

Дмитриченкова Екатерина Александровна
ГБУ ДНР «Донецкий республиканский художественный музей»

ЗЕРКАЛА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХИ: ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ДОНЕЦКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Аннотация. Статья анализирует эпоху Александра I через призму русской портретной живописи первой трети XIX века из собрания ГБУ ДНР «Донецкий республиканский художественный музей». Раскрывается связь стилистических особенностей картин с историко-культурным контекстом. Результаты применимы в музейной и образовательной практике, а также в изучении искусства русского романтизма

Ключевые слова: Русская живопись, романтизм, александровская эпоха, портрет, Донецкий республиканский художественный музей

Эпоха правления Александра I – время парадоксов и великих свершений, «дней Александровых прекрасное начало» (А.С. Пушкин) и трагический финал в виде восстания декабристов. Это период, когда Россия утверждала свой статус великой европейской державы на полях сражений, а в искусстве рождался новый герой – рефлексирующий, свободолюбивый, полный внутренних противоречий. Как запечатлеть дух такого времени? Живопись, и в особенности портрет, стала зеркалом, отразившим не только лица, но и умонастроения целого поколения. Собрание Донецкого республиканского художественного музея хранит несколько полотен, которые, подобно страницам исторического романа, позволяют нам сегодня прочесть эту сложную и захватывающую эпоху, увидев ее глазами выдающихся современников.

Начало XIX столетия в России ознаменовалось не только сменой монарха, но и глубокой трансформацией культурной парадигмы. Классицистический идеал гражданина, служащего государству, постепенно уступал место романтическому интересу к уникальной, неповторимой личности, ее духовному миру и богатству чувств [2]. Этот сдвиг наиболее ярко проявился в портретном искусстве, где художники стремились запечатлеть не столько социальный статус, сколько индивидуальный характер и «движения души» [4].

Одним из самых ярких выразителей этих тенденций стал Орест Адамович Кипренский (1782–1836). Его творчество, всегда привлекавшее внимание ценителей и широкой публики, пришлось на период подъема национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года. Уже при жизни прозванный «русским ван Дейком», Кипренский стал первым русским художником, получившим европейскую известность; как писал Александр Иванов, «он первый вынес имя русское в известность в Европе» [1]. Именно Кипренскому принадлежит заслуга создания нового типа портрета, раскрывающего многогранный внутренний мир человека. В коллекции Донецкого республиканского художественного музея находится «Портрет Петра Николаевича Чебышёва», написанный художником в 1820-е годы. Это поясное изображение темноволосого мужчины средних лет, чей взгляд устремлен в сторону, мимо зрителя. Орест Адамович мастерски передает характер модели: волевое, одухотворенное лицо со «скрытой улыбкой», слегка припухшие веки и опущенные уголки губ создают образ, полный внутренней энергии и рефлексии. Чебышёв одет в черный фрак и белый жилет, на шее под которым видна голубая лента ордена Св. Георгия. На груди – звезда неаполитанского Константиновского ордена Св. Георгия. Композиция и исполнение портрета в полной мере соответствуют романтической эстетике, где личность предстает как независимая и самоценная единица.

Картина «Портрет Петра Николаевича Чебышёва» – одна из самых загадочных работ мастера, и её атрибуция стала настоящей сенсацией, замечательным подарком к 80-летию музея в сентябре 2020 года [6]. Впервые портрет был замечен в 1920-е годы, когда его приобрёл в Конотопе ленинградский коллекционер Николай Рейх. В 1930-х годах авторитетные специалисты

Русского музея признали авторство Кипренского, но их смутила старая надпись на обороте: «Подполковникъ Чебышевъ», так как изображённый имел иностранный орден. В 1956 году картина была продана в Киевский музей русского искусства, откуда в октябре 1960 года её передали в Сталинскую галерею (ныне ДРХМ) – как позже выяснилось, по ошибке нового сотрудника, перепутавшего её с работой неизвестного художника. В 1963 году была обнаружена на полотне монограмма «ОК», и последующие экспертизы окончательно подтвердили авторство Кипренского. Однако личность модели оставалась тайной. Лишь в 2004 году, после выхода книги о дворянском роде Чебышёвых, удалось установить, что на портрете изображён отставной подполковник Пётр Николаевич Чебышёв (1770–1843). Он был богатым откупщиком, меценатом, членом Вольного общества любителей российской словесности и приятелем Грибоедова. Константиновский орден Св. Георгия он получил от короля Фердинанда IV в 1800 году за доблесть, проявленную в морском походе под командованием адмирала Фёдора Ушакова при освобождении от французов городов Фано и Сенигаллия.

К этому же кругу произведений можно отнести и «Портрет молодого художника» кисти Александра Григорьевича Варнека (1782–1843), датируемый началом 1800-х годов. Изображённый молодой человек в черном сюртуке держит папку для рисунков и держатель для сангины. Его взгляд, обращенный прямо на зрителя, полон творческой сосредоточенности. Варнек, как и Кипренский, был воспитанником Петербургской Академии художеств и одним из тех мастеров, кто формировал новый язык русского искусства. Созданный на заре XIX века, этот образ в полной мере отражает дух романтизма, провозгласившего культ свободной личности и ценность её духовной жизни.

Но за этой картиной скрывается история, достойная приключенческого романа, история о чудесном спасении вопреки всему. Когда осенью 1941 года в охваченный пламенем войны город вошли оккупанты, казалось, мечта о большом искусстве в Донбассе могла погибнуть в огне вместе с бесценными полотнами. Но среди хаоса и страха нашёлся герой, для которого любовь к прекрасному оказалась сильнее смертельной опасности. Местный художник Евгений Грейлих, рискуя собственной жизнью, под страхом расстрела за укрывательство художественных ценностей, спас одиннадцать произведений. В их числе был и этот портрет кисти Варнека. Он стал одним из немногих уцелевших свидетелей довоенного собрания, бесценной нитью, связавшей прошлое и будущее музея. В 1975 году картина «Портрет молодого художника», спасённая из пепла войны, вернулась в Донецк, чтобы стать не просто экспонатом, а настоящим символом вечной жизни искусства.

Заграничные походы русской армии 1813–1814 годов и разгром Наполеона оказали огромное влияние не только на политическую, но и на культурную жизнь России. Взаимодействие с европейской культурой стало более интенсивным, что нашло отражение в моде, быте и искусстве [3]. Картина Федора Антоновича Бруни (1799–1875) «Девушка в тюрбане», написанная во второй половине 1810-х годов, является прекрасным свидетельством этих процессов.

Портрет изображает темноволосую молодую девушку, чей взгляд больших темных глаз обращен на зрителя. Ее левая рука с изящно поднятым указательным пальцем касается губ, что придает образу оттенок загадочности и кокетства. Детали костюма и прически позволяют довольно точно датировать произведение. Тюрбан из голубого шарфа с золотой бахромой был модным бальным головным убором начала XIX века. Короткая прическа вошла в моду после 1796 года и сохраняла популярность примерно до 1815 года. Сочетание белого и голубого цветов в одежде стало особенно актуальным после 1815 года в честь реставрации Бурбонов во Франции, так как это цвета королевского герба. Все эти детали позволяют предположить, что портрет был создан около 1815–1817 годов. Таким образом, произведение Бруни не только демонстрирует высокое живописное мастерство, но и служит своеобразным документом эпохи, фиксирующим влияние общеевропейских культурных тенденций на русскую жизнь.

Поздний период правления Александра I и первые годы царствования его преемника были временем подведения итогов и осмысления пережитого. Центральным событием эпохи оставалась война 1812 года, и ее герои стали главными персонажами официального искусства. Ярчайшим примером является творчество английского живописца Джорджа Доу (1781–1829), приглашенного в Россию для создания портретной галереи героев Отечественной войны для Зимнего дворца [5]. В 1976 году Донецкий художественный музей приобрел его парадный «Портрет Н. С. Мордвинова» (1828).

Николай Семенович Мордвинов (1754-1845) – одна из наиболее значимых и противоречивых фигур александровского царствования. Адмирал, морской министр, член Государственного совета, он был известен своими либеральными взглядами и экономическими проектами. Его гражданская позиция проявилась в 1826 году, когда он стал единственным членом Верховного уголовного суда, отказавшимся подписать смертный приговор декабристам. Портрет, созданный уже после смерти Александра I, изображает государственного деятеля, чья карьера неразрывно связана с александровской эпохой. Доу удалось создать монументальный образ просвещенного вельможи, государственного деятеля и мыслителя.

Завершение эпохи – это всегда взгляд в будущее, которое будет принадлежать новому поколению. «Портрет братьев Егора и Николая Герсевановых в детстве», написанный неизвестным художником во второй половине 1820-х годов, представляет нам детей, чья взрослая жизнь придется уже на николаевскую эпоху. Братья-погодки Егор (1808 г.р.) и Николай (1809 г.р.) происходили из древнего грузинского рода. Художник изобразил их в темных фраках с малиновой окантовкой; старший брат заботливо положил руку на плечо младшего. Их судьбы сложатся в соответствии с духом нового времени: оба станут военными. Младший, Николай Борисович, дослужится до звания генерал-майора и станет героем обороны Севастополя в Крымскую войну, за личное мужество будет награжден золотой саблей с надписью «За Храбрость». Этот парный детский портрет символизирует преемственность поколений и сохранение воинских традиций, заложенных в героический период царствования Александра I.

Таким образом, рассмотренные произведения живописи первой трети XIX века из собрания ДРХМ позволяют составить достаточно объективное представление об эпохе Александра I. Они демонстрируют этот период как время глубоких контрастов: официальный государственный пафос соседствует с пристальным интересом к частной жизни отдельной личности, а подъем национального духа – с увлеченностью европейскими веяниями. Коллекция представляет собой готовый экспозиционный комплекс, способный через живые художественные образы раскрыть сложность и многогранность эпохи, определившей дальнейшее развитие русской культуры

Список литературы:

1. Ацаркина, Э. Н. Орест Кипренский [Текст]: [1783-1836] / Э. Н. Ацаркина. – [Москва]: Государственная Третьяковская галерея, 1948 (16-я тип. "Полиграфкнига"). – 247 с.
2. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) / Ю. М. Лотман. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2008. – 412 с.
3. Турчин, В. С. Александр I и неоклассицизм в России: Стиль империи или империя как стиль / Валерий С. Турчин; Рос. акад. художеств, Рос. дворян. собр. – Москва: Жираф, 2001. – 511 с.
4. Сарабьянов, Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ: [Опыт сравнит. исслед.] / Д. В. Сарабьянов; [Вступит. статья Г. Г. Пospelова]. – Москва: Сов. художник, 1980. – 261 с.
5. Глинка, В. М. Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца / В. М. Глинка. – Ленинград: Лениздат, 1988. – 238 с.
6. Донецкая сенсация. diletant.media. URL: <https://diletant.media/articles/45277144/>

