Т.Д. КАРЯКИНА

Доктор искусствоведения, профессор кафедры "История искусств и гуманитарные науки" 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

ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ НА ФАРФОРЕ ЭПОХИ БАРОККО

LANDSCAPE PORCELAIN PAINTING OF THE EPOCHE BAROCCO

Темой данной статьи является пейзаж в живописи на фарфоре эпохи барокко. На Мейсенской мануфактуре художники исполнили превосходные пейзажи, часто это были речные или морские виды.

The theme of this article is landscape painting on the porcelain of baroque. Fine landscapes were fulfilled at the Meissen manufactory, often there were river and sea views.

Ключевые слова: фарфор, пейзаж, барокко, Мейсен.
Keywords: porcelain, landscape, baroque, Meissen.

В росписях европейского фарфора первой половины XVIII в. жанр пейзажа подучил богатое и разнообразное воплощение. Причем предпочтение отдавалось морским пейзажам. Обусловлено это осо-бенностями мироотношения человека эпохи барокко. В искусстве XVII–XVIII вв. нашли отражение в той или иной степени новые открытия и достижения в области естественных наук и философии. Выходят в свет труды, в частности, «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584) Д.Бруно и «Беседы о множественности миров» (1686) Фонтенеля. Р.Декарт разработал новую идею естественного развития солнечной системы.

Мореплавание активно развивалось. Одним из следствий этого стало развитие географии как науки. В 1631 г. в Амстердаме вышел в

Рисунок 1. Табакерка. Мейсен, ок. 1730 г.

Рисунок 2. Шкатулка. Мейсен, нач. 1730-х гг.

свет географический атлас. А в 1650 г. там же была опубликована «Всеобщая география».

Самые ранние пейзажные росписи Мейсена выполнялись монохромно кобальтом. Подлинным профессионализмом отличается живописная композиция на кувшине (1722), автором ее является И.Г.Хёрольдт [1]. Он изобразил неспокойные поблескивающие воды реки, а вдали на берегу — фрагмент города, еще дальше, на горизонте — горы.

В 1720-х гг. мейсенская живопись на фарфоре испытала влияние голландских пейзажей XVII в. В Дрезденской картинной галерее, в частности, был «Летний речной пейзаж» (1643) Яна ван Гойена. Около 1655 г. ван Гойен создал картину «Гавань». Само понятие гавани стало в Мейсене определяющим в отношении пейзажных росписей.

Поначалу пейзажи на фарфоре исполнялись шварцлотом, например, на коробочке (1725) [2. Изображена сцена в гавани. Мейсенский фарфор в технике шварцлота декорировался в мастерской Игнаца Прейслера, например, чайник (ок. 1730) с портовой сценой [3].

Пейзаж XVII в. в значительной степени воплощал собою ренессансное «открытие мира» [4]. Воздушная перспектива предполагает смягчение очертаний предметов и уменьшение яркости цвета. Методы воздушной перспективы были обоснованы с XVI в. Леонардо да Винчи.

Выдающиеся достижения в пейзажной живописи на фарфоре связаны с именем Х.Ф.Херольда (1700–1779), который работал в Мейсене с 1725 по 1763 г. Он был профессиональным художником по эмали. В дрезденском собрании хранится подписное его произведение — табакерка (ок. 1730) [5]. В декоре предмета — две сцены в гаванях. Многопла-

новое построение композиций и масштабные соотношения создают иллюзию пространственной глубины. Уверенной рукой мастер изобразил и фигуры торговцев на берегу, и сложную оснастку парусных кораблей, и архитектурные сооружения морских гаваней. По мере удаления к горизонту, уменьшается четкость контуров архитектуры и парусных судов. Воздушная среда делает окраску отдаленных предметов неяркой, как бы разбеленной и тающей в туманной дымке.

Совместной работой Херольда и Иоанна Георга Хейнтце стало оформление сервиза 1740-х гг. для семьи Кристи-Миллер [6]. На блюде изображен пейзаж. На первом плане — скалы, поросшие деревьями, на берегу реки на втором плане — замок, а вдали — смутные очертания гор. Здесь использована диагональная композиция, которая способствует созданию глубины пространства.

Хейнтце был автором росписи письменного прибора (1735) для датского короля Кристиана VI [7]. Миниатюрная живопись изображает морские гавани с парусными кораблями и фигурами на первом плане: здесь и торговцы, и матросы, и праздная публика. С большим мастерством переданы пространственные соотношения и оживленная суета сцен на берегу.

Роспись конической стопы (ок. 1730) выполнена сепией [8]. Круговая композиция воспринимается сквозь золоченый декор граней сосуда, как сквозь архитектурные арки. Вспоминается своеобразная игра пространствами в Цвингере. В пейзаже на кофейнике проявилось сильное влияние голландской сельской живописи. Мы видим голландский домик на берегу реки и всадника на коне. Все пейзажи на фарфоре обрамлены золоченым кружевным орнаментом.

Три чаши (ок. 1735) составляли часть фарфорового кабинета марк-графини Баденской (1647–1742) [9]. Затем они находились в Кунсткамере и в кабинете натуралий Великого герцога Фридриха I Баденского. Все шесть пейзажей имеют единую композиционную схему: низкая линия горизонта, сцена на первом плане, близкая к жанровой, изображение парусных судов с их постепенным уменьшением почти до точки.

Еще более сильная иллюзия пространства возникает, когда пейзажные росписи помещены в резервах на цветном фоне [10]. На кофейнике с желтым фоном изображена река, которая, удаляясь по диагонали к горизонту, дает превосходную перспективу. Иллюзионисти-

ческий эффект пейзажа в резерве на цветном фоне создает у зрителя впечатление «окна в мир».

Мейсенское блюдо с изображением пейзажей (Баварский национальный музей) Фишер назвал великолепным [11]. Здесь — морские виды с океанскими парусными кораблями и фигурами на берегу. Автор этих росписей — Херольд. Здесь в пространственных соотношениях нашли отражение огромные земные расстояния.

Рюкерт опубликовал фарфоровую коробочку (ок. 1740) с маркой AR (August Rex) [12]. Здесь — изображение Мейсена с замком на высоком берегу реки. На первом плане — прогуливающиеся дамы и кавалеры, всадник, рыбаки в лодках. Превосходно передан далевой вид до горизонта. Масштабы пейзажа — почти космические: от первого плана бурлящей жизни ближнего берега в бесконечную даль.

В музеях России также имеются замечательные предметы Мейсена с изображением пейзажей. В Эрмитаже хранится часть сервиза (ок. 1735) со сценами в гаванях, исполненными в технике шварцлота [13]. В Государственном музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» есть часть сервиза (1740-е) также со сценами в гаванях [14]. Особенно удачной является композиция на сферической крышке сахарницы. Морской пейзаж здесь не ограничен сверху барочной рамой, и поэтому изображение водной поверхности и, особенно, неба в этом разомкнутом пространстве создает поразительное впечатление бескрайности, безграничности.

Автор данной статьи сравнительно недавно опубликовала результаты атрибуционного исследования одного из ранних произведений Мейсена — шкатулки начала 1730-х гг. [15]. Было аргументированно доказано, что росписи шкатулки выполнил Хейнтце. В изображениях мы ясно видим предпочтение речных и морских пейзажей. Характерным для композиций Хейнтце также является изображение дам в кринолинах и кавалеров. Трактовка архитектуры, деревьев и облаков также имеет свои особенности у этого художника. Кроме того, в каждой ландшафтной композиции автор изобразил летящих птиц. В одном из пейзажей шкатулки мы видим реку и море вдали до горизонта. Вероятнее всего, здесь показано то место, где Эльба впадает в Северное море. Мы предполагаем, что шкатулка выполнена для курфюрста Августа II Сильного. В этой связи абсолютно логичным является ее живописный декор — изображение видов Эльбы — главной реки Саксонии.

И завершить статью хотелось бы анализом росписей на коробочке (ок. 1750), опубликованной в каталоге Сотби в 1994 г. [16]. Этот мейсенский предмет имеет монтировку из золота. В пейзажах изображены парусные корабли и лодки в открытом море. От ближнего плана до горизонта — вода. Причем четко не фиксирована линия горизонта, которая растаяла в толще влажного воздуха. И вновь возникает эффект бескрайнего, безграничного пространства. Иллюзионизм изображения поразительный. Создается впечатление, что мы смотрим в подзорную трубу. А от ее создания до изобретения телескопа — один шаг. Это те инструменты, которые позволили сделать великое открытие о бесконечности Вселенной.

Пейзажные росписи на фарфоре эпохи барокко, созданные высокопрофессиональными мастерами в соответствии и с учетом тех законов природы, которые действуют в зрительном восприятии пространства, объективно (конгениально) отразили новейшие достижения в науке. И именно морские пейзажи позволили сделать это с максимальной наглядностью. А характерными для них стали низкий горизонт, открытое море и необъятность небес.

Примечания:

1. *Menzhausen I.* Alt-Meissner Porzellan in Dresden. Berlin, 1988. Abb. 43.

2. *Handt I., Rakebrand H.* Meissner Porzellan. 1710–1750. Dresden, 1956. S. 13.

3. *Sandon J.* Antique porcelain. L., 1997. P. 87.

4. *Соколов М.Н.* Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII веков. М., 1994. С. 191.

5. *Menzhausen I.* Op. cit. Abb. 68.

6. *Coutts H.* European ceramic design 1500–1830. N.Y., 2001. Il. 115.

7. *Jedding H.* Europaisches Porzellan. Munchen, 1974. № 76.

8. *Divis J.* L'arte della porcelana in Europa. Milano, 1990. Il. 7, 8.

9. Sotheby's 8 July 1997. № 54.

10. *Handt I., Rakebrand H.* Op. cit. Abb. 53.

11. *Fischer C.H.* Katalog der ausgewahlten und erstclassigen Sammlung alt-Meissner Porzellan. Koln, 1906. № 184.

12. *Ruckert R.* Meissner porzellan 1710–1810. Munchen, 1966. № 811.

13. *Liackhova L., Znamenova K.* Meissen porcelain in the Russian Imperial Court. St. Petersburg, 1997. № 9–11.

14. *Мозжухина Т.А.* Шедевры немецкого фарфора. М., 2003. Кат. 20.

15. *Карякина Т.Д.* Полихромные росписи фарфора Мейсена первой половины XVIII // Золотая палитра. 2016. № 1.

16. Sotheby's 15 June 1994. № 62.

Библиография:

1. *Coutts H.* European ceramic design. 1500–1830. N.Y., 2001.

2. *Divis J.* L'arte della porcelana in Europa. Milano, 1990.

3. *Fischer C.H.* Katalog der ausgewahlten und erstclassigen Sammlung alt-Meissner Porzellan. Koln, 1906.

4. *Handt I., Rakebrand H.* Meissner Porzellan. 1710–1750. Dresden, 1956.

5. *Jedding J.* Europaicshes Porzellan. Munchen, 1974.

6. *Liackhova L., Znamenova K.* Meissen porcelain in the Russian Imperial Court. St. Petersburg, 1997.

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

8. *Ruckert R.* Meissner Porzellan 1710–1810. Munchen, 1966.

9. *Sandon J.* Antique porcelain. L., 1997.

10. *Карякина Т.Д.* Полихромные росписи фарфора Мейсена первой половины XVIII века // Золотая палитра. 2016. № 1.

11. *Мозжухина Т.А.* Шедевры немецкого фарфора. М., 2003.