

УДК 7.03

DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-418-427

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В. М. ВАСНЕЦОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА

Екатерина А. Скоробогачева

Российская академия живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия,
skorobogacheva@mail.ru

Аннотация

В творческом пути В.М. Васнецова значение поездки в Италию в 1885 году сложно переоценить. В итальянское путешествие он отправился по рекомендации А.В. Прахова, после того как дал согласие на выполнение масштабного и сложного для себя заказа — стенописи в соборе Св. Владимира в Киеве на основе синтеза традиций искусства Византии, эпохи Возрождения и академизма. Впечатления художника от посещения Венеции, Рима, Флоренции, Равенны и Неаполя отражены в его эпистолярном наследии. Именно изучение итальянской культуры, прежде всего произведений живописи эпохи Ренессанса, позволило ему обрести необходимый профессиональный опыт и сформировать вектор художественных влияний, который затем нашел свое выражение в различных творческих сферах, в том числе в монументальной живописи собора Св. Владимира в Киеве, по праву занимающей одно из центральных мест в творческом наследии живописца.

Ключевые слова: В.М. Васнецов, Ренессанс, векторы влияний, академическое искусство, реализм, венецианская школа живописи

Для цитирования: Скоробогачева Е.А. Итальянское путешествие В.М. Васнецова и его значение в творчестве художника // Academia. 2024. №3. С. 418–427.
DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-418-427

VIKTOR VASNETSOV'S JOURNEY THROUGH ITALY AND ITS ROLE IN THE ARTIST'S WORK

Ekaterina A. Skorobogacheva

Ilya Glazunov Russian Academy of Painting,
Sculpture and Architecture, Moscow, Russia,
skorobogacheva@mail.ru

Abstract

The significance of V.M. Vasnetsov's trip to Italy in 1885 in his artistic journey is hard to overestimate. He embarked on this Italian journey on the recommendation of A.V. Prakhov after agreeing to take on a large and challenging commission – creating murals in St. Vladimir's Cathedral in Kyiv, based on a synthesis of Byzantine art traditions, the Renaissance, and Academicism. The artist's impressions from visiting Venice, Rome, Florence, Ravenna, and Naples are reflected in his epistolary legacy. It was the study of Italian culture, especially the works of Renaissance painting, that allowed him to gain the necessary professional experience and establish a direction of artistic influences that later manifested in various creative areas, including the monumental painting of St. Vladimir's Cathedral in Kyiv, which rightfully holds a central place in his artistic legacy.

Keywords: Viktor Vasnetsov, Renaissance, vectors of influences, academic art, realism, Venetian school

For citation: Skorobogacheva, E.A. (2024), "Viktor Vasnetsov's journey through Italy and its role in the artist's work", *Academia*, 2024, no 3, pp 418–427. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-418-427

Традиции итальянского искусства, воспринятые в значительной степени во время путешествия по Италии, несомненно, нашли свое плодотворное и многогранное выражение в творчестве В. М. Васнецова, что исследуется в настоящей статье, в том числе на основании эпистолярного наследия художника — материалов ряда архивных собраний, таких как Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (ОР ГТГ) и архив Дома-музея В. М. Васнецова (ДМВ).

Начало знакомства В. М. Васнецова с искусством Италии было положено в юности, в годы учебы в Вятском духовном училище и семинарии, благодаря общению с польским художником Эльвио Андриолли, сосланным в Вятку и работавшим над росписью вятского кафедрального собора Живоначальной Троицы. Юный Виктор Васнецов помогал ему, художники много говорили об искусстве. Шедевры Ренессанса всегда служили непререкаемым эталоном для мастеров академической школы, к которым относился Андриолли, а несколько позднее — и сам Васнецов, ставший студентом Санкт-Петербургской Императорской академии художеств.

Уже после завершения учебы в Академии и поездки во Францию, став достаточно известным экспонентом Товарищества передвижных художественных выставок и круга Абрамцева, В. М. Васнецов после сомнений и нелегких раздумий принял предложение А. В. Прахова об исполнении масштабных росписей в киевском соборе Святого Владимира в качестве ведущего художника.

По настоянию профессора Прахова, до начала работ в Киеве Васнецов должен был совершить поездку продолжительностью один месяц в Италию с целью изучения образцов монументальных храмовых росписей Византии и итальянского Возрождения, куда и отправился весной 1885 года через Варшаву и Вену. Как человек консервативный, домосед, преданный семье и привыкший к общению в семейном кругу, Васнецов с трудом решился на столь длительное путешествие. Судить об этом позволяют его письма, прежде всего адресованные супруге Александре Владимировне Васнецовой. Уже находясь в столице Польши, он писал ей:

«Варшава, 30 апреля 1885 г.

Шура, моя милая, я вот уже в Варшаве, жду поезда на Вену с половины 4-го до 9.1/2 часа, скука ужасная, вообще ехать одному невесело. Послезавтра буду в Вене, а в пятницу ночью буду в Венеции. Мне эта мода мыкаться по белу свету не очень по сердцу; хотя, к сожалению, необходимо. <...> Ох, как подумаешь, что нужно мыкаться по чужим сторонам целый месяц, так просто сердце захолонет. Впечатлений покуда нет никаких. Варшава очень чистый город и на первый взгляд совершенно европейский. <...> Ну, Шура милая, до Вены, буду молчать. Из Вены буду писать, а из Венеции буду телеграфировать, а ты отвечай. Путешествовать удовольствие тяжелое.

А я в таком одиночестве, что хоть вой, с пассажирами терпеть не могу знакомиться»¹.

Наконец, через Вену Виктор Васнецов добрался до Италии и прежде всего посетил Венецию. Уникальный город на воде, город-символ, воплощение итальянских традиций, занимала и занимает особое место в искусстве, в философии творчества, мировоззрении отечественных деятелей искусства. Восприятие города как единой, но многосоставной структуры, во многом обусловленное спецификой венецианской архитектуры и ее взаимодействия с окружающим пространством, нашло свое отражение в литературных трудах, зодчестве и изобразительном искусстве, в том числе живописи и графике. Образы Венеции в отечественной культуре конца XVIII — XX вв. отличаются яркой узнаваемостью трактовок и некоторой фантастичностью восприятия архитектуры города на воде. Достаточно неожиданно, на первый взгляд, звучит понятие «русская Венеция», предложенное младшим современником В. М. Васнецова, публицистом, искусствоведом, поэтом и издателем П. П. Перцовым, который относил Венецию

¹ ДМВ, № 201.

Ил. 1. В. М. Васнецов. Автопортрет. 1873. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

к числу платоновских «врожденных идей»². О схожем восприятии города Виктором Васнецовым говорит одно из писем, адресованных им супруге:

Венеция, 16 (4) мая 1885 г.

Я, слава Богу, в Венеции. Пишу тебе покуда коротенькое письмо — некогда — надо ходить и смотреть. <...> Впечатление города ни с чем несравнимое оригинальное и почти до слез поэтичное, так что все невзгоды и потери окупаются. Церковь одна Св. Марка³ чего стоит, ах, как трогательно впечатление этого дивного византийского старика! Если прибавить Венского Стефана, да чудную и грандиозную дорогу по горам от самой Вены чуть не до самой Венеции, то все эти неприятности — тринь-трава⁴.

Среди многообразных итальянских впечатлений именно призрачный город на воде оставил наиболее глубокий след в памяти художника. Виктор Михайлович со свойственной ему эмоциональностью, глубиной и тонкостью восприятия, расположенностью к эстетическим впечатлениям восхищался фантастичностью венецианского зодчества и решением внутренних архитектурных пространств, служащих прекрасным обрамлением и для стенописи, и для станковых живописных произведений.

Васнецов прибыл в Венецию 15 мая 1885 года — в свой день рождения, и встреча с городом стала для него своеобразным подарком. Виктор Михайлович

² Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Независимая газета, 2001. С. 9.

³ Собор Сан-Марко в Венеции представляет собой вариант византийской крестово-купольной архитектуры, заложен в 829 г., перестраивался в 1073 г., позднее достраивался, что значительно изменило его облик. В соборе сохранились мозаики и фрески XII–XIV вв., созданные в соответствии с византийскими традициями.

⁴ ДМВ, № 202.

Ил. 2. Собор Св. Владимира в Киеве. Фотография. Конец XIX века.

отмечал ни с чем не сравнимое впечатление от собора Св. Марка, а саму Венецию сравнивал с «волшебным заснувшим царством»⁵.

На наш взгляд, для В.М. Васнецова фантастичность венецианских образов во многом связана с восприятием стихии воды и ее соединением со зданиями, улицами, мостами — с той неповторимой гармонией сочетаний, которую он, как истинный живописец, воспринимал через линию, тон, цвет. Его заключения отчасти перекликаются со словами Иоганна Вольфганга Гете, писавшего в «Итальянском путешествии»: «Венецию можно сравнивать только с Венецией же»⁶. Похожая мысль была высказана графом Сергеем Семеновичем Уваровым, министром просвещения России, приехавшим сюда в 1843 году. Уваров, по-видимому, был тем из наших соотечественников, кто положил начало традиции сопровождать свое путешествие по городу святого Марка написанием эссе с историческим оттенком⁷. Именно в соединении архитектуры города, его произведений искусства и воды заключается вневременная духовная суть Венеции, глубоко воспринятая Виктором Васнецовым. Художник восхищался произведениями венецианского искусства, выделяя для себя настенную живопись собора Сан-Марко.

Не менее значимыми для него оказались шедевры итальянской живописи эпохи Ренессанса — прежде всего, произведения Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле Ватикана и особенно сцена «Страшного суда», о которой он писал с неизменным восторгом. О своих впечатлениях Виктор Михайлович рассказывал в письме Елизавете Григорьевне Мамонтовой, с которой, как и с ее супругом Саввой Ивановичем, его связывали дружеские отношения.

Е.Г. Мамонтовой.

Рим, 28 мая 1885 г.

Дорогая Елизавета Григорьевна!

Вот уже несколько дней я живу в Риме. Хожу целые дни и смотрю, но приходится все рассматривать с птичьего полета, т.к. в одну неделю хорошо и подробно осмотреть Рим очень трудно. И вообще все мое путешествие слишком быстро и похоже на полет, хотя в этой быстроте есть, с одной стороны, и выгода — первое

⁵ Васнецов В. М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М.: Искусство, 1987. С. 62.

⁶ Гете И. В. Итальянское путешествие. М.: Рипол Классик, 2017. С. 77–78.

⁷ Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Независимая газета, 2001. С. 51.

Ил. 3. В. М. Васнецов. Фотография. Конец 1880-х — начало 1890-х годов.

Ил. 4. В. М. Васнецов на лесах собора Св. Владимира. Вторая половина 1880-х годов.

впечатление от каждого города не успевает стираться. До сих пор самое милое, самое поэтичное и дорогое впечатление у меня осталось от Венеции. Это волшебное заснувшее царство. Святой Марк меня сильно тронул и утешил. Дворец дождей снаружи неописуемо хорош, внутри — не совсем удовлетворителен, хотя роскошен⁸. Все, что я слышал о Марке, осталось ниже того, что я видел. По приезде в Венецию я тотчас отправился на площадь и увидел нечто сказочное, но действительно существующее.

Внутренность церкви еще более охватывает душу глубоким художественным и религиозным настроением. В этих темных золотых сводах, так ласково с высоты обнимающих и так глубоко утешительно смотрящих своими маленькими окнами, есть что-то мистическое. Я, по крайней мере, был глубоко взволнован. Четыре дня я пробыл в Венеции и каждый день по два раза ходил к Марку и около Дожей. Один вечер мне остался особенно памятен, это было накануне, кажется, отъезда, я с ними, этими дорогими стариками, точно прощался, и так мне было жаль их покинуть. В тот вечер я только начал письмо к Вам, но увидел, что волновавшее меня художественное чувство другому не передаваемо. Из Венеции поехал ночью мимо уже совсем заснувших старых дворцов⁹.

Исключительность венецианских образов в восприятии Виктора Васнецова позволяют оценить и его описания других итальянских городов. В том же письме Е. Г. Мамонтовой он продолжает:

«По дороге во Флоренцию заезжал в Равенну¹⁰, пробыл в городе недолго, даже не ночевал, но видел многое, крайне интересное. Я видел там одни из самых древних мозаик христианских, очень хорошо сохранившихся. Самый город

⁸ Васнецов восхищался красотой готической архитектуры Дворца дождей, а росписи Тинторетто, Тициана и Веронезе, украшающие интерьеры дворца, не вызвали тогда у него такого же восторга.

⁹ РГАЛИ, ф. 789, оп. 1, хр. 317, л. 1–2 об.

¹⁰ В Равенне на севере Италии сохранились мозаики V–VI вв., представляющие собой уникальные памятники ранневизантийского искусства: в усыпальнице Галлы Плацидии, церквях Сант-Аполлинаре Нуово, Сан-Витале, Сант-Аполлинаре ин Классе и др.

Ил. 5. Джованни Беллини. Мадонна со Святыми. Центральная часть триптиха. Собор Санта-Мария Глорियोза деи Фрари в Венеции. 1488.

Равенна скучноват, но церкви его крайне интересны, хотя по большей части испорчены современными вставками. Есть мозаики, поразительные и по исполнению, и по замыслу. В церкви св. Аполлинария, напр [имер], по обеим сторонам базилики тянутся две громадные длинные мозаики, одна изображает поклонение волхвов Б [ого] м [атери] с Младенцем, и, за волхвами, длинный ряд, девы в белых одеждах, с золотом, между девами — пальмы зеленые — удивительно поэтично, с другой стороны поклоняются Христу — Христос красавец, тоже длинный ряд мужских фигур (23–25) в белом, тоже очень оригинальная композиция.

Вообще впечатление от Равеннских мозаик удивительное, точно восход видишь. Во Флоренции я был дня три. Здесь я в первый раз узнал о Микеланджело. Его ложи Медичи¹¹ — живой камень, равный Антикам. В галерее очень много интересного, в церквях — тоже. Кафедральный собор невозможно скучен внутри, снаружи хоть пестр, но не без интереса, был в монастырях, где жил

¹¹ Ап. М. Васнецов в 1928 г. в воспоминаниях писал: «В начале деятельности всякий художник неизбежно имеет кумиры: у одних это классики, Ренессанс, мастера современности, у Репина — Рембрандт, у Чистякова — Поль Веронез, у В. М. Васнецова — Веласкес и Микеланджело» (А. М. Васнецов. Как я сделался художником и как и что работал. — В кн.: Аполлинарий Васнецов. К столетию со дня рождения. М., 1957. С. 138).

Ил. 6. В. М. Васнецов. Господь Вседержитель. Стенопись собора Св. Владимира в Киеве. 1885–1896.

Гра Beato Анд [желико], меня очень все там тронуло. Вообще же Флоренция особенно не привлекла. С прошлой субботы я в Риме. Насколько цельно впечатление от Венеции, настолько же раздроблено оно от Рима. То, что я представлял себе Римом — нужно искать по разным закоулкам, а современный Рим мне не особенно интересен. Старый Рим действует сильно. Живу я на Piegorianu у Феличи, она очень довольна посылкой¹² и всем показывает. Устал от путешествия очень, целые дни хожу и смотрю. Хоть и устал, но не жалею, что приехал. Теперь предстоит Неаполь. Поклон С.Ив. Мам[онтову] и Арц[ыбушеву].

Всегда глубоко Вас уважающий Васнецов»¹³.

Итак, каждый город Италии живописец характеризовал по-своему, находя все новые точные и образные эпитеты. В тот же день — 28 (16) мая 1885 года — когда Васнецов рассказывал о своих художественных заключениях Е.Г. Мамонтовой, он писал супруге Александре Владимировне, и тон его рассказа был совсем иным — художник скучал по семье, расспрашивал о детях и с нетерпением ждал возвращения в Россию, что звучало в его послании рефреном:

Рим, 28 (16) мая 1885 г.

Милая Шура, голубчик, получил сегодня твое письмо и очень обрадовался. Маловато оно опять, ну да и то слава Богу. Слава Богу, что Вы здоровы, а теперь, может, и в Абрамцеве. Я в Риме с прошлой субботы, т.е. почти уже неделю и, правду сказать, уже достаточно напутешествовался, и домой что-то очень потянуло. Хожу каждый день с утра до вечера, смотрю что можно и устал очень-очень. Жарища страшная, не знаю, выдержал ли бы я здесь далее, очень душно и утомительно, хотя, конечно, интересно. Еще предстоит Неаполь, — ох, скоро ли и его осмотрю? В Палермо, вероятно, не поеду — и денег не хватит, и устал. Нет, путешествовать — тяжелая обязанность, особенно так скоро, как я путешествую. Я в прошлом письме к тебе из Флоренции¹⁴ размечтался было когда-нибудь опять путешествовать и вместе, а теперь как представишь себе эту сутолоку и духоту железной дороги, это одиночество от незнания языка, то как-то и трудно опять

¹² Очевидно, Васнецов остановился в Риме у тех же хозяев, у которых жили Мамонтовы, и передал от них посылку.

¹³ РГАЛИ, ф. 789, оп. 1, хр. 317, л. 1–2 об.

¹⁴ Данное письмо из Флоренции В. М. Васнецова к А. В. Васнецовой не сохранилось.

Ил. 7. Тинторетто (Якопо Робусти). Распятие. Скуола Гранде ди Сан-Рокко в Венеции. 1565.

решиться на всю эту каторгу. Впрочем, может быть, я оттого это так теперь думаю, что страшно устал. Ах, хоть бы дома немного отдохнуть, а то ведь опять на работу, опять на сутолоку! Как-то Вы там теперь. Ты бы хоть поподробнее написала о ребятах, что Таня говорит, Боря? Как Алеша рассуждает? Смеется ли Михайло? Эх Вы, милые все мои! Как бы хорошо, если бы мне удалось дома отдохнуть и духом, и телом – ах, устал!»

Итальянская поездка дала Виктору Михайловичу множество ярких, значимых для него в художественном отношении образов, что отражено в ряде его произведений монументальной и станковой живописи — прежде всего, в стенописи собора Святого Владимира в Киеве и в станковых картинах, созданных для храма Святого Георгия в Гусь-Хрустальном. Вернувшись в Россию и уже живя в Абрамцеве у Мамонтовых, Васнецов писал А.В. Прахову:

«Дорогой Адриан Викторович, я с 28 мая живу в Абрамцеве. Пропутешествовал я ровно месяц. Видел Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим, Неаполь... То, что я видел, дает мне достаточно впечатлений и материала для моего труда. Я чрезвычайно рад и счастлив, что удалось взглянуть на свет Божий. Конечно, месяц — слишком короткий срок, но в видах моей работы будущей мне дольше и нельзя было оставаться за границей. Зато при кратком обзоре сила первого впечатления не успевала стираться, и все, что я видел, в моем воображении осталось ярко и живо. Самое сильное художественное византийское настроение мне дала Венеция — Марк и Равенна — Св. Аполлинарий в городе и Апол [Аполлинарий] in Classe (*церковь Св. Аполлинария в гавани — прим. авт.*) и Св. Виталий. Это материал для меня незаменимый. Я, разумеется, не упоминаю о могучем и широком искусстве Возрождения. Не видеть в оригиналах Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Рибейра, Веласкеса и др. — значит совсем не знать искусства. Оно глубоко действует на душу и поучительно — я ужасно рад, что их видел. Физически от путешествия я устал страшно. Путешествие было для меня не отдых, а работа. Хоть я и устал, но с бодрым духом принялся за работу — композиции алтаря»¹⁵.

В 1885 году Виктор Михайлович, опираясь на тот опыт, который дала ему Италия, продолжил подготовку к росписи Владимирского собора, но и многие годы спустя отголоски итальянских впечатлений присутствовали в его жизни. Отрадным напоминанием о поездке для художника служили размещенные в столовой его московского дома гравюра «Сикстинская мадонна», включенная им в оформление интерьера, и привезенная художником из Италии икона-картина

¹⁵ ОР ГТГ, ф. 23, ед. хр. 27.

Ил. 8. В. М. Васнецов. Страшный суд. Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном. 1904.

в красном углу по оригиналу картины Рафаэля Санти «Мадонна в кресле», которые и ныне можно видеть в экспозиции Дома-музея В.М. Васнецова.

Таким образом, значение итальянского путешествия в творчестве, а отчасти и в мировоззрении В.М. Васнецова трудно переоценить. Воздействие атмосферы городов, памятников архитектуры, живописных произведений звучало для него то более явно, то завуалированно, то ярко проявлялось в создании конкретных композиций, таких как стенопись киевского собора Святого Владимира, то уподоблялось ненавязчивому камертону, постоянно сопровождавшему художника на жизненном пути и придававшему его образам особую одухотворенность и выразительность, особую причастность к вершинам мирового искусства.

Литература

1. Васнецов 1987 – Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. Документы. Суждения современников. / Сост., вступ. ст. и примеч. Н.А. Ярославцевой. М.: Искусство, 1987.
2. Гете 2017 – Гете И.В. Итальянское путешествие. М.: Рипол Классик, 2017.
3. Кара-Мурза 2001 – Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Независимая газета, 2001.
4. Письма Ап.М. Васнецова Ар.М. Васнецову. // Герценка: вятские записки. URL: <http://herzenlib.ru> (дата обращения 01.09.2024)

References

1. Vasnetsov, V. (1987), *Pis'ma. Dnevniki. Vospominaniya. Dokumenty. Suzhdeniya sovremennikov* / Sost., vstup. st. i primech. N.A. Yaroslavtsevoj [Letters. Diaries. Memoirs. Documents. Opinions of Contemporaries / Comp., intr. and notes by N.A. Yaroslavtseva], *Iskusstvo*, Moscow, USSR.
2. Goethe, J.W. (2017), *Ital'yanskoe puteshestvie* [Italian Journey], *Ripol Klassik*, Moscow, Russia.
3. Kara-Murza, A. (2001), *Znamenitые russkie o Venecii* [Famous Russians on Venice], *Nezavisimaya gazeta*, Moscow, Russia.
4. Pis'ma Ap.M. Vasnetsova Ar.M. Vasnetsovu [Letters from Ap.M. Vasnetsov to Ar.M. Vasnetsov] // *Gertsenka: Vyatkiye Zapiski* [Herzen Library: Vyatka notes]. URL: <http://herzenlib.ru> (retrieved 01.09.2024).

Список сокращений

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ДМВ – Дом-музей В.М. Васнецова
ОР ГТГ – Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства

Информация об авторе

Екатерина А. Скоробогачева, доктор искусствоведения, директор музея, профессор кафедры всеобщей истории искусства Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия; 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 21; skorobogacheva@mail.ru

Author Info

Ekaterina A. Skorobogacheva, Dr. of Sci. (Art history), Director of the Museum, Professor of the Department of General History of Art in the Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture, Moscow, Russia; 21 Myasnitskaya St, 101000 Moscow, Russia; skorobogacheva@mail.ru