

УДК 7.036

ЭДВАРД ХОППЕР: МЕЧТАТЕЛЬ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ АВТОРА
ДИДЬЕ ОТТАНЖЕ

Шпак Анна Андреевна

Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Российская Федерация

annaheyy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2948-8762>

Аннотация. Представлена рецензия на книгу «Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий автора» Дидье Оттанже. Книга представляет собой сочетание биографии, исторической ситуации Америки в период с 1910 по 1960-е годы и особой манеры живописи Художника. Отражены основные художественные традиции и ключевые фигуры, оказавшие влияние на творчество Эдварда Хоппера. Произведения художника интерпретируются в книге, в основном, с точки зрения историографии. Помимо этого, автор книг представляет некоторые устойчивые, иконографические черты творчества. Анализируются архетипические символы становящейся американской идентичности. Выполнен анализ структуры книги, содержания и главных идей. Примечательно наличие личных писем художника. Отмечается преемственность художественной традиции Эдварда Хоппера в кинематографе и в фильмах жанра нуар.

Ключевые слова: Эдвард Хоппер, американское искусство, реализм, регионализм, поп-культура XX века.

Для цитирования: Шпак А. А. Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий. Рецензия на книгу автора Дидье Оттанже// Сибирский искусствоведческий журнал. 2022. Т. 1, № 4. С. 83-93.

EDWARD HOPPER: A DREAMER WITHOUT ILLUSIONS. REVIEW OF THE BOOK BY
THE AUTHOR DIDIER OTTANGER

Shpak Anna Andreevna

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

annaheyy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2948-8762>

Annotation. A book review of «Edward Hopper: A Dreamer without Illusions by the author» by Didier Ottanger presented. The book is a combination of biography, the America history situation in the period from 1910 to the 1960s and the Artist's special manner of painting. The main artistic traditions and key figures that influenced the work of Edward Hopper reflected. The artist's works interpreted in the book, mainly from the point of historiography view. In addition, the book author

presents some stable, iconographic creativity features. Archetyp symbols of the emerging American identity analyzed. The structure analysis of the book, the content and the main ideas also carried out. The presence of personal letters artist noteworthy. The continuity of the artistic Edward Hopper tradition in cinema and noir genre films noted.

Keywords: Edward Hopper, American art, realism, regionalism, pop culture of the XX century.

For citation: Shpak A. A. Edward Hopper: A Dreamer without Illusions. Review of the book by the author Didier Ottanger // Siberian Art History Journal. 2022. Vol. 1, No. 4. pp. 83-93. [in Russian]

Книга «Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий автора» Дидье Оттанже на русском языке с переводом на русский язык с французского Полиной Дроздовой. Издана в 2020 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер», в Москве. По формату книга представляет собой экскурс по истории и теории искусств, а именно анализ творчества и художественной традиции Эдварда Хоппера.

В самом начале представлены как автор составитель, так и переводчик. В рецензируемой книге 4 главы, в каждой из которых рассматриваются разные аспекты художественной традиции и приемов художника – Эдварда Хоппера. Главы содержат историческую ситуацию в Америке в 1920-1950-е годы и биографию художника.

Автор книги Дидье Оттанже – искусствовед, а также специалист по сюрреализму, неоимпрессионизму и футуризму. Является автором книг о разных художниках: Отто Дикс, Макс

Бекман, Франсис Пикабия, Марсель Дюшан и др. Является заместителем директора французского Государственного музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду во Франции. Исследование творчества Эдварда Хоппера в основном связано с проблемами стилевой определенности его произведений, что вызывает интерес в рамках истории и теории искусств. Название книги отражает данное противоречие и принадлежность творчества художника, одновременно, к разным стилевым направлениям. Данное положение и рассматривается во вступлении к данной книге, где автор указывает на невозможность его полного причисления к одному из направлений современного искусства XX века. Обложка книги практически сохранена, за исключением расположения и шрифта заголовка и расположения дополнительной информации.

Первая глава «Реалистическая традиция» формирует представление о

художнике в целом, указывая влияние на раннее творчество следующих направлений и художников: ранний импрессионизм, Эдуард Мане, Роберт Генри, Гудзонская живописная школа, Г. Ипсен, А. Ватто, Э. Дега, Р. Эмерсон, Т. Икинс.

Раннее творчество художника как отмечает автор приходится на период учебы в Нью-Йоркской школе искусств и отмечено созданием следующих произведений: «Девушка в мастерской», «Одинокая фигура в театре», «Человек сидящий на кровати». Все произведения объединены по цветовому решению, живописной технике (размытый контур, светотень, антропоморфные персонажи, ракурс), идейному содержанию (представление момента, застывшего времени, тема одиночества). Таким образом, некоторые принципы художника складываются уже в раннем периоде творчества.

Характер изображений предметов в произведениях Эдварда Хоппера иногда схематичен и представляет архетипы через предметы и места именно американской культуры. В книге отмечается взаимосвязь киноискусства и живописи и это находит отражение в изображении художником застывших моментов каких-либо сцен из повседневной жизни.

Период работы в Париже характеризуется появлением в манере художника ясной структуры, что

достигается путем расположения массивных объемов отдельно и контрастностью света и тени.

Помимо живописных произведений Эдвард Хоппер работает с рекламными иллюстрациями. Графические работы художника прославляют потребление в качестве радости жизни, но тем не менее сохраняют неповторимую технику работы и соединяет ее с особенностями графики.

После работы в Европе и возвращения в Америку художник обнаруживает смену ключевых тенденций в искусстве, как раз данному периоду в творчестве посвящена вторая глава книги. Данный период характерен изображением не идеализированной современности. Влияние художников группы «Школа мусорных ведер» проявляется в использовании строгой композиции. Независимое американское искусство в данный период творчества набирает силу и активно создается именно национальный стиль, отличный от европейского.

Эдвард Хоппер в обычных сценах раскрывал тему отхода от нарастающей индустриализации и всеобъемлющего технического прогресса и показывал именно красоту «пробудившейся мечты» [1]. Дидье Отганже указывает на то, что важную роль в работах Эдварда Хоппера играют образы технического прогресса, такие, например, как, железная дорога, заправка, мост и т. д. По-прежнему активно

развивается прием контрастных противопоставлений как с помощью масс, так и с помощью цвета и светотени в живописных произведениях, что говорит о некоторой противоречивости и антиутопических настроениях в повседневной реальности Америки 1910-1920-х годов.

В это же время появляется первая работа Эдварда Хоппера, посвященная парусному спорту «Под парусом», данная тематика будет использована им еще несколько раз в более поздний период творчества. Художник также пробует себя в создании гравюры и в работе с акварелью, что в дальнейшем позволит окончательно «кристаллизироваться» творчеству художника.

Отдельной темой в работах Эдварда Хоппера является американская архитектура жилых домов, отражающих колониальные традиции. В данном случае автор книги отмечает вопрос о становлении американской национальной идентичности и пуританстве.

Третья глава книги озаглавлена периодом 1920-1930-х годов в американском искусстве и в творчестве художника. В данный период главным аспектом для Эдварда Хоппера становится выражение идей и эмоций и соединение их с некоторыми элементами реального мира. Появляется многочисленная серия «гелиотропов» - поклонников солнца,

почитающих новый культ. Большое место начинает занимать обнаженная женская фигура, но в сочетании с мимолетностью и фиксацией момента ожидания, останавливается и представляет зрителю время для наслаждения солнечным светом вместе с персонажами произведений.

С 1927 года как указывает автор появляются первые работы с тематикой театральных, сценических постановок, что позволяет художнику строить сложные пространства в произведении. Избираются такие ракурсы для персонажей, при которых они являются зрителю ожидающими, задумчивыми и воображающими. Само действие на сцене или в кино остается для зрителя не ясным.

Четвертая глава книги освещает последний период творчества Эдварда Хоппера с 1945 по 1966 годы. В данный период как отмечает автор художник возвращается к воздушным и романтическим образам Антуана Ватто. Некоторые природные места в произведениях художника являются собирательными символами знаковых явлений для самого художника: «Это не изображение одного конкретного места, а мозаика из моих заметок и впечатлений от увиденного тут рядом. Куст акации взят из этюдов, которые я писал неподалеку. Порттик дома я увидел в тридцати километрах отсюда в городке Орлеан» [1]. Сюжеты отражают пустые, безлюдные улицы, одиноких людей в

гостиничных номерах или сидящих в барах и кафе, смотрящих в пространство. Можно сказать, что мы видим одиночество города.

В конце книги автор приводит выдержки из писем и статей Эдварда Хоппера, которые разбиты еще и на конкретные темы в его творчестве, например, портреты, кинематограф и критику.

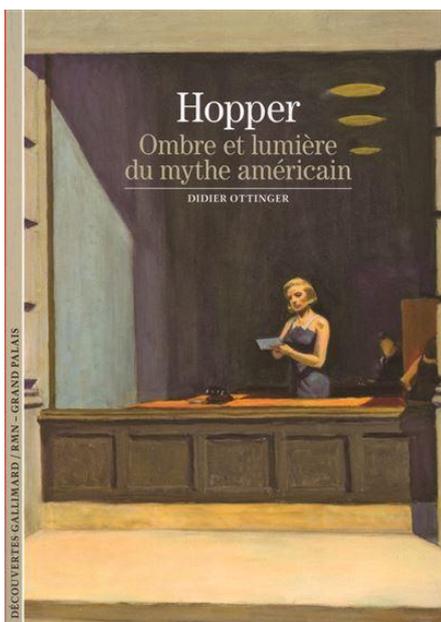
Дидье Оттанже рассматривает творчество Эдварда Хоппера через призму его биографии, социального, политического и экономического положения Америки того времени. Книга достаточно хорошо иллюстрирована для отражения творчества художника в целом, по мере прохождения жизненного пути художника параллельно в тексте размещены его живописные произведения, важные фотографии и репродукции других художников, оказавших влияние на творчество Эдварда Хоппера. Интересно, что произведения не всегда расположены в хронологическом порядке, наиболее ключевые работы из раннего творчества подкрепляются работами из последующих этапов для более полного представления места конкретного живописного произведения в творчестве художника.

Эдвард Хоппер оказал сильное влияние на таких режиссеров кинематографа как: А. Хичкок, Р. Полански, Д. Джармуш, В. Вендерс и

фильмы жанра нуар. Как в плане построения света в кадре, так и архетипическими образами.

В целом автор книги постарался проанализировать произведения художника через призму различных внешних факторов, сформировавших неповторимый стиль художника. На протяжении всего творчества художник обращается к темам единения человеческого и природного пространств, духовной и эмоциональной наполненности, иллюзорности действительности пропитанной американской действительностью, экзистенциализму, одиночеству, меланхоличным образам, тревожность человеческой жизни в условиях становления и выбора своего особого пути американским обществом.

Исторический аспект, явленный через события из биографии художника, позволяют полноценно понять сменяемость некоторых этапов творчества и появления в них некоторых новых сюжетов. Автор прослеживает и техническую особенность работ художника, влияния, оказываемые на его работы. Указываются в тексте и достаточно большое количество представителей как современников Эдварда Хоппера, так и известных западноевропейских художников XVII-XVIII веков.

Оформление оригинальной обложки книги.

(Фото:

<https://livre.fnac.com/a4243712/Didier-Ottinger-Hopper>)

Оформление оригинальной обложки книги.

(Фото: <https://livre.fnac.com/a4243712/Didier-Ottinger-Hopper>)

Библиографический список

1. Журнал «Зодчий» как источник по истории русского модерна конца XIX- начала XX веков [Текст] / Н. М. Лещинская, А. А. Ситникова, Е. А. Сертакова, Н. П. Кошцева // Былые годы. – 2022. – № 17(3). – С. 1237-1249. – DOI 10.13187/bg.2022.3.1237. – EDN BNRZCL.
2. Кистова, А. В. Даши Намдаков. Трансформация. что хотел сказать автор? [Текст] / А. В. Кистова // Сибирский искусствоведческий журнал. – 2022. – Т. 1. – № 1. – С. 53-72. – DOI 10.31804/2782-4926-2022-1-1-53-72. – EDN ULBGSR.
3. Кистова, А. В. Синтетическая модель культуры и культурные практики [Текст] / А. В. Кистова // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4. – № 2. – С. 111-121. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-2-109-119. – EDN KLMBNS.
4. Новая арт-критика на берегах Енисея [Текст] / Н. П. Кошцева, А. В. Бралкова, А. А. Герасимова [и др.]. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 340 с. – ISBN 978-5-7638-2537-4. – EDN VIQKIB.
5. Особенности развития партиципаторного искусства в городе Красноярске (Российская Федерация) в начале XXI века [Текст] / М. А. Колесник, А. А. Ситникова, Е. А. Сертакова [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 15. – № 6. – С. 826-839. – DOI 10.17516/1997-1370-0888. – EDN WTCERE.
6. Оттанже Д. Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий [Текст] / Д. Оттанже. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 128 с.

7. Резникова, К. В. Искусственный интеллект в американском кинематографе конца XX - начала XXI веков [Текст] / К. В. Резникова, Е. А. Сертакова, А. А. Ситникова // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3. – № 1. – С. 42-49. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-1-42-49. – EDN HZKFIC.
8. Резникова, К. В. Философия искусства в творчестве Эгона Шиле [Текст] / К. В. Резникова, А. А. Ситникова, Ю. С. Замараева // Сибирский антропологический журнал. – 2019. – Т. 3. – № 4. – С. 38-48. – DOI 10.31804/2542-1816-2019-3-4-38-48. – EDN TYAFFZ.
9. Середкина, Н. Н. Три картины Эдварда Мунка: философско- искусствоведческий анализ цикла «Фриз жизни» [Текст] / Н. Н. Середкина, А. В. Кистова, Н. Н. Пименова // Сибирский антропологический журнал. – 2019. – Т. 3. – № 4. – С. 49-64. – DOI 10.31804/2542-1816-2019-3-4-49-64. – EDN WSEXKK.
10. Сертакова, Е. А. «Героическое» и «трагическое» в живописи неоклассицизма XVIII столетия (на примере анализа произведений Ж.-Л. Давида) [Текст] / Е. А. Сертакова, М. А. Колесник, Н. М. Лещинская // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 15. – № 6. – С. 867-878. – DOI 10.17516/1997-1370-0893. – EDN ZTNTGG.
11. Сертакова, Е. А. Компьютерное искусство 1960-1980-х годов [Текст] / Е. А. Сертакова, А. А. Ситникова, М. А. Колесник // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3. – № 3. – С. 69-90. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-3-69-90. – EDN JUGALR.
12. Ситникова А. А. Художественная интерпретация образа жизни на Севере в произведениях Рокуэлла Кента [Текст] / А. А. Ситникова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 593. – EDN STRTND.
13. Ситникова, А. А. Теоретические, прикладные и синтетические методы исследования культуры как социально-антропологической системы [Текст] / А. А. Ситникова // Социальная антропология Сибири. – 2021. – Т. 2. – № 2. – С. 6-17. – EDN ICEFEC.
14. Ситникова, А. А. Три картины китайских современных художников городского округа Хулунбуир (автономный район внутренняя Монголия) [Текст] / А. А. Ситникова, С. Ли // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4. – № 3. – С. 118-129. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-3-118-129. – EDN ZGDPUB.
15. Тарасова, М. В. Ласло Мохой-Надь: направления творчества и влияние на развитие искусства XX века [Текст] / М. В. Тарасова, А. А. Ситникова, М. Г. Смолина // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 248-268. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-4-248-268. – EDN ANHNDL.
16. Kolesnik, M. A. Libakova, N. M., Sertakova, E. A. (2018) Art education as a way of preserving the traditional ethnocultural identity of indigenous minority peoples from the North, Siberia and the Far

East. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 8, 4, 233-247. doi:10.15293/2226-3365.1804.15. EDN XZILVJ.

17. Reznikova, K. V. Sitnikova A. A., Zamaraeva Yu. S. (2019) Three Paintings by Egon Schiele: Ideas About the Essence of Art. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12, 7, 1240-1255. doi:10.17516/1997-1370-0451. EDN PCGCZV.

18. Seredkina, N. N. Kistova, A. V., Pimenova, N. N. (2019) «The Frieze of Life» by Edvard Munch: Philosophical and Art Analysis. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12, 7, 1295-1315. doi:10.17516/1997-1370-0446. EDN AQYGSD.

19. Sertakova, E. A. Leshchinskaia, N. M., Kolesnik, M. A. (2019) Three Gustave Moreau Pictures: Myth, Religion, Creativity. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12, 7, 1316-1334. doi:10.17516/1997-1370-0447. EDN WANLUQ.

20. Sitnikova, A. A. Zhukovsky, V. I. (2018) Visualization of the Concept of State in the Architecture of the Moscow Cathedral of the Intercession on the Moat (1555-1561). Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 11, 9, 1513-1528. doi:10.17516/1997-1370-0319. EDN VJYRHH.

21. Zamaraeva, Yu. S., Koptseva, N. P. (2020) History of Complex Identity Research. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 13, 7, 1216-1229. doi:10.17516/1997-1370-0637. EDN JPNKZK.

References

1. Leshchinskaya, N. M., Sitnikova, A. A., Sertakova, E. A., Koptseva, N. P. (2022). The magazine «Architect» as a source on the history of Russian Art Nouveau of the late XIX- early XX centuries. Bygone Years, 17(3), 1237-1249. doi:10.13187/bg.2022.3.1237. EDN BNRZCL.

2. Kistova, A.V. (2022). Dashi Namdakov. Transformation. what did the author want to say? Siberian Art History Journal, 1, 1, 53-72. doi:10.31804/2782-4926-2022-1-1-53-72. EDN ULBGSR.

3. Kistova, A.V. (2020). Synthetic model of culture and cultural practices. Siberian Anthropological Journal, 4, 2, 111-121. doi:10.31804/2542-1816-2020-4-2-109-119. EDN KLMBNS.

4. Koptseva, N. P., Bralkova, A.V., Gerasimova, A. A., et Al. (2015). New art criticism on the banks of the Yenisei. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 340. ISBN 978-5-7638-2537-4. EDN VIQKIB.

5. Kolesnik, M. A., Sitnikova, A. A., Sertakova, E. A. et Al. (2022). Features of the development of participatory art in the city of Krasnoyarsk (Russian Federation) at the beginning of the XXI century. Journal of the Siberian Federal University. Series: Humanities, 15, 6, 826-839. doi:10.17516/1997-1370-0888. EDN WTCERE.

6. Otinge, D. (2020). Edward Hopper: a dreamer without illusions. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 128.

7. Reznikova, K. V., Sertakova, E. A., Sitnikova, A. A. (2022). Artificial intelligence in American cinema of the late XX - early XXI centuries. *Sociology of artificial intelligence*, 3, 1, 42-49. doi:10.31804/2712-939X-2022-3-1-42-49. EDN HZKFIC.
8. Reznikova, K. V. Sitnikova, A. A., Zamaraeva, Y. S. (2019). Philosophy of art in the work of Egon Schiele K. V. Reznikova, // *Siberian Anthropological Journal*, 3, 4, 38-48. doi:10.31804/2542-1816-2019-3-4-38-48. EDN TYAFFZ.
9. Serechkina, N. N. Kistova, A.V., Pimenova, N. N. (2019). Three paintings by Edvard Munch: philosophical and art criticism analysis of the cycle «Frieze of Life». *Siberian Anthropological Journal*, 3, 4, 49-64. doi:10.31804/2542-1816-2019-3-4-49-64. EDN WSEXKK.
10. Sertakova, E. A. Kolesnik, M. A., Leshchinskaya, N. M. (2022). «Heroic» and «tragic» in the painting of neoclassicism of the XVIII century (on the example of the analysis of the works of J.-L. David). *Journal of the Siberian Federal University. Series: Humanities*, 15, 6, 867-878. doi:10.17516/1997-1370-0893. EDN ZTNTGG.
11. Sertakova, E. A. Sitnikova, A. A., Kolesnik, M. A. (2022). Computer art of the 1960s-1980s. *Sociology of Artificial Intelligence*, 3, 3, 69-90. – doi:10.31804/2712-939X-2022-3-3-69-90. EDN JUGALR.
12. Sitnikova, A. A. (2014). Artistic interpretation of the way of life in the North in the works of Rockwell Kent. *Modern problems of science and education*, 4, 593. EDN STRTND.
13. Sitnikova, A. A. (2021). Theoretical, applied and synthetic methods of culture research as a socio-anthropological system. *Social anthropology of Siberia*, 2, 2, 6-17. EDN ICEFEC.
14. Sitnikova, A. A. Li, S. (2020). Three paintings by Chinese contemporary artists of the Hulunbuir Urban District (Inner Mongolia Autonomous Region). *Siberian Anthropological Journal*, 4, 3, 118-129. doi:10.31804/2542-1816-2020-4-3-118-129. EDN ZGDPUB.
15. Tarasova, M. V. Sitnikova, A. A., Smolina, M. G. (2020). Laszlo Mokhoy-Nagy: directions of creativity and influence on the development of art of the XX century. *Siberian Anthropological Journal*, 4, 4, 248-268. doi:10.31804/2542-1816-2020-4-4-248-268. EDN ANHNDL.
16. Kolesnik, M. A. Libakova, N. M., Sertakova, E. A. (2018). Art education as a way of preserving the traditional ethnocultural identity of indigenous minority peoples from the North, Siberia and the Far East. *Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*, 8, 4, 233-247. doi:10.15293/2226-3365.1804.15. EDN XZILVJ.
17. Reznikova, K. V. Sitnikova A. A., Zamaraeva Yu. S. (2019). Three Paintings by Egon Schiele: Ideas About the Essence of Art. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 12, 7, 1240-1255. doi:10.17516/1997-1370-0451. EDN PCGCZV.

18. Seredkina, N. N. Kistova, A. V., Pimenova, N. N. (2019). «The Frieze of Life» by Edvard Munch: Philosophical and Art Analysis. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 12, 7, 1295-1315. doi:10.17516/1997-1370-0446. EDN AQYGSD.
19. Sertakova, E. A. Leshchinskaia, N. M., Kolesnik, M. A. (2019). Three Gustave Moreau Pictures: Myth, Religion, Creativity. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 12, 7, 1316-1334. doi:10.17516/1997-1370-0447. EDN WANLUQ.
20. Sitnikova, A. A. Zhukovsky, V. I. (2018). Visualization of the Concept of State in the Architecture of the Moscow Cathedral of the Intercession on the Moat (1555-1561). *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 11, 9, 1513-1528. doi:10.17516/1997-1370-0319. EDN VJYRHH.
21. Zamaraeva, Yu. S., Koptseva, N. P. (2020). History of Complex Identity Research. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 13, 7, 1216-1229. doi:10.17516/1997-1370-0637. EDN JPNKZK.