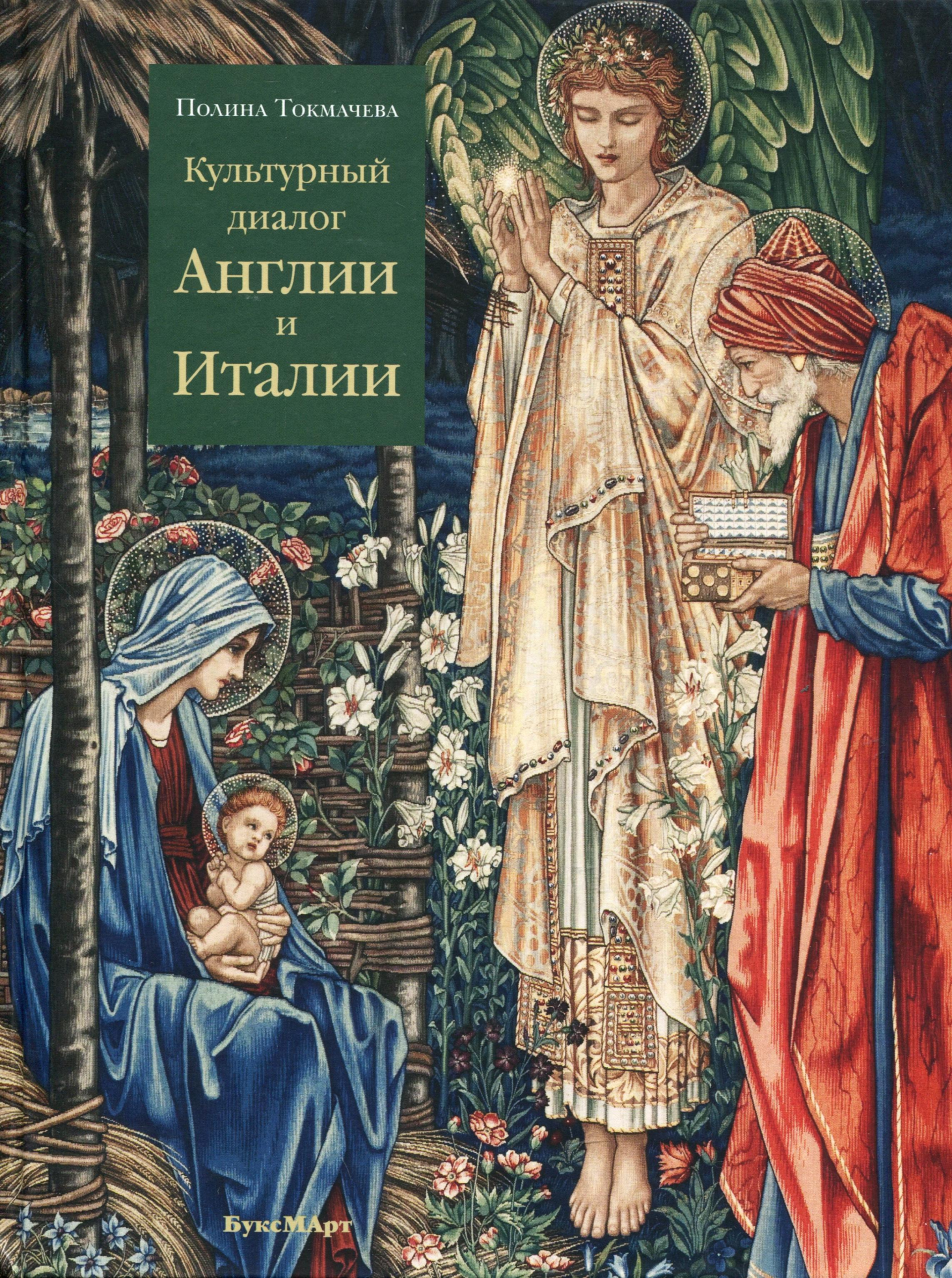

Полина Токмачева
Культурный
диалог
Англии
и
Италии

Полина Токмачева

Культурный диалог Англии и Италии

*Образы
итальянского Ренессанса
в английской культуре XIX – начала XX века*

Москва
2022

УДК 7.036
ББК 85.143(3)
Т515

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований,
по проекту № 21-112-00253, не подлежит продаже

Т515 Токмачева П.А. Культурный диалог Англии и Италии. Образы итальянского Ренессанса в английской культуре XIX – начала XX века. – М.: БуксМАрт, 2022. – 208 с., ил.

ISBN 978-5-907267-93-0

Образы итальянского Ренессанса на протяжении веков продолжали жить в культурной памяти многих наций, но только в Англии XIX – начала XX века эти образы далекого чужого прошлого выдвинулись к самому стержню культуры, стали основой для сложения нового искусства. Итальянский Ренессанс преломился разными гранями в живописи художников-прерафаэлитов: Джона Эверетта Миллеса, Уильяма Ханта, Данте Габриэля Россетти и Эдварда Берн-Джонса, на страницах трудов Джона Рескина, Уолтера Пейтера, Вернон Ли, в садах Гарольда Пито и в режиссерском театре Эдварда Гордона Крэга. Его отзвуки проявили себя во всех сферах английской жизни, мысли, творчества. Исключительность указанной культурной ситуации заключается не только в поражающем воображение количестве воспринятых и освоенных итальянских образов, но и в том, что они возродились на почве индустриальной Англии XIX века, столь далекой от итальянского Ренессанса во временном, географическом и обще-жизненном аспектах.

Издание адресовано специалистам в области искусства и культуры, а также широкому кругу читателей, интересующихся художественной культурой.

Tokmacheva P.A. The Dialogue of Cultures. Images of Italian Renaissance in English Culture in 19th – the Beginning of the 20th Century. – Moscow: BooksMArt, 2022. – 208 p., ill.

Images of Italian Renaissance had been living in the cultural memory of different nations. But only in England in the 19th – the beginning of 20th century these images of foreign past became a crucial part of English culture, the ground for the new art. We could find the influence of Italian Renaissance in the art of the Pre-Raphaelites: John Everett Millais, William Hunt, Dante Gabriel Rossetti, Edward Coley Burne-Jones; in John Ruskin's, Walter Pater's, Vernon Lee's books; in Harold Peto's gardens; in Edward Gordon Craig's innovative theater. Italian images penetrated into every aspect of English life, thought, art. This situation is unique not only because of the quantity of Italian images in English culture, but because of the place of their rebirth – industrial 19th century England which was so far from Italian Renaissance in time, geography and lifestyle.

This edition is addressed to the specialists in art and culture, as well as to the wide range of readers interested in art.

УДК 7.036
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-907267-93-0

© Токмачева П.А., текст, 2022
© Черниевский Р.В., дизайн, 2022
© БуксМАрт, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....7

Глава I. ИСТОРИЗМ – МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ,
ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ

Феномен историзма в западноевропейской философии.....11

Понятие «историзм», его истоки, основные вехи.....11

Значение историзма для западноевропейской культуры.....16

Особенности английского историзма.....17

Историзм в английской философской и политической мысли.....17

Рождение исторического романа в английской литературе.....18

Археологический натурализм на английской театральной сцене.....19

«Исторические» стили в архитектуре. Проблема выбора.....20

Историзм в живописи. Общевропейские тенденции и английские особенности.....21

Значение историзма для европейской культуры.....25

Глава II. «МИФ ИТАЛИИ» В АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIV–XIX ВЕКОВ

Италия в английской литературе от Чосера до Теннисона.....31

Итальянская экспансия в английской музыке.....39

Англо-итальянский архитектурный диалог в XV–XIX веках:
от усвоения основ (И. Джонс) до общеевропейского триумфа
палладианства (Чемберс, Кент, братья Адам, Соун).....42

«Миф Италии» в английской живописи XVI–XIX веков.....49

Глава III. «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОВОРОТ» СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА:

ОБРАЩЕНИЕ К «ИСКУССТВУ ДО РАФАЭЛЯ»

Итальянские образы в трудах Джона Рескина (1819–1900).....69

*Джон Рескин как философ искусства. Предшественники и последователи.
Особенности истолкования его трудов.....69*

*Основные категории философии Джона Рескина –
природа, религия, красота – и их претворение в искусстве.....73*

*«Поэзия» примитивов в трудах Джона Рескина.
На основе анализа путеводителя «Прогулки по Флоренции» (1874).....74*

«Камни Венеции» (1851–1853). Культурно-философский анализ.....79

Братство прерафаэлитов в контексте английской культуры XIX века.
«Викторианский авангард».....85

«Итальянизм» как творческая программа Братства прерафаэлитов.....86

Итальянские образы в поэзии, живописи и жизни Д.Г. Россетти.....95

Глава IV. «Итальянизм» 1860-х–1900-х годов. Основные тенденции,
персоналии, культурный вклад

Итальянская тема в трудах Уолтера Пейтера.
«Ренессанс. Очерки искусства и поэзии» (1873).....113

Прерафаэлиты «второй волны».....116

Рукотворное Средневековье Уильяма Морриса. Поэзия вещи и рождение дизайна.....116

Ренессансная Италия в творчестве Э.К. Берн-Джонса. Воспитание художника.....125

Э.К. Берн-Джонс – «викторианский джорджонеск».....130

Культ красоты в Англии 1860-х–1900-х годов. Явление эстетизма в Европе.....134

Микеланджоловский период. Поиски пути.....135

От примитивов к искусству символизма и модерна.....138

Глава V. «Миф Италии» на рубеже веков

Вернон Ли в контексте английской культуры конца XIX века.....147

Английские и итальянские истоки творчества и личности Вернон Ли.....147

Особенности концепции Genius loci Вернон Ли.....149

*Итальянские образы и английские современники
в романе Вернон Ли «Мисс Браун» (1884)*.....157

*Психологические основания восприятия искусства.
Эссе «Прекрасное и безобразное» (1897)*.....161

Ренессансный сад под небом Британии.....164

Вернон Ли. Эссе «Старые итальянские сады» (1908).....164

*Итальянский тип сада в садово-парковом искусстве Англии
конца XIX – начала XX века. Сады Гарольда Пито*.....168

*Феномен ренессансного сада в теории Дж.Р. Ситвелла.
Эссе «Об устройстве садов...»*.....172

Итальянская commedia dell'arte как исторический феномен
и порождающая модель театра будущего.....176

Комедия масок в представлении Вернон Ли.....176

*Персонажи commedia dell'arte на английской сцене рубежа веков.
Теория и сценическая практика. Г. Ирвинг и Э.Г. Крэг*.....178

Commedia dell'arte на страницах журнала «Маска».....180

Заключение.....189

Список использованной литературы.....197

Список иллюстраций.....204