

Карл Брюллов

МИНСК
«Харвест»

Карл Павлович Брюллов

Творческий путь Карла Павловича Брюллова (1799—1852), охватывающий более тридцати лет, отразил основные этапы развития художественной мысли России первой половины XIX в. В его искусстве, полном блеска сияющих красок, великолепия пластических форм и красоты поэтического вдохновения, нашли воплощение как идеи классицизма, владевшие им в юные годы, так и романтизма, интересовавшего его в период творческой зрелости.

С раннего детства судьба была благосклонна к Брюллову: он родился в благополучной семье, непосредственно связанной с искусством; получил прекрасное образование в стенах Академии художеств — одного из лучших учебных заведений Европы; долгое время жил в Италии, где изучал лучшие образцы мировой живописи и развивал свое дарование. И все-таки художник, воспитанный на традициях классицизма, так и не смог до конца преодолеть его условные каноны. Особенно ярко это проявилось в монументальной живописи, где элементы классицизма явно вступали в противоречие с романтическим характером замысла картины.

Российская Академия художеств была учреждена в 1757 г. по инициативе графа И.И. Шувалова во время царствования императрицы Елизаветы. Приглашенные им знаменитые в то время художники из Франции и Германии заложили первые основы системного обучения искусствам. Окончательная организация Академии как самостоятельного учебного заведения произошла уже при Екатерине II в 1763 г. Управление Академией было поручено И.И. Бецкому — высокообразованному государственному деятелю, активному поборнику всеобщего образования в России.

С воцарением Александра I в Академии была сделана попытка дальнейшего совершенствования системы обучения. Предполагалось ввести преподавание наук, необходимых для общего образования, упорядочить выезд молодых художников за границу, организовать при Академии картинную галерею, учредить денежные премии для особо одаренных учеников. Из-за недостатка средств большинство этих начинаний, за исключением заграничных поездок молодых художников, осталось лишь на бумаге. Поэтому в 1812 г. Академию художеств передали под управление Министерства народного просвещения, что позволило значительно увеличить ее финансирование. Тем не менее система обучения все еще значительно отставала от требований времени и окончательная ее реорганизация произошла лишь после передачи Академии в ведомство министерства Императорского двора.

Российская Академия художеств начала XIX в., являясь школой высокого профессионального мастерства, находилась под влиянием идей классицизма, характерными чертами которого были обращение к античному искусству как высшему образцу и опора на традиции Высокого Возрождения.

Автопортрет. 1848. Холст, масло. 64,1 × 54 см. Россия. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Художественным формам классицизма были свойственны строгая организованность, ясность и гармоничность образов. Большое значение при этом имели логическое развертывание сюжета, ясная уравновешенная композиция, четкая передача объема с помощью светотени, использование локальных цветов. Разграниченность планов в пейзажах выявлялась при помощи цвета: передний план обязательно должен был быть коричневым, средний — зеленым, а дальний — голубым.

В начале своего развития русский классицизм воплотил новый, небывалый по размаху, национальному пафосу и идейной наполненности, расцвет культуры. Но в дальнейшем для русского изобразительного искусства все более характерным становится бездушный, надуманный академический схематизм, с которым вступили в противоречие прогрессивные идеи романтизма и реализма.

Противоречивость эпохи ярко проявилась в творчестве Брюллова и его современников (Ф. Бруни, А.А. Иванова). Он тяготел к большим историческим полотнам, общий замысел которых в большинстве своем романтичен, хотя в них много черт, присущих классицизму. В то же время в его творчестве отчетливо просматривается реалистическая основа. Типичным для того времени явилось и то, что разрушающие систему академического классицизма реалистические искания развивались у Брюллова на основе высокого профессионального мастерства, явившегося результатом серьезного

художественного образования, полученного им в Академии художеств.

Брюллов отличался широтой творческого кругозора. В равной мере его можно назвать историческим художником, портретистом и мастером бытового жанра. В любом виде живописи произведения Брюллова отличались виртуозной техникой. С высочайшим мастерством он выполнял монументальные росписи, станковые картины, небольшие акварели или сепии. Блистательный дар Брюллова проявился и в умении решать сложные композиционные задачи.

Троинин, Василий Андреевич. Портрет Карла Павловича Брюллова. 1836. Холст, масло. 100 × 79 см. Россия. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Многосторонняя плодотворная деятельность художника составила целую эпоху в русском искусстве. Выдающийся мастер страстно искал пути постижения реализма и вплотную подошел к постановке тех вопросов, решить которые смогли художники последующих поколений.

Первые успехи

Карл Павлович Брюллов родился 12 декабря 1799 г. в Петербурге в семье академика Павла Ивановича Брюллова. Профессия художника была выбрана им не случайно: прадед, дед, отец — все принадлежали к художническому цеху. Будучи замечательным резчиком по дереву и владея секретом золочения, отец Брюллова был в 1793 г. приглашен Академией художеств в качестве учителя орнаментальной скульптуры.

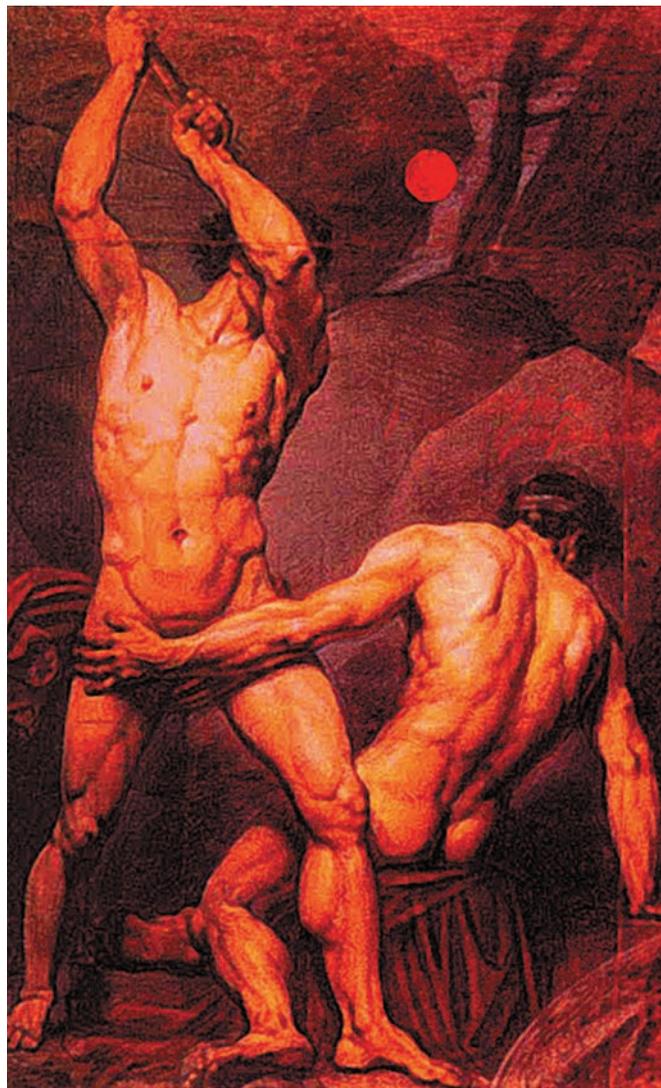
Все сыновья П.И. Брюллова учились в Петербургской Академии художеств, но Карл уже с малых лет выказывал особенные способности к рисованию, получив первые уроки в этом искусстве от отца. Впоследствии женитьба Петра Федоровича Соколова, известного в то время художника и мастера акварели, на одной из сестер Карла — Юлии Павловне, еще теснее связала семью Брюлловых с художественной средой России.

В октябре 1809 г. десятилетний Карл и его старший брат Александр как сыновья академика без экзаменов и на казенное содержание были приняты в число учеников Академии художеств, где их педагогами и наставниками стали А. Иванов (старший), А. Егоров и В. Шебуев.

Петербургская Академия художеств в начале XIX в. занимала одно из ведущих мест в ряду европейских академий. Ее авторитет поддерживался высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, который состоял из выдающихся художников, получивших известность благодаря своим произведениям и огромному опыту художественного воспитания. Ректорами Академии были Г. Угрюмов и Ф. Щедрин, имеющие двадцатилетний профессорский стаж. В Академический Совет входили С. Щукин, О. Кипренский, Ф. Алексеев, А. Варнек и др. Прививая своим воспитанникам высокие профессиональные знания, Академия требовала от них законченности исполнения, которая стала одной из отличительных черт картин русских художников. Она выражалась в продуманности композиции, завершенности образа, тщательной проработке деталей. Но тем не менее академические взгляды на прекрасное определялись принципами классицизма.

Большую роль в педагогической системе Академии играло копирование старых мастеров. Это было вызвано необходимостью расширения познания воспитанниками различных технологий изобразительного искусства. В 1817 г. после назначения нового президента А.Н. Оленина в Академии начались преобразования. Было сокращено количество воспитанников, введены новые общеобразовательные дисциплины и запрет на посещение Академии крепостными художниками. Деятельность Оленина вызвала осуждение известных художников и педагогов. Отрицательно отнеслись к этим новшествам и воспитанники Академии.

Творческая биография Брюллова началась довольно рано. Врожденный талант художника, строгая взыскательность к

Натурички. 1817. Итальянский карандаш, уголь, сангина, пастель. 86,5 × 57,5 см. Россия. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

своей профессии содействовали тому ореолу славы, который окружил его уже в Академии. Благодаря разносторонности интересов, любви к чтению, музыке и театру он был кумиром своих товарищей и воспитателей.

Академия требовала от учеников предельной сосредоточенности, завершенности в построении композиции картины и тщательной проработки всех деталей. Для этого они изучали анатомию и посещали натурные классы. В работе над натурой соблюдалась определенная последовательность.