

О.О. Алиева

Значение западноевропейской традиции в развитии Уральской полилитной скульптуры малых форм

Малая фигуративная скульптура из составного камня (полилитная), сложившаяся как самостоятельный жанр камнерезного искусства в XVII в. в Италии, получила дальнейшее развитие не только в Западной Европе, но и в России, в крупных отечественных центрах художественной обработки камня. На Урале освоение принципов изготовления антропоморфных изображений в полилитной технике происходит только в советский период как определённая школа подготовки специалистов. На современном этапе можно наблюдать активное развитие жанра в искусстве уральских камнерезов. Эффектность и натуралистичность изображения полихромных фигуративных композиций конца XX – начала XXI вв. восходит к традициям жанра эпохи барокко. Учитывая отсутствие прямой связи, вызывает интерес феномен такой преемственности. Исследование строится не только на сопоставлении творчества западноевропейских и уральских художников, но и затрагивает социокультурные факторы развития этого уникального жанрового направления.

Ключевые слова: камнерезное искусство, полилитная техника, малая скульптура, западноевропейское барокко, уральские камнерезы.

Каждый художественный стиль оставляет след в истории искусства, находит выражение в его дальнейшем развитии, проявляясь в последующие эпохи в культуре разных народов. Возвращаясь сегодня к художественному наследию эпохи барокко, мы, как это ни парадоксально, ощущаем современные реалии. Именно на заре Нового времени в Западной Европе утвердился жанр малой фигуративной скульптуры из составного камня, расцвет которого в уральском камнерезном искусстве пришёл на начало XXI века.

Произведения из составного декоративного камня известны с древности. Еще античные скульпторы достигали виртуозности, монтируя в одно целое изготовленные из разных пород камней отдельные части скульптуры [1, с.118].

Античные принципы создания скульптуры из камня получили развитие в эпоху Возрождения, в Италии, в особенности во Флоренции. Здесь активно развивается искусство каменной скульптуры, основанное на давней культуре обработки камня, щедро залегающего в недрах холмов Тосканы. Решающую роль в возрождении во Флоренции скульптурной обработки камня играли личные пристрастия правителей Флоренции династии Медичи. Они, как известно, всячески поддерживали развитие искусства, приглашая и покровительствуя талантам, приобщая к работе в своих дворцах талантливых скульпторов. Лоренцо Великолепный организует школу скульпторов под руководством Бертольдо, ученика Донателло. В ней в своё время обучался Микеланджело. Особое отношение к материалу, знание его особенностей, умение и навыки работы с камнем, востребованность и благоприятные условия для развития скульптурного искусства способствовало созданию всемирно известных скульптурных шедевров художников Возрождения.

Наряду с развитием крупных скульптурных форм для оформления интерьеров появляется интерес и к более мелкой скульптуре из камня. В конце XVI в. Фердинанд I Медичи (1549 – 1609) основывает во Флоренции первую придворную мастерскую по изготовлению изделий из камня, расположенную в Палаццо Уффици, где на рубеже XVI – XVII столетий появляются первые опыты работы по изготовлению небольших по размеру элементов убранства храмового интерьера из составного камня [2, с. 47]. Стремление к передаче реальной телесности формы и широкий выбор камня за счёт ввозимого из других областей благодаря развивающейся торгово-экономической политике способствовали возникновению феномена полихромии скульптуры посредством использования эстетических возможностей цветного поделочного камня.

Барокко, зародившись в Италии, было прямым продолжением Ренессанса, развитием его идей и форм. Но вместе с тем барокко свойственны ещё большая роскошь и эффектность в художественном выражении. «Язык барочной скульптуры содержит элементы подчёркнуто-чувственной пластики, когда мрамор, словно утрачивая свою природу камня, оказывается способным передавать всё осязательное богатство мира – живую телесность плоти, фактуру разнообразных тканей и драпировок» [3, с.55].

Эстетические принципы барокко явились толчком к дальнейшему развитию антропоморфной малой скульптуры из различных по цвету и текстурному рисунку камней, формированию в ней собственного художественного языка, располагающего богатыми средствами выражения. В ней соединились пластический

язык скульптуры и знание выразительных возможностей камня. Что позволяет утверждать о возникновении самостоятельного жанрового направления в камнерезном искусстве – полилитная скульптура малых форм. Её характеризует большое количество деталей, выполненных из разных камней. Для каждого элемента композиции подобран камень, цвет которого адекватен реальному.

Флорентийские мастера были пионерами в изготовлении статуэток из благородных камней разной окраски, склеенных между собой. Здесь справедливо упомянуть о творчестве Джузеппе Антонио Торричелли (1659–1719), резчика мастерской по изготовлению изделий из полудрагоценных камней во Флоренции. Он успешно работал в полилитной технике, создавая камерные скульптурные произведения по заказу герцога Козимо III (1642 – 1723).

Поражает мастерством исполнения бюст Виттории дела Ровере (ил. 1), матери великого герцога Тосканского Козимо III. Бюст Великой герцогини собран из нескольких частей, вырезанных из полудрагоценных и поделочных камней. Единый кусок светло-розового халцедона использован для лица с инкрустированными яшмой губами, радужными оболочками глаз из прозрачного халцедона со зрачками из сардоникса и бровями из египетского галечника. Оживляет взгляд, наделяя его ярким блеском, полировка поверхности твёрдого халцедона. Накинутая на голову вуаль выполнена из фламандского парагонита. Её пластичные складки ложатся на плечи герцогини, приоткрывая массу густых вьющихся волос. Из этого же камня выполнен и корсаж с пышными, сборчатыми рукавами. Коричневый текстурный рисунок парагонита, идущий вертикальной полосой с правой стороны корсета, имитирует рисунок дорогой ткани королевского платья. Портрет Великой герцогини выглядит настолько реально-осязаемым, что кажется живым. Точно подмеченное качество камня соответствовать при определённом подборе и обработке действительности становится одним из основных выразительных средств малой полилитной скульптуры.

Известна ещё одна работа, иллюстрирующая становление и развитие в искусстве итальянского барокко фигуративной малой скульптуры из составного камня. Это статуэтка из твёрдых камней, представляющая одного из Медичи, герцога Орсини (ил. 2). Автор произведения не установлен. Персонаж изображён коленапреклонённым. На нём парадное одеяние из чёрного мрамора. С правого плеча ниспадает чёрный плащ, образуя многочисленные складки. Костюм насыщен различными деталями: пуговицами, диагональной лентой, поясом, бантами. Рядом лежит чёрная шляпа с широкими полями и пышным пером. Голова и руки герцога выполнены из розового халцедона, волосы, усы, изящная бородка и брови – из коричневого агата. Взгляд опущен вниз. Шея закрыта пышным гофрированным воротником из белого мрамора. Композиция расположена на высокой квадратной подставке.