

DOI: 10.12731/2218-7405-2014-2-15

УДК 7. 038

ЗАПАДНЫЙ КОРНУОЛЛ В ПЕЙЗАЖНОЙ АБСТРАКЦИИ ШКОЛЫ СЕНТ-АЙВЗ

Алешина Д.Н.

Статья посвящена британской абстрактной живописи Школы Сент-Айвз, всемирно известной, но неисследованной в России. Школа Сент-Айвз, названная именем рыбацкого городка, сложилась на юго-западе Англии в 1940 – 1950-е годы. Предмет изучения – уникальность абстрактной живописи Школы Сент-Айвз, её конкретность. Восприятие британскими художниками, пережившими Вторую мировую войну, особой местности, где возник центр абстрактного искусства, исследуется впервые. Образ Западного Корнуолла рассматривается в абстрактных пейзажах Брайана Уинтера (1915 – 1975), Питера Лэньона (1918 – 1964), Роджера Хилтона (1911 – 1975) и Терри Фроста (1915 – 2003). Методы исследования – подробный образно-стилистический и сравнительный анализ произведений, сопоставление с природными источниками – корнуоллскими пейзажами. В британской абстракции Школы Сент-Айвз впервые изучаются образы Зеннора и Ньюлина – двух знаменитых мест на побережье Атлантики.

Ключевые слова: Питер Лэньон; Брайан Уинтер; Роджер Хилтон; Терри Фрост; Школа Сент-Айвз; британская абстрактная живопись; британская живопись; Корнуолл; Зеннор; Ньюлин.

WEST CORNWALL IN THE LANDSCAPE ABSTRACTION OF THE ST IVES SCHOOL

Aleshina D.N.

The article is devoted to the British abstract painting of the St Ives School, which is world-famous but uninvestigated in Russia. The St Ives School taken its name from a little fishing town was formed in the South-West of England in the 1940 – 1950s. An object for study is a peculiarity of the abstract painting of the St. Ives School, its concreteness. For the first time the article researches a perception of a special place, where a centre of the abstract painting appeared, that was distinctive for British artists after the World War II. An image of West Cornwall is investigated in abstract landscapes of Bryan Wynter (1915 – 1975), Peter Lanyon (1918 – 1964), Roger Hilton (1911 – 1975) and Terry Frost (1915 – 2003). Methods of research include a detailed figuratively-stylistic and a comparative analysis of works and collation with its natural sources – landscapes of Cornwall. The article first studies images of Zennor and Newlyn, two famous places on the Atlantic coast, in the British abstract painting of the St Ives School.

Keywords: Peter Lanyon; Bryan Wynter; Roger Hilton; Terry Frost; the St. Ives School; British abstract painting; British painting; Cornwall; Zennor; Newlyn.

Британская послевоенная абстрактная живопись не была предметом изучения в России. Актуальность настоящей работы в том, что и в британской литературе не было исследований, посвящённых образу Западного Корнуолла, области, где появилась школа пейзажной абстракции, получившая всемирную известность. Между тем, представление о том, как воспринимали сами художники эту землю, позволит лучше понять особенность их живописи.

Полуостров Корнуолл на юге Великобритании имеет с западной стороны

чуть изогнутый выступ в Атлантический океан – полуостров Пенвиз, его и называют Западным Корнуоллом. Городок Сент-Айвз в начале полуострова дал имя школе абстрактной живописи, возникшей в Западном Корнуолле после Второй мировой войны. Воды Атлантики омывают Пенвиз, отражая солнечные лучи, и создают то особенное природное освещение, которым прославлен Западный Корнуолл, очень сильное и яркое. Но изумляющей чистоты свет достигает в крошечном рыбацком городке Сент-Айвзе, побережья которого с трёх сторон открыты к океану. В 1880-ые годы в двух местах на побережье, деревне Ньюлин и городке Сент-Айвзе, возникли художественные колонии. Свет Западного Корнуолла издавна привлекал мастеров пейзажа. Другая важнейшая особенность места – его пограничное положение, зависимость жизни поселений от неизвестной области - океана. В переводе с кельтского языка Пенвиз – это мыс на краю земли. После войны отдалённый край притягивал художников не только недорогим жильём и величественными пейзажами, сохранившими кельтские названия и таинственные мегалитические постройки, но и славой живших там абстракционистов – Бена Николсона, Барбары Хепурт, Наума Габо. Молодые мастера учились у них, чувствовали их поддержку, но сохранили индивидуальность своих методов. В Сент-Айвзе и сегодня можно увидеть знаменитую церковь Моряков, в нижнем помещении которой проходили первые выставки абстракционистов (к. 1940-х гг.), называвших себя «группой Крипты». Художники были верны языку нефигуративной живописи, но, как писал критик Лоуренс Элуэй в одном из первых отзывов о Школе Сент-Айвз: «пейзаж так хорош, что никто не может полностью исключить его из своего искусства». [1, с. 12] Британские авангардисты создавали абстрактные произведения, не порывая с традицией пейзажной живописи. Но каким был Западный Корнуолл для них? Названия многих картин – имена прибрежных поселений: «Маусхолл» Брайана Уинтера, «Послевен», «Портрис», «Сент-Джаст» Питера Лэньона. Особый нефритовый

цвет воды в гавани Сент-Айвза появляется в работах Вильгельмины Банс-Грэм «Связанные формы» и Терри Фроста «Зелёное, чёрное и белое движение». Чистые абстракции Патрика Хэрона – сочетания сияющих разноцветных полос, возникли из ритма гранитных складок почвы под ногами и света, отражённого от воды у скал побережья. Мы рассмотрим образы Западного Корнуолла в произведениях разных мастеров, в абстрактных картинах, посвящённых определённым местам – двум знаменитым деревням Зеннору и Ньюлину. Выбор этих мест предопределён их географическим положением: Зеннор лежит среди холмов в стороне от скалистого берега, Ньюлин – у самой воды. Они задают две главных темы в творчестве абстракционистов Школы Сент-Айвз: земли и океана. Перед художниками, пережившими Вторую мировую войну, возникла задача создать новую форму для невидимого субъективного переживания окружающего мира.

«Зеннорское побережье с моря» (1949. Монотип., гуашь, бум.; 33 x 73,5 см. Частное собрание.) – картина Брайана Уинтера, его ранний абстрактный пейзаж. Он условен, но узнаваем. В пёстром, похожем на мозаику колорите предвестие будущих чистых абстракций Брайана Уинтера с мотивами отпечатков и отражений. Широкий, протяжённый формат разворачивает перед зрителем эпическое повествование, панораму земли. Она окружена голубовато-серым фоном, в верхней области более синим: небом и водой или только океаном. Верх – низ, далёкое – близкое в изображённом пространстве не различимы, на картине совмещены две точки зрения. Полоса прибрежных вод – граница, которая делает зрителя созерцателем, отстраняя от земли и сообщая ей притягательность идеального образа. Но выбранные для её склонов оттенки – тёмно-зелёный и красно-охристый – природные цвета Западного Корнуолла. А высокие отвесные скалы – особенность Зеннорского побережья. По преданиям кельты сбрасывали с них человеческие жертвы. Холмистый пейзаж мрачен и полон тревоги, напряжённые резкие линии очерчивают угловатые вершины,

направленные в разные стороны. Ритмы чёрных линий-потёков, случайных узоров оттиска наполняют картину внутренней вибрацией. В сумрачном пространстве освещённые холмы излучают яркое свечение, тут и там виднеются стилизованные башни шахт и сельские домики. Подобно игрушкам они переводят зрителя в иную реальность. Пейзаж со светлым нутром холмов напоминает вид кукольного дома, где сразу открываются интерьеры всех комнат. Сравнение можно подкрепить тем, что жена художника была мастером детских кукол и держала лавочку игрушек в Сент-Айвзе. [2, с. 59] Техника монотипии позволила Брайану Уинтеру передать ощущение непредсказуемости мира, стихийной, угрожающей силы, неподвластной человеку. Корнуоллская земля пугает, но и таит природные сокровища, внутренний свет – таков её образ на картине Брайана Уинтера. Художник, получивший во время войны тяжелейшие психологические травмы, признавался, что чувствует, как исцеляет его природа Западного Корнуолла. [5, с. 16]

«Зеннорский шторм» (1958. Масло, доска. 48 x 72 см. Галерея Тейт, Лондон, Великобритания) – абстрактный пейзаж Питера Лэньона. Широкий формат картины, как и в работе Уинтера, побуждает к визуальному путешествию, взгляд движется в пространстве и времени, и не сразу схватывает, а постепенно изучает удлинённое зеленоватое пятно в центре синего фона. Вероятно, такую форму земли подсказал мыс Зеннор, выступающий в океан. Если на картине Уинтера пейзаж выглядит застылым и твёрдым, как древние камни, из-за рёбер-линий угловатых холмов, и жутью веет от чёрных случайных потёков монотипии, в работе Лэньона он полон движения и жизни. Абстрактная форма земли имеет очертания округлые и плавные. Зритель видит её сверху, словно пролетая, и не может не ощутить притяжения – тепла приглушённых оттенков: темно-зелёного и красновато-охристого. Это всё те же, что и в пейзаже Уинтера, цвета западного Корнуолла. Впечатление воздушного пространства, в глубине которого лежит земля,

передано иллюзией выпуклого объёма: тёмно-синими пятнами по углам и белыми полосами в середине, голубое пятно на зеленоватом фоне отстраняет землю от зрителя. В отличие от картины Уинтера, пейзаж Лэньона провоцирует быть не созерцателем, а действующим лицом, героем, встречающим величественное явление природы. Абстрактные полукруглые линии с нижнего края словно опрокидывают в бушующее пространство. Стремительно изогнутые, синие линии дают возможность зрителю почувствовать движение штормовых волн, пережить бурю. Два цветных пятна на зелёном фоне земли можно разгадать, только зная о намерении Лэньона зашифровывать сведения [3, с. 9] – во многих пейзажах художник обозначал красновато-охристым и белым цветом залежи меди и олова. Их разработки велись и на мысе Зеннор. Западный Корнуолл в работе Лэньона предстаёт как образ человечности в мире полном драматических контрастов и беспощадных стихий. В абстрактной форме земли можно угадать под нахлынувшей разъярённой водой след ступни человека, так с удивлением мастер распознал в другом своём абстрактном пейзаже «Послевен» две человеческих фигуры, мужчину и женщину в местных одеждах, жителей Западного Корнуолла. Во время войны Лэньон служил в действующей армии.

Абстрактные пейзажи Зеннора – виды земли со стороны моря. Географическое положение деревни Зеннор, до которой нужно еще долго добираться по тропе вглубь побережья, привлекает внимание к земле, даёт время для её наблюдения и переживания. Рыбацкий посёлок Ньюлин расположен на берегу Атлантики. «Это один из самых больших рыбных портов в стране». «Деревня, связанная с приливами и отливами, не спящая никогда, но прибывающая в постоянном движении в ритме подъёма и понижения воды в её гавани». [4, с. 17] Абстрактные пейзажи Ньюлина – виды моря.

«Синий Ньюлин» 1958 г. (Масло, холст. 62,5 x 75 см. Коллекция Ронни Дункана) – абстрактная картина Роджера Хилтона. Её образ вызван

многочисленными контрастами. Первый – противоречие широкого формата холста и построенной на его белом фоне вертикальной конструкции. Она составлена из синих пятен, в которых можно обобщённо увидеть прямоугольники с неправильными краями. Они положены так, что возникает впечатление устойчивости нижней части и легкости верхней. Синие нижние пятна вызывают ощущение статичности, их края замкнуты чёрной линией, краска нанесена равномерно и в ширину. Верхняя фигура словно трепещет от быстрых вертикальных мазков, она устремлена вверх, а размытые мягкие контуры связывают её с белым фоном. Стремительная полукруглая линия перечёркивает её горизонтально, передавая зрителям чувство простора. А по сторонам видны синие брызги, случайные капли краски, направляющие взгляд прочь. Тон у нижних пятен темнее, чем у верхней фигуры. Британский искусствовед Крис Стефенс полагает, что Хилтон передал так «различие между водой в гавани и в открытом океане» [6, с. 41]. Но и с набережной Ньюлина открывается синева с подобным изменением тона – вид моря и неба. Этот контраст, оживляющий формы, мог быть подсказан постоянным наблюдением приливов и отливов. Нижние фигуры вызывают впечатление глубины и за счёт чёрного пятна из множества линий, которые надолго притягивают взгляд, тогда как черные округлые линии на верхнем прямоугольнике направляют смотреть в разные стороны. Образ Ньюлина у Роджера Хилтона – переживание света и морской синевы, глубины и свободы, покоя и динамики, опыт приобщения к ритму океана.

Терри Фрост, как и Роджер Хилтон, воевал, был в плену, а затем поселился в Западном Корнуолле, жил в рыбацкой деревне. Абстрактный пейзаж «Синий для Ньюлина» 1989 г. (Масло, коллаж на холсте. 226 x 139,5 см. Частное собрание) относится к позднему периоду его творчества. Картина Форста огромна и вытянута вверх. Переживание возвышенного задаётся не только удлинённым форматом, но и линиями, словно приподнимающими

зрителя: две чёрные тонкие полосы скрепляют полукруглые живописные фигурки по краям, они подсказаны видом лодок, привязанных во время прилива. Картина предстаёт как декоративная плоскость. Но сплошная синева фона погружает взгляд в глубину, а разноцветные полукружья трехмерны, выполнены в технике коллажа. Они так расположены одна над другой, что можно ощутить движение не изображённой волны, покачивающей их в разных направлениях. Терри Фрост с чуткостью улавливал эти колебания привязанных лодок и передавал в других своих работах, например: «Зелёное, чёрное и белое движение» 1951 г. Мягкие оттенки фигурок, их ритмы завораживают. Вневременным покоем наполняет ровная синева фона. А выше вращается чёрный диск. Впечатление, что он движется очень быстро, создано светлым мягким окаймлением, словно передающим свежесть ветра, золотистыми бликами и синей спиралью. Диск движется как играющая пластинка, а спираль увлекает взгляд в глубину, в его центр. Терри Форст называл подобные круги в своих произведениях чёрным солнцем. Крис Стефенс замечает, что такую абстрактную форму мог вызвать природный феномен: если смотреть на яркое солнце, оно покажется чёрным. [7, с. 64] Вращающийся диск излучает тёмный свет, задерживает взгляд и погружает вдаль, художник средствами чистой живописи передал мистический опыт, переживание иной реальности, когда время замедляется и будто исчезает. В Ньюлине внимание привлечено к океану, к его синеве. Там с особенной силой можно почувствовать причастность человека к великой, непреходящей, духовной красоте природы.

Образный анализ четырёх абстрактных пейзажей, созданных мастерами Школы Сент-Айвз, позволяет нам сделать выводы:

– Западный Корнуолл для британских авангардистов был местом, наиболее отвечавшим их внутренним поискам. Пограничное положение, нетронутая природа и свет редкостной красоты – уникальные черты этой земли делали Пенвизский полуостров заветным краем, где возможно духовное

возрождение людей, искалеченных войной. В национальном характере британцев сверять свою жизнь с бытием, открывающимся в природе.

– Абстрактные произведения художников Школы Сент-Айвз выражают эмпирическое знание, переживание конкретных мест, своеобразие каждого из них передано с высочайшей точностью, как это видно на примере пейзажей Ньюлина и Зеннора.

Список литературы / References

1. Alloway, L. Nine Abstract Artists: their work and theory. London: Alec Tiranti Ltd., 1954. 38 p.
2. Bird, M. Bryan Wynter. Farnham: Lund Humphries, 2010. 216 p.
3. Garlake, M. Peter Lanyon. / St. Ives Artists. London: Tate Gallery Publishing, 2001. 80 p.
4. Sagar-Fenton, M. About Penzance, Newlyn and Mousehole. Langore: Bossiney Books Ltd., 2005. 32 p.
5. Stephens, Ch. Bryan Wynter. / St. Ives Artists. London: Tate Gallery Publishing, 1999. 80 p.
6. Stephens, Ch. Roger Hilton. / St. Ives Artists. London: Tate Gallery Publishing, 1999. 80 p.
7. Stephens, Ch. Terry Frost. / St. Ives Artists. London: Tate Gallery Publishing, 1999. 80 p.

ДАнные об авторе

Алёшина Дина Николаевна, искусствовед, соискатель при кафедре зарубежного искусства факультета теории и истории искусств
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (СПбГАИЖСА)
Университетская наб., 17, г. Санкт-Петербург, 199034, Россия

e-mail: din-don@list.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Aleshina Dina Nikolayevna, art historian, applicant of the PhD scientific degree at
the Chair of European & East Art

Repin State Academy Institute of Painting, Sculpture and Architecture

17, Universitetskaya naberezhnaya, St Petersburg, 199034, Russia

e-mail: din-don@list.ru

Рецензент:

Степанов А.В., научный руководитель, к. и., профессор кафедры зарубежного искусства факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. (СПбГАИЖСиА)