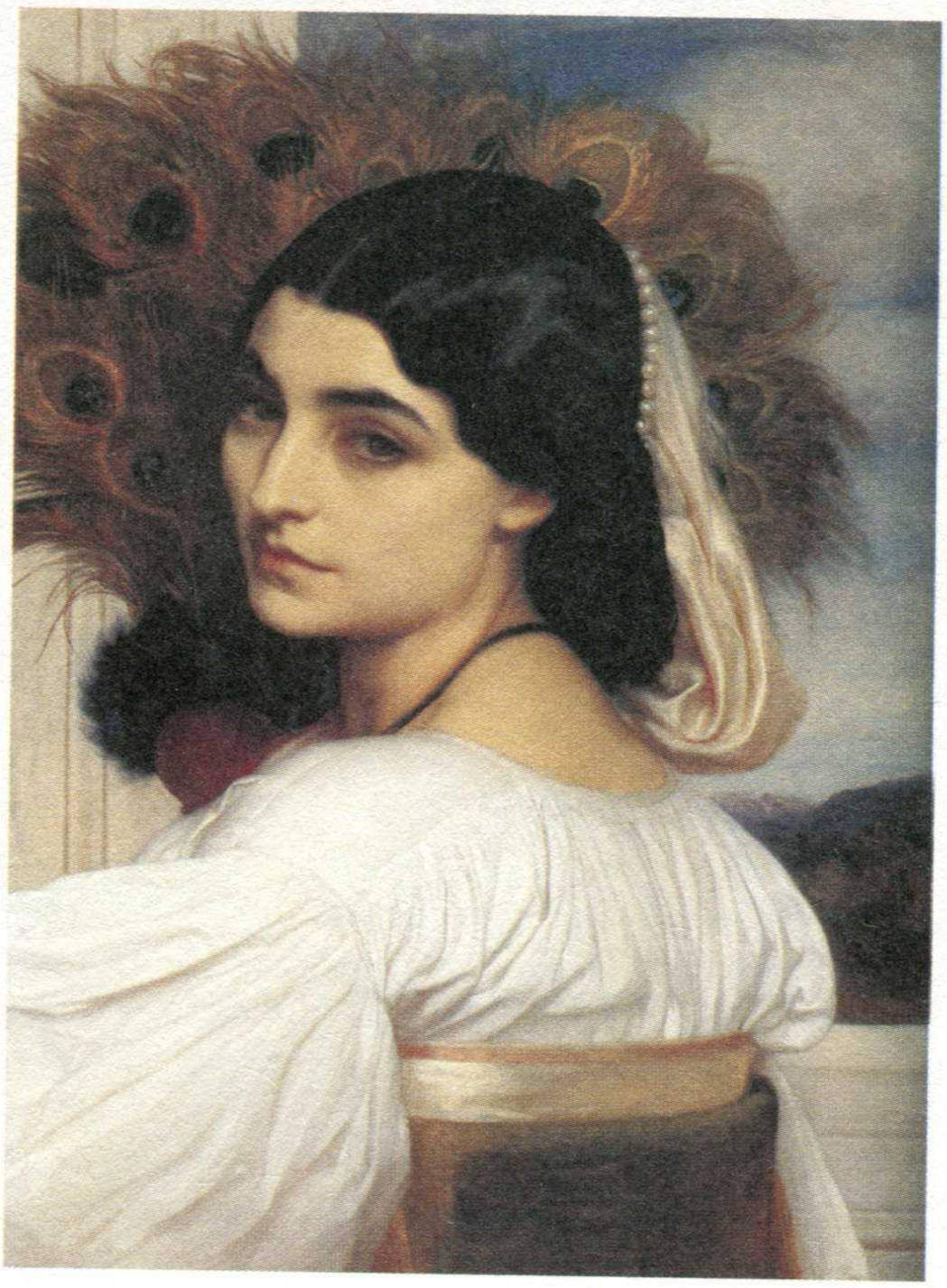
легкая живописная манера и приглушенный колорит отмечены влиянием Джеймса Уистлера. Или – Эдвина Лонга (1829–1891), прославившегося картинами на ориентальные темы («Обессиленные наложницы», «Жрица Изиды», «Вавилонский рынок невест»).

В стороне от прерафаэлитов развивалось творчество Фредерика Лейтона (1830–1896), хотя в одной из лучших его картин, «Пылающий июнь», и заметна близость к этому направлению. Его творческая манера формировалась в русле академизма – он учился и жил в основном за границей. Выходец из семьи, представители которой выбирали медицинскую карьеру, он, как и Уильям Холмен Хант, не сразу получил разрешение родителей на профессиональное занятие живописью. В среде добропорядочных англичан создавать картины, музыку, исторические труды полагалось любителям – между делом. Этот «блестящий дилетантизм» вошел и в систему ценностей, сформированную викторианской эпохой.

Тем не менее классическое образование британцев, как правило, включало в себя серьезную художественную подготовку. Получил ее и Лейтон. Сюжеты большинства его картин связаны с античностью. Увлекался он и ориентальной тематикой («Маленькая



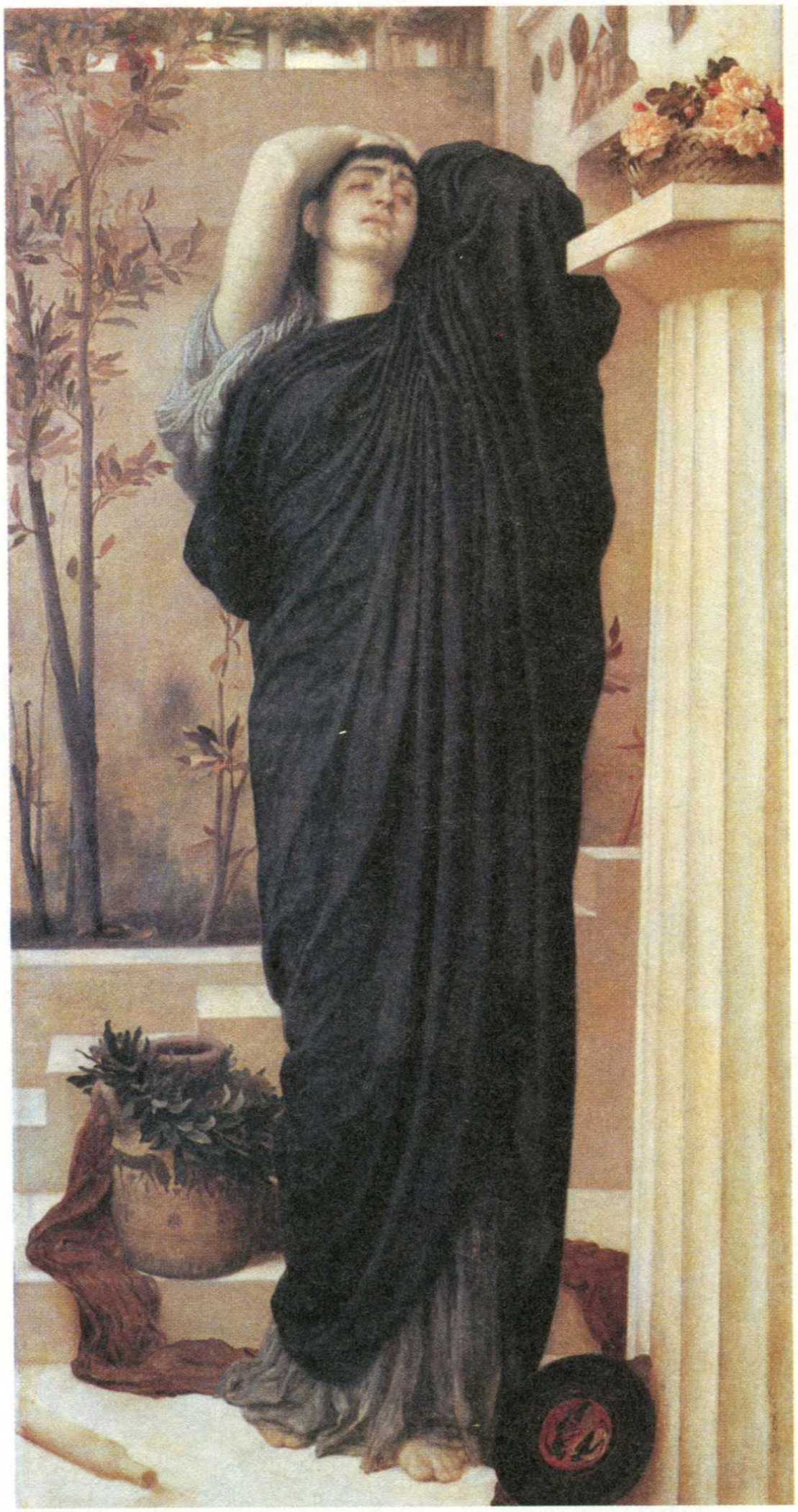




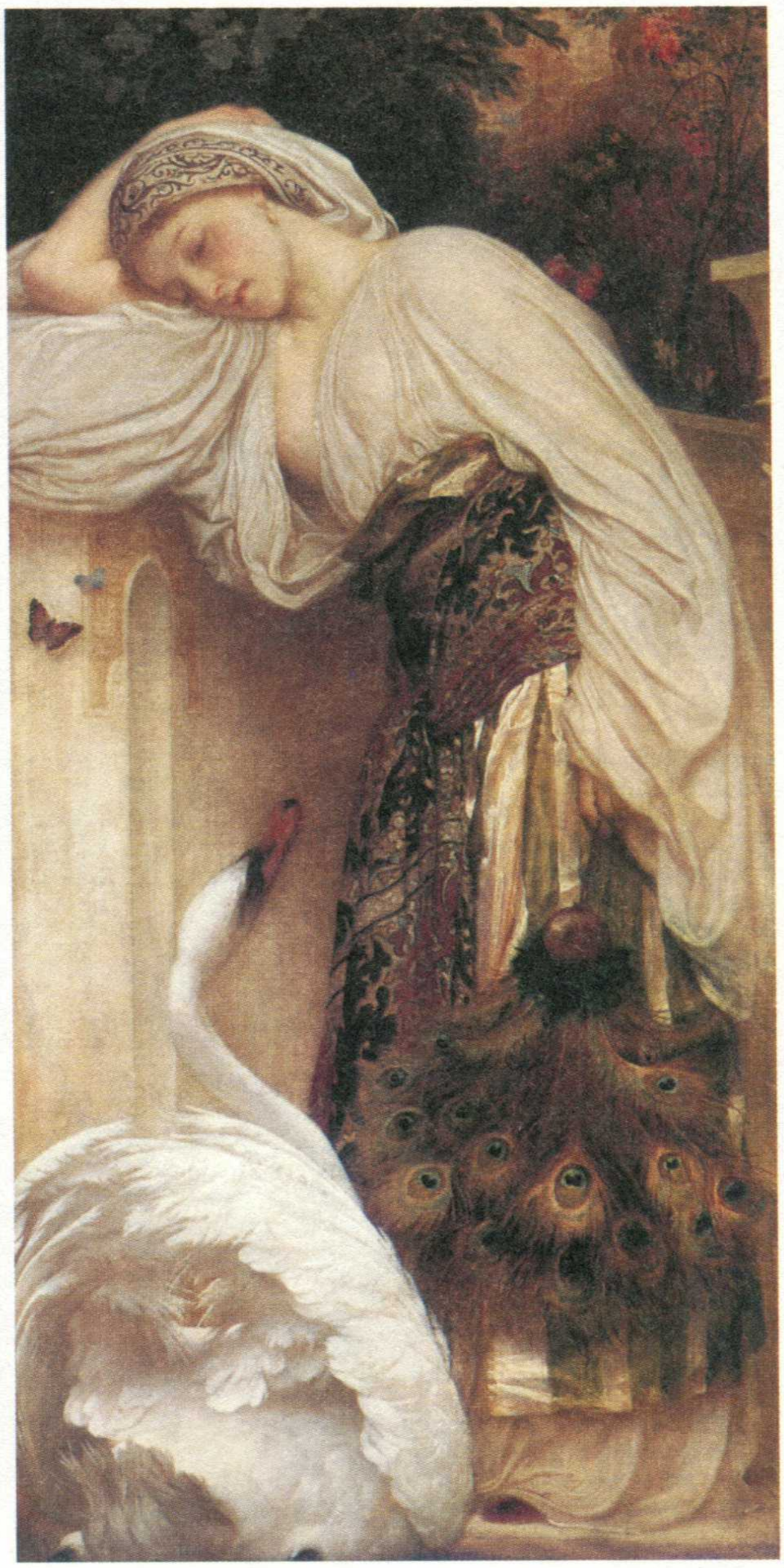
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Пылающий июнь. 1895
Холст, масло. 119 × 119 см. Музей искусств Понсе, Пуэрто-Рико

Внизу справа:

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Павония. 1858–1859. Холст, масло. 53 × 41,5 см. Частное собрание



ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Электра на могиле Агамемнона. 1868–1869
Холст, масло. 150 × 75,5 см. Художественная галерея Ференс, Халл



ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Одалиска. 1862. Холст, масло. 90,8 × 45,7 см. Частное собрание

Фатима», «Одалиска»), всегда находившей ценителей в английском обществе. Из путешествий художник привозил домой множество редкостей, ставших основой существующего и по сей день Музея Лейтона.

Первым из английских живописцев Лейтон получил титул барона, что дало ему право занять место в палате лордов. Критики сулили его полотнам недолгую жизнь, но и теперь мы восхищаемся изысканными композициями и сверкающим колоритом его произведений.

На с. 83:

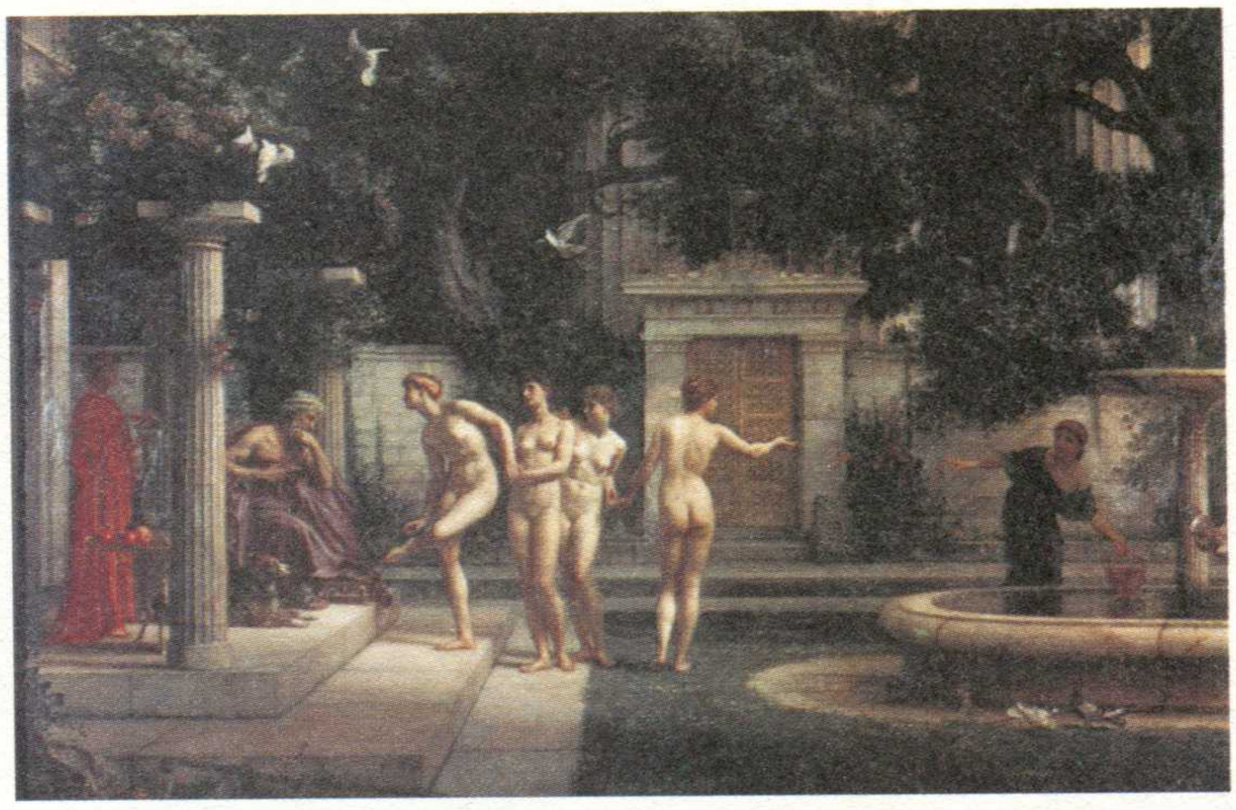
ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Грот морских нимф. 1903
Холст, масло. 110 × 146 см. Частное собрание

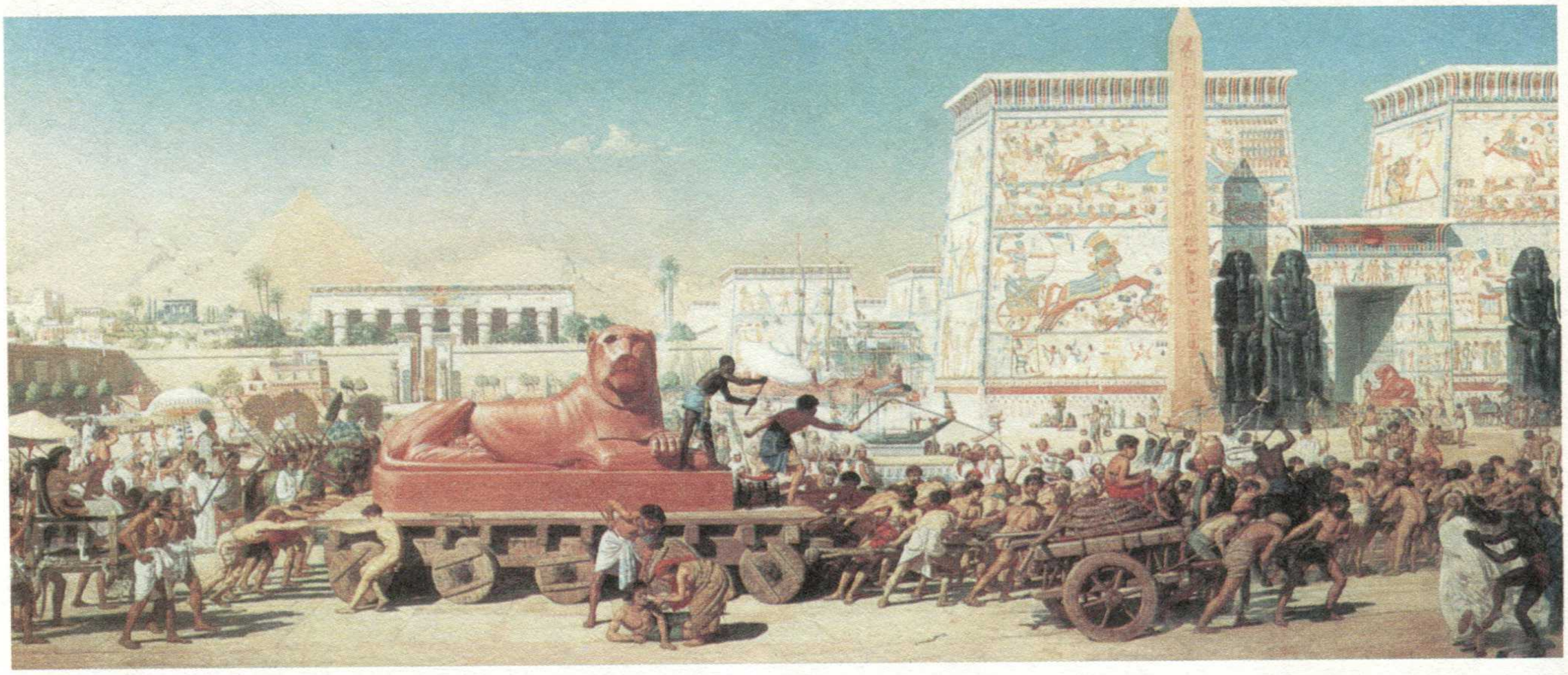
На с. 84 вверху слева:

ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Катапульта. 1868. Холст, масло
155 × 183,5 см. Галерея искусств Лэинг, Ньюкасл

На с. 84 вверху справа:

ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Посещение Эскулапа. 1883
Холст, масло. 151,1 × 228,6 см. Галерея Тейт, Лондон





Учеником Лейтона был некоторое время Эдвард Пойнтер (1836–1919), также предпочитавший античные сюжеты. Излюбленной техникой Пойнтера была акварель, он считается одним из лучших акварелистов своего времени. Занимался он и монументальной живописью, создав фрески в здании парламента и лондонском соборе Святого Павла. В 1896 году, после кончины Джона Миллеса, он занял его место на посту президента Королевской Академии.

Известным мастером исторической и жанровой живописи был Филипп Гермогенс Кальдерон (1833–1898), сын эмигранта из Испании, учившийся живописи в Лондоне и Париже. Уже первая его картина, «Нарушенное обещание», завоевала любовь зрителей своей простодушной эмоциональностью. Одним из лучших считается также полотно «Брачное предложение», созданное в 1861 году.

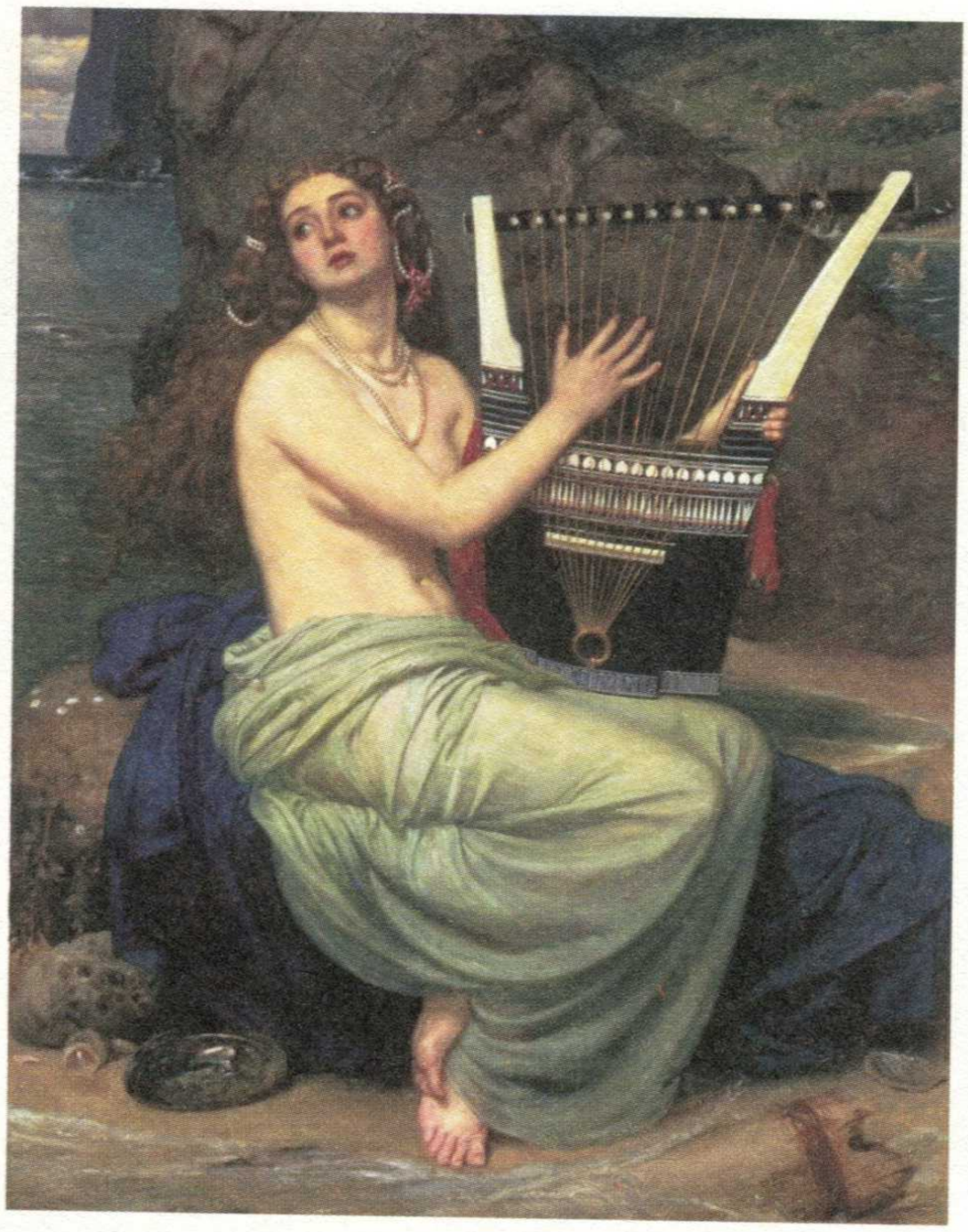
ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Израиль в Египте. 1867
Холст, масло. 137 × 317,5 см
Галерея Гилдхолл, Лондон

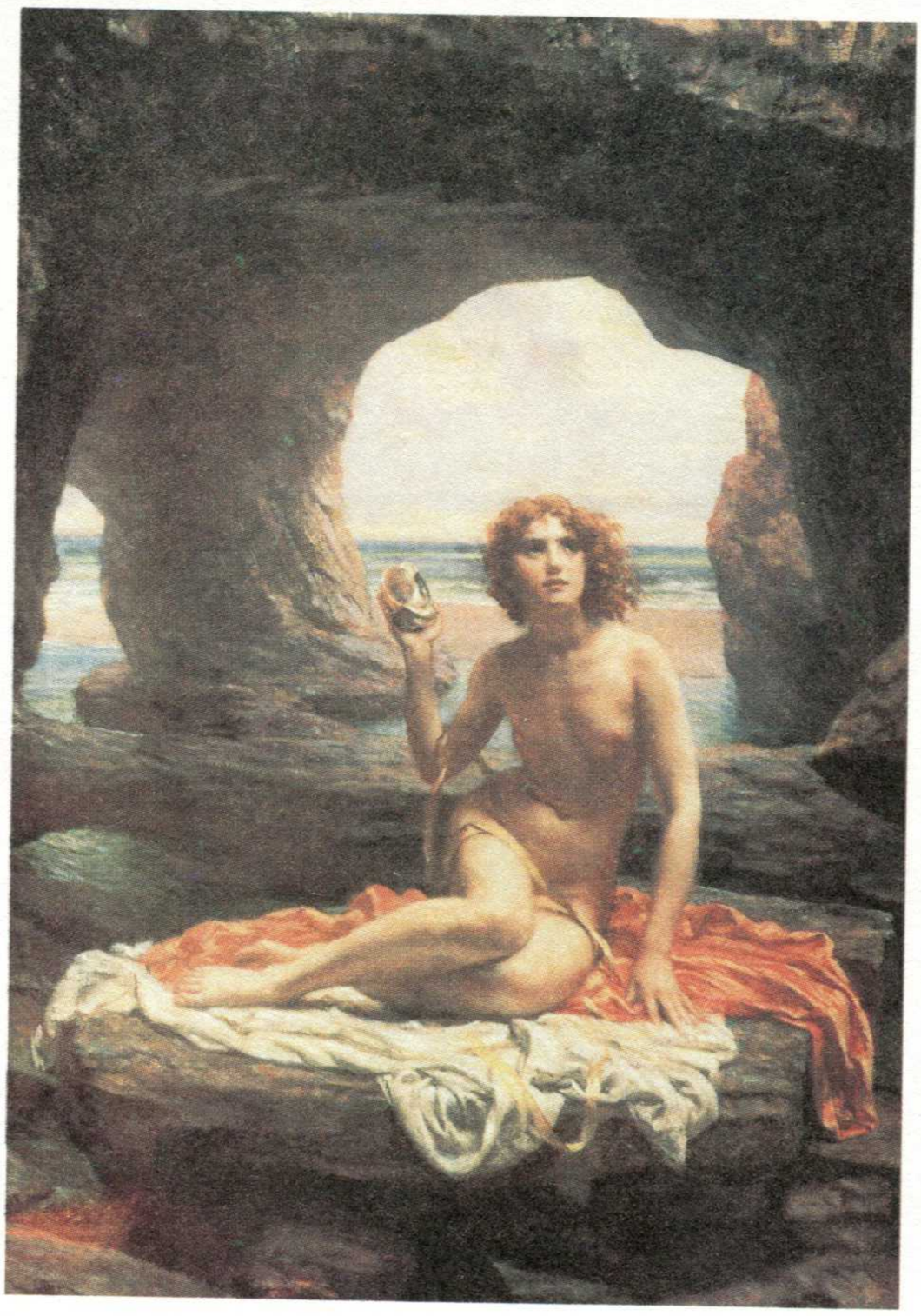
На с. 85 вверху слева:
ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Сирена. 1864. Холст, масло. Частное собрание

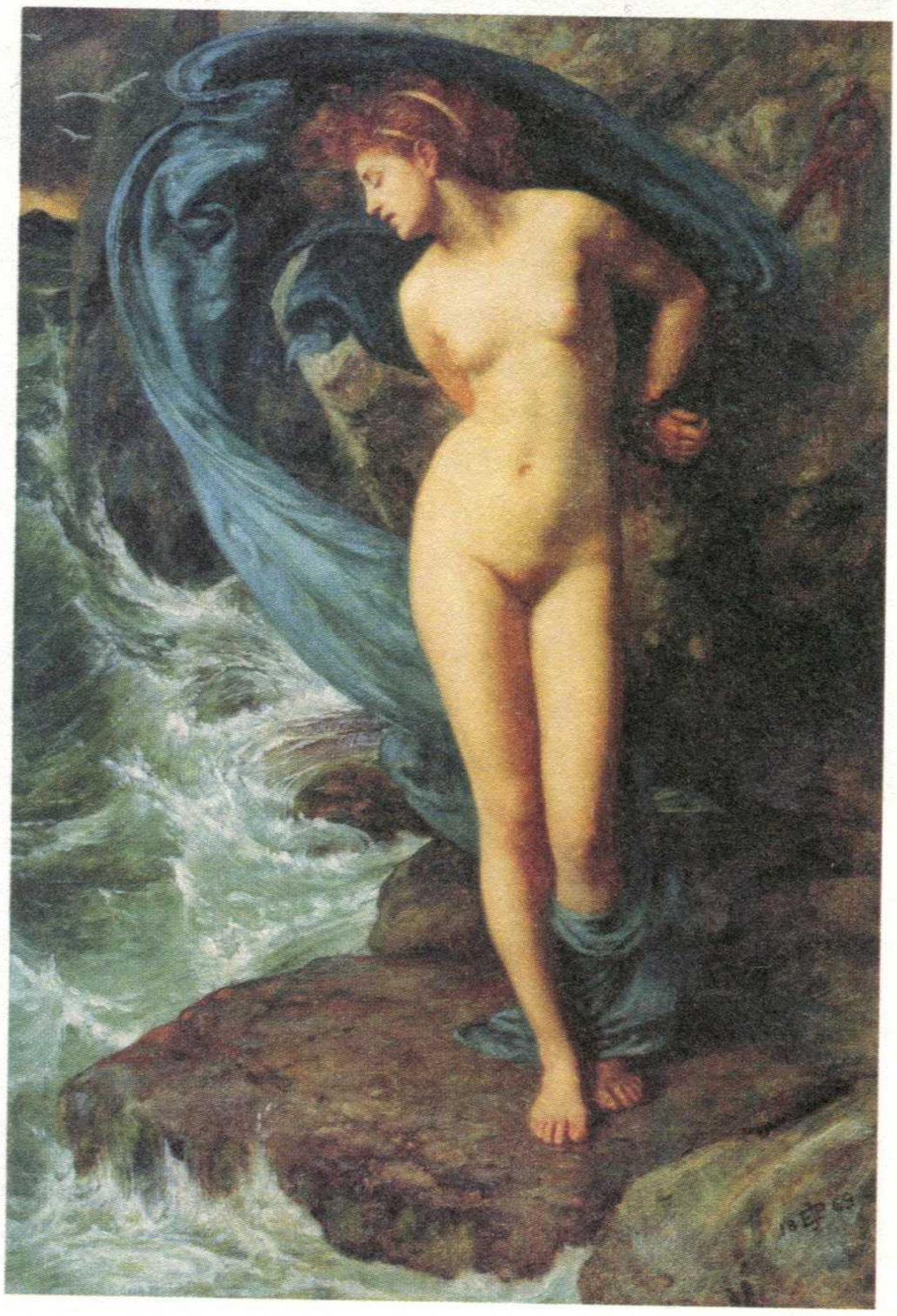
На с. 85 вверху справа:
ФИЛИПП ГЕРМОГЕНС КАЛЬДЕРОН
Разбитое сердце. 1856
Холст, масло. 91,4 × 67,9 см. Галерея Тейт, Лондон

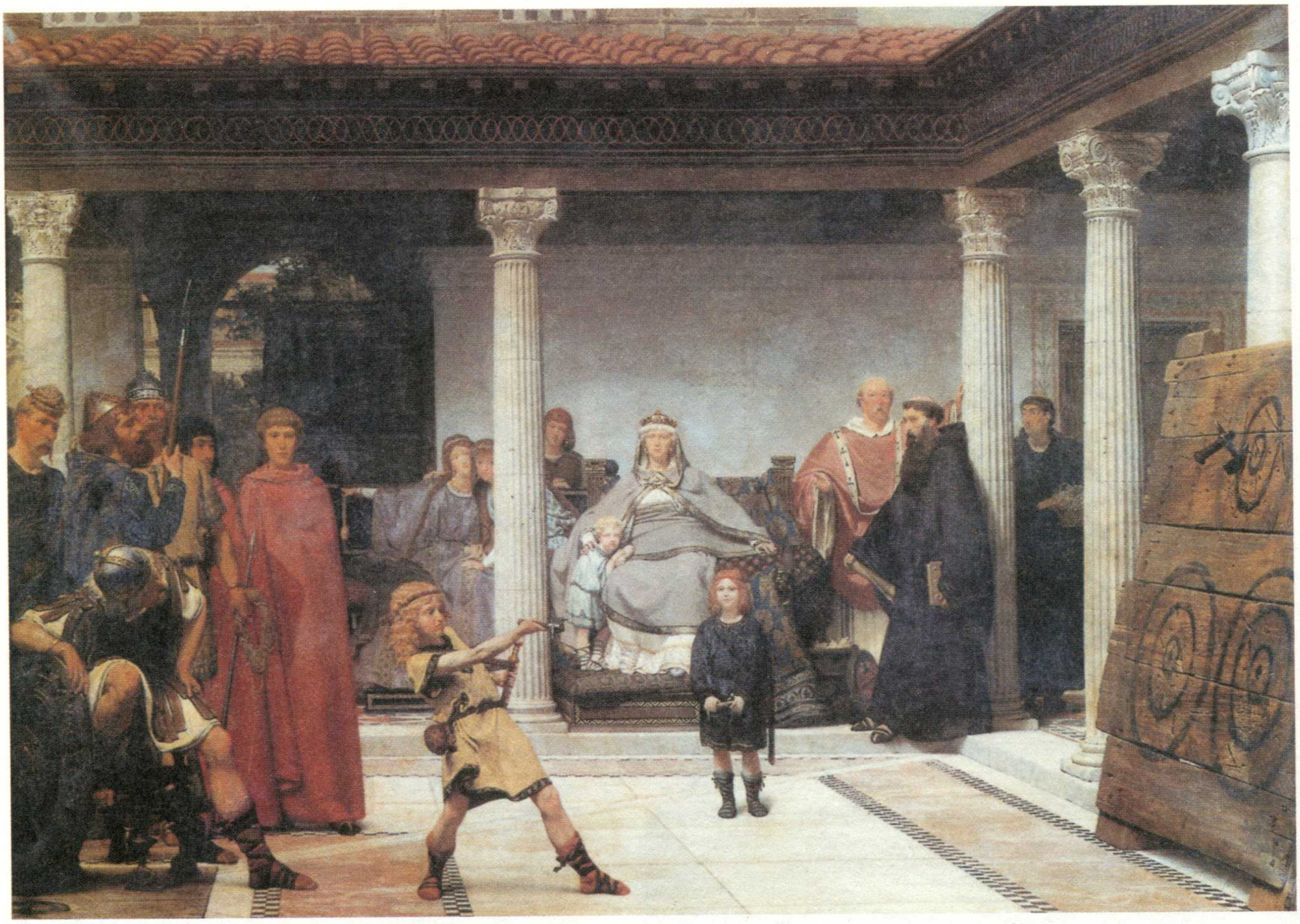
На с. 85 внизу слева:
ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Отлив. Около 1913. Холст, масло. Частное собрание

На с. 85 внизу справа:
ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Андромеда. 1869. Холст, масло
49,5 × 33 см. Частное собрание









Особая страница в истории живописи этой эпохи принадлежит творчеству Лоренса Альма-Тадемы (1836–1912). Британец по происхождению, он переселился из Брюсселя в Лондон только в 1874 году, женившись на англичанке. А родился Альма-Тадема на севере Европы, в Дорнрейне, в семье нотариуса. Его первая картина, «Воспитание детей Хлодвига», написанная в 1861 году, была куплена королем Бельгии. Воодушевленный успехом, молодой художник отправился путешествовать. Он в первый раз посетил Лондон. Побывал он и в Италии, увидев руины древнего Рима, жизнь которого стала главной темой его живописи. Именно этому городу посвящено большинство картин художника. Вторая его любимая тема – Древний Египет. И римские, и египетские реалии он знал превосходно.

Интересно, что в основном его картины посвящены изображению частной жизни. Его персонажи общаются, нежатся в банях, флиртуют, хвалятся драгоценностями. Конечно, едва ли можно сказать, что они – настоящие люди античности. Эти римляне (а особенно – римлянки) одновре-

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Воспитание детей Хлодвига. 1861
Холст, масло. 127 × 176,8 см. Частное собрание

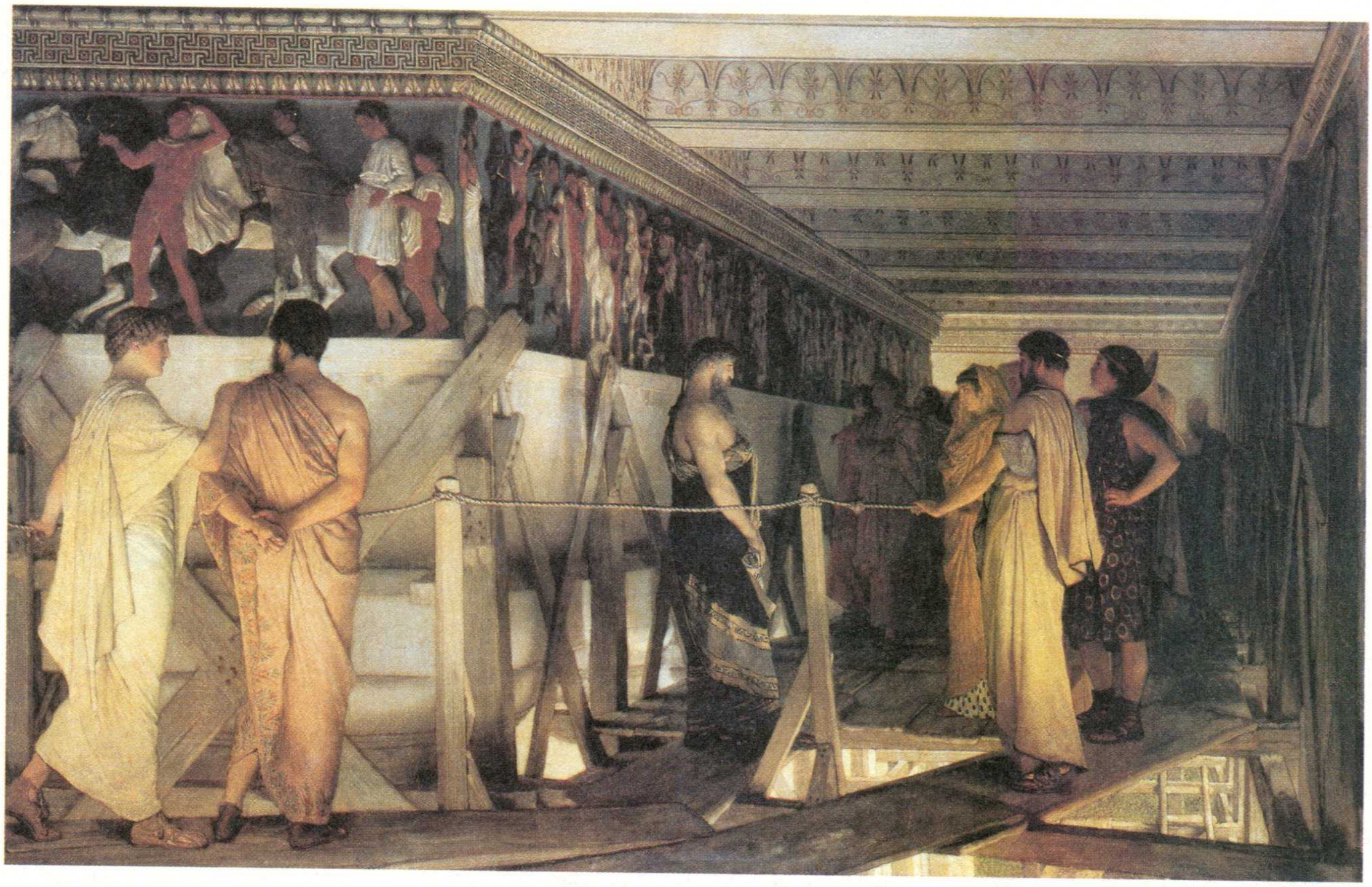
На с. 87 вверху:
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Фидий показывает фриз Парфенона его друзьям. 1868
Дерево, масло. 72 × 110,5 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

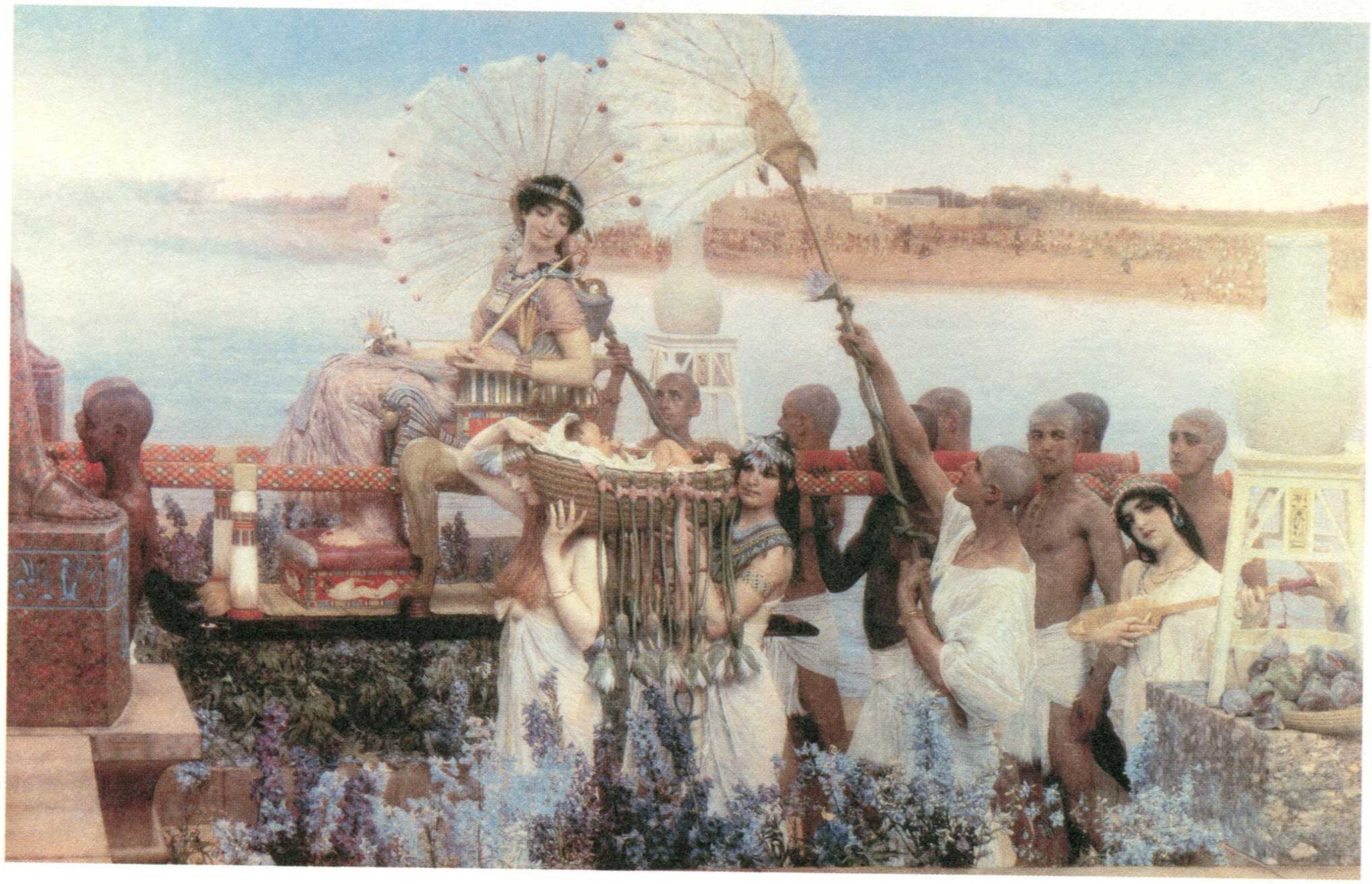
На с. 87 внизу:
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Нахождение Моисея. 1904
Холст, масло. 137,7 × 213,4 см. Частное собрание

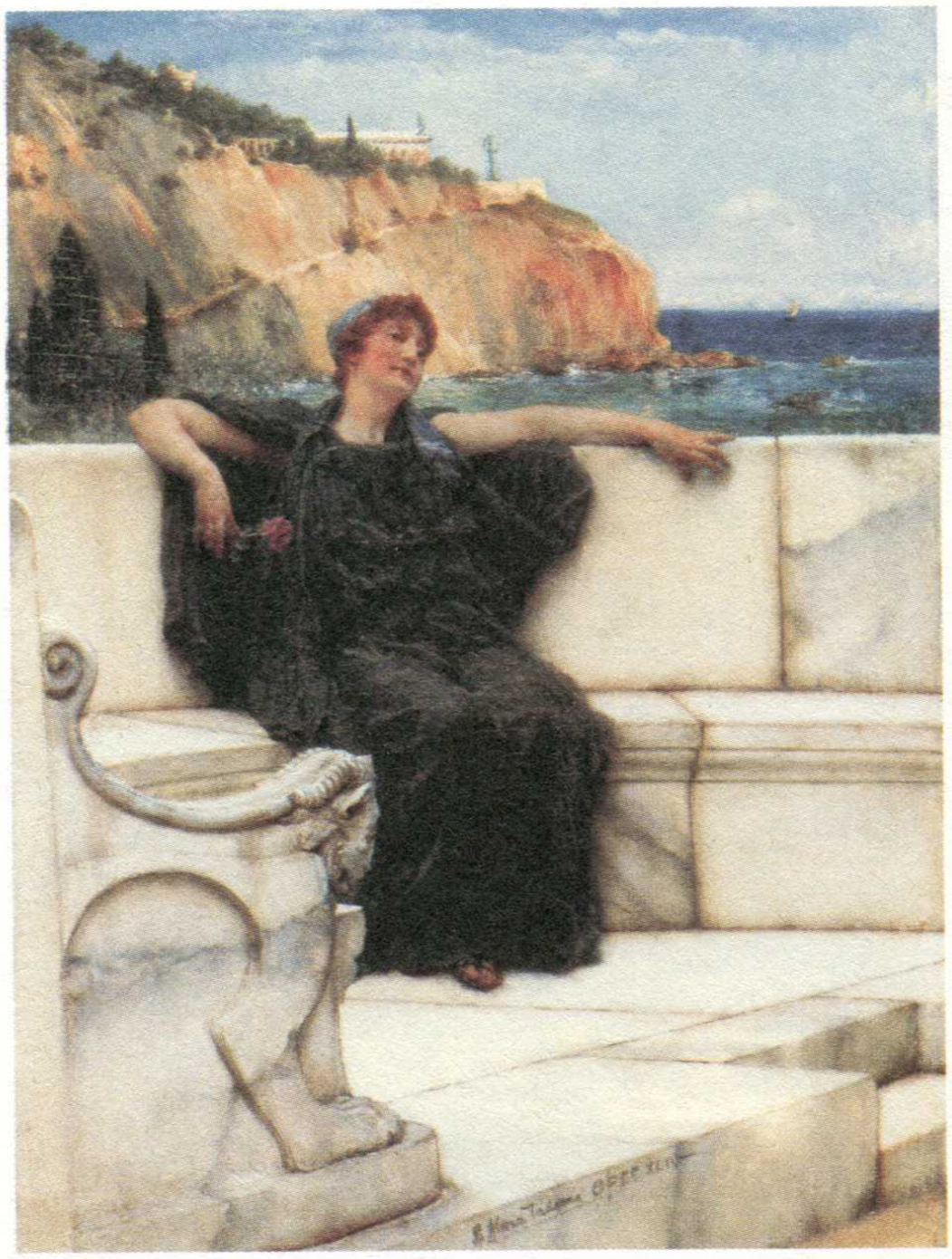
На с. 88 вверху слева:
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Покой. 1882. Дерево, масло. 23,5 × 16,6 см. Частное собрание

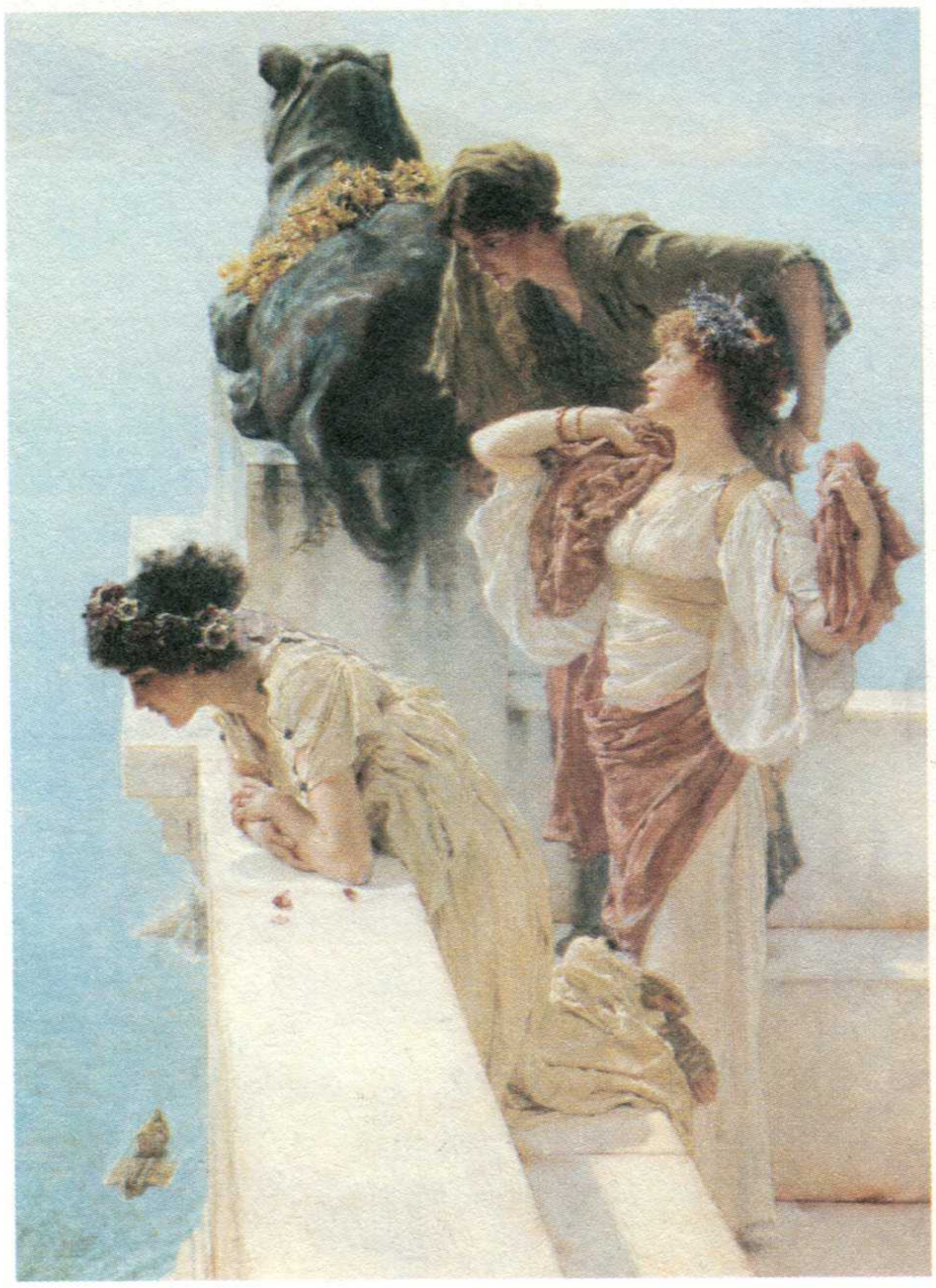
На с. 88 вверху справа:
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Драгоценные оковы любви. 1895
Холст, масло. 63,5 × 46,1 см. Частное собрание

На с. 88 внизу слева:
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Удобный наблюдательный пункт. 1895
Дерево, масло. 64 × 44,5 см. Музей Пола Гетти, Малибу







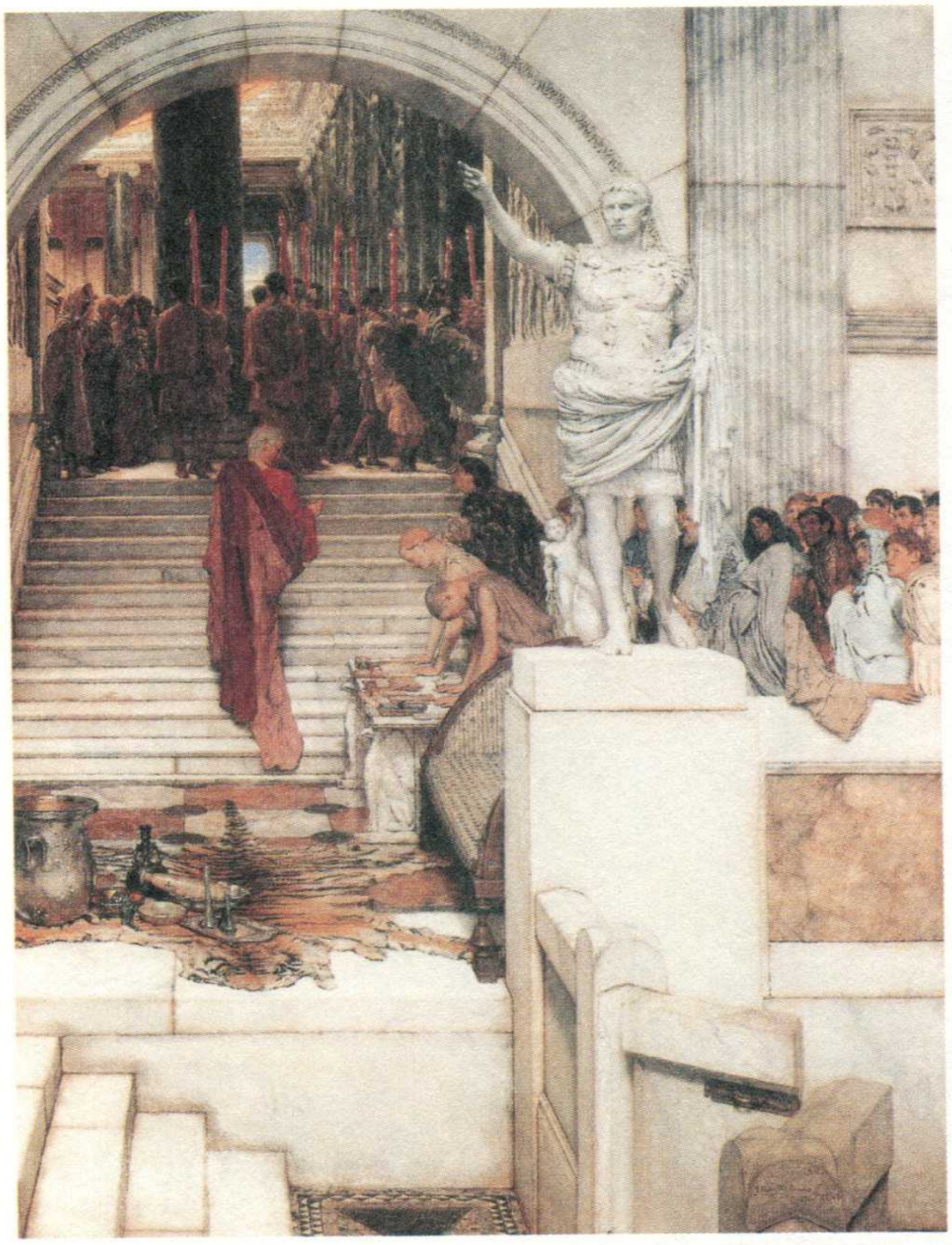


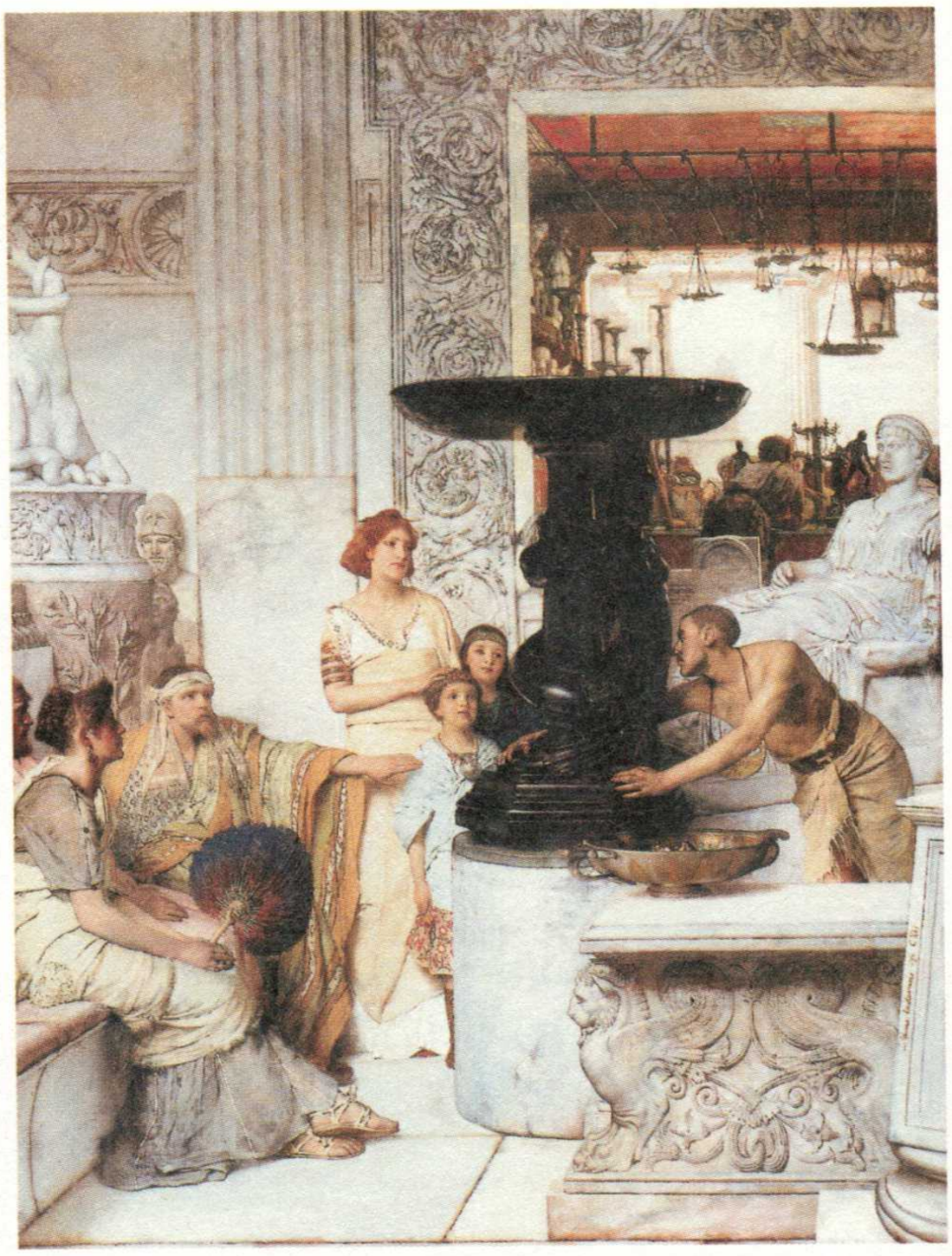
ЛОРЕНС
АЛЬМА-ТАДЕМА
Не знающие соперниц. 1893
Холст, масло
45,1 × 62,8 см
Городской музей
и художественная
галерея, Бристоль

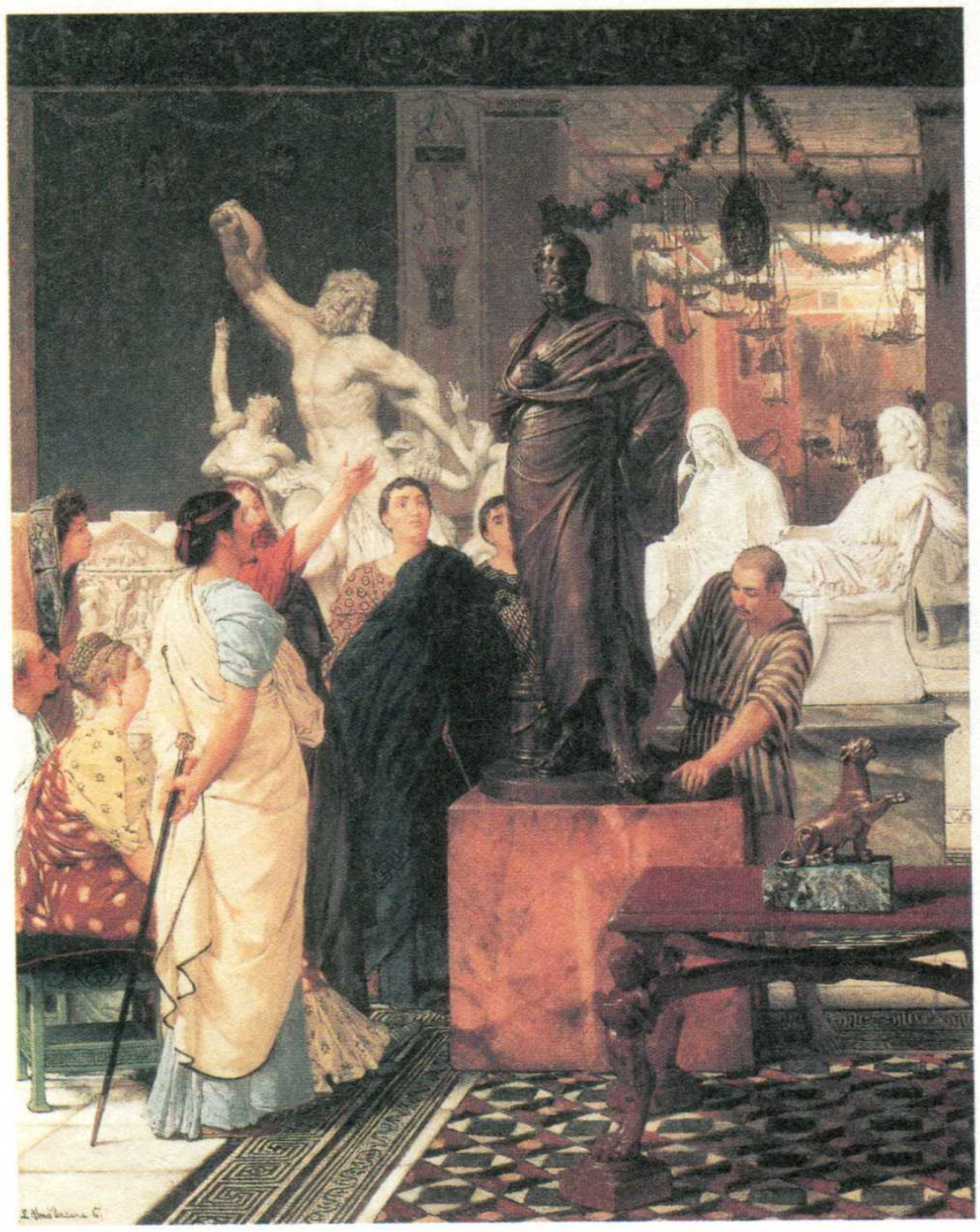
На с. 88 внизу справа:

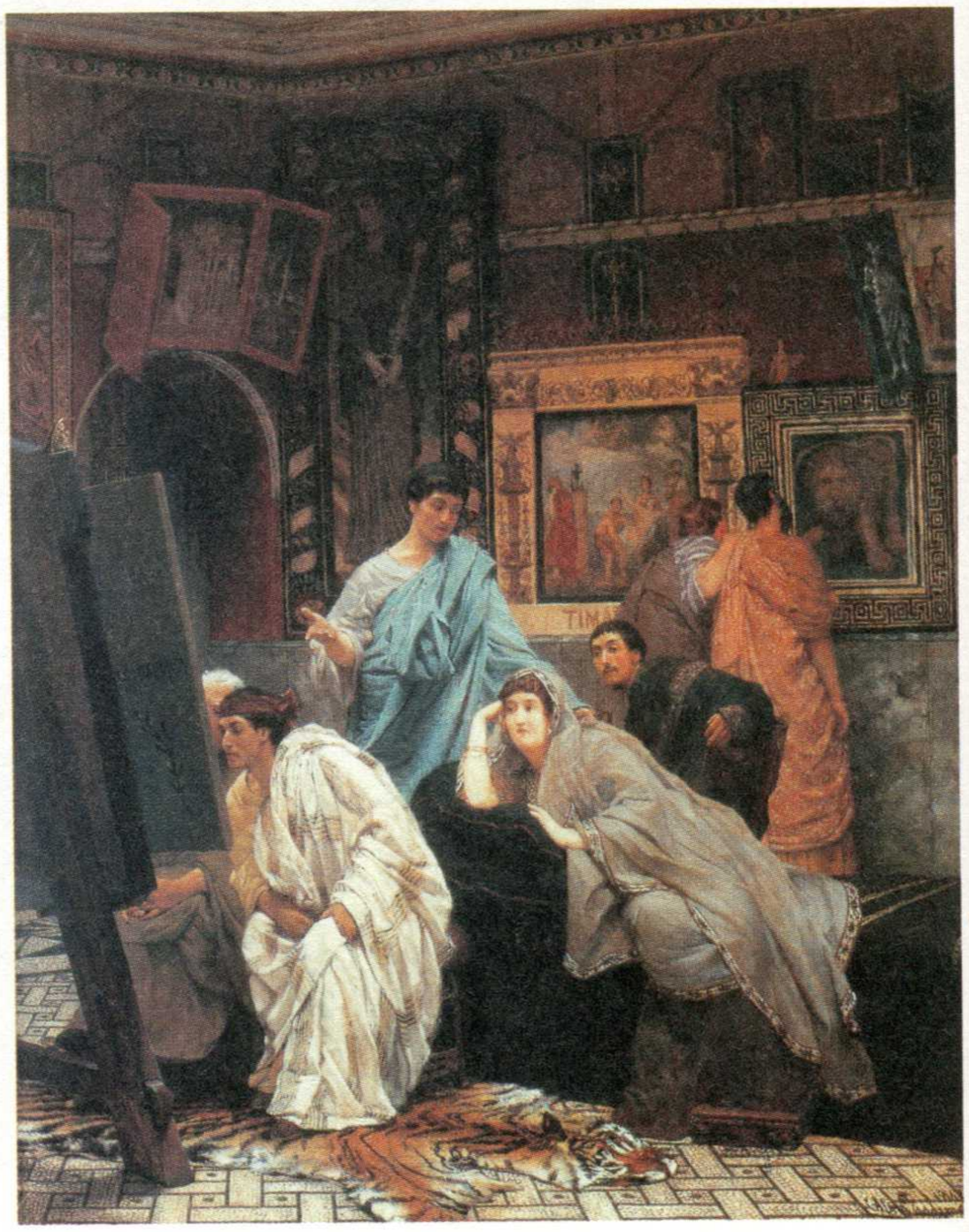
ЛОРЕНС
АЛЬМА-ТАДЕМА
Колизей. 1896
Дерево, масло
112 × 73,6 см
Частное собрание

ЛОРЕНС
АЛЬМА-ТАДЕМА
Женщины Амфиссы. 1887
Холст, масло
122 × 183 см
Институт Стерлинга
и Кларка,
Уильямстоун









ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Каракалла и Гета. 1907
Дерево, масло. 123,2 × 153,7 см. Частное собрание

На с. 90 вверху слева:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
После аудиенции. 1879. Дерево, масло. 91,4 × 66 см. Частное собрание

На с. 90 вверху справа:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Скульптурная галерея. 1874
Холст, масло. 223,4 × 173,5 см. Частное собрание

На с. 90 внизу слева:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Скульптурная галерея в Риме во времена Августа. 1867
Дерево, масло. 62,2 × 46,9 см. Музей изящных искусств, Монреаль

На с. 90 внизу справа:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Коллекционер картин во времена Августа. 1867
Дерево, масло. 71 × 46,4 см. Частное собрание

менно и европейцы второй половины XIX века, изящные, легкомысленные, модно причесанные и немного манерные. Возможно, что этим-то они и привлекали сердца современников художника. Да и наши тоже.

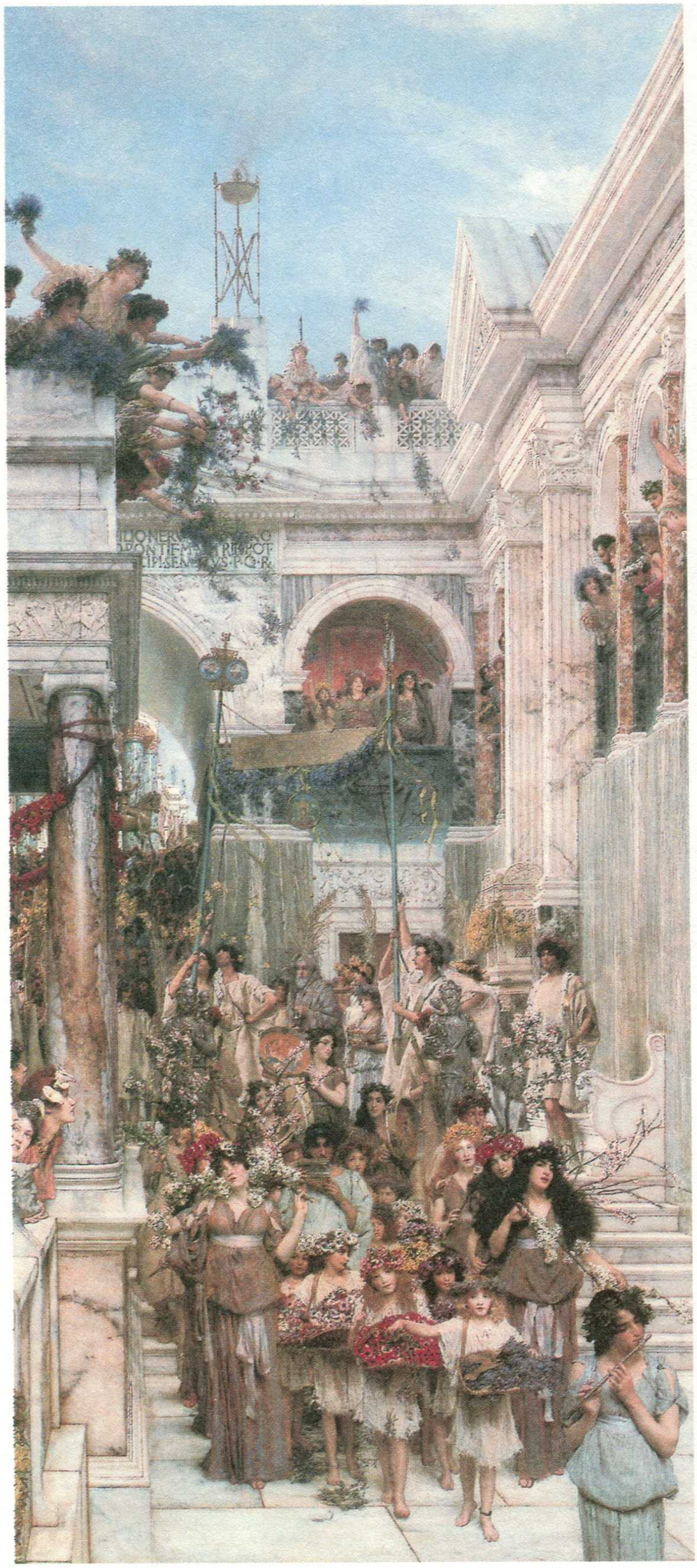
Декоративное начало в британской живописи второй половины XIX века представлено именем Альберта Джозефа Мура (1841–1893). В его искусстве декоративность подчеркнута. Для художника главное не сюжет и характеры персонажей,

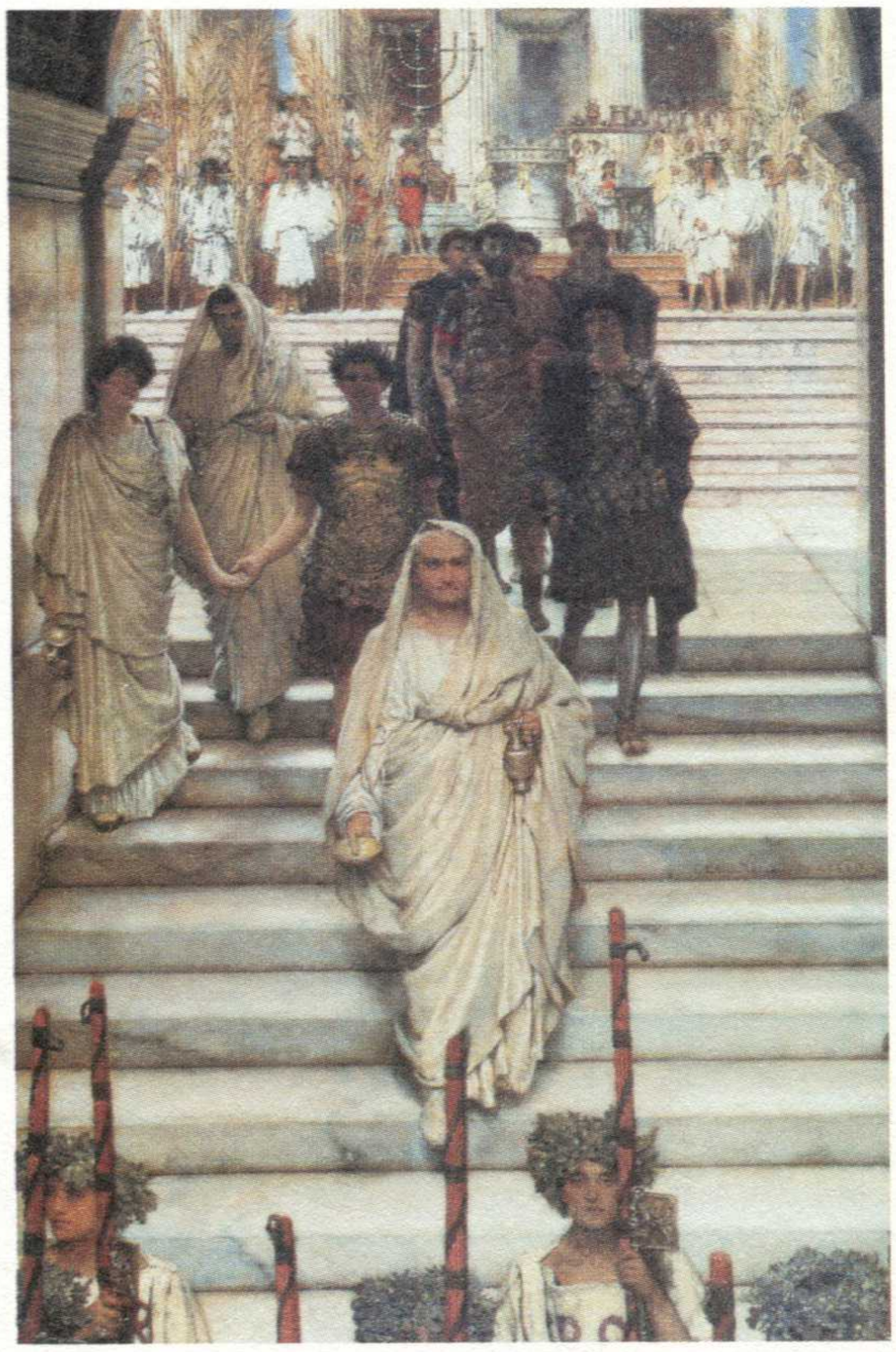
На с. 92 слева:

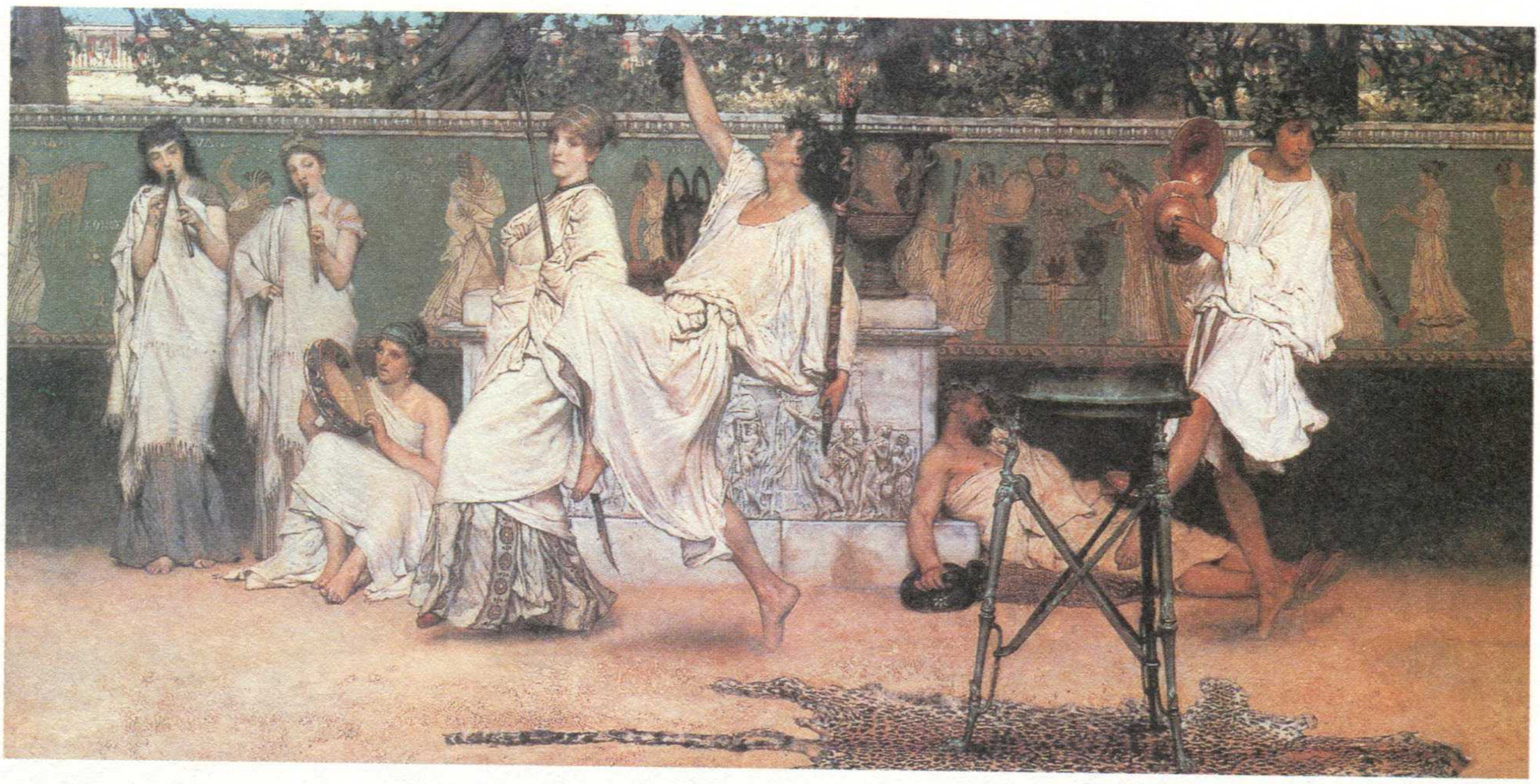
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Весна. 1894. Холст, масло
179,2 × 80,3 см. Собрание Пола Гетти, Лос-Анджелес

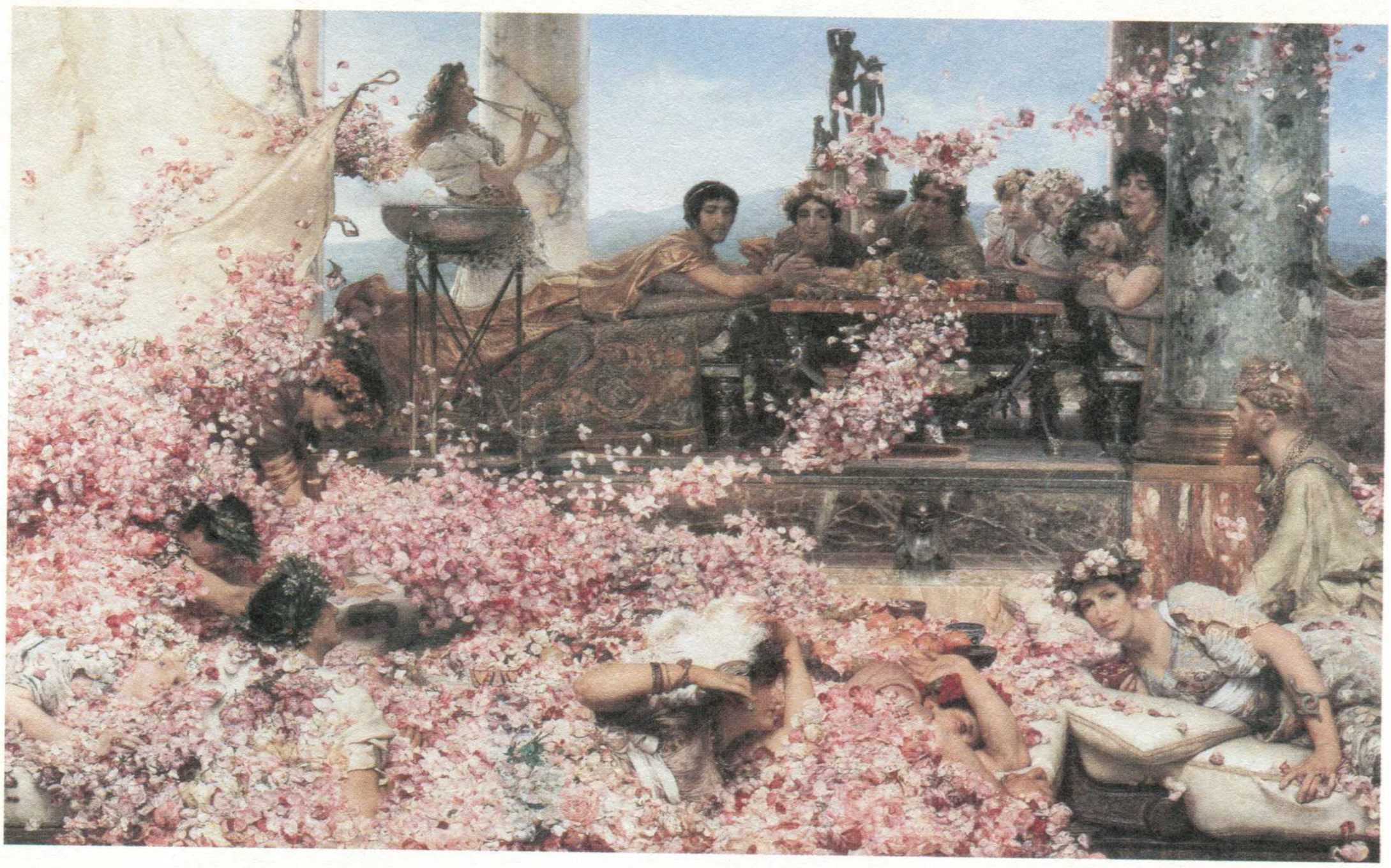
На с. 92 вверху справа:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Триумф Тита в 71 году н. э. 1885
Дерево, масло. 44,3 × 29,1 см. Галерея Уолтерс, Балтимор









На с. 92 внизу справа:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Бани Антонина. 1899
Холст, масло. 152,5 × 95 см. Частное собрание

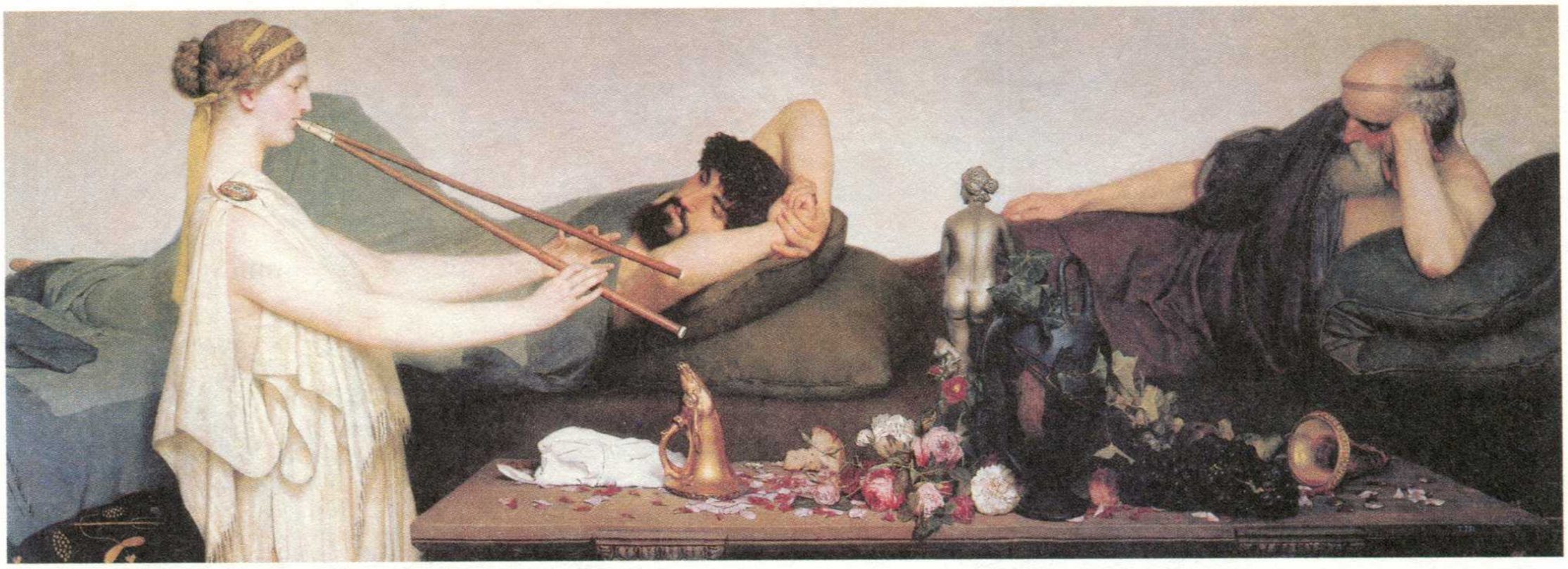
Вверху:

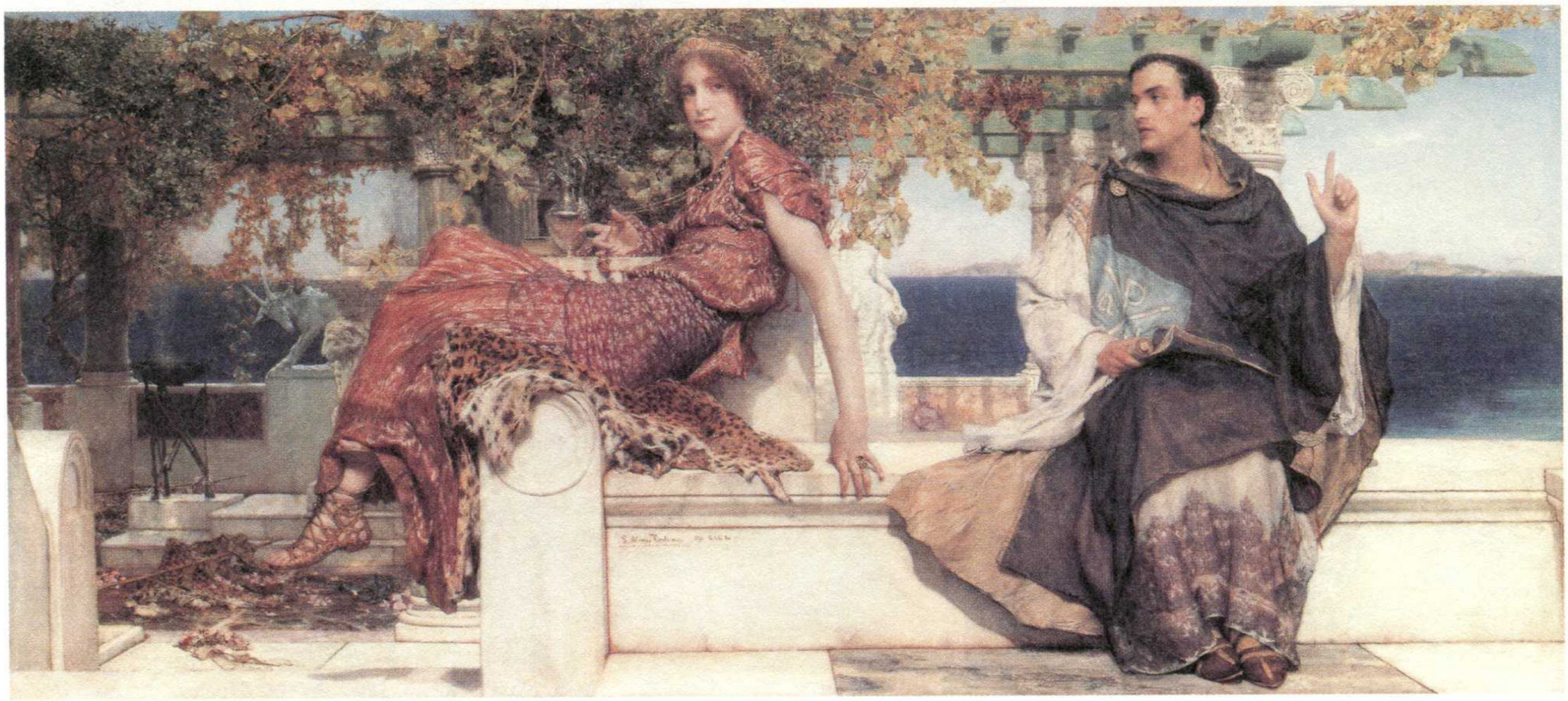
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Торжество. 1871. Дерево, масло. 42,1 × 82,5 см. Частное собрание

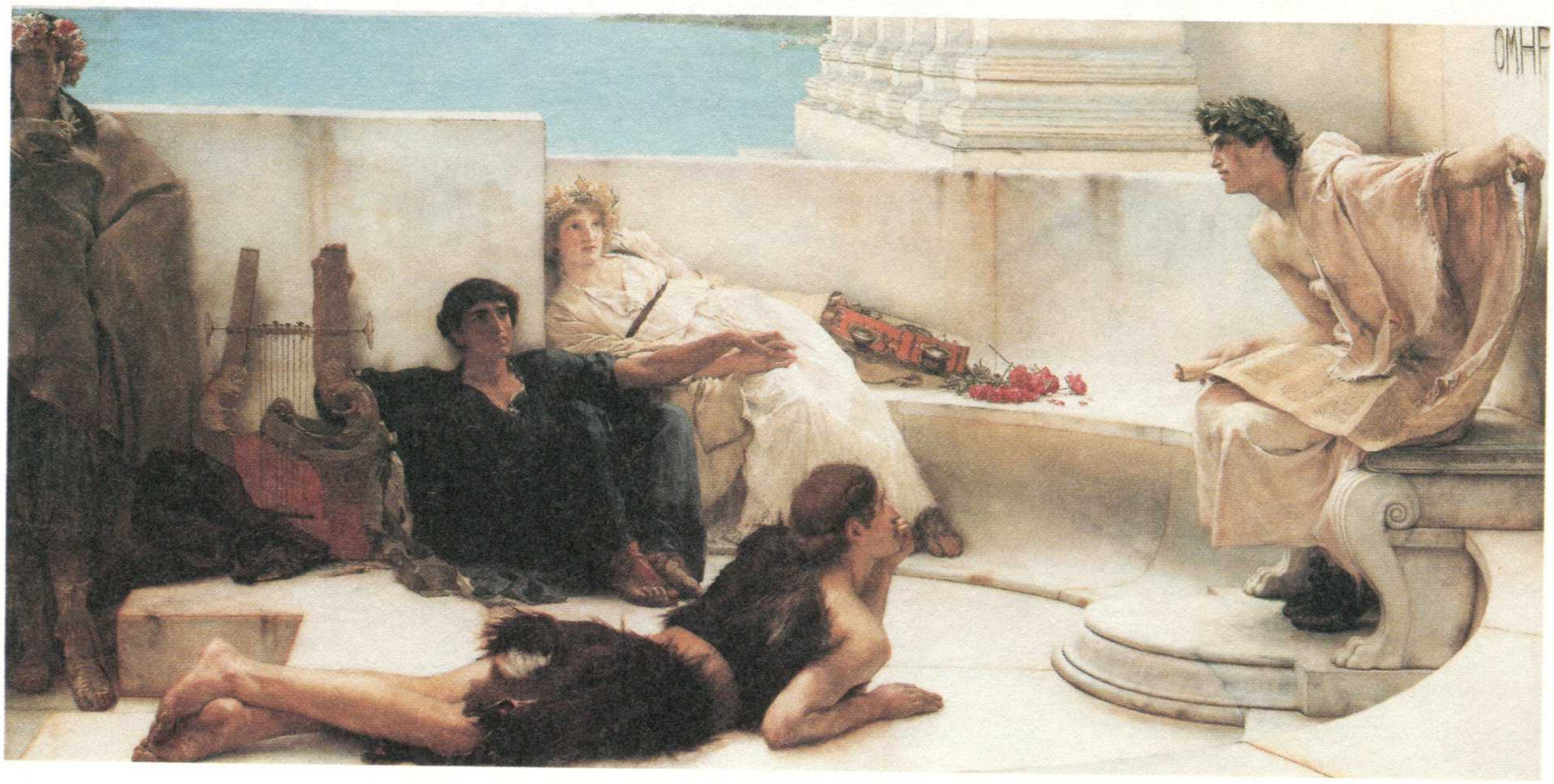
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Розы Гелиогабала. 1888
Холст, масло. 132,1 × 213,7 см. Частное собрание

На с. 94 вверху:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Сиеста. 1868. Холст, масло. 130 × 360 см. Прадо, Мадрид







На с. 94 в центре:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Праздник сбора винограда. 1870
Холст, масло. 77 × 177 см. Кунстхалле, Гамбург

На с. 94 внизу:

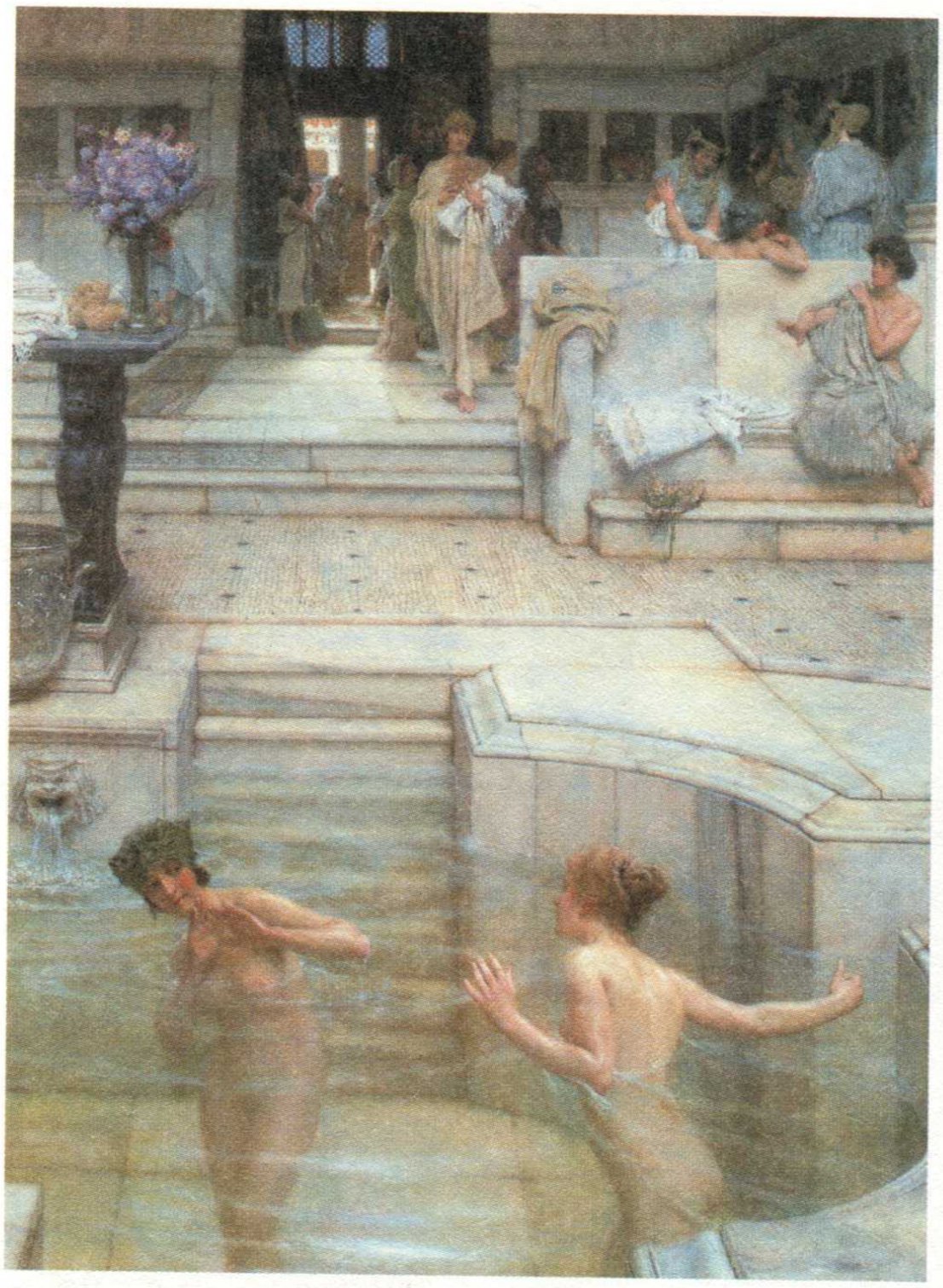
ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Преображение Паулы святым Иеронимом. 1898
Холст, масло. 113 × 51 см. Частное собрание

На с. 95 вверху:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Встреча Антония и Клеопатры. 1883
Дерево, масло. 65,5 × 92,3 см. Частное собрание

На с. 95 внизу:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Чтение из Гомера. 1885
Холст, масло. 91,4 × 183,8 см. Музей искусств, Филадельфия



ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Любимая традиция. 1909
Холст, масло. 66,1 × 45 см. Галерея Тейт, Лондон

Справа:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Выход из церкви в XV веке. 1864
Холст, масло. 57,1 × 39,4 см. Частное собрание

На с. 96 вверху:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Римский император в 41 году н. э. 1872
Холст, масло. Галерея Уолтерс, Балтимор

На с. 96 внизу:

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Иосиф, надзиратель зернохранилищ фараона. 1874
Холст, масло. 22 × 43,1 см. Частное собрание

На с. 98 вверху слева:

АЛЬБЕРТ МУР
Грёза. 1892. Холст, масло. 116,7 × 74,8 см. Частное собрание

На с. 98 вверху в центре:

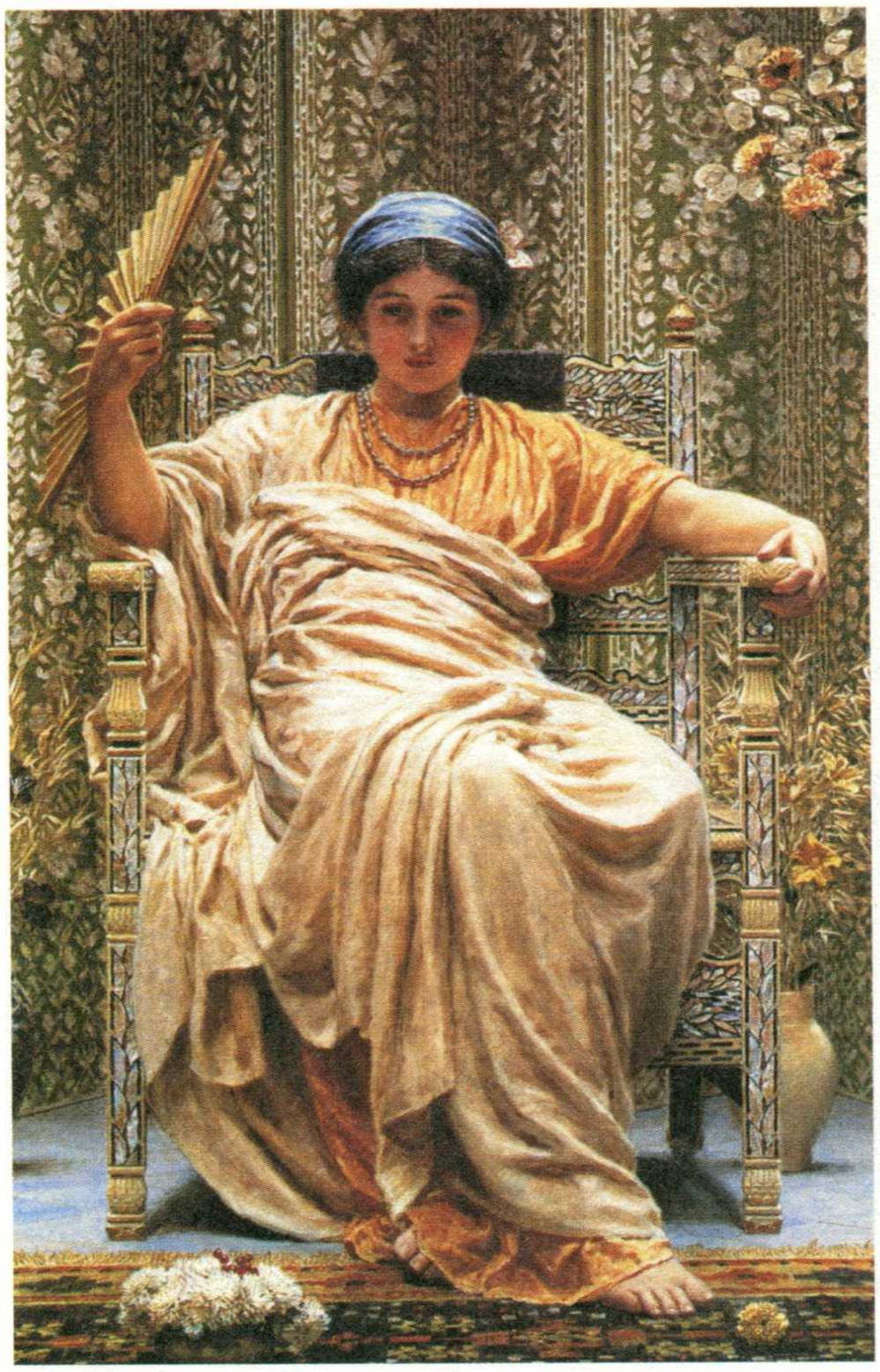
АЛЬБЕРТ МУР
Желтая комната. 1885
Бумага, акварель. 38,1 × 74,8 см. Частное собрание

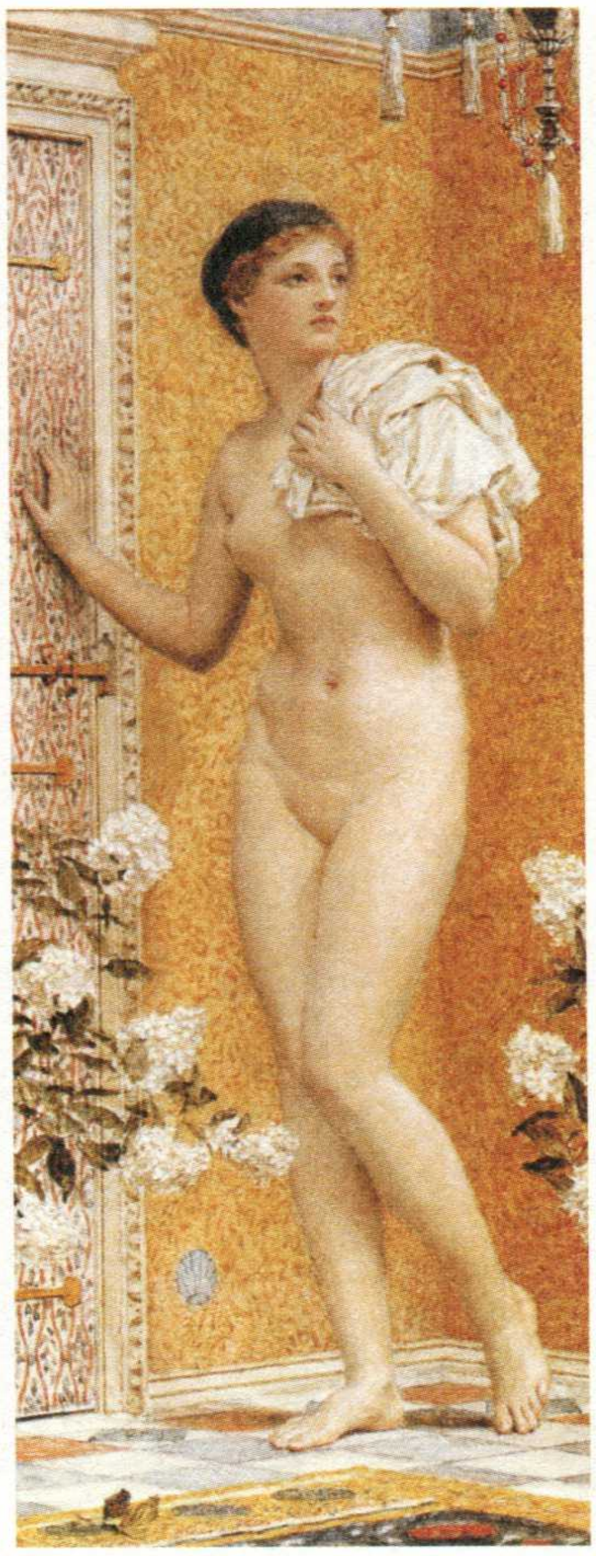
На с. 98 вверху справа:

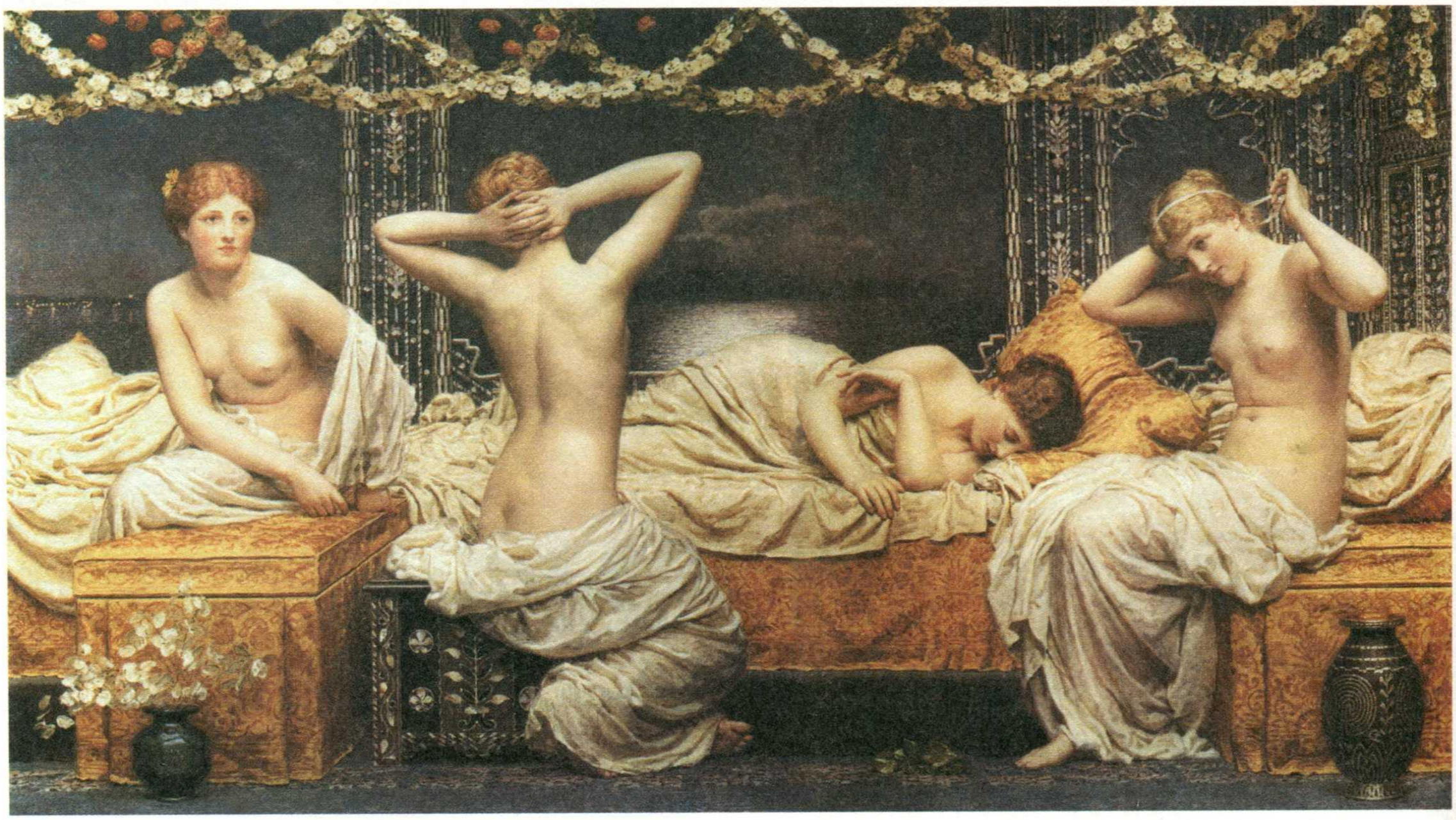
АЛЬБЕРТ МУР
За чтением. 1877. Холст, масло. 86,3 × 30,4 см. Частное собрание

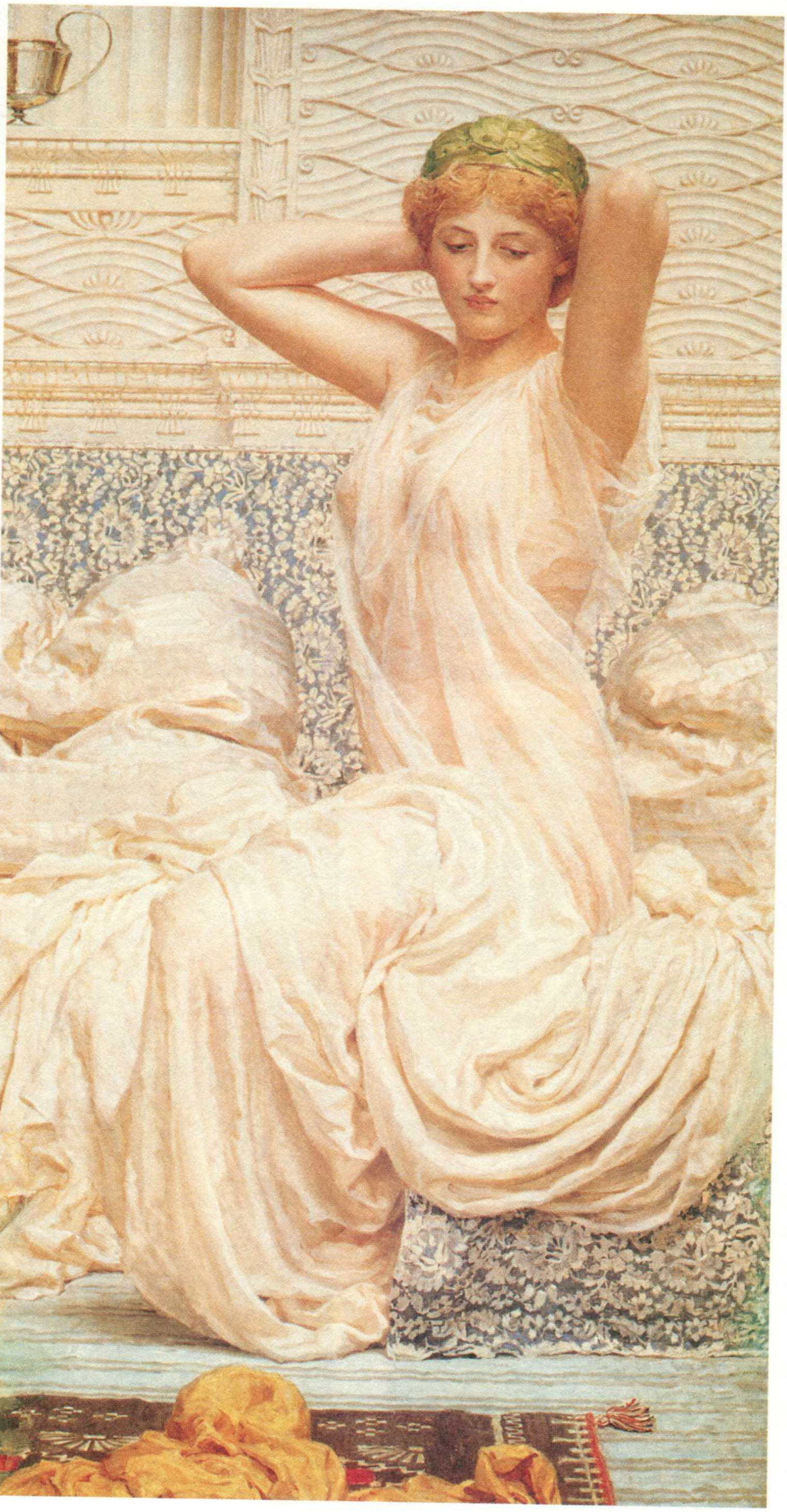
а линии, драпировки, изгибы тел, архитектурное обрамление, переливы цвета. Как и Альма-Тадема, он черпал вдохновение в античности. Но при этом не стремился воссоздавать сцены жизни греков или римлян. Его картины почти бессюжетны. Они похожи на старинные скульптуры; недаром даже колорит многих из них, на первый взгляд (только на первый!), почти монохромный, построенный на изысканных сочетаниях нежных, преимущественно светлых тонов.

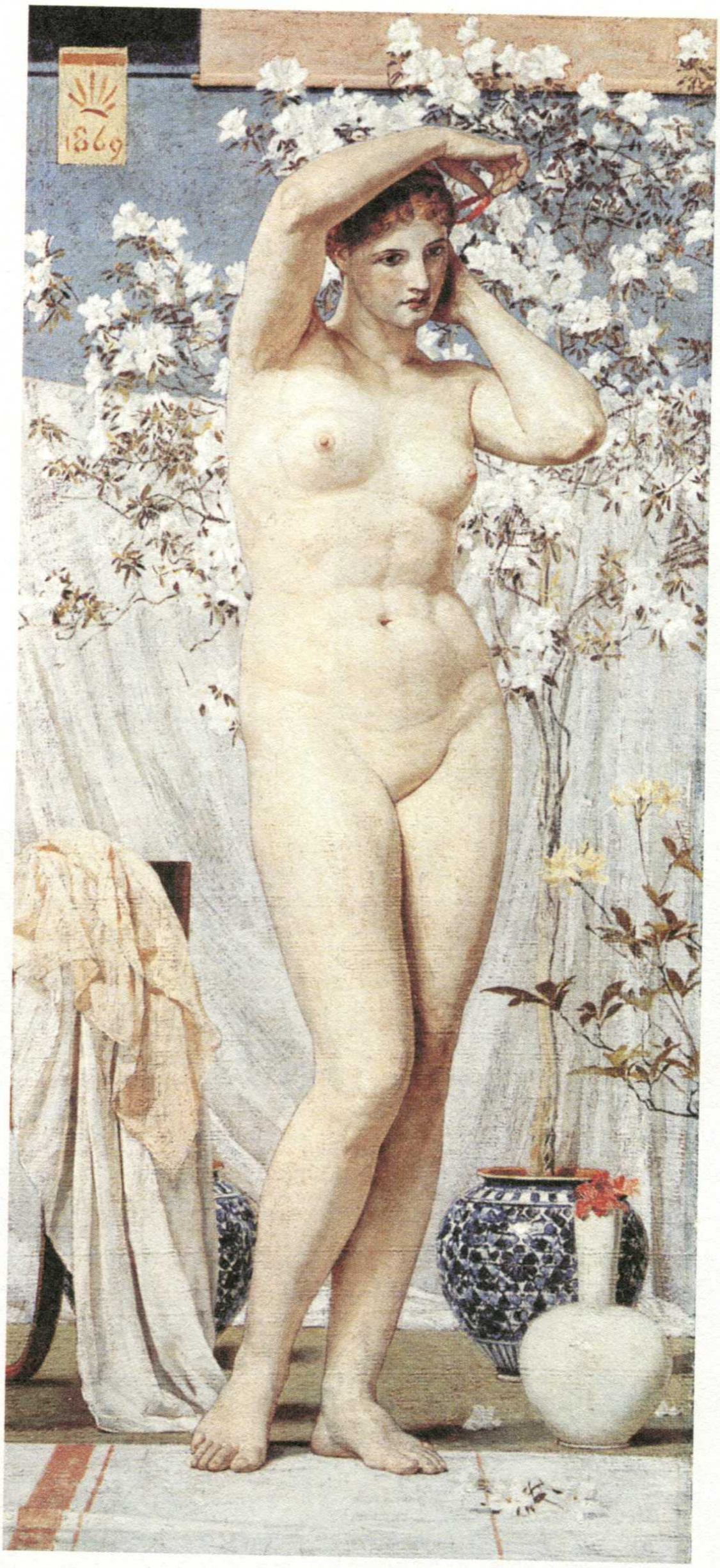
Однако вернемся к прерафаэлитам. Впрочем, творчество Джона Уильяма Уотерхауза (1849–1917) тяготеет и к другим направлениям. Будущий художник родился в Риме. Его родители были профессиональными живописцами, первые уроки мастерства ему дал отец, в чьей студии Джон занимался и скульптурой. Позднее семья вернулась в Лондон, где мать и два брата художника вскоре умерли от туберкулеза. Надо сказать, что, кроме этих скупых сведений, мы мало что знаем о его жизни. Известно, что в 1870 году Уотерхауз поступил в Королевскую Академию художеств. А в 1883 женился на Эстер Кенуорти, которая тоже занималась живописью. У них родилось двое детей, проживших, увы, недолго.









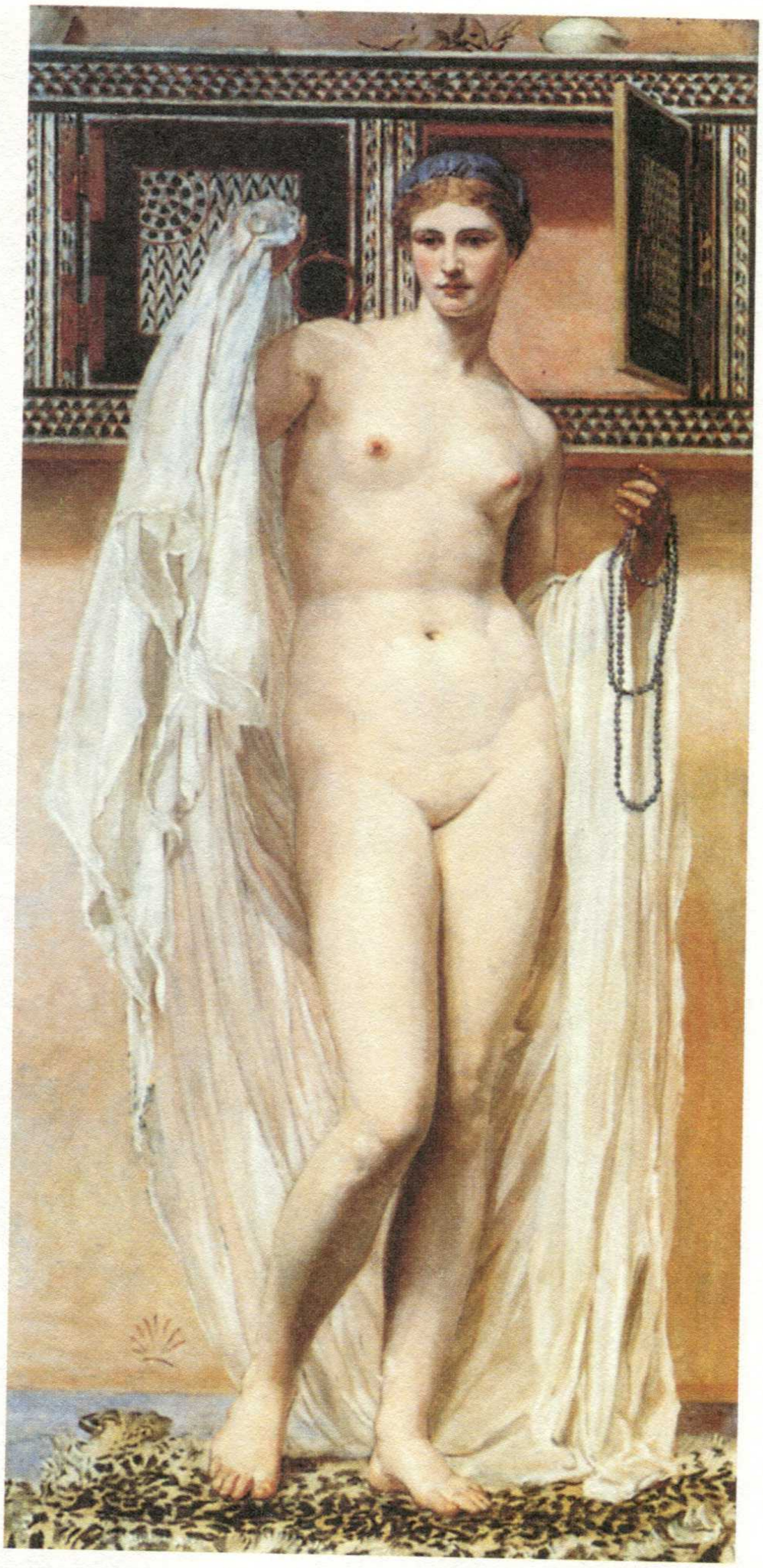


На с. 98 внизу:

АЛЬБЕРТ МУР
Летняя ночь. 1884—1890. Холст, масло
132 × 228,5 см. Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

На с. 99 вверху слева:

АЛЬБЕРТ МУР
Азалии. 1867. Холст, масло. 198,1 × 100,3 см
Ирландский музей современного искусства, Дублин



На с. 99 внизу слева:

АЛЬБЕРТ МУР
Бадминтон. 1870. Холст, масло. 106,6 × 44,4 см. Частное собрание

На с. 99 справа:

АЛЬБЕРТ МУР
Серебро. Холст, масло
Частное собрание

На с. 100 вверху:

АЛЬБЕРТ МУР
Спящие. 1882. Холст, масло. 68,5 × 119,2 см
Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 100 внизу слева:

АЛЬБЕРТ МУР
Сад. 1869. Холст, масло
174,6 × 87,9 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 100 внизу в центре:

АЛЬБЕРТ МУР
Птицы. 1878. Холст, масло
155,4 × 65,3 см. Городской музей и художественная галерея, Бирмингем

На с. 100 внизу справа:

АЛЬБЕРТ МУР
Топаз. 1879. Холст, масло
91,3 × 43,1 см. Частное собрание

На с. 101 слева:

АЛЬБЕРТ МУР
Венера. 1869. Холст, масло
160 × 76 см. Городская художественная галерея, Йорк

На с. 101 справа:

АЛЬБЕРТ МУР
Туалет. 1867. Холст, масло
100,3 × 49,6 см. Художественная галерея, Йоханнесбург

За свою творческую жизнь Уотерхауз создал немало картин. Первым произведением, снискавшим успех, было полотно «Сон и его сводный брат Смерть». Оно сразу обозначило круг тем, привлекавших художника: история и мифология, иллюстрации к Шекспиру, Китсу и Теннисону, а также интерес к символам и аллегориям. Это, конечно, сближало Уотерхауза с прерафаэлитами. Его легкая кисть в сочетании с высокой техникой исполнения опять-таки заставляет вспомнить Лейтона и Альма-Тадему, а также импрессионистов, перекличка с которыми в творчестве Уотерхауза иногда явственно ощущается.

Картины Уотерхауза не столько декоративны, сколько психологичны и исторически достоверны. Художник, как и большинство его современников, охотно обращался к шекспировским персонажам; Офелию он писал два раза. Она совсем не похожа на героинь Миллеса и Хьюза. Эта девушка отнюдь не так уж невинна, ей знакомы страсти, которые не дают дышать. И главное — она безумна. Мало кому из художников удавалось передать безумие шекспировской героини так тонко, неуловимо и так убийственно точно.

Женские образы — главное в творчестве Уотерхауза. Они опасны. Опасны нимфы, к которым, усевшись на берегу, склоняется беспечный Гилас. Куда как опасна колдунья Цирцея, обращающая в свиней плененных ею мужчин. Опасна Изольда, любовь к которой сулит Тристану бесчестье и гибель. Впрочем, гибель грозит не только Тристану, но и самой Изольде.

Это не просто — роковые женщины, это Женщина как таковая, та самая Вечная Женственность, которую искали прерафаэлиты, а затем и символисты — ее темная, оборотная сторона.

Тайна Женщины волновала не только Уотерхауза. К этой теме обращались многие британские художники того времени, для них она становилась главной. Ради постижения тайны живописцы вновь и вновь обращались к мифологии и истории Средневековья, к произведениям Данте, Шекспира, Гёте,

На с. 102 вверху:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Сад очарования. 1916–1917. Холст, масло
115,5 × 160 см. Галерея леди Левер, Порт Санлайт

На с. 102 внизу:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Миранда. Буря. 1916
Холст, масло. 100,4 × 137,8 см. Частное собрание

На с. 103:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Прекрасная Розамунда. 1916
Холст, масло. 96,5 × 72,5 см. Частное собрание

На с. 104:

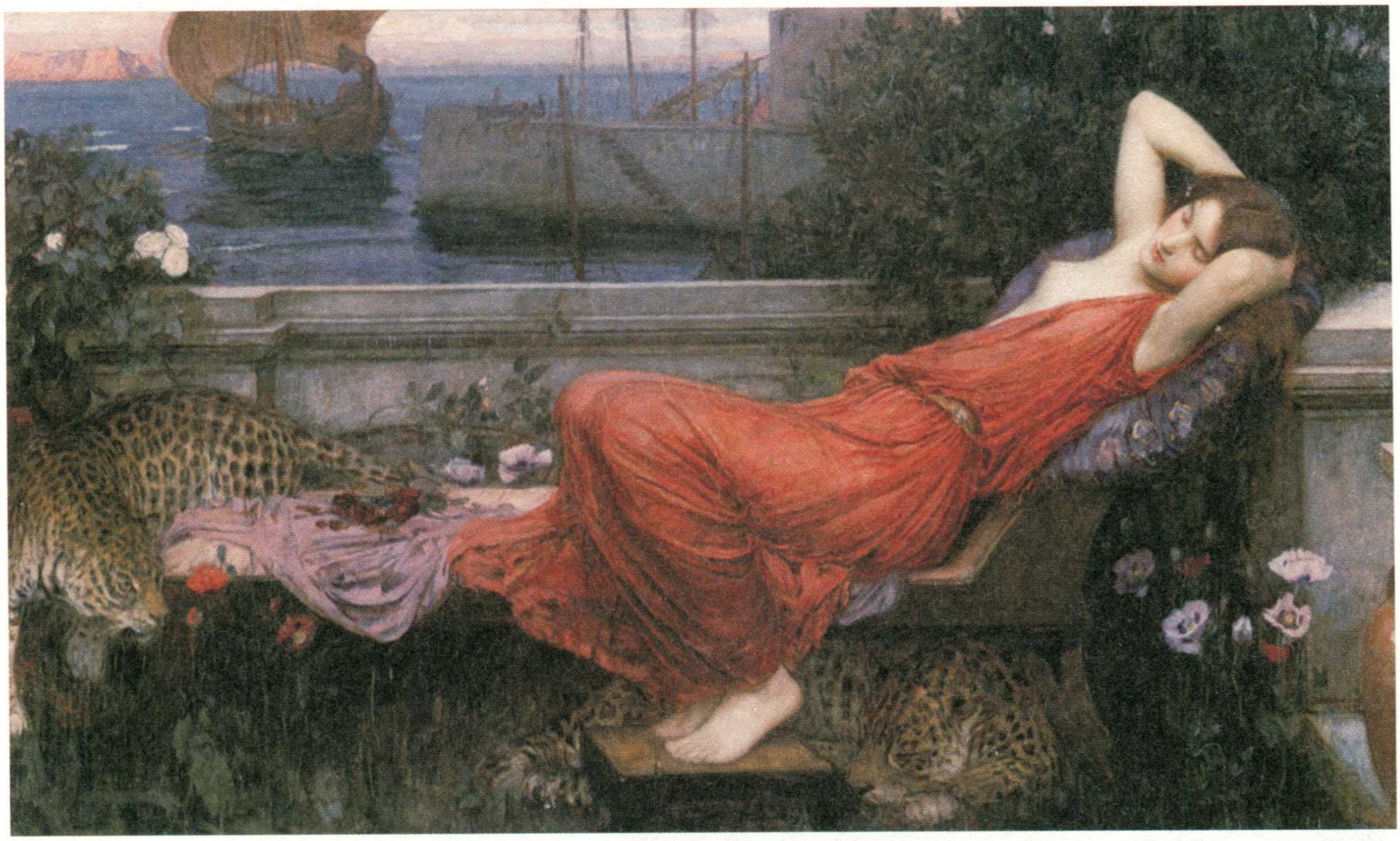
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Леди Шалотт. 1915. Холст, масло
100 × 74 см. Художественная галерея Онтарио, Торонто

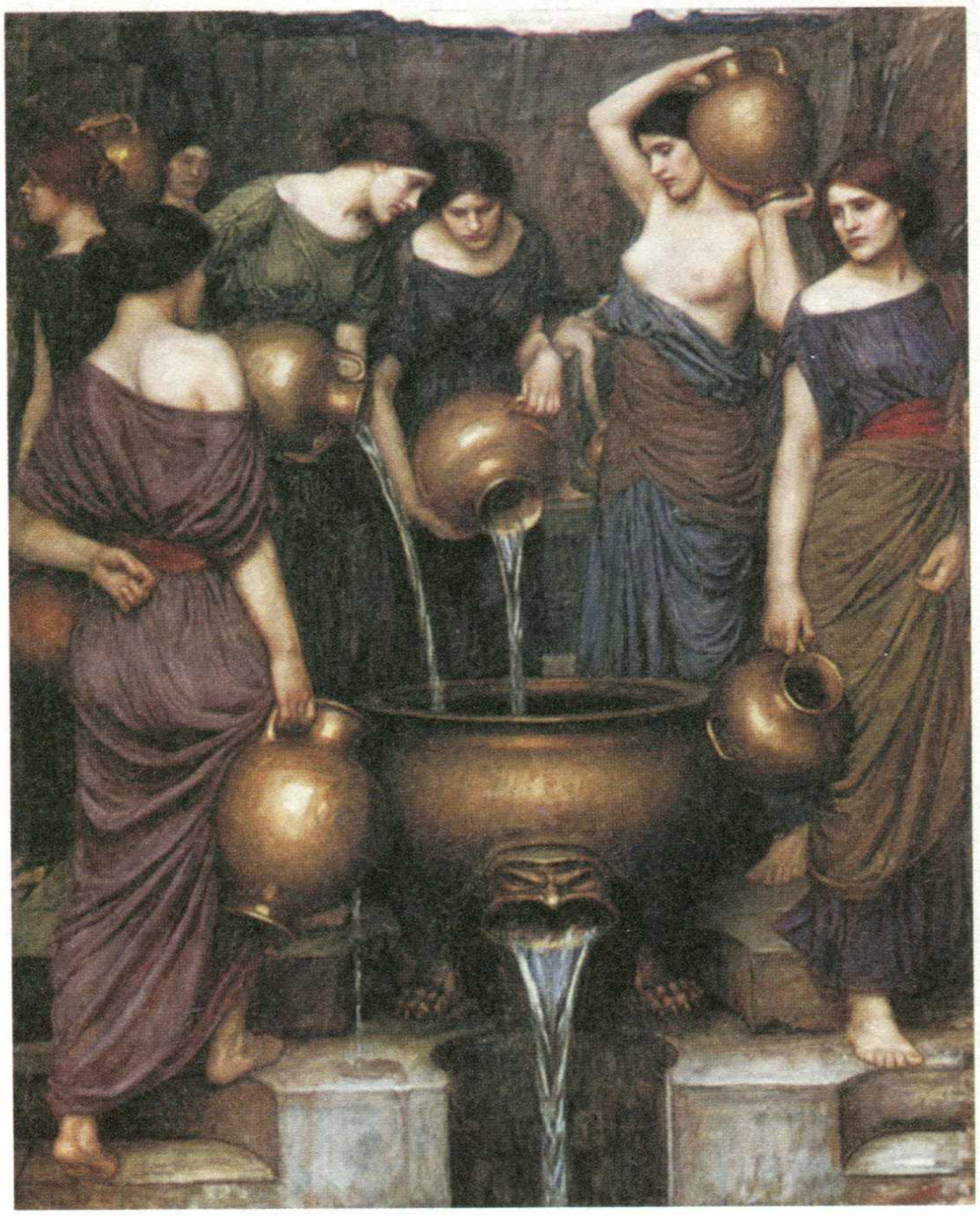
На с. 105:

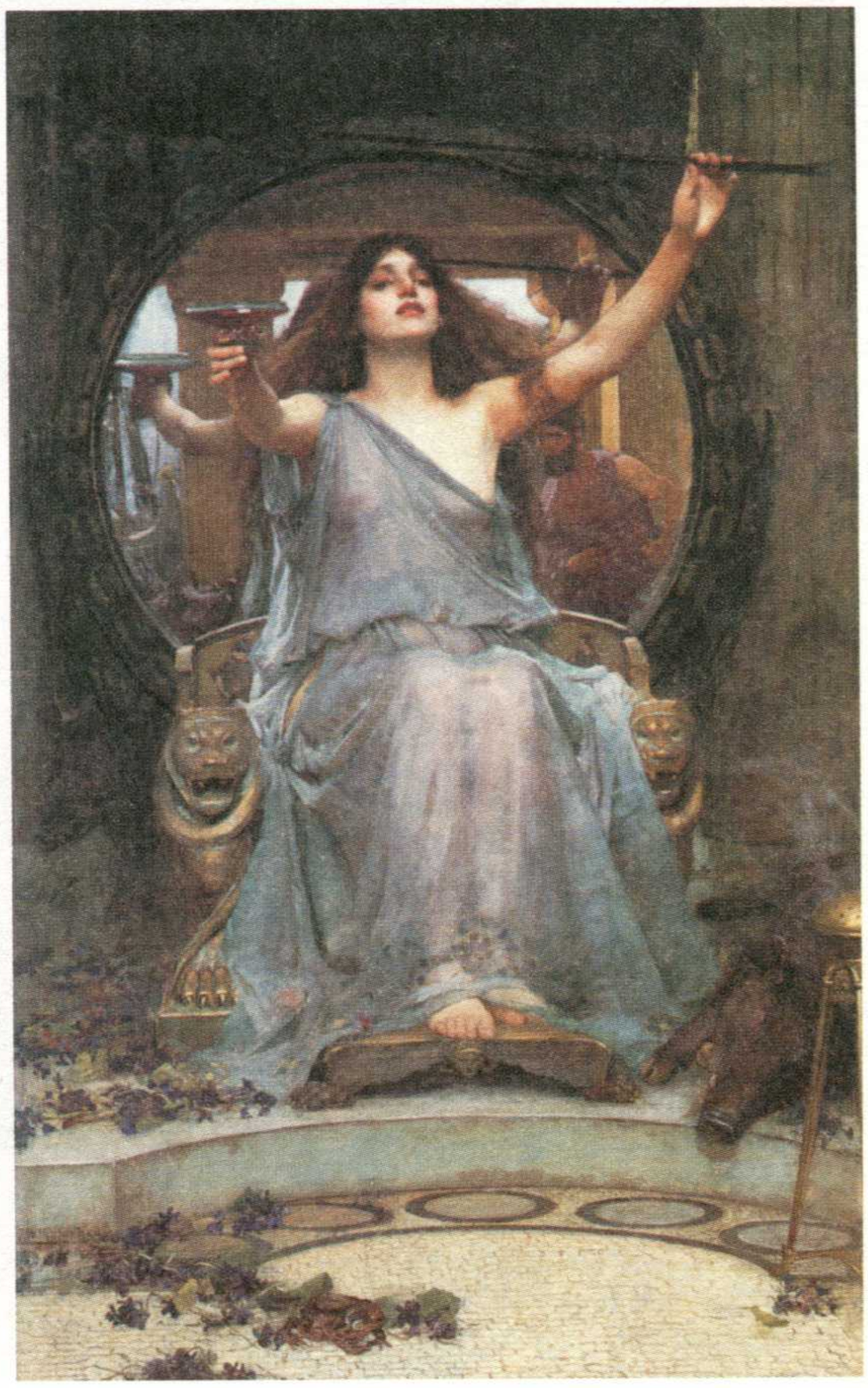
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Леди Шалотт. 1888
Холст, масло. 153 × 200 см. Галерея Тейт, Лондон

На с. 106–107:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Эхо и Нарцисс. 1903. Холст, масло
109,2 × 189,2 см. Художественная галерея Уокера, Ливерпуль







На с. 108:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Магический круг
1886
Холст, масло
182,9 × 127 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 109 вверху:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Улисс и сирены
1891
Холст, масло
100,6 × 201,7 см
Национальная галерея Виктории, Мельбурн

На с. 109 внизу:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Пенелопа и женихи
1912
Холст, масло
129,8 × 188 см
Галерея искусств Шотландии, Абердин

На с. 110 вверху:

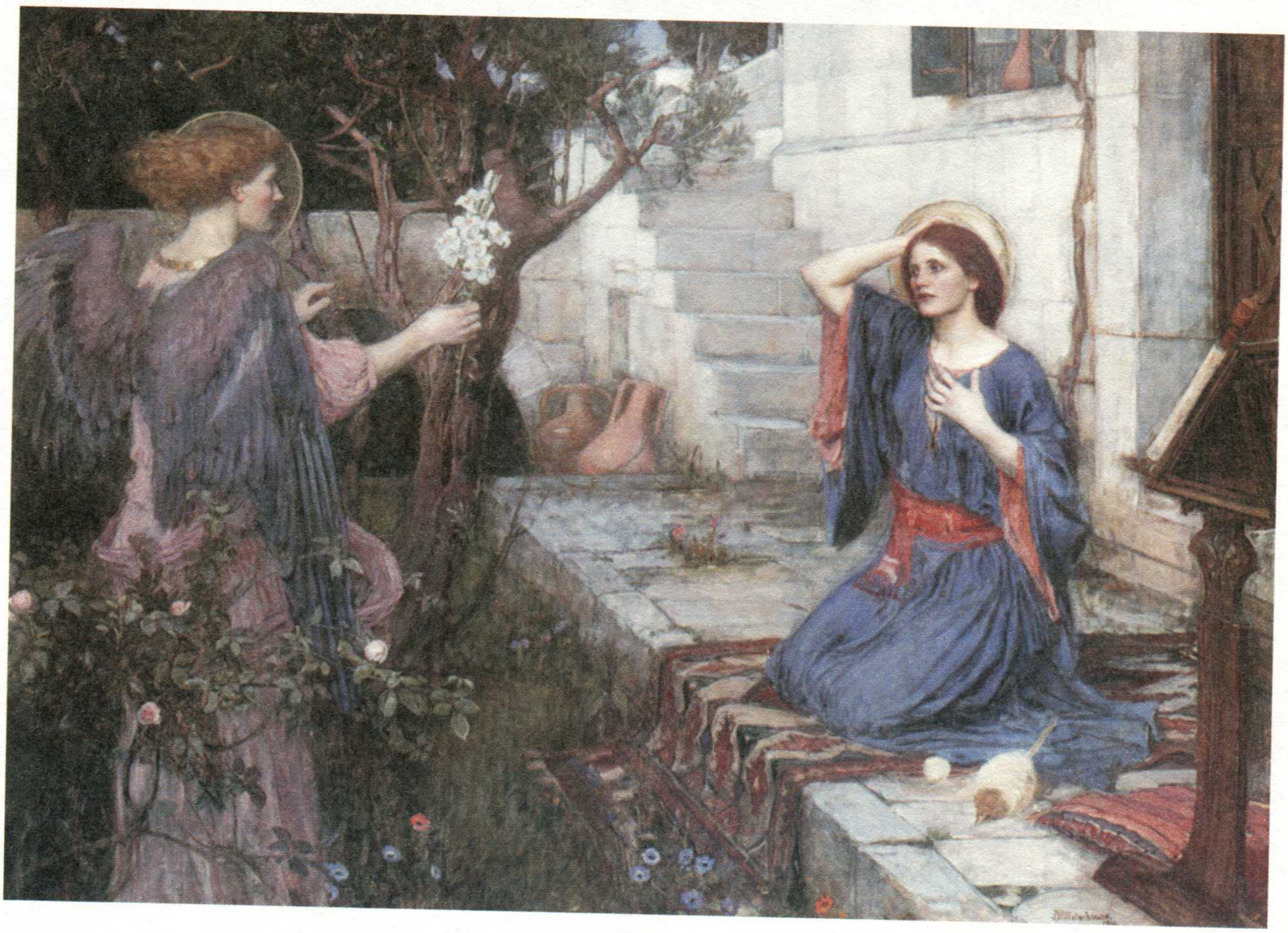
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Ариадна
1898
Холст, масло
91 × 151 см
Частное собрание

На с. 110 внизу слева:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Данаи. 1906
Холст, масло
162,5 × 127,4 см
Галерея искусств Шотландии, Абердин

На с. 110 внизу справа:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Цирцея предлагает чашу Одиссею
1891
Холст, масло
149 × 92 см
Художественная галерея, Олдем



ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Святая Эулалия
1885
Холст, масло
188,6 × 117,5 см
Галерея Тейт, Лондон

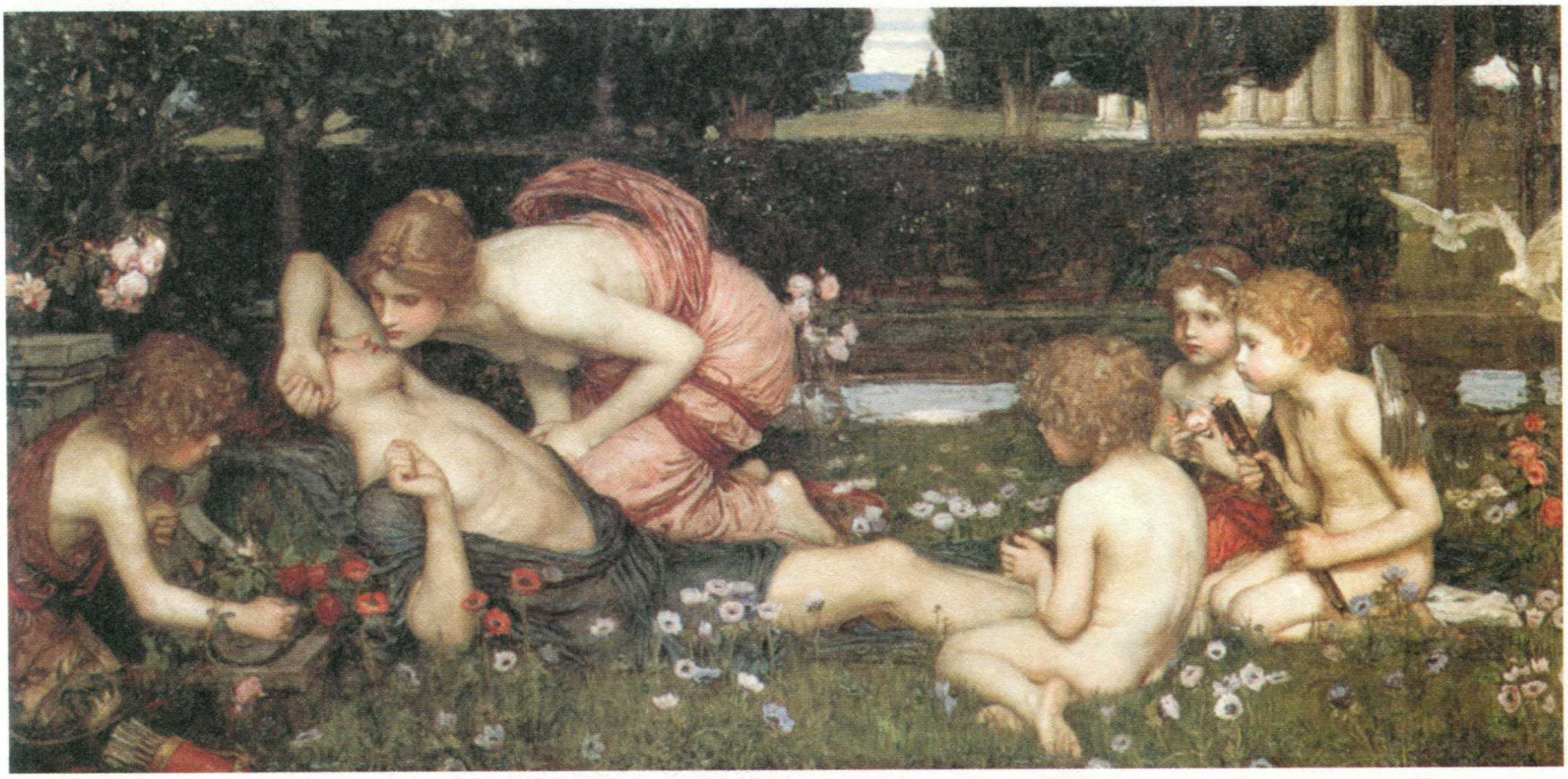
На с. 111:
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Диоген. 1882
Холст, масло
208,3 × 134,6 см
Галерея искусств Нового Южного Уэльса, Сидней

На с. 112 вверху:
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Святая Сесилия
1895
Холст, масло
123,2 × 200,7 см
Частное собрание

На с. 112 внизу:
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Благовещение
1914
Холст, масло
99 × 135 см
Частное собрание

На с. 114 внизу:
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Пробуждение Адониса
1899
Холст, масло
95,9 × 188 см
Частное собрание

На с. 114 вверху:
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Гилас и нимфы
1896
Холст, масло
98,2 × 163,3 см
Художественная галерея, Манчестер



английских поэтов-романтиков. Среди этих художников — Эдвард Чарльз Халле (1846–1919); одна из его картин посвящена трагической любви Паоло и Франчески из Римини, описанной Данте.

По-своему раскрыл женскую тему один из поздних прерафаэлитов Джон Кольер (1850–1934) — живописец, обладавший виртуозной техникой, автор исторических, жанровых, ориентальных картин. Он происходил из аристократической среды, и это отразилось в его произведениях — изысканно-холодноватых, с тонким колоритом. Одна из лучших его работ — «Дитя земли» — так необычна и вместе с тем убедительна

в своей странноватой фантастике, что к ней постоянно хочется вернуться и отыскать тайный смысл.

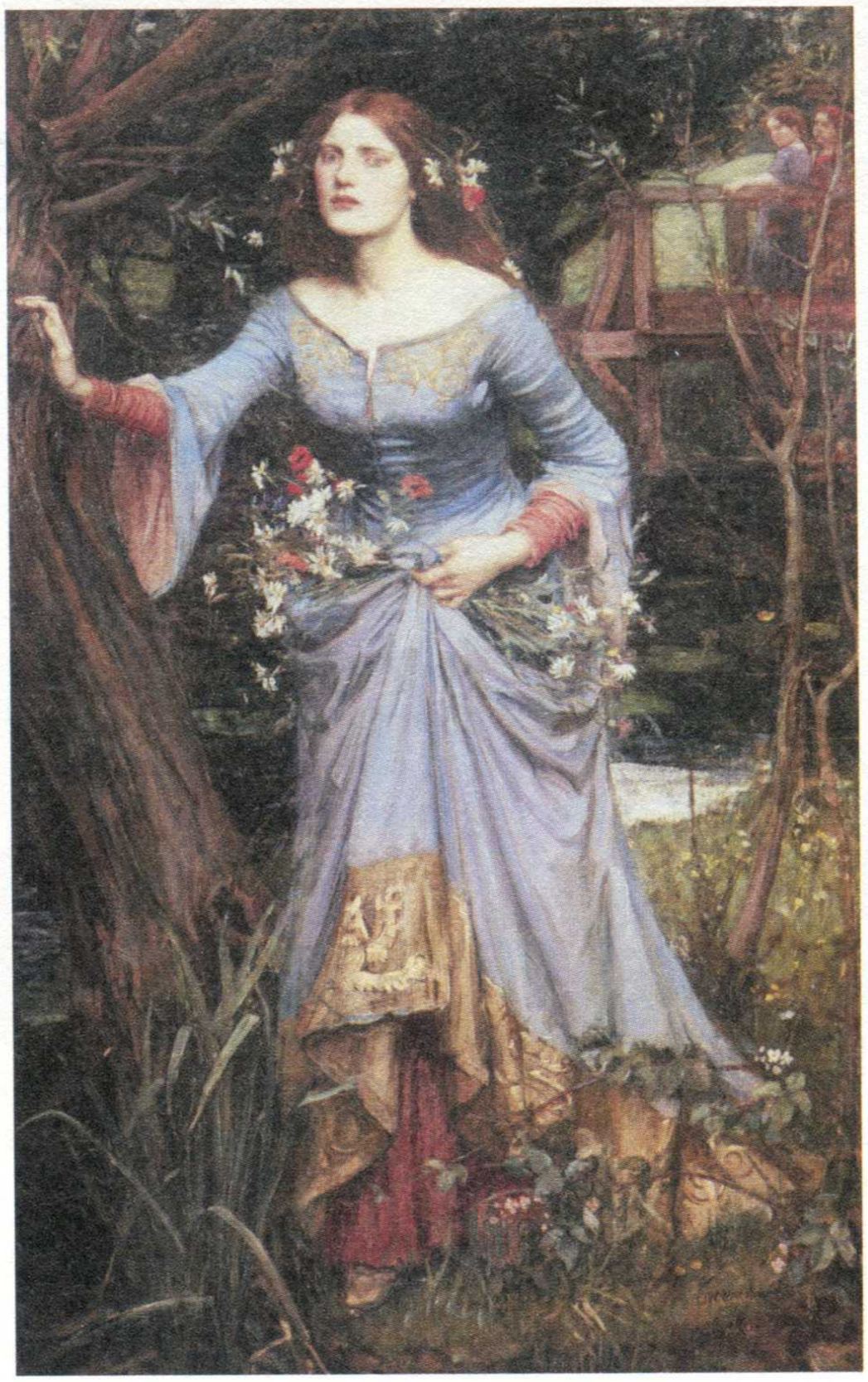
Еще один представитель «второй волны» прерафаэлитов – Эдмунд Блейр-Лейтон (1853–1922). О его жизни, кроме самых основных внешних событий, мы знаем очень мало. Зато его живопись по праву считается одной из самых красивых в английском изобразительном искусстве XIX века. Художник не стремится к эффектам и оригинальным приемам, его техника основывается на академической выучке и оказывается вечно современной.

В определенной степени близок к Кольеру Френк Дикси (1853–1928), в чьем творчестве меньше фантастики. Он был известен прежде всего портретами, а также историческими и жанровыми картинами, значительная часть которых написана на сюжеты Шекспира.

Эстетические взгляды прерафаэлитов подхватывались художниками младших поколений. В том числе – Гербертом Джеймсом Дрэппером (1864–1920). Он поступил в школу Академии в 1884 году, когда Россетти уже два года как не было в живых. Но в его работах мы видим тот же поиск вечного идеала, который воодушевлял и создателей Братства.

Его манеру письма можно считать академической (тогда как выбор тем, аллегории, идеи характерны именно для художника-прерафаэлита), близкую к ней мы встречаем у Кольера и Блейр-Лейтона. Та же отточенная техника, умение передавать фактуры – особенно воду: блеск, прозрачность, даже запах английской холодной речной воды («Келпи»). Искусствоведы обоснованно ищут у Дрэппера связи с творчеством Уотерхауза, Фредерика Лейтона, Берн-Джонса. Эти связи, надо сказать, были не только в искусстве. По соседству с Уотерхаузом художник жил. А лорд Лейтон однажды отсоветовал ему перебираться в Италию, заявив, что нет для художника света лучше, чем свет английского лета. Именно этот мягкий, немного таинственный свет озаряет картины Дрэппера, долгое время остававшиеся недооцененными...

К этому же кругу художников принадлежал и Джозеф Соломон (1860–1927), автор картин на исторические и религиозные сюжеты, жанровых сцен и портретов. Его работы отличаются повышенной экспрессией – в основном за счет выразительной пластики. Одна из лучших его работ – «Самсон и Далила». Глядя на нее, невольно увлекаешься стремительным движением напряженно изогнутых фигур.



ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Офелия. 1894
Холст, масло
124,4 × 73,6 см
Частное собрание

На с. 115 слева:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Тристан и Изольда
1916
Холст, масло
107,5 × 81,5 см
Частное собрание

На с. 115 справа:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Русалка. 1892–1900
Холст, масло. 98 × 67 см
Королевская Академия искусств, Лондон

На с. 116 вверху:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Наяда. 1883
Холст, масло
66 × 127 см
Частное собрание

На с. 116 внизу слева:

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Нимфы находят голову Орфея. 1900
Холст, масло
149 × 99 см
Частное собрание

На с. 116 внизу справа:

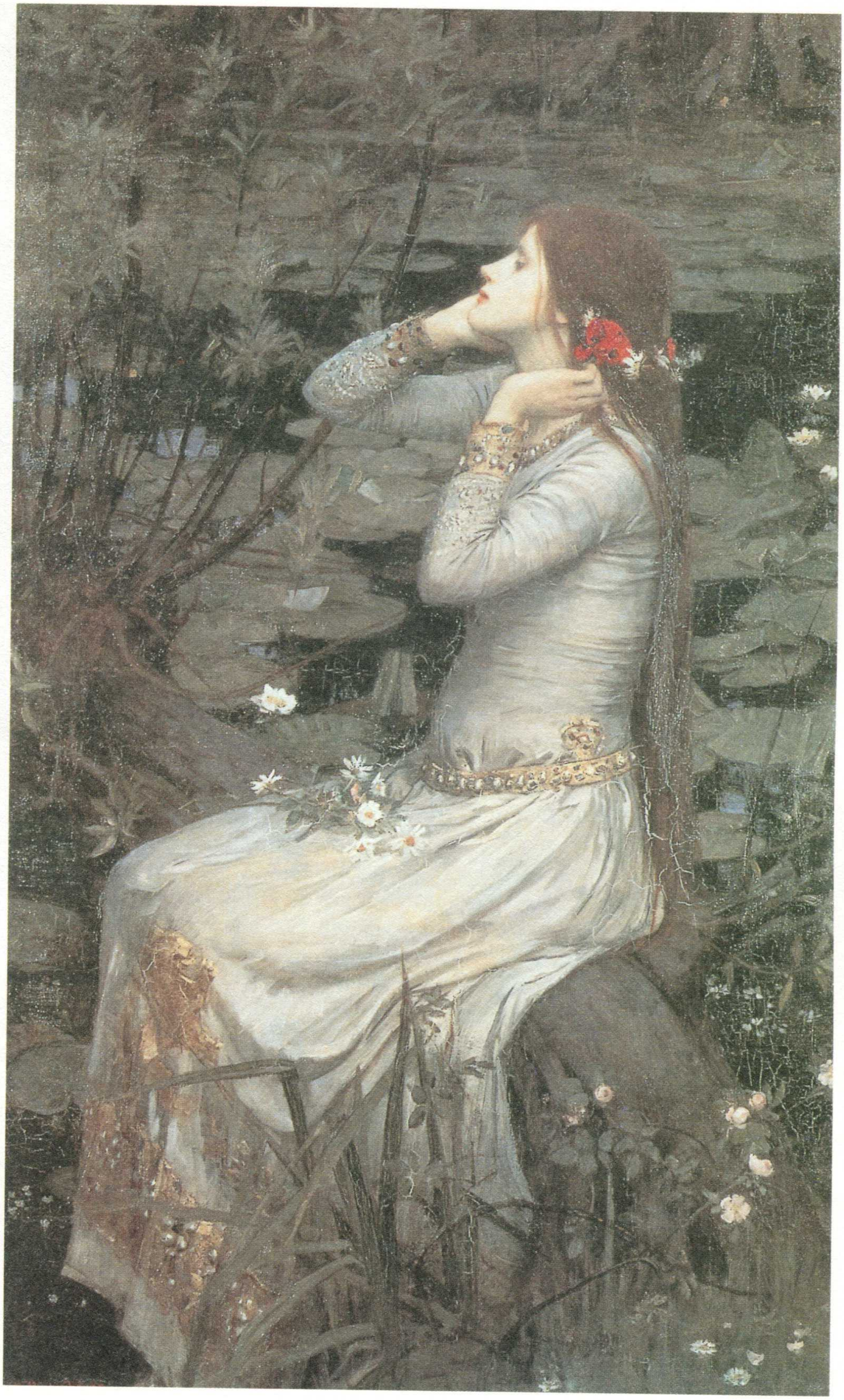
ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Офелия. 1910
Холст, масло
101,5 × 63,5 см
Частное собрание

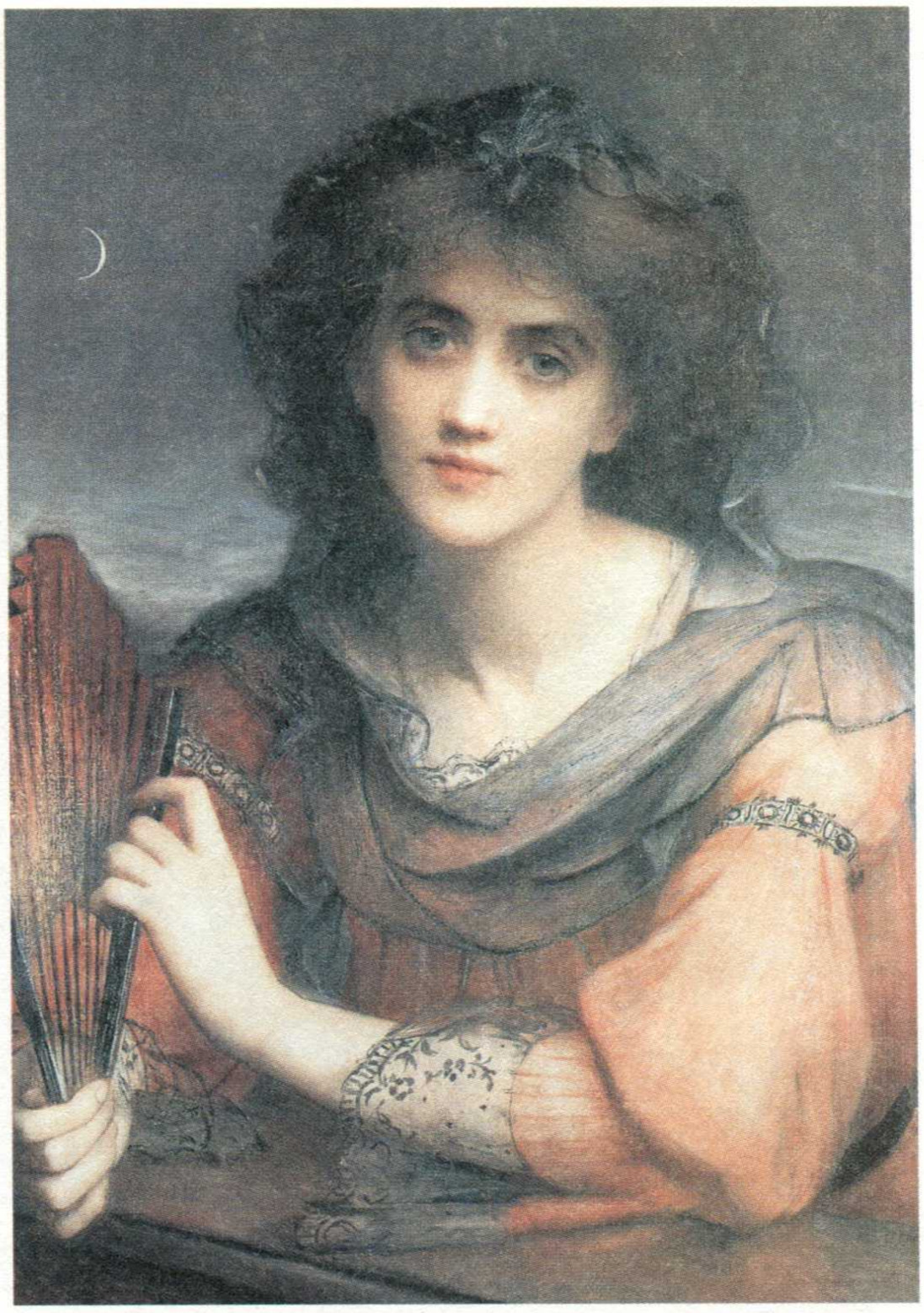
На с. 118 слева:

ЭДВАРД ХАЛЛЕ
Паоло и Франческа
1888
Холст, масло
Частное собрание

На с. 118 справа:

ЭДВАРД ХАЛЛЕ
Луна. 1870–1880
Холст, масло
Частное собрание





Немного особняком в истории британской живописи нашего периода стоит творчество Сэмюэла Люка Филдеса (1843–1927). Он не избегал остросоциальной тематики. Это объясняется, возможно, тем, что воспитывала будущего художника бабушка по отцу Мэри Филдес. В молодости она была одной из знаменитых активисток чартистского движения. Первой работой Филдеса, предъявленной публике, была гравюра, посвященная «бездомным и голодным».

Графикой Филдес занимался до начала семидесятых годов. Большой успех имели его иллюстрации к неоконченному роману Диккенса «Тайна Эдвина Друда», которые он делал по просьбе автора. Художнику не раз приходилось жаловаться на поклонников романа, которые досаждали ему с требованием раскрыть тайну, которую Диккенс унес с собой в могилу. Они были уверены, что уж ему-то писатель все рассказал.

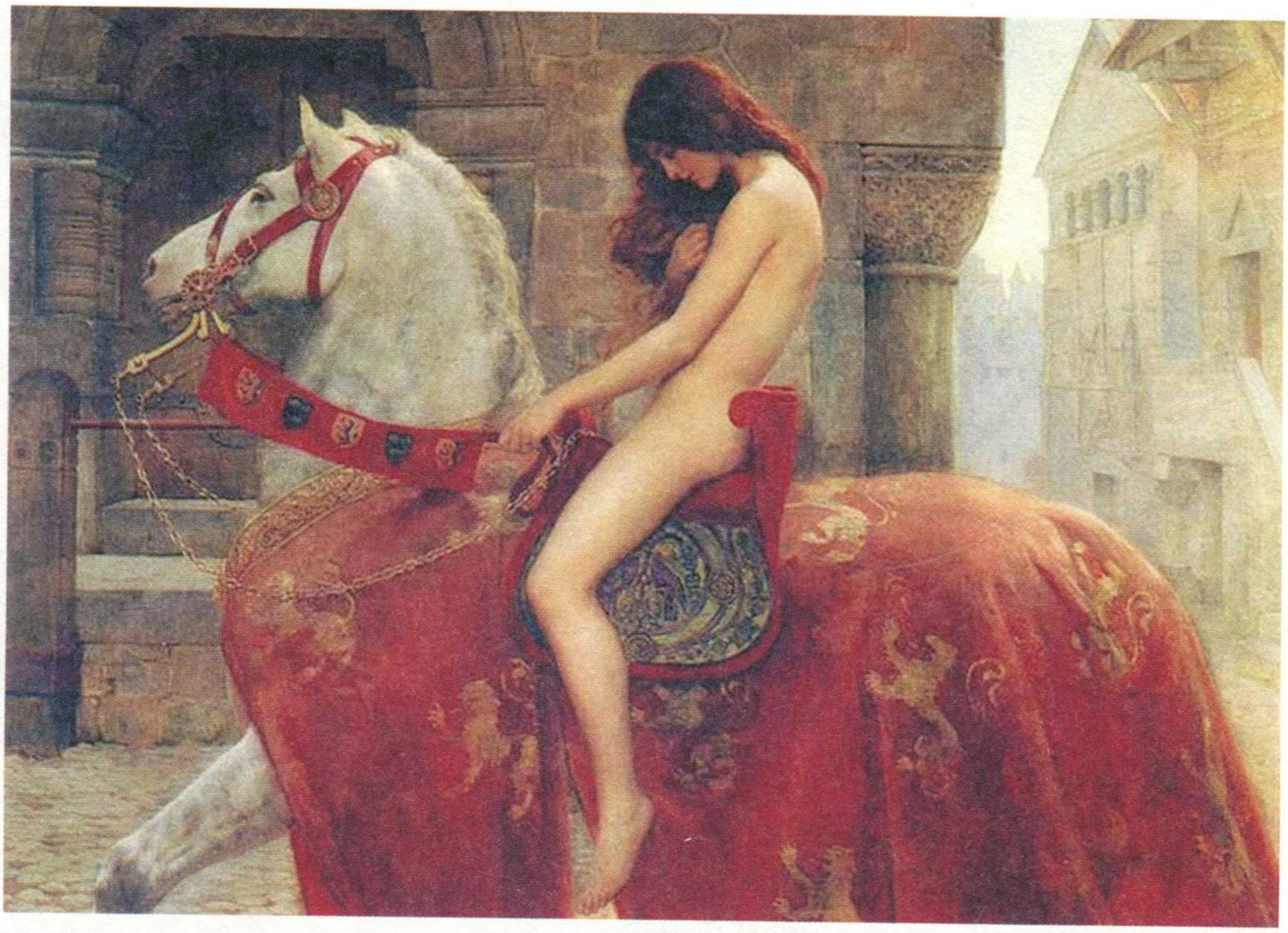
Позднее Филдес стал одним из самых востребованных английских портретистов. Он писал портреты многих известных личностей, например, политического деятеля из породы «ястребов» Сесила Родса, чьим именем была названа южноафриканская страна Родезия. Позировали Филдесу и члены королевской семьи, в том числе король Эдуард VII и его супруга Александра. В 1906 году король, довольный портретом, посвятил художника в рыцари.

Вот, собственно, и все. Так жили художники викторианской эпохи. Учились, путешествовали, дружили и ссорились, уводили друг у друга невест и жен, создавали проекты прекрасного будущего. И работали. Среди английских живописцев XIX века очень мало бытописателей и почти нет борцов. Но эти реалии заставляли их творить красоту – красоту, которая изменит мир.

А если этого не произойдет... Что ж, всегда ведь можно сбежать в мир фантазии, который расцветает на полотнах викторианских живописцев. И вот что интересно: этот фантастический мир, конечно, причудлив и полон опасностей. Но, когда смотришь на картины, он оказывается в конечном счете таким же теплым и уютным, как английский «милый дом» с неизменной чашкой чая в пять часов и цветущим палисадником.

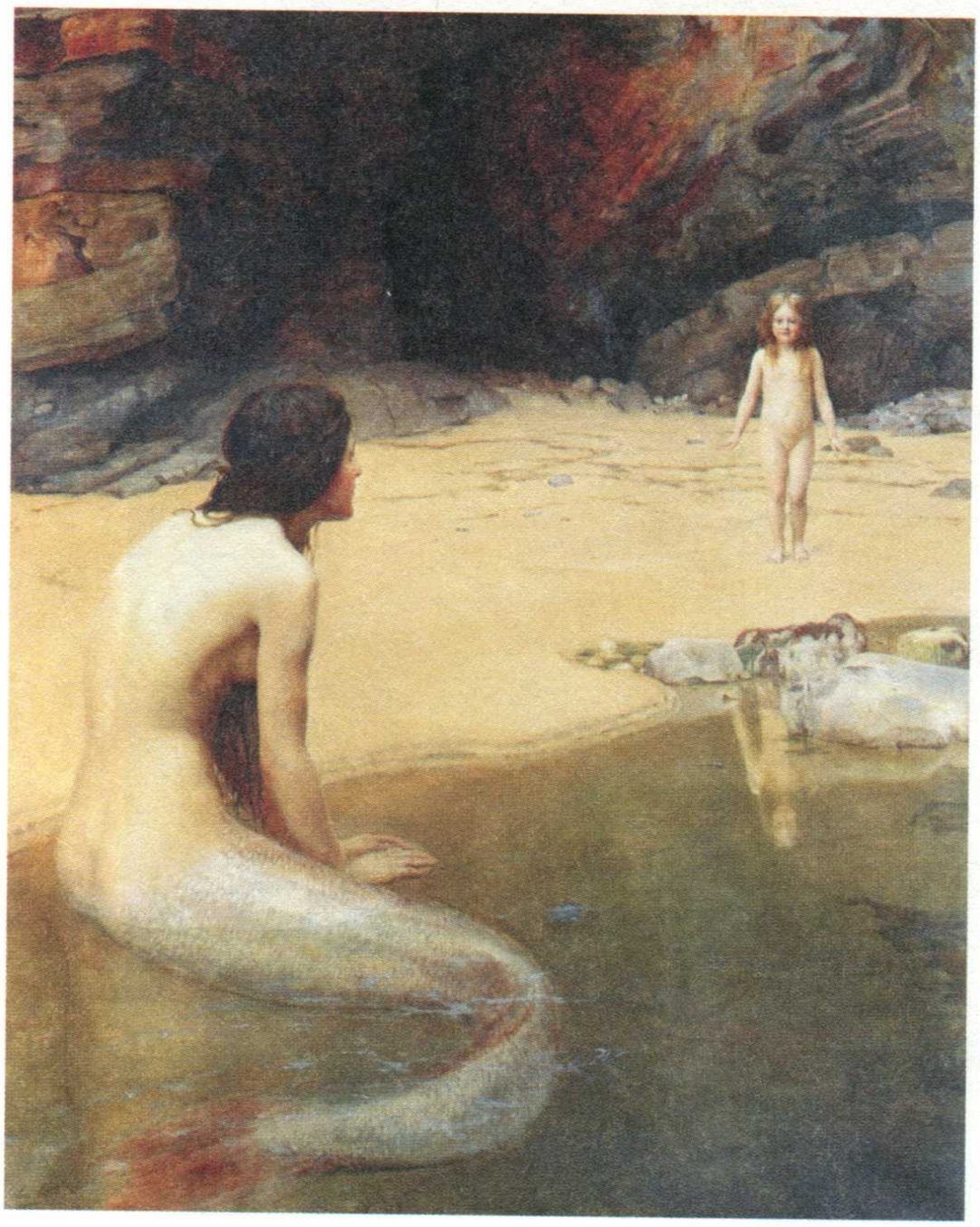
Дом, в который так хорошо возвращаться.

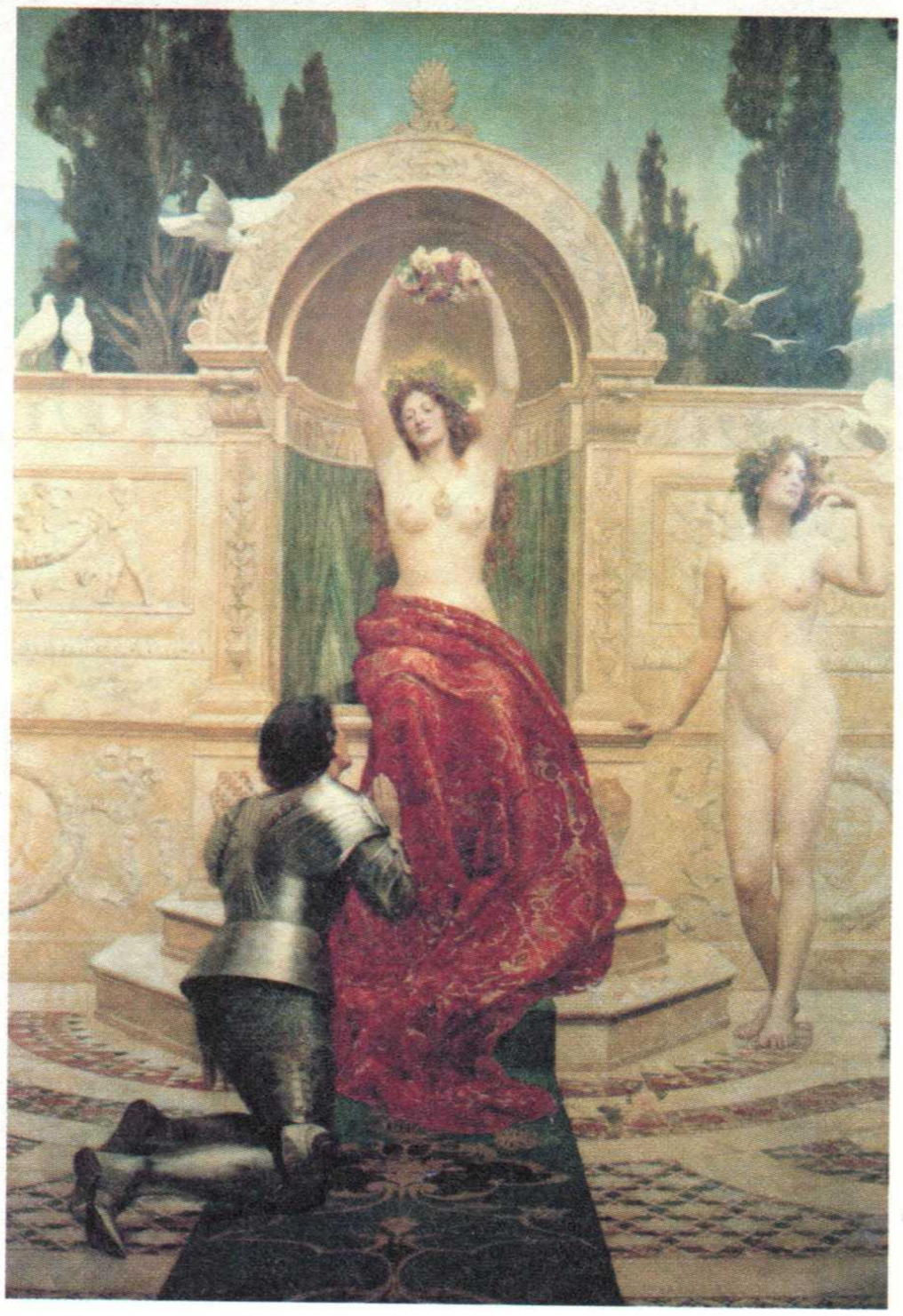
ДЖОН КОЛЬЕР
Леди Годива
1898
Холст, масло
141 × 181 см
Галерея искусств Гелберта, Ковентри

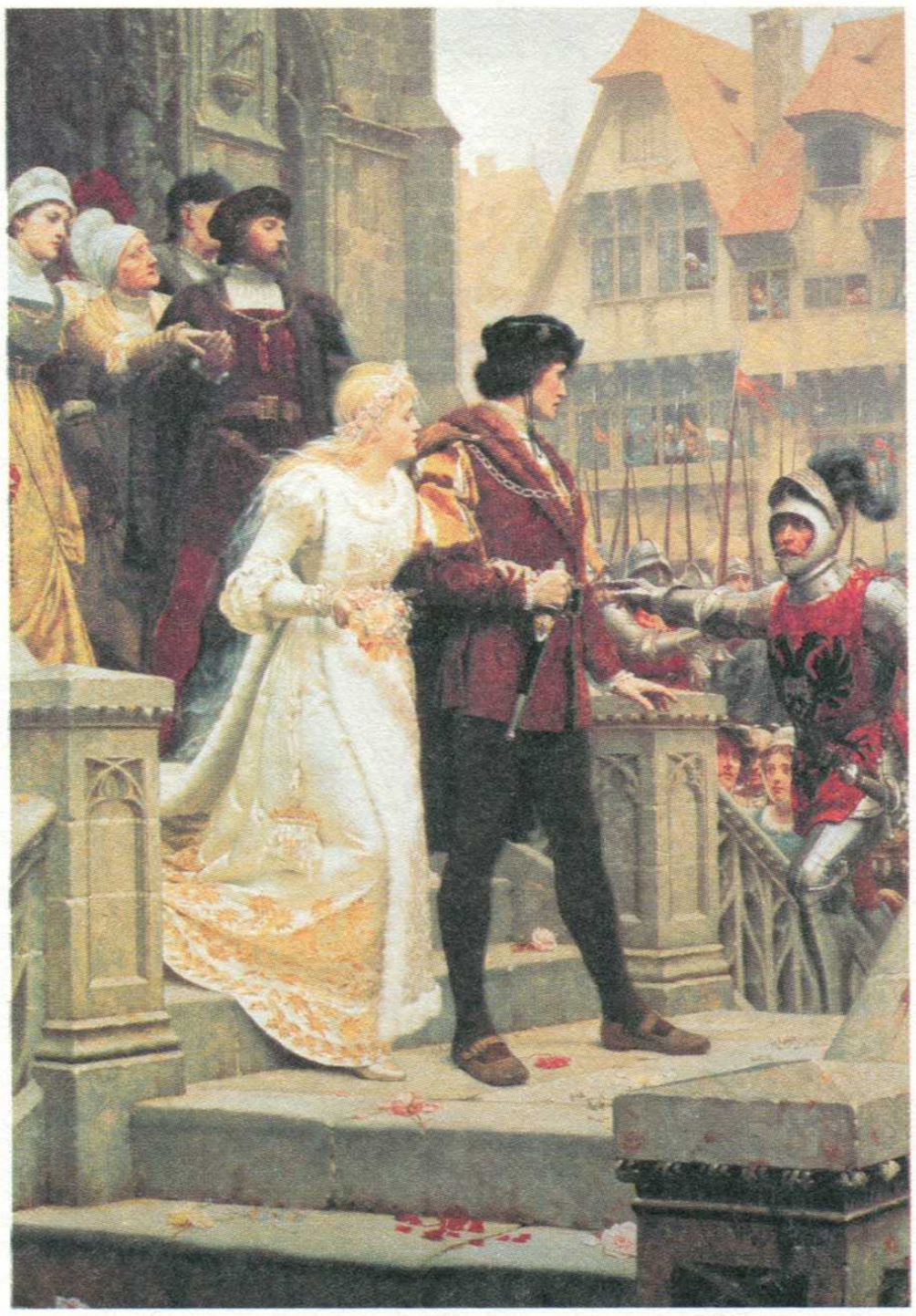


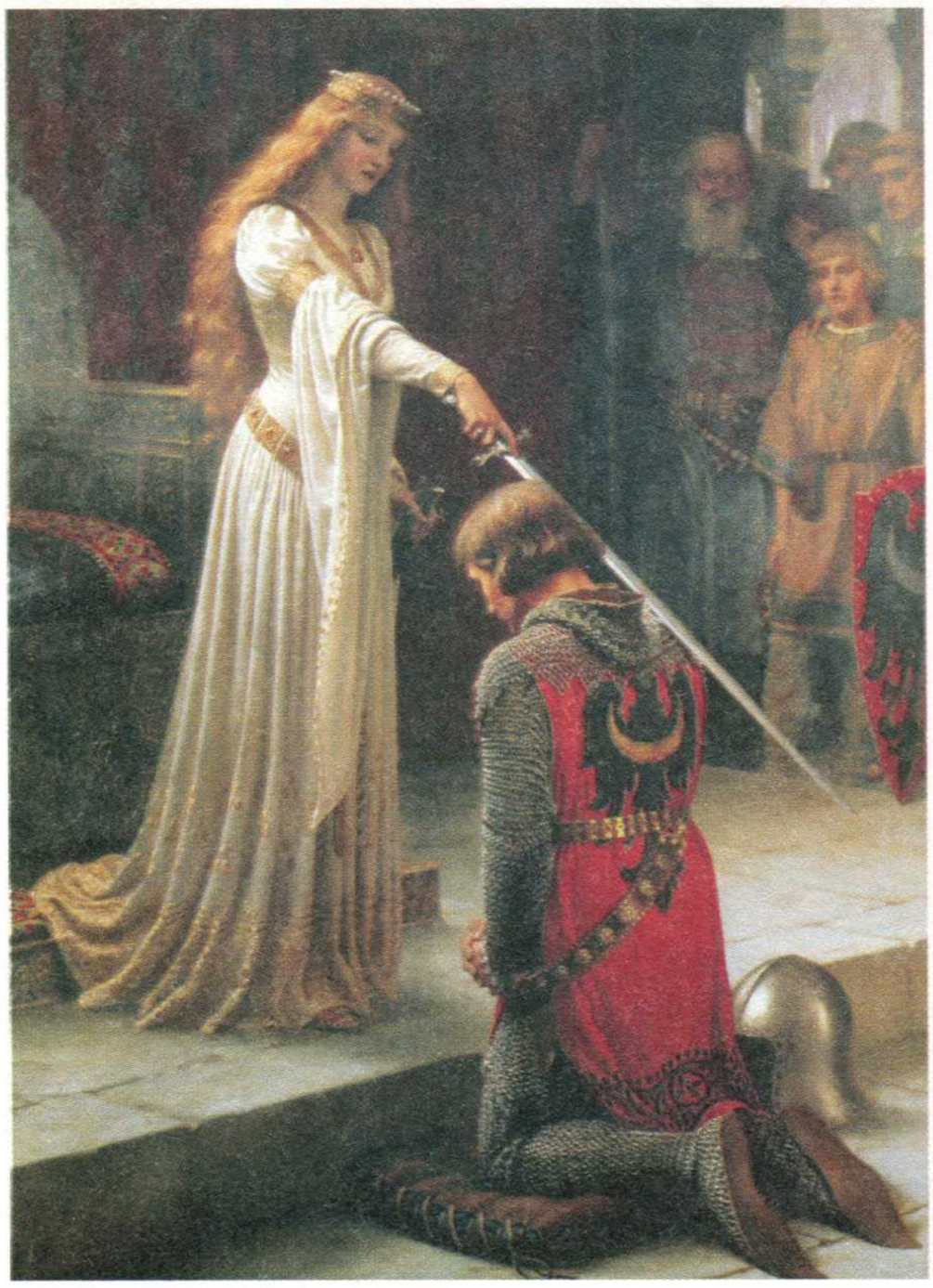
Внизу справа:
ДЖОН КОЛЬЕР
Тангейзер в гроте Венеры. 1901
Холст, масло
Частное собрание

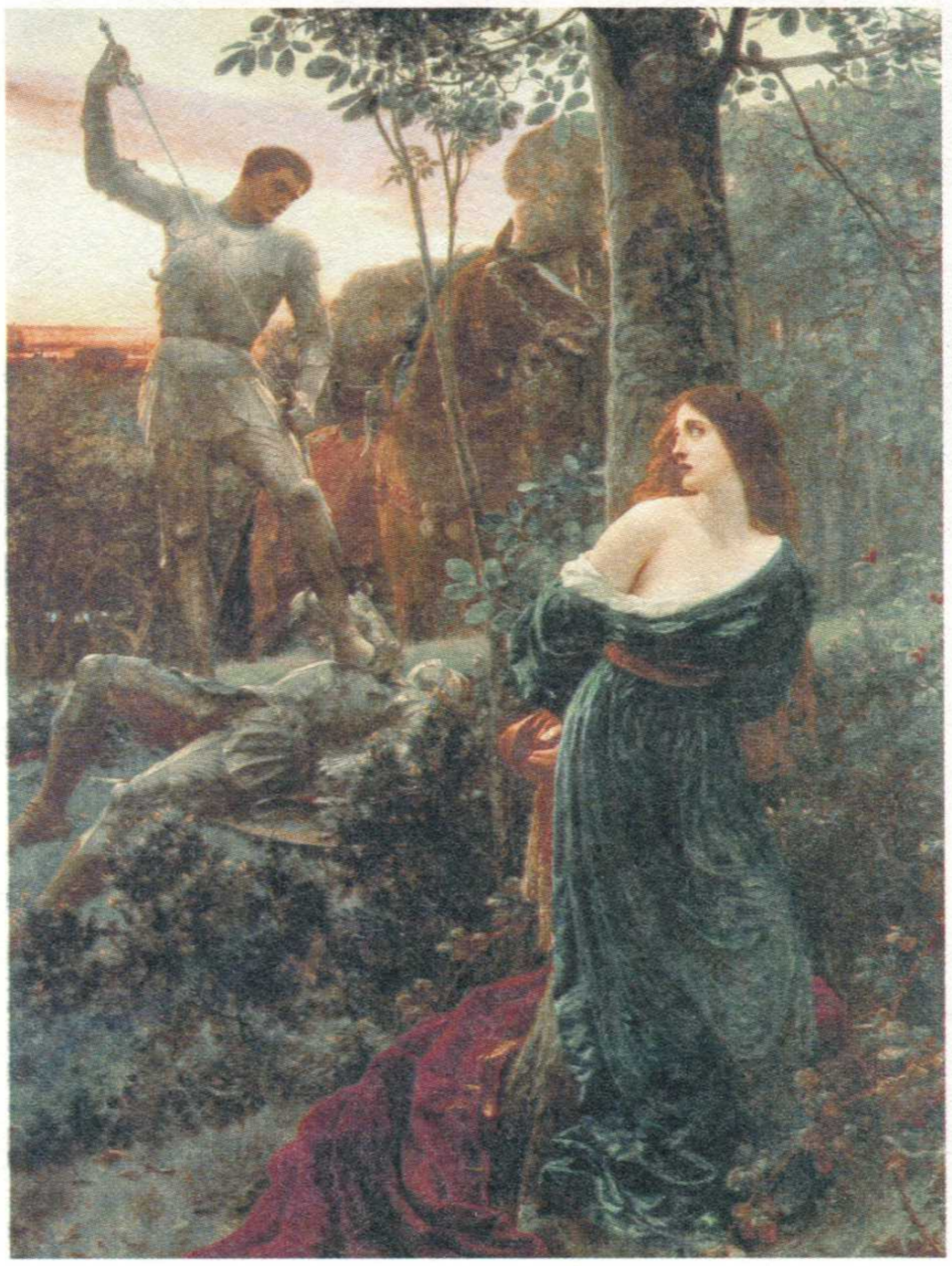
ДЖОН КОЛЬЕР
Дитя земли
1909
Холст, масло
142,2 × 112,4 см
Частное собрание

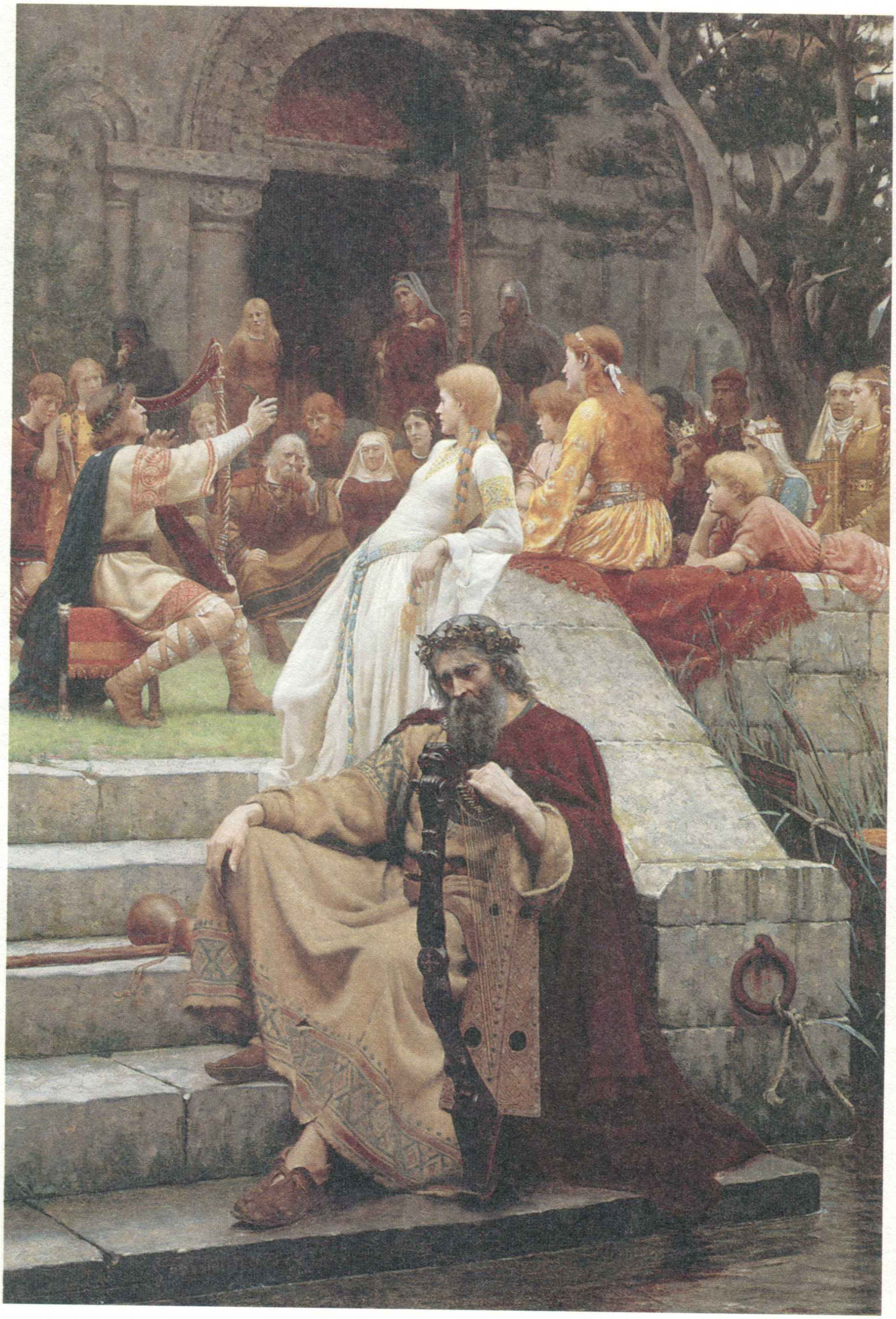


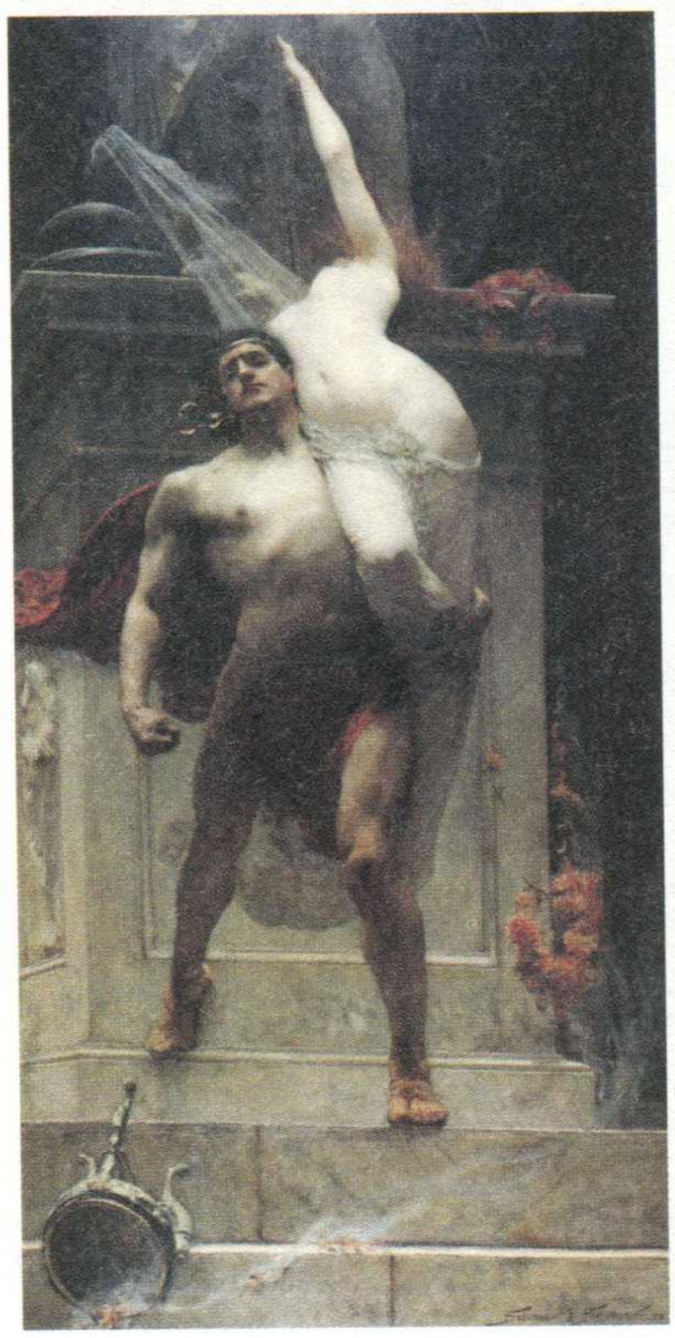


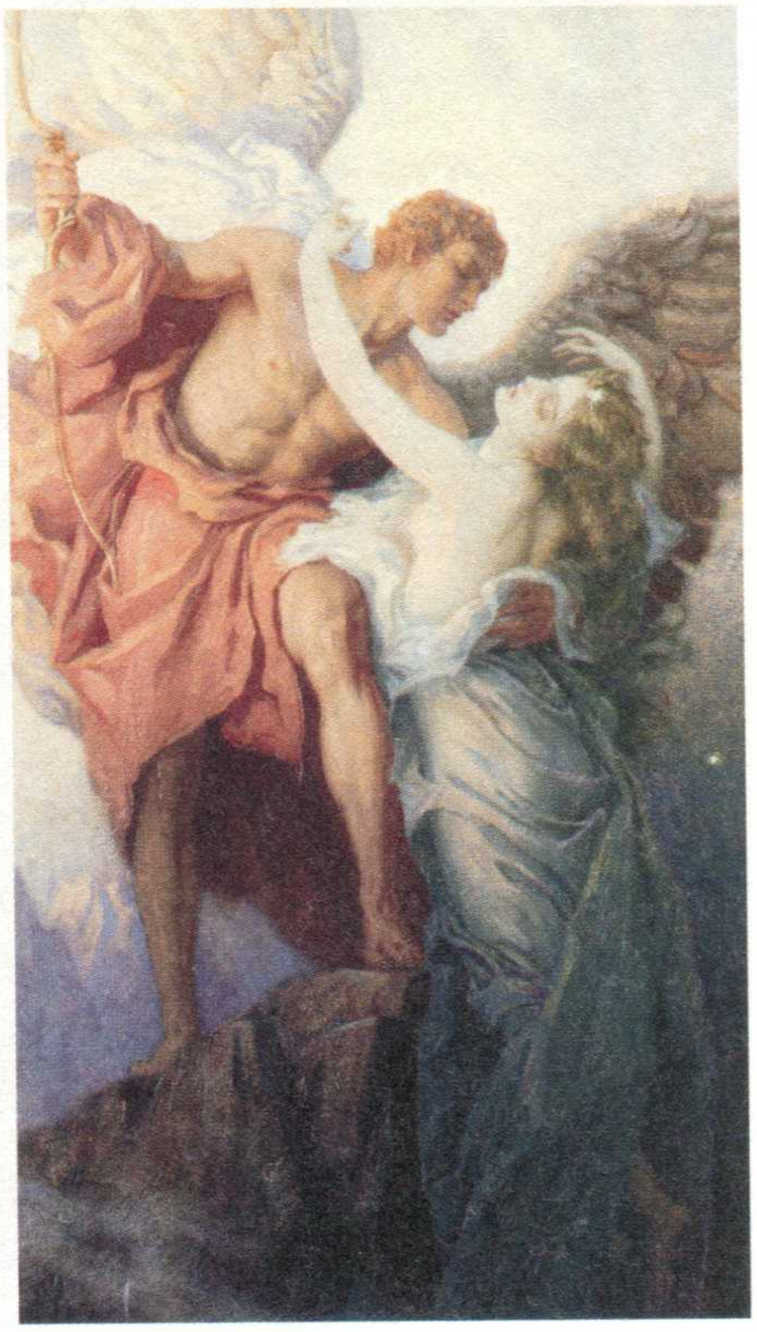












На с. 120 вверху слева:
ЭДМУНД БЛЕЙР-ЛЕЙТОН
Призыв к оружию. 1888. Холст, масло. Частное собрание

На с. 120 вверху справа:
ЭДМУНД БЛЕЙР-ЛЕЙТОН
Под покровительством дамы. 1900. Холст, масло. Частное собрание

На с. 120 внизу слева:

ЭДМУНД
БЛЕЙР-ЛЕЙТОН
Похвала. 1901. Холст,
масло. Частное собрание

На с. 120 внизу справа:

ФРЕНК ДИКСИ
Рыцарство. 1885
Холст, масло. 183 × 136 см
Частное собрание

На с. 121:

ЭДМУНД
БЛЕЙР-ЛЕЙТОН
Слава. 1889
Холст, масло. 70 × 47 см
Частное собрание

На с. 122 вверху:

ГЕРБЕРТ ДЖЕЙМС
ДРЭППЕР
Алкиона. 1915
Холст, масло. 155 × 216 см
Частное собрание

На с. 122 внизу слева:

ДЖОЗЕФ СОЛОМОН
Аякс и Кассандра
1906. Холст, масло
213 × 106 см. Королевская
Академия искусств, Лондон

На с. 122 внизу в центре:

ГЕРБЕРТ ДЖЕЙМС
ДРЭППЕР
Жемчуг Афродиты
Холст, масло

На с. 122 внизу справа:

ГЕРБЕРТ ДЖЕЙМС
ДРЭППЕР
День и вечерняя звезда
Холст, масло. 54 × 32 см
Частное собрание

На с. 123:

ГЕРБЕРТ ДЖЕЙМС
ДРЭППЕР
Оплакивание Икара
1898. Холст, масло
183 × 156 см
Галерея Тейт, Лондон

На с. 124:

СЭМЮЭЛ ЛЮК
ФИЛДЕС
Королева Александра
Холст, масло. Королевское
собрание, Виндзор

СЭМЮЭЛ ЛЮК
ФИЛДЕС
Король Эдвард VII
Холст, масло. Королевское
собрание, Виндзор

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛОРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
Бани Антонина 92
Весна 92
Воспитание детей Хлодвига 86
Встреча Антония и Клеопатры 95
Выход из церкви в XV веке 97
Драгоценные оковы любви 88
Женщины Амфиссы 89
Иосиф, надзиратель зернохранилищ фараона 96
Каракалла и Гета 91
Колизей 88
Коллекционер картин во времена Августа 90
Любимая традиция 97
Нахождение Моисея 87
Не знающие соперниц 89
Покой 88
После аудиенции 90
Праздник сбора винограда 94
Преображение Паулы святым Иеронимом 94
Римский император в 41 году н. э. 96
Розы Гелиогабала 93
Сиеста 94
Скульптурная галерея 90
Скульптурная галерея в Риме во времена Августа 90
Торжество 93
Триумф Тита в 71 году н. э. 92
Удобный наблюдательный пункт 88
Фидий показывает фриз Парфенона его друзьям 87
Чтение из Гомера 95
ЭДВАРД КОЛИ БЕРН-ДЖОНС
Благовещение 64
Божественное одушевление. Из серии *Пигмалион и образ* 57
Древо прощения 62
Золотая лестница 63
Колесо Фортуны 64
Король Кофетуа и нищенка 62
Мария Замбако 62
Околдованный Мерлин 65
Покои принцессы 58
Последний сон короля Артура в Аваллоне 59
Постигшая душа. Из серии *Пигмалион и образ* 56
Принц входит в заросли шиповника. Из серии *Шиповник* 59
Рассказ приорессы 65
Свершение судьбы. Из цикла *Персей* 61
Святой Георгий и дракон 56
Сердечное желание. Из серии *Пигмалион и образ* 56
Скала гибели. Из цикла *Персей* 60
Удержанная рука. Из серии *Пигмалион и образ* 56
Хвала Венере 58
ЭДМУНД БЛЕЙР-ЛЕЙТОН
Под покровительством дамы 120
Похвала 120
Призыв к оружию 120
Слава 121
ФОРД МЭДОКС БРАУН
Дон Жуан, найденный Айде 22
Изгнание датчан из Манчестера в 910 году 23
Илья возвращает сына вдове 22
Лир и Корделия 23
Омовение ног 19
Прощание с Англией 22
Ромео и Джульетта 22
Симпатичные барашки 18
Труд 20
Чосер при дворе Эдуарда III 21
ФРЕНК ДИКСИ
Рыцарство 120
УИЛЬЯМ ДИС
Нептун передает Британии морскую империю 12
Первый опыт Тициана с красками 12
ГЕРБЕРТ ДЖЕЙМС ДРЭППЕР
Алкиона 122
День и вечерняя звезда 122
Жемчуг Афродиты 122
Оплакивание Икара 123
ФИЛИПП ГЕРМОГЕНС КАЛЬДЕРОН
Разбитое сердце 85
ДЖЕЙМС КОЛИНСОН
Отречение королевы Елизаветы Венгерской 70
ДЖОН КОЛЬЕР
Дитя земли 119
Леди Годива 119
Тангейзер в гроте Венеры 119
ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН
Андромаха в плену 76
Возвращение Персефоны 81
Греная (Дарглийская нимфа) 79
Греческие девы, собирающие морские камешки 73
Данте в изгнании 77
Девочка, кормящая павлинов 75
Дедал и Икар 81
Идиллия 73
Купание Психеи 79
«Мадонна» Чимабуэ, которую несет процессия по улицам Флоренции 76
Одалиска 82
Павония 81
Персей и Андромеда 78
Персей на Пегасе спешит спасти Андромеду 74
Портрет римлянки (La Nanna) 74
Песня без слов 72
Пылающий июнь 81
Рыбак и сирена 74
Сад Гесперид 74
Сиракузская невеста ведет диких зверей в шествии к храму Дианы 76
Урок музыки 80
Электра на могиле Агамемнона 82
ЭДВИН ЛОНГ
Вавилонский рынок невест 71
Напрасный труд любви 71
ЭДВИН ХЕНРИ ЛЭНДСИР
Арабский шатер 9
Вальтер Скотт 10
Исаак ван Амбург и его животные 9
Королева Виктория и принц Альберт в бальных костюмах 12 мая 1842 года 8
Король горной долины 9
Охота у Чевиотских холмов 11
Сон в летнюю ночь 11
ДЭНИЕЛ МАКЛАЙЗ
Дух рыцарства 10
Магдалина после молитвы 10
Ундина и леший 11
Чарльз Диккенс 10
ДЖОН МАРТИН
Бард 6
Вавилонское столпотворение 7
Великий день Его гнева 5
Манфред и альпийская ведьма 7
Усмирение волн 7
ДЖОН ЭВЕРЕТТ МИЛЛЕС
Гугенот 46
Джон Рёскин у Гленфинласа 49
Долина успокоения 44
Лоренцо и Изабелла 45

Марианна 46
Мечты о прошлом 47
Осенние листья 46
Отрок Христос в родительском доме 44
Офелия 47
Портрет Артура Сеймура Салливана 49
Портрет Бенджамина Дизраэли, графа Биконсфилда 49
Портрет Уилки Коллинза 49
Приказ об освобождении 46
Свежий улов 48

УИЛЬЯМ МОРРИС
Прекрасная Изольда 51

АЛЬБЕРТ ДЖОЗЕФ МУР
Азалии 99
Бадминтон 99
Венера 101
Грёза 98
Желтая комната 98
За чтением 98
Летняя ночь 98
Птицы 100
Сад 100
Серебро 99
Спящие 100
Топаз 100
Туалет 101

УИЛЬЯМ ОРЧАРДСОН
Наполеон на корабле «Беллерофонт» 70

ДЖОЗЕФ НОЭЛЬ ПАТОН
Вечерняя звезда 16
Дикая охота 17
Кровавое свидание 17
Примирение Оберона и Титании 17

ФРЕДЕРИК РИЧАРД ПИКЕРСГИЛ
Бегство языческих богов 18
Конкурс красоты 18

ЭДВАРД ПОЙНТЕР
Андромеда 85
Грот морских нимф 83
Израиль в Египте 84
Катапульта 84
Отлив 85
Посещение Эскулапа 84
Сирена 85

ДАНТЕ ГАБРИЕЛЬ РОССЕТТИ
La Ghirlandata (Женщина с гирляндой) 35
La pia de' Tolomei 37
Астарта Сирийская 32
Благовещение («Ecce Ancilla Domini») 39
Брак святого Георгия и принцессы Сабры 43
Венера Вертикордия (Обращающая сердца) 36
Видение Фьяметты 33
Возлюбленная (Невеста) 30
Встреча Данте и Беатриче в раю 41
Дневные мечты 32
Елена Троянская 35
Золотая цепь (Портрет миссис Моррис) 4
Морские чары 35
Отрочество Девы Марии 38
Пандора 35
Паоло и Франческа да Римини 40
Прекрасная Беатриче 34
Прозерпина 31
Святая Екатерина 42
Сон Данте в канун смерти Беатриче 40

ДЖОЗЕФ СОЛОМОН
Аякс и Кассандра 122

ДЖОН РОДДЕМ СПЕНСЕР СТЭНХОУП
Воды Леты на равнинах Элизиума 67
Искушение Евы 66
Любовь и дева 67
Нимфа 66

ЭНТОНИ ФРЕДЕРИК ОГАСТУС СЭНДИС
Медея 68
Моргана ле Фэй 69

ГЕНРИ УОЛЛИС
Смерть Чаттертона 69

ДЖОН УИЛЬЯМ УОТЕРХАУЗ
Ариадна 110
Благовещение 112
Гилас и нимфы 114
Данаи 110
Диоген 111
Леди Шалотт 104
Леди Шалотт 105
Магический круг 108
Миранда. Буря 102
Наяда 116
Нимфы находят голову Орфея 116
Офелия 116
Офелия 117
Пенелопа и женихи 109
Прекрасная Розамунда 103
Пробуждение Адониса 114
Русалка 115
Сад очарования 102
Святая Сесилия 112
Святая Эулалия 113
Тристан и Изольда 115
Улисс и сирены 109
Цирцея предлагает чашу Одиссею 110
Эхо и Нарцисс 106–107

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС
Альфред, лорд Теннисон 15
Ангел смерти 15
Выбирающая (Портрет Эллен Терри) 13
Любовь и Смерть 14
Роланд, преследующий мираж 15
Уильям Моррис 15

СЭМЮЭЛ ЛЮК ФИЛДЕС
Королева Александра 124
Король Эдвард VII 125

ЭДВАРД ЧАРЛЬЗ ХАЛЛЕ
Луна 118
Паоло и Франческа 118

УИЛЬЯМ ХОЛМЕН ХАНТ
Валентин спасает Сильвию от Протея 26
Изабелла и горшок базилика 28
Леди Шалотт 28
Наши английские берега (Заблудшие овцы) 29
Нерадивый пастух 25
Новообращенная семья древних бриттов, спасающая миссионера от преследования друидов 29
Пробуждение совести 24
Риенци клянется отомстить за смерть своего младшего брата, убитого в схватке между кланами Орсини и Колонна 26
Родители находят юного Иисуса в храме 28
Светоч мира 27

АРТУР ХЬЮЗ
Апрельская любовь 52
Гарет спасает Лионор от красного рыцаря 54
Затянувшиеся обязательства 52
Леди Шалотт 55
Прекрасная бессердечная дама 54
Пропавший ребенок 52
Рыцарь солнца 50
Спасение 54
Сэр Галахад 53
Туалет Одри 50
Фруктовый сад короля 53

ЭДВАРД РОБЕРТ ХЬЮЗ
Ночь с шествием звезд 55

УДК [75.035(410)''18''+75.035(410)3] (084.1)
ББК 85.143(3)я6
Ш38

Л

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
Викторианская живопись и прерафаэлиты

Наталия Майорова, Геннадий Скоков

Темы и предпочтения викторианской живописи определились в первые десятилетия XIX века, когда в европейской культуре господствовал романтизм. В Англии это направление проявилось особенно ярко. Неведомые земли, разгул стихий, непонятые герои, охваченные страстями, — все это характерно для литературы и живописи Англии того времени. Жестокие реалии повседневной жизни, рожденные социальной несправедливостью, не были для английских живописцев XIX века — в отличие от художников Франции или России — предметом вдохновения. Но эти реалии заставляли их творить красоту — красоту, которая изменит мир, и в нем не останется несправедливости и грязи.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1510-4

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

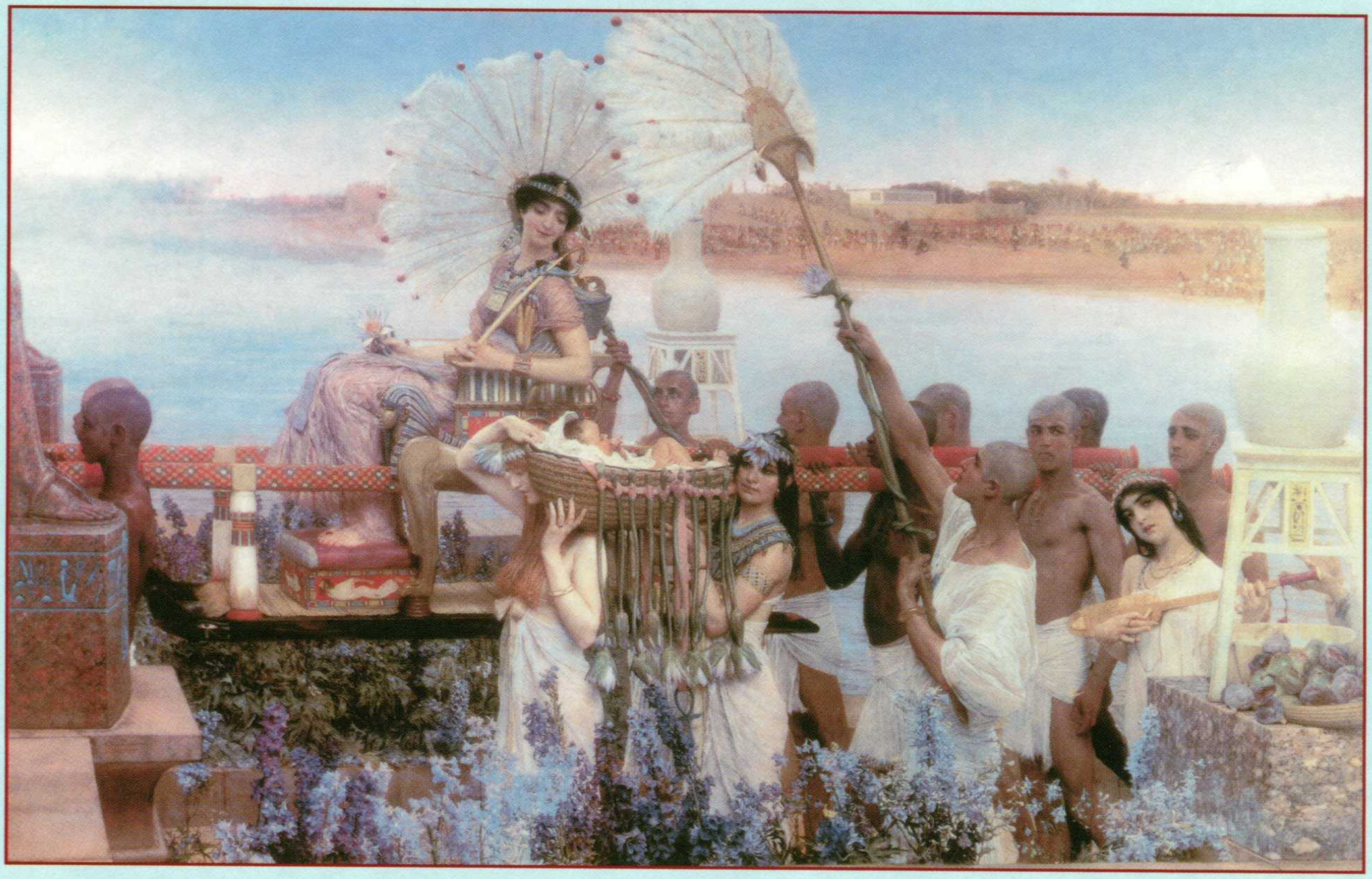
Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 05.05.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 7 500 экз.
Заказ № 0812900

© ООО «МИР КНИГИ», оформление, 2008
© «БЕЛЫЙ ГОРОД», 2008



Темы и предпочтения викторианской живописи определились в первые десятилетия XIX века, когда в европейской культуре господствовал романтизм. В Англии это направление проявилось особенно ярко. Неведомые земли, разгул стихий, непонятые герои, охваченные страстями, – все это характерно для литературы и живописи Англии того времени. Жестокие реалии повседневной жизни, рожденные социальной несправедливостью, не были для английских живописцев XIX века – в отличие от художников Франции или России – предметом вдохновения. Но эти реалии заставляли их творить красоту – красоту, которая изменит мир, и в нем не останется несправедливости и грязи.

В этом томе представлены:
Л. АЛЬМА-ТАДЕМА, Э.К. БЕРН-ДЖОНС,
Ф.М. БРАУН, ДЖ. КОЛЬЕР, Ф. ЛЕЙТОН,
Э.Х. ЛЭНДСИР, ДЖ. МАРТИН, ДЖ.Э. МИЛЛЕС,
А.ДЖ. МУР, ДЖ.Н. ПАТОН, Э. ПОЙНТЕР,
Д.Г. РОССЕТТИ, ДЖ.Р.С. СТЭНХОУП,
ДЖ.У. УОТЕРХАУЗ, ДЖ.Ф. УОТТС, У.Х. ХАНТ,
А. ХЬЮЗ и многие другие художники

ISBN 978-5-7793-1510-4
9 785779 315104