

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья

УДК 75.03

DOI 10.37724/u5143-7334-2640-v

Об особенностях творческого метода Н.Н. Ге (на примере исторической и портретной живописи)

Илона Валерьевна Шахова

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
г. Рязань, Российская Федерация, i.shakhova@365.rsu.edu.ru

Аннотация. В статье определяются особенности художественного метода Н.Н. Ге посредством анализа исторической живописи и серии портретов. Для решения поставленных задач использовались аналитический метод, определивший причины обращения мастера к различным стилевым направлениям; искусствоведческий метод, применяемый при рассмотрении живописных полотен. Уделяется внимание работам, на примере которых прослеживается эволюция от академической манеры письма Н.Н. Ге к поиску экспрессивных форм.

Ключевые слова: живопись, русская живопись, творческий метод, историческая живопись, портрет.

Для цитирования: Шахова И.В. Об особенностях творческого метода Н.Н. Ге (на примере исторической и портретной живописи) // Русская филология и национальная культура. 2023. №3(8). С. 72-78. DOI 10.37724/u5143-7334-2640-v
Доступно по ссылке: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st24-2023.pdf>

Original article

УДК 75.03

DOI 10.37724/u5143-7334-2640-v

About the features of N.N. Ge's creative method (on the example of historical and portrait painting)

I.V. Shakhova

Ryazan State University named for S.A. Yesenin,
Ryazan, Russian Federation, i.shakhova@365.rsu.edu.ru

Abstract. The article defines the features of N.N. Ge's artistic method through the analysis of historical painting and a series of portraits. To solve the tasks set, an analytical method was used, which determined the reasons for the master's appeal to various stylistic directions; an art criticism method used when considering paintings. Attention is paid to the works, the example of which traces the evolution from the academic manner of N.N. Ge's writing to the search for expressive forms.

Key words: painting, Russian painting, creative method, historical painting, portrait.

Введение. Ключевым историческим событием, определившим социокультурные условия развития русской живописи второй половины XIX века, следует считать отмену крепостного права и последовавшие за этим реформы. К середине XIX века Академия художеств перестала быть передовым учебным заведением, ее оторванность от социальной действительности привела к «Бунту четырнадцати» и организации Товарищества передвижных художественных выставок. Господствующим стилем в искусстве стал критический реализм как следование правде жизни. Вторая половина XIX века дала огромное количество выдающихся творческих личностей, среди которых можно выделить Н.Н. Ге, чьи произведения представляются довольно своеобразным явлением в общем контексте развития русской живописи.

Использование культурологического подхода позволяет проследить эволюцию творческого метода Н.Н. Ге. Теоретической базой послужили труды искусствоведов, историков культуры (Н.Ю. Зограф, В.И. Порудоминский, В.Ф. Тарасов). Практическим применением полученных выводов может служить дальнейшее осмысление исторического и портретного жанров в творческом наследии Н.Н. Ге.

Основная часть. На раннем этапе творчества для Н.Н. Ге главным было выявление общественных конфликтов, а не простое изображение повседневной жизни. Художественные взгляды мастера формировались в 1850-е гг. под влиянием искусства К.П. Брюллова, А.А. Иванова, также художник обращался к образцам искусства эпохи Возрождения. В 1870-е гг., когда Н.Н. Ге стал ближе к передвижникам, он стал освобождаться от романтических настроений в своих произведениях. Однако в 1880-1890-е гг. Н.Н. Ге стал переживать возрождение романтических идеалов, так как в этот период наметился идейный перелом в реалистическом искусстве. Это был уже не романтизм его юности, теперь в его искусстве трагедийность, монументальность стали сочетаться с ужасающей правдой в изображении жизни. Произведения последних лет жизни наиболее противоречивы и сложны.

Хотя Н.Н. Ге формально и был учеником П.В. Басина, но фактически боготворил он К.П. Брюллова, по полотнам которого Н.Н. Ге учился мастерству живописи, рисунка, умению видеть прекрасное. Благодаря его работам Н.Н. Ге приобрел чувство благоговения перед старыми мастерами живописи до конца своей жизни. Н.Н. Ге трудно было ограничиться только исполнением положенных программ. Он хотел, чтобы его полотна были преисполнены живыми чувствами. Так, в 1856 г. он исполняет картину «Саул у Аэндорской волшебницы», за которую получает Большую золотую медаль и право поездки в Италию пенсионером Академии художеств. В этом произведении Н.Н. Ге нарушает принятую Академией уравновешенную центричность построения, он создает ритм движений, использует контраст освещения, интенсивное звучание цвета, то есть во всем старается соответствовать К.П. Брюллову. Есть мнение, что пророку Самуилу Н.Н. Ге придал внешнее сходство с В.Г. Белинским. Историк культуры В.И. Порудоминский пишет: «Известно, что в августе 1856 года (точно: 15 августа), то есть как раз, когда шла работа над картиной о пророке Самуиле... Ге побывал на могиле Белинского и запечатлел ее в небольшом эскизе» [3, с. 10].

В 1857 г. Н.Н. Ге уехал в Италию. В автобиографических записках он отмечал: «1857 года весной мы – я с женой – побежали за границу. Этот порыв, этот спех был свойствен тогда всем; долго двери были закрыты, наконец – отворили, и все ринулись...» [Цит. по: 3, с. 9]. По дороге в Италию он с супругой совершает путешествие по Швейцарии, где встречается с С.Т. Аксаковым, который ехал от А.И. Герцена. В 1857-1860 гг. он создает серию эскизов, в которых чувствуется романтический пафос. Таковыми являются «Любовь весталки» (1857-1858), «Смерть Вергинии» (1858), «Разрушение Иерусалимского храма» (1859) и другие. Но со временем Н.Н. Ге все меньше и меньше подражает К.П. Брюллову, у него начинаются свои собственные творческие поиски. Например, «Смерть Вергинии» имеет девять вариантов. Этот сюжет привлек художника тем, что данная тема звучала протестом против современного произвола. Н.Н. Ге к выполнению этой работы подошел ответственно: он выполнил множественные этюды. Чтобы овладеть натурой, он упорно работал над изображением пейзажей («Вид на Везувий и Вико» (1858), а чтобы мастерски работать в портретном жанре, он пишет «Итальянку» (1857). Но в ходе работы над «Смертью Вергинии» Н.Н. Ге понял, что многое перестало в его работе удовлетворять. «Дойдя до конца, – говорил он, – я увидел, что и отца римлянина я не знаю, и Аппия я не знаю, следовательно, это не живая мысль, а фраза. Я бросил этот сюжет» [Цит. по: 1, с. 16]. После этого он начинает писать бытовые сценки («Утро» (1857), «Мать на похоронах ребенка» (1857-1858) и другие). Но эти опыты оказываются еще менее удачными. Искусствовед Н.Ю. Зограф отмечает, что Н.Н. Ге хотел «соединить технику Рафаэля с идеями современной цивилизации» [1, с. 16]. Постепенно Н.Н. Ге пришел к выводу, что

«не исторические факты, как бы занимательны и многозначительны они ни были, но философия истории соответствует его идеалу живописи» [4, с. 156]. Он понял, что ему как художнику надо зрителя отсылать не к прошлому, а необходимо выделять что-то особо важное из всей истории развития человечества. Все это вело к первому на его пути творческому кризису.

В 1859 г. Н.Н. Ге под влиянием А.А. Иванова был выполнен эскиз «Возвращение с погребения Христа». В 1860 г. Н.Н. Ге переезжает из Рима во Флоренцию. В 1863 г. он завершает картину «Тайная вечеря» и в этот же год везет ее на выставку в Петербург. Эта картина принесла известность и всеобщее признание. В 1863 г. совет Академии художеств присуждает Н.Н. Ге за картину «Тайная вечеря» звание профессора. В феврале 1864 г. он возвращается во Флоренцию и продолжает работу над евангельскими сюжетами («Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса, идущего к ним в дом»). В последующие несколько лет он встречается с М.А. Бакуниним, А.И. Герценом. В 1867 г. заканчивает картину «Вестники воскресения» и посылает в Петербургскую Академию художеств, но по религиозным соображениям картина была снята с выставки. В этом же году «Тайная вечеря» экспонировалась в Париже. В 1868 г. Н.Н. Ге создает несколько эскизов «Христос в синагоге», «Христос перед Анной», полных романтической красоты. В 1869 г. на Международную выставку в Мюнхен Н.Н. Ге привез «Вестников воскресения» и «Христа в Гефсиманском саду» [2].

В 1870 г. Н.Н. Ге возвращается в Россию и обосновывается в Петербурге. Теперь он начинает заниматься собственно исторической живописью и портретом. Когда Н.Н. Ге приехал в Россию, его захватил вихрь интенсивной художественной и общественной жизни. Еще в 1863 г., когда художник привозил на родину «Тайную вечерю», он приветствовал «Бунт четырнадцати». Возможно, если бы живописец был в тот момент рядом с теми молодыми художниками во главе с И.Н. Крамским, то он их поддержал бы. В 1870 г. Н.Н. Ге (вместе с П.К. Клодтом, И.Н. Крамским, Г.Г. Мясоедовым, В.Г. Перовым) избирается членом правления Товарищества. В Уставе (от 1870 г.) ни о каких политических целях написано не было, но Товарищество не могло быть в этом отношении нейтральным. В.И. Порудоминский пишет: «На тех, кто объединялся в Товарищество, доносили публично, в печати писали о “нравственной тине”, о “подонках будничной жизни”, о “ложных тенденциях”, распространяемых “прогрессистами-фельетонистами”» [4, с. 98]. Работы Н.Н. Ге были представлены на пятнадцати передвижных выставках. Н.Ю. Зограф указывает: «В те годы на вечерах у Н.Н. Ге собирались и И.С. Тургенев, и Н.А. Некрасов, и К.Д. Кавелин, и И.Н. Крамской, и М.М. Антакольский. Сам же Н.Н. Ге говорил о необходимости поставить на должную высоту значение художника, что он обязан быть гражданином и отражать в своих произведениях все животрепещущие интересы общества» [1, с. 31].

На выдвинутые им самим требования он ответил картиной «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871). В 1872 г. Петру I исполнилось двести лет со дня рождения, вся Россия готовилась к празднованию. Фигура Петра I привлекала к себе взоры прогрессивных представителей русской культуры. Деятельность царя-реформатора, решительная ломка старых устоев жизни вызывала интерес и симпатии с их стороны. На картине изображена сцена допроса Петром своего сына. Здесь вместо романтической взволнованности, которая была характерна для евангельских полотен прошлых лет, видна строгая историческая объективность. При этом Н.Н. Ге не просто изображает реальную сцену, он показывает всю трагедию той переломной эпохи. М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти» [Цит. по: 1, с. 34]. Таким образом, Н.Н. Ге вошел в круг проблем критического реализма, но последующие его картины «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы» (1874) и «Пушкин и Пущин в селе Михайловском» (1875) оказались неудачными. «Исторические картины, – заключает Ге, – тяжело писать такие, которые не переходили бы в исторический жанр... Люди в своей общественной борьбе далеки от идеала» [Цит. по: 1, с. 44].

Большую роль в сближении с передвижничеством сыграла работа Н.Н. Ге над портретом. Ранние портреты, например, «Портрет Н.О. Ге» (1854), «Портрет П.И. Забелы» (1856) ещё подражательны. Н.Н. Ге стремился запечатлеть духовную красоту. В портретах же 1860-х гг. Н.Н. Ге обретает свой стиль и отказывается от подражания. Одним из лучших портретов тех лет является «Портрет А.И. Герцена» (1867). Н.Н. Ге, берясь за эту работу, хотел, вероятно, сохранить образ властителя дум передовых людей своего времени. Через три года после написания картины, когда Н.Н. Ге переезжал в Россию, он тайно переправил эту картину через границу. Хотя уже в 1870-е гг. П.М. Третьяков приобрел эту работу, еще долгое время полотно не могло выставляться для обозрения. В портрете Н.Н. Ге следовал принципам критического реализма. Так, в портретах 1870-х гг. Н.Н. Ге стремится передать общественную значимость изображаемого человека. В эти годы живописец создает портреты ученых, писателей – Н.И. Костомарова (1870), И.С. Тургенева (1871), Н.А. Некрасова (1872), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1872) и др. К началу 1870-х гг. наметился перелом в творчестве художника. На его полотнах появляются холодное освящение, приглушенность цвета, статичность композиции. Поэтому в портрете Н.А. Некрасова мы видим не образ поэта-гражданина, а утомленного, раздражительного человека.

В серии поздних портретов видна потребность мастера видеть в людях лучшие их качества. Портретам этих лет присуще соединение простоты, естественности с лиризмом, эмоциональностью. Меняется круг

портретируемых. Теперь это только близкие люди и друзья – члены семьи Костычевых, Толстых. Наиболее интересными являются «Портрет Л.Н. Толстого» (1884), «Портрет Н.И. Петрункевич» (1893). С особым вдохновением был написан «Автопортрет» (1892). Интересно, что Н.Н. Ге называл эту работу «Мой портрет»: в этих словах проскальзывает что-то более интимное, нежели в слове автопортрет. Здесь пред нами образ мыслителя с внешностью библейского пророка, образ, в котором отражена сложная и богатая душевная жизнь человека и художника. Чистые доверчивые глаза взирают на нас с портрета то ли с тревогой, то ли с ожиданием чего-то.

Н.Н. Ге мечтал создавать произведения искусства, которые могли бы облагораживать зрителей и которые бы выражали общечеловеческие идеалы. Но к середине 1870-х гг. Н.Н. Ге оказался в состоянии тяжелого творческого кризиса. Художник решает бросить заниматься искусством и уезжает из Петербурга. В 1876 г. он поселяется на хуторе Черниговской губернии, близ станции Плиски. В эти годы мастер работает над заказными портретами, чтобы заработать себе на жизнь. В 1880 году у него в гостях побывал И.Е. Репин. Он, как пишет Н.Ю. Зограф, «в своих воспоминаниях рисует облик художника-отшельника, потерявшего веру не только в возможность высокого назначения искусства в России, но и разочаровавшегося в надеждах на общественный прогресс» [1, с. 45]. Н.Н. Ге не бросил искусства на хуторе, он его как раз там пытался найти. В 1880 г. на восьмой Передвижной выставке Н.Н. Ге показал картину «Милосердие», по поводу которой критики говорили: «Он дошел на пути невообразимого реализма до китайской стены» [Цит. по: 4, с. 60-61]. В 1882 г. познакомился с Л.Н. Толстым и стал последователем его философского учения. В марте 1882 г. С.А. Толстая писала сестре, что «знаменитый художник Ге (Тайная вечеря на полу, говорили про него, что он нигилист) приехал познакомиться с Левочкой» [Цит. по: 4, с. 161-162]. Так в творчестве Н.Н. Ге начался новый этап.

Заключение. Н.Н. Ге с первых самостоятельных шагов в искусстве тяготел к образам этического и философского значения, его полотна говорят о величии человеческой души, о добре, красоте, об искусстве, выражающем высшее, что есть в человеке. Творческий метод художника проходит эволюцию от традиционной, академической манеры письма, в которой отчетливо ощущается влияние предшественников, в частности – К.П. Брюллова, до предвосхищения своим интенсивным духовным поиском экспрессионизма XX века.

Список источников

1. Зограф, Н.Ю. Николай Николаевич Ге / Н.Ю. Зограф. Л.: Художник РСФСР, 1968. 80 с.

2. Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников / Вступит. статья, сост. и примеч. Н.Ю. Зограф. М.: Искусство, 1978. 399 с.
3. Порудоминский, В.И. Николай Ге / В.И. Порудоминский. М.: Издательство «Искусство», 1970. 320 с.
4. Тарасов, В.Ф. Николай Николаевич Ге / В.Ф. Тарасов. Л.: Художник РСФСР, 1987. 96 с.

References

1. Zograf, N.YU. Nikolai Nikolaevich Ge / N.YU. Zograf. L.: Khudozhnik RSFSR, 1968. 80 s. (In Russ.)
2. Nikolai Nikolaevich Ge. Pis'ma, stat'i, kritika, vospominaniya sovremennikov / Vstupit. stat'ya, sost. i primech. N.YU. Zograf. M.: Iskusstvo, 1978. 399 s. (In Russ.)
3. Porudominskii, V.I. Nikolai Ge / V.I. Porudominskii. M.: Izdatel'stvo «Iskusstvo», 1970. 320 s. (In Russ.)
4. Tarasov, V.F. Nikolai Nikolaevich Ge / V.F. Tarasov. L.: Khudozhnik RSFSR, 1987. 96 s. (In Russ.)

Информация об авторе

Шахова Илона Валерьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
e-mail: i.shakhova@365.rsu.edu.ru

Information about the author

Shakhova Iona Valerievna, candidate of cultural studies, associate professor of the Department of Cultural Studies of Ryazan State University named after S.A. Yesenin
e-mail: i.shakhova@365.rsu.edu.ru

Дата поступления статьи: 24.04.2023