А.А. ГРЫЗУНОВА
Соискатель кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
e-mail: korovkina.anna14@gmail.com

A.A. GRYZUNOVA
PhD student of the Department of General History of Art at the Faculty of History of Lomonosov Moscow State University
e-mail: korovkina.anna14@gmail.com

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЖИВОПИСЦА СЭРА ТОМАСА ЛОУРЕНСА В РОССИЙСКИХ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ

CREATIVE HERITAGE OF THE PAINTER SIR THOMAS LAWRENCE IN RUSSIAN MUSEUM COLLECTIONS

Томас Лоуренс является одним из главных представителей английской школы портрета конца XVIII — начала XIX века. На протяжении десятилетий его богатое наследие неизменно становится предметом исследований. В настоящей статье мы обращаемся к, пожалуй, одной из наименее изученных тем в творчестве Томаса Лоуренса — его портретам из российских музейных собраний. Они анализируются в общем контексте творчества Лоуренса и в сравнении с произведениями мастера из зарубежных музейных коллекций. В статье акцентируется внимание на разных приемах, из которых состоит портретная концепция художника. Собранные сведения помогают расширить биографию мастера в контексте русско-английских художественных связей.

Thomas Lawrence is one of the chief representatives of English portrait school. Throughout decades Lawrence's rich legacy has become the object of research. In this article we refer to, maybe, the least studied theme of Thomas Lawrence's oeuvre — his portraits in Russian museum collections. They are analyzed in general context of Lawrence's work and in comparison, with the paintings from foreign museum collections. The article focuses on various techniques that

form the artist's portrait concept. The collected data from this paper will help to expand the biography of the master in the context of Russian-English artistic connections.

Ключевые слова: портрет, история портретного жанра, английское искусство, русско-английские связи, музейные собрания, Томас Лоуренс.
Keywords: portrait, history of portrait genre, English art, Russian-English connections, museum collections, Thomas Lawrence

Работы Томаса Лоренса широко известны и находятся во многих музеях мира, например, в Лувре, в Метрополитен-музей, в Национальной Лондонской галерее, галерее Тейт и др. В том числе существует коллекция и в России. В ней можно найти портреты всех типов из разных периодов творчества художника.

Среди отечественных исследователей творчества Лоуренса в рамках изучения коллекций английского искусства в России можно выделить Е.П. Ренне и Г.Б. Андрееву. В статье Е.П. Ренне «Т. Лоуренс и его русские модели», написанной в рамках каталога выставки «Незабываемая Россия. Русские и Россия глазами британцев» [2], состоявшейся в Третьяковской галерее, автор не ставит перед собой задачу анализа творческих методов Лоуренса, а лишь выделяет те произведения, где изображены русские современники художника. Статья помогает понять, на какие источники и персоны стоит обратить особое внимание, и является во многом отправной точкой при написании нашего исследования. В монографии Г.Б. Андреевой «Гений войны, блага и красоты. Писал Королевский Академик Джордж Доу» [1], посвященной творчеству современника и конкурента Лоуренса, говорится о русских моделях обоих художников, в том числе представлена информация о заказе на написание портрета Александра I. Тема русских моделей и работы из отечественных собраний Лоуренса также рассматривались в каталогах Государственного Эрмитажа [5], ГМИИ им. А.С. Пушкина [4], а также альбоме-путеводителе Воронцовского дворца в Алупке [7] и книге Г.Г. Филатовой [6]. Одним из самых поздних исследований является статья Г.Б. Андреевой, посвященная «Семейному портрету» из собрания Архангельского музея [3, с. 74–79]. Однако подробного полного описания и анализа коллекции портретов кисти Лоуренса, находящейся в России, ранее составлено не было.

В зарубежных исследованиях творчество Лоуренса подробно изучено Майклом Леви и изложено в его монографии [11], а также описано в каталоге персональной выставки 2010 года, состоявшейся в Национальной портретной галерее в Лондоне [8]. Однако в задачи авторов не входило изучение работ из российских коллекций. Тем не менее, их изучение портретов русских моделей в зарубежных музеях и частных коллекциях помогает дополнить картину исследования русско-английских связей как в творчестве Лоуренса, так и в целом в конце XVIII – начале XIX века.

Анализ отечественной и зарубежной литературы и музейных фондов позволил изучить биографию художника и составить подробное описание работ из отечественных коллекций. Благодаря этому был выстроен порядок создания этих картин и появления их в отечественных коллекциях, удалось выявить новые материалы, которые раскрыли тему русско-английских связей в конце XVIII – начале XIX века.

Предметом исследования явились не только портреты представителей русской знати, но и другие работы, вошедшие в российские коллекции. Также проводился сравнительный анализ между работами, находящимися в отечественных собраниях и в коллекциях зарубежных музеев. Он позволил выявить и рассмотреть портретную концепцию Лоуренса.

Проведенное исследование показало, что большая часть появилась благодаря крупному заказу принца-регента 1814 года. Однако портреты Воронцовых — чуть ранее, до поездки на континент в 1803 и 1808 г., княгини Д.Х. Ливен в 1809 и Н. Саблукова после 1812 года. Уже известным на весь мир художником Лоуренс вернулся в Лондон. Позирование ему после самого императора Александра I стало особенно престижно. Именно тогда, в 1821 году, ему были заказаны портрет М.С. Воронцова, эскиз к портрету его жены, а в 1826 году — портрет Хр. Ливена.

В то же время русские коллекционеры собирали работы художника, которые были созданы в совершенно разные периоды жизни. Самый ранний из них — портрет Салли Сиддонс 1797 года, когда Лоуренс уже стал придворным мастером, ему тогда было около 30 лет. Еще в более зрелом возрасте (около 45 лет) Лоуренсом были созданы портреты леди Реглан (около 1814 г.). В возрасте 50 лет после поездки на континент Лоуренс вернулся в Англию, именно тогда ему была заказана копия «Семейного портрета» (1820 г.) и портрет на дереве Джулии Пилл (1825

г.). Такой разброс, наряду с находящимися в России копиями, эскизами и гравюрами работ, позволяет увидеть разные этапы творчества мастера, сформировать даже на таком небольшом количестве произведений общее впечатление об английской школе живописи.

Самое крупное собрание работ Т. Лоуренса в России находится в Государственном Эрмитаже. В коллекции английского искусства в Санкт-Петербурге, появившемся благодаря императрице Екатерине II, доминирует портрет, как и в Англии XVIII века в целом. Работы Лоуренса попали в эту коллекцию позже. Они поступали из частных собраний Воронцовых-Дашковых (1920 г. — портрет М.С. Воронцова), А.З. Хитрово (1913 г. — портрет Эмили Хэрриет Уэлсли-Поул (леди Реглан)), вел. кн. Николая Михайловича (1922 г. — портрет кн. Клеменса Венцеля Лотара фон Меттерниха, 1923 г. — портрет Доротеи Ливен), Павловского музея-дворца (1958 г. — портреты императора Александра I, Х.А. фон Ливен). Также в 1900 г. Николай II выкупил у М.В. Воронцовой и Н.А. Столыпина портрет С.Р. Воронцова. В каталоге Государственного Эрмитажа не указано, откуда конкретно была передана в 1928 г. гравюра с работы Лоуренса — портрет Доротеи Ливен.

Также благодаря распределению музейных коллекций пополнилось собрание Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Коллекция музея формировалась в 1920-е годы. Тогда же туда попали работы Т. Лоуренса. Они были переданы из Оружейной палаты Московского Кремля (портрет Александра I в полный рост), Русского музея (портрет леди Джулии Пилл), Воронцовского дворца-музея в Алупке (поясной портрет Александра I), Государственной Третьяковской галереи (копия портрета Н.А. Саблукова и портрет Салли Сиддонс), Рогожско-Симоновского музея (портреты Антонио Кановы), Музея старой западной живописи (портрет Е.К. Воронцовой).

Портретами Лоуренса и гравюрами его работ обладает также Воронцовский дворец-музей в Алупке. Это три живописных и шесть гравированных изображений Михаила Семёновича Воронцова. Среди них — копия работы Лоуренса французского художника Луизы Дессеме 1848 г. и гравюра в технике черной манеры Самуэля-Вильямса Рейнольдса. Произведения гармонично вписались в английский интерьер дворца. Так, в Парадном кабинете Главного корпуса дворца (экспозиция парадных интерьеров была создана в музее в 1921 г.) живописные изображения М.С. Воронцова, в том числе копия Дессеме, расположились

рядом с образами его соратников по войне 1812 г. В Доме графа А.П. Шувалова выставлены предметы, не вошедшие в основную экспозицию. Там в гостиной-портретной висит портрет графини Е.С. Воронцовой, в замужестве леди Пемброк (гравюра Г.-С. Фациуса с оригинала Т. Лоуренса, первая половина XIX века) [7, с. 158]. Специалисты [6, с. 18] также упоминают еще одну работу, находящуюся в Алупке, — эскиз к портрету Е.К. Воронцовой 1821 г.

Самое позднее поступление картин Лоуренса в российские музейные собрания датируется 1966 годом, это «Семейный портрет» из собрания Архангельского музея.

Во время своего обучения в классах при Королевской академии художеств Лоуренс исполнял жанровые композиции, но позже он работал только как портретист. Неудивительно, что российская живописная коллекция содержит именно портреты: женские, мужские, семейные. Гравюры из отечественных коллекций с его работ также передают и детские образы.

В рамках нашего исследования были изучены женские портреты из нескольких российских собраний. Из Государственного Эрмитажа: портреты Эмили Хэрриет Уэлсли-Поул (леди Реглан) и Доротеи Ливен. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина: портреты леди Джулии Пилл, Салли Сиддонс, Е.К. Воронцовой. Из Воронцовского дворца-музея в Алупке: Е.С. Воронцовой, в замужестве леди Пемброк, эскиз к портрету Е.К. Воронцовой. Карандашный рисунок из московского музея А.С. Пушкина «Женщина в косынке» (конец XVIII века – начало 1800-х гг.). Также в собрании ГМО «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске хранится еще один тип портрета — семейный.

Мужские портреты составляют не меньшую часть российской коллекции. Среди них образы из Государственного Эрмитажа: М.С. Воронцова, кн. Клеменса Венцеля Лотара фон Меттерниха, императора Александра I, Х.А. фон Ливен и С.Р. Воронцова. В собрании Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представлены портреты Александра I, Н.А. Саблукова, Антонио Кановы. Портретами Лоуренса и гравюрами его работ обладает также Воронцовский дворец-музей в Алупке. Это три живописных и шесть гравированных изображений Михаила Семёновича Воронцова. Среди них — копия работы Лоуренса французского художника Луизы Дессеме 1848 г. и гравюра в технике черной манеры Самуэля-Вильямса Рейнольдса.

Портреты Лоуренса, находящиеся в российских и зарубежных собраниях, отличаются тщательной проработкой деталей, жизнью и чувственностью, которых часто не могли достичь конкуренты живописца. Работам Лоуренса также была свойственна определенная недосказанность и загадка. Это достигалось созданием особенной уникальной атмосферы, так как для Лоуренса было очень важно общение с моделями во время сеанса [8, с. 27–53].

Для Лоуренса были актуальны характер модели и выражение ее лица, поэтому первые несколько часов проходили за рисунком, и в первую очередь прописывались черты лица [10, с. 192]. Е. Левесон-Гоуер отмечала особенность первого эскиза. Она говорила: «Что меня поразило больше всего… совершенство рисунка его портретов перед нанесением какого-либо цвета — сам по себе рисунок был настолько прекрасен», что кажется «почти греховным писать по нему красками» [9, с. 37–38]. Прекрасными примерами подготовительного рисунка Лоуренса можно считать портреты Д.Х. Ливен (1812 г.) и Е.К. Воронцовой (1821 г.), урожденной Браницкой, из российских собраний. Схожие примеры можно найти в крупных зарубежных коллекциях, например, портрет Шарлотты Папендрик с сыном (1789 г.) из Метрополитен-музей в Нью-Йорке и портрет Эмилии Марии Баучеретт с куклой (1793 г.).

Еще одним приемом Лоуренса можно считать то, как оживляется взгляд модели уже в живописном варианте за счет специального изображения в глазах белых пятен [8, с. 35]; об этом можно сказать, например, проанализировав изображение Салли Сиддонс (XVIII–XIX вв.) из российского собрания и портрет Элизабет Фаррен (1790 г.) из Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Работы художника отличались некоторой игрой модели со зрителем: на одних портретах она пронзительно смотрит на него, на других, наоборот, увлечена своими мыслями, и ее взгляд направлен от него. Подобный прием можно увидеть на портрете Хэрриет Уэлсли-Поул (леди Реглан) (1814 г.) из российского собрания и портрете Салли Сиддонс (около 1803 г.) из зарубежной частной коллекции.

Нередко женщины изображались Лоуренсом в каком-то образе, в частности, Психеи. Живописных примеров в российских музейных собраниях на данный момент нами найдено не было. Однако есть портрет миссис Сиддонс в роли Зары в гравюре Джона Рафаэля Смита (XVIII в.) в собрании Государственного Эрмитажа.

В целом художник был хорошо знаком с мировым наследием, в том числе и сам коллекционировал работы Старых мастеров [8, с. 121]. В позах моделей специалисты часто наблюдают повторение работ Микеланджело, Джулио Романо и пр. Например, считается, что поза в портрете Каподистрия из российского собрания напоминает изображение однорукого художника Мартина Рейкарта кисти Ван Дейка (или его гравюру Джейкоба Нифа [11, с. 217]) или образ Клемента де Йонге Рембрандта [11, с. 218]).

Изучение ряда произведений Лоуренса показывает индивидуальные черты работ художника с использованием элементов исторической живописи в портретах, что можно увидеть в работах, созданных для зала Ватерлоо. В отечественных собраниях ярким примером являются копии и подготовительные эскизы к портрету императора Александра I.

В период работы Лоуренса придворным мастером и особенно между 1818–1820-ми годами художник большое внимание уделял изображению в женских портретах модных в то время одежды и украшений [8, с. 44–45]. Примером из российских коллекций является портрет леди Джулии Пилл, урожденной Флойд (1825 г.). Данная работа является этюдом портрета, выполненного в 1825 году и хранящегося на данный момент в частном собрании в США. Также ярким примером из зарубежных собраний является другой, более известный, образ леди Пилл (1826–1827 гг.) и портрет Селины Мид (1818–1819 гг.) из частной коллекции.

Женские образы во многом можно назвать нежными или, наоборот, страстными, а вот мужские скорее серьезные, мужественные и более лаконичные, в них меньше деталей и аксессуаров. Сдержанность выражена и в цветовой гамме мужских портретов, в которых часто использованы холодные цвета, в основном, голубой и обилие черного [8, с. 107]. Примеры использования подобных решений можно наблюдать в портрете Артура Атерли (1771–1844) из художественного музея Лос-Анджелеса и в портретах Александра I и Н. Саблукова из российских собраний.

Особое место в карьере художника занимают детские и семейные образы. Современники Лоуренса стремились запечатлеть своих детей, которые, к сожалению, часто погибали еще в раннем возрасте. Также специалисты отмечают, что портреты матерей с детьми Лоуренс часто дарил моделям, чтобы угодить им. При создании детских образов художник вдохновлялся работами своих коллег, заимствуя различные наработки, например, мотив поднятой руки или композиции из детских

иллюстраций [8, с. 60]. Перед Лоуренсом стояли две главные задачи: показать ребенка в естественной среде, как правило, на лоне природы, и в то же время как представителя знатного рода, который способен заказать портрет [8, с. 63], поэтому дети часто показаны играющими или задумчиво сидящими где-нибудь среди камней и деревьев. Есть и другие образы: в интерьерах. В любом случае дети чаще всего показаны веселыми и активными, что делает их изображение не статичным, а живым и вовлекающим зрителя в картину. Динамику Лоуренс создает за счет необычных ракурсов, аксессуаров и игрушек, в том числе и домашних питомцев, которые помогают раскрыть характер ребенка. В российских музейных собраниях нами было обнаружено лишь одно живописное изображение ребенка — на «Семейном портрете», изображающем Фр. Голфрида с женой и сыном (ГМО «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске). На основе этого примера говорить о применении Лоуренсом вышеперечисленных приемов создания детских портретов мы не можем, ребенок изображен спящим на руках у матери. Однако их иллюстрируют гравюры из российских собраний. Например, гравюра Самьюэла Казинса 1833 г. по оригиналу Лоуренса «Портрет мисс Пиль» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. На ней показана старшая дочь премьер-министра Великобритании Роберта Пиля и Джулии Флойд (леди Пиль). Девочка сидит со своим питомцем (собакой) на лоне природы.

Сохранившиеся картины Лоуренса в русских музейных собраниях свидетельствуют о широком спектре используемых техник в портретном жанре, в которых он проявил себя как профессионал. В произведениях художника отчетливо видны портретные традиции английской художественной школы и мирового наследия. Начало работы Лоуренса с русскими заказчиками стало неким переломным моментом, который способствовал дальнейшему развитию русско-английских художественных связей. Ярким примером является приглашение английского художника Джорджа Доу для создания галереи портретов в Зимнем дворце после позирования Лоуренсу Александра I для Зала Ватерлоо. На протяжении всей жизни художника портрет оставался ведущим жанром в его творчестве, и он не изменил его, выполняя русские заказы. К этому моменту у Лоуренса сформировалась портретная концепция, при написании представителей русской знати он использовал опыт создания предыдущих, эталонных, портретов, что показало наше сравнение. Художественное наследие Лоуренса, представленное в рос-

сийских собраниях, показывает разные направления его деятельности с 1797 по 1825 г., когда были созданы портреты, вошедшие в эти коллекции. Их изучение дает важный материал для составления хронологии написания портретов и появления их в русских музейных коллекциях. Результаты настоящего исследования могут быть применены для расширения биографических сведений о Лоуренсе и его роли в развитии культурных и художественных связей между Россией и Англией в период с конца XVIII по первую треть XIX в.

Список литературы:

1. *Андреева Г.Б.* Гений войны, блага и красоты. Писал Королевский Академик. Джордж Доу. — Москва: Пинакотека, 2012.

2. *Андреева Г.Б., Антонова А.З., Бедретдинова Л.М.* Незабываемая Россия: Русские и Россия глазами британцев, XVII—XIX век: (Каталог выставки). — Москва: Трилистник, 1997.

3. *Андреева Г.Б.* «Ради любви такой женщины я бы возвел и разрушил новую Трою…»: о портрете семьи графа Шарлемонта кисти Томаса Лоуренса // Третьяковская галерея. — 2005. — № 2 (7). — С. 74—79.

4. *Данилова И.Е.* Каталог живописи / ГМИИ им. А.С. Пушкина. ¬— Москва: Mazzotta, 1995.

5. *Ренне Е.П.* Британская живопись XVI—XIX веков: каталог коллекции. — Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009.

6. *Филатова Г.Г.* Алупкинский гос. дворцово-парковый заповедник. Портретная галерея Воронцовых. Выпуск 1. — Симферополь: Таврида, 1997.

7. *Филатова Г.Г.* Воронцовский дворец в Алупке: Альбом-путеводитель. — Симферополь: Н. Оріанда, 2015.

8. *Albinson A.C., Funnell Peter and Peltz Lucy.* Thomas Lawrence [Текст]: regency power & brilliance / edited by. — New Haven: Yale center for British art; London: National portrait gallery in association with Yale university press, New Haven a. London, cop., 2010.

9. *Gower R.S.* Sir Thomas Lawrence. — London: Goupil, 1900.

10. *Layard G.S.* Sir Thomas Lawrence's Letter-Bag… with Recollection of the Artist by Elizabeth Croft. — London.: George Allen, 1906.

11. *Levey M.* Sir Thomas Lawrence. — New Haven and London: Yale University Press, 2005.