

ГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ П.И. СОКОЛОВА. У ИСТОКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Желнова Елена Геннадьевна
Начальник экспозиционно-выставочного
отдела, ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи
Глазунова».
Россия, г. Москва.
alena_zhelnova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена графическому наследию Петра Ивановича Соколова (1753–1791) – академика исторической живописи и преподавателя Императорской Академии художеств. В наши дни известно свыше 70 рисунков художника, находящихся в фондах научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Русского музея и Третьяковской галереи. Важной частью биографии Соколова было преподавание в Академии художеств и улучшение условий для занятий воспитанников. Данная статья содержит архивные материалы Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: графика, рисунки с натуры, академик исторической живописи П.И. Соколов, рисунки для гравюр, Императорская Академия художеств.

Библиографическое описание для цитирования:

Желнова Е.Г. Графическое наследие П.И. Соколова. У истоков художественного образования в России // Искусство Евразии. – 2019. – № 1(12). – С. 117-127. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.009. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1329235/18/>

Петр Иванович Соколов (1753–1791) – известный русский художник XVIII века, творчество которого развивалось в традициях стиля классицизм, академик исторической живописи и преподаватель Императорской Академии художеств. Долгое время живописец оставался в тени своего учителя Антона Лосенко (1737–1773), и его биография не привлекала внимания для специального исследования.

Значительная часть творческого наследия Петра Соколова – графические произведения. Сохранилось свыше 70 рисунков художника, хранящихся в наши дни в собраниях музея Академии художеств (НИМ РАХ), Русского музея и Третьяковской галереи. Среди них не только натурные постановки и рисунки с гипсовых слепков, но и подготовительные эскизы к живописным полотнам, а также творческие графические работы.

Освоение Петром Соколовым графических техник и приемов проходило в стенах Императорской Академии художеств. В 1763 году он становится воспитанником академии.

Один из первых известных нам рисунков данного периода – изображение гипсовой статуи «Экорше» (1760-е, НИМ РАХ). В этой работе еще нет творческого подхода художника к изображению. Данный лист – типичный образец академического задания, однако отличающийся грамотным построением формы.

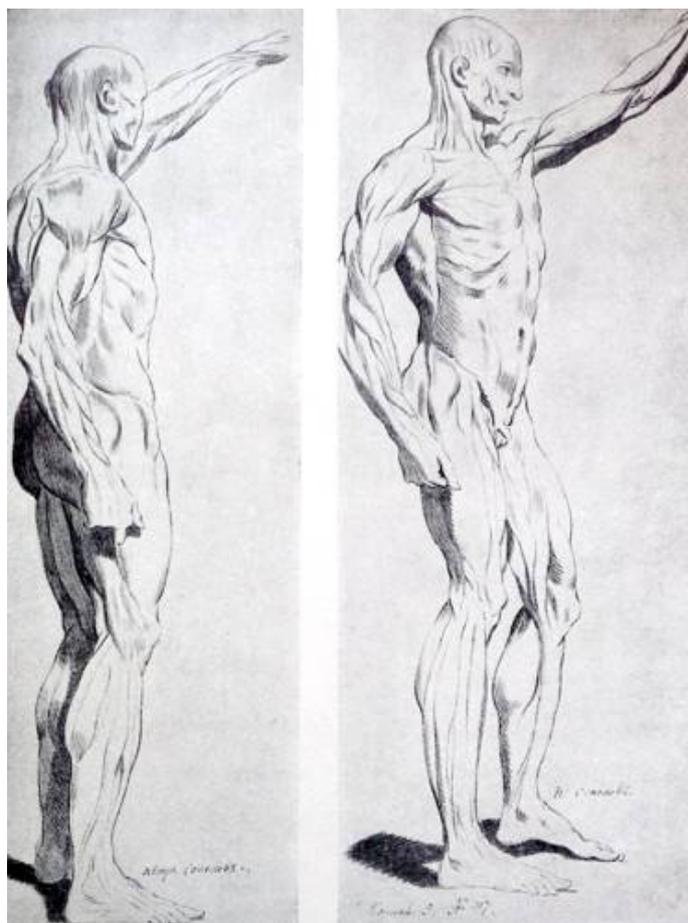

Рис. 1. П.П. Соколов. Экорше. 1760-е гг. НИМ РАХ. Бумага, итальянский карандаш.

С 1767 года обучение Соколова проходит под руководством А.П. Лосенко и Г.И. Козлова. Лосенко был прекрасным рисовальщиком. Он учил учеников первоначально улавливать главное, то есть сначала набрасывать общий силуэт фигуры и затем прорабатывать детали. Такой подход помог Петру Соколову освободиться от грубых контрастных силуэтов и смягчить технику рисунка. В этой мастерской у него появляется любимый технический прием – на серо-голубой бумаге смешение разных штрихов: коротких и четких наклонных линий, расположенных далеко друг от друга, и длинных, свободных, плотно прилегающих, исполненных более мягким карандашом, с применением мела для высветления.

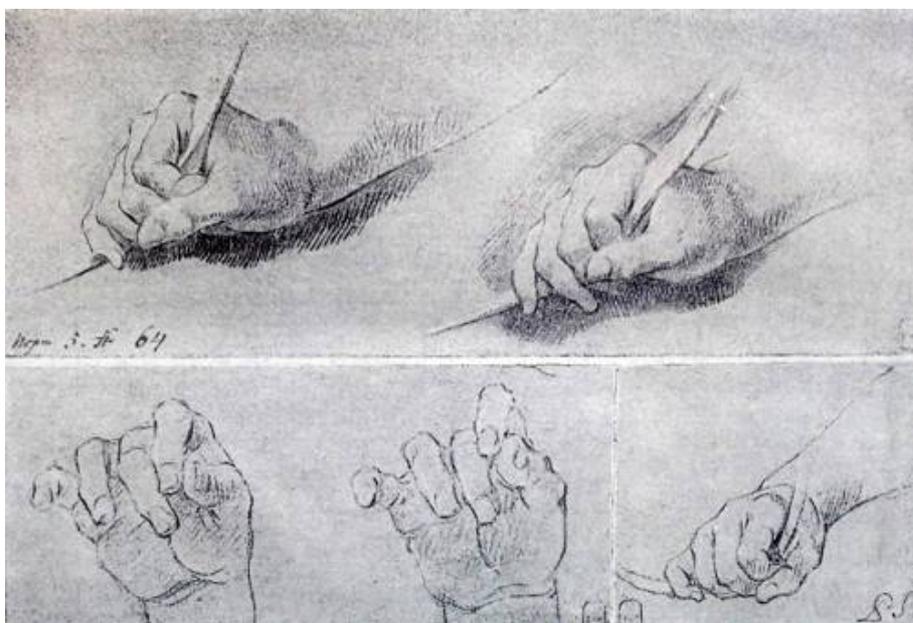
Первые успехи Соколова – рисунки, исполненные им в натурном классе. 7 мая 1767 года Совет Императорской Академии художеств постановил: «Удостоены к получению серебряных медалей за оказанные успехи по четырех месячному экзамену в рисунках с натуры <...> нижеследующие, а именно по живописному классу ученик 4-го возраста Петр Соколов,...» [16] (*орфография документа сохранена. – Прим. ред.*).

Следующая серебряная медаль Соколова была также получена за графические произведения. 23 января 1770 года он удостоен первой серебряной медали за «оказанные успехи в рисунке с натуры» [16].

В 1770-е годы [1] художник работает над картиной «Амур, оттачивающий стрелу», для которой создает несколько подготовительных эскизов (собрание ГРМ).

В 1772 году Петр Соколов был награжден золотой медалью за картины «Кирилл Философ греческий по изъяснению разных вер показывает князю Владимиру завесу с изображением Страшного суда» (1771) и «Великий князь Изяслав Мстиславович раненый не признан воинами своими, намеревавшимися его убить, но он, сняв шлем, показал им себя» (1772) и в 1773 году вместе с другими пенсионерами Иваном Акимовым и Иваном Мартосом отправился в Рим.

В Италии в мастерской Помпео Батони (1708–1787) художник изучал произведения искусства, копировал Доминикино и работал над созданием знаменитых произведений «Меркурий и Аргус», «Дедал и Икар».

*Рис. 2. П.И. Соколов.
Руки.
Подготовительный
рисунок к картине
«Дедал и Икар».
1777 г. ГРМ [17].*

*Рис. 3. П.И. Соколов.
Лежащий натуралик
в шлеме. 1775 г.
Бумага серая,
итальянский
карандаш, мел.
39,5 × 54,9. ГРМ.
[15].*

Рис. 4. П.И. Соколов. Голова и нога Аргуса. Голова овцы. 1776 г. Бумага голубая, итальянский карандаш, мел. 24 x 35,2. ГРМ. [15].

Рис. 5. П.И. Соколов. Голова коровы. 1774-1776 г. Бумага серая, итальянский карандаш, мел. 25,9x30. ГРМ. [15].

Рис. 6. П.И. Соколов. Меркурий и Аргус. Эскиз-вариант одноименной картины. 1776 г. Бумага, итальянский карандаш, коричневая и розовая акварель, сангина. 60,5 x 47,7. ГРМ. [15].

Русский комиссионер от Императорской Академии художеств Иоганн Фридрих Рейфенштейн (1719–1793) писал в Россию, что способности Соколова «обратили на него внимание итальянцев и сделали его любимцем корифея римской школы того времени – Помпео Батони» [9].

Кроме того, он посещал классы французской академии в Риме. В рапорте от 29 июня 1774 года Петр Соколов сообщал: «Не упуская, хожу во французскую академию рисовать с натуры и пользуюсь советами лучших господ пенсионеров, рисую с работ Караччия, также получаю наставления от профессора Батония» [10].

Рис. 7. П.И. Соколов. Рисунок драпировок. 1770-е гг. Бумага тонированная, итальянский карандаш, мел. 38 x 39. ГРМ. [17].

В эти годы он создает ряд графических произведений. Среди них рисунки «драпировок», натурщиков и наброски рук и ног. В Риме, в ходе занятий в мастерской Батони, у Соколова меняется подход при работе с натурой. Очень показательны наброски натурщиков 1775 и 1776 годов. В эти годы большинство рисунков выполнено мелом и итальянским карандашом. Их отличает динамичный штрих, лежащий в разных направлениях. Художника заботит анатомическая точность при передаче положения человеческого тела.

В процессе изучения документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве, и при анализе творческого наследия художника было выявлено, что под руководством корифея римской школы Помпео Батони Соколов создал множество подготовительных набросков для картины «Меркурий и Аргус». Такой подход к работе над созданием живописного полотна был хорошо знаком русскому мастеру еще по обучению в мастерской Лосенко.

В рапорте от 15 июля 1776 года Петр Соколов писал, что кроме данной картины отправил в Императорскую Академию художеств «еще несколько рисунков натуральных, четырнадцать фигур целых и две головы, рисованы с натуры» [11]. Кроме этих графических работ, исполненных им в Италии, сохранились подготовительные наброски художника для картины «Дедал и Икар».

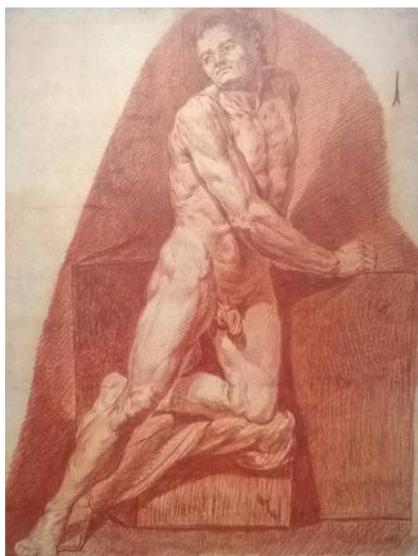

Рис. 8. П.И. Соколов. *Натуричик*. 1768 г. Бумага, сангина. 58 x 42,6. ГТГ. [14].

Рис. 9. П.И. Соколов. *Лежащий натуричик*. 1770-е гг. Бумага тонированная, итальянский карандаш, мел. 40 x 55. НИИМ РАХ. [17].

Рис. 10. П.И. Соколов. *Натуричик*. 1774 г. Бумага тонированная, итальянский карандаш, мел. 54,8 x 39. НИИМ РАХ. [7].

Рис. 11. П.И. Соколов. *Сидящий натуричик*. 1776 г. Бумага серая, итальянский карандаш, мел. 55,7 x 40,7. ГРМ [15].

По возвращении из пенсiona в Санкт-Петербург, с 1779 года Соколов возглавил класс исторической живописи, а с 1786 года стал также преподавать в классах «батальном и домашних упражнений». Среди его учеников были такие исторические живописцы, как Василий Яковлевич Родчев (1768–1803), Евтихий Васильевич Мошков (1760–п.1824) и Иван Потапович Чернов (1768–1817).

Сохранилось большое количество графических работ художника 1780–1790-х годов. Большинство из них – однофигурные и двухфигурные постановки. В этих работах прослеживается отказ художника от идеализации, свойственной его графике ранее.

Рис. 12. П.И. Соколов. Сидящий натуращик. 1785 г. Бумага, итальянский карандаш, мел. 56,5 x 39,2. НИИМ РАХ [6].

Занимаясь с воспитанниками в натурном классе, Соколов считал, что одной из важнейших составляющих педагогического процесса является не просто совет по выполнению рисунка с натуры, а непосредственное рисование мастера совместно с учениками (сохранился рисунок П.И. Соколова и его ученика И. Алексева (Данилова) «Два натуращика» 1784 года, исполненные с одного ракурса).

«Святое семейство» (1780-е, ГРМ) – неоконченный набросок художника. Точно не известно, прибегал ли в этой работе мастер к натурной зарисовке. Однако Е.И. Гаврилова видит в нем и в картине «Венера и Адонис» одну и ту же модель и поэтому относит этот рисунок к началу 1780-х годов [1].

Набросок остался незаконченным. Детально проработано только лицо Богоматери. Все остальные фигуры выполнены тонкой белой линией мела и словно в легкой дымке

выступают на фоне серой бумаги. Такая незавершенность создает эффект живописности.

В 1783 году Соколов получил заказ на исполнение двух рисунков для гравюр с памятника Петру I. Он представил Совету Академии два рисунка. Было постановлено: «большой оставить в Академии, а по меньшему сделать гравюру на меди» [13]. Президент Академии Бецкий поручил гравировку господину Радичу. По указу Бецкого «Соколов находился в Академии безотлучно для надсматривания» за работой, для чего было поручено «отвесть в Академии свободную квартиру» [13].

В 1789 году художник создал серию рисунков для издания «Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоюбого пола благородного и мещанского юношества, с прочими в пользу общества установлениями». Для гравирования назидательных изображений Петр Соколов создал аллегорические композиции, раскрывающие содержание текста. К сожалению, в настоящий момент оригинальные рисунки считаются утерянными, или их местонахождение неизвестно. Если же рассмотреть заставки в сохранившемся издании, можно сделать вывод, что Соколов выполнил не менее 15 работ, гравировали которые И.Х. Набольцев, К.Г. Шенберг и Е.И. Кошкин (под композициями сохранились подписи, которые позволяют судить об авторстве).

До последних дней жизни Соколов не прекращал совершенствовать свое мастерство в изображении обнаженного мужского тела. Очень показателен рисунок «Сидящий натурщик» 1790 года. Художник намеренно не заканчивает руки натурщика и лишь немного намечает окружающие предметы, главное для него – положение тела в пространстве.

В своей педагогической деятельности Петр Соколов продолжал систему обучения основам рисунка, расположения тела в пространстве и формирования композиции, выработанную его учителем Лосенко. Однако он не только учил воспитанников рисовать «от общего к частному», но и работал вместе с ними, чтобы наглядно продемонстрировать процесс создания натурной зарисовки.

Не менее важная заслуга художника – идея по улучшению условий работы в натурном классе. В Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (РГИА, СПб) сохранилось прошение, поданное им в Совет Академии, в котором Петр Соколов сообщал о значимости хорошего освещения и найденных им средствах на замену его в натурном и гипсовом классах [12]. Ранее воспитанники Императорской Академии художеств рисовали при свете плашек, расставленных около натуры, а для прохода копоти в потолке было сделано отверстие с прямой трубой. Вместе с удалением дыма в класс проникали сырость и холод. Многие ученики и натурщики часто болели. И чтобы решить имеющуюся проблему, Соколов придумал особую люстру из лампад с колпаком. При ее использовании труба оказалась ненужной и была заделана. Люстра стоила 40 рублей и была сделана медником Облатом [9].

Графика Петра Ивановича Соколова и в наши дни считается работами высокого уровня мастерства. Она стала примером того профессионализма, к которому стремились художники XVIII столетия. На созданных им натуральных зарисовках воспитывалось не одно поколение художников. Эти произведения продолжают служить образцами для копирования, и издаются специализированные альбомы, включающие лучшие графические работы художника [7].

Литература

1. Гаврилова Е.И. Рисунки П.И. Соколова, ошибочно приписываемые А.П. Лосенко // СГРМ. – Л., 1968. – № 9. – С. 69–73.
2. Гаврилова Е.И. Русский рисунок XVIII века. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 204 с.
3. Гаврилова Е.И. Русская графика XVIII – 1 половина XIX века. Новые материалы // ГРМ. – Л.: Искусство, 1984. – 272 с.
4. Каганович А.А. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. – М.: Акад. художеств СССР, 1963. – 438 с.
5. Максимова А.В. Рисунки П.И. Соколова 1778–1791 годов // Проблемы развития русского искусства. – Л., 1981. – Вып. 14. – С.58–67.
6. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок. Учебное пособие. – СПб.: 4арт, 2011. – 168 с.
7. Могилевцев В.А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII–XIX век. – СПб., 2013. – 72 с.
8. Моисеева С.В. К лучшим успехам и славе Академии. Живописные классы Санкт-Петербургской Императорской Академии. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. – 216 с.
9. Петров П.Н. Художественные и исторические заметки. Часть II. – СПб, 1862. – С. 70–79.
10. Российский государственный исторический архив, ф. 789, оп. 1, ч. 1, л. 635, л. 38-38 об.
11. Российский государственный исторический архив, ф. 789, оп. 1, ч. 1, л. 705, л. 11-11 об.
12. Российский государственный исторический архив, ф.789, оп. 1, ч. 1, л. 820, л. 15-16.
13. Российский государственный исторический архив, ф. 789, оп. 1, ч. 1, л. 903, л. 1-1 об.
14. Рисунок XVIII века. Каталог собрания. – М.: Гос. Третьяковская галерея, 1996. – 312 с.
15. Рисунок и акварель в России. XVIII век: Альманах. Вып. 80. – СПб.: Palace Editions, 2005. – 176 с.
16. Сборник материалов для истории Императорской Академии художеств за сто лет ее существования. Часть I: 1758–1811 / Ред. Петров П.Н. – СПб.: Типография Комиссионера Императорской Академии художеств Гогенфельдена и Ко, 1864. – 612 с.
17. Сидоров А. Рисунок старых русских мастеров. – М.: Академия наук СССР, 1956. – 528 с.
18. Собрание учреждений и предписаний, касательно воспитания в России, обою пола благородного и мещанского юношества. Т. I. – СПб.: И.К. Шнор, 1789. – 548 с.

Статья поступила в редакцию 31.01.2019 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.009

GRAPHICS HERITAGE BY P.I. SOKOLOV. THE DAWN OF ARTISTIC EDUCATION IN RUSSIA

Zhelnova Elena Gennadievna
Head of exhibitional department,
Moscow State Glazunov gallery.
Russia, Moscow.
alena_zhelnova@mail.ru

Abstract

This article focuses on graphical legacy by P.I. Sokolov (1753–1791). He was academic of historical painting and professor of Imperial Art Academy. In our days we know about more 70 drawings by Sokolov. It is resides in scientific-researches museum of Russian Art academy, State Russian museum and State Tretyakov gallery. Important part of his biography was teaching in Imperial Academy of Arts. In these days he improves conditions for students. This article contains archive materials of Russian State historical archive of St. Petersburg.

Keywords: graphic art, life drawings, academic of historical painting P.I. Sokolov, drawings for engraving, Imperial Academy of Arts.

Bibliographic description for citation:

Zhelnova E.G. Graphics heritage by P.I. Sokolov. The dawn of artistic education in Russia. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2019, № 1(12), pp. 117-127. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.009. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1329235/18/> (In Russian).

References

1. Gavrilova E.I. *Risunki P.I. Sokolova oshibochno prepisyvaemye A.P. Losenko* [Drawings by P.I. Sokolov it is wrong to believe by A.P. Losenko]. *Soobshcheniya gosudarstvennogo Russkogo muzeya – Scientific report of State Russian museum*. 1968, No. 9, pp. 69–73.
2. Gavrilova E.I. *Russkiy risunok XVIII veka* [Russian drawings of XVIII century]. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1983, 204 p.
3. Gavrilova E.I. *Russkaya grafika XVIII – 1 polovina XIX veka. Novye materialy* [Russian graphic arts of XVIII – XIX century. New researches]. *Gosudarstvenniy Russkiy muzey – State Russian museum*. Leningrad, Iskusstvo Publ., 1984, 272 p.
4. Kaganovich A.L. *Anton Losenko i russkoe iskusstvo serediny XVIII veka* [Anton Losenko and Russian art of the middle of XVIII century]. Moscow, Akademiya khudozhestv Publ., 1963, 438 p.
5. Maksimova A.V. *Risunki P.I. Sokolova 1778–1791 godov* [Drawings by P.I. Sokolov 1778–1791 years]. *Problemy razvitiya russkogo iskusstva – Problems of Russian art*. Leningrad, 1981, pp. 58–67.
6. Mogilevtsev V.A. *Obraztsy dlya kopirovaniya. Figura. Uchebnyy risunok v Rossiyskoy akademii khudozhestv XVIII – XIX vek* [Copy model. Figure. Academic drawings in Russian Art academy of XVIII – XIX century]. St. Petersburg, 2013, 72 p.
7. Moiseeva S.V. *K lutschim uspekham i slave Akademii. Zhivopisnye klasy Sankt-Peterburgskoy Imperatorskoy Akademii* [For the best success and fame of Academy. Pictorial classes of the Imperial Academy in St. Petersburg]. St. Petersburg, Dmitriy Bulavin Publ., 2014, 216 p.

8. Petrov P.N. *Khudozhestvennye i istoricheskie zametki* [Artistic and historical article]. Part II. St. Petersburg, 1862, pp. 70-79.
9. *Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv* [Russian state historical archive]. F. 789. Op. 1, part 1. D. 635. L. 38-38 ob.
10. *Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv* [Russian state historical archive]. F. 789. Op. 1, part 1. D. 705. L. 11-11 ob.
11. *Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv* [Russian state historical archive]. F. 789. Op. 1, part 1. D. 820. L. 15-16.
12. *Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv* [Russian state historical archive]. F. 789. Op. 1, part 1. D. 903. L. 1-1 ob.
13. *Risunok XVIII veka. Katalog sobraniya* [Drawings of XVIII century. Catalogue of the collection]. Moscow, Gosudarstvennaya Tret'yakovskaya galereya Publ., 1996, 312 p.
14. *Risunok i akvarel' v Rossii. XVIII vek. Al'manakh* [Russian drawings and water color in Russia. XVIII century. Almanac]. Vol. 80. St. Petersburg, Palace Editions Publ., 2005, 176 p.
15. Petrov P.N. (ed.) *Sbornik materialov dlya istorii Imperatorskoy akademii khudozhestv za sto let ee sushchestvovaniya* [Compendium for the history of Imperial Art Academy over 100 years]. Part I. St. Petersburg, 1864, 612 p.
16. Sidorov A. *Risunok starykh masterov* [Drawings of Old Masters]. Moscow, Akademiya nauk SSSR Publ., 1956, 528 p.
17. *Sobranie uchrezhdeniy i predpisaniy kasatel'no vospitaniya v Rossii oboego pola blagorodnogo i meshchanskogo yunoshestva* [List of institutions and regulation about education in Russia for both genders of noble and lower middle class]. Vol. 1. St. Petersburg, I.K. Shnor Publ, 1789, 548 p.

Received: January 31, 2019.