

ТЕОДОР ГЮДЕН И РУССКИЙ ЗАКАЗ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАРТИН ДЛЯ ДВОРЦА «КОТТЕДЖ»

Кузнецова Яна Кирилловна

Аспирант, Ленинградский Государственный
университет им. А.С. Пушкина
treiblut.asp@mail.ru

THEODORE GUDEN AND THE RUSSIAN ORDER: THE HISTORY OF PAINTING FOR THE COTTAGE PALACE

Ya. Kuznetsova

Summary: This article provides a detailed examination of a significant period in the creative work of the outstanding French marine artist Théodore Gudin. Particular emphasis is placed on his fruitful collaboration with the Russian imperial court, which is the key aspect of this study. The author's main attention is focused on the history of the creation of paintings specifically for the Cottage Palace, located in the Alexandria Park in Peterhof. The significance of these works in the context of the Cottage interiors is emphasized. The study analyzes the circumstances of the acquisition of Gudin's paintings by the Russian imperial court, reveals the motives and features of this significant order within the framework of the cultural ties of the era in question. The subject matter of the master's works created specifically for Russia has been studied quite thoroughly, which allows us to understand the thematic preferences and creative challenges facing him. In addition, the work pays attention to the artistic features of these canvases, including their composition, coloring and manner of execution, which reflect Gudin's unique style. The analysis conducted allows us not only to quite fully reconstruct the history of the master's collaboration with Russia, but also to assess his significant contribution to the formation of the pictorial decoration of the Cottage Palace.

Keywords: Theodore Gudin, Cottage Palace, 19th century, Nicholas I, Alexandra Feodorovna, France, imperial commission, Russian court, seascape, marine art.

Аннотация: В настоящей статье подробно рассмотрен значимый период в творческой деятельности выдающегося французского художника-мариниста Теодора Гюдена. Особый акцент сделан на его плодотворном сотрудничестве с русским императорским двором, что выступает ключевым аспектом данного исследования. Основное внимание автора статьи сосредоточено на истории создания картин специально для дворца «Коттедж», расположенного в петергофском парке Александрия. Подчеркивается значимость этих произведений в контексте интерьеров Коттеджа. В исследовании анализируются обстоятельства приобретения картин Гюдена русским императорским двором, раскрываются мотивы и особенности этого значимого заказа в рамках культурных связей рассматриваемой эпохи. Достаточно основательно изучен сюжетный круг произведений мастера, созданных специально для России, что позволяет понять тематические предпочтения и творческие задачи, стоявшие перед ним. Кроме того, в работе уделено внимание художественным особенностям указанных полотен, в том числе их композиции, колориту и манере исполнения, которые отражают уникальный стиль Гюдена. Проведенный анализ позволяет не только довольно полно воссоздать историю сотрудничества мастера с Россией, но и оценить его значимый вклад в формирование живописного убранства дворца «Коттедж».

Ключевые слова: Теодор Гуден, дворец «Коттедж», XIX век, Николай I, Александра Федоровна, Франция, императорский заказ, русский двор, морской пейзаж, маринизм.

Введение

Теодор Гуден (1802-1880) – выдающийся французский маринист, художник романтического направления. Его искусство внесло значительный вклад в развитие европейской пейзажной живописи XIX века. Гуден известен разнообразными по характеру и настроению морскими пейзажами и изображениями кораблей, сталкивающимися с суровой стихией моря. Творчество мастера получило широкое признание. Он был придворным художником французского короля Луи-Филиппа I, а также выполнял заказы для других монарших дворов Европы. Гуден также имел связи и с российским императорским домом.

Мастер был великолепным колористом, обладал тонким чувством тональной нюансировки. Гуден был про-

сто завален заказами, в результате чего часто работал небрежно, впадал в чрезмерную декоративность и эффектность исполнения. Поэтому, несмотря на то что художник добился большой славы, она быстро померкла. В конце жизни он был всеми позабыт [4].

Говоря о связях Гюдена с русским императорским двором, необходимо отметить, что по заказу императора Николая I он создал ряд произведений для дворца «Коттедж» в петергофском парке Александрия.

Дворец «Коттедж», построенный по проекту архитектора А. Менеласа в 1826-1829 годах и расширенный в 1841-1842 годах архитектором А.И. Штакеншнейдером (пристроил столовую с открытой террасой, украшенной мраморным фонтаном), – частная резиденция императора Николая I и его семейства. Он предназначался для

летнего отдыха и отличался от парадных императорских дворцов своей камерностью, уединенностью, изяществом и уютной атмосферой [11]. Внутреннее убранство «Коттеджа» отражало вкусы императорской четы – Николая I и его супруги Александры Федоровны – и гармонично соединяло в себе черты таких стилей, как английская готика и бидермейер [1].

Одной из значимых составляющих живописной коллекции дворца Коттедж являлись морские пейзажи (марины), представленные как российскими, так и европейскими мастерами. Морские пейзажи и сцены относились к наиболее любимым сюжетам как императора Николая I, так и его супруги императрицы Александры Федоровны. Во-первых, они много путешествовали по курортным местам и обожали проводить время вблизи морской стихии. Даже дворец Коттедж был сооружен вблизи Балтийского моря. Во-вторых, для императорского дома большое значение имел российский флот. Он играл важную роль в политике Российской империи, поэтому морская тематика была, конечно же, актуальна для монарха.

Полотна русских и европейских мастеров из убранства дворца Коттедж запечатлевали море в разных видах – как спокойное и умиротворенное, так и драматично-напряженное и бушующее. Произведения Гюдена на морскую тематику также отличались широким разнообразием настроений и эмоциональных оттенков. Они писал как спокойные морские просторы, так и драматично-трагедийные сцены, изображающие грозную бурю, эпизоды крушения корабля. Поэтому работы мастера очень удачно вписались в собрание марин, представленных во дворце Коттедж.

Согласно архивной документации (описи картин дворца «Коттедж» начиная с 1829 года по 1938 год), в коллекции дворца находилось девять картин Гюдена – пять картин на морскую тему, а также четыре полотна с видами парка Александрия [9]. В инвентарной описи музейных предметов № 343 1938 года зафиксировано уже только восемь сохранившихся после Великой Отечественной войны картин (опись дополнялась в послевоенное время, в нее заносились произведения, вывезенные в Центральное хранилище и возвращенные в Петергофские музеи после войны), полотна записаны под следующими названиями: «Морской вид», «Кораблекрушение», «Александрия», «Балтийская эскадра в Финском заливе», «Неаполитанский залив», 3 картины с названием «Парк Александрия» [6]. В описи 1938 года также отмечены утраченные в годы войны произведения [6]. Так, в список утраченных работ вошла одна из работ Гюдена. Там она значится как картина «Суда в море». Кроме того, в описи указано, что произведение имело авторскую подпись Гюдена и датировку – 1828 год.

В настоящее время восемь сохранившихся в военный период картин находятся в собрании фонда «Живопись» ГМЗ «Петергоф» (Инв. №№ ПДМП 727-ж, 728-ж, 729-ж, 724-ж, 947-ж, 717-ск, 718-ск, 719-ск).

Целью данного исследования является рассмотреть историю создания Гюденом картин, которые нашли свое место в живописном убранстве дворца Коттедж, а также осветить обстоятельства приобретения и заказа данных картин для указанного ансамбля императором Николаем I.

Материалы и методы

Материалами исследования послужили: архивные документы и описи музейных предметов дворца Коттедж, книги, посвященные Петергофу, научную и справочную литературу, статьи в сборниках и журналах.

В ходе написания статьи были применены следующие исследовательские методы:

- культурно-исторический (для воссоздания исторического контекста, художественных и культурных тенденций, существовавших в указанную эпоху;
- биографический (для изучения обстоятельств, связанных с поступлением предметов Гюдена в Коттеджа, а также с заказами, которые он получил от Николая I);
- индукционный (для обобщения информации, полученной из разных источников – архивных документов, описей, публикаций);
- иконографический (для опознания, уточнения и описания сюжетов произведений);
- аналитический (для искусствоведческого анализа картин).

Литературный обзор

В процессе написания работы автор использовал довольно обширный пласт источников. В первую очередь, проанализированы архивные документы из Российского Государственного Исторического Архива [11] и описи предметов дворца Коттедж из архива ГМЗ «Петергоф» – с 1829 по 1938 годов (в том числе утраченных в войну предметов) [6, 9, 10]. Рассмотрены общие труды по Петергофу, в которых отводится место убранству дворца Коттедж, в том числе его живописному собранию, – описания Петергофа краеведа середины XIX века А. Гейрота [3] и фундаментальный труд по истории петергофского собрания историка Н. Архипова [1]. Кроме того, были использованы ряд статей, довольно подробно освещающих историю формирования живописной коллекции дворца Коттедж (О. Каяндер [7]; Л. Выходчиков и А. Шелаева [2], а также частной жизни императорской семьи

в Александрии (Т. Хоружая). Рассмотрена также статья Ю. Зеленинской, посвященная проблемам сохранения и эвакуации музейных предметов петергофских коллекций во время Великой Отечественной войны [5]. Проанализирован автореферат Лосевой, дающий глубокое понимание романтического Петергофа времен Николая I [8]. Сведения о жизни и творчестве Гюдена были заимствованы из статей О. Каяндер [7]; Л. Вискочкова и А. Шелаевой [2], словаря Брокгауза и Ефрона [4], архивных документов и описей [6, 9, 10, 12].

Результаты

Пути приобретения картин Гюдена для убранства Коттеджа

Картины Гюдена приобретались императором Николаем I дворца Коттедж несколькими путями. Во-первых, Николай I и Александра Федоровна много путешествовали по Европе, в том числе и по Франции. Они увлекались изобразительным искусством и покровительствовали талантливым художникам [2]. Императорская чета посещала различные салоны, выставки, где знакомилась с искусством современных европейских мастеров. Император и императрица выделяли талантливых художников и часто приглашали их работать при русском дворе. Так, они вполне могли увидеть произведения Гюдена в Парижском салоне и пригласить его в Россию.

Еще один путь, через который могли быть приобретены картины Гюдена для российского императорского двора, – посредничество русских коллекционеров и дипломатов, имеющих тесные связи с Францией.

Известно, что мастер в 1841 году мастер приехал в Россию по приглашению императора Николая I. К этому времени он уже заслужил репутацию одного из ведущих европейских маринистов. Художник был наделен потрясающей способностью передавать красоту, мощь и величие моря, драматизм морских баталий и ювелирную точность в изображении судов.

Несмотря на то, что Гюден приехал в Российскую империю в 1841 году, пропавшая в годы войны картина «Суда в море», согласно описи 1938 года и указанной в ней авторской датировке, была написана в 1828 году. Таким образом, данную картину живописец исполнил еще не будучи в России. Скорее всего, император увидел это произведение Гюдена в Парижском салоне, либо кто-то из русских агентов в Париже (коллекционеров, дипломатов) приобрел работу по распоряжению Николая I.

В 1833 году мастер написал картину «Неаполитанский залив» во время своей поездки по Италии. Данная картина, по всей видимости, также была увидена в Парижском

салоне императором либо кем-то из его посредников-агентов и приобретена для Библиотеки Александры Федоровны. Известно также, что в 1937 году в Коттедж была прислана выполненная художником в 1830 году картина «Кораблекрушение», дополнившая убранство Гостиной [7].

Прибыв в Россию, живописец неоднократно посещал Петергоф. Гюден стал единственным иностранным мастером, который удостоился чести писать парк Александрия [7]. В первой половине 1840-х годов художник выполнил два морских пейзажа – «Александрия» и «Балтийская эскадра в Финском заливе». Известно, что картина «Балтийская эскадра в Финском заливе» была поднесена Гюденом Николаю I в знак благодарности за радушный прием в России [7]. Несмотря на то, что работа была подарена императору, она украсила Библиотеку Александры Федоровны. Картина же «Александрия» была размещена в Гостиной.

Датировка еще одной картины – «Морской вид» из убранства Гостиной – точно неизвестна. В ГМЗ «Петергоф» она датирована довольно расплывчато – XIX веком. Полотно могло быть написано Гюденом как в конце 1820-х – 1830-е годы – еще до его прибытия в Российскую империю, так и в 1841 году – уже во время пребывания в России.

В 1841 году по заказу императора Николая I были созданы три картины с одинаковым названием – «Парк Александрия». Согласно архивным документам, за эти работы в августе 1841 года Гюдену заплатили 4857 рублей. Кроме того, Николай I презентовал художнику табакерку, декорированную вензелем со своим именем [12]. Эти произведения были заказаны для императрицы Александры Федоровны, однако они находились в Кабинете Николая I на третьем этаже (ныне – в Столовой).

Важно отметить, что, получение Гюденом заказа от императора на написание видов парка Александрия свидетельствовало о высокой чести, которая была ему оказана. Парк Александрия при Николае I являлся закрытой территорией, и мало кто имел туда доступ. Император поручил заказ именно Гюдену, так как высоко ценил его творчество и был уверен в уровне мастерства художника. Он считал, что искусство Гюдена очень соответствует живописной концепции убранства дворца Коттедж, и что его романтически направленные пейзажи крайне близки духу коллекции. Таким образом, три вида парка Александрия, выполненные Гюденом, являются одними из немногих, а, возможно, и единственными изображениями парка Александрия середины XIX века.

Сюжетные и художественные особенности картин Гюдена для дворца Коттедж

Как мы уже отметили ранее, Гюден отлично владел колористической гаммой, светотеневыми эффектами, экспериментировал с природными световыми источниками (солнцем, луной), с большой тонкостью прорабатывал тональные отношения, с помощью которых выражал разнообразные эмоциональные оттенки. Излюбленной темой художника было море. Мастер писал его очень по-разному – в безмятежном состоянии, в ситуации нарастающей эмоциональности, связанной с приближением шторма либо с его началом и на пике крайнего драматизма, переходящего в предчувствие трагедии, что было характерно для его сцен бурь и кораблекрушений. Гюден мастерски выбирал сюжетные мотивы для выражения разных эмоциональных состояний моря в своих картинах, с большим профессионализмом подбирал к ним стаффаж. В качестве стаффажа выступали детально прописанные фигуры людей, изображения кораблей, архитектурных сооружений. Таким образом, мастер вводил в свои морские пейзажи элементы жанровости.

В живописном наследии Гюдена можно выделить несколько групп тем. В убранстве дворца Коттедж представлены работы, как раз относящиеся к разным тематическим категориям. Первая группа – итальянские морские виды. Для дворца Коттедж была приобретена картина «Неаполитанский залив», относящаяся к данной категории. Как истинный романтик, художник в данной композиции запечатлел интересный и крайне эффектный переходный момент, когда ночь сменяет день, а солнце встречается с луной. Важную роль здесь играют световые эффекты – сочетание лунного света, заката солнца и надвигающейся ночной темноты. Особое значение в полотне имеют тонкие цветовые нюансы, выраженные в градациях морской воды – от иссиня-черного до серого и светло-голубого. Несмотря на то, что в картине главные «персонажи» – светотеневые контрасты и колористические эффекты морской глади, в композицию введен стаффаж – фигуры людей и элементы архитектуры. Путники, запечатленные на волах, осуществляют переправу через крутой мост. Таким образом, в картине присутствуют жанровые мотивы. Кроме того, здесь ощущаются и ассоциации с библейским сюжетом, связанным с бегством святого семейства в Египет. Будучи художником романтического направления Гюден экспериментировал с сочетанием различных жанров в своих картинах и стремился наделить их глубоким философским содержанием.

Вторая группа тем в искусстве мастера – изображения кораблей, борющихся с морской стихией. Для дворца Коттедж императором Николаем I было приобретено несколько картин Гюдена, относящихся к данной категории. Среди них – утраченная во время войны картина «Суда в море» и композиции «Балтийская эскадра в Финском заливе», «Морской вид», «Кораблекрушение».

Согласно описи пропавших музейных ценностей, на полотне «Суда в море» было изображено двухмачтовое судно со спущенными наполовину парусами и белым флагом, пробирающееся среди довольно больших волн [6]. Над ним возвышалось облачное небо с небольшим просветом солнечных лучей. В этом полотне, по всей видимости, было показано зарождение бури. Кораблю уже становится трудно пробираться среди волн, но он твердо продолжает свой путь, и пробивающийся сквозь облака луч света словно выступает символом веры в благополучный исход плавания.

Полотно «Морской вид» изображает уже разгар бури. Здесь представлено кружение корабля. Море становится бушующим и мрачным по колориту, свинцовые тучи все более сгущаются, но присутствующее в небе вспышки солнца еще дают надежду на то, что корабль может спастись. Однако драматичность в данной композиции нарастает.

В картине «Кораблекрушение» драматизм достигает своего апогея и переходит в трагедийность. Здесь все объято буйством стихии, ощущением катастрофы и ужаса. Художник виртуозно использует живописные средства – играет с серебристыми и свинцово-серыми красками, наблюдаемыми как в изображении моря, так и неба, с помощью драматичной цветовой гаммы, динамичной композиции, напряженного линейного и ритмического рисунка, выразительных светотеневых эффектов создает атмосферу трагедии и беспросветности. И несмотря на то, что в небе еще слабо отсвечивают всполохи солнечного света, надежды на спасение корабля уже нет.

Картины на тему морской бури Гюдена, исполненные в духе романтизма, проникнуты глубоким философским смыслом о бренности, хрупкости, мимолетности человеческого бытия, его ничтожности перед лицом стихии.

Полотно «Балтийская эскадра в Финском заливе» можно отнести сразу к двум тематическим группам. Во-первых, это тема российского флота. Во-вторых, – виды Балтийского моря. Уделяя внимание маневрирующим русским кораблям среди беспокойного моря, мастер здесь остается верным себе. Здесь он вновь работает со светотеневыми и цветовыми эффектами в романтическом духе, показывая силу и мощь морской стихии. Как уже было сказано, данная картина являлась подарком художника самому императору в благодарность за высокую оценку его творчества, за приобретение работ мастера, за полученные им заказы на написание картин для дворца Коттедж и, конечно же, за высокую честь, которая ему была оказана, императором, который пригласил Гюдена в Россию и предоставил возможность поработать при русском императорском дворе.

Картина «Александрия», относящаяся к тематическим группам – виды Александрии (Петергофа) и Балтийского моря – выполнена совершенно в ином духе по сравнению с рассмотренной серией полотен, изображающих разные стадии шторма. Здесь представлена совершенно безмятежная гладь Финского залива на фоне лунной ночи. От картины исходит созерцательное спокойствие и эмоциональная гармония. Это выражено в словно застывшей воде, в ровном ясном ночном небе, озаренном лунным светом, в преобладании теплой золотисто-розовой цветовой гаммы, с помощью которой написаны небеса и их отражение в воде.

Три полотна с видами Александрии, выполненные специально по заказу самого императора, являются одними из самых ценных работ, так как на них запечатлен вид парка «Александрия» середины XIX века, который являлся закрытым для публики и был частной резиденцией императорской семьи. А художник Гюден один из немногих живописцев, приглашенный в Россию и допущенный в ближний круг для выполнения данного заказа. Картины напоминали пейзажную панораму парка с различных ракурсов, с эффектом освещения в разное время суток. Эти работы оказались идеализированными, но с тщательно проработанными изображениями парковой зоны, дворца, мостов и окрестностей Александрии. Они сочетают в себе черты классического пейзажа и романтической мечтательности, так талантливо удававшиеся мастеру.

Заключение

Пейзажи Гюдена, приобретенные императором Николаем I в Париже лично либо через посредников-агентов (коллекционеров, дипломатов), а также заказанные непосредственно заказанные мастеру, составили значительную часть живописной коллекции дворца Коттедж. Они были выполнены в характерной авторской манере художника, построенной на тонкой нюансировке колористической гаммы, драматичных светотеневых эффектах, выразительности линейного и ритмического рисунка, символично-философской глубине образов в духе романтизма, активном внедрении стаффажа – фигурок людей, изображений кораблей и их детальной проработке, вносящей в морские пейзажи Гюдена элементы жанровости. Таким образом, картины мастера имели своей неповторимый, индивидуальный творческий почерк и составили своеобразную целостную коллекцию внутри всего живописного собрания дворца Коттедж.

Романтически наполненные морские пейзажи Гюдена по-настоящему органично вписывались в общую романтическую концепцию Коттеджа, прекрасно соседствуя с полотнами других маринистов – И.К. Айвазовского, Ф. Таннера, М.Н. Воробьева, С.Ф. Щедрина.

Заказы, полученные Гюденом от императора Николая I и доверие, оказанное ему, свидетельствовали о высокой оценке монархом творчества мастера, а также о международном признании французского мариниста.

ЛИТЕРАТУРА

- Архипов Н.И. Исследования по истории Петергофа. – СПб.: ГМЗ «Петергоф», 2006. – 592 с.
- Высочков Л.В., Шелаева А.А. «Изящные искусства достойны монаршего покровительства...»: император Николай I и русские художники // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 3. – С. 285-295.
- Гейрот А. Описание Петергофа. – СПб: Типография Императорской Академии наук, 1868. – 132 с.
- Гюден, Жан Антуан Теодор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – Т. 9. – СПб.: АО «Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон», 1893. – С. 960.
- Зеленянская Ю.В. Петергофские дворцы-музеи и парки накануне Великой отечественной войны. К вопросу об эвакуации музейных ценностей в июне-сентябре 1941 года // Дворцы и события. 300-летию Большого Петергофского дворца / Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф» (Проблемы сохранения культурного наследия XXI век. IV). – СПб.: Европейский дом, 2016. – С. 82-93.
- Инвентарная опись музейных предметов дворца Коттедж 1938 года. Архив ГМЗ «Петергоф».
- Каяндер О.Е. Петергоф Николая I // Императорский вкус: Петергоф Николая I / Руководитель проекта: Е.Я. Кальницкая. – СПб.: ГМЗ «Петергоф». – С. 83-87.
- Лосева А.С. Образ Петергофа эпохи романтизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – М., 1997. – 21 с.
- Опись №272 «Дача Ея Императорского Величества Александрия Дворецъ». 1856-1857 г. Архив ГМЗ «Петергоф».
- Опись № 343 «Опись вещей, находящихся во дворце-даче «Александрия» 1839 г. Архив ГМЗ «Петергоф».
- Хоружая Т.И. Жизнь императорской семьи в Александрии. 1839 год // Жизнь дворца: публичное и приватное. Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ «Петергоф» (Проблемы сохранения культурного наследия XXI век. IV). – СПб.: Европейский дом, 2014. – С. 244-250.
- Указы, данные строительной Комиссии, при Кабинете Его Величества учрежденной, по возобновлению Императорского Зимнего дворца и возведению Императорского Музеума (Эрмитажа) за 1841 год // РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3961. Л. 23.

© Кузнецова Яна Кирилловна (treiblut.asp@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»