

**Искусство славянских народов
в культурном пространстве Европы.
Скульптура Болгарии конца XIX – начала XX вв.**

Abstract:

Konenkova A.K. *Art of the Slavic peoples in the cultural space of Europe: Sculpture in Bulgaria in the late nineteenth – early twentieth century.*

The article is devoted to the professionalization of the art of sculpture in Bulgaria in the late nineteenth – early twentieth centuries. The fundamental origins of Bulgarian sculpture – which are related to pan-European traditions of visual arts of the age and enriched with the national traditions of Bulgaria – are exemplified by two outstanding sculptures, Andrey Nikolov and Ivan Lazarov. In the masterpieces of these artists the Bulgarian art of sculpture appears as deep in its content, revealing philosophical problems of life, and the heroism of the Bulgarian people, its resistance and optimism. Works of both sculptors show a variety of material which they were working with, their skill of using the expressive potential of each material, ability to solve specific problems of sculpture, disclose its ability to create an image of a human being.

Ключевые слова: формирование национальной школы изобразительного искусства, культурное пространство Европы, национальные традиции Болгарии, профессиональное мастерство скульпторов, основные проблемы скульптуры как вида искусства, раскрытие исторической судьбы народа.

В связи с изменением во второй половине XIX в. исторической ситуации на Балканах болгарское изобразительное искусство, как и культура Болгарии в целом, переживает период бурного развития.

Началом художественной жизни можно считать открытие в Софии в 1888 г. персональной выставки болгарского художника Ивана Ангелова, первыми посетителями которой были его друзья. В 1890-е годы развитие изобразительного искусства в Болгарии начало получать поддержку государства. В это время в Национальном музее был создан художественный отдел, приобретены картины болгарских художников, сформирована новая экспозиция болгарского изобразительного искусства, которая стала первой коллективной выставкой болгарских художников. Болгарское искусство получило и общественное признание, что выразилось в создании в 1892 г. «Общества поддержки искусства в Болгарии», а также издании в 1895–1897 гг. журнала «Искусство», редакторами которого стали художники Иван Мрквичка и Антон Митов. Итогом этого подготовительного периода явилось открытие в Софии в 1896 г. Государственного училища рисования¹. В

нем преподавали уже хорошо известные художники И. Мрквичка, Я. Вешин и скульптор Б. Шац, ученик М. Антокольского, приехавший в Болгарию в 1895 г.²

Таким образом, в Болгарии начала формироваться собственная современная национальная школа изобразительного искусства.

Как отмечают исследователи, для развития скульптуры, в отличие от живописи, «не было собственных традиций»³, хотя Болгария в средние века, а затем и в первой половине XIX в. славилась народными мастерами – искусными резчиками по дереву⁴.

Формирование собственно болгарской национальной профессиональной школы скульптуры в 90-е годы XIX в. – начале XX в. происходило в тесной связи с европейским культурным пространством. У ее истоков стояли такие мастера, как приехавший из Литвы по приглашению Фердинанда (в то время князя Болгарии) молодой скульптор Борис Шац (1869–1932), учившийся в Вильно, Варшаве и Париже, а также вернувшиеся из-за границы скульпторы Жеко Спиридонов (1867–1945), воспитанник Мюнхенской академии художеств, и учившийся в Праге Марин Василев (1867–1931)⁵. Их творчество показывает, что для скульптуры этого начального периода наиболее интересна общественная жизнь Болгарии. Мастера работают в жанре портрета, и героями их произведений становятся такие государственные и общественные деятели, как известный книгоиздатель Хр. Г. Данов, английский журналист Джеймс Д. Баучер, работавший в Болгарии в конце XIX – начале XX вв., видный военный и политический деятель Болгарии Стоян Заимов, писатель П.Р. Славейков и др. Работы, в целом, похожи по стилю, они объемны и пластичны, с прекрасной светотеневой моделировкой лиц. Материалы традиционны для скульптуры: это мрамор, камень и гипс. В скульптурах, которые воссоздают героические образы, точно передается портретное сходство, выражается дух напряженной и сложной общественной жизни Болгарии, строящей свое государство.

Новое направление в болгарском изобразительном искусстве, основанное на соединении национальных болгарских традиций и традиций европейской скульптуры, связано с именем выдающегося болгарского скульптора Андрея Николова (1878–1959), творчество которого определило целую эпоху в искусстве Болгарии.

Николов родился в небольшом городке Враце, расположенном к северу от Софии, у подножия горного массива Стара Планина, в семье выходцев из крестьян. С талантливым юношей, занимавшимся тогда резьбой по дереву, познакомился во время своего путешествия по Болгарии Б. Шац и пригласил его учиться в только что открытое Государственное училище рисования⁶. Б. Шац стал первым наставником Андрея Николова, именно он обучил его профессиональной работе скульптора. Николов закончил училище в 1903 г. в числе первого выпуска и, получив государственную сти-

пендию, по рекомендации своего учителя Щаца поступил в Парижскую школу изящных искусств, где учился до 1907 г. под руководством профессора Антонена Мерсье⁷.

В Париже, в поисках собственного творческого пути, Николов оказывается в самом центре борьбы различных художественных направлений, испытывает различные влияния, самым сильным из которых, в значительной мере определившим направление его творчества, становится влияние Огюста Родена. Основной темой скульптур Николова в этот период были не портреты, а тематические композиции, раскрывающие его представления о мире и человеке. В основном это проникнутые особой нежностью и лиричностью женские образы, изображения детей, а также работы в русле классической темы материнства, наполненные духовной красотой и эмоциональностью. Несколько его произведений были выставлены на ежегодной выставке «Салон французских художников», где увидевший их Роден воскликнул: «Болгария мала для этого автора!»⁸. Следует отметить, что во время учебы в Париже Николов первым из болгарских скульпторов освоил новый материал – мрамор, который стал для него в дальнейшем излюбленным материалом⁹.

По возвращении в 1907 г. в Болгарию Андрей Николов получил первую премию, участвуя в конкурсе на памятник воинам, павшим в сербско-болгарской войне 1885 г., который планировалось возвести в городе Видин. Замысел памятника был необычен. Впечатления современников хорошо отразили слова английского журналиста, писавшего о нем: «В Болгарии есть памятник победы, какого нет больше нигде в просвещенной Европе. Умиравший гренадер, хотя и победитель, сожалеет о братоубийственной войне с сербами. На такое самоотречение способен только болгарин...»¹⁰.

В 1914 г. по поручению правительства для наблюдения за подготовкой гербовых клише, заказанных Болгарией, Николов уехал в Италию и в связи с началом Первой мировой войны вынужден был надолго остаться там, вплоть до 1927 г. Как сообщают биографы художника, он поселился в Риме, стал изучать памятники итальянской скульптуры и совершенствоваться в работе по мрамору¹¹. За этот период им была создана серия портретов, среди которых по-прежнему основное место занимают женские образы и детские портреты, а также одна из его самых известных работ «Дух и материя». Итальянский период творчества Андрея Николова свидетельствует о возросшем техническом мастерстве скульптора: он в совершенстве овладел искусством тонкой моделировки. Недаром, по свидетельству искусствоведа Николая Бошева, итальянские критики в отзывах на появлявшиеся на выставках работы Николова писали о совершенстве, присущем только большим мастерам¹².

Несомненно, что работая в Италии, Николов познакомился с произведениями Микеланджело и его творческим методом. Соединение в его соз-

нании опыта Родена и опыта Микеланджело привело к рождению подлинного шедевра мирового искусства – скульптуры «Дух и материя». Композиция этого произведения построена таким образом, что создается впечатление, будто хрупкая фигурка девушки огромным усилием духа вырывается из недр мраморного блока. Поверхность камня тончайшим образом моделирована и кажется окутанной легкой дымкой света, что придает ей ощущение нематериальности. Часть каменного блока, наоборот, не обработана и передает ощущение тяжелого неподвижного каменного массива, сковывающего движение. На этом контрасте построена вся композиция как противостояние одухотворенности мысли и косности материи. Внутренняя динамика, скрытая в скульптуре, обращает наше внимание на главную творческую проблему этого вида изобразительного искусства, которую решали еще мастера античности – передачу движения в неподвижном камне. Своим творчеством Николов раскрывает древнейшие истоки культуры Болгарии, ее античные корни, вводя, таким образом, искусство своей страны в проблемное культурное поле Европы.

Выдающимся болгарским скульптором начала XX в., определившим своим творчеством еще одно направление развития болгарской скульптуры, был Иван Лазаров (1889–1952). Он родился в небольшом провинциальном городке Карлово, а в 1907 г. поступил в Художественно-индустриальное училище в Софии¹³, где учился у Жеко Спиридонова. Окончив училище в 1912 г., И. Лазаров, как стипендиат министерства просвещения Болгарии, по совету своего учителя уехал в Германию и в 1917–1919 гг. обучался в Академии художеств в Мюнхене¹⁴, городе, который в это время наряду с Парижем был главным центром, где сконцентрировались основные новые художественные течения Европы. Именно здесь в 1892 г. возникло немецкое направление общеевропейского стиля модерн – Мюнхенский Сецессион, а в начале XX в. работавший в Мюнхене В.В. Кандинский сформулировал и теоретически обосновал основные принципы абстракционизма¹⁵. Возможно, что именно здесь сложились основные особенности стиля Ивана Лазарова: лаконичность, обобщенность форм, работа широкими плоскостями, графичность основных композиционных линий. В соединении с национальными традициями болгарской резьбы по дереву, к которым обращался скульптор, мюнхенские стилевые тенденции способствовали формированию ярко выраженной творческой индивидуальности мастера.

Начало творческой деятельности Лазарова приходится на послевоенный период, и, как отмечают исследователи, первые значительные произведения скульптора были посвящены Второй Балканской и Первой мировой войнам («Они победили», «На водопое», «Снова на войну», «Ждущие» и др.)¹⁶. В работе над этой серией сложился основной круг тем и главных героев Лазарова – это болгарские крестьяне, их тяжелый труд, нелегкая жизнь, страдания, связанные с войной.

Главной в творчестве Лазарова стала тема раскрытия исторической судьбы народа. В этом контексте им были созданы монументальные образы «Рабочий» и «Крестьянка», выполненные из твердого зернистого камня, материала, который он особенно любил. Автор статьи о творчестве Ивана Лазарова Виолета Димчева приводит мысли скульптора об искусстве, которые, несомненно, легли в основу его творческой концепции: «Искусство, которое не имеет связей с духовным обликом и переживаниями народа, не может иметь общечеловеческого значения, не может быть большим искусством»¹⁷.

Творчество двух выдающихся скульпторов Болгарии, Андрея Николова и Ивана Лазарова, свидетельствует о том, что болгарское изобразительное искусство за короткий период рубежа XIX–XX вв. уверенно вписалось в основные художественные направления европейского искусства, сохранив при этом свои национальные истоки и традиции.

Примечания

¹ Божков А. Болгарское изобразительное искусство. Живопись, графика, скульптура. София, 1964. С. 5–98.

² Львова Е.П. Искусство Болгарии (Очерки). М., 1971. С. 97–100.

³ Божков А. Указ. соч. С. 98–109.

⁴ Цырлин И. Изобразительное искусство Болгарии XIX–XX веков. Очерк. М., 1953. С. 71–93.

⁵ Божков А. Указ. соч. С. 98–109.

⁶ <http://www.alefmagazine.com/pub3313.html> (дата обращения: 20.04.2014).

⁷ Знаменитые болгары: В руках Андрея Николова мрамор оживает // <http://bnr.bg/ru/post/100193696/znamenite-bolgar-v-rukah-andreya-nikolova-mramor-objivaet> (дата обращения: 20.04.2014).

⁸ Знаменитые болгары... Указ. сайт.

⁹ Ранний этап творчества болгарского скульптора Андрея Николова // <http://www.artcontext.info/2010-11-30-12-08-18/50-2010-11-28-06-56-14/1281-nikolov.html> (дата обращения: 21.04.2014).

¹⁰ Знаменитые болгары... Указ. сайт.

¹¹ Художественный календарь 100 памятных дат. М., 1978.

¹² Знаменитые болгары... Указ. сайт.

¹³ Название Художественно-индустриального училища в Софии в 1908–1921 гг. носило Государственное рисовальное училище, основанное в 1896 г. В 1921 г. оно было преобразовано в Академию художеств.

¹⁴ Популярная художественная энциклопедия / Под ред. В.М. Полевого. М., 1986.

¹⁵ Голомиток И.Н. Искусство Авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. М., 2004. С. 141–150.

¹⁶ Божков А. Указ. соч. С. 98–109.

¹⁷ Иван Лазарев за изкуството / Съст. Д. Лазарева. [София, 1967]. – Цит. по статье В. Димчевой: <http://www.lorinda.ru/3jurnal71> (дата обращения: 21.01.2014).