

Секция «История»

Развитие концепции документализма в батальной живописи Франции периода Империи на примере произведений Карла Верне

Бринцева Анастасия Андреевна

Соискатель

*научно-исследовательский институт истории и теории изобразительных искусств,
отдел зарубежного искусства, Москва, Россия*

E-mail: tartoruga@yandex.ru

В конце XVIII - начале XIX века историческая живопись претерпевает серьезные изменения. Аллегорические композиции и полотна на сюжеты греко-римской истории замещаются крупномасштабными картинами, прославляющими военные победы Франции. Вопрос о документализме в батальной живописи встает во многих исследованиях, посвященных исторической живописи периода Империи, но относительно творчества французского художника Карла Верне (1758-1836), он рассматривается впервые.

Документализм в изображении батальных сцен был основной чертой творчества Карл Верне. Теоретик искусства Ш. Блан отмечал: «Никто до этого времени не изображал с таким правдоподобием физиономии наших солдат, их движения, их оружия, их лягушки и малейшие детали униформы. Карл их пишет быстро, дерзко и весело, так же как они сражаются» (Blanc.1898. P.74). Политика Наполеоновского правительства в области искусства была причиной изменений в исторической живописи. Достоверности требовал и сам Наполеон, заказанные им полотна несли на себе тенденцию документального репортажа. Документализм в живописи был также обусловлен формированием истории как науки в начале XIX века, и как следствие переосмыслением исторических и современных событий. Такое радикальное изменение исторической живописи, ушедшей далеко от античности и от тем, которые поддерживают универсальные идеалы, требовало новое понимание роли исторического живописца и поставило вопрос о достоверности и документальности.

С середины XVIII века батальная живопись во Франции создавалась художниками военного депо, которые опирались на достижения картографии.

Точность изображения баталии была первостепенно важна, «художник писал историю с помощью изображения, его картины были точными, достоверными в перемещении войск, что по ним военные могли изучать прошлые баталии и делать выводы для следующих» (Jallut. 1959. P.117). Требования к точности изображения местности, деталей военной униформы и амуниции, знание особенностей военной тактики были обязательными требованиями для батальных художников на протяжении всего XIX века. Карл Верне, сотрудник военного депо, прошедший с Бонапартом Итальянскую кампанию и рисовавший с натуры то, что ему нравилось, был новатором в батальной живописи. Опираясь на достижения батальной живописи XVIII века (знание военной техники и тактики, использование точных топографических карт, изображение баталии с высоты птичьего полета, синоптической изображение сражения), он убрал разницу масштабов в изображении генералов и рядовых солдат, а также дополнил картину общего движения войск отдельными яркими эпизодами, иногда даже комичными сценками, акцентируя выразительные жесты персонажей. Эти новаторства были обусловлены несколькими факторами, в первую - изменениями тактики ведения войн в наполеоновское время,

которые стали причиной появления новых сюжетов изображения и другого отношения к войне. Во-вторых, после французской революции встал вопрос об иконографии, изменения методов изображения были сопоставимы с социальными изменениями, каждый гражданин и солдат революционной армии был также важен как генерал, или первый консул. Принципы компоновки картин согласовывались с новыми социальными нормами. Еще большее значение в это время приобретает изучение и использование достижений науки в живописи. Военный ученый Леспюнас (1732-1776) подчеркивал, что батальные картины должны «благодаря своей точности и достоверности стать памятниками истории, объектами для обучения военных» (Lespunas. 1809. P.1-2). По мнению Мартинеля, командующего топографической секцией Главного Военного Депо, «батальные картины должны быть точным портретом местности» (Martinel. 1803).

В рисунках Карла Верне на сюжеты Итальянской кампании перемещения войск одновременно исторически достоверны и живописны. Он предпочитал репортаж лиризму и пластическому поиску, ценил историческую достоверность больше, чем чувство трагического. В рисунках «Сражение при Мондови», «Лоди», «Кастильоне», «Риволи», «Тальяменто» и «Монтебелло» (Национальный музей, Версаль) показана полная панорама сражения. Особым образом искажена перспектива – завышена точка зрения, укрупнены стратегически значимые объекты, пространство сжато, дальний план приближен к переднему. Эти искажения были привнесены художником намеренно, для того, чтобы более наглядно передать характер местности и показать весь ход сражения в его динамике и развитии, а не ограничиваться изображением лишь одной его части. Ярким примером «документального» подхода к живописи может служить полотно Карла Верне «Сражение при Маренго», (1800, Национальный музей, Версаль). Художественный критик Фурнель отмечал, что документализм и точность в передаче стратегических особенностей сражения были основной чертой картины, Карл Верне – «тактик, который переводил официальные военные бюллетени в произведения живописи», в этом заключались его новаторство и оригинальность (Fournel.1863. P. 282-314) Многие критики восторженно отзывались об этом полотне, называя её одной из лучших батальных картин Империи, позволяющей понять все маневры этого дня (Blanche. 1900. P. 43), на которой «искусный художник смог соединить науку Жюмани и ясность Тьера» (Blanc.1898. P. 75).

Стремясь к документальной точности Карл Верне наполнял передние планы случайными сценами, создавая эффект участия. Таким образом, он соединял документальное и личное отношение к истории. Впоследствии именно эта особенность документализма станет парадоксом исторической живописи середины – второй половины XIX века, в которой за точным изображением детали, полностью исчезает историческая правда, а фрагментарный «анекдотичный» сюжет заменяет историческое событие.

Источники и литература

1. Blanc Ch. Une famille d'artistes. Les Trois Vernet, Joseph, Carle, Horace. Paris, 1898.
2. Blanche B. Une famille de peintres Horace Vernet et ses ancetres. Paris, 1900.
3. Fournel. Le Correspondant: religion, philosophie, politique, histoire, sciences, économie sociale, voyages, littérature, beaux arts. Paris,1863.

4. Jallut M. Les peintres de batailles des XVIIe et XVIIIe siècles, Archives de l'art français : recueil de documents inédits, 1959.
5. Lespunasse. De la perspective des batailles, Paris, 1809.
6. Martinel. Lettre de Martinel au général Sanson 11 floréal an XII. Projet de quelques articles qui peuvent entrer dans l'instruction d'un officier supérieur de la topographie chargée de diriger des vues. Vincennes, Service historique de la Défense, 3 M 245 cat 41.

Слова благодарности

Настоящая статья подготовлена по результатам исследований, проведенных в рамках проекта Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант № 14-34-01259).