

Анна Коваль

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАЕФАЭЛИТИЗМА И ИХ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В КАРТИНЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ КУЛИШ «РАЗГОВОР С ПРАЕФАЭЛИТАМИ»

Праефаэлитизм – крупнейшее явление в художественной жизни Англии второй половины XIX – начала XX веков. В неоднородной истории праефаэлитизма большинство исследователей в настоящее время выделяют три главных периода: с 1848 по 1853 г. – период, связанный с деятельностью Братства праефаэлитов; с 1856 по 1898 г. – период, связанный с эстетическим движением; с 1898 по 1915 г. – период деятельности художников – последователей праефаэлитов [6, с. 17]. Возникнув как протест против консервативного академического искусства, праефаэлитизм стал многогранным, продуктивным, влиятельным художественным направлением в и зачинателем модерна, эстетизма, дизайна, символизма.

Движению праефаэлитов посвящена обширная литература, начиная с момента его возникновения. За последние годы появились новые исследования в Великобритании – например три монографии Jan Marsh о женской составляющей движения. В России появились многочисленные исследования связи праефаэлитизма с Серебряным Веком - работы Жаткина Д.Н., Титаренко С.Д., Новиковой Т. В Украине – публикации исследовательниц Сосик О.Д., Скляренко Г.Я. о влиянии праефаэлитов на украинских художников. Все вышеперечисленные исследования касаются событий второй половины XIX - начала XX века, а связь с нашими современниками еще не раскрыта в полной мере, хотя на медийном уровне и в социальных сетях тесная связь праефаэлитов с современной модой, кино и фотографией активно обсуждается.

Поэтому мы ставим целью выявить характерные художественные особенности праефаэлитизма в работах современных украинских художников, на творчество которых повлияли праефаэлиты. В нашем исследовании мы применили комплексный подход, соединив интерпретационно – иконологический анализ, сравнительный и описательный методы.

Теоретической базой исследования являются характерные черты праефаэлитизма, выявленные в диссертации Чуры Е.Н. Автор утверждает, что: «анализ значительного массива художественных произведений дает основание утверждать, что даже при отсутствии видимых связей между отдельными мастерами, праефаэлитское

движение, растянувшееся во времени на несколько десятилетий, обнаруживает ряд общих эстетических знаменателей, которые позволяют говорить о нем, как о творческом направлении, имеющим узнаваемое лицо» [4, с. 8]. Выявленные особенности безусловно не являются исчерпывающими, поэтому мы сосредоточили наше внимание лишь на ключевых аспектах.

К таким художественным особенностям (наличие которых не обязательно в полном объеме) Чура Е.Н. относит:

- темы, сюжеты и образы в рамках трех викторианских «Возрождений» – «средневекового (готического)», «ренессансного», «классического»; часто основой являются литературные произведения английских, итальянских авторов, а также Библейские и мифологические сюжеты, в которых художники зачастую находят самые драматические моменты;
- образы романтического прерафаэлитского «приюта» - места тишины и покоя, свободы от бега времени, убежища в естественном природном окружении в ее «камерном» проявлении (сад, небольшая роща, поляна, обитель, розарий, фруктовый сад, страна безвременья);
- образы идеальной возлюбленной – красивой женщины, которая обладает таинственностью, мистицизмом, некоторой отрешенностью, но в то же время внутренней силой и осознанием своей ценности как личности. С женскими образами часто связаны образы смерти, сна, молчания, одиночества, колдовства. Часто повторяемые образы – это Офелия, Леди Шалот, Элейна из Астолата. Отличительными характеристиками внешности женщин на их полотнах являются роскошные волосы (часто рыжие) и свободные платья насыщенных цветов.
- музыку и музицирование как сюжет и мотив – изображение музыкальных инструментов, играющих и поющих персонажей, а также композиционная и колористическая гармония, рождающая внутреннюю музыку полотен.
- стихи и надписи, сопровождающие картину, полнее раскрывающие замысел художника.
- скрупулезную прорисовку деталей, использование их как символов, которые не усложняют картину, а наоборот помогают раскрыть ее смысл.
- богатую палитру ярких, чистых цветов и отсутствие лака.

В данной статье мы подробно остановимся на характерных чертах прерафаэлитизма в творчестве украинской художницы Екатерины Кулиш из Днепра, выявленных нами на ее картине **«Разговор с прерафаэлитами» (2019)**.

По словам Соболевской Е.К., которые вынесены в название ее эссе *«Мы ничего не знаем про уход, и тем не менее...»* [3, с. 105], художники всех времен пытаются найти ответ на вечные вопросы бытия. Катерина Кулиш, как и прерафаэлиты обращается к вечным темам жизни и смерти.

В интервью Катя рассказала: *«Я увлекаюсь эстетикой прерафаэлитов на протяжении большого периода своего творчества. В их творчестве я нахожу вдохновение и ищу образы для своих картин. Мне нравится, как художники – прерафаэлиты изображают лица. Их манера письма такая воздушная, такая утонченная. Стараюсь брать именно эту невесомость в свои картины. Из мастеров особенно выделяю для себя Джона Милле. В своей картине «Разговор с прерафаэлитами» я соединила реалистические и абстрактные элементы. Реалистические - это наша материальная жизнь, а абстракция - ментальная. Они находятся на одной плоскости холста, что показывает связь материального и ментального».*

Нами были выявлены и проанализированы следующие характерные особенности прерафаэлитизма в названной картине:

1. **Сюжет** имеет литературную основу – это история героини пьесы **Уильяма Шекспира «Гамлет» Офелия**. Художница иллюстрирует строчку “И, как была, с копной цветных трофеев, Она в поток обрушилась” [5].

2. Уединенный **приют** – умиротворяющая стихия воды (материнская Вселенная), в которой отражается великолепный живописный венок (отражение сада); тишина и покой, время замедлилось.

3. Образ **«идеальной возлюбленной»** – прекрасной влюбленной девушки, беззащитной перед трагическим роком и неумолимой силой водной стихии; «плывущие», «спящие» женщины – доминантные женские образы прерафаэлитов.

4. В картине присутствует **внутренняя музыкальность** – сладкозвучное журчание воды переплетается с печальными трагическими нотами;

5. **Тщательно выписанное лицо** героини с отрешенным спокойным взглядом, вскинутые вверх изящные руки (материальная жизнь) вписаны в абстрактный фон, в котором угадываются локоны

роскошных рыжих волос, лепестки и веточки, пузырьки воздуха, капельки воды, легкие волны;

6. **Богатая палитра ярких чистых цветов** - оттенки синего, зеленого, оранжевого, белого ласкают взор и позитивны; глубокий синий, коричневый настораживают и вносят нотки негатива.

7. Стихи и надписи, сопровождающие картину – отсутствуют.

Художник показывает самый **драматический момент** в жизни героини, что характерно для прерафаэлитов. В картине чувствуется покой, умиротворение, вечная красота. Аллюзии и реминисценции помогают раскрыть замысел автора. Аллюзия – это **явная** отсылка к прерафаэлитам содержится **в самом названии картины**. Реминисценция – **неявная** отсылка к картинам художников-прерафаэлитов на эту тему: полотно Джона Эверетта Милле, Джона Уильяма Уотерхауса, Артура Хьюза.

Таким образом, в картине Екатерины Кулиш «Разговор с прерафаэлитам» нами были выявлены и проанализированы шесть из семи характерных художественных особенностей прерафаэлитизма, то есть картина обнаруживает ряд общих эстетических знаменателей, которые позволяют говорить о ней, как о произведении, имеющем «узнаваемое лицо».

Обобщая вышесказанное можно сказать, что художник переработала сюжеты и образы, присущие творчеству прерафаэлитов и перенесла их в другой художественный период. Это может говорить о том, что **творчество прерафаэлитов оказывает влияние на развитие современного украинского искусства**.

Данное исследование является частью магистерской работы «**Художественное наследие прерафаэлитов в контексте мировой культуры**». На примере картины Екатерины Кулиш мы видим процесс реализации феномена **преемственности**, который позволяет определить **особенности традиции прошлых культур** и специфику их **проявления в новых условиях** [2, с. 53].

По словам Перси Бейт, «Волна увлечения прерафаэлитам раскатилась повсюду, рассыпалась тысячами брызг самых причудливых форм, захватила такое огромное пространство, что теперь никто не сможет определить того пункта, где бы в искусстве начиналось и где бы прекращалось влияние прерафаэлитов» [1, с. 4].

Список использованной литературы:

1. Бейт Перси. Прерафаэлиты [The English Pre-Raphaelite Painters: Their Associates and Successors] / Бейт Перси; пер. с англ. Кулишенко Ю. 2013. 240 с.

2. Вернигорова Е.С. Реализация преемственности в процессе развития искусства на примере живописи прерафаэлитов. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. статей XXXIII междунар. науч.-практ. конф. 2014. № 2. С. 53 – 58.
3. Соболевская Е.К. Мы ничего не знаем про уход и тем не менее... // I Верниковські читання (2021): Матеріали Наукових читань пам'яті Марата Верникова / відп. Ред. В.Л. Левченко. Одеса: ОНУ Мечникова, 2021. С. 105 – 108.
4. Чура Е.Н. Проблемы художественной теории и практики позднего прерафаэлитизма: автореф. канд. искусствоведения. М. 2006. 18 с.
5. Шекспир У. Гамлет: Принц Датский. Пер. Пастернака Б. Акт 4, сцена 7. <http://rushist.com/index.php/foreign-literature/5280-shekspir-gamlet-chitat-onlajn-polnostyu>
6. Шестаков В. П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М. Прогресс-Традиция. 2004. 224 с.