Т.Д. КАРЯКИНА

Доктор искусствоведения, профессор кафедры истории искусств и гумани- тарных наук МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: arthistory.stroganov@gmail.com

T.D. KARYAKINA

Doctor of Arts, professor of the Department of History of Arts and Humanitarian Sciences of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: arthistory.stroganov@gmail.com

HOMO LUDENS В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ФАРФОРЕ XVIII ВЕКА

HOMO LUDENS IN THE WEST-EUROPEAN PORCELAIN OF THE XVIII CENTURY

Темой данной статьи является игровое начало в западноевропейском фарфоре XVIII века. Автор статьи анализирует произведения Мейсена, Венсенна, Вены и Челси. Эти произведения отражают эпизоды из жизни аристократии.

The theme of this article is the play principle in the west-european porcelain of the XVIII century. Author of this article analyses the works of Meissen, Vincennes, Vienna and Chelsea. These works reflects episodes from the life of the aristocracy.

Ключевые слова: фарфор, игровое начало, Мейсен, Венсенн, Вена, Челси.
Keywords: porcelain, play principle, Meissen, Vincennes, Vienna, Chelsea.

В искусстве барокко и рококо одной из наиболее принципиальных проблем стало игровое начало, о чем пишет в своей книге Й.Хёйзинга [1]. Игровая стихия нашла яркое воплощение в искусстве в связи с тематикой маскарада.

Придворная жизнь в разных европейских странах складывалась в XVII и XVIII веках под влиянием Франции. В период правления

Рис. 1. Лиса за клавиром и дама. Мейсен, И.И.Кендлер, 1744 г.

Рис. 2. Шарлатан. Мейсен, И.И. Кендлер, н. 1740-х гг.

Людовика XIV театрально-костюмированные образы стали характерны и для портретных изображений. В настоящее время в Версале хранится картина Ж.Нокре «Людовик XIV в окружении королевской семьи» [2]. Король представлен в образе Аполлона. Три дамы изображены, как античные богини — Диана, Флора и муза Астрономии с глобусом. Для культуры Франции времени Людовика XIV важна была роль театра. Сам Людовик XIV принимал участие в театральных постановках. В 1653 г. он танцевал в балете Люлли «Ночи». Он исполнял роль Восходящего Солнца. В 1662 г. в балете «Влюблённый Геркулес» он танцевал вместе со своей супругой.

В своих увеселениях Ганноверский двор подражал Франции. Один из маскарадов был устроен в честь принцессы Софьи-Шарлотты. Несколько молодых людей переоделись в индийских принцев, которых Амур представил принцессе… Барон Грот и граф Платен пели арии, а графиня Платен протанцевала жигу… [3].

Во время приезда ландграфа Гессенского был устроен маскарад… Ландграф оделся Марсом, герцог Ганноверский — арлекином… Все маски отправились на конный турнир… принц Август ехал верхом на осле [4].

Увеселения характерны и для придворной жизни Берлина. По описанию Лейбница. комический маскарад устроила Софья-Шарлотта в 1704 г. Остен, представлявший доктора-шарлатана, был окружен арлекинами, среди которых приятно выдавался маркграф Альберт. Потом явился Лейбниц, как астролог. с телескопом… Курфюрст Фридрих Прус-

ский был одет голландским матросом [5].

При дворе саксонского курфюрста Августа Сильного и его сына, конечно же, знали об этих маскарадах. А с французской королевской семьей у них были родственные связи.

Рис. 3. Приятный урок. Венсенн, 1752 г.
Рис. 4. Продавщица овощей. Вена, ок. 1760 г.

Показательным для искусства барокко стал трактат Э.Тезауро (1592–1675) «Подзорная труба Аристотеля». Автор определяет остроумие как свободную игру образами. Для искусства барокко характерно игровое начало. Искусство нередко использовалось как средство забавы, развлечения, курьеза [6].

Свободная игра образами, шутка, розыгрыш и в скульптуре Мейсена «Лиса за клавиром и дама» (1744), автор которой — И.И.Кендлер [7]. Здесь модельмейстер использует прием эзоповского языка, басенного жанра. А сама мысль изобразить лису, играющей на музыкальном инструменте, возникла в связи с тем, что два слова оказались созвучными:

Fuchs (лиса) и Fux — фамилия. Иоганн Йозеф Фукс — это известный композитор. Лиса представлена играющей на клавире, а музыку слушает прекрасная дама — это знаменитая певица Фаустина Хассе-Бордони, супруга придворного саксонского капельмейстера.

В начале 1740-х гг. Кендлер создал группу «Шарлатан» [8]. Мнимый зубной врач представлен в нарядной одежде и большом парике. Рядом с ним — стол, на котором разложены медицинские инструменты и флаконы со снадобьями. Этот врач имеет сходство с придворным шутом Фрёлихом.

Ассистенты врача — смеющийся Арлекин и сидящая на столе обезьяна. В этой забавной сцене шарлатан, персонаж итальянской комедии и обезьяна дурачат и водят за нос доверчивого зрителя.

Неповторимые черты авторской манеры Кендлера ярко проявились в скульптуре «Портной графа Брюля» (1737) [9]. Есть легенда, что эта группа выполнена в насмешку над портным, который хотел присутствовать на придворном банкете. Однако если так и было, то это

послужило только в качестве первоначального импульса к работе. Портной представлен в великолепном костюме придворного, он наделен аристократическими манерами. В лице его выразилась тонкая интеллектуальная натура. Суть мистификации состоит в том, что при наличии шутливого антуража Кендлером фактически создан обобщенный образ высокообразованного идеального аристократа.

Рис. 5. Флакон. Челси, ок. 1760 г.

Игровое начало также нашло отражение в портрете эпохи барокко. Именно в таком ключе создан портрет Г.Шмиделя (1739) [10]. Кендлер изобразил его в качестве почтмейстера. Лицо отмечено почти идеальной красотой. Однако зритель удивлен и озадачен. А фокус заключается в том, что Шмидель изображен с ползающими по нему мышами. Ключ к разгадке в том, что Шмидель был шутом при саксонском дворе. Однако забавный антураж не заглушает основную тему, которая звучит в данном произведении. Это тема человеческого достоинства.

Если в Мейсене кардинальное значение имела творческая личность Кендлера, его мощное авторское начало, то в Венсенне работали по гравюрам с оригиналов Ф.Буше. В Салоне 1748 г. была представлена картина Буше «Приятный урок». Пастух обучает пастушку игре на флейте. Это происходит в парке с фонтаном. Юноша и девушка мало похожи на подлинных поселян. Позднее в «Салоне 1761 года» Дидро так сказал о пасторалях Буше: «…где же можно узреть пастушков, одетых столь роскошно и элегантно? … Что здесь поделывает эта очаровательная дама, столь чистенькая, столь изысканно одетая?» [11].

В Венсенне на основании композиции Буше в 1752 г. была выполнена скульптура из белого глазурованного фарфора «Приятный урок» [12]. Бросается в глаза типажность персонажей. Причем образцовость их имеет косметический характер: они завиты, надушены и припудрены.

В венсенской группе исчезла чисто пасторальная атрибутика: овцы и собака отсутствуют. Рядом с пастухом и пастушкой — вазон-корзина с фарфоровыми цветами.

Гравюру по картине Буше выполнил Гайяр (1758). Во Франкентале И.Ф. фон Люк по этой гравюре создал фарфоровую скульптуру

«Приятный урок». Игра завитков фарфора соответствует трелям, ритмам рокайльной музыки. Фигуры дамы и кавалера и ажурная орнаментика составляют единое пластическое целое. Скульптура Люка — одно из наиболее ярких произведений декоративно-прикладного искусства рококо.

В Челси боскетная группа также была выполнена по гравюре Гайяра. Фарфор имеет яркую роспись и орнаментацию рококо с позолотой. В изображении пастуха и пастушки воплотилось чувство беззаботного наслаждения жизнью (joie de vivre).

На Венской фарфоровой мануфактуре около 1760 г. была создана скульптура «Продавщица овощей», которая получила второе название «Прекрасная садовница» [13]. Женская фигура, имеющая стройные, несколько вытянутые пропорции, обладает изяществом придворных дам. Венские продавщицы — это представительницы высшего общества, одевшиеся для бала-маскарада [14].

Таким образом, в рассматриваемых персонажах мы вновь обнаруживаем игровое начало.

С темой маскарада связаны изысканные предметы великосветского быта. В Челси около 1760 г. исполнен флакон в виде женской головы в маске. Это неповторимый и одновременно характерный кунштюк галантного века. Эта дама — загадка. Это «Леди Икс». Лицо фарфоровой скульптуры не просто утонченно красиво, оно очаровательно. И дух времени проявился не только в создании игровой ситуации, но в особой эмоциональной активности образа. Благодаря маске, сильный акцент сделан на глазах. И это не взгляд какой-нибудь инфантильной гривуазной «пустышки» Буше. Этот взгляд не просто спокойный и умный, это взгляд, изучающий собеседника. Подобные фарфоровые предметы были в домах людей высшего света, знакомых с сочинениями философа Шефтсбери, с произведениями Свифта и Поупа, в частности, с его стихотворным трактатом «Опыт о человеке» (1734). «Живой» взгляд дамы создает особую атмосферу мыслительной, интеллектуальной активности. Этот фарфоровый предмет оказался очень емким по своему смысловому наполнению, отражая как галантно-куртуазные черты эпохи, так и высокие идеалы Просвещения [15].

Примечания:

1. *Хёйзинга Й.* Homo ludens. В тени завтрашнего дня. — М., 1992.

2. *Рио К.* Версаль. — Турин, 1996. — С. 43.

3. *Герье В.* Лейбниц и его век. — СПб., 2008. — С. 377.

4. Там же. — С. 378.

5. Там же. — С. 501.

6. История эстетики. Т. 2. — М., 1964. — С. 624–628.

7. Menzhausen I. In Porzellan verzaubert. — Basel, 1993. — S. 55, 118.

8. Ibid. — S. 144, 145.

9. *Mitchel L.* Meissen collector's catalogue. — Woodbridge, 2004. — Pl. 24.

10. *Menzhausen I.* Alt-Meissner Porzellan in Dresden. — Berlin,1988. — Abb. 95.

11. *Дидро Д.* Салоны. — М., 1989. — Т. 1. — С. 34–35.

12. Le pocelainiers du XVIII siecle francaise. Pref. de Serge Gauthier. — Paris, 1964. — P. 181.

13. *Ташнадине Марик К.* Венский фарфор. — Будапешт, 1975. — Ил. 15.

14. Там же. — С. 39.

15. *Карякина Т.Д.* Западноевропейский фарфор в контексте культуры XVIII века и проблемы стилистической эволюции. Дисс. докт. искусствоведения. — М., 2011. — С. 236.

Список литературы:

1. Le porcelainiers du XVIII siecle francaise. Pref. de Serge Gauthier. — Paris, 1964.

2. *Menzhausen I.* Alt-Meissner Porzellan in Dresden. — Berlin, 1988.

3. *Menzhausen I.* In Porzellan verzaubert. — Basel, 1993.

4. *Mitchel L.* Meissen collector's catalogue. — Woodbridge, 2004.

5. *Герье В.* Лейбниц и его век. — Санкт-Петербург, 2008.

6. *Дидро Д.* Салоны. — Москва, 1989. — Т. 1.

7. История эстетики. — Москва, 1964. — Т. 2.

8. *Карякина Т.Д.* Западноевропейский фарфор в контексте культуры XVIII века и проблемы стилистической эволюции. Дисс. докт. искусствоведения. — Москва, 2011.

9. *Рио К.* Версаль. — Турин, 1996.

10. *Ташнадине Марик К.* Венский фарфор. — Будапешт, 1975.

11. *Хёйзинга Й.* Homo ludens. В тени завтрашнего дня. — Москва, 1992.