

И.В. Портнова

Феномен творчества П.К. Клодта в русской скульптуре первой половины XIX века

В статье рассматривается творчество русского скульптора первой половины XIX века П.К.Клодта, который был первым скульптором-анималистом, сосредоточившим все усилия на изображении лошадей. Отмечается феноменальность его творческой природы в русской культуре того времени. Во взгляде на предмет изображения обозначен новый творческий метод мастера, обусловленный его близким отношением к природе и новой концепцией понимания животного, выходящего за рамки классицистических стереотипов. В этой связи показательным является обращение Клодта к скульптуре малых форм, как искусству более камерному, вместе со станковой скульптурой ориентированному на отображение реальности как таковой.

Ключевые слова: лошадь, иппология, образ, скульптор-анималист, бронза, дерево, концепция, природа, мастерство, творческий метод.

Введение

анималистический жанр получил широкое развитие в русской скульптуре XIX века. В первой половине столетия он ярко о себе заявил творчеством П.К.Клодта, который всю свою жизнь посвятил изображению лошадей.

Образ лошади в искусстве – явление не новое. Отечественные и зарубежные авторы широко освещают этот вопрос, начиная со времен палеолита [1, с.40] и заканчивая Новой эпой. Исследователей интересует образ лошади в античном искусстве, который продемонстрировал все великолепие породы

и анатомического склада этих животных. Оформление греческих храмов не обходилось без их образного воплощения [2, с.216] Edmund von Mach [3, с.452] говорит о греческой скульптуре как выразителе самого красивого идеала, обладающего пластическим вкусом. Однако поскольку многие шедевры, описанные античной литературой, отныне утрачены или сильно повреждены, и большая часть, как мы знаем, являются копиями, более или менее искусными и верными Римской эпохе, надо полагать и анималистический образ изначально был совершеннее. Во многих культурах лошадь играла особую роль, так как заключала в себе священный смысл, например, древняя индийская философия говорит о необходимом единстве человека и животных, предвосхищая ключевую проблему современного мира [4, с.199]. Изображение лошади в древнерусском и народном искусстве также исполнено сакрального смысла. [5, с.176; 6, с.149]. Результаты глубокого понимания отношений человека с животными свидетельствуют о серьезном понимании социальной действительности в древних культурах [7, с.720]. Исследователи Нового времени концентрируются на творчестве художников-иппологов, рассматривая их изобразительные принципы в трактовке лошадей. [8, с.156]. Авторы отдают должное серьезности изучения лошади в ее рисовании, выделяя академическую систему обучения, как наиболее объективную и профессиональную [9, с.480]. В XIX веке творчество П.К.Клодта уже подвергалось анализу. Он и его последователи скульпторы-анималисты второй половины XIX века: Е.А.Лансере, Н.А.Либерих и А.Л.Обер рассматривались в ряде журналов, таких как «Всемирная иллюстрация», «Русский архив», «Старые годы», в первом иллюстрированном каталоге скульптурной выставки «Русские художники-анималисты XIX века», вышедшем в 1886 году. [10, с.183, 189]. Наряду со статьями в XX веке появились работы монографического характера [11, с.31; 12, с.63, 13, с.58]. Авторы дают характеристику разных сторон творчества скульптора, подчеркивая профессионализм, отмечают некоторые черты творческой манеры художника, выбор скульптурного материала. Для исследователя вопрос творческой «кухни» – существенная и значимая проблема, решение которой позволит охарактеризовать анималистику во всей целостности и структурности.

Публикации, отмеченные интересом к эстетической стороне произведений художника, стремлением к оценке его творчества, затрагивают важную особенность работы анималиста – рисование с живой натуры. Существенным является тот факт, что на примере творчества Клодта обозначена особая область анималистики – «иппический жанр».

Как видим, авторы, которые писали о Клодте, касались многих аспектов его деятельности. Наша задача заключается в том, чтобы обозначить творческое кредо мастера в русской скульптуре первой половины XIX века как некий феномен, открывающий дорогу новой концепции жанра. Анималистический жанр, который в это время устоялся в своем специфическом выражении – «иппическом», в свою очередь характеризует особенности отечественного искусства с его любовью к лошади и ее оценке в русской культуре. В этом смысле П.К.Клодт был ключевой фигурой. Поэтому актуальность статьи измеряется феноменальностью самой фигуры Клодта, который, являясь основоположником анималистического жанра в российской пластике, одним из первых русских скульпторов в совершенстве владевший материалом, способствовал открытию нового взгляда на животное, предвосхищая проблемы новой эпохи.

«Иппический» образ в творчестве П.К. Клодта

П. Клодт творил в то время, когда повсеместно в русском искусстве царил идеал классицистического канона, культивируемый, прежде всего, Академией художеств. «Образцовое» искусство, поощряемое академией, оказывало влияние и на характер жанра анималистики, который в то время был широко представлен иппической скульптурой.

Клодт показал зрителю свой идеал чистокровной верховой лошади в разных видах скульптуры, в которых был выработан определенный тип изображения. В монументальной и монументально-декоративной скульптуре лошадиный типаж выглядел более строгим и каноничным, в станковой и малой пластике, образ становился более притягательным, наделяясь живым дыханием натуры.

Надо сказать, до Клодта и в его время в русском и западно-европейском искусстве было много памятников, изображаю-