

8. СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ

ПАОЛО ТРУБЕЦКОЙ И ЕГО ИСКУССТВО

САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ, что в конной скульптуре конь и всадник должны составлять единое целое и выражать генеральную мысль скульптора: "Я так вижу..." И никуда не деться от этого подхода художника или скульптора, поэта или композитора — каждый творческой личности, пытающейся показать другим людям жизнь под своим углом зрения.

Любой творческий человек силен эмоционально. Степень его одарённости прямо пропорциональна гипнотическому воздействию его творений на зрителя/читателя. Творческий человек прямо воздействует на публику, убеждая её, что жизнь именно такова, какой её видит он сам. Хороши или плохи отдельные события, чудачками или героями были отдельные личности в истории — всё это мы воспринимаем через убеждения автора. Но личное мнение творческого человека не есть истина в последней инстанции. Просто он так видит...

Тут оговорюсь, что речь идёт об искренних талантах, о муках творчества, о поисках лучшего выражения "себя" через свои произведения, а вовсе не о технологиях масс-воздействия на публику в угоду политике.

Как же видел жизнь и замечательных людей своего времени скульптор Паоло Трубецкой?

Он был потомком знаменитого княжеского рода Трубецких. Его отец, опальный дипломат, князь Пётр Трубецкой, долго ожидал в Италии развода с первой женой, чтобы узаконить второй брак с американкой Ады Винас (довольно "эмансипз", художественно и музыкально одарённой), котоая родила ему троих сыновей. Пара несколько лет жила под псевдонимом.

Трое детей от второго брака пошли дарованиями в мать. Старший стал художником, средний, Паоло — скульптором. Княжеский титул сыновья Петра Трубецкого получили не скоро, только когда был получен развод отца и оформлен второй брак. Итак, родовитые предки, уходящие в глубь веков, с одной стороны, богема — с другой.

"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань..."

Или можно? Всю жизнь скульптор решал этот вопрос — совместимости несовместного.

Его аристократическое происхождение помогло ему занять нишу "скульптора аристократии", а богемная сторона натуры и метод материнского воспитания и образования заставляли подавать материал весьма экстравагантно и эмоционально. Он гордился полным отсутствием систематического образования. Прекрасно владел французским и итальянским, но не русским. Ничего не читал. Но был личным другом самых известных писателей своего времени.

Критики упоминают о сильном влиянии на Трубецкого живописца Даниеле Ранцони и скульптора Джузеппе Гранди. Сам Трубецкой не причислял себя ни к какой школе. Будучи новатором, он не порывал связи с "заветами реалистического искусства".

"В наше время нет скульпторов, — уверял он. — Роден и Судьбинин? Оригинально? В чём состоит эта оригинальность? Он изображает женщину с ногой, закинутой на руку? И все кричат: ах, оригинально!"

Но при этом Трубецкой был в чудесных отношениях со знаменитыми художниками своего времени. Серов нарисовал портрет Трубецкого в нежно-романтическом ключе. А Трубецкой исполнил бюст критикуемого им скульптора Родена, с которым очень дружил в жизни.

Трубецкой никогда не работал по фотографии (что в его время стало уже обыденным делом) — только с натуры.

Вегетарианцем он стал примерно около 1890 года, увидев в Италии, как крестьянин сломал хвост телёнку, не желавшему идти на бойню. "Никакое животное это не сделает!" — восклицал Трубецкой. И всё пытался примирить непримиримое.

У него в студии бок о бок росли волчок и барашек. Кормил он их зеленью. И всем показывал, как идиллически они живут у него. Потом, увы, происходило естественное, и Паоло Трубецкой начинал растить новую пару хищник/жертва с новой надеждой на лучшее. И почему-то лучше не случилось...

Вообще, Трубецкой любил животных и выступал скорее анималистом в скульптуре. В 1885 году в Милане на выставке он представил скульптуру "Лошадь". Отзывы о ней были крайне лестны. Его работы начали узнавать и покупать. Начались и его путешествия по миру.

В 1896 году Трубецкой приехал в Россию уже как широко известный скульптор.

Он считал, что научить мастерству нельзя, что талантливый художник должен сам вырабатывать свои приёмы (отзывки мнения матери о "свободном" воспитании и образовании личности). Это с одной стороны. С другой — Паоло Трубецкой сразу же принял предложение занять место преподавателя в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Там он "числился" около шести лет. Трубецкой сам рассказывал толстовцам, что к нему сначала записалось 40 человек, потом осталось только два, потому что он ничему не учил и за два года посетил школу только три раза. Но зато оставшиеся "были самыми талантливыми" ... (!?)

"Творчество художника должно быть свободно", — ещё один лозунг Паоло Трубецкого, идеалиста и максималиста. Как он воплощал его в жизнь — показывает следующий фрагмент воспоминаний.

"Отчего я леплю? — спрашивал Трубецкой. — Мне нужны деньги. За это (указывает на статуэтку Льва Николаевича, стоявшую около) дают деньги.

И на его лице мелькнула детская, смущённая, застенчивая улыбка.

— Но надо редко лепить — когда самому хочется. Я вижу: натура хорошая, нужно сделать натуру, я и делаю".

И так во всём. Всю жизнь.

ТЕПЕРЬ ПРО КОНЕЙ. И про всадников, которые должны быть со своим конём единым целым.

Существует высокохудожественная модель конной статуи Александра II. Фигура и всадника, и скакуна вытянуты в стиле Эль Греко, идеализированы, но общее впечатление прекрасное! Макет радует глаз гармонией и изяществом исполнения — благородный всадник на благородном жеребце! Однако этот проект не прошёл в пользу более реалистичного и менее эмоционального.

В противовес проекту конной статуи Александра II — конная статуя Александра III. Памятник сложной судьбы...

Трубецкой изобразил сына Александра II тяжёлым и мешковатым, восседающим на "тяжеловозе". Конь под стать всаднику в прямом смысле.

Ох, и много было (и сейчас есть) критики, насмешек и измышлений на тему этой могутной статуи императора Александра III. К чему пере-сказывать? Но я не согласна с позицией критиков об "издёвке" скульптора над натурой. Мои аргументы — проект получил первое место, и статуя была создана желанием вдовы-императрицы Марии Фёдоровны. Из многих воспоминаний известно, что Мария Фёдоровна нежно от-носилась к мужу и охраняла память о нём. Если она признала правильность и достоинства статуи — кто имеет смелость отвергать её выбор?

Скорее, Мария Фёдоровна увидела в этой статуе типаж Ильи Муромца, как в "Трёх богатырях" Васнецова. А ведь император Александр III и был русским богатырём, был! При взрыве царского вагона по возвращении его семьи из Крыма царь один держал крышу вагона, чтобы не задавило его семью! И держал до подмоги, сколько потребовалось! Событию, после того перенапряжения и пошёл обратный отсчёт его жизни...

А что до злых оценок статуи — злобы у мира для русского богатыря всегда в избытке, а вот справедливого отношения не хватает.

Статуя с художественной и эмоциональной точки зрения очень хороша! Не зря её признают за высшую точку творчества скульптора Паоло Трубецкого. Статуя — единое целое. Видишь мощь и могущество, но при этом — добро и героизм, а вовсе не то, о чём тогда шипели и сейчас шипят русофобы.

В 1899 ГОДУ Лев Толстой и Паоло Трубецкой свели знакомство, оно длилось много лет, до самой смерти писателя.

Скульптор сделал бюст, поколенную статую и конные статуэтки Льва Николаевича. Многие близкие Толстому люди считали скульптурные портреты Трубецкого лучшими из всех художественных воплощений образа великого писателя.

Толстой был страстным и великолепным наездником. Даже в глубокой старости он не потерял грации и изумительной посадки в седле. Достаточно увидеть его фото на Тарпане — жеребце прекрасных кровей, любимце писателя. Высокий рост писателя, удлинённая фигура прирождённого кавалериста изумительно гармонирует с красавцем Тарпаном.

Но наибольшую известность, к моему сожалению, приобрела гротескная статуэтка — Толстой верхом на крестьянской кляче. Этот старый конь с раздутыми боками, кривыми, расплывшимися, короткими ногами был в хозяйстве "на подхвате" и на пенсии. Для неумелых седоков-гостей.

Почему скульптор посадил Льва Толстого на эту клячу, низенькую, как мул? Видно полнейшее несоответствие фигуры всадника и коня. Ноги седока почти волочатся по земле... Скульптор хотел подчеркнуть переход седока из "графов" в "крестьяне"? Выразить свою иронию и несогласие с идеями толстовства? Вряд ли.

Сам Трубецкой писаний Толстого не читал. Никаких.

Однажды Трубецкой принёс в большой яснополянский зал свои рисунки, чтобы показать их Толстому. Посмотрев рисунки, Лев Николаевич обратился к художнику со следующими словами: — Итак, Павел Петрович, вы не хотите читать мои книги? Однако я вот рассматриваю же ваши рисунки!

Трубецкой покраснел и сначала не знал, что ответить, но потом заявил, что рассматривать рисунки легче, тогда как читать...

— Но в этом случае, если вы не любите моих писаний, — возразил Толстой, — скажите, если можно, что же вам нравится во мне?

— Я вас очень люблю, Лев Николаевич, — отвечал Трубецкой, — потому что вы добры, потому что вы любите животных, и потому что у вас прекрасная голова для скульптуры...

— Но вы могли бы также сказать, что я люблю людей. Ведь прежде животных надо любить людей.

Однако, скульптор считал, что любить надо только животных. Лев Николаевич говорил: "Он прямо помешан на животных! Но сердце у него чистое!"

Как видите, не мог такой человек, как Трубецкой, иметь "камень за пазухой" и исподтишка выставить на осмеяние и царя Александра III, и писателя Толстого.

Скорее, рукой его водило внутреннее наитие, его собственное понимание жизни, угол его зрения, под которым он видел жизнь и людей. Ведомый своим художественным наитием скульптор просто чувствовал внутренний мир объекта своего творчества. И после первого сильного внешнего впечатления, произведённого на скульптора Львом Николаевичем и выразившимся в скульптуре писателя на Тарпане, Трубецкой уловил некое несоответствие внешнего лада коня и всадника, поскольку лада и не должно было быть в изображениях Толстого.

Лев Николаевич весь состоял из контрастов и эпатажа. Это отмечали многие значимые люди, входившие в контакт с ним. На любое высказывание гостя хозяин отвечал скорее возражением. Почувствовав натуру Толстого, скульптор был вынужден это отсутствие лада, это несоответствие, мучавшее и самого Льва Николаевича, как-то отразить. Ведь и сам Лев Николаевич жаловался дочери старинных друзей своих:

— Мало ль, что я скажу... А вы не слушайте... А они ходят за мной и всё пишут...

Противоречить общему мнению стало чуть ли не основной чертой писателя в старости.

И что было делать скульптору? Как отразить эту черту натуры? Как показать словестные перепалки, эпатаж? Только тем же способом — противоречием коня и всадника, эпатажем. И Трубецкой сделал статуэтку на "кляче". И обеспечил разговоров на века. А по сути вышло художественное произведение, в котором гармония выразилась именно в отсутствии гармонии. Такой вот парадокс Творца и Натуры.

Трубецкой видел со своей точки зрения. Творил по своему наитию. Не пытался насильно сделать "идейное" произведение.

Нет. Один раз попытался. Здесь завершим тему о зверях в жизни и творчестве Трубецкого. Ненавидел и высмеивал он только хищников: четвероногих и двуногих мясоедов. В конце жизни он сделал парную скульптуру. Одна часть — поедание по необходимости: гиена терзает труп серны. Другая — поедание из обожрства: толстяк уплетает жареного поросёнка.

Но тут мастерство изменило стареющему скульптору. Наитие таланта уступило место "идее", наступил общий упадок: статуэтка выполнена небрежно, грубо. Смотреть неприятно.

А может, ранее Трубецкой любил свои натуры и делал работы с добром в душе. А в этом случае добро уступило место злему чувству. Вот художественного и не вышло — ведь, в конечном итоге, добро prevыше всего.

Ирина ПИЧУГИНА



Скульптор Паоло Трубецкой за работой. Фотография 1914 года.



Лев Толстой на коне (начало XX века).



Лев Толстой (начало XX века).



Памятник Александру III (1909).



Эскиз памятника Александру II (1899).

Подписной индекс газеты "ЗАВТРА" — 32525 в Объединённом каталоге «Пресса России»

Газета "ЗАВТРА" зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИИ № ФС 77-22122 от 24 октября 2005 года. Учредитель и издатель — ООО "Редакция газеты-еженедельника "Завтра" (119146, г.Москва, Фрунзенская наб., 18, пом. VII).

Тел. редакции: (916) 502-49-86.

Адрес редакции: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 18, пом. VII. E-mail: zavtra@zavtra.ru Электронная версия: <http://zavtra.ru/> Служба распространения: (499) 246-88-52 (т/ф). Служба рекламы: (903) 131-53-97. Отпечатано в АО "Красная Звезда" (125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38, тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62, <http://www.redstarprint.ru>, e-mail: kr_zvezda@mail.ru.

Тираж 22 500

Заказ № 3844-2020

Дата выхода в свет — 19.08.2020 г. Подписано в печать 18.08.2020 г. в 15.00, по графику — в 15.00

**Главный редактор
Александр ПРОХАНОВ**