

УДК 75.09(47+57)"1825/1855":94(47+57)(091)

НИКОЛАЙ I И ЕГО ЭПОХА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Юнусова Милана Маратовна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9, студента направления «менеджмент в дизайн-бизнесе», myunusova796@gmail.com

Утепов Бердак Сапарниязович

Каракалпакский институт агротехнологии и сельского хозяйства, Нукус, Узбекистан (230100, Республика Каракалпакстан, Нукус, ул. Абдамбетова), студент 4-курса кафедры Механизации сельского хозяйства, berdaxutepov8@mail.com

Аннотация. В статье дается краткая характеристика произведений русских художников второй четверти XIX века, в творчестве которых наиболее развернуто представлены события данного исторического периода. Среди их числа можно назвать таких художников как И. К. Айвазовский, А. И. Ладюрнер, Г. Г. Чернецов, И. Зауревайд и В. Тимм. Работая в батальном жанре, художникам удалось воспеть подвиги государства и её народа, а также подробно проиллюстрировать особенности военного уклада и быта солдат николаевской эпохи. Наиболее выдающимися художниками в области изображения военного обмундирования оказываются Ф. Крюгер и А. Гебенс, полотна которых имеют не только художественную, но и документальную ценность. Отдельно проанализировано отражение Санкт-Петербурга в творчестве живописцев. Парадный образ столицы, новые архитектурные сооружения и наиболее значимые события мирной жизни были запечатлены К. Беггровым и М. Воробьёвым в многочисленных акварельных этюдах. В заключении делается вывод, что художественное наследие второй четверти XIX века настолько обширно, что позволяет составить достоверный портрет николаевской эпохи.

Ключевые слова: император Николай I; русская культура; искусство второй четверти XIX века; живопись; русские художники.

NICHOLAS I AND HIS ERA THROUGH THE EYES OF ARTISTS

Yunusova Milana Maratovna

ANO VO «Institute of Business and Design», Moscow, Russia (129090, Moscow, Protopopovsky Lane, 9), student of the direction «management in design business», myunusova796@gmail.com

Uteпов Berdak Saparniyazovich

Karakalpak Institute of Agrotechnology and Agriculture, Nukus, Uzbekistan (230100, Republic of Karakalpakstan, Nukus, Abdambetova St.), 4th year student of the Department of Agricultural Mechanization, berdaxutepov8@mail.com

Abstract. The article provides a brief description of the works of Russian artists of the second quarter of the 19th century, in whose work the events of this historical period are most fully presented. Among them are such artists as I.K. Aivazovsky, A.I. Ladyurner, G.G. Chernetsov, I. Zaurevaid and V. Timm. Working in the battle genre, the artists managed to sing the exploits of the state and its people, as well as illustrate in detail the features of the military way of life and the life of soldiers of the Nicholas era. The most outstanding artists in the field of depicting military uniforms are F. Kruger and A. Gebens, whose canvases have not only artistic but also documentary value. Separately analyzed is the reflection of St. Petersburg in the work of painters. The ceremonial image of the capital, new architectural structures and the most significant events of peaceful life were captured by K. Beggrov and M. Vorobyov in numerous watercolor sketches. In conclusion, it is concluded that the artistic heritage of the second quarter of the 19th century is so extensive that it allows us to create a reliable portrait of the Nicholas era.

Keywords: Emperor Nicholas I; Russian culture; art of the second quarter of the 19th century; painting; Russian artists.

Введение

В данной статье представлены научные результаты, полученные в рамках исследовательского проекта, посвященного отражению образа Николая I и периода его правления в изобразительном искусстве. Представлен обзор наиболее значимых работ русских и зарубежных художников, когда-либо обращавшихся в своём творчестве к событиям, произошедшим в период «николаевской эпохи».

На сегодняшний день исследуемая нами тема представлена достаточным количеством научных работ. Многие исследователи обращались к искусству первой половины XIX в. Однако чаще дается общая характеристика основных направлений в искусстве данного периода, другие труды посвящены биографиям художников и влиянию их творческого наследия на развитие русского искусства.

Стоит отметить научные статьи о непосредственном отношении императора к художникам-современникам и различным видам искусства, а также статьи, раскрывающие аспекты репрезентации императорской власти в искусстве исследуемого нами периода [1; 2, с. 285–295] и посвященные исследованию образа императора Николая I в портретном жанре [3, с. 107–110]. Большое значение для раскрытия темы имеют научные публикации, связанные с исследованием военной тематики в живописи [4, с. 141–150; 5, с. 119–123]. В этом вопросе оказываются важны письменные источники, а именно воспоминания И.К. Айвазовского о событиях Крымской войны [6]. Заметим, что одна из работ была ранее опубликована в научно-практическом журнале «Бизнес и дизайн ревью» [7, с. 57-64].

Цель исследования: выявить, как эпоха Николая I отразилась в русской живописи.

Методы исследования

В основу методологии был положен сравнительный анализ произведений русских художников второй четверти XIX в., работа с историческими документами, письмами художников, специализированной литературой.

Результаты исследования и их обсуждение

Время правления Николая I характеризовалось консерватизмом, подавлением революционных движений и акцентом на военное могущество. Это создало специфическую культурную атмосферу, в которой искусство часто служило средством передачи имперских идеалов. Несмотря на реакционную и сдерживающую политику императора Николая Павловича, ужесточение цензуры и другие ограничения, именно в это время русская культура испытала небывалый до сих пор подъём. Активно развивалось изобразительное искусство и литература, этот период принято считать «золотым веком» русской поэзии.

Сам император был ценителем живописи и других видов искусства, коллекционировал работы современников, распоряжался насчёт выдачи пенсий и пособий наиболее выдающимся и талантливым художникам. Поощрял офицеров, занимавшихся живописью. Самым известным примером принято считать поддержку художника Павла Федотова, впоследствии ставшего родоначальником направления в живописи, определившего ход развития искусства второй половины XIX в. Николай I стремился вывести русское искусство на новый уровень, всячески стимулируя молодых и талантливых творцов.

Ближе и понятнее всего императору были работы на военную тематику, так как с этим он сталкивался каждый день и знал в совершенстве. Несмотря на поддержку искусства в целом, предпочтение отдавалось батальному и историческому жанрам, которые в должной мере могли отразить могущество великой империи и подвиги её народа. Покровительство подобных жанров могло быть обусловлено тем, что они позволяли транслировать идеи абсолютизма и укреплять в обществе представление о незыблемости и неоспоримости монаршей власти.

Если на некоторые темы и работы император мог закрыть глаза, то в вопросе изображения императорской семьи был весьма щепетилен.

Наиболее плодотворен в этом направлении оказался художник А.Ф. Чернышев. Он работал над альбомами, в которых были собраны зарисовки из частной жизни императора Николая I. Художник зафиксировал повседневную жизнь царской семьи в их загородных резиденциях – Гатчине, Петергофе и Царском селе (см. рисунок 1).

Рисунок 1 — А.Ф. Чернышев «Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская ёлка в Аничковом дворце», 1848 г.

Вторая четверть XIX века была наполнена множеством событий, которые нашли отражение в творчестве художников. С одной стороны, это было их прямой обязанностью — запечатлеть все значимые вехи истории, с другой стороны, изменения, происходившие в государстве, не могли не волновать и не привлекать внимания живописцев.

При императоре Николае I бурно развивалась промышленность. Карл Беггров запечатлел одно из знаменательных событий первой половины XIX века — запуск поездов по первой российской железной дороге общественного пользования, соединившей столицу и Царское село (см. рисунок 2). Происходил рост городов, столица приобретала всё более торжественный облик. Петербург этого времени — это блистательный, наполненный завершенными архитектурными шедеврами город.

На полотнах художников мы видим ансамбль Дворцовой площади, дополненный Александрийской колонной, завершенную площадь перед Александрийским театром, окончание строительства одного из грандиозных архитектурных проектов века — Исаакиевского собора. Здесь время течёт мирно, обстановка выглядит спокойно, а общество свободным и процветающим. Именно такой образ города мы составляем по акварельным архитектурным этюдам вышеупомянутого Карла Беггрова. Примерно так же беззаботно, но при этом величественно выглядит столица на акварелях М. Воробьева (см. рисунок 3).

Рисунок 1 — К. Беггров «Поезд Царскосельской железной дороги», 1837 г.

Рисунок 2 — Воробьев М. Н. «Исаакиевский собор и памятник Петру I», 1844 г.

С другой стороны, Петербург Николаевской поры был военной столицей, городом-крепостью. Вся его жизнь подчинялась военному распорядку. О жизни русской армии второй четверти XIX в. можно судить по творческому наследию Адольфа Гебенса, который практически полностью посвятил себя изображению сцен солдатского быта. Его работы не отличались высокой художественной идеей и не произвели художественной революции, но они являются ценнейшим артефактом с точки зрения исторической репрезентации военного уклада и военного костюма. Живописец с точностью ювелира изображал все мельчайшие подробности обмундирования¹. На полотне 1850 г. художник изобразил ничем не примечательный ежедневный ритуал смены караула на улицах Петербурга (см. рисунок 4). «Официальные» картины Гебенса демонстрировали однообразие солдатской жизни, чего нельзя сказать о работах Крюгера.

¹ URL: <https://tzar.ru/science/rip/vvedenski-ge/gebens> (дата обращения: 04.12.2024).

Рисунок 3 — А. Гебенс «Смена караула лейб-гвардии Измайловского полка у Зимнего дворца», 1850 г. ГРМ

Помпезность военных праздников и парадов воспета в творчестве Крюгера. Он создаёт пафосный и торжественный образ императора, во многом приукрашивая и главного героя картины, и окружающую его обстановку (см. рисунок 5). Если для Гебенса была важна историческая достоверность всех элементов, то для Крюгера важнее образность. Однако и Крюгера современники упрекали в излишней достоверности изображений военного костюма.

Кроме Франца Крюгера изображение торжественных, знаменательных событий нередко можно встретить на полотнах таких художников, как А.И. Ладюрнер, А.И. Зауревайд, А.Е. Коцебау, Д. Доу и Г.Г. Чернецова. Все они работали в русле классицистической тенденции, воспевая власть императора, идеи воинской чести и славы, а также доблестные подвиги представителей русской армии.

Рисунок 4 — Франц Крюгер «Император Николай I со свитой», 1835 г.
ГМЗ «Царское село».

Эпопея событий военных лет ярко запечатлена в произведениях отечественных и иностранных художников XIX в.: И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, У. Симпсона, В. Тимма.

Крымская война — один из крупнейших военных конфликтов в истории России. Она стала испытанием для николаевской России. И этот «экзамен она не сдала» [8, с. 136]. Война нашла отражение в творчестве русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Находясь во время военных действий в Крыму, художник написал несколько картин, точно отражающих ужас морских сражений (см. рисунки 6, 7). Устроив в 1854 г. выставку работ на тему Крымской войны, Айвазовский получил положительные отзывы от представителей офицерства о достоверности изображения прошедших схваток: «Перед этими картинами постоянно куча народа, в особенности из офицерства. Первая картина представляет начало [Синопского] сражения. Некоторые суда неприятельские только начали гореть, другие выброшены и, наконец, один фрегат взорван. «Картина чрезвычайно верно сделана» — это сказал Нахимов, герой Синопа». Однако стоит учитывать тот факт, что картины Синопского боя написаны по эскизу, сделанному не самим Айвазовским, а флотским офицером Виктором Барятинским сразу через несколько часов после битвы.

Сам же Айвазовский в письме Х.Е. Лазареву 1854 г. так описывал обстановку в Севастополе: «Недавно я сам один ездил в Крым, был также 28 октября в Севастополе, имел счастье представиться их императорским высочествам и, по желанию великого князя Николая Николаевича, я наскоро нарисовал общий вид Севастополя во время сильной канонады. Грустно русскому сердцу видеть дерзкое предприятие нечестных англичан и

французов, но с божией милостью наше храброе войско отстоит наш дорогой уголок Крыма; храбрость наших моряков выше всякого описания».

Рисунок 6 — И.К. Айвазовский «Синопский бой», 1853 г. ЦВММ им.

Воспетые Айвазовским доблестные подвиги российских морских офицеров, английскими и французскими художниками были восприняты иначе. Наиболее репрезентативно сражения между русской, английской и французской армиями показаны в батальных зарисовках Уильяма Симпсона (см. рисунок 8). По его рисункам и литографиям можно составить представление о том, как выглядела российская армия времён Крымской войны в глазах европейских государств [9, с. 3].

Следует подчеркнуть, что в среде художников интерес к Крымской войне сохранялся до середины следующего столетия. Некоторые художники середины XX века обращались к теме Восточного конфликта.

Рисунок 7 — И. К. Айвазовский «Синопский бой 18 ноября 1853 г.
(Ночь после боя)

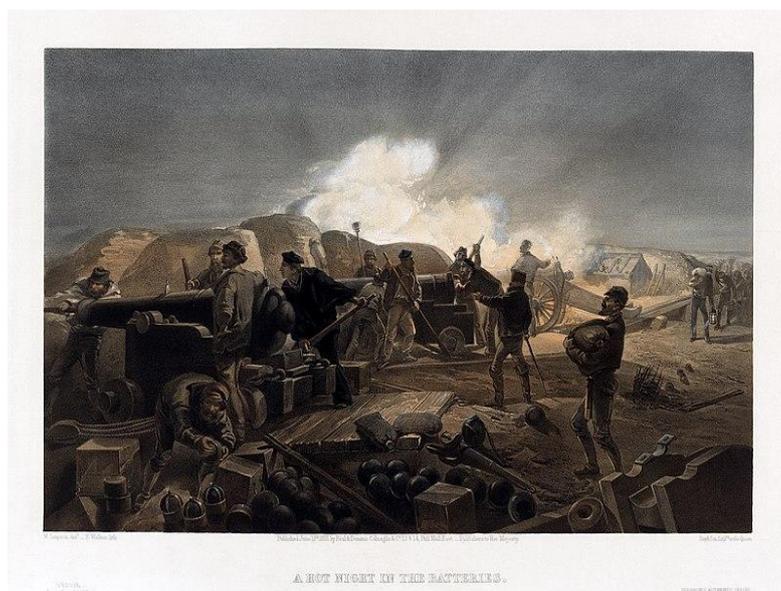

Рисунок 8 — У. Симпсон «Жаркая ночь на батареях» (A hot night in the batteries), 1855 г. Лондон, Paul & Dominic Colnaghi & Co.

Выводы

В заключении можно сказать, что эпоха Николая I в русской живописи представлена достаточно полно. Художникам удалось запечатлеть разные сферы жизни императора и его семьи.

По городским пейзажам и архитектурным зарисовкам мы можем оценить уровень благосостояния населения и города, а также проследить основные этапы строительства значимых архитектурных сооружений.

Художники николаевской эпохи создали настоящую энциклопедию «русской армии». Количество полотен, посвященных батальным сценам и жизни русских военных, значительно превосходило количество работ в других жанрах. Мастерство баталистов и представителей исторической живописи данного периода позволяет составить достоверный образ среднестатистического офицера русской армии и уклада его жизни, что является незаменимым подспорьем при изучении эпохи.

Список литературы

1. Костырченко А.В. Николай I: император и реформатор. Москва: Астрель, 2008. 320 с.
2. Выскочков Л.В., Шелаева А.А. «Изящные искусства достойны монаршего покровительства...»: император Николай I и русские художники // Ярославский педагогический вестник, 2016. № 3. С. 285–295.
3. Бейнер И.Я. Репрезентация монархической власти в русском искусстве второй четверти XIX века // Грамота. 2018. № 3(89). С. 107–110.
4. Кожухова М.В. Император Николай I в произведениях русских художников первой половины XIX в. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2013. № 2. С. 141–150.

5. Бейнер И.Я. Военный парад в русской живописи второй четверти XIX века как символ прославления императора Николая I: отражение классицистической идеи в полотнах романтического художественного движения (на примере работ А. И. Ладюрнера и Г. Г. Чернецова // Грамота. 2018. № 7(93). С. 119–123.

6. Айвазовский И.К. Айвазовский: документы и материалы / сост. Саргсян М.С., Арутюнян Г.Г., Шатирян Г.М. Ереван: Айастан, 1967. 437 с.

7. Коваленко А.М. Трансформация художественного дискурса в Российской империи периода правления императора Николая I (1825-1855 гг.) // Бизнес и дизайн ревю. 2025. № 1 (37). С. 57-64.

8. Оришев А.Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. Москва: Инфра-М, 2020. 276 с. EDN BSAZGW.

9. Саманцов А.П., Саманцова Е.В. Крымская «Восточная» война 1853-1856 гг. в изобразительных материалах очевидцев // Научный вестник Крыма, 2017. № 1(6). С. 1–7.

References

1. Kosty`chenko A.V. Nikolaj I: imperator i reformator (Nicholas I: Emperor and Reformer.). Moskva: Astrel`, 2008, 320 p.

2. Vy`skochkov L.V., Shelaeva A.A. «Izyashhny`e xudozhestva dostojny` monarshego pokrovitel'stva...»: imperator Nikolaj I i russkie xudozhniki («Fine Arts Are Worthy of Monarchical Patronage...»: Emperor Nicholas I and Russian Artists), Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik, 2016, no 3, pp. 285–295.

3. Bejner I.Ya. Reprezentaciya monarxicheskoy vlasti v russkom iskusstve vtoroj chetverti XIX veka (Representation of Monarchical Power in Russian Art of the Second Quarter of the 19th Century), *Gramota*, 2018, no 3(89), pp. 107–110.

4. Kozhuxova M.V. Imperator Nikolaj I v proizvedeniyax russkix xudozhnikov pervoj poloviny` XIX v. (Emperor Nicholas I in the Works of Russian Artists of the First Half of the 19th Century), *Vestnik SPbGU*, Ser. 2, 2013, no 2, pp. 141–150.

5. Bejner I.Ya. Voenny`j parad v ruskoj zhivopisi vtoroj chetverti XIX veka kak simvol proslavlenniya imperatora Nikolaya I: otrazhenie klassicisticheskoy idei v polotnax romanticheskogo xudozhestvennogo dvizheniya (na primere rabot A. I. Ladyurnera i G. G. Chernecova (Military parade in Russian painting of the second quarter of the 19th century as a symbol of the glorification of Emperor Nicholas I: reflection of the classicist idea in the canvases of the romantic artistic movement), *Gramota*, 2018, no 7(93), pp. 119–123.

6. Ajvazovskij I.K. Ajvazovskij: dokumenty` i materialy` (Aivazovsky: documents and materials) / sost. Sargsyan M.S., Arutyunyan G.G., Shatiryanyan G.M. Erevan: Ajastan, 1967, 437 p.

7. Kovalenko A.M. Transformaciya xudozhestvennogo diskursa v Rossijskoj imperii perioda pravleniya imperatora Nikolaya I (1825-1855 gg.) (Transformation of artistic discourse in the Russian Empire during the reign of Emperor Nicholas I (1825–1855), *Biznes i dizajn revyu*, 2025, no 1 (37), pp. 57-64.

8. Orishev A.B. Istoriya: ot drevnix civilizacij do konca XX veka (History: from ancient civilizations to the end of the 20th century), A.B. Orishev, V.N. Tarasenko. Moskva: Infra-M, 2020, 276 p. EDN BSAZGW.

9. Samancov A.P., Samancova E.V. Kry`mskaya «Vostochnaya» vojna 1853-1856 gg. v izobrazitel`ny`x materialax ochevidcev (The Crimean «Eastern» War of 1853-1856 in the visual materials of eyewitnesses), *Nauchny`j vestnik Kry`ma*, 2017, no 1(6), pp. 1–7.

Работа поступила в редакцию: 14.02.2025 г.