

Принципы решения композиций с изображением музыкантов и музыкальных инструментов в европейской фарфоровой пластике XVIII века

Дун Сяосинь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

На основе исследования европейской фарфоровой пластики с изображением музыкантов и музыкальных инструментов XVIII века в контексте зарождения и развития искусства фарфора, чередования художественных стилей, тематики и образной характеристики произведений выявляются ключевые принципы решения композиций. Анализ образной системы европейской фарфоровой скульптуры малых форм рассматриваемого периода показал, что наиболее часто изображения музыкантов и музыкальных инструментов встречаются в сюжетах античной мифологии и истории, светской и экзотической тематике, аллегориях, театральных сценах, пасторальном и бытовом жанрах. Стилистические особенности европейской фарфоровой пластики XVIII века отражают характерные черты последовательно бытовавших в Европе стилей барокко, рококо и неоклассицизма. Автор приходит к выводу, что барочные скульптуры малых форм отвечают принципам динамичности и равновесия, рококо – асимметрии, динамичности и доминанте криволинейных элементов, статуэтки неоклассицизма – ритмичности и статичности композиций. При этом именно изображение различных музыкальных инструментов и визуализация игры на них способствовали решению необходимых композиционных задач.

Ключевые слова: фарфоровая пластика, скульптура малых форм, музыканты, музыкальные инструменты, принципы композиции, барокко, рококо, неоклассицизм, Европа, XVIII век, античная мифология, светская тематика, аллегория, экзотическая тематика, пасторальный жанр.

(Искусство и культура. – 2022. – № 2(46). – С. 29–33)

Principles of Solution of Compositions with the Image of Musicians and Musical Instruments in European Porcelain Plastic of the 18th Century

Dong Xiaoxin

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

Based on the study of the 18th century European porcelain sculpture depicting musicians and musical instruments in the context of the origin and development of the art of porcelain, the alternation of artistic styles, themes and figurative characteristics of works, the main principles of solving compositions are revealed. An analysis of the figurative system of European small-scale porcelain sculpture of the period under review showed that the images of musicians and musical instruments are most often found in the subjects of ancient mythology and history, secular and exotic themes, allegories, theater scenes, pastoral and everyday genres. The stylistic features of European porcelain sculpture of the 18th century reflect the characteristic features of the Baroque, Rococo and Neoclassicism styles that consistently existed in Europe. The author comes to the conclusion that small Baroque sculptures correspond to the principles of dynamism and balance, Rococo – asymmetry, dynamism and dominance of curvilinear elements, statuettes of Neoclassicism – rhythm and static composition. At the same time, it was the image of various musical instruments and the visualization of playing them that contributed to the solution of the necessary compositional problems.

Key words: porcelain sculpture, small sculptures, musicians, musical instruments, principles of composition, Baroque, Rococo, Neoclassicism, Europe, the 18th century, ancient mythology, secular themes, allegories, exotic themes, pastoral genre.

(Art and Cultur. – 2022. – № 2(46). – P. 29–33)

Адрес для корреспонденции: e-mail: dxx91612@qq.com – Дун Сяосинь

Искусство фарфора обладает особым разнообразием форм. Одной из его разновидностей является мелкая фарфоровая пластика. Образная система произведений в совокупности с художественной спецификой материала отражает основные черты искусства и мировоззренческие аспекты времени своего развития. Изображения музыкантов и музыкальных инструментов занимают существенное место в данной системе.

Скульптура малых форм XVIII в., как правило, исследуется в контексте зарождения и развития западноевропейского фарфора. В научных трудах М.И. Артамонова [1], Т.Д. Карякиной [2], Р.С. Соловейчика [3] рассматриваются история распространения фарфора в европейском пространстве, технологическая региональная специфика, стилистические особенности барокко, рококо и неоклассицизма, жанрово-тематические характеристики, проблема идентификации произведений. В искусствоведческих работах Н.Ю. Бирюковой [4] и К.С. Бутлер [5] основное внимание уделено развитию французской и немецкой фарфоровой пластики XVIII века. Сочинения И.И. Винкельмана [6] и У. Хокарта [7] способствуют наиболее точному пониманию композиционных и стилистических особенностей искусства того времени. Однако, несмотря на то, что в мелкой фарфоровой пластике XVIII в. скульптуры с изображением музыкантов и музыкальных инструментов занимают огромное место, системного исследования, посвященного данной тематике, не существует. Поэтому изучение композиций, изображающих музыкантов и музыкальные инструменты, в контексте исторических предпосылок развития искусства фарфора, стиля эпохи, тематики и образной характеристики произведений является актуальным.

Цель статьи – выявить принципы решения композиций в европейской фарфоровой пластике XVIII в. и их проявление в скульптурах с изображением музыкантов и музыкальных инструментов.

Становление европейской фарфоровой пластики. Увлечение культурой далекого Китая, предметами китайского искусства, привозимыми голландскими и португальскими моряками, привело к тому, что Европа с конца XVII в. была охвачена стремлением раскрыть химический состав и технологию производства фарфора. В результате многочисленных опытов алхимиком И.Ф. Бёттгером в 1707 г. был получен твердый фарфор. Ученый возглавил первую европейскую фарфоровую мануфактуру, основанную в крепости Альбрехтбург (Мейсен) в 1708 г. Содержание большого количества каолина придавало фарфоровой массе великолепные пластические

свойства, что способствовало развитию на мануфактуре скульптурного направления.

Мануфактуры и более мелкие производства открывались повсеместно. Однако мастера фарфора, работавшие в Германии, Италии, Франции, Австрии и Англии, руководствовались едиными стилистическими принципами и общей тематикой, так как вся Западная Европа в XVIII в. представляла собой единое художественное пространство. К подобному выводу в результате масштабного исследования западноевропейского фарфора пришла российский искусствовед Т.Д. Карякина. На основании анализа стилистических особенностей искусства фарфора она предложила периодизацию господствующих стилей XVIII в., согласно которой в первой половине столетия преобладала стилистика барокко. Хронологически раннюю границу рококо она определяет 1730 г. Переход к классицизму отмечен в конце 1760-х гг. [2].

Развитие европейской фарфоровой скульптуры малых форм в эпоху барокко. Искусство фарфора в эпоху барокко развивалось в религиозном и светском направлениях. Светское направление было связано с придворной культурой, яркая праздничность которой являлась нормой жизни высшего общества. Одной из основных черт барокко является принцип изменчивости всего сущего, что объясняет барочную динамику композиционного построения. Характерными особенностями стиля эпохи являются обращение к эмоциональным проявлениям внутренней жизни человека, игровое начало, интерес к экзотическим странам и ценностям [5, с. 12]. Исходя из вышесказанного, можно проследить основные жанрово-тематические направления фарфоровой пластики, где встречаются скульптуры, изображающие музыкантов и музыкальные инструменты: сюжеты античной мифологии и истории, светская тематика, аллегии, экзотическая тематика, пасторальный жанр.

Наиболее часто изображения музыкантов и музыкальных инструментов располагаются в сюжетах античной мифологии и истории. Это обусловлено в первую очередь тем, что музыкальные инструменты выступают как необходимая атрибутика, закрепленная за тем или иным образом в содержании мифа. Этим также объясняется тот факт, что достаточно часто герои не играют на музыкальном инструменте, а просто держат его в руках, или он лежит рядом, или является просто рельефным изображением на постаментах. Примерами могут служить серия «Овидиевы фигуры» и скульптура малых форм «Ацис и Галатя», созданные И.Ф. Эберлейном (Мейсен), серия «Аполлон и девять муз», выполненная И.И. Кендлером (Мейсен).

В светской тематике одна из наиболее значимых композиций с музыкальными инструментами – модель И.И. Кендлера «Дуэт». Эта так называемая «кринолиновая группа» отражает важное явление в культуре того времени – праздное времяпрепровождение и музицирование при дворе. Кендлер умело передает в фарфоре эстетику придворной жизни, эмоционально расслабленное состояние персонажей [8].

Еще раскрытию одной из наиболее воплощаемых тематик в мелкой фарфоровой пластике служат аллегии. Особой популярностью пользовалась серия «Пять чувств», которая в скульптуре обычно предстает в виде пяти женщин, каждая из которых занята определенным делом, олицетворяющим один из пяти органов чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Каждая из фигур окружена теми или иными атрибутами-символами и в скульптурах аллегии слуха это, как правило, музыкальный инструмент. Одна из первых моделей на данную тематику – статуэтка «Слух» – была создана в 1745 г. И.Ф. Эберлейном (Мейсен).

Увлечение странами Востока, интерес к их культуре нашли отражение в мелкой фарфоровой пластике. Так, гравюры из альбома, изданного в 1714 году в Париже, легли в основу серии фигур, созданных И.И. Кендлером и П. Рейнике, – «Народы Леванта» [5, с. 17]. Среди них «Грек, играющий на табурале» и «Девушка, играющая на треугольнике». Фигуры достаточно статичны, но при этом отличаются пышной и яркой восточной одеждой. Музыкальные инструменты не привычны для того времени и поэтому существенно усиливают экзотичность образов.

Проявление стилистики рококо в европейской фарфоровой пластике. В 1750-х гг. в произведениях мелкой фарфоровой пластики существенно усилилась передача рокайльной стилистики. Основными формальными проявлениями в искусстве рококо были стремление к более свободной композиции, что выразилось в рокайльной асимметрии, и переход к плавным и причудливо изогнутым линиям и формам. В книге английского художника У. Хокарта «Анализ красоты» (1753) стремление к s-образной и волнистой линии объясняется философскими понятиями изменчивости, подвижности, вечного течения жизни [7].

В образной системе фарфоровой пластики эпохи рококо по-прежнему актуальными были тема аллегии, античной мифологии и истории, светская тематика, с той лишь разницей, что доминировать стали любовные сюжеты с явным эротическим уклоном. Главным мифологическим божеством становится Амур. Экзотическая тематика, совпадая своей неординарностью

с эстетическими принципами рококо, также продолжала развиваться. Наряду с перечисленными сюжетами и образами особенно значимой становится тема пасторали: изображаются светские дамы и кавалеры, развлекающиеся тем, что представляют себя пастухами и пастушками. Игровое начало, стремление к развлечениям, увлечение маскарадами и комедиями нашли проявление в театральной тематике. В это же время возникает совершенно новое направление, связанное с жизнью и идеалами третьего сословия. Так называемый бытовой жанр являлся своеобразным противопоставлением праздности и стремлениям к наслаждению аристократических кругов и олицетворением зарождающихся идей демократизма. Во всех вышеперечисленных сюжетах скульптуры малых форм присутствуют персонажи с музыкальными инструментами или музыканты.

Театральная тематика наиболее ярко представлена знаменитой серией статуэток «Обезьяний оркестр», созданных в 1753 г. на Мейсенской мануфактуре И.И. Кендлером. Артисты одеты по моде того времени в стиле рококо и как будто играют и поют под руководством обезьянки-дирижера. Ужимки и позы «музыкантов» подчеркивают гротескный характер фигурок, но движения их при этом реалистичны, как и одежда. Небольшие постаменты украшены рокайльными элементами, расписанными золотом. Музыкальные инструменты позволили усилить динамику композиционного решения как отдельных фигурок, так и всего «оркестра» в целом, при комбинировании.

Похожим стилистическим и композиционным решением отличаются фигурки из серии «Парижские разносчики», в которой есть группа, состоящая из уличных музыкантов (И.И. Кендлер и П. Рейнике, 1753). Хотя эта серия выполнена в бытовом жанре, изображающем людей третьего сословия, музыкальные инструменты здесь также выполняют функцию усиления динамики композиционного решения, эмоциональности образов, что в свою очередь подчеркивает рокайльный характер линий и объемов мелкой пластики.

Возвращаясь к светским сюжетам, рассмотрим тему пасторали, которая получила особое развитие в пределах стиля рококо. Поскольку в виде пастушек и пастухов изображались костюмированные представители аристократии, данная тематика имеет ярко выраженную игровую направленность. В связи с этим статуэтки как правило были парными, изображали флирт и часто, для усиления романтичности образов и динамики композиции, герои играют или держат в руках музыкальные инструменты. Фарфоровые скульптуры с музыкальными инструментами получили

повсеместное распространение в европейских странах: «Пастух и пастушка» (Франция), «Урок музыки» (Германия, Франкенталь) и др.

По-прежнему актуален аллегоризм художественного мышления, унаследованный от барокко. Аллегорические сюжеты рассматриваемого периода приобрели пасторальные или светские черты. Так, Ф.А. Бустелли (Германия, Нимфенбург) в групповой композиции «Слух» изобразил влюбленную пару. При этом дама игрой на музыкальном инструменте пытается разбудить мужчину, задремавшего в завитке рокайля, что наделяет статуэтку остротой и юмором, доходящим до гротеска [1, с. 22].

Сюжеты античной мифологии и истории нашли отражение в творчестве И.И. Кендлера, который в начале 1750-х выполнил фарфоровую раму к зеркалу, украшенную фигурами Аполлона и шести муз. Покровитель муз традиционно изображен с лирой в руках, а часть женских образов – играющими на музыкальных инструментах. Необходимо отметить, что все фигуры переданы в очень динамичных и подвижных позах, создавая движением своих тел причудливый рокайльный узор.

Интерес к экзотической восточной тематике нашел отражение в парных статуэтках «Малабар» и «Малабарка» Ф.Э. Майера (Мейсен). Об индийском народе Малабар было известно, что отличительной его чертой является особая музыкальность. Скульптор же изобразил малабарских музыкантов играющими на колесной лире и гитаре. Музыкальные инструменты позволили усилить композиционную динамику статуэток, придать эмоциональность лицам.

Специфика перехода к неоклассицизму в европейской фарфоровой пластике. В 1760-х гг. в европейских странах всё большую силу начинает обретать стилистика неоклассицизма. Зарождению этого направления в искусстве способствует развитие науки, в том числе археологии. Раскопки в Геркулануме и Помпеях стали источником возрождения интереса к античной цивилизации. Основоположник современного искусствознания И.И. Винкельман пришел к выводу, что греческое искусство отличают «благородная простота и спокойное величие» [6, с. 634]. Это и стало ключевой эстетической категорией неоклассицизма. В искусстве, в том числе и в скульптуре малых форм, начинает преобладать героическое начало. К сожалению, данное направление не способствовало изображению музыкантов и музыкальных инструментов в мелкой фарфоровой пластике. И хотя темы аллегорий, сюжеты античной мифологии и истории как никогда актуальны, но в силу их героизации все меньше внимания уделяется чувственному началу.

В 1749 г. во Франции зарождается техника производства фарфоровой пластики из бисквита. Пористая текстура материала не позволяла использовать роспись и глазурование, и скульпторы концентрировали свое внимание на качестве моделировки. И с распространением стиля неоклассицизма белые фарфоровые фигурки с идеально выверенными пропорциями и анатомической точностью становятся фаворитами на рынке фарфора. Как уже отмечалось, героизация и персонализация образов скульптуры малых форм существенно сузила количество изображений музыкантов и музыкальных инструментов, однако они все-таки изредка встречаются в светской, пасторальной, античной тематике.

Наибольший интерес в образно-композиционном решении представляют фигурки детей «Флейтист» и «Барабанщик» Парижской мануфактуры Ля Рокет. Дело все в том, что мальчики изображены играющими на музыкальных инструментах, но самих инструментов нет. Только расположение рук и динамика фигур. Постаменты еще украшены завитками рокайля, но сами статуэтки, за счет белизны фарфора, точности моделировки, отсутствия украшательства, в большей степени соответствуют стилистике неоклассицизма.

Одним из источников сюжетов для мелкой фарфоровой пластики являлись театральные постановки, пасторальные сценки и образы актеров. Так, на основе комедии Ш.С. Фавара – по рисунку Ф. Буше – была выполнена скульптурная группа «Урок игры на флейте». В пасторальной сцене изображен сидящий на холмике Коридон, который учит играть Лизетту. В данном случае музыкальный инструмент служит для придания сюжету романтической и даже чувственной атмосферы.

Северская пластика периода Французской революции воплощала революционные идеи в аллегорических скульптурах и группах. Изображение музыкантов и музыкальных инструментов в таком контексте было совершенно не уместным. К концу XVIII века художники отказались от сюжетов, проникнутых революционным пафосом, но так и не смогли вернуться к старым традициям.

Заключение. Таким образом, XIII век является периодом расцвета европейского фарфора. Мелкая фарфоровая пластика испытывает на себе влияние стилей барокко, рококо и неоклассицизма, последовательно бытующих в едином художественном европейском пространстве. Изображения музыкантов и музыкальных инструментов получили наибольшее распространение в скульптуре малых форм барокко и рококо, что связано с многообразием

востребованных тематик, в русле которых работали художники мануфактур: сюжеты античной мифологии, аллегории, театральные образы, экзотическая тематика, светский, пасторальный и бытовой жанры. Неоклассицизм сместил акцент в сторону персонализации и героизации скульптурных образов, что привело к уменьшению обращения к музыкальной тематике.

Музыкальные инструменты в мелкой фарфоровой пластике XIII века служат атрибутом для усиления эмоциональной наполненности образа или сцены (подчеркнутого веселья, грусти, сосредоточенности) или имеют символическое значение, закрепленное за определенными образами в мифологическом или историческом контексте. В скульптурных группах музыкальные инструменты позволяют придать композициям атмосферу романтичности, изящества, утонченной изысканности, а также усилить игровое начало и театральную постановочность сцен.

Основные принципы решения композиций с изображением музыкантов и музыкальных инструментов соответствовали стилистическим требованиям того или иного художественного направления. Так, барочные скульптуры малых форм отражали принципы динамичности и равновесия. Рокайльная мелкая

фарфоровая пластика стремилась к асимметрии, динамичности и доминанте криволинейных элементов. Статуэтки и скульптурные группы неоклассицизма отвечали принципам ритмичности и статичности композиций. При этом именно изображение различных музыкальных инструментов и визуализация игры на них способствовали решению необходимых композиционных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артамонов, М.И. (ред.) Западноевропейский фарфор 18–19 веков: путеводитель по выставке / М.И. Артамонов. – М.: Искусство, 1956. – 77 с.
2. Карякина, Т.Д. Западноевропейский фарфор в контексте культуры 18 века и проблемы стилистической революции: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.04 / Т.Д. Карякина; Моск. гос. художеств.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. – М., 2011. – 54 с.
3. Соловейчик, Р.С. Западноевропейский фарфор XVIII–XIX вв. / Р.С. Соловейчик. – М.: Искусство, 1956. – 50 с.
4. Бирюкова, Н.Ю. Французская фарфоровая пластика 18 века: монография / Н.Ю. Бирюкова. – Л.: Государственный Эрмитаж, 1962. – 312 с.
5. Бутлер, К.С. Мейсенская фарфоровая пластика 18 века в собрании Эрмитажа: каталог / К.С. Бутлер. – Л.: Аврора, 1977. – 379 с.
6. Винкельман, И.И. История искусства древности. Малые сочинения / И.И. Винкельман; изд. подготовил И.Е. Бабанов. – СПб.: Алетея, Государственный Эрмитаж, 2000. – 800 с.
7. Хокард, У. Анализ красоты / У. Хокард. – Л.: Искусство, 1987. – 302 с.
8. Описание коллекций и фигурок Meissen [Электронный ресурс] // Art-salon. – 1999. – Режим доступа: <https://art-salon.eu/ru/opisaniya-konkretnyh-kollekciy-i-figurok-meissen>. – Дата доступа: 05.02.2021.

Поступила в редакцию 08.12.2021