

УДК 06.064

Некоторые проблемы изучения художественного наследия Уильяма Блейка в связи с выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Тютвинова Татьяна Александровна

Заместитель заведующего Отделом гравюры и рисунка,
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
119019, Российская Федерация, Москва, ул. Волхонка, д.12;
e-mail: tyutvinova@rambler.ru

Аннотация

Данная статья позволяет сделать вывод о том, как с течением времени менялось отношение к личности Блейка и какое влияние на этот процесс оказывали отечественные художественные выставки. Кроме того, она знакомит с произведениями мастера, хранящимися в музейных собраниях России, тем самым расширяя представление о характере его творческого дарования и вводя в научный оборот целый ряд новых памятников.

Для цитирования в научных исследованиях

Тютвинова Т.А. Некоторые проблемы изучения художественного наследия Уильяма Блейка в связи с выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина // Язык. Словесность. Культура. 2015. № 3. С. 108-117.

Ключевые слова

Акварель, Блейк, Блэйр, выставка, ГМИИ им.А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, гравюра, графика, иллюстрация, книга, темпера, пунктирная манера, поэзия, рисунок.

Введение

Искусствоведческое осмысление наследия Уильяма Блейка в России имеет свою историю [см. Бентли, 1947; Некрасова, 1957; Некрасова, 1962; Самородова, 1982; Высоцкая, 1998; Жерновникова, 2008; Андреева, Смирнова, 2012].

Выставка «Уильям Блейк и британские визионеры», открывшаяся в залах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 28 ноября 2011 года, имела особое значение для всего отечественного искусствознания, явив собой определенную веху в изучении искусства Великобритании. Тот факт, что она объединила художественную экспозицию, образовательную программу, включившую в себя конкурс поэтических переводов, и международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», отмечали все писавшие о ней [см., в частности: О выставке..., 2012; Serdechnaya, 2013]. Никогда прежде московский музей не организовывал аналогичных проектов, посвященных британскому искусству.

Выставка «Уильям Блейк и британские визионеры»

Настоящая выставка стала первой в России по своему объему и полноте представленных художественных произведений Уильяма Блейка. Её ядро сформировали девяносто пять гравюр, акварелей и темпер мастера из восьми художественных музеев Соединённого Королевства [Уильям Блейк..., 2011]. Несмотря на то, что в экспозицию не вошли иллюстрации к знаменитому поэтическому циклу «Песни невинности» и «Песни опыта», досадную лакуну восполнили гравюры из «Первой книги Юрайзена», «Книги Тэль» и сборника «Бракосочетание Рая и Ада». Эти небольшие по размеру, цветные отпечатки из коллекции Галереи Тейт, обнаруженные в 70-е годы XX века во время ремонта на одной из старых железнодорожных станций Лондона и впервые показанные на выставке за пределами Великобритании, позволили составить представление об уникальной графической манере Блейка. Иллюстрации «Женская фигура, склонившаяся над шарообразным кровавым сгустком», «Жизнь в скитаньях по камням», наряду с другими произведениями Блейка, явились наглядным свидетельством сме-

лых творческих экспериментов автора не только с композицией и палитрой, но и с техниками гравирования. Желание создать некую «новую реальность» привело Блейка к неожиданным открытиям и пониманию того, что в художественном произведении можно выразить не только «видимое», но и «мыслимое». Это обстоятельство позволило мастеру отойти от традиционного построения композиции и возродить в английском искусстве интерес к многофигурным, ярусным изображениям. Используя приёмы религиозной живописи в своих рисунках, гравюрах и темперах, Блейк придал им характер молельных образов. Изображения ангелов и демонов, аллегорических фигур, персонажей собственной мифологии усилили сакральный смысл его творений. Сложные по своему содержанию и трактовке художественного образа работы Блейка во все времена вызывали множество дискуссий. По сей день такие произведения, как «Призрак Блохи», или «Изложение “Медитаций среди гробниц” Джеймса Харви», нуждаются в подробных комментариях. Как показал опыт московской выставки «Уильям Блейк и британские визионеры», даже современному зрителю, «демонический образ блохи, запечатленный так, будто икона» [Хаукрофт, 1974, 8], был непривычен для восприятия. Благодаря отзывам посетителей экспозиции можно сделать вывод, что художественное наследие Блейка вызывает у публики интерес, но требует еще более осмысленного изучения и представления в контексте современного искусства.

Блейк на выставках в России: история вопроса

В России до 2011 года оригинальная графика знаменитого поэта экспонировалась дважды.

В 1974 году на выставке «Английские рисунки и акварели XVIII – XIX веков» были показаны три иллюстрации к гимну «На утро Рождества Христова» Джона Милтона и гравюра «Первый день творения», более известная под названием «Великий архитектор Вселенной». Последняя задумывалась Блейком как фронтиспис к поэме «Европа» 1794 года и изображала духа Юрайзена с циркулем в руках, образ которого автор сблизил со старозаветным Иеговой, творцом Вселенной.

В каталоге выставки можно найти важный комментарий, сделанный Фрэнсисом Хаукрофтом, куратором Уитворской художественной галереи при Манчестерском университете, позволивший отечественным искусствоведам по-новому взглянуть на творчество Блейка: «Особая склонность многих британских художников к пейзажной живописи не мешала им сделать ряд интереснейших находок в области фигурных композиций. Если Тёрнер был среди своих современников одним из выдающихся пейзажистов романтического направления, то вторым после него в искусстве изображения человеческой фигуры следует назвать Блейка. Смелость композиционного замысла, искажение форм, подсказанный воображением цвет, преувеличенное движение – всё это неотъемлемые черты блейковского стиля рисунка; сюжеты своих композиций художник черпал главным образом в произведениях крупных поэтов, в Библии и в собственных сочинениях. Своим оригинальным складом ума он резко отличался от других художников, но кое-что в самом характере его линейного стиля и некоторые беспокойные элементы его ярких композиционных решений были восприняты кругом друзей и поклонников, в числе которых были Джордж Ромней и Генри Фюзели» [Хаукрофт, 1974, 8].

В 1979 году ГМИИ им. А.С. Пушкина представил выставку «Западноевропейский и австралийский рисунок XVI – XX из музеев Австралии», которая впервые познакомила советского зрителя с графическими произведениями Блейка из Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Шесть акварелей мастера к «Божественной комедии» Данте и «Потерянному раю» Милтона экспонировались в одном ряду с рисунками Гверчино, Каналетто, Аннибале Караччи, Пармиджанино, Андреа дель Сарто, Буше, Грёза, Дега, Домье, Пикассо, Климта, Кирхнера, Рембрандта, Бёрн-Джонса, Констебла, Росетти и Милле. Это соседство в определенной степени развенчало миф о том, что Блейк являлся художником-любителем, который занимался гравюрой и рисунком исключительно для собственного удовольствия.

Однако, несмотря на невероятную художественную выразительность, отобранные для выставки листы по-прежнему не позволяли составить представление о том, как выглядели иллюстрации мастера к собственным сочинениям. Ситуация усугублялась полным отсутствием в отечественных музейных

и частных собраниях произведений Блейка, относящихся к зрелому периоду. Исключение составляли так называемые репродукционные гравюры, выполненные Блейком по оригиналам Уильяма Хогарта, Томаса Стотарда и Ричарда Козуэя.

Например, лист «Когда мой герой явился в суд. Сцена из “Оперы нищего”» (1790) по композиции одного из вариантов одноименной картины Хогарта: в России данная гравюра существует в трех экземплярах. Один отпечаток представлен в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина, два других принадлежат собранию Государственного Эрмитажа. Кроме того, в Санкт-Петербурге хранятся еще шесть репродукционных эстампов Блейка, выполненных в пунктирной манере. Гравюры «Каллисто» (1784), «Зефир и Флора» (1784) были напечатаны как в одном, так и в нескольких цветах. В коллекции Государственного Эрмитажа можно увидеть оба варианта каждого из оттисков. Две другие работы, «Робин Гуд и Клоринда» (1783), а также «Венера и Адонис» (1787), представлены в цвете. Эти листы отличает хорошее состояние сохранности и высокое качество отпечатков. Помимо вышеперечисленных произведений в графическом собрании Государственного Эрмитажа находится экземпляр поэмы «Могила» Роберта Блэйра с гравюрами Луиджи Скьявонетти, которые были выполнены по рисункам Блейка. Книга поступила в музейное собрание в марте 1928 года из Государственного музейного фонда, временного хранившего и распределявшего национализированные коллекции. В ней отсутствует пятая иллюстрация, «Смерть благочестивого старца». В общей сложности издание включало двенадцать офортов и фронтиспис.

Несмотря на то, что Блейк выполнил рисунки к поэме в 1808 году, работа над гравюрами завершилась лишь в декабре 1812 года, тогда как книга вышла в свет первого марта 1813 года. Ее издателем стал Рудольф Аккерманн. Именно к ней обращались те немногие отечественные искусствоведы и переводчики, которых интересовало наследие Блейка. В том числе, знаменитый советский живописец и график, Андрей Дмитриевич Гончаров (1903–1979), создавший серию иллюстраций к стихам Блейка, а также Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964). Известно, что, работая над переводами стихов Блейка, Маршак посещал Отделение гравюр Государственного Эрмитажа. Кроме того, в 1964

году, во время летнего отдыха в дачном посёлке Николина Гора, состоялась его встреча со Святославом Рихтером. В то время пианист только вернулся из Олдборо, небольшого поместья Бенджамина Бриттена в Великобритании, и привез с собой новости о том, что знаменитый британский композитор завершает работу над новым музыкальным циклом «Песни и пословицы Уильяма Блейка» (op. 74). Премьера нового опуса состоялась в 1965 году на музыкальном фестивале в Олдборо и вызвала множество восторженных отзывов. Рихтер узнал об этом годом позже, когда во второй раз посетил графство Суффолк. Возможно, встретившись с Маршаком летом 1964 года, Рихтер в определенной мере стимулировал его интерес к личности Блейка. Однако документов, подтверждающих эту гипотезу, автору статьи обнаружить не удалось.

Блейк и музыка

Бриттен являлся одним из первых композиторов, обратившихся к поэзии Блейка. Его опыт был воспринят многими знаменитыми профессиональными музыкантами, в том числе Дмитрием Николаевичем Смирновым. Среди избранных сочинений Смирнова на стихи Блейка вокально-инструментальный цикл «Времена года» (1979), оперы «Тириэль» (1983-1985) и «Жалобы Тэли» (1986), оратория «Песнь Свободы» (1991), а также произведения для фортепиано «Семь Ангелов Уильяма Блейка» (1988), «Ангелы Альбиона» (1991), «Блейк-соната» (2008). На создание одного из последних фортепианных циклов, получившего название «Головы призраков» (2013), Смирнова вдохновили знаменитые портреты Блейка, выполненные во время так называемых видений. В рамках международного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», приуроченного к выставке «Уильям Блейк и британские визионеры», было исполнено большинство камерных произведений Смирнова.

Заключение

Синтез музыки, художественной выставки и поэзии в пространстве Белого зала ГМИИ им. А.С. Пушкина придал этому проекту поистине уникальный

характер и показал многогранность творческого дарования Блейка. По количеству публикаций, вышедших в свет во время работы выставки и после ее окончания, можно сделать вывод, что наступил совершенно новый этап в исследованиях наследия Блейка. Искусство Блейка давно уже получило высокую оценку и широкое признание среди наших соотечественников, с любовью и вниманием изучающих его творчество. Однако всякий раз, когда экспонируются художественные произведения этого мастера, они кажутся невероятно современными, поражают зрителя своей свободой и непревзойденным индивидуальным стилем. Будем надеяться, что проект «Уильям Блейк и британские визионеры» явился не последней нашей встречей с графикой и живописью великого англичанина и что развитие дружеских связей между Россией и Великобританией позволит нам, в скором времени, увидеть многие незнакомые произведения Блейка.

Библиография

1. Андреева О.В., Смирнова Е.А. Издание произведений У.Блейка в России // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2012. № 3. С. 103-106.
2. Бентли Н. Искусство книжной иллюстрации в XIX столетии: Блейк, прерафаэлиты, Бердслей // Британский союзник. 1947. № 29. С. 11.
3. Высоцкая М.Д. Феномен авторской книги Уильяма Блейка (На материале поэмы «Америка. Пророчество») // Проблемы развития зарубежного искусства. СПб., 1998. С. 62-65.
4. Жерновникова О.В. Творчество Уильяма Блейка-художника // Известия Российского Государственного педагогического университета им. Герцена. 2008. № 63 (1). С. 92-100.
5. Западноевропейский и австралийский рисунок XVI – XX веков. ГМИИ им. А.С. Пушкина: каталог выставки / под ред. Г.С. Кислых и В.А. Мишина. М.: Советский художник, 1979. 94 с.
6. Некрасова Е. Творчество Уильяма Блейка. М.: МГУ, 1962. 182 с.
7. Некрасова Е. Уильям Блейк // Искусство. 1957. № 8. С. 58-59.

8. О выставке «Уильям Блейк и британские визионеры» // Преподавание истории и обществознания в школе. 2012. № 3. С. 63-67.
9. Самородов Б. Сочинитель и типограф Уильям Блейк: к 225-летию со дня рождения // Полиграфия. 1982. № 7. С. 36-37.
10. Уильям Блейк и британские визионеры. Каталог выставки. М.: Красная площадь, 2011. 248 с.
11. Хаукрофт Ф. Английские рисунки и акварели XVIII – XIX веков. Государственный Эрмитаж: каталог выставки. Ленинград: Аврора, 1974. 66 с.
12. Serdechnaya V.V. William Blake and British Visionary Art. Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow, 28 November 2011–19 February 2012. // Blake/An Illustrated Quarterly. 2013. Vol. 47. № 1.
13. Yakovleva G. Blake in Russia // Blake Journal. 2000. №. 5. P. 69-71.

Some questions about William Blake's art in connection with the exhibition in the Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow) at 2011

Tat'yana A. Tyutvinova

Deputy Head of the Department Prints and Drawings,
The Pushkin State Museum of Fine Arts,
119019, 12 Volkhonka st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: tyutvinova@rambler.ru

Abstract

The article is devoted to the original stipple engravings by William Blake which are being kept in the Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow) and the State Hermitage (St Petersburg). In addition, it gives a clear picture of the Moscow exhibition at 2011. This project consolidated not only art exhibition but Blake's Poetry competition and the World music festival. The result of this experiment brought new ideas for studying Blake's heritage.

For citations

Tyutvinova T.A. (2015) Nekotorye problemy izucheniya khudozhestvennogo naslediya Uil'yama Bleika v svyazi s vystavkoi v GMII im. A.S. Pushkina [Some questions about William Blake's art in connection with the exhibition in the Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow) at 2011]. *Yazyk. Slovesnost'. Kul'tura* [Language. Philology. Culture], 3, pp. 108-117.

Keywords

Watercolour, William Blake, Robert Blair, exhibition, The State Pushkin Museum of Fine Arts, The State Hermitage, print, graphic arts, illustration, book, tempera, stipple engraving, poetry, drawings.

References

1. Andreeva O.V., Smirnova E.A. (2012) Izdanie proizvedenii U.Bleika v Rossii [The publication of Blake's works in Russia]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela* [News of higher educational institutions. Issues on printing and publishing], 3, pp. 103-106.
2. Bentley N. (1947) Iskusstvo knizhnoi illyustratsii v XIX stoletii: Bleik, prerafaelity, Berdslei [Art of book illustration in the XIX century: Blake, the Pre-Raphaelites, Beardsley]. *Britanskii soyuznik* [British ally], 29, p. 11.
3. Haukroft F. (1974) *Angliiskie risunki i akvareli XVIII – XIX vekov. Gosudarstvennyi Ermitazh: katalog vystavki* [British drawings and watercolors of XVIII-XIX centuries. The State Hermitage Museum: exhibition catalog]. Leningrad: Avrora.
4. Kislykh G.S., Mishin V.A. (eds.) (1979) *Zapadnoevropeiskii i avstraliiskii risunok XVI – XX vekov. GMII im. A.S. Pushkina: katalog vystavki* [Western European and Australian design in XVI – XX centuries. The Pushkin State Museum of Fine Arts: exhibition catalog]. Moscow: Sovetskii khudozhnik.
5. Nekrasova E. (1957) Uil'yam Bleik [William Blake]. *Iskusstvo* [Art], 8, pp. 58-59.
6. Nekrasova E. (1962) *Tvorchestvo Uil'yama Bleika* [William Blake's art]. Moscow: MGU.

7. O vystavke "Uil'yam Bleik i britanskije vizionery" [About "William Blake and the British visionaries" exhibition] (2012). *Prepodavanie istorii i obshchestvoznaniya v shkole* [Teaching history and social science at school], 3, pp. 63-67.
8. Samorodov B. (1982) Sochinitel' i tipograf Uil'yam Bleik: k 225-letiyu so dnya rozhdeniya [A writer and a typographer William Blake: to the 225th anniversary of the birth]. *Poligrafiya*, 7, pp. 36-37.
9. Serdechnaya V.V. (2013) William Blake and British Visionary Art. Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow, 28 November 2011–19 February 2012. *Blake/An Illustrated Quarterly*, 47(1).
10. *Uil'yam Bleik i britanskije vizionery. Katalog vystavki* [William Blake and the British visionaries. The exhibition catalog] (2011). Moscow: Krasnaya ploshchad'.
11. Vysotskaya M.D. (1998) Fenomen avtorskoi knigi Uil'yama Bleika (Na materiale poemy "Amerika. Prorochestvo") [The phenomenon of the William Blake author's book (On a material of the poem *America. Prophecy*)]. In: *Problemy razvitiya zarubezhnogo iskusstva* [Problems of foreign art]. Saint Petersburg, pp. 62-65.
12. Yakovleva G. (2000) Blake in Russia. *Blake Journal*, 5, pp. 69-71.
13. Zhernovnikova O.V. (2008) Tvorchestvo Uil'yama Bleika-khudozhnika [William Blake as a creative artist]. *Izvestiya Rossiiskogo Gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Gertsena* [Proceedings of Herzen State Pedagogical University of Russia], 63 (1), pp. 92-100.