

Русская скульптура XVIII века

Федот Иванович Шубин (1740-1805)

- Шубин "одарен был от природы богато: силен, красив собой, неутомим и любознателен". Вышел он из крестьян-поморов, из небольшой деревни в Архангельской области близ Холмогор — родины великого Ломоносова. В то время Холмогоры славились своими искусными мастерами-косторезами, и семья Шубиных числилась среди самых знаменитых резчицких фамилий. Вошли Шубины в историю еще и потому, что, если верить преданию, отец скульптора Иван Афанасьевич обучал юного Ломоносова грамоте, а его брат Фома Афанасьевич снабдил будущего академика на дорогу в Москву " тремя рублями и китайчатым полукафтanjem". Спустя несколько лет М.В.Ломоносов уже сам помогал младшему Шубину, приехавшему в Петербург зимой 1758 года. Принято считать, что именно он рекомендовал земляка куратору учрежденной в 1757 году Академии художеств И. И. Шувалову. Так или иначе, 23 августа 1761 года последовало распоряжение "уволить от двора и определить в Академию художеств истопника Федота Иванова сына Шубного... который своей работой в резьбе на кости и перламутре дает надежду, что со временем может быть искусным в своем художестве мастером".
- Первым учителем Федота Шубина стал французский скульптор Никола-Франсуа Жилле, один из многих европейских художников и ученых, приглашенных в 18 веке для преподавания в "российских академиях". Питомцами Жилле, проведенного в Петербурге более 20 лет, были столь различные по манере и темпераменту скульпторы как Ф.Г.Гордеев, М.И.Козловский, Ф.Ф.Щедрин, И.П.Прокофьев, И.П. Мартос. Под руководством замечательного мастера декоративной скульптуры и портрета молодой Шубин знакомится с античной скульптурой, ренессансной и барочной пластикой, работает с живой натурой. По окончании шестилетнего академического курса Шубин выполняет программу на сюжет из древнерусской истории. За рельеф " Убийство Аскольда и Дира Олегом" он удостоен первой золотой медали. Вслед за ней ему вручен аттестат со шпагой (означавший получение личного дворянства) и предоставлено право заграничного пенсионерст

- В 1767 году Федот Шубин вместе с П.М.Гриневым и И.А.Ивановым отплыл морем во Францию, имея рекомендательные письма к русскому посланнику Д.А.Голицыну, философу-просветителю Д.Дидро, а также в королевские академии Франции и Италии. Заручившись в Париже рекомендацией к Жану-Батисту Пигалю, Шубин начинает заниматься у прославленного скульптора, дававшего уроки русскому ученику бесплатно. По просьбе пенсионера Академия художеств разрешает ему задержаться еще на год во Франции. Здесь он заканчивает историческую статую "Греческая любовь" (не сохранилась), за которую вместе с терракотовой "Головой Адама" получает звание назначенного.
- Летом 1770 года благодаря ходатайству Д.Дидро и скульптора Э. — М. Фальконе Ф.Шубин попадает в Италию. В 1771 году, срок пенсионерства заканчивается, но Шубин остается в Италии до весны 1773 года, путешествуя по стране с богатым русским горнозаводчиком Н.А. Демидовым, заказавшим ему исполнить свой портрет и портрет жены. В Италии художник много работает в жанре портрета. Ему принадлежит большое количество бюстов и медальонов, сработанных с натуры, часто несколько антикизированных.
- Мраморные бюсты И.И.Шувалова (ГРМ), Ф.Н.Голицына (ГТГ, оба — 1871), парные барельефы А.Г. и Ф.Г.Орловых, выявляющие неповторимую индивидуальность портретируемых, отличаются простым рисунком силуэта, умелой композицией и мастерской моделировкой поверхности.
- Через шесть лет, проведенных вдали от России, Ф.Шубин возвращается в Петербург. У мастера, соприкоснувшегося с мировым классическим наследием и передовыми достижениями искусства Запада, нет недостатка в заказах. Он с блеском исполняет портреты ближайшего окружения императрицы.

Портрет князя А.М. Голицына. 1773

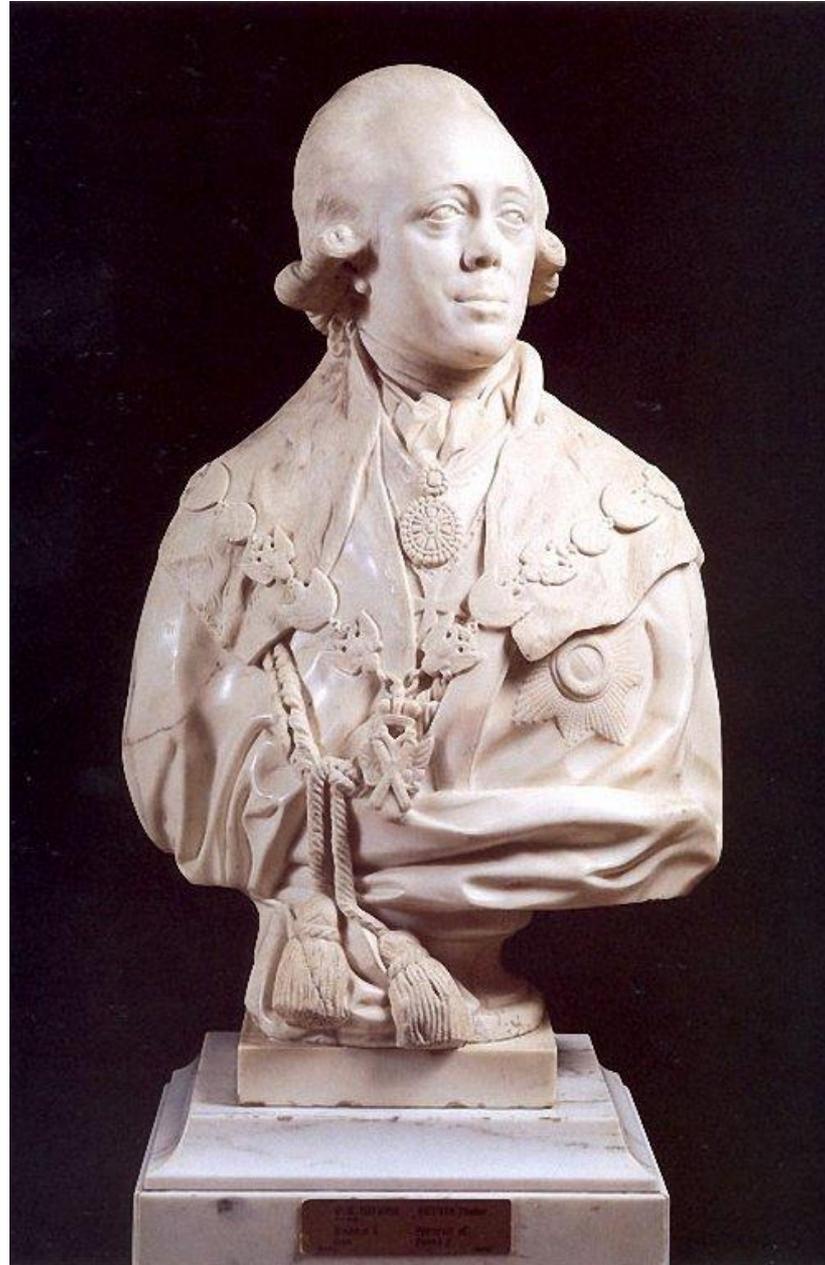
- За бюст вице-канцлера А.М.Голицына (1773, ГТГ) Екатерина II жалует ему золотую табакерку и повелевает остаться "собственно при ее величестве". В 1774 году за "оказанный опыт в скульптурном искусстве" Шубин удостоен звания академика. Получение первого академического звания без "программы", за считавшийся низменным портретный жанр было событием исключительным. Сам скульптор признавался, что "ничего не может быть горестнее, чем слышать от сотоварищей: он портретной".
- Свои лучшие произведения Федот Шубин создает в 1770-е годы. Как писал спустя полвека создатель первого "Русского музеума" П.П.Свиньин, они "совершены художником были в первых порывах огня и честолюбия". Среди исполненных в эти годы портретов придворной знати мраморные бюсты жены сенатора М. Р. Паниной (ГТГ), промышленника и откупщика И.С. Барышникова (ГТГ), братьев Чернышевых, пятерых братьев Орловых, екатерининского полководца П.А.Румянцева-Задунайского (1778, ГРМ).

Портрет графини Марии Паниной

- В русской пластике 18 века Шубин первым отошел от салонно-светского портрета рококо, обратившись к пришедшему вместе с классицизмом реалистически непосредственному отображению действительности, возрождавшему естественную простоту и возвышенность форм античности. Художник умел раскрыть многогранность человеческого образа, метко запечатлеть неповторимое выражение лица, взгляд, посадку головы. Современников поражало его виртуозное владение техникой обработки мрамора, заставлявшее "дышать" камень. Как отметил Д.Аркин, "умение увидеть и пластически выразить "противочувствия человеческой природы"" позволило художнику создать "коллективный портрет своей эпохи", вернее, ее определенного круга, в который вошли придворные вельможи, счастливые фавориты и знатные сановники последней четверти переломного для судеб России 18 века.

Павел I

- Шубин понял характер Павла с его противоречивыми и патологическими свойствами. Один из современников, «постоянно бывавший при дворе и хорошо знавший нрав Павла, писал: «Ни один государь не был более ужасен в своих жестокостях и более щедр в минуту великодушных порывов. Но совершенно нельзя было быть уверенным в его милостях. Одного слова – будь оно случайно или предумышленно – одной тени подозрения было достаточно для того, чтобы только что дарованные милости сменились преследованием». (Цит. по книге: Глинка Н.И. Беседы о русском искусстве. XVIII век. – СПб.: Изд-ский дом «Книжный мир», 2001. – С.179.

Для того, чтобы получить более полное представление об образе, непременно следует осмотреть портрет в фас и профиль. Лицо в профиль – немолодого человека, с морщинами и впадинами, с безобразным носом. Но в фас мы улавливаем трагический излом бровей, общий страдальческий облик, как будто скульптор предвидел жестокое убийство императора. Костюм показан очень подробно, со всеми регалиями. Здесь и Мальтийский крест, и орден Андрея Первозванного.

- Сфера деятельности художника не ограничивалась станковой скульптурой. Монументально-декоративная скульптура Ф.И.Шубина украшала самые совершенные архитектурные ансамбли Петербурга. Для Мраморного дворца (архитектор А.Ринальди) скульптор исполнил несколько рельефов на античные темы и по рисункам Ринальди высек в мраморе статуи "Ночь" и "Весеннее равноденствие". Для ансамбля Чесменского дворца (архитектор Ю.М.Фельтен), воздвигнутого в честь победы российского флота, Ф.Шубин создал 58 барельефов для круглого зала дворца. В овальных медальонах, обрамленных пышными лепными рамами, скульптор поместил портреты русских князей и царей, большинство из которых были портретами "воображаемыми".
- При перестройке дворца в 1830-х годах барельефы были перевезены в Москву и размещены под сводами парадных залов Оружейной палаты. Работал художник и над оформлением Троицкого собора Александро-Невской лавры, для которой исполнил рельефы с изображением евангельских сцен и статуи святых. Есть доля участия Шубина в создании неповторимого ансамбля Петергофского парка, знаменитого своими фонтанами. Для Большого каскада, спускающегося уступами вниз от дворца к заливу, в 1801 году скульптор исполнил статую Пандоры (отлитую из золоченой бронзы знаменитым литейщиком В.Екимовым).

Екатерина II — законодательница

- В 1789-90 годах Ф.И.Шубин трудился над статуей "Екатерина II — законодательница" (ГРМ). Впервые он представил ее на суд двора в апреле 1791 года на балу, устроенном в Таврическом дворце Г.И.Потемкиным в честь императрицы. Посреди зимнего сада, под куполом ротонды из восьми ионических колонн, на порфировом постаменте возвышалась величественная мраморная фигура Екатерины II со свитком законов в руках, намекавшим на мечты о преобразовании России, связанные с первыми годами ее правления.
- Однако за свою работу мастер высочайшего одобрения не получил, напротив, он остался без награды и впал в немилость. Количество заказов резко сократилось. Серьезные денежные затруднения вынуждают Ф.И.Шубина просить в 1792 году зачислить его на вакантную должность адъюнкт-ректора Академии.
- Лишившийся былой славы и почестей скульптор продолжал работать. Немногочисленным шубинским портретам 1790-х годов свойственна более сложная психологическая характеристика.

- «Первое появление статуи перед зрителями, а возможно, и самой царицей было обставлено чрезвычайно эффектно: в сказочно убранном Таврическом дворце во время бала, устроенного Г.А. Потёмкиным в апреле 1791 года». (Яковлева Н.А. Указ книга. – С.72). Особенный восторг вызвал у зрителей зимний сад, наполненный редкими пышными растениями, украшенный благоухающими цветами и сверкающими стеклянными водоёмами. «Посреди этого зимнего сада, под куполом ротонды из восьми ионических колонн, на порфировом постаменте стояла статуя Екатерины II. Драгоценный мрамор казался полупрозрачным и тающим в отсветах фонарей из цветного хрусталя, свисавших меж колонн, в отблесках лучей стоявшего позади неё зеркального обелиска..». (Яковлева Н.А. Указ книга. – С.73).
- Свободно ложатся складки одежды, не стесняя движения, скипетр опущен, как будто императрица демонстрирует своё милостивое правление, тем более, что рукой она указывает на свод изданных ею законов. Жизнь каждого человека в империи, как будто говорит императрица, защищена справедливыми законами. У ног её – рог изобилия, из которого сыплется монеты и ордена. Этот символ вызывает вопрос: кому предназначены столь щедрые награды? Тому, кто исполняет законы? Возможно такое объяснение. Но тогда почему весы Фемиды, богини Правосудия, видны только сзади? Может быть, в наградах играет больше роль случай, чем чувство справедливости? Трактовка статуи с её аллегорией кажется несколько двусмысленной. Может быть, умная Екатерина всё поняла и поэтому оставила скульптора без награды.

Бюст А.А. Безбородко

- Среди произведений этих лет портреты канцлера А.А.Безбородко (1798, ГТГ), адмирала В.Я.Чичагова (1793), И.И.Бецкого, последнего фаворита Екатерины II П.А.Зубова (1795). Уже после смерти своего прославленного земляка скульптор обращается к образу Ломоносова.

- Александр Андреевич Безбородко (1747 – 1790) – князь, статс-секретарь и обер-гофмейстер. Портрет настолько выразителен, что весь характер виден в лице и постановке головы, остаётся только добавить несколько слов о его жизни.

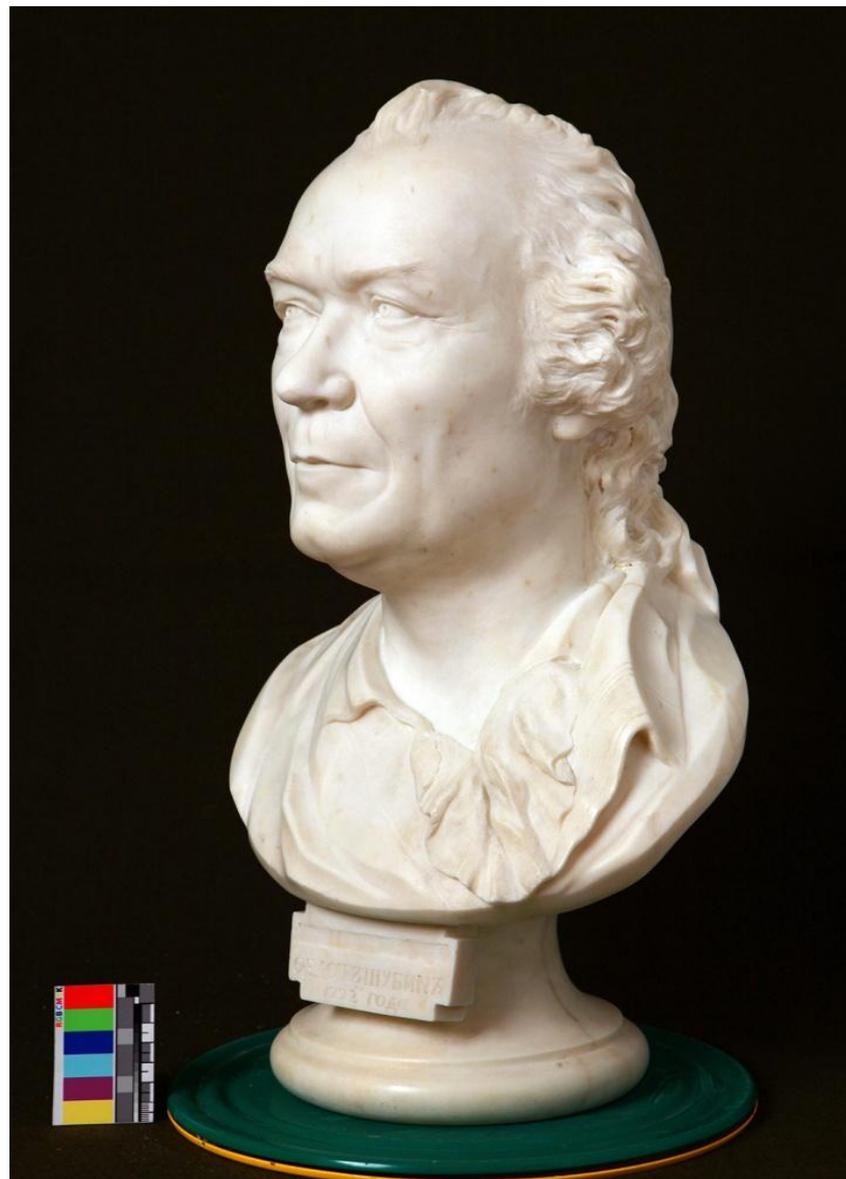
А.А. Безбородко родился в городе Глухове на Украине и получил хорошее домашнее образование. Участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774. Служил в армии под руководством фельдмаршала П.А. Румянцева, который после окончания войны рекомендовал молодого А.А. Безбородко Екатерине II, так как заметил его разнообразные знания. В дальнейшем он стал канцлером, графом Священной Римской империи и светлейшим князем. К своим многочисленным крестьянам был очень добр и обучал их различным ремёслам. Можно вспомнить курьёзный случай из его биографии, рассказанный художницей Виже-Лебрен: «Как-то раз, хлопотавшись, забыл он про повеление Екатерины составить проект указа. Когда он явился к ней, то после обсуждения разных других дел императрица спросила его о сём указе. Безбородко нимало не смутился, вынул из портфеля чистый лист и без всякого приготовления сочинил прямо на слух проект нового закона. Екатерина была чрезвычайно довольна и пожелала посмотреть текст написанного. Каково же было её изумление, когда увидела она совершенно чистый лист! Безбородко рассыпался в извинениях, но она успокоила его похвалами и на следующий день сделала тайным советником». Портрет показывает человека умного, весёлого, любителя хорошо поесть, увлекавшегося женщинами. Исследователи, характеризуя нашего героя, употребляют более резкие выражения, но мы обойдём их молчанием из уважения к его уму и доброте.

Ломоносов

- Когда мы стоим перед портретом Ломоносова и видим его лицо в анфас, то обращаем внимание на мечтательную улыбку учёного, взгляд, устремлённый вверх, на одухотворённое выражение лица. Посмотрим его в профиль. Перед нами как будто другой человек – такой чёткий, чеканный профиль с «римским» носом, голова приподнята. Выражение мечтательности, лиризма уступило место силе и достоинству.

Ф.И. Шубин. Портрет И.Г. Шварца. 1792. Мрамор. Русский музей, Санкт-Петербург

- Иоганн Готлиб Шварц (1736 – 1804) приехал из Германии и в течение некоторого времени работал в Академии художеств. Обратимся к исследователю, давшему исчерпывающую характеристику этой работе Шубина: «Подкупающе сердечным и уважительным отношением к коллеге по искусству окрашен скромный бюст И.Г. Шварца – виртуозного мастера – резчика по кости, дереву и металлу.
- Это – воплощение живой, поистине дышащей формы, хотя портретист ни в чём не польстил своей модели: сухощавое строгое лицо несёт следы нелегко прожитых лет. Обозначены морщины широкого спокойного лба, глубокие складки скобками охватывают чуть приоткрытый рот с едва заметно приподнятыми уголками. Перед зрителем - тонкое и умное лицо интеллигентного, полного чувства собственного достоинства современника Шубина».

Портрет Г. А. Потёмкина

- Григорий Александрович Потёмкин (1739 – 1791) – князь, очень знаменитый государственный деятель и полководец, друг и советник Екатерины II. Сын смоленского помещика. Обучался в гимназии при Московском университете. Выдвинулся благодаря перевороту 1762 года. В 1768 году добровольцем отправился на войну с турками и показал себя храбрым воином и вскоре – талантливым военачальником. Историк отмечает: «Потёмкин в турецкую войну является первым главнокомандующим нескольких армий, оперировавших на нескольких театрах, и флота. /.../Он имел вполне самостоятельный и верный взгляд на сущность самых сложных действий на полях сражений». «По общему признанию и друзей и врагов, Потёмкин был главной фигурой политической жизни России».

Потёмкин оставил по себе память как умный и энергичный человек, подверженный временами приступам меланхолии. Участник победоносных войн с турками, в результате которых к России был присоединён Крым, греческое название которого – Таврида. Поэтому Г.А. Потёмкин известен как князь Потёмкин-Таврический. Екатерина II была потрясена его кончиной. Известны её слова, что смерть Потёмкина – невосполнимая утрата, что другого Потёмкина «быть не может». Через пять лет умерла и сама императрица.

Портрет графа Г. Г. Орлова

- *Ф.И. Шубин. Портрет графа Г.Г. Орлова. 1774. Мрамор. Русский музей, Санкт-Петербург*
- Григорий Григорьевич Орлов (1734 – 1783) – граф, князь Священной Римской империи, российский военный и государственный деятель. Известен в русской истории своей ролью в возведении на трон Екатерины II, поэтому расскажем о нём подробнее. Г.Г. Орлов родился в семье генерал-майора, новгородского губернатора Г.И. Орлова. В пятнадцатилетнем возрасте записан рядовым в лейб-гвардии Семёновский полк; в 1755 получил чин сержанта. После окончания Сухопутного шляхетского корпуса стал поручиком Измайловского полка. Был очень храбрым, отличился в сражениях во время Семилетней войны, был ранен. Назначен адъютантом начальника артиллерии П.И. Шувалова, затем артиллерийским казначеем и произведён в капитаны. Отличался красотой, высоким ростом, силой, отвагой и бесшабашностью. Вместе с братом Алексеем был кумиром гвардейской молодёжи. Обратил на себя внимание великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины II, стал её близким другом и вместе с братом возглавил заговор в её пользу. После коронации Екатерины II в сентябре 1762 года возведён в графское достоинство, стал камергером и получил более миллиона рублей и 10000 крепостных. Для него архитектор Антонио Ринальди строил Мраморный дворец – «дворец благодарности». Г.Г. Орлов отличался многообразными интересами и стремился своей деятельностью приносить пользу России. Он покровительствовал наукам, особенно естественным, в 1765 году основал первое в России научное Патриотическое, позже – Вольно-Экономическое общество с целью распространения в народе полезных и нужных земледелию знаний. Получил орден Андрея Первозванного. Покровительствовал Ломоносову и Фонвизину. Осенью 1771 года усмирил чумной бунт в Москве. В 1772 году был послан в Фокшаны (территория современной Румынии) для заключения мира с Османской империей. В том же году возведён в княжеское достоинство.

- Перед нами лицо красивого, спокойного, уверенного в себе человека, – вельможи, каким он и был. Мы знаем, что он более десяти лет был близким другом Екатерины II. Знаем, что он был страстный охотник и не боялся «ходить» на медведя. Но при этом в его лице мы видим и мягкость, и задумчивость. Скульптор глубоко постиг характер этого человека и передал его сложность. Г.Г. Орлов был способен на сильные чувства, любовь и привязанность. Он полюбил свою родственницу, Е.Н. Зиновьеву, и в 1776 году женился на ней. Екатерина II сделала её статс-дамой и кавалером ордена св. Екатерины. Но молодая жена тяжело заболела. Г.Г. Орлов ухаживал за ней, возил лечиться за границу, но в июле 1782 года она умерла. От горя Орлов заболел душевной болезнью и вскоре умер. (Сведения взяты из открытых источников).

Посмотрите, как мягко проработан мрамор, как бережно работает скульптор над трактовкой лица, глаз, передаёт едва заметную грустную улыбку.

- Пережившему царствования нескольких императоров художнику удалось запечатлеть не слишком привлекательную внешность Павла I (1800, ГРМ), передать внутреннюю сдержанность молодого Александра I (1801), благодаря милости которого он получил наконец долгожданное место в Академии. Но благодеяние монарха было слишком запоздалым. 12 мая 1805 года Федот Иванович Шубин скончался. Эпитафия на могиле первого русского скульптора-портретиста гласит:
 - "Из россов первый здесь в плоть камень претворял
 - И видом движущих скал чувства восхищал".
 - Н.Семенова
 -

- В последние годы жизни Шубина награды обходили его. Даже прошения на имя Павла I и в Академию художеств оставались «без последствий». И это – несмотря на обилие заказов и мастерство исполнения. Портрет считался второстепенным жанром. Обратимся к исследователю: «Только осенью 1801 года, когда Павла I сменил на престоле Александр I, Шубину, кажется, улыбнулась судьба. Впрочем, улыбка скудная и не без слёз: сгорел его небольшой деревянный дом на Васильевском острове, и Академия выдала пособие, император произвёл в коллежские асессоры и за свой портрет (мрамор, 1802(?), Воронежский областной музей изобразительного искусства) наградил бриллиантовым перстнем. 24 января 1803 года Академия, наконец, предоставляет Шубину казённую квартиру и должность адъюнкт-профессора «с жалованьем по штату». В последние годы он обучает учеников способам обработки камня. До старшего профессора Шубину дослужиться так и не удалось. Скульптор умер 12 мая 1805 года, и пенсии его вдове Академия не дала «по причине кратковременного служения её покойного мужа».

- **Этьен Морис Фальконе**

Французы были невысокого мнения о Фальконе: "Слишком обычный, такой, каких много. Идеи его банальны, а техника тривиальна". Интерес к творчеству мастера возник после того, как появилась его самая знаменитая скульптура - "Медный всадник" в Петербурге. Многие земляки художника приезжали в российскую столицу, чтобы лично увидеть шедевр, созданный посредственностью". Во многом французы были правы, но не во всем. Как известно: "Лицом к лицу лица не разглядеть. Большое видится на расстоянии".

- Фальконе рано попал в придворные скульпторы. Выполнял заказы монархов и их фавориток. Высокое положение требовало от него строго соблюдать все условности моды, а модным при дворе был внешне сложный и замысловатый стиль рококо.

Работы автора "Медного всадника" сегодня можно увидеть в Лувре, Эрмитаже и нескольких французских музеях.

- Всю жизнь Фальконе мечтал о создании монументального произведения, - воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро императрица Екатерина II поручила скульптору создание конного памятника Петру I. В 1766 скульптор Фальконе прибыл в Россию, чтобы изваять по приказу императрицы Екатерины памятник Петру I.
- "Петр - создатель, преобразователь, законодатель", - так определил для себя главную идею скульптор Фальконе. Он видел своего героя в неразрывной связи с судьбой России, с судьбами ее истории и народа. Сначала создавалась так называемая "Малая копия" с ее принципиально важным для Фальконе решением - Петр верхом на вздыбленном коне, остановившийся на краю обрыва и жестом правой руки утверждающий могущество новых идей. Екатерине модель понравилась, и скульптор приступил к работе. Мастерская скульптора находилась на Малой Морской улице. Натурщиками коня для памятника Петру были самые горячие кони из дворцовой конюшни - Бриллиант и Капризник. Кони на какое-то мгновение застывали, поднявшись на дыбы, а художник в это время лихорадочно зарисовывал положение ног коня, посадку и поворот головы всадника.

- Однако бронзовый конь, стоящий на двух ногах, мог получиться неустойчивым. И у скульптора возникла мысль - бросить под копыта змею. Символизируя враждебные России силы, она одновременно служила бы дополнительной опорой.

Русский скульптор Гордеев вылепил змею, и она вошла в общий комплекс монумента. Работа над моделью заняла полтора года. В мае 1770 модель была выставлена для "всенародного зрелища".

При отливке памятника форма дала течь, и хлынувшая из печи раскаленная бронза вызвала пожар. Артиллерийский литейщик Хайлов спас модель и работа по отливке продолжилась. Когда памятник был отлит и отшлифован, возник вопрос о постаменте, для которого была необходима огромная гранитная скала.

После первой отливки, которая в целом была превосходной, все же голова всадника пострадала. Фальконе трижды переделывал голову Петра, стремясь создать убедительным задуманный образ.

- Памятник открыли 7 августа 1782, столетие со дня вступления на престол Петра I.
В качестве пьедестала для памятника был использован гранитный монолит, так называемый "Гром-камень", найденный на берегу Финского залива, недалеко от деревни Конная Лахта. Доставка в Петербург громадного монолита весом около 1600 тонн была осуществлена крайне изобретательным способом. Камень был погружен на специальную платформу с желобчатыми полозьями, которая при помощи 32 бронзовых шаров опиралась на деревянные переносные рельсы с желобами. По рельсам платформа доехала до причала, где уже стояла специально построенная большая баржа. Для удобства погрузки баржу затопили, погрузили на нее камень, а затем откачали воду из трюма и баржа всплыла. По воде "Гром-камень" был доставлен на сенатскую площадь, где в момент его выгрузки 26 сентября 1770 года собралась огромная толпа горожан. В честь необыкновенной транспортной операции Екатерина II повелела отчеканить памятную медаль. На одной стороне ее изображен "Гром-камень", а на другой - надпись: "Дерзновению подобно. Января, 20. 1770".

- В статуе царя, усмиряющего коня на крутой вершине скалы, великолепно передано единство движения и покоя; особое величие монументу придают царственно гордая посадка Петра, повелительный жест руки, поворот вскинутой головы в лавровом венке, олицетворяющие сопротивление стихии и утверждение державной воли. Возвышаясь на постаменте в виде уступчатой гранитной скалы, памятник выразительным силуэтом вырисовывается на фоне перспективы Петербурга. Выбитая на пьедестале лаконичная надпись "Petro primo Catharina secunda" ("Петру первому Екатерина вторая") сделана по предложению Фальконе. Отделку бронзы после отливки (которую делал Ф. Гордеев) в 1775 Фальконе выполнял сам.

PETRO PRIMO
CATHARINA SECUNDA
MDCCCLXXXII

- Покинув Россию в 1778 до установки монумента (торжественное открытие памятника было приурочено к двадцатилетию царствования Екатерины II 7 августа 1782 года), Фальконе уехал в Голландию и в 1781 вернулся во Францию. Последние 10 лет жизни, разбитый параличом, он не мог работать.
- Фальконе был человеком очень дотошным. Прежде чем приступить к работе, он изучил массу исторических документов, осмотрел в Петербурге все, что связано с Петром, дворцы, картины, скульптуры. Для него это был совершенно новый и непонятный персонаж. Еще во время работы всем было понятно, что это будет нечто колоссальное, главная статуя Российского государства. И естественно, всем хотелось принять участие в работе: постоянно вмешивалась в работу императрица, и чиновники, и даже президент Академии художеств. Фальконе терпел долго, потом наконец ему все эти придирки надоели и он вспылил. Не дождавшись установки памятника, он уехал из Петербурга. Кстати, установили Петра на Сенатской площади. Той самой, на которую вышли декабристы во время восстания. Тоже символичное совпадение. Вообще совпадений, почти мистических, очень много. Например, случайно так вышло, что Петр показывает рукой в сторону Швеции. А со стороны Швеции стоит аналогичный, тоже конный, памятник шведскому королю Карлу, который показывает рукой в сторону России. Карл – главный противник Петра, его заклятый враг. И вот после смерти обоих два памятника показывают друг на друга рукой по разные стороны границы...

- Фальконе уехал во Францию и памятника своего не видел никогда в жизни. На открытие его даже не пригласили. И вообще больше он в России не был. Правда, Екатерина прислала ему в Париж золотую медаль с силуэтом Медного всадника. Когда Фальконе вручили эту медаль, он расплакался. Он уже тогда понял, что сделал дело всей своей жизни. Буквально через полгода после вручения русской медали, его хватил удар, его парализовало, и последние восемь лет он провел в постели. Удивительная судьба у Фальконе. Приехал, создал гениальную статую, уехал и умер. Почему именно он? Почему француз, иностранец? Причем не такой уж выдающийся. Во Франции он сейчас почти забыт. Такое ощущение, что он был орудием судьбы, не более. Но именно ему было суждено создать универсальный символ российского государства. Всадник на своенравном коне. Человек, обуздавший стихию. Лучше символа не найти.

Флора (1751, Государственный Эрмитаж)

- _ Изящная статуэтка, изображающая богиню весны, выполнена в особенной манере "галантного стиля". Милое лицо с мягкими, нечеткими чертами. Хрупкое телосложение, целомудренная поза - все в этой работе говорит о том, что главная задача этой работы - украшать интерьер, создавать атмосферу легкого флирта, кокетства и шаловливости.

Сидящий купидон (1757, Лувр, Париж)

- Излюбленный сюжет мастеров эпохи рококо - изображение божества любви - купидона. Крылатый малыш приложил палец к губам, приглашая держать в тайне его проказы. Лицо его полусерьезно, на лице едва заметная улыбка. Еще одна интерьерная скульптура в ряду характерных для середины 18 века. Однако, реалистичные линии тела, пластичность и сложная поза, указывают на несомненный талант автора, а также на то, что художнику тесно в рамках затейливого рококо...

Амур (1757, Государственный Эрмитаж)

- К античному мифу об Амуре неоднократно обращались художники на протяжении многих веков. Во французском искусстве XVIII века в соответствии со вкусами и представлениями легкомысленного, ищущего вечного праздника светского общества Амур был веселым, кокетливым, подчас жестоким богом любви. Летая повсюду со своим луком и колчаном, наполненным стрелами, он властно управлял сердцами людей, неся им радость и счастье, а порой и жестокие муки любви.

Амур Фальконе - это шаловливый, жизнерадостный ребенок. Лукаво улыбаясь и как бы грозя или предостерегая, он собирается совершить очередную шалость - пустить одну из своих губительных стрел в намеченную жертву. Свободно и непринужденно сидит он на облаке, приготовившись вытащить стрелу из колчана. Сама тема и та легкость и изящество, с которыми она воплощена, говорят о вкусах и требованиях эпохи, но силою своего дарования Фальконе превратил холодный мрамор в живую пластическую форму, наполненную дыханием жизни. Искренней радостью и непосредственностью веет от всего облика Амура. Мягкий наклон его головы, хитрый взгляд, лукавая улыбка, пальчик, приложенный к губам, - все это придает живость композиции. Скромными, но очень выразительными средствами передана прелесть пухлого, почти осязаемого детского тела, его естественная ребячья грация, его крылья, нежные перышки которых как бы трепещут. Кажущаяся простота и легкость, с которой Фальконе решает свою композиционную задачу, исключительная жизненная правдивость изображения говорят о высоком мастерстве скульптора, создавшего бога любви в образе ребенка, покоряющего своей искренностью.

- Образ Амура чрезвычайно характерен для французского искусства 18 века, для стиля рококо. "Амур" Этьена Мориса Фальконе был исполнен для украшения будуара в парижском особняке маркизы Помпадур. Имея огромный успех на выставках, статуя привлекла внимание коллекционеров и многократно повторялась скульптором. "Амур", хранящийся в Эрмитаже, был заказан графом Строгановым.
Маленький бог любви изображен сидящим на облаке. Лукаво улыбаясь, он достает стрелу из колчана. Скульптор обрабатывает мрамор с таким совершенством, что нежная шелковистая поверхность детского тела и мягкие вьющиеся волосы Амура воспринимаются почти иллюзорно. С таким же мастерством переданы капризно изогнутые лепестки розы, лежащей у его ног.

- Является по своей сути повторением предыдущей скульптуры. Автор лишь немного изменил позу, а лицо героя сделал более детским и задорно-веселым.

Пигмалион и Галатея (1763, Лувр, Париж)

- _ Известный мифологический сюжет мастер рассматривает, как награду художнику за упорство и талант. Перед зрителем момент чуда - статуя оживает, Пигмалион замер от восхищения. Фигура Эрота, целующего руку Галатее, уравнивает композицию, завершает ее, вписывая всю группу в овал - излюбленную форму рококо.

Оракул (1766, Национальный музей керамики, Севр)

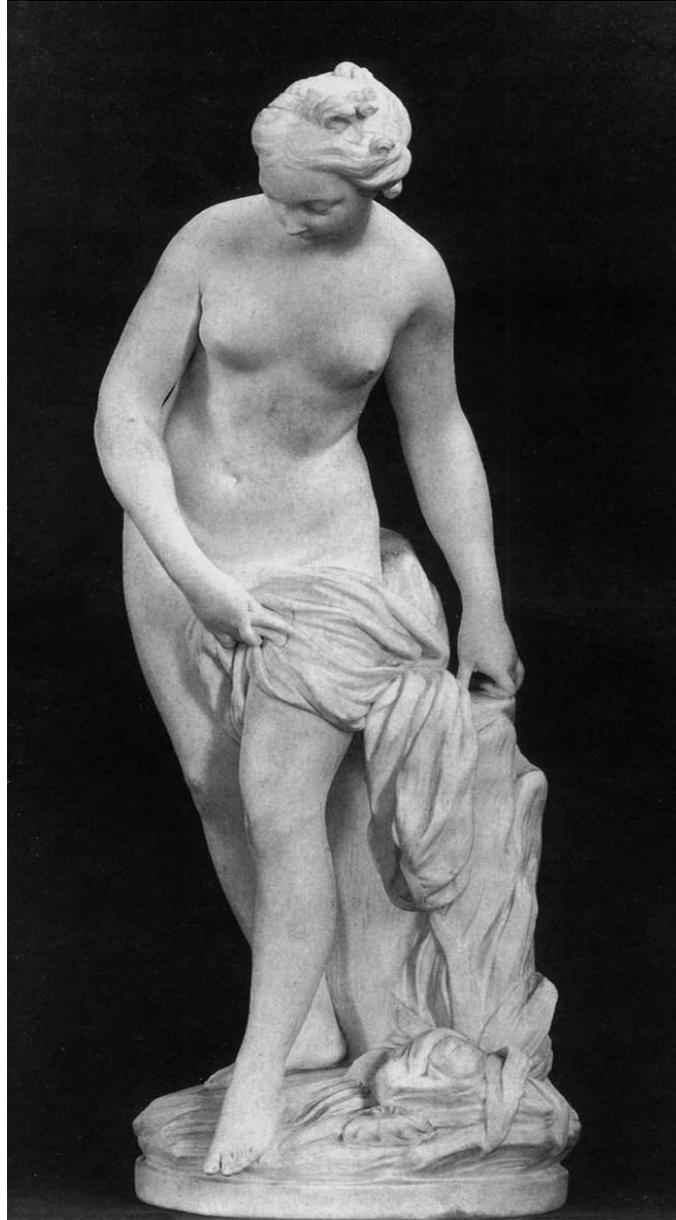

- Необыкновенно изящная и трогательная статуэтка, изображающая двух молодых людей, играющих в популярную игру. Обилие мелких деталей, тщательно проработанные складки одежды, игривые лица - все в этой работе вызывает радость и интерес.

Известно, что Фальконе в своей творческой жизни не был счастлив. Выполняя заказы своих влиятельных покровителей, он потерял творческую свободу. Лишь однажды, во время работы над памятником Петру первому, ему удалось воплотить в жизнь по-настоящему свой замысел. На родине художник принимал участие в создании скульптур нескольких церквей. К сожалению, большинство его работ погибло во время Великой французской революции.

- Этьен Фальконе родился 1 декабря 1716 года. Учился он у своего дяди, мраморщика по профессии. Затем работал под руководством придворного скульптора-портретиста Жана Батиста Лемуана, одновременно изучая в версальском парке работы известных французских мастеров.
- В 1744 Этьен Фальконе был принят в парижскую Академию за представленную на конкурс группу "Милон Кротонский" (1744). В 1754 за исполнение этой группы в мраморе Фальконе получил звание академика.

"Купальщица". 1757

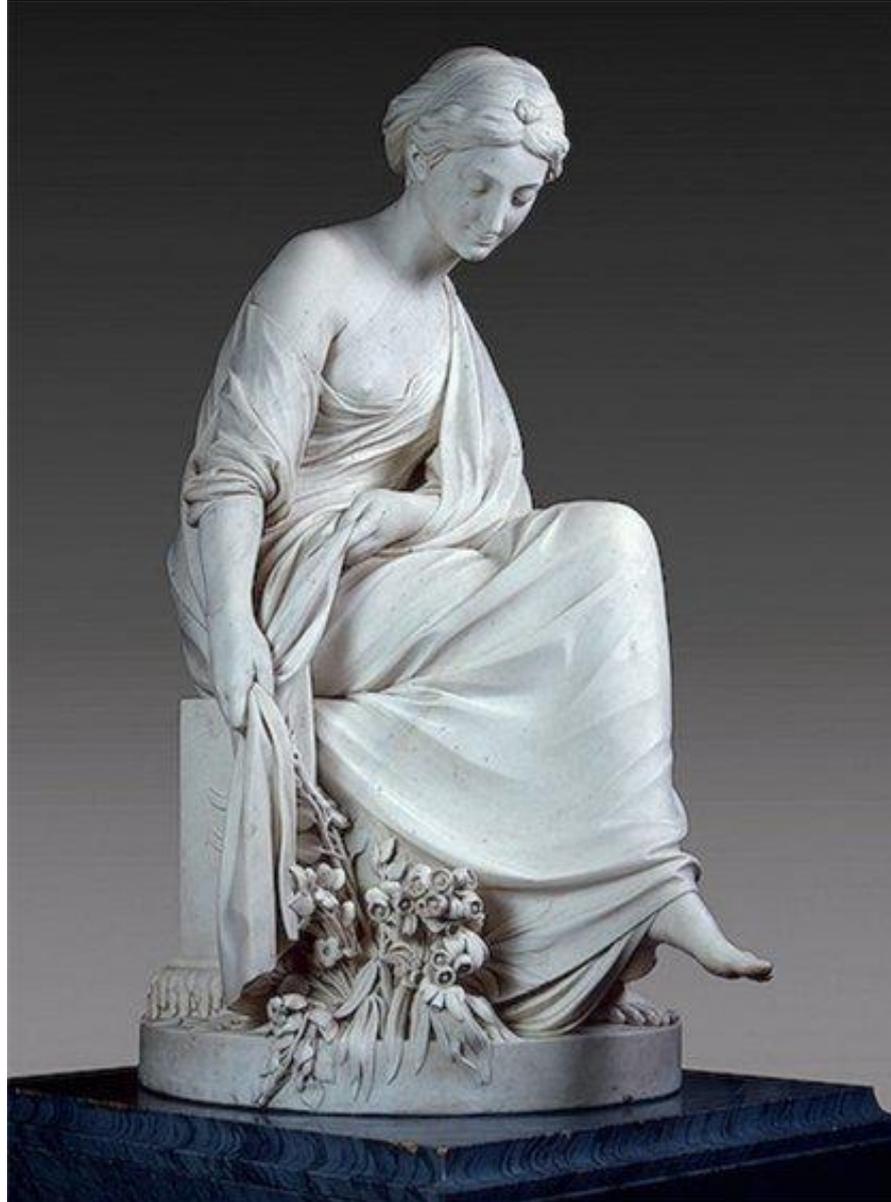

- В 1757 Фальконе был назначен директором Севрской фарфоровой мануфактуры (находившейся под покровительством маркизы де Помпадур), для которой создает множество сразу вошедших в моду статуэток из бисквита с изображением аллегорий и мифологических персонажей.

- Преклоняясь перед античным искусством, мастер, однако, никогда не воспринимал его как холодный и безжизненный канон. "Только природу, живую, одухотворенную, страстную должен воплощать скульптор в мраморе, в бронзе или в камне", - эти слова всегда были девизом Фальконе. Образы сидящей девочки-подростка с розами у ног ("Флора", 1750-60), юной девушки в античном хитоне с голубем в руках ("Нежная грусть", 1763, Эрмитаж), ожившей Галатеи, перед которой склонился восхищенный Пигмалион ("Пигмалион и Галатея", 1763), исполнены нежного элегического настроения, силуэты фигур плавны и изящны, легкие наклоны полны музыкальной грации.

- Подлинным шедевром мастера явилась статуя "Зима" (начата по заказу мадам де Помпадур в середине 1750-х и завершена в 1771), о которой восторженно отозвался друг скульптора Дени Дидро, не раз повторявший, что ценит в творчестве Фальконе прежде всего верность природе.
- Облик сидящей девушки, олицетворяющей зиму и прикрывающей плавно спадающими складками одеяния, как снежным покровом, цветы у ног, полон тихой мечтательной грусти. Аллюзией зимы являются знаки зодиака, изображенные по сторонам постамента, и чаша у ее ног, расколовшаяся от замерзшей воды.
- В простом пластическом мотиве сидящей женской фигуры скульптор гениально сочетал некоторые внешние черты господствовавшего тогда стиля рококо с реалистическими устремлениями, присущими его многогранному таланту. Весь облик девушки - воплощение юности, какой-то особенной чистоты и женственного обаяния - передан свободно и выразительно; он подкупает своей жизненностью и непосредственностью. Богатая игра света и тени, мягкая и уверенная моделировка мрамора создает иллюзию живой поверхности обнаженного тела. Необычайный дар композиционных решений позволяет Фальконе создавать бесконечные вариации в изображении обнаженного женского тела. Он настойчиво возвращается к этим мотивам. Под его резцом рождаются образы, в основе которых всегда лежит тонкое восприятие природы. Они покоряют своей поэтичностью и высоким мастерством исполнения.

Зима, 1763

- *«Это, может быть, самая лучшая вещь, какую я мог сделать, и я смею думать, что она хороша»*

Фальконе