М.А. ДИДРИХ

Аспирант 2 курса, кафедра РХМ, факультет «Искусство реставрации» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: mariididr@gmail.com

M.A. DIDRIKH

Post-graduate student of 2 course, department of RHM, the faculty «The Art of restoration» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: mariididr@gmail.com

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ ЖИВОПИСНОЙ ИМИТАЦИИ РЕЛЬЕФА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИАТА ЖОЗЕФА СОВАЖА

THE ARTISTIC METHODS OF PICTORIAL RELIEF IMITATION IN THE WORKS BY PIAT JOSEPH SAUVAGE

Статья посвящена исследованию творчества Пиата Жозефа Соважа, бельгийского художника, работавшего в Париже и создававшего живописные имитации рельефа во второй половине XVIII — начале XIX в. Произведения, передающие иллюзию объема и взаимодействия определенных материалов, выполнены в различных техниках и широко представлены именно в творчестве П.Ж.Соважа. Изучение пути становления выдающегося художника и анализ его миниатюр по слоновой кости и фарфору, росписей на мраморе и холсте в качестве декоративных панелей дают возможность выявить отличительные особенности и художественные приемы, которыми пользовался мастер для достижения максимальной реалистичности своих «барельефов».

The paper concentrates on the artistic work by Piat Joseph Sauvage, a Belgian artist who worked in Paris and created picturesque imitations of relief in the second half of the 18th — early 19th century. The works conveying the illusion of volume and interaction of certain materials are created in various techniques and presented in a wide range precisely in the work by P.J.Sauvage. Considering the path of becoming an outstanding artist and analyzing his miniatures on ivory and porcelain,

as well as paintings on marble and canvas as decorative panels, it is possible to identify the distinctive features and artistic methods that the master used to achieve the maximum realism of his «bas-reliefs».

Ключевые слова: имитация, французская миниатюра, портрет, мифологический жанр, художественный прием.
Keywords: imitation, French miniature, portrait, mythological genre, artistic method.

Среди европейских миниатюристов второй половины XVIII — начала XIX в., создававших произведения в имитации рельефа и передаче вещественности материалов, одно из первых мест принадлежит бельгийскому художнику Пиату Жозефу Соважу (1744–1818) [1]. Большую часть своих работ миниатюрист исполнил в Париже, поэтому его нередко причисляют к французским художникам. Доказательством этому служит и выбранная стилистика его миниатюр и станковых росписей — соответствующая направлению и тону, которые задавали именно парижские живописцы.

Несмотря на широкую известность, П.Ж.Соваж до сих пор остается в числе мастеров, сведений о которых достаточно мало, каких-либо монографических трудов ему не посвящено. Основную информацию о его биографии и творческом пути предоставляют энциклопедические словари европейских миниатюристов, а также каталоги коллекций зарубежных музеев. Русские историки искусства лишь упоминают его имя в своих статьях и каталогах выставок в качестве примера западноевропейского художника, создававшего миниатюры в имитации рельефа из различных материалов в стилистике античных камей.

Античные образцы скульптурных рельефов и миниатюрных камей приобрели небывалую популярность в среде французских аристократов в эпоху неоклассицизма в 1760-х гг. под влиянием археологических открытий и находок на территории Геркуланума и Помпей. Большую ценность имели росписи интерьеров и декорирование мебели имитацией барельефов. Миниатюрами, выполненными в виде камей, украшались всевозможные дорогие мелочи — медальоны, броши, браслеты, табакерки и кольца. Живописная имитация резного камня позволяла создавать портреты современников в античной манере, подражая изображениям великих героев древности.

В западноевропейских странах, в особенности во Франции, на создании такого рода миниатюр специализировался целый ряд художников: Жак Жозеф Де Го, Ансельм Франсуа Лагрене, Жан Мари Го де Сен-Жермен, Луи Бертин Паран, Шарль Гийом Александр Буржуа, Франсуа Ипполит Дебюиссон [2]. Бельгийский мастер имитации рельефа, переехавший в Париж в 1765 году, Пиат Жозеф Соваж лидировал в этом списке на протяжении 30 лет [3]. Кроме миниатюрных произведений, он создавал станковые росписи для украшения интерьера и предметов мебели. Все его работы выделялись высочайшим мастерством имитации рельефа и качеств таких материалов, как бронза, мрамор, оникс, гипс или же фарфор. Исполнение подобных произведений он отточил в родном Турнэ и Антверпенской академии художеств, после окончания которой и отправился в Париж.

Известный французский искусствовед конца XIX — первой половины XX в. Ф.Бенуа в своей монографии «Искусство Франции эпохи Революции и Первой Империи» отмечает большое количество иностранных художников, работавших в Париже в конце XVIII — начале XIX в.: «Они появлялись уже не в качестве пророков искусства, несущих откровение истинной красоты, подобно итальянцам времен Франциска I и Людовика XIV, но в качестве учеников, пришедших изучать образцы старого искусства в наших музеях и принципы нового художественного исповедания в наших художественных мастерских. Наплыв иностранцев был так велик, что между 1797 и 1814 гг. насчитывается не менее 18 иностранцев среди лауреатов Академии» [4]. При этом П.Ж.Соважа автор монографии упоминает в качестве единственного известного ему художника, приехавшего в Париж из бельгийского города Турнэ.

Прежде чем снискать славу в столице Франции, Соваж прошел длинный путь профессионального становления. Первыми учителями П.Ж.Соважа были живописцы А.Ф.Жиль и Ж.-Л.Малэн в его родном городе [5]. Затем он отправился совершенствовать свое мастерство в Антверпен, где его преподавателями стали М.Й.Геерартс и Ж. ван Спэндонк. Именно творчество Мартина Йозефа Геерартса (1707–1791) повлияло на приверженность Соважа к такому направлению в живописи, как trompe-l'oeil [6], а именно — имитации скульптурного рельефа и различных материалов. Этот фламандский художник писал декоративные панно в технике гризайли, создающие иллюзию двухмерного объема. В свою очередь, М.Й.Геерартс был последователем известного нидерланд-

ского живописца Якоба де Вита (1695–1754). В каталоге выставки Государственного Эрмитажа «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве» отмечается высокое качество именно его произведений: «Этот художник мог столь виртуозно воспроизвести живописными средствами лепнину, деревянную резьбу, бронзовые медальоны, что его картины легко принять за объемные рельефы» [7].

Таким образом складывается общая картина, в которой основы живописных приемов Пиата Жозефа Соважа формировались под влиянием фламандского и нидерландского искусства. Якоб де Вит и Мартин Йозеф Геерартс работали преимущественно в области станковой и монументальной живописи. Но именно в творчестве Соважа имитация рельефа стала применяться в живописной миниатюре. Данная трансформация была поступательной и опосредованной в рамках развития французского неоклассицизма второй половины XVIII века.

Рис. 1. Натюрморт с турецким ковром. Станковая картина. Автор: Пиат Жозеф Соваж. 1785 г. Париж. Масляная живопись на холсте. Собрание музея Шато де Фонтенбло

Переехав в Париж в 1765 году, Пиат Жозеф Соваж поступил в школу при Королевской академии живописи и скульптуры. Через 9 лет он был признан членом академии Святого Луки и академии Тулузы, кроме этого, именно в 1774 году он стал художником при королевском дворе Нидерландов. Также, он был первым иностранцем, допущенным в Салон города Лилль, вновь созданный в 1775 году [8]. В первые десять лет своего пребывания во Франции П.Ж.Соваж завоевал место в среде аристократического общества, переняв локальные особенности неоклассицизма, выраженные в обращении к античному наследию.

В 1783 году он был принят в ряды членов Королевской академии живописи и скульптуры, до этого не однократно выставляясь в Парижском Салоне. Энциклопедический журнал в обзоре Салона 1783 года сообщает: «М.Соваж, недавно принятый в число академиков, приобрел свою репутацию благодаря экспонатам, выставленным в предыдущем Салоне: бронза лучше никем не изображается, и ни одного рельефа нет, написанного столь правдиво. Его произведения превосходны и являют-

Рис. 2. Игра купидона. Станковое панно. Автор: Пиат Жозеф Соваж. 1780 г. Париж. Масляная живопись на холсте. Музей Виктории и Альберта, Лондон

ся идеалом для тех, кто испытывает желание следовать тому же жанру, то есть сделать то, что называется натюрмортом» [9]. Обозначение жанровой принадлежности работ, имитирующих рельеф и качества различных материалов, к натюрморту встречается в некоторых работах европейских искусствоведов. Ф.Бенуа, исследователь конца XIX века, отмечает в своей монографии, упомянутой выше: «Натюрморт появляется только в виде промежуточного жанра, введенного в моду при Людовике XVI П.Ж.Соважем, Ж.Ж. Де Го и Л.Б.Параном, а именно — в виде живописи, подражающей барельефам из мрамора, металла и драгоценных камней» [10]. Подобное определение этих произведений может быть объяснено статичностью образов, композиций и обращением художников к доскональной передаче характеристик предметного мира.

Единственным натюрмортом, в классическом понимании этого термина, в творчестве Соважа выступает его работа «Натюрморт с турецким ковром» [11], показанная в Салоне 1785 года. Парижская художественная критика была особенно хвалебна по отношению к этому произведению: «Господин Соваж, искусный чародей, чей престиж и магическое искусство соблазняют глаза и обманывают до тех пор, пока любопытство не берет верх и при ближайшем рассмотрении не разрушает иллюзию и не погружает нас в работу кисти. О этот турецкий ковер — это прекрасно! Какое правдоподобие деталей! Какое драгоценное послевкусие! Что этот шлем, эта ваза, этот щит, что все предметы, которыми наполнена его картина, предлагающие нашим глазам красоту натуры! Какая наука в искусстве распределения теней и светов! Какое богатство

композиции! Все закончено, и все имеет свежий и пряный эффект. И барельефы, которые имитируют мрамор, бронзу или терракоту, как они есть в объеме! Глаз обманут, и продвигающаяся рука касается и чувствует плоскую поверхность, при этом глаз ошибается и не видит ничего кроме рельефных фигур. Я не верю, что такого рода совершенство можно превзойти» [12]. Столь хвалебный отзыв объясним особенностью, отличавшей П.Ж.Соважа от его коллег: он смог совместить академические стандарты построения композиции с виртуозной имитацией свойств различных материалов, не потеряв глубины световоздушной среды.

В 1780-х гг. Пиат Жозеф Соваж начал создавать миниатюры и станковые росписи в качестве украшения интерьера и предметов мебели для королевского двора Людовика XVI и принцев Конде [13]. С каждым годом в творчестве Соважа все чаще появлялись небольшие миниатюрные работы: мифологические сюжеты, аллегории, а также портреты короля, членов его семьи и представителей аристократии. Миниатюры Соважа украшали табакерки и бонбоньерки французских ювелиров, а также выступали в качестве настенных панно и медальонов. Все эти произведения имитировали скульптурный рельеф, будто бы созданный из мрамора, оникса, бронзы, или гипса. О постепенном переходе к миниатюрной живописи свидетельствует выставленная им в 1791 году в Парижском Салоне композиция под номером 485 с несколькими миниатюрами, имитирующими камеи [14].

Во время Великой Французской революции П.Ж.Соваж примкнул к антироялистам и уже в 1795 году стал командиром батальона национальной гвардии [15]. Влившись в новые социальные и политические реалии, Соваж продолжил работать при дворе, но уже другого правителя — Наполеона Бонапарта. В начале XIX века он написал большое количество миниатюрных портретов государственных деятелей Первой империи. В 1803 году ему вместе с Ж.Ж.Лагрене было поручено расписать потолок Салона музыки в Лувре изображениями аллегорических сцен, имитирующих резной камень и лепнину, — один из редких монументальных заказов Соважа. Кроме этого, с 1804 по 1809 год он работал на Севрской мануфактуре в качестве художника, имитирующего бронзовый скульптурный рельеф на фарфоре. Таким образом, с приходом новой власти П.Ж.Соваж расширил сферы применения своего мастерства, виртуозно балансируя между монументальной, станковой и миниатюрной живописью, при этом всегда оставаясь верным выбранной стилистике имитаций.

Рис. 3. Любовь и атрибуты с розами. Станковое панно. Автор: Пиат Жозеф Соваж. Конец XVIII в. Париж. Масляная живопись на холсте. Музей Шато де Фонтенбло

Разнообразными были и виды имитируемых материалов, и техники исполнения произведений. В станковых панно Соважа был представлен самый широкий спектр художественных образов: имитация бронзового рельефа на мраморе, резного камня, литого гипса, бисквитного фарфора в стилистике Веджвуда. Данные работы исполнялись чаще всего в технике масляной живописи на холсте, на камне и на молочном стекле. Обычно их размер не превышал 60 см, подобные произведения являлись декором для предметов мебели и украшения стен. Миниатюрные работы имитировали резные камеи и исполнялись акварелью и гуашью на слоновой кости. Росписи фарфора были представлены, главным образом, имитацией бронзового скульптурного рельефа, гармонично соседствующего с золоченым декором интерьерных ваз.

Творчество П.Ж.Соважа было обращено, преимущественно, к двум жанрам: мифологическому и портретному. В рамках мифологического направления мастер создавал и аллегорические сюжеты. Многофигурные композиции преобладали в станковых панно и росписи фарфора, миниатюрная живопись была представлена профильными портретами современников.

Во всех работах Пиат Жозеф Соваж создавал объем скульптурного рельефа, используя традиционные приемы фламандской школы имитации в технике гризайли. При этом мастер в своих станковых произведениях дополнял классическую гризайль М.Й.Геерартца тончайшей проработкой деталей различных материалов, а в портретных миниатюрах — передачей индивидуальных черт, что было свойственно стилистике французского неоклассицизма.

Отстраненность образов в мифологических сюжетах П.Ж.Соважа контрастирует с личностной ориентированностью исполненных им

портретов. В миниатюрной живописи этого мастера гармонично соединяются приемы скульптурной имитации рельефа и реалистичное изображение героев, их характерных черт и особенностей.

Художественные приемы Пиата Жозефа Соважа для имитации рельефа были разнообразными и видоизменялись, в зависимости от особенностей определенных материалов, свойства которых требовалось передать в том или ином произведении.

Имитация рельефа из мрамора создавалась с помощью скульптурной лепки объема, характерной для школы Якоба де Вита. Живописная имитация активного контррельефа, использование различных ракурсов и проработка нескольких планов построения внутреннего пространства картины позволяли передать вещественность иллюзорного объема. Роль пятна различной тональности была намного важнее линии силуэта. Примером этому может служить станковое панно 1780 года «Игра купидона» [16], находящееся в коллекции музея Виктории и Альберта.

Создание живописного рельефа из нескольких видов камня занимало отдельную нишу в творчестве Пиата Жозефа Соважа. Имитация мраморного рельефа многофигурных композиций, изображенных на фоне, имитирующем срез голубого оникса, представлена в нескольких панно, украшающих интерьеры дворца Фонтенбло [17]. Здесь художник работал на контрасте светлых фигур и серо-голубого фона с живописными прожилками поделочного камня. Силуэт начинал играть важную роль в создании художественного образа. Падающие тени помогали создать иллюзию наслоения скульптурного рельефа на плоскость среза оникса. Полутона и собственные тени выражали объем и многоплановость самой композиции. Как правило, подобные панно выстраивались по трем планам: передний, средний, задний. Независимо от того, что в панно появлялся плоский фон, многофигурные композиции не теряли собственной световоздушной перспективы.

Имитация рельефа из литой бронзы, накладывающейся на мрамор, применялась П.Ж.Соважем для украшения стен, декора предметов мебели, росписи фарфора и миниатюрных панно. Одним из примеров таких росписей является портрет Наполеона Бонапарта в тондо, находящийся в коллекции музея Иль Д'Э [18]. Копии и реплики данного портрета в различных размерах представлены в европейских частных коллекциях и музее замка Мальмезон. В этом произведении профиль-

Рис. 4. Портрет Наполеона Бонапарта. Панно. Автор: Пиат Жозеф Соваж. 1800–1804 гг. Париж. Масляная живопись на мраморе. Музей Иль Д'Э

Рис. 5. Табакерка с миниатюрным портретом неизвестной. Автор: Пиат Жозеф Соваж. 1780 г. Париж. Гуашь и акварель на слоновой кости. Государственный Эрмитаж

ное изображение Первого консула имитирует литую, патинированную бронзу, лежащую на мраморной плите. В подобных работах силуэт становится первостепенным и определяющим весь художественный образ. Темное пятно портрета резко выделяется на фоне светлого мрамора с легкими прожилками. Как правило, для имитации бронзы художник использовал в качестве фона натуральный мрамор или молочное стекло, по которому осуществлялась роспись масляными красками. Цветовая гамма патинированной бронзы варьировалась от коричнево-зеленых оттенков до золотисто-терракотовых цветов. Линии рисунка становились жесткими и более четкими, свет концентрировался в определенной точке, полутона были решены в холодных оттенках, в отличие от теплых бликов. В имитации бронзы Соваж проявлял высочайшее мастерство, знание свойств материала, оптических эффектов и цветовых нюансов.

Имитация рельефа в миниатюре выражалась в творчестве П.Ж. Соважа в образе камеи. Это касалось и многофигурных композиций, и портретов. В данном случае художник концентрировался, в первую очередь, на передаче индивидуальности портретируемого, и только потом учитывалась имитация объема. Создание иллюзии материала в мини-

атюрной живописи прослеживалось довольно редко. Все миниатюры Соважа написаны в одной цветовой гамме — светлое изображение на темно-синем фоне. В отличие от имитаций бронзы, в профильных портретах на слоновой кости силуэт переставал играть важную роль, так как светотеневая лепка объема была очень мягкой, и порой, очертания прически или плечевого пояса героя растворялись в фоне. Отдельно нужно сказать о взаимодействии фона и силуэта изображения: именно в миниатюрных работах мастер создавал цветовой переход, выраженный в голубых лессировках по краю профилей. Таким образом создавалась иллюзия дополнительного объема, работающего в большей степени в теневых участках, потому что блики были не заметны на светлом пятне портрета. Примером подобных произведений может служить миниатюрный портрет неизвестной, украшающий французскую табакерку из панциря черепахи, хранящейся в Государственном Эрмитаже [19].

Пиат Жозеф Соваж на протяжении всей жизни работал в различных направлениях монументальной, станковой и миниатюрной живописи. Стилистика его работ гармонично влилась в русло развития французского неоклассицизма и насытила его глубоким пониманием скульптурного объема и высочайшего мастерства гризайли. Опираясь на опыт своих учителей фламандской школы, Соваж смог развить направление живописи trompe-l'oeil в нескольких жанрах и техниках. Прикладная специфика его работ определила дальнейший вектор развития данного направления во французском изобразительном и декоративном искусстве. Постепенно переходя от масштабных панно к миниатюре и росписи фарфора, П.Ж.Соваж демонстрировал потрясающее владение художественными приемами имитации рельефа и свойств материалов в различных техниках. В зависимости от вида имитации, художник подбирал уникальные способы выражения того или иного материала, создавал иллюзию бронзы, мрамора, оникса. На рубеже XVIII–XIX вв. Соваж обманывал визуальное восприятие современников, так и сейчас он не перестает поражать своим мастерством ценителей искусства в XXI веке.

Примечания:

1. *Schidlof L.R.* The miniature in Europe in the 16th, 17th, 18th, and 19th centuries. — Graz, 1964. — P. 718.

2. *Henniger-Tavcar K.* Miniatur portrats. Die personlichsten zeugen der kunstgeschichne. — Verlag Kurt Gotz, 1995. — P. 57.

3. *Lemderger E.* Meisterminiaturen aus funf Jahrhunderten. — Stuttgart, 1911. — P. 25.

4. *Benoît F.* L'art français sous la Révolution et l'Empire: les doctrines, les idées, les genres. — Paris: Baranger, 1897. — P. 117.

5. *Lemoine-Bouchard N.* Les peintres en miniature actifs en France, 1650–1850. Editions de l'Amateur. — Paris, 2008. — P. 456.

6. *Millin de Grandmaison A.-L.* Dictionnaire Des Beaux-Arts. — Paris, 1806. — P. 714.

7. *Багдасарова И.Р., Бахарева Н.Ю.* Искусство и игра в реальность. Европа и Россия XIV — начала XX вв. // Статья. Каталог выставки: «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве». — СПб., 2018. — С. 123.

8. *Lemoine-Bouchard N.* Les peintres en miniature actifs en France, 1650–1850. Editions de l'Amateur. — Paris, 2008. — P. 457.

9. Там же.

10. *Benoît F.* L'art français sous la Révolution et l'Empire: les doctrines, les idées, les genres. — Paris: Baranger, 1897. — P. 287.

11. Музей Шато де Фонтенбло. Сайт Государственного цифрового департамента Rmn-Grand Palais. — URL:https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/piat-joseph-sauvage_une-table-garnie-d-un-tapis-de-turquie (дата обращения: 02.04.2020).

12. *Lemoine-Bouchard N.* Les peintres en miniature actifs en France, 1650–1850. Editions de l'Amateur. — Paris, 2008. — P. 457.

13. *Garnier-Pelle N., Lemoine-Bouchard N., Pappe B.* Portraits des maisons royales et imperiales de France et d'Europe. Les Miniatures du musee Conde a Chantilly. — Paris, 2007. — P. 70.

14. *Lemoine-Bouchard N.* Les peintres en miniature actifs en France, 1650–1850. Editions de l'Amateur. — Paris, 2008. — P. 458.

15. *Schidlof L.R.* The miniature in Europe in the 16th, 17th, 18th, and 19th centuries. Vol. II. — Graz, 1964. — P. 718.

16. Сайт музея Виктории и Альберта. — URL: https://collections.vam.ac.uk/item/O89605/cupids-playing-oil-painting-sauvage-piat-joseph/ (дата обращения: 05.04.2020).

17. Музей Шато де Фонтенбло. Сайт Государственного цифрового департамента Rmn-Grand Palais. — URL:https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/piat-joseph-sauvage_amours-et-attributs-avec-des-roses_peint_grisaille_peinture-technique (дата обращения: 01.04.2020).

18. Музей Иль Д'Э. Сайт Государственного цифрового департамента Rmn-Grand Palais. — URL:https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/piat-joseph-

sauvage_portrait-du-general-bonaparte-en-premier-consul_fixe-sous-verre (дата обращения: 07.04.2020).

19. Государственный Эрмитаж. Статья: Искусство и игра в реальность. Европа и Россия XIV — начала XX вв. / авторы И.Р.Багдасарова, Н.Ю.Бахарева // Каталог выставки: «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве». — СПб., 2018. — С. 253.

Список литературы:

1. *Багдасарова И.Р., Бахарева Н.Ю.* Искусство и игра в реальность. Европа и Россия XIV — начала XX вв. // Статья. Каталог выставки: «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве». — Санкт-Петербург, 2018.

2. *Benoît F.* L'art français sous la Révolution et l'Empire: les doctrines, les idées, les genres. — Paris: Baranger, 1897.

3. *Garnier-Pelle N., Lemoine-Bouchard N., Pappe B.* Portraits des maisons royales et imperiales de France et d'Europe. Les Miniatures du musee Conde a Chantilly. — Paris, 2007.

4. *Henniger-Tavcar K.* Miniatur portrats. Die personlichsten zeugen der kunstgeschichne. — Verlag Kurt Gotz, 1995.

5. *Lemderger E.* Meisterminiaturen aus funf Jahrhunderten. — Stuttgart, 1911.

6. *Lemoine-Bouchard N.* Les peintres en miniature actifs en France, 1650–1850. Editions de l'Amateur. — Paris, 2008.

7. *Millin de Grandmaison A.-L.* Dictionnaire Des Beaux-Arts. — Paris, 1806.

8. *Schidlof L.R.* The miniature in Europe in the 16th, 17th, 18th, and 19th centuries. Vol. II. — Graz, 1964.