

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ОБРАЗ РОССИИ В РАБОТАХ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ
XVIII ВЕКА
(на примере творчества Жана Батиста Лепренса)

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

НИКУЛИНОЙ ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук _____

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой
профессор, док.пед. наук _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

Проблема межкультурной коммуникации всегда была одной из самых острых в истории культуры, поскольку взаимное непонимание, искаженные представления о «другом» становятся причиной конфликтов между народами. Искусство, в том числе изобразительное, может служить одним из способов преодоления подобного непонимания, однако и оно далеко не всегда работает на решение данной задачи. Напротив, оно часто вносит свой вклад в создание ложных представлений о чужом образе жизни и нравах.

Базой исследования послужили материалы о творчестве видного художника и гравера, работавшего в России в середине XVIII века, Жана-Батиста Лепренса (Jean-Baptiste Le Prince, 1734 – 1781). Художник создал циклы пасторально-идиллических работ о России. Работы француза представляют зрителю визуальные образы и типы простого русского народа, празднества, традиции и обряды русских людей.

Актуальность. В рамках изучения культурного взаимодействия России и Франции данная тема представляется особенно интересной и востребованной. Диалог культур между двумя странами в данный период времени развивается слабо. Однако в последние годы реализовывались культурные крупномасштабные акции – выставки, фестивали, театральные постановки, концерты, создавались новые культурные маршруты. Например, в 2020 году был реализован проект «Русские сезоны». Тем не менее проблема определения русскости для иностранного зрителя в российской эстетике и искусствоведении до сих пор не получила обширного специального исследования. В условиях культурного диалога и выявления новых векторов взаимодействия между странами данная выпускная квалификационная работа, посвященная проблеме «визуального россиеведения», представляется значимой и актуальной.

Цель исследования – выявить особенности интерпретации образа России в иллюстрациях Ж-Б. Лепренса к книге «Путешествие в Сибирь» Шаппа д'Отроша.

В его задачи входило:

1. Рассмотреть деятельность французских художников в России в период 1750-1760-х гг.

2. Проанализировать содержание книги Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь».

3. Произвести искусствоведческий анализ гравюр Жана-Батиста Лепренса к данной книге.

Методологическую основу работы о творчестве Жана-Батиста Лепренса можно найти как в работах его современников, так и в последующих публикациях ученых и исследователей из России и Европы. Критические отзывы о его творчестве оставили Д. Дидро, Я. Штелин, Ж. Эду, Л. Рео. Творчество француза являлось объектом внимания Д. Ф. Кобеко, Н. В. Соловьева А. П. Мюллер, У. С. Кузьминского, Г. Н. Комеловой, Н. Н. Гончаровой, Я. В. Брук, французских специалистов М. Мерво, Э. Каррер д'Анкосс. Представители отечественной школы А. Э. Жабрева, Е.А. Вишленкова посвятили свои работы проблеме идентификации русских для европейцев.

Письменными источниками в изучении данной темы послужили также сведения, накопленные в ходе путешествий французов по России в XVIII веке. Центральное место занимают книжные издания, произведения, путевые заметки, гравюры, свидетельства и отклики современников.

Основной нарративный источник данной работы – книга Жана Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь» издания 1768 года.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы в количестве 43 наименований.

Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, теоретическая и практическая значимость и структура работы.

В первой главе «Французская Россия середины XVIII века» уделяется внимание вопросу активной европеизации русской культуры XVIII века, которая проходила не только за счет пенсионерства, но и через приглашенных в Россию иностранцев, творчество и деятельность которых оказывали огромное влияние на отечественные культурные традиции. Европейская культура в этот период становится «школой» для русских мастеров. При «французском присутствии» в русской культуре к середине XVIII века Россия при помощи искусства начинает приобретать авторитет просвещенной страны.

В разделе 1.1 рассматривается деятельность французских художников, работавших в России в 1750-1760-х гг. Иностранцами мастерами - Луи Жан-Франсуа Лагрене Старший, Элев де Дюмон Луи-Жозеф Ле-Лоррен, Жан-Мишель Моро, Николя Жилле, Луи Токкеи др. - создавались художественные произведения, которые являлись визуальными источниками для изучения европейцами жизни русских людей в Российской империи.

В разделе 1.2 анализируется разноречивая трактовка образа России в трудах французских путешественников: записки бургундского рыцаря Жильбера де Ланноа «Путешествия и посольства», сочинение Адама Олеария «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно», «Записки о Московии» Сигизмунда фон Герберштейна, опубликованные в Вене в 1549 году, записки Жака Маржерета и капитана Жана Соважа и др. Подробно освещается повествовательный аспект отражения русской жизни в книге Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь».

Сочинение Шаппа д'Отроша содержит обширную информацию об обычаях и традициях русских, о состоянии государственных дел Российской империи, состоянии дорог, географические описания местности и водоемов, астрономические наблюдения. Автор представляет Россию как полуварварскую, утопающую в непроходимых снегах страну с дикими нравами.

В процессе работы над этим исследованием стало ясно, что некоторые факты в сочинении путешественника записаны со слов третьих лиц и что сам Шапп д'Отрош не всегда являлся свидетелем той или иной сцены. Из сочинения видно, что аббат заранее наводил справки – беседовал со специалистами, штудировал книги, собирал статистические сведения и реестры (полковые списки, названия подразделений флота), однако источники этой информации находились отнюдь не в России, отсюда и серьезные неточности в сочинении «Путешествие в Сибирь». Например, жизнь и быт крестьян Сибири выдавалась за описание каждодневных забот всех русских крестьян. Впрочем, нельзя опускать и тот факт, что восприятие Шаппом д'Отрошем событий, происходивших во время путешествия по России, было сугубо субъективным.

Шапп д'Отрош был первым французом, который запечатлел различные аспекты жизни людей в глубинке России, однако ни Санкт-Петербург, ни Москва не удостоились внимания путешественника. «Путешествие в Сибирь» рисует мрачную картину жизни России и русских. Автор неустанно осуждает «деспотизм» власти, материальную и моральную отсталость страны. Соответственно, Россия на страницах сочинения Шаппа д'Отроша предстала перед Европой не европеизированным фасадом, а отсталым, дикарским задним двором. Неудивительно, что работа путешественника позже стала предметом противоречивых суждений.

Во второй главе – «Россия в творчестве Жана-Батиста Лепренса» дан обзор жизни и творчества художника. Определена роль Ж.-Б. Лепренса для искусства России и Франции.

Раздел 2.1 посвящен анализу произведений изобразительного искусства Жана Батиста Лепренса на русские темы.

Творчество Лепренса разнообразно, художник выполнил множество картин и гравюр, изображающих пейзажи, виды городов и жителей, он стремился запечатлеть как сюжеты из жизни людей, так и зарисовки отдельных персон в

привычном для них окружении. Основу многих композиций Лепренса составляют работы на русские мотивы.

В 1765 году за работу «Русские крестины», сюжет которой был заимствован художником из русской жизни, Лепренс был удостоен звания члена Парижской Академии художеств. Данное живописное произведение заслужило положительную оценку публики.

Путешествуя по России, художник внимательно зарисовывал сюжеты из повседневной жизни русского народа, проявлял особый интерес к местному фольклору и приобрел известность благодаря своей яркой этнографической детализировке с изображением этнографических деталей, которые пользовались популярностью у публики. Впечатлениями от увиденного в России художник поделился в живописных произведениях «Сюжет из русского быта» 1764 г., «Балалаечник» и др.

Работы Лепренса отражают влияние рокайльной эстетики в живописи. Своеобразная живописная этнография создавалась Лепренсом в стилистике его учителя – Франсуа Буше (1703–1770). Часто в работах Лепренса отражаются черты идеализации.

В разделе 2.2 анализируются иллюстрации Лепренса к книге «Путешествия в Сибирь» Шаппа д'Отроша, опубликованной в различных изданиях.

Встреча ученого и гравера произошла в Париже, в 1763 г. Подробно описанные в книге аспекты жизни в российской глубинке были хорошо понятны Лепренсу, что повлекло плодотворное сотрудничество Шаппа д'Отроша и Жана Батиста Лепренса. Лепренс с большим энтузиазмом делал рисунки к тексту д'Отроша. Художник стремился запечатлеть интересные детали быта русских, внешний облик людей, их праздники, важные традиционные и повседневные события из жизни. Эти сюжеты нашли отражение в рисунках «Казань. Русские

сани для зимних путешествий и перевозки продуктов», «Русский танец», «Интерьер русского дома», «Русский ужин» и др.

Среди иллюстраций выделим излюбленную тему европейских путешественников – бани в России. О том, что русские парятся в банях, хлещутся вениками, и при этом мужчины и женщины моются вместе, писали многие авторы. Лепренс представил этот популярный сюжет зрителю в гравюре «Русская баня».

В этой работе четко прослеживается замещение реальной обстановки на пасторальную идиллию обнаженных купальщиц и купальщиков. Люди в бане совершают сразу несколько ритуалов: и помывку, и парение. Все фигуры моющихся и парящихся людей на гравюре близки к идеальным и смоделированы в лучших традициях рококо. Возможно, для более эстетического восприятия сюжета Лепренс изображает небо с драматично надвигающимися тучами над головами парильщиков.

В гравюре «Обычная порка кнутом» Лепренс явно сдвигает акценты восприятия факта избиения жертвы, используя характерную для его работ рокайльную подачу. Трагизм происходящего не ощущается, на первый план выступает театральность. Особенно это прослеживается в постановке фигуры жертвы наказания. Художник изображает полуобнаженную женщину со спокойным, отрешенным выражением лица, на котором никак не отражается весь ужас происходящего. Оно не искривилось из-за боли и страха от предстоящего удара. Используя светотеневые рефлексy, художник выделяет и подчеркивает красоту женского тела, его изящный изгиб, что естественно сдвигает акцент с трагедии факта порки. Динамично проработанные складки спущенного вниз платья, маленькие ножки в элегантных туфельках на каблуках, которые не касаются земли, придают женскому образу безволие и безысходность. Жертва послушно обхватила руками держащего ее мужчину, прильнув к нему грудью. В

этом позировании, несомненно, читается некая фривольность рококо – характерный элемент, отражающий влияние учителя Лепренса Франсуа Буше.

На иллюстрациях к первой части также можно видеть изображения сцен из жизни, празднеств и обычаев не только русских, но и разных народов, населяющих Россию. Лепренс в своих работах изображает жилища северных народов и людей, занятых каждодневными заботами. Художник смело использует перспективу, на протяжении которой зритель наблюдает разноплановость происходящих событий. Персонажи изображены в сложных ракурсах и разнообразных позах, уделяется внимание деталям, пейзажным зарисовкам. Пристальное внимание художник уделяет обычаям, быту, традиционной одежде северных народов. Персонажи на гравюрах чаще всего изображены в полный рост, это позволяет рассмотреть элементы костюма, украшения, аксессуары.

Анализируя иллюстрации к сочинению д'Отроша, сделанные Лепренсом, стоит обратить внимание на авторский подход к любому увиденному художником явлению. Рассмотрим это на примере гравюры «Стерлядь». Работа над этой иллюстрацией демонстрирует незаурядное мастерство Лепренса, отличающееся многозначностью композиционного решения. Сюжет гравюры рассказывает зрителю о рыбацком быте. Целью живописца является изображение редкой рыбы, которой славятся реки Сибири. Художник показывает зрителю не только как выглядит стерлядь – знаковая на Руси рыба, но и выстраивает довольно сложную объемно-пространственную композицию.

Во второй том книги д'Отроша «Путешествие в Сибирь» был включен перевод на французский язык работы «Описания земли Камчатки» (1755). С. П. Крашенинникова. Французское издание содержит рисунки Лепренса, но это лишь перерисовка сюжетов с изображением повседневной жизни народов Севера с русского издания. На этих гравюрах также хорошо заметна рокайльная подача и уже узнаваемая манера французского художника и гравера, которая существенно отличается от реальной действительности.

Его работа «Камчатская женщина с детьми» изображает группу из трех персонажей: матери и двух детей, стоящих на вершине горы, окруженной по бокам холмами. Лицо героини гравюры обращено к зрителю. Оно безмятежно и спокойно. Женщина стоит в расслабленной позе, она мягко держит ребенка за маленькую ручку. Лепренс запечатлел на этой гравюре интересный региональный способ переноски малышей, за спиной мамы. Из-за плеча камчадалки выглядывает малыш в меховой одежде, словно он прячется в большом капюшоне из меха. Этот неотъемлемый элемент национального костюма камчадалов мы видим и в одежде матери. Лепренс использует вертикальный формат, работает со светотенью, художник пытается показать разную текстуру меха и цвета, выделяет складки на одежде. Он придает жительнице русского Севера легкий французский флер, который слегка уловим во взгляде и в выражении лица.

Успех предложенных Лепренсом образов был достигнут не только талантом и высокой профессиональной подготовкой, но и нарративом – увлекательным рассказом о жизни и культуре многонациональной империи. Эти немаловажные аспекты вызвали у зрителя интерес и доставляли эстетическое удовольствие.

В заключении излагаются основные выводы.

Иллюстрации француза давали представление о быте и культуре малоизвестной России. Отчасти интерпретации Лепренса не совпадают с текстом аббата, в рисунках Лепренса отсутствует агрессивно-критическая составляющая. Художник представляет жизнь русских в более благоприятных условиях, чем описано в книге. Иллюстрациям Лепренса свойственна тяга к идеализации мотива и персонажей, что позволяет проследить формирование стереотипов о России во французском обществе эпохи Просвещения.

Создавая зарисовки русского быта, традиций, художник тем самым собирает уникальный документальный материал о жизни русских людей за пределами столицы, где он сам побывал. Из российского многолюдья Лепренс выделяет разнонациональный народ огромной и далекой страны. Знакомясь с графическими

произведениями Лепренса, зритель узнает «русских», непохожих друг на друга, но объединённых «русским» образом жизни.

В результате проведенного анализа произведений Жана Батиста Лепренса установлено, что художник транслирует зрителю русскую действительность только с относительной достоверностью, привнося в гравюры стилистику рококо, создавая при этом разрыв между реальностью и нарисованными образами. В ходе исследования выявлена определенная абберрация в представлении художником реальной жизни русского населения. В гравировальных листах художник отражает в основном экзотические для европейца аспекты повседневного быта России в XVIII веке. Тем самым его искусство вносило свой вклад в формирование будущих устойчивых стереотипов о России: баня, стерлядь и кнут его усилиями превращаются в атрибуты «русскости». С другой стороны, он подает их в рокайльном духе, столь привычном для XVIII века, и Россия становится у него «экзотической версией» галантной Франции, где все «то же самое», но только с поправками на местные немного странные обычаи.