

«ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ...»

О РОМАНТИЗМЕ И ВЫСТАВКЕ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Елена Бехтиева – Людмила Маркина

Елена Владимировна Бехтиева. Многоуважаемая Людмила Алексеевна! За долгие годы работы в Третьяковской галерее Вы стали инициатором и куратором множества больших и малых выставочных проектов. Только на моей памяти – «Екатерина Великая и Москва», «Карл Брюллов. К 200-летию со дня рождения», «...Красоту ее Боровиковский спас». Совсем недавно Вы порадовали публику изящной экспозицией, посвященной Ивану Андреевичу Крылову, составленной исключительно на основе собрания Галереи. И вот сейчас такая грандиозная тема – романтизм в искусстве! Выставка продлится почти четыре месяца (23 апреля – 8 августа 2021). Что к ней подвигло?

Людмила Алексеевна Маркина. Отвечу откровенно: инициатива исходила не от меня. Идея принадлежит генеральному директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой и госпоже Марион Аккерман, генеральному директору Государственных художественных собраний Дрездена. Конечно, эта задумка меня чрезвычайно обрадовала. Тема романтизма близка мне как исследователю, имеется накопленный опыт. Так, в Год Франции в России была подготовлена выставка «Романтическая Россия эпохи Пушкина и Гоголя. Шедевры из собрания Третьяковской галереи» (сентябрь 2010 – январь 2011). Благодаря кипучей энергии директора Музея романтической жизни Даниэля Маршиссо, мы показали в самом сердце Парижа, в особняке Шеффера-Ренана, 70 произведений живописи, скульптуры и графики. Следующий этап в освоении темы – сотрудничество с Музеем Тейлора (г. Харлем,

Голландия). В рамках празднования перекрестного года России и Нидерландов в залах Инженерного корпуса Третьяковской галереи демонстрировалась (ноябрь 2013 – январь 2014) выставка «Больше чем романтизм», которая потом переехала в Харлем (февраль – май 2014).

Е.В. Объясните, пожалуйста, почему «Мечты о свободе» посвящены романтизму именно в искусстве России и Германии? Ведь блистательным феноменом была французская школа, художники Жерико и Делакруа, чьи имена в первую очередь ассоциируются с с этим направлением в европейской живописи...

Л.А. Ответ предельно прост: потому что мы исходили из того художественного материала, который накоплен в Третьяковской галерее и Альбертинуме. Хотелось бы сказать несколько слов об истории этого немецкого музея. Здание, расположенное на так называемой Террасе Брюля, использовалось как арсенал. В конце XIX века его перестроил архитектор Карл Адольф Канцлер, а собрание произведений искусства, размещенное здесь, было названо в честь короля Альберта, правившего Саксонией в 1873–1902 годах. Далеко не все знают, что знакомство с Альбертинумом, известным в то время как Собрание скульптуры, вдохновило Ивана Цветаева на создание Музея изящных искусств в Москве. В 1945 году, когда весь центр Дрездена горел после бомбардировок, Альбертинум получил довольно небольшие повреждения. А вот во время невиданного разлива Эльбы в 2002 году здание пострадало. Пришлось его реконструировать. Открытие состоялось 10 лет назад (2010).

Ф. Фейт. Аллегория России. 1840-е годы. Холст, масло. 112x91. © Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Фотография В.С. Теремина

Ю.Ф.В. Заттлер. Портрет двух девочек-подростков. 1840. Холст, масло. 118x91,5. © Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Фотография В.С. Теребенина

На с. 111:
Д.Я. Чарушин.
Автопортрет с палитрой.
1837. Холст, масло.
80,4x57,3. © Вятский художе-
ственный музей имени
В.М. и А.М. Васнецовых.
Киров

По сути дела, для Альбертинума выставка в Москве – первое масштабное мероприятие такого рода.

Е.В. Прошу Вас, доктора искусствоведа, ученого с мировым именем, профессора высшей школы, вывести свою дефиницию того художественного направления, которое в истории мирового искусства занимает важнейшее место.

Л.А. Если спросить у простых зрителей, что такое романтизм в живописи, то, скорее всего, получишь ответ: это – картины кораблекрушений и жарких воинских схваток, пейзажи с готическими руинами под лунным сиянием и молниями, рассекающими небеса, или лесные чащи, полные сказочных приведений, «итальянские жанры» с пастухами, пляшущими зажигательную тарантеллу, или с бродячими разбойниками, карбонариями, наконец, элегические изображения одиноких мечтательных девушек. На взгляд историков искусства, романтизм – первый стиль, отказавший-

ся от классической традиции и утвердивший принцип свободного самовыражения творца (художника, поэта, композитора). Упрощенно, предпочтение чувства разуму. Я солидарна с теми искусствоведами (А.Д. Чегодаев), которые отказывались от понятия романтизма как единого стиля, предпочитая говорить о романтической эпохе. Наша выставка наглядно выражает такое мнение.

Признаюсь, что выработка концепции проходила негладко. Поначалу мне, как искусствоведу, представлялось весьма важным проследить русско-саксонские художественные связи в эпоху романтизма. В Архиве внешней политики РФ мною был обнаружен интересный материал, который лег в основу каталожной статьи «Встречи на Эльбе». В публикации прослеживаются параллели судьбы и творчества российских и немецких романтиков: О. Кипренского и К.Х. Фогеля фон Фогельштейна, С. Щедрина и К. Гетцлоффа, А. Венецианова

и И.Х. Кленгеля. Сопоставление художников демонстрирует особенности жизни каждого из народов, национальные традиции и своеобразие искусства обеих стран в преломлении ярких индивидуальностей отдельных мастеров.

На выставке впервые после почти полувекового забвения демонстрируется отреставрированный «Портрет графа В.Г. Орлова» К.Х. Фогеля фон Фогельштейна (1812. ГТГ), работавшего в России в начале XIX века. Из фондов ГЭ также впервые было извлечено и отреставрировано полотно саксонского мастера Ю.Ф.В. Заттлера «Портрет двух девочек-подростков». По мере работы над концепцией проект получил более широкую историко-политическую направленность, а выставка – название «Мечты о свободе». Поэтому в экспозиции появились такие артефакты, как сапоги императора Наполеона (1813. Оружейная палата, Государственные художественные собрания Дрездена), Конституция Королевства Саксонии (1830–1831. Городской музей Дрездена), конституционный проект «Русская Правда» П.И. Пестеля (1822–1824. Государственный архив РФ).

Е.В. Представляя журнал «Русское искусство», обязана задать вопрос: насколько разнятся сюжетные и стилистические особенности отечественного и европейского романтизма?

Л.А. Наглядно различие можно проследить в жанре автопортрета. В центре вселенной романтизма стоит понятие «я» – это личность, наделенная индивидуальными чувствами и собственным миром идей. Поэтому в России эпохи романтизма автопортрет стал своеобразной формой борьбы за утверждение права художника на уважительное отношение к себе и своему искусству. Практически все мастера, чьи работы представлены на выставке, создали замечательные собственные изображения. При всем разнообразии в обстановке, одежде и деталях (кисти или палитра, халат или сюртук, мастерская или нейтральный фон) в русских автопортретах есть общность идеи – утверждение культа творца. В этом смысле показателен «Автопортрет с палитрой» Д.Я. Чарушина, ставший открытием выставки. Редким примером ироничной интерпретации образа служит графический «Автопортрет (О, как

же голова болит)» А.О. Орловского (около 1816 года. ГМИИ им. А.С. Пушкина). Важно подчеркнуть, что в представлении романтиков самоирония, противоположная рассудочности, – качество в высшей степени свободного человека. Для немецких художников эта черта характера невозможна. Их автопортреты исполнены по единому стандарту: одинаковый размер, погрудный срез фигуры, глубокомысленный, горделивый взгляд на зрителя. Таковы намеренно помещенные на выставке в «шпалерной» развеске изображения юного Густава Генриха Неке и зрелого мастера Генриха Готхольда Арнольда, профессора Фердинанда Хартмана и академического воспитанника Морица Ретча.

Е.В. Понимание природы романтизма, быть может, в большей степени, чем каких-либо других идейных и художественных движений в культуре, проецируется на исторический контекст. Каким он был в России?

Л.А. В отличие от Саксонии, где романтизм возник как результат потери государственной независимости, разочарований в общественной жизни, а в искусстве – разрыва традиций, в России этот стиль формировался в другой ситуации. Героика исторических событий оказала сильнейшее

Ф.И. Овербек.
Триумф религии
в искусстве. Между
1839–1843 годами.
Холст, масло.
145x146. © Государ-
ственный Эрмитаж.
Санкт-Петербург.
Фотография
В.С. Теребенина

А.А. Иванов.
Явление Христа
Марии Магдалине
после Воскресения.
Лист из цикла
«Библейские эскизы».
Конец 1840-х –
1850-е годы. Бумага
коричневая, акварель,
белила, графитный
карандаш. 26,5x39,8.
Государственная
Третьяковская
галерея. Москва

влияние на нашу культуру. Вера в справедливость правого дела вселяла чувство гордости и радостной убежденности в грядущей победе. Отечественная война 1812 года была понята будущими декабристами, участниками Заграничных походов русской армии 1813–1814 годов, как борьба за свободу – сначала против Наполеона, позднее против самодержавия.

Если в Саксонии художник-романтик остро осознавал себя личностью, противоположной государству, то в России, напротив, ощущал себя тесным образом связанным с Отечеством. Русские портретисты стремились представить современника в избранные мгновения жизни.

Е.В. Великие Брюллов и Иванов, окончившие в Петербурге Императорскую Академию художеств по классу исторической живописи, прославившие имя русское в Риме и по всей Европе, главные свои картины посвятили сюжетам из всемирной, а не отечественной истории. Это был субъективный выбор или следование объективной реальности?

Л.А. Александр Иванов обратился к Евангелию, которое воспринималось им как «прекрасный учебник для людей, по-настоящему понимающих жизнь» (В.Г. Вакенродер. «Фантазии об искусстве»). Для немецких романтиков религия являлась тем идеалом, который насыщал верующих нравственной силой, пробуждал в людях чувство всеобщего братства. Художники должны были служить религии, прославляя ее величие в различных видах искусства. Вера нуждается в акте воплощения (Ф.И. Овербек. «Триумф религии в искусстве»), как Бог в своем Сыне воплощается в человеке (А.А. Иванов. «Явление Мессии»).

Е.В. В творчестве каких русских художников идеалы романтизма – свобода личности, внесловная значимость человека, его способность к глубокому переживанию и открытому проявлению чувств – воплотились наиболее полно?

Л.А. Важное открытие романтиков – внутренний мир человека, поэтому портрет стал одним из важнейших жанров эпохи. В изображениях протагонистов, главных героев своего времени, выдающихся художников и скульпторов (К.Д. Фридрих, А.Г. Венецианов, Б. Торвальдсен), литераторов (Э.Т.А. Гофман, Новалис, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь) передано не только восхищение, но и простая человеческая симпатия. К особенностям романтического портрета относятся также обращенный внутрь себя взгляд как знак мировоззрения, основанного на чувственном восприятии, и вдохновение творца, например, В.А. Жуковский в знаменитом портрете кисти О.А. Кипренского или Н.В. Кукольник в работе К.П. Брюллова

О.А. Кипренский. Портрет графини
Екатерины Петровны Ростопчиной. 1809.
Холст, масло. 77x61. Государственная
Третьяковская галерея. Москва

К.П. Брюллов. Портрет писателя Нестора
Васильевича Кукольника. 1836. Холст,
масло. 117,8x81,7. Государственная
Третьяковская галерея. Москва

К.Г. Карус. Прибой на Рюгене. 1819. Холст, масло. 64,5x93,5. © Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена. Фотограф — Эльке Эстель/Ганс-Петер Клот

М.Н. Воробьев. Дуб, раздробленный молнией (Буря). 1842. Холст, масло. 100,5x131. Государственная Третьяковская галерея. Москва

С.Ф. Щедрин. Лунная ночь в Неаполе. 1828. Холст, масло. 43x60,3. Государственная Третьяковская галерея. Москва

К.Д. Фридрих. Двое мужчин, созерцающих луну. 1819–1820. Холст, масло. 33x44,5. © Альбертинум, Государственные художественные собрания Дрездена. Фотограф — Эльке Эстель

А.Г. Венецианов. Первые шаги (Крестьянка с ребенком). Начало 1830-х годов. Холст, масло. 51x60. Государственная Третьяковская галерея. Москва

(оба – в ГТГ). Глубокая задумчивость, мечтательный и грустный взгляд, пряди волос, волнуемых ветром, – неперенные атрибуты поэта-романтика.

В немецкой живописи портрет более демократичный и доступный бюргерским кругам. Мужчины представлены в уверенных позах, их черты индивидуальны, а женщины идеализированы и роскошно одеты в соответствии со вкусом заказчиков. Иногда работы имеют аллегорическую подкладку (Ф.О. Рунге. «Портрет Луизы Пертес». 1805. Веймарский фонд классики).

В русских моделях, как в мужчинах, так и в женщинах (О.А. Кипренский. «Портрет графини Е.П. Ростопчиной»), ярко выражены «внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца» (В.Г. Белинский), что можно определить как кредо всего русского романтизма. В портретах детей (Э. фон Штейнле. «Портрет дочери». Около 1840–1845. Альбертинум; В.А. Тропинин. «Портрет А.В. Тропинина (Портрет сына художника)». 1818. ГТГ) предстает идеал будущего, которое одновременно загадочно и утопично. В нежном выражении лица ребенка обнаруживается, однако, чужой и таинственный человек, находящийся на пороге осознания себя; его невинность столь же хрупка и мимолетна, как мыльные пузыри в картине К.Г. Пешеля «Братья и сестра» (1818. Альбертинум).

Е.В. Это примеры портретного жанра. А как романтическое мироощущение от-

разилось в творчестве художников-пейзажистов?

Л.А. Обращение романтиков к природе, к живой действительности сказалось на изменении задач пейзажной живописи. Художники стали конкретизировать не только местность, но и время дня. Появились такие темы, как «утро», «вечер», «ночь», а также лунные или грозовые ландшафты. Например, работы Э.Ф. Эме «Лунная ночь над Салернским заливом» и К.Р. Куммера «Пейзаж с рыбаками на вечерней заре» (1818. Альбертинум). Ночь – важное время в жизни художника, когда происходит духовное освобождение творца от дневной повседневности. В картинах романтиков часто встречается эффектное сочетание различных источников освещения: холодного сияния луны и жарких отблесков костра. Подобные контрасты – в полотне «Лунная ночь в Неаполе» кисти С.Ф. Щедрина.

На выставке «Мечты о свободе» значительное место уделено пейзажной живописи, наполненной «воздухом романтизма». Наряду с итальянскими ландшафтами здесь демонстрируются городские и сельские ландшафты России и Саксонии. География картин русских художников отражает огромные просторы страны: мы видим Волгу и Днепр, горы Кавказа и Тверскую губернию, древнюю столицу Москву и Санкт-Петербург. В работах саксонских мастеров свой «микрокосмос» – Дрезден и его окрестности, «кроткая» (выражение Н.М. Карамзина) река Эльба. Королевство Саксония, которое выступало на стороне Наполеона, в результате договоренностей на Венском конгрессе потеряло значительную часть своей территории. Ностальгическая грусть по утраченному сквозит в произведениях немецких пейзажистов.

В период романтизма в России сформировалась национальная школа пейзажной живописи. Руководитель ландшафтного класса Максим Никифорович Воробьев расширил границы этого жанра, представленного в Академии художеств в основном «перспективными видами» и условно-декоративными композициями. Его картина «Дуб, раздробленный молнией (Буря)», своего рода визитная карточка выставки, являет собой аллегию на смерть горячо любимой жены. Вспышка молнии высве-

К.П. Брюллов.
Эрмения у пастухов.
1824. Холст, масло.
99x138,2.
Государственная
Третьяковская галерея.
Москва

чивает человека, яростно сопротивляющегося разбушевавшейся стихии. Трактовка сюжета созвучна строкам поэта В.Ф. Раевского: «Во мраке бледный огонь мерцает, / Перун из черных туч летит, / И раздробленный дуб пылает!»

Е.В. Здесь уместно спросить о разделе выставки, связанном с воплощением литературных сюжетов...

Л.А. Русские и немецкие художники раннего романтизма часто обращались в своих работах к сюжетам из литературных произведений. Одним из любимых их авторов был итальянский поэт Торквато Тассо. В его знаменитой рыцарской поэме «Освобожденный Иерусалим» (1565–1575) живописцев привлекали драматизм действия, глубина человеческих страстей и свободолюбивые устремления. В качестве примера на выставке представлены две картины Карла Брюллова и Вольдемара Хоттенрота «Эрмения у пастухов». Оба мастера выбрали сюжет, взятый из седьмой Песни поэмы. В нем повествуется о том, как Эрмения, дочь сарацинского царя, отправилась на поиски возлюбленного. Однажды рассветным утром она неожиданно набрела на хижину пастухов.

Эрмения идет и видит: старец
Плетет корзину ивовую; тут же,
Пасущееся стадо охраняя,
Поют три молодые пастуха.

Внезапное появление незнакомки вызывает смятение в безмятежной идиллической жизни пастухов на лоне девственной природы. Старец, дитя и юноша, олицетворяющие собой три человеческих возраста, каждый по-своему оценивает происходящее.

Е.В. Насколько я поняла, организаторы выставки не стали сдерживать собственных порывов и включили в экспозицию работы, не ограниченные строгими временными рамками романтизма: конец XVIII – первая половина XIX века. Взяли верх возвышенные чувства и устремления, собственные духовной личности?

Л.А. Да, Вы правы, кураторы выставки не ставили своей задачей создать классическую экспозицию стиля романтизма, хронологические рамки которого «умещаются» между двумя датами – 1789-м, годом Французской революции, и 1848-м, – когда по Европе прокатилась волна освободительных восстаний. При отборе произведений XX–XXI столетий мы придерживались принципа показа романтизма не как художественного направления, а как типа творческого мышления. Поэтому в экспозицию вошли работы Джеймса Таррелла, Марлен Дюма, Сюзан Филипц, Андрея Кузькина, Бориса Михайлова и других мастеров, для которых романтизм является точкой отсчета в становлении современного мировоззрения.