

И.В.Портнова. Анималистическое искусство в России XVIII – первой половины XX вв.
– М.: Спутник, 2013. – 511с. ISBN 978-5-9973-2633-3.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ИСКУССТВЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В МОНОГРАФИИ

© 2014 В.Д.Черный

Московский педагогический государственный университет

Рецензия поступила в редакцию 22.09.2014

В книге освещаются вопросы отечественной анималистики XVIII – первой половины XX века на фоне сложившихся стилевых традиций русского искусства, прослеживаются истоки, пути формирования жанра, роль иностранных художников в зарождении своеобразного искусства «зверописи», организации первой анималистической школы в Академии художеств. Определяется характер и специфика «кунсткамерного рисунка», «конных образов», мотивов с изображением «охотничьих», диких и домашних животных в разных видах изобразительного искусства. Анималистический жанр, связанный с постановкой важных вопросов отношения человека к миру природы представлен во взаимосвязи познавательных, эстетических этических аспектов, что позволяет выявить особенности мировоззрения, творческого метода, пластического мышления мастеров, определить его значимость в общем процессе развития отечественного искусства.

Ключевые слова: анималистика, художественный образ, пластика, «зверопись», природа, мировоззрение художника, научный рисунок, процесс работы, особенности жанра, животные.

Книга И.В.Портновой «Анималистическое искусство в России XVIII – первой половины XX вв.», недавно – первое монографическое исследование, формирующее общую картину развития отечественной анималистики. Актуальность этого события обусловлено состоянием окружающей нас природной среды, органичной частью которой являются представители животного мира. Нарушенный экологический баланс в живой природе, невнимание к «братьям нашим меньшим» ведет к катастрофическим последствиям уже для человека. Опубликованный труд явится убедительным напоминанием, обращенным к современникам, о злободневной теме не только для историков искусства, но для самого широкого круга читателей.

Издание построено на обширном круге произведений XVIII – XX веков, отразивших заявленную тему. Детальный комплексный анализ исходного материала различных исторических периодов, позволяет создать полное и четкое представление о направлениях и особенностях эволюции анималистического жанра на протяжении трех столетий, В поле зрения исследователя попадают самые яркие художники-анималисты и те мастера, для которых обращение к данной теме было эпизодом в их творческой биографии. Особенно ценно то обстоятельство, что изучение анималистических произведений осуществляется в контексте общих тенденций развития российского изобра-

зительного искусства. Такой подход дает возможность определить место анималистики в ряду других жанров и тем, которая, как с сожалением отмечает автор, занимала одно из последних мест в иерархической системе жанров отечественного изобразительного искусства. Принципиально важным для отбора и оценки работ анималистического жанра является вопрос о границах жанра, о степени его самостоятельности, о критериях, которым должны отвечать работы, привлекаемые к изучению. Исследование, которое проводилось на протяжении двух десятилетий, аккумулирует произведения различных видов изобразительного искусства и исторические источники, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Оценка произведений, осуществленная в сложном культурно-историческом контексте, детальный типологический анализ, обеспечили получение весомых результатов и сказали новое слово об истории отечественной анималистики. Более того, монографию со всем основанием можно признать основополагающей в силу того, что столь масштабного изучения жанра в отечественном искусстве ещё не было. Её появление несомненно станет мощным стимулом в дальнейшем изучении творчества художников-анималистов и существенно дополнит соответствующим материалом учебные курсы по истории искусства.

Структура книги соотносится с художественным процессом в России XVIII – XX столетий, что вполне закономерно, поскольку творчество мастеров было подчинено решению актуальных для каждого времени задач, независимо от их жанровых предпочтений. В ней –

^o Черный Валентин Дмитриевич, доктор культурологии, профессор кафедры истории художественной культуры. E-mail: tchernie@rambler.ru

шесть глав, Введение и Заключение, обширный список литературы и источников.

Во Введении собран едва ли не исчерпывающий свод работ по исследуемому профилю, скрупулезно проанализированы существующие точки зрения, выявлена проблематика и обоснована собственная тема.

Своеобразная предыстория освещена в первой главе. Своими корнями она уходит в глубокую древность – в народную и средневековую культуру. При всем многообразии «звериных» мотивов в живописи, произведениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства, это еще не был сформировавшийся анималистический жанр. Только в XVIII веке в условиях становления принципов искусства Нового времени появляется образ животного в своем конкретном и реальном виде, каким он виделся художникам, ориентированным на подражание природе. В главе последовательно раскрывается как на рубеже веков формируется общественный интерес к развитию научной биологической мысли в России. В русле наметившейся тенденции, согласно мнению И.В.Портновой, открывается первый научный музей, Кунсткамера, способствовавший зарождению «кунсткамерного» рисунка. На его основе со временем началось становление научной зоологической иллюстрации, которая знакомила русскую публику с новыми темами в искусстве, открывала горизонты познания живой природы. В результате сформировавшегося спроса, в основном усилиями иностранных мастеров, работавших в России (И.Гроот, К.Кнаппе, И.Клаубер и др.) и происходит становление жанра. В первую очередь автор выделяет вклад И.Гроота, который, обучая русских мастеров в Академии художеств, способствовал сложению русской школы анималистического искусства. Организация класса «зверей и птиц» в этом процессе сыграла ключевую роль. В его среде проходило становление многих русских художников-анималистов.

Как отмечает И.В.Портнова, на протяжении всего XVIII – XIX веков большой популярностью пользовалась тема охоты и охотничьих натюрмортов. На фоне широкого развития этой тематики подспудно проявляется интерес мастеров к пейзажу, что послужило плодотворной почвой для сложения соответствующей традиции в анималистике. Ведущее место в её становлении принадлежит академическому искусству XIX века с его методом штудий и следованию классическим образцам. Тогда произошло формирование основных особенностей анималистического жанра в России в рамках академической графики, живописи и скульптуры. Особенно автор выделяет значе-

ние творчества П.Клодта как основоположника анималистического жанра в скульптуре, показавшего наглядный пример непосредственной работы с натуры – необходимого принципа в работе художника-анималиста.

Большое внимание в книге уделено характеристике «иппического жанра» как самостоятельного и специфического в художественном воплощении типа изображения лошади. Своеобразие этого жанра постигают Н.Сверчков, П.Соколов, А.Швабе, П.Грузинский, П.Ковалевский, С.Виноградов и другие. Особой значимостью, как отмечает автор, в то время пользовался «коннозаводской портрет» знаменитых скакунов, интересных не только для профессионалов-коннозаводчиков и любителей лошадиного дела, но и широким кругам обществу. В книге проведен анализ таких работ как особого явления в русской живописи, которое рассмотрено во взаимосвязи содержательных и художественных аспектов, что позволяет увидеть образ коня не абстрактно, а как одну из стержневых проблем малоисследованного «иппического жанра» в русской живописи конца XIX – начала XX веков.

Анималистическая скульптура конца XIX – начала XX вв. также явилась областью малоизученной. Творчество Н.Андреева, П.Трубецкого, А.Голубкиной, В.Домогацкого в искусствоведческой литературе освещено довольно широко, однако об увлечении этих мастеров анималистической пластикой лишь упоминается. Отмечается, что в творчестве этих художников животное все меньше выступает персонажем охотничьих сцен, как это было во второй половине XIX века. Животное как будто приближается к человеку и становится для него все более одухотворенной моделью. Значимость данного аспекта заключается в том, что импрессионистическая скульптура рассматривается как проявление жанрово-пластического многообразия, в стиле которой были заложен потенциал для последующего развития анималистической скульптуры XX века.

Еще один важный вопрос, поднятый в книге, связан с ролью науки, в частности научного рисунка, в формировании отечественного анималистического искусства, Исследователь справедливо связывает его развитие с Академией художеств в XIX веке и практическим освоением этих основополагающих принципов в XX столетии широким кругом художников, таких как В.Вагагин, К.Флеров, А.Комаров, Н.Формозов, Н.Кондаков, работающих в области научной графики, живописи, скульптуры. Ими было определено место научных анималистических изображений в экспозициях биологических музеев Москвы. Автор подчер-

кивает, что установка на объективность отображения образов животных не ограничивала их творчество, напротив, открывала возможности художественно достоверного изображения. Таким образом, взаимодействие науки и искусства способствовали совершенствованию и многообразию художественных решений. Анималистические образы в XX веке, нашедшие отражение в разных видах изобразительного искусства: в архитектурных ансамблях, станковых формах скульптуры и графике, малой пластике, книжной иллюстрации, представлены в монографии как наиболее сложное, неоднородное явление. Исследователь объясняет такое положение подлинным бумом в обращении к анималистической теме. На этом этапе на первый план выдвигается монументальная анималистическая скульптура, принявшая активное участие в организации предметно-

пространственной среды и решавшая задачи синтеза искусств. Автор отмечает значимость анималистической станковой скульптуры и графики, способных по-разному, но наиболее достоверно, охарактеризовать облик животного. Касаясь методов работы анималиста, указывается на важность предварительных материалов – набросков, зарисовок, этюдов, как важных этапов осмысления темы, которые в XX веке обрели самостоятельную ценность и самодостаточность.

В целом, многосторонний подход к задачам исследования позволил И.В.Портновой впервые в отечественной науке дать полное представление о путях становления и развития русской анималистики и, указав её место в отечественном искусстве, восстановить историческую справедливость.

ANIMALISTIC GENRE IN ARTS AND ITS PRESENTATION IN THE MONOGRAPH

© 2014 V.D.Cherny^o

Moscow State Pedagogical University

The book displays the issues of the native animalistic painting within the period of XVIII and the first half of the twentieth century, when the stylistic traditions of the Russian art have already been established. It reveals the origins of the genre, its development, focuses on the role of foreign artists in animal painting, as well as tells about the first animal painters group in the Academy of Arts. The specific features of odditorium patterns, equestrian portraits, paintings with hunting, wild and domestic animals as subjects in different art forms are given. Animalistic genre associated with the issue of man-to-nature relationship is presented in the interrelation of cognitive, aesthetic and ethical aspects, that allows to identify the particular ideology, the creative method, painters' ideas flexibility. This enables to appreciate the significance of the genre in the national art.

Keywords: animalistic genre, image, plastic arts, animal painting, nature, a painter's worldview, academic drawing, working process, the genre features, animals.

^o Valentin Dmitriyevich Cherny, Doctor of Cultural Studies, professor of Department of History of Arts Culture.
E-mail: tchernie@rambler.ru