

Искусствоведение

УДК 75.044

Т.П. ФЕДЯНИНА, В.С. МЕРКУРЬЕВА

(Волгоград)

ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ЖАНРА

Данная статья посвящена зарождению и дальнейшему развитию исторической живописи в России XVIII в. Описаны основные черты жанра. Была рассмотрена историография данной темы, выделены мнения и оценки искусствоведов. Показаны ключевые художники, работавшие в исторической живописи и внесшие существенный вклад в ее развитие. Рассмотрены их главные работы и дано их описание.

Ключевые слова: историческая живопись, искусство, история развития, особенности жанра, основоположники, Академия художеств.

TATYANA FEDYANINA, VERA MERKURYEVA

(Volgograd)

THE ART OF THE SECOD HALF OF THE XVIIITH CENTURY: THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE HISTORY PAINTING, THE FOUNDERS OF THE GENRE

The article deals with the origin and the further development of the history painting of the XVIIIth century in Russia. There are described the basic characteristics of the genre. There was considered the historiography of this theme, there were revealed the opinions and values of the Art experts. The authors demonstrated the key painters, working in the history painting, and contributed to its development. There are considered their fundamental works, there is given their description.

Key words: history painting, art, history of development, specific features of genre, founders, Academy of Arts.

Вторая половина XVIII в. – это важный период в истории отечественного искусства. Это было время бурного расцвета художественного творчества во всех сферах. Именно Петр Великий еще в первой половине века заложил основы нового, светского искусства. Необходимо отметить, что прошли десятилетия, прежде чем деятельность Петра Великого дала результат. За это время созрели новые виды и жанры искусства, выросло новое поколение русских мастеров.

В рассматриваемый период русское искусство стремилось развиваться вширь. В архитектуре появляются новые типы зданий и ансамблей, в живописи и скульптуре возникают незнакомые ранее русским мастерам жанры. Это расширение диапазона художественного потенциала ясно означает общий рост культуры и образованности русского общества, теперь оно выражает потребность в произведениях искусства, происходит развитие и некое усложнение вкусов и культурных запросов.

Расцвет русского искусства во второй половине XVIII в. тесно связан с идеей «Отечества». Она получила огромное значение еще при Петре I, когда вдохновляла борьбу за новое государство, но исчезла в середине века при его дочери Елизавете Петровне. Однако уже во второй половине столетия, в процессе возрождения и укрепления российской государственности, эта идея патриотизма ожила вновь. В живописи, графике и скульптуре персонаж часто наделяется чертами человека-героя, который указывал на богатое историческое и героическое прошлое России, призвал встать на защиту Родины.

Важным событием в развитии отечественной живописи стало учреждение Академии художеств в 1757 г. Именно она вырастила многих талантливых художников, архитекторов и скульпторов. Задачи, которые стояли перед Академией, были весьма широкими. Она должна была не только воспитывать учеников, но и служить центром художественной жизни страны. Академия принимала и распределяла заказы на производство различных творческих работ. Следует обозначить, что учреждение весьма осторожно относилось к новшествам, свою работу и художественную направленность Академия строила на уже сложившихся традициях, поэтому в некоторых художественных направлениях учение в Академии носило ограниченный характер. Однако, тем не менее, важно сказать, что именно в стенах Академии художеств были воспитаны и обучены первые мастера исторической живописи.

Историческая живопись – яркая страница в отечественной художественной культуре, но до сих пор нет монографии, посвященной рождению и развитию этого жанра в XVIII в. Научный интерес к нему проснулся у историков и искусствоведов лишь в конце 30-х годов XX в. после статьи Г.В. Жидкова «Заметки о русской исторической живописи», которая была представлена на конференции, организованной Третьяковской галереей [1]. Далее все больше исследователей обращались к этой теме. Большой вклад был сделан А.Н. Савиновым, который подготовил целую главу, посвященную исторической живописи в VII томе «Истории русского искусства» (1961). Автор разобрал причины и предпосылки появления жанра, а также выделил основных художников, которые повлияли на развитие и популяризацию этого жанра. Данный труд стал основным источником для написания этой статьи [7]. Также стоит обратить внимание на ряд работ искусствоведов и историков, раскрывающих данную тему:

– А.Л. Каганович «Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия» (1963). В этой монографии автор рассмотрел творчество выдающегося художника Антона Павловича Лосенко, назвав его «первым крупным русским историческим живописцем, основоположником этого жанра». Данную оценку можно считать вполне справедливой, ведь А.П. Лосенко привнес в жанр новые художественные приемы и сюжеты. Именно его часто называют «отцом исторической живописи». Его работы стали известны по всей России и вызывали восторг современников [4];

– Н.А. Яковлева в своей работе «Историческая картина в русской живописи» (2005) видела истоки русской исторической живописи в древнерусской иконе и стенописи. Интересная точка зрения, подкрепленная сравнением сюжетных линий и творческих приемов, которые используются в создании древнерусских икон и полотен XVIII в. [8];

– А.А. Карев в статье «К вопросу об истоках исторической картины в России» (2019) выделил истоки исторической живописи, обозначил авторов, работающих в данном направлении, а также затронул идейное содержание исторического жанра [5].

Начало исторической живописи в России можно связать с развитием монументально-декоративной живописи первой половины XVIII в. Ее использовали при оформлении триумфальных арок, моленных образов и росписей в церковных интерьерах. При создании театральных декораций также часто обращались к темам античной истории, к религиозным и мифологическим сюжетам, стали применяться аллегорические образы. Было важным, что к середине XVIII в. сформировалась публика, которая была способна понимать язык аллегорий. Большинство предполагаемых зрителей уже отлично представляли, как выглядят олимпийские боги, персонажи религиозных сюжетов, у русского человека формируется устойчивый образ мифологизированного мира. А.А. Караев в вышеупомянутой статье пишет о том, что: «Образуется круг олимпийских персонажей и античных исторических лиц, призванных в пространстве этого мифа “замещать” императора, императрицу, полководца, ученого и т. д. Петр, например, ассоциировался с Марсом, Юпитером, Гераклом, Екатерина I – с Юноной, Елизавета Петровна с Дианой, Минервой, А.Д. Меншиков с Меркурием и Александром Македонским. Свои ассоциации находились и для поэтов» [5, с. 150].

Главенство в живописи до сих пор занимал портрет. Имена Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского уже были известны всей стране, но подъем патриотизма во второй половине века дал толчок

для рождения и развития исторического жанра в живописи. Традиция этого жанра сложилась в очень короткий срок. Буквально за одно десятилетие исторический жанр смог нарастить богатое содержание, чтобы укрепиться в художественной структуре. Это объяснялось тем, что художники были воодушевлены гражданскими идеями эпохи. Однако жанр исторической живописи не сразу обрел признание, переход от декоративных росписей и парадных портретов к историческим картинам требовал времени. Жанру приходилось соперничать с такими гигантами в искусстве как барокко и рококо. Несмотря на это, он развивался стремительно, и уже в начале 60-х годов в России гремели имена художников исторического жанра – М.И. Пучинова, Г.И. Козлова и А.П. Лосенко.

Матвей Иванович Пучинов (1716–1797) был историческим живописцем при императорской шпалерной мануфактуре. Признание он получил после создания картины «Беседа Диогена с Александром Македонским» (см. рис. 1). Это творение дает представление о том, какие были исторические картины в первые годы существования Академии художеств. Сюжет картины основан на притче, рассказанной философом Плутархом. Александр Македонский после череды успешных завоевательных сражений ожидал, что все, кто встречался ему на пути, готовы выразить ему свое уважение и почтение, но при встрече с Диогеном все было иначе. Во время разговора с философом Александр не получил должного уважительного обращения. Напротив, философ всячески показывал, что личность полководца ему не только не важна, но даже и не известна. Когда же А. Македонский предложил Диогену исполнить любое желание, философ ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». По своему стилю работа схожа с картиной профессора Академии художеств Л.Ж.Ф. Лагрене-старшего, и во многом саму работу можно рассмотреть, как декоративное панно на историческую тему, но несмотря на декоративность и даже сближение со стилем рококо, эта работа отличалась высоким уровнем профессионализма самого художника, и выражало глубокое понимание темы.

Рис. 1. М.И. Пучинов. Беседа Диогена с Александром Македонским. 1762 год. Гос. Русский музей [3]

Гавриил Игнатьевич Козлов (1738–1791) происходил «из господских людей», но это не помешало ему стать выдающимся художником и преподавателем в Академии художеств. Картина, написанная им в 1762 г. «Апостол Петр отрекается от Христа» (см. рис. 2 на с. 12), относится к раннему периоду его творчества. Многое в ней было написано под воздействием картины художника Жака Стелла

по схожую тему. «Общее расположение масс, фигура апостола, отступающего от жестикулирующей служанки, лестница с воинами, членение пространства архитектурой на последовательные планы – эти внешние мотивы сходны в работах Козлова и Жака Стелла», – писал А.Н. Савинов. Он также отметил, что несмотря на сопоставимость работ, Г.И. Козлов придал картине собственные художественные особенности [7, с. 165]. Художник усилил динамику в композиции и добавил детали бытового плана. Эта картина стала для Козлова началом его успешной академической карьеры. Также он вел и обширную педагогическую деятельность, под его началом трудилось немало художников конца XVIII столетия.

Рис. 2. Г.И. Козлов. Апостол Петр отрекается от Христа. 1762 г. Гос. Русский музей [3]

С 1766 г. началось важное десятилетие в истории Академии художеств. Велась разработка программ по живописи и скульптуре, посвященные национальному прошлому. Темы программ группировались в два цикла. Первый был посвящен созданию и укреплению русского государства, второй связан с событиями жизни князя Владимира I. Ученики Академии разрабатывали следующие сюжеты: новгородское посольство перед Рюриком, прибытие Рюрика с братьями в Новгород, заключение Олегом мира с византийскими императорами, месть княгини Ольги за убийство древлянами Игоря, крещение Ольги в Константинополе, внутренняя и внешняя политика Владимира I и др. К сожалению, многие работы не сохранились, вероятно, они оставались в классах Академии, а затем были утеряны.

Новый этап развития исторической живописи связан с именем *Антон Павлович Лосенко (1737–1773)*. За свою непродолжительную жизнь он смог создать картины, которые оказали сильнейшее воздействие на современников. Если до этого картины исторического жанра уступали по популярности портрету, то теперь они оценивались равноправно. А.П. Лосенко многие годы провел за границей, и возможно, это и повлияло на его художественные взгляды. Он много работал, вырабатывая свою неповторимую манеру письма, и эти труды вскоре принесли плоды. В 1764 г. он создал картину «Смерть Адониса» (см. рис. 3 на с. 13). Антон Павлович искусно передал фигуру Адониса, картина написана в легких, прозрачных тонах. Декоративность картины не назойлива, некоторые детали по-настоящему красивы. При этом в картине показаны основные принципы академического классицизма: строгая уравновешенность композиции, четкость рисунка, скульптурная пластичность форм. Понятная человеку любой эпохи античная легенда о любви, победившей смерть, в произведении мастера обретает ясную художественную форму, именно поэтому картина имела огромный успех в России.

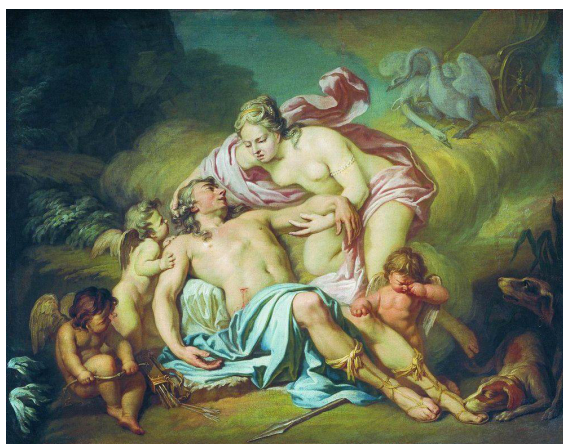

Рис. 3. А.П. Лосенко. Смерть Адониса. 1764 г. Национальный художественный музей Республики Беларусь [3]

Рис. 4. А.П. Лосенко. Владимир и Рогнеда. 1770 г. Гос. Русский музей [Там же]

Однако настоящий триумф произвела работа «Владимир и Рогнеда», написанная в 1770 г. (см. рис. 4). Эта картина стала новым словом в области исторического жанра, ведь национальное прошлое в ней выдвигалось как явление равноправное античной и библейской тематике. А.Н. Савинов в своем труде точно отметил: «Художник стремился выявить отношения действующих лиц между собой, точно определить значение каждой фигуры в картине. Он оттенил патетические переживания Владимира и Рогнеды тихим отчаянием прислужниц княжны и холодным любопытством воинов <.....> Владимир является носителем противоречивых начал: чувства любви и тиранических побуждений» [7, с. 178]. Это произведение оставило яркий след в русской исторической живописи XVIII в. В картине делалась попытка решить сложные вопросы общественной и личной морали, выражался некий протест против деспотичности князя. Художник сам произвел выбор одного из пяти сюжетов, возможных по заданной ему программе. Впервые с таким драматизмом воплощались в живописи те идеи, которые были уже знакомы обществу по литературным произведениям. После написания этой картины развернулась обширная преподавательская деятельность Лосенко, он стал директором Академии художеств. Специально для учеников им было разработано первое академическое пособие для рисования человеческой фигуры.

Рис. 5. А.П. Лосенко. Прощание Гектора с Андромахой. 1773 год. Гос. Третьяковская галерея [3]

Последние годы своей жизни А.П. Лосенко работал над картиной «Прощание Гектора с Андромахой» (см. рис. 5), но закончить работу он не успел (в стенах Третьяковской галереи представлен великолепный по живописи эскиз). Сюжет картины взят из поэмы Гомера «Илиада» и представляет эпизод легендарной Троянской войны. Главный герой полотна – Гектор, старший сын троянского царя Приама и его жены Гекубы. Обратившись к античному эпосу, А.П. Лосенко задался целью продемонстрировать проявление силы и красоты человеческих эмоций, что было характерно для творений эпохи классицизма. Действия картины разворачиваются у стен Трои, фигуры размещены на фоне изящной колоннады, которая только усиливает общее героическое звучание картины. Автор вновь соединил величавое и простое, героическое и естественное. Рядом с суровыми воинами он изобразил плачущую служанку, вытирающую слезы, мальчика со шлемом Гектора, засмотревшегося на находящийся рядом щит. Гектор, который прощается с Андромахой и маленьким Астианаксом, представлен в центре композиции и подчиняет себе все окружающие его фигуры.

Антон Павлович Лосенко умер в возрасте 37 лет. В начале следующего столетия его назвали «Ломоносовым русской живописи». Ранняя смерть творца-художника Антона Павловича заметно сказалась на работе Академии. Приемники Лосенко, П.И. Соколов и И.А. Акимов, стремились продолжить дело художника, но результаты их творческой деятельности были не такими значительными.

Появление в XVIII в. исторической живописи стало началом яркого периода в отечественном искусстве. В короткий срок этот жанр смог привлечь на себя внимание широкой публики. Вытесняя барокко и рококо, он поражал новыми творческими приемами, при этом изобилуя художественными темами. В художественном мире теперь главенствовал классицизм с его уравновешенностью композиции, четкостью рисунка, но при этом была важна динамика, чувственность. Русским мастерам филигранно удавалось передать в картине живые эмоции, особенности разных исторических эпох. Академия художеств, созданная в середине века, вырастила в своих стенах многих исторических художников, которые прославились далеко за пределами России. Именно таким стал Антон Павлович Лосенко. Его произведения вызвали бурю эмоций у современников, ими восхищались, им подражали. Он оставил после себя большое художественное наследие, которое продолжили развивать его ученики уже в XIX в.

Литература

1. Жидков Г.В. Заметки о русской исторической живописи // Искусство. 1939. № 2. С. 59–86.
2. Ильина Т.В., Станюкович-Денисова Е.Ю. Русское искусство XVIII века. М.: Изд-во Юрайт, 2017.
3. Исторический сюжет // Виртуальный русский музей. [Электронный ресурс]. URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/history_painting/index.php (дата обращения: 15.10.2022).
4. Каганович А.Г. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
5. Карев А.А. К вопросу об истоках исторической картины в России // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2019. № 1. С. 146–159.
6. Коваленская Н.Н. История Академии художеств и ее роль в развитии русской художественной культуры // Искусство. 1940. № 1. С. 9–35.
7. Савинов А.Н. Историческая живопись // История русского искусства. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 162–193.
8. Яковлева Н.А. Историческая картина в русской живописи. М.: Белый город, 2005.