

Достоевский, Флоренция и образы русской духовности. Размышления на выставке «От барокко до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве

Байковская Н.А.

Психолог, арт-терапевт, художник, студент программы «Всеобщая история искусства»
Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва, Российская
Федерация

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4206-4953>, e-mail: baykovskaya@gmail.com

Эссе посвящено осмыслению содержания выставки «От барокко до модерна», организованной в музее В.А. Тропинина в Москве в весенне-летнем сезоне 2022 года и отразившей попытку поиска особенностей русской духовности на фоне активного взаимодействия русского и европейского искусства в XVIII – XIX вв. Художественное наполнение экспозиции рассматривается во взаимосвязи с итальянскими впечатлениями Ф.М. Достоевского и идеями писателя о развитии русской культуры.

Ключевые слова: русское искусство, духовность, Ф.М. Достоевский, художественный образ, античность, образы Италии.

Благодарности: Автор эссе выражает благодарность Музею В.А. Тропинина и московских художников его времени и лично директору музея Ольге Игоревне Журавлёвой и заместителю директора музея Анне Сергеевне Поповой за возможность работы над темой и вдохновение.

Для цитаты: Байковская Н.А. Достоевский, Флоренция и образы русской духовности. Размышления на выставке «От барокко до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве [Электронный ресурс] // Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38. DOI:10.17759/langt.2022090304

Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality. Reflections at the exhibition "From Baroque to Art Nouveau" by Vasily Tropinin`s Museum in Moscow

Nataliya A. Baykovskaya

Psychologist, art therapist, artist, student of the General History of Art Program at the Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4206-4953>, e-mail: baykovskaya@gmail.com

Байковская Н.А.
Достоевский, Флоренция и образы русской
духовности. Размышления на выставке «От барокко
до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.

Baykovskaya N.A.
Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality.
Reflections at the exhibition "From Baroque to Art
Nouveau" by Vasily Tropinin's Museum in Moscow
Language and Text. 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.

The essay is devoted to understanding the content of the exhibition "From Baroque to Modern", organized by Vasily Tropinin's Museum in Moscow in the spring-summer season - 2022 and reflected attempts of finding the key features of Russian spirituality in a glance of active interaction between Russian and European art in the 18th – 19th centuries. The artistic content of the exposition is considered in this essay in connection with the Italian impressions and memories of Fyodor Dostoevsky and the writer's ideas about the development of Russian culture.

Keywords: images of Italy, Russian art, spirituality, Fyodor Dostoevsky, artistic image, antiquity.

Acknowledgements: The author of the essay expresses deep sincere gratitude to the Museum of Vasily Tropinin and Moscow artists of his time in Moscow, and personally to the director of the museum Olga Zhuravleva and to the deputy director of the museum Anna Popova for the inspiration and opportunity to work on the theme.

For citation: Baykovskaya N.A. Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality. Reflections at the exhibition "From Baroque to Art Nouveau" by Vasily Tropinin's Museum in Moscow. *Yazyk i tekst = Language and Text*, 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38. DOI:10.17759/langt.2022090304 (In Russ.).

*«...Кроме того, во Флоренции слишком уж много бывает дождя;
но зато, когда солнце, – это почти что рай. Ничего представить нельзя
лучше впечатления этого неба, воздуха и света...»
Ф.М. Достоевский. Из письма Софье Ивановой
от 25 января 1869 года*

Сегодня с особой силой и глубиной звучит слово писателя о Красоте... о той, что «кабы добра была! Все было бы спасено!». Сохранилось множество исторических свидетельств путешествий Достоевского по Европе, его трепетного отношения к её «священным камням» и памятникам, попыток философского осмысления роли души и духовности русского человека в мире. Читая его письма и дневники, в особенности, итальянские, можно осмелиться предположить, что с большой вероятностью идея о спасающей мир Красоте родилась в восторге вдохновенных прогулок по флорентийским улочкам... или в воспаряющем душу созерцании навеки победивших время шедевров Уффици...

«Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду Boboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галереях! Божже, я просмотрел "Мадонну в креслах" в 63 – м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее сколько божественного. Но всё оставил до окончания романа. Теперь закупорился!»

Речь идёт о флорентийском периоде работы над романом «Идиот», вошедшем в сокровищницу мировой литературы и ставшем символом христианского психологизма русской души, с её природным потенциалом к преображению великой красоты и искусства в кроткую любовь и сострадание. Удивительным образом роман объединяет образы «земного рая» – прекрасной Италии, впечатления от европейских путешествий и размышления о русской ментальности, – идеи, которые стали лейтмотивом всего литературного и философского творчества Достоевского. Убеждённый славянофил и горячий патриот, писатель сформулировал идею об особом пути развития русской культуры, уникальным образом вобравшей и преобразовавшей в себе европейское, античное наследие; идею,

которая и сегодня не только не потеряла своей актуальности, но продолжает с особой сердечностью звучать в устах современных мыслителей, отражаясь в самых разных жанрах искусства и художественных проектах.

Прогулка по выставке «От барокко до модерна...» в музее В.А. Тропинина в Москве приглашает к размышлению об отражении культурно-исторического развития идеалов национальной духовности – в эволюции художественных образов красоты в русском искусстве в XVIII-XIX вв. От бесплотной глубины иконописных ликов, до драматичности, академичности, античного языка светской живописи барокко, классицизма, романтизма, и изящной эмоциональности модерна.

Эстетика итальянского барокко и античности выступает в XVIII столетии величественным спутником сближения Российской Империи и Европы. Сближения в искусстве, канонах прекрасного, философии, науках.. Сближения, которое, обогатит русское искусство в образно-символическом, стилевом и жанровом плане, а в дальнейшем подарит миру «Золотой век русской культуры» – век XIX...

На выставке представлены замечательные работы кисти Владимира Лукича Боровиковского и художников его круга: «Царь во славе» (1780-е), «Три жестикулирующих апостола» (1780-е) и «Распятие» (кон. XVIII – нач. XIX вв.). Выбор тем, колорит произведений, их композиционный строй и эмоциональность – всё исполнено барочного драматизма и классической красоты античности.



Рис. 1. Владимир Боровиковский
Царь во славе.
Композиция на евангельскую тему
1780-е



Рис. 2. Неизвестный художник круга
Владимира Боровиковского
Три жестикулирующих апостола,
идущие в левую сторону
1780-е

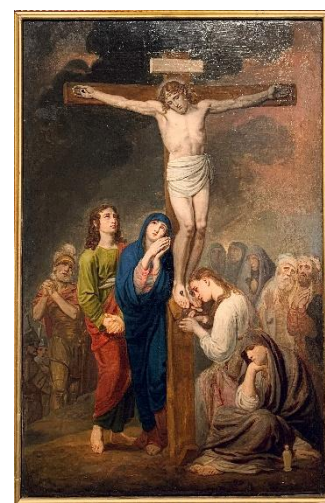


Рис. 3. Владимир
Боровиковский Распятие
Конец XVIII - первая четверть
XIX века

Героический язык древнеримского военного триумфа служит средством выражения красоты, мудрости и величия императорской власти в скульптурном портрете Екатерины II (кон. XVIII в.), золочёном бронзовом портрете Петра I (XVIII в.), костяных и медных медальонах русских монархов, подаривших России галантный и славный «просвещённый век».

Байковская Н.А.

Достоевский, Флоренция и образы русской духовности. Размышления на выставке «От барокко до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.



Рис. 4. Неизвестный скульптор Портрет Екатерины II в образе Минервы
Последн. четв. XVIII века



Рис. 6. Медальон с профильным изображением Екатерины II
Вторая пол. XVIII века

Baykovskaya N.A.

Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality. Reflections at the exhibition "From Baroque to Art Nouveau" by Vasily Tropinin`s Museum in Moscow
Language and Text. 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.



Рис. 5. Неизвестный скульптор круга Этьена М. Фальконе Портрет императора Петра I
XVIII век



Рис. 7. Тимофей Иванов (1729-1803)
Портрет Елизаветы Петровны

Вблизи скульптуры Екатерины II – сдержанная красота стройного академизма портретов В.Л. Боровиковского начала XIX века. Античной поэзией дышит портрет Варавары Томиловой (1800-е)... изящный гребень в естественных кудрях и лёгкость ампиричного платья «помпеянки» – предвестники романтизма и свидетели начала золотого века русской реалистической живописи...

Байковская Н.А.

Достоевский, Флоренция и образы русской духовности. Размышления на выставке «От барокко до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.

Baykovskaya N.A.

Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality. Reflections at the exhibition "From Baroque to Art Nouveau" by Vasily Tropinin's Museum in Moscow
Language and Text. 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.



Рис. 8. Владимир Боровиковский
Портрет Варвары Андреевны
Томиловой
1800-е



Рис. 9. Александр Витберг
Античный художник
Первая пол. XIX века



Рис. 10. Василий Тропинин
Полуобнажённая женщина
1810 год

...живописи, сформировавшейся в культурно-историческом диалоге России и Европы и запечатлевшей тончайшие грани духовной красоты нашего отечества: от трогательной чистоты Венецианских народных мотивов до глубины психологического портрета, «европейского» переосмысления евангельских сюжетов и морально-нравственной, национальной направленности передвижников.



Рис. 11. Неизвестный художник Мальчик, надевающий лапти.
Копия картины А.Г. Венецианова
1840-е



Рис. 12. Василий Тропинин Портрет
Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском
наряде и интерьере. Этуд.
Около 1838 года



Рис. 13. Василий Худяков
Эскиз плафона Господь
Саваоф с ангелами
1850-е



Рис. 14. Неизвестный художник Молящаяся
XIX век

Совершая прогулку по выставке, чувствуешь глубокую и тёплую благодарность ее создателям, которые с таким вниманием и любовью сложили изящный живописный аккорд – размышление об образах русской духовности в искусстве XVIII-XIX столетий... Останавливаешься у Рафаэлевского сюжета «Мадонны в креслах» во вдохновенном копийном исполнении неизвестного художника, тебя обволакивает мягкость колорита и

Байковская Н.А.
Достоевский, Флоренция и образы русской
духовности. Размышления на выставке «От барокко
до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.

Baykovskaya N.A.
Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality.
Reflections at the exhibition "From Baroque to Art
Nouveau" by Vasily Tropinin's Museum in Moscow
Language and Text. 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.

гармония округлой композиции... и задумываешься вновь о чуде явления уникальной русской мысли и духовности, родившейся во многом из соприкосновения византийской православной традиции и глубокого философского переосмысления и преображения сокровищ европейской культуры. В сознании оживают, дошедшие до наших дней, воспоминания Ф.М. Достоевского о том, как, сидя на балконе во Флоренции, с бокалом Кьянти, Фёдор Михайлович рассказывал товарищу Николаю Страхову, как юношей 16-ти лет, начитавшись западных книг, мечтал когда-то убежать в этот великий город, и продолжал, оставаясь верным своим юношеским убеждениям: *«Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша, мы много взяли от нее, и опять возьмем...»*.

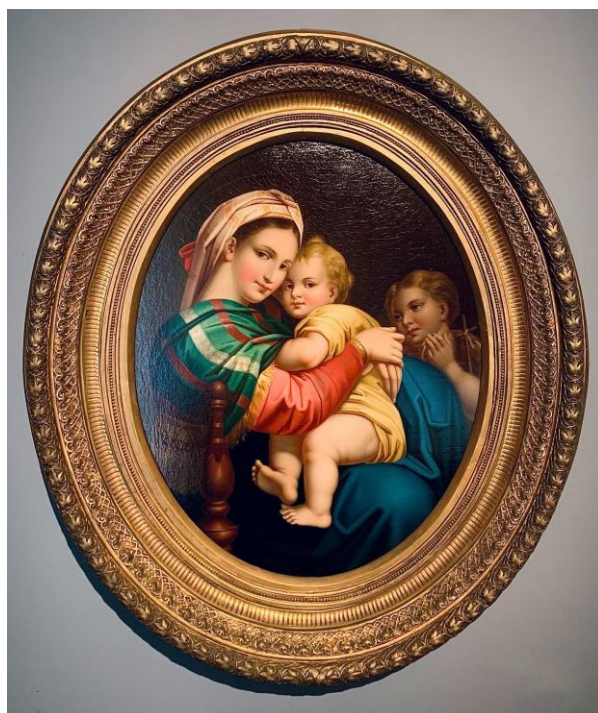


Рис. 15. Неизвестный русский художник
Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем
1873 год

Продолжением этой мысли звучат и прекрасные слова: *«...Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску... Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более!.. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!»* (из романа «Подросток»).

Литература

1. Дergачева И.В. Образы Италии в художественном наследии Достоевского [Электронный ресурс] // Язык и текст. 2019. Том 6. № 4. С. 16–23. URL: https://psyjournals.ru/files/111894/langt_2019_n4_Dergacheva.pdf (дата обращения: 16.07.2022).
2. Дergачева И.В., Достоевский А.Д., Литвин Е.А., Махмудова С.М., Михайлова М.В.,

Байковская Н.А.
Достоевский, Флоренция и образы русской
духовности. Размышления на выставке «От барокко
до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.

Baykovskaya N.A.
Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality.
Reflections at the exhibition "From Baroque to Art
Nouveau" by Vasily Tropinin's Museum in Moscow
Language and Text. 2022. Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.

- Талалай М.Г., Шварц Н.В. Достоевский и Италия. 2021. СПб.: Алетейя, 454 с.
3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и письма: В 30 т. Т. 13. 1975-1986. Л.: Наука, 456 с.
 4. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и письма: В 30 т. Т. 27. 1975-1986. Л.: Наука, 463 с.
 5. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и письма: В 30 т. Т. 28. 1975-1986. Л.: Наука, 572 с.
 6. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и письма: В 30 т. Т. 29. 1975-1986. Л.: Наука, 573 с.
 7. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. 1987. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 296 с.
 8. Ильина Т. В. На переломе. Русское искусство середины XVIII века. 2010. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 240 с.
 9. Нилова А.Ю., Скоропадская А.А., Агапитова Е.К. Достоевский и античность: коллективная монография. 2021. СПб.: Изд-во РХГА, 472 с.
 10. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. 1981. М.: Искусство, 552 с.

References

1. Dergacheva I.V. Images of Italy in the artistic heritage of Dostoevsky [Images of Italy in the artistic heritage of Dostoevsky]. *Yazyk i tekst=Language and Text*, 2019. Vol. 6, no. 4. pp. 16–23. Available at: https://psyjournals.ru/files/111894/langt_2019_n4_Dergacheva.pdf (Accessed 07.16.2022). (In Russ.).
2. Dergacheva I.V., Dostoevsky A.D., Litvin E.A., Makhmudova S.M., Mikhailova M.V., Talalay M.G., Shvarts N.V. Dostoevsky and Italy. 2021. Saint Petersburg: Aleteyya, 454 p. (In Russ.).
3. Dostoevsky F.M. Complete Works And Letters: In 30 vol. Vol. 13. 1975-1986. Leningrad: Nauka, 456 p. (In Russ.).
4. Dostoevsky F.M. Complete Works and Letters: In 30 vol. Vol. 27. 1975-1986. Leningrad: Nauka, 463 p. (In Russ.).
5. Dostoevsky F.M. Complete Works and Letters: In 30 vol. Vol. 28. 1975-1986. Leningrad: Nauka, 572 p. (In Russ.).
6. Dostoevsky F.M. Complete Works and Letters: In 30 vol. Vol. 29. 1975-1986. Leningrad: Nauka, 573 p. (In Russ.).
7. Evangulova O.S. Fine Arts in Russia in the First Quarter of the 18th Century. Problems of the formation of the artistic principles of modern times. 1987. Moscow: Publ. Lomonosov Moscow State University, 296 p. (In Russ.).
8. Ilyina T.V. At the turning point. Russian art of the middle of the XVIII century. 2010. Saint Petersburg: Publ. St. Petersburg University, 240 p. (In Russ.).
9. Nilova A.Yu., Skoropadskaya A.A., Agapitova E.K. Dostoevsky and antiquity: a collective monograph. 2021. Saint Petersburg: RKhGA Publishing House, 472 p. (In Russ.).
10. Turchin V.S. The era of romanticism in Russia. On the history of Russian art in the first third of the 19th century. Essays. 1981. Moscow: Iskusstvo, 552 p. (In Russ.).

Байковская Н.А.
Достоевский, Флоренция и образы русской
духовности. Размышления на выставке «От барокко
до модерна» в музее В.А. Тропинина в Москве
Язык и текст. 2022. Том 9. № 3. С. 31–38.

Baykovskaya N.A.
Dostoevsky, Florence and images of Russian spirituality.
Reflections at the exhibition "From Baroque to Art
Nouveau" by Vasily Tropinin`s Museum in Moscow
Language and Text. 2022.Vol. 9, no. 3, pp. 31–38.

Информация об авторе

Байковская Наталия Андреевна, психолог, арт-терапевт, художник, студент программы
«Всеобщая история искусства» Российского государственного гуманитарного университета,
г. Москва, Российская Федерация, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4206-4953>, e-mail:
baykovskaya@gmail.com

Information about the author

Nataliya A. Baykovskaya, psychologist, art-therapist, artist, student of the General History of Art
Program at the Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-4206-4953>, e-mail: baykovskaya@gmail.com

Получена 01.09.2022

Received 01.09.2022

Принята в печать 15.09.2022

Accepted 15.09.2022