

О. А. Кривдина

**СКУЛЬПТУРА И ЖИВОПИСЬ
СКАНДИНАВСКИХ ХУДОЖНИКОВ
В ЗАЛАХ НОВОЙ ПИНАКОТЕКИ В МЮНХЕНЕ**

Произведения скандинавских скульпторов и живописцев первой половины XIX века, экспонирующиеся в залах Новой Пинакотeki в Мюнхене, отличаются высоким художественным уровнем исполнения. Обращаясь к истории создания Новой Пинакотeki, отметим, что она была основана в Мюнхене в 1853 г. баварским королём Людвигом I. Свою частную коллекцию произведений живописи и скульптуры конца XVIII и первой половины XIX века он сделал доступной для широкой публики. Считается, что Новая Пинакотeka является одним из первых собраний современного на тот момент искусства в Европе. В соответствии с художественными предпочтениями Людвига I основную часть экспозиции составляли работы мюнхенской школы живописи и художников — немецких романтиков. После смерти короля коллекция продолжала пополняться: в настоящее время она насчитывает свыше 3000 картин и 300 скульптурных произведений, в экспозицию включены более 400 работ живописи и скульптуры.

В залах Новой Пинакотeki представлены пять произведений Бертеля Торвальдсена: статуи «Адонис» и «Венера с яблоком», барельеф «Вулкан, Венера и Марс» и парные рельефы «День» и «Ночь». Все работы высечены из каррарского мрамора. По времени создания они относятся к разным периодам творческой деятельности скульптора.

В первые десятилетия XIX века по всему миру гремела слава знаменитого скульптора — Бертеля (Альберто) Торвальдсена (1770–1844), произведения которого являлись ценнейшими экспонатами королевских и княжеских коллекций. Великий датчанин, окончив Академию художеств в Копенгагене, с 1797 года работал в Риме.

Знакомство с произведениями Торвальдсена из собрания Новой Пинакотeki свидетельствует о прекрасных работах, виртуозно выполненных в мраморе и приобретенных из мастерской скульптора.

Торвальдсен «привез с собою в Рим из Дании не только душу, пропитанную самоновейшим для того времени сентиментализмом, — ничуть не искусственным..., но и восторженную любовь к человеку, к прекраснейшему, что может видеть в мире око: гармонически развитому человеческому телу... эстетизм и гуманизм!»¹, — писал А. В. Луначарский, высоко ценивший творчество датского скульптора.

«Даже сама обнаженная Венера, с яблоком Париса в руках, — могущая быть также символом вечной искусительницы Евы, — полна благородной и простой скромности. Не той стыдливости, которая у поздних греков уже приобрела характер заигрывающего кокетства, а какого-то прямого сознания естественности и достоинства своей лучезарной наготы, без всякой горделивости в то же время, даже без божеского равнодушия, которое такую пропасть отделяет от нас милосскую богиню. «Венера» Торвальдсена — не богиня, это только идеально гармоничная женщина, явление, полное истинно эстетической божественности»², — восприятие статуи Луначарским.

Действительно, при сравнительном анализе статуй «Венеры», можно отметить, что статуя «Венера», экспонирующаяся в Музее Торвальдсена, высечена из мрамора в Риме в период с 1813 по 1816 гг. и имеет подпись скульптора: «Thorwaldsen. F.»³. Венера, стоящая с яблоком в одной руке и другой — держащая драпировку, лежащую на стволе дерева, была повторена скульптором из мрамора, и второй экземпляр статуи можно увидеть в Лувре. Единственным отличием служит такая деталь, как изображение драпировки. В мюнхенской статуе драпировка также накинута на ствол дерева, и богиня держит её в руке. Резкий поворот головы и взгляд, обращенный на яблоко, изгиб обнаженной фигуры должны подчеркнуть главное в представленном сюжете — победу Венеры (Афродиты) в споре с Герой и Афиной, когда яблоко с надписью «Прекраснейшей» было отдано Парисом Венере, пообещавшей юноше в жены красивейшую женщину на земле. Мраморная статуя, экспонирующаяся в Новой Пинакотеке, датируется 1813/1816 гг.

Статуя «Адонис» высечена по модели 1808 г. из мрамора в 1832 г. и в этом же году была приобретена королем Людвигом I у скульптора. Обнаженная фигура Адониса — божества, славящегося своей красотой, — в трактовке Торвальдсена совершенна и исключительно грациозна. Следуя за текстом мифа, скульптор изобразил на стволе дерева убитого зайца, указывая на то, что Адонис был пастухом и охотником. Передача красоты мужского обнаженного тела в статуе Торвальдсена аналогична «Парису», созданному А. Кановой. «Школа Кановы ищет грациозного, а школа Торвальдсена энергии», — писал известный французский историк искусств Фредерик Мерсе⁴. В своей статье «Живопись и скульптура

в Италии», опубликованной в Петербурге в 1840 г. в «Художественной газете», он отмечал, что у Торвальдсена и Кановы учились многие представители разных стран, в том числе и России⁵. В 1824 г. Торвальдсен был признан почетным вольным общником петербургской Академии художеств за заслуги в обучении русских пенсионеров, работавших в его мастерской в Риме.

Статуи Торвальдсена, по выражению Луначарского, «почти все радуют глаз и душу. Но, быть может, еще более изысканным мастером показывает себя великий датчанин в барельефах»⁶. Барельеф «Вулкан, Венера и Марс», созданный в 1810 г., полностью соответствует этой характеристике. Гипсовая модель рельефа хранится в Музее Торвальдсена в Копенгагене. Барельеф, высеченный из мрамора, выигрышно отличается от гипсового прототипа. Фигуры размещены в одной плоскости рядом друг с другом. Слева изображен Вулкан, кующий стрелу. В центре композиции представлена сидящая Венера, она опускает стрелу в чашу. Около нее маленький Амур с копьем в руке. Справа стоит обнаженный Марс со стрелой в руке. Скульптор представил детальное развитие сюжета в последовательном действии, переходящем от одного персонажа мифа к другому. Техническое выполнение отличается совершенством обработки мрамора.

Изящные и грациозные женские фигуры парных барельефов «День» и «Ночь» выразительно смотрятся в зале Новой Пинакотеки на фоне стены терракотового цвета. Богиня ночи изображена летящей с распростертыми крыльями, держащей на руках двух младенцев. Ее атрибутами являются сова и мак. Второй барельеф — «День» представлен в виде летящей женской фигуры, рассыпающей цветы. Около нее летит младенец с горящим факелом в руке. Гипсовые оригиналы барельефов «День» и «Ночь» были созданы Торвальдсеном в 1815 г. и экспонируются в Музее Торвальдсена в Копенгагене, где находятся также и мраморные экземпляры⁷. Эти барельефы были особенно популярны, их мраморные экземпляры были приобретены великой княгиней Марией Николаевной и ее супругом герцогом Максимилианом Лейхтенбергским в мастерской Торвальдсена в Риме. Барельеф «Ночь» имеет выбитую на срезе монограмму, которая составлена из букв А и Т, и свидетельствует об авторстве Торвальдсена. Второй барельеф, «День», также имелся во дворце Лейхтенбергских в Сергиевке, но не сохранился⁸.

«Торвальдсен значит не одним талантом, но и стремлением к пользам своей родины: художественные сокровища, которые он собрал в Риме, посланы им в Копенгагенский музей, в виде приношения», отмечалось в «Художественной газете» в 1840 г.⁹ В 1839 г. в столице Дании была устроена выставка художественных произведений, о которой были

проинформированы петербургские читатели: «Нужно ли говорить, что главнейшим украшением Копенгагенской выставки были произведения Торвальдсена... статуи, барельефы, медальоны и фризы неутомимого, неистощимого ваятеля поглощали собою все внимание посетителей»¹⁰.

Живописный портрет Торвальдсена, написанный в 1823 г. Г. М. фон Гессом (Heinrich Maria von Hess; 1798–1863), представлен в экспозиции Новой Пинакотeki. С 1821 по 1826 год художник жил в Италии на стипендию короля Баварии Максимилиана I. После смерти живописца король Максимилиан II в 1864 г. приобрел этот портрет для своего собрания, вошедшего в коллекцию Новой Пинакотeki. Портрет Торвальдсена строг и одновременно очень выразителен. Художник точно передал облик скульптора в период расцвета его творчества в Риме. Он изображен на фоне окна, за которым виден типичный итальянский пейзаж с собором и кампанилой. Нам имя Гесса известно, как автора, создавшего знаменитый витраж «Воскресший Христос» для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Идея создания витража принадлежит архитектору Лео фон Кленце. Работа из стекла была выполнена баварским мастером М. Э. Айнмиллером с 1841 по 1843 гг. Витраж был одобрен Священным Синодом и императором Николаем I и в 1844 г. размещен в алтарной части Исаакиевского собора. Генрих фон Гесс стоял у истоков формирования мюнхенской картинной галереи в Новой Пинакотекe.

К прекрасным образцам искусства романтизма начала XIX века относятся три пейзажа норвежского живописца Юхана Кристиана Клаусена Даля (1788–1857)¹¹. Даль признан создателем национальной живописной школы Норвегии. Столь же объективно Даль относится и к немецким романтикам, учитывая, что после окончания Копенгагенской Академии он переехал в Дрезден, стал членом Дрезденской Академии и творчески был близок и дружен с К.-Д. Фридрихом — выдающимся создателем немецкого романтического пейзажа.

Три пейзажа из Новой Пинакотeki относятся к раннему периоду творчества Даля — 1817, 1819 и 1820 гг. Все они имеют указания дат создания и авторские подписи «Dahl». В каталоге Новой Пинакотeki и в этикетаже экспозиции указано, что пейзажи Даля были приобретены музеем у частных лиц. Как отмечено в каталоге Новой Пинакотeki, с 1811 по 1818 гг. Даль получил образование в знаменитой тогда копенгагенской академии, а затем приехал в Дрезден, «где пейзажная живопись под руководством Фридриха начала завоевывать первое место»¹².

В 1817 г. Даль написал картину с изображением лунного света над Копенгагенским портом. В Национальной галерее Осло находится рисунок тушью и пером, на его оборотной стороне имеется надпись с датой «Марта 1817 года», что свидетельствует о передаче сложного освещения,

контрастов светлого и темного уже в ранних работах Даля. Первый владелец картины — тайный советник Бюлов — приобрел ее за 150 датских крон.

Картина привлекает внимание зрителей живописной передачей ярко освещенного лунной облачного неба, видны очертания зданий и парусных кораблей. В этом произведении еще мало общего с картинами Фридриха, однако настроение романтизма уже присутствует в передаче природы. Лунный пейзаж одного из видов Копенгагена — канала Frederiksholms — является предшественником будущих полотен Даля, посвященных изображениям Дрездена при лунном свете.

Особым романтическим настроением пронизана картина «Утро после шторма», созданная в 1819 г. В бушующих волнах видны обломки судна. Трагическое звучание усилено горестно сидящей на краю скалы мужской фигурой и смотрящим на нее псом. Колористическое решение пейзажа передает яркое освещение от восхода солнца.

В 1820 г. Далем был написан пейзаж «Ущелье в Саксонской Швейцарии», в котором он передал мощь природы — высокие горы и бурлящие потоки реки.

Частые поездки на родину отражены в многочисленных пленэрных этюдах и эпических полотнах Даля, оказавших влияние на развитие жанра пейзажа в Норвегии. Особенно плодотворной была его поездка в 1826 г. «Это изображения бесконечных гор, обнаженных скал, горных рек, несоизмеримых с человеком и увиденных как бы с высоты полета. Природа для Даля — единство вечной неподвижности гор и постоянной изменчивости облаков, которые то быстро несутся светлыми прозрачными обрывками тумана, то медленно наползают свинцовой тучей. Реалистическая точность наблюдения природы воплощается художником в исполненный драматической силы романтический образ», — писала искусствовед Е. И. Марченко¹³.

Хранящиеся в собрании Новой Пинакотеки в Мюнхене произведения скандинавских художников, таких как живописец Юхан Кристиан Клаусен Даль и скульптор Бертель Торвальдсен, отличаются высокой художественной ценностью и представляют значительный интерес для исследователей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Луначарский А. Торвальдсен // Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Ч. 2. М., 1988. С. 139.

² Там же. С. 140–141.

³ Подписи Торвальдсена имеют варианты написания: «Thorvaldsen» и «Thorwaldsen», а также его монограмма составлена из букв «А» (Альберто) и «Т» (Торвальдсен).

⁴ Художественная газета. СПб., 1840, № 18. С. 11.

⁵ Там же. С. 11.

⁶ Луначарский А. Торвальдсен. С. 141.

⁷ Musée Thorvaldsen. Copenhagen. 1966. P. 63, № 369 (La Nuit. Modèle original. 1815), № 370 (Le Jour. Modèle original. 1815). P. 45, № 367 (La Nuit. Marbre de Thorvaldsen), № 368 (Le Jour. Marbre de Thorvaldsen).

⁸ Барельеф «День» был уничтожен во время Великой Отечественной войны. Гипсовый отлив барельефа был заказан академиком Д. В. Осиповым для зала дворца Лехтенбергских в Сергиевке в Музее Торвальдсена в Копенгагене в 2016 г.

⁹ Художественная газета. СПб., 1840, № 4. С. 30, 36.

¹⁰ Там же. № 9. С. 17.

¹¹ Принято и другое написание имени: Иоганн Христиан Даль.

¹² Каталог Новой Пинакотeki в Мюнхене: Neue Pinakothek. Katalog der Gemälde und Skulpturen. München, 2014.

¹³ Марченко Е. И. Искусство Дании, Норвегии и Швеции // Европейское искусство XIX века. 1789–1871. Серия «Памятники мирового искусства». Вып. VI (серия первая). М., 1975. С. 124.

ЛИТЕРАТУРА

Луначарский А. Торвальдсен // Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Ч. 2. М., 1988. С. 139–141.

Марченко Е. И. Искусство Дании, Норвегии и Швеции // Европейское искусство XIX века. 1789–1871. Серия «Памятники мирового искусства». Вып. VI (серия первая). М., 1975.

Михалкова Т. К. Работа А. М. Матушинского «Торвальдсен и его произведения» (1865) и статья А. В. Луначарского «Торвальдсен» (1910) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2003. С. 269–274.

Михалкова Т. К. Работа А. М. Матушинского «Торвальдсен и его произведения» — первое фундаментальное исследование о датском скульпторе на русском языке // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2002. С. 199–203.

Кривдина О. А. Ученик и учитель: Бертель Торвальдсен и Борис Орловский // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2018. № 19(1). С. 18–24.

Художественная газета. СПб., 1840, № 4, 9, 18.

Musée Thorvaldsen. Copenhagen. 1966. P. 63, № 369 (La Nuit. Modèle original. 1815), № 370 (Le Jour. Modèle original. 1815). P. 45, № 367 (La Nuit. Marbre de Thorvaldsen), № 368 (Le Jour. Marbre de Thorvaldsen).

Neue Pinakothek. Katalog der Gemälde und Skulpturen. München, 2014.