

Американская пейзажная живопись: Томас Коул, школа реки Гудзон и миф о фронтире.

Научный руководитель – Надыршина Сабина Рамилевна

Надыршина Сабина Рамилевна

Студент (бакалавр)

Российский государственный социальный университет, Факультет искусств и социокультурной деятельности, Единая кафедра, Москва, Россия

E-mail: cabinanadirshina@icloud.com

Американская пейзажная живопись XIX века сыграла ключевую роль в формировании национальной культуры, отражая взгляды на природу, историю и судьбу страны. Центральным направлением этого периода стала школа реки Гудзон, основанная Томасом Коулом и его последователями, которые воспевали величие американской природы и исследовали взаимодействие цивилизации с дикой средой. [1]

Одним из основных концептов искусства того времени был миф о фронтире — идея, что движение на запад символизирует свободу, самобытность и божественное предназначение. [7] Это нашло отражение в работах школы реки Гудзон, где пейзажи не только изображали природу, но и романтизировали американский Запад, создавая образ национального величия. [8]

Цель исследования:

Анализ американской пейзажной живописи XIX века на примере творчества художников школы реки Гудзон, с акцентом на соотношение их художественного видения с концепцией фронта — мифологизированного представления о границе между цивилизацией и дикой природой в американской культуре.

Задачи исследования:

Изучить художественное наследие Томаса Коула и его влияние на последователей.

Рассмотреть основные черты школы реки Гудзон.

Проанализировать взаимодействие школы реки Гудзон и мифа о фронтире, выявляя, как живопись способствовала формированию национальной идентичности.

Актуальность исследования:

В условиях растущего интереса к вопросам национальной идентичности и роли искусства в конструировании культурных мифов, изучение школы реки Гудзон приобретает особое значение. Ее произведения воплощают романтизированный образ Америки, способствуя пониманию процессов формирования национального самосознания.

Томас Коул и основание школы реки Гудзон

Томас Коул (1801–1848), родившийся в Англии, эмигрировал в США в 1818 году. [9] Вдохновленный красотой долины реки Гудзон, он создал новое направление в американском искусстве. Его картина «Водопад Каатерскилл» (1826) сочетает реализм и романтизм, изображая горный ландшафт Новой Англии с глубокими долинами и величественными горами. [5] Эта работа стала философским произведением, где природа представлена как нечто возвышенное, заложив основы школы реки Гудзон и определив развитие американской пейзажной живописи XIX века. [2]

Школа реки Гудзон и ее влияние

Школа реки Гудзон, сформировавшаяся в 1820–1860-х годах, объединяла художников, восхищавшихся величием американской природы. [3] Среди ключевых представителей:

Ашер Браун Дюранд подчеркивал духовность природы. В картине «Маячные холмы на реке Гудзон, напротив Ньюбурга» (1852) он запечатлел идиллический пейзаж, отражающий гармонию природы и ее духовное значение. [6]

Фредерик Эдвин Чёрч создавал панорамные виды. В картине «Ниагара» (1857) он изобразил Ниагарский водопад с канадской стороны, передав его грандиозность и мощь. Панорамная перспектива охватывает всю ширину водопада, фокусируясь на стремительном потоке воды. Эта работа прославляет величие природы и закрепила за Чёрчем статус ведущего американского пейзажиста XIX века. [4]

Альберт Бирштадт специализировался на изображении Дикого Запада. В картине «Орегонская тропа» (1869) он запечатлел караван переселенцев, продвигающихся по равнинам к Скалистым горам. Детально прорисованные пейзажи создают эффект бескрайних просторов, а теплые золотистые тона символизируют надежду. Картина отражает дух освоения Запада, передавая как испытания, так и величие новой земли. [4]

Миф о фронтире в американской живописи

Фронтир в американской культуре — это граница между цивилизацией и дикой природой, символ новых возможностей и национального развития. Идея фронта была популяризирована в 1893 году историком Фредериком Джексоном Тёрнером. [7] Художники школы реки Гудзон изображали первозданные ландшафты, создавая образ Америки как страны великих просторов и природных чудес. В картинах Бирштадта часто появляются караваны переселенцев, подчеркивающие продвижение американцев на запад. Образы исчезающей дикой природы символизируют утрату естественного мира под натиском цивилизации. [8]

Заключение

Томас Коул и его последователи заложили основы американского романтического пейзажа, воспевая величие природы и противопоставляя ее урбанистическому развитию.

Школа реки Гудзон стала важным этапом в становлении национальной американской живописи, подчеркивая уникальность природного ландшафта Северной Америки.

Миф о фронтире оказал значительное влияние на пейзажную живопись, формируя представление о дикой природе как символе свободы и неизведанных возможностей.

Взаимодействие живописи и мифа привело к созданию устойчивого образа Америки как земли первозданной красоты, однако в более поздних работах художников школы реки Гудзон начинают проследиваться ноты ностальгии и тревоги в связи с разрушением природного ландшафта.

#_ftnref1

Источники и литература

- 1) Бойм, А. Американская живопись XIX века. – М.: Искусство, 1987.
- 2) Власов, В. Г. Художественная энциклопедия: в 3 т. – СПб.: Азбука-Классика, 2004. – Т. 2.
- 3) Зверев, А. Ф. История западноевропейской и американской живописи XIX века. – СПб.: Алетейя, 2010.
- 4) Кендалл, Ф. Романтический ландшафт Америки: живопись школы реки Гудзон. – Нью-Йорк: Metropolitan Museum of Art, 1999.
- 5) Кэтлин, Л. Пейзажная живопись в США. – Лондон: Thames & Hudson, 2008.
- 6) Смирнов, Н. А. Искусство США: от неоклассицизма к модернизму. – М.: Наука, 2002.
- 7) Тёрнер, Ф. Дж. Значение фронта в американской истории / пер. с англ. – М.: Академический проект, 2012
- 8) Фостер, Х. История американского искусства XIX века. – Вашингтон: Smithsonian Institution Press, 1995.

- 9) Ховард, Д. Томас Коул и рождение американского пейзажа. – Бостон: Harvard University Press, 2005.

Иллюстрации



Рис. : Орегонская тропа, 1869



Рис. : Ниагара, 1857



Рис. : Маячные холмы на реке Гудзон, напротив Ньюбурга, 1852 г.



Рис. : Водопад Коула Томаса Каатерскилла, 1826 г.