

УДК 94(44).034

Рогачев Б.С.¹**ДВА ФРАНЦУЗСКИХ КОМОДА ШИНУАЗРИ ИЗ МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЯ:
ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**

Школа-студия (институт) им. Вл.И. Немировича-Данченко
при Московском Художественном академическом театре им. А.П. Чехова

Rogachev B.S.

**TWO FRENCH CHINOISERIE COMMODOES FROM THE METROPOLITAN MUSEUM
OF ART: RESEARCH AND COMPARATIVE ANALYSIS**

School-Studio (Institute) named after V.I. Nemirovich-Danchenko
of the Moscow Art Academy Theatre named after A.P. Chekhov

Аннотация. Работа посвящена изучению вариантов проявления стиля шинуазри в мебельном искусстве в эпоху Людовика XV. Анализ работ двух ведущих парижских мастеров-мебельщиков середины XVIII в., Бернара II ван Ризенбурга и Матье Криера, проводится на примере одного и того же элемента корпусной мебели — комода. При сопоставлении и анализе двух комодов, экспонируемых в одном зале Метрополитен-музея, выявляются особенности личного стиля мебельщиков, а также различные подходы и технологии в создании мебели. Итогом работы является вывод, согласно которому оба подхода представляли собой проявления стиля шинуазри как культурного диалога между двумя культурами — западно-европейской и азиатской.

Ключевые слова. Франция, Людовик XV, рококо, шинуазри, комод, история мебели, Бернар II Ван Ризен Бург, Матье Криер, Метрополитен музей.

Abstract. This article is devoted to the research of the Chinoiserie style variants in the of Louis XV era furniture. The analysis of the two leading Parisian furniture masters of the mid-18th century works, Bernard II van Risenburgh and Mathieu Criaerd, conducted on the example of the same element of cabinet furniture — the commode. The comparison and analysis of two commodes, exhibited in the same hall of the Metropolitan Museum of Art, reveals the personal style of furniture makers, as well as different approaches and technologies in furniture creation. The result of this research is the conclusion that both approaches represented manifestations of the Chinoiserie style as a cultural dialogue between the two cultures — Western European and Asian.

Keywords. France, Louis XV, rococo, chinoiserie, commode, furniture history, Bernard II

¹ Рогачев Борис Сергеевич — студент 4 курса Школы-студии (института) им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А.П. Чехова

van Risenburgh, Mathieu Criaerd, Metropolitan Museum of Art.

Шинуазри («chinoiserie», что означает «китайщина» в дословном переводе с французского) — стиль, появившийся в европейской культуре в начале XVII в. Он появился благодаря торговцам и купцам, привозившим из стран Востока диковинные, никем не виданные ранее вещи: фарфор, шелк, красные и черные лаки, эмали, диковинную мебель [4, с. 131; 7, с. 72–74]. Эти вещи поражали не только своей экзотичностью, но и удивляли техникой исполнения, тонкостью и изяществом орнаментов, самобытностью художественного языка. В первой половине XVIII в. стиль расцветает полной силой и сюжеты из «китайской» жизни становятся органичной, неотъемлемой частью западноевропейского стиля рококо, который во Франции называется стилем Людовика XV. В это время его проявления можно наблюдать как в живописи, так и в архитектуре и костюме, но основным вектором развития становится декоративно-прикладное искусство.

Важно понимать, что существенной особенностью шинуазри является стилизация. Шинуазри – это европейское видение китайской культуры (восточной экзотики, см. Антонова). Это синтетический стиль, рожденный на стыке двух цивилизаций [1, с. 287; 6]. Изначально вещей, привозимых из Китая, Японии и Индонезии было не так много, но из-за высокого спроса их количество начало увеличиваться, однако, цены на них оставались довольно высокими. Именно поэтому мы встречаем китайские лаковые доски, вделанные во французскую мебель [7, с. 72]. И восточные мастера начинают вплетать в свои орнаменты европейские узоры, ориентируясь на рынок. Европейские мастера, прошедшие в Азии обучение оригинальным технологиям, возвращаются в Европу и начинают воссоздавать изделия, подражая китайским ремесленникам.

С помощью сравнительного анализа сходных (на первый взгляд) предметов мебели, изготовленных примерно в одно и то же время, и одинаковых по своему назначению, но разными мастерами, можно проследить индивидуальность проявления стиля шинуазри у каждого из них, а также сравнить вариативность техник исполнения.

Объектом для анализа избраны два комода, сделанные в Париже — ведущем мебельном центре Франции эпохи Людовика XV. Здесь работало множество выдающихся мастеров – ни одна другая эпоха дала такое количество шедевров мебельного искусства [3, с. 106; 5, с. 387]. Именно комод был наиболее излюбленной формой корпусной мебели рококо. Он появился во Франции в XVII — начале XVIII в. и быстро стал неотъемлемой частью французского интерьера рококо («commode» в переводе с французского языка — «удобный»). Изначально он использовался для хранения белья и других вещей [4, с. 132; 7, с. 68; 8, с. 97].

Первый комод – работы Бернара II ван Ризенбурга (Bernard II van Risenburgh) — представителя крупной династии мастеров мебельщиков, одного из самых известных и востребованных парижских мастеров-краснодеревщиков эпохи Людовика XV. Кроме прочего, Ризенбург был признанным мастером по отделке мебели в технике восточного лака, много работал с японскими и китайскими лаковыми панно [2, с. 33]. Особенно нужно подчеркнуть те работы Ризенбурга, где в декорировке фасадов мебели были использованы лаковые китайские панно *Coromandel* (доставленные в Европу с Коромандельского побережья юго-восточной Индии). Рисунок на этих панно выполнен не с помощью нанесения лака на поверхность, а с помощью техники гравировки и заполнения пустот цветным лаком. Авторским почерком Ризенбурга стало совмещение искусной работы шинуазри с бронзовым декором: рокайльная бронза органично оплетает китайские панно и служит для них эффектной рамой. В целом произведения этого мастера отличаются высоким качеством, визуальной легкостью, гармоничностью декора, который при всем его обилии, не утяжеляет мебель. Комоды шинуазри, выполненные Ризенбургом для французской аристократии, сегодня украшают собрания ведущих музеев и частных собраний.

Для анализа избран комод Ризенбурга из собрания Метрополитен-музея. Комод датируется 1740-1745 гг. (1). Комод выполнен из черного дуба — материала, нестандартного для мебельщиков эпохи Людовика XV в целом, но весьма характерного для Ризенбурга. Он имеет два выдвижных ящика и ножки-кабриоль — наиболее характерные для рококо формы [4, с. 132]. Корпус облицован элементами большой многостворчатой ширмы *Coromandel*: на передней панели мы видим отдельные ее фрагменты. Так как Ризенбург прежде всего стремился создать интересную композицию, общий рисунок, то он прибегает к технологии коллажа, соединяя на фронтальной плоскости несколько фрагментов панно. Рисунок этих панно визуально разделяется позолоченными бронзовыми рокайльными рамками ормолу на три части. Они несут как декоративную функцию, так и практическую, скрывая места стыков панно.

Квадратные панно по бокам комода изображают фантастических существ и животных в окружении орнаментального пейзажа. Эти детали изначально были недостаточно большими для комода, поэтому мастеру пришлось дополнить фрагменты лаком братьев Мартэн (*vernis Martin*) — французским аналогом азиатского лака. Он воспроизводит китайские орнаменты и даже имитирует эффект потрескавшегося от времени старинного лака.

Столешница выполнена из французского мрамора (*brèche d'Alep*, алеппская брекчия), желтого, с красными и бордовыми вкраплениями. Комод не имеет ручек — его ящики можно было открыть только лишь с помощью ключа (потянув за ключ, вставленный в позоло-

ченную «личинку»), что говорит о том, что этот предмет мебели носил не сколько утилитарный характер, сколько характер произведения искусства, фешенебельной вещи [2, с. 35].

Другой мебельщик, о котором пойдет речь ниже — Матье Криер (Mathieu Criaerd). О нем известно не так много, несмотря на то, что он был самым известным мебельщиком из династии Криеров. Как и Ризенбург, Криер также был одним из самых примечательных мебельщиков Парижа середины XVIII в. [8, с. 96]. Он специализировался на мебели, покрытой азиатским лаком или европейской имитацией такого лака.

Избранный для настоящего анализа комод работы Криера (2) находится по соседству с уже проанализированным комодом Ризенбурга — оба они экспонируются в одной и той же в галерее № 529 Метрополитен-музея. Экспозиция галереи посвящена предметам роскоши, модным в Париже XVIII столетия: прежде всего, фарфору и мебели.

Комод датируется 1755-60 гг. Он выполнен из дуба и искусно покрыт имитацией черного с золотом японского лака. На передней и боковых стенках комода написан пейзаж, изображающий скалистый утес с деревьями и морем на фоне высоких гор. В его мотивах считывается подражание азиатской технике, но при этом пейзаж достаточно условный. В нем одинаково сочетается как восточная, так и французская школа пейзажной живописи. Роспись лаком монохромная, по композиции занимает меньше половины фронтальной плоскости комода. Важной особенностью является то, что Криер не использует готовые восточные панно, как Ризенбург, а самолично воссоздает их с помощью лака. Это сложная технология, которой владели не все мастера.

Столешница, как и в комод Ризенбурга, также выполнена из местного материала — красного ранского «мрамора», мраморного известняка, (Rouge de Rance). Такой же материал украшал известную Зеркальную галерею Версальского замка и многие другие его залы.

Комод украшен очень детализированными, тонкими элементами из бронзы, воспроизводящие растительный орнамент, ими же подчеркиваются замочные личинки. Комод имеет четыре ручки, также из позолоченной бронзы. Единство формы и стиля бронзовых украшений-рамок и ручек делает последние органично вписывающимися в общий рисунок декора комода. В целом работа Криера смотрится строже и лаконичней.

Таким образом, на примере проанализированных выше работ двух ведущих французских мебельщиков, сравнивая два схожих предмета мебели можно увидеть в них и общее, и особенное, то, как по-разному мастера подходили к воплощению шинуазри в рамках одного предмета мебели. Стиль шинуазри оказал большое влияние на культуру Франции и непосредственно на стиль Людовика XV: он так органично вошел в него, что стал неотъемлемой его частью. При встрече западноевропейской и азиатской культуры родился диалог культур,

появилось множество диковинных вещей, которые удивляют своей самобытностью и сегодня.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Commode / Bernard II van Risenburgh / The Metropolitan Museum of Art [Электронный ресурс]. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/205782?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=BERNARD+II+VAN+RISENBURGH&offset=0&rpp=20&pos=5> (дата обращения 14.06.2021)
2. Commode / Martin Criaerd / The Metropolitan Museum of Art [Электронный ресурс]. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/205761?searchField=All&sortBy=Relevance&ft=Mathieu+Criaerd&offset=0&rpp=20&pos=1> (дата обращения 14.06.2021)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонова Т.А. Художественно-декоративные особенности мебели в стиле шинуазри // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. — Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2019. — С. 285–287.
2. Ганцева Н.Н. Бернар II ван Ризен Бург — мастер-мебельщик французского рококо // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2011. — № 4-1. — С. 28–36.
3. Ганцева Н.Н. Мебельное искусство Франции XVII — XVIII вв. как отражение эстетического сознания эпохи // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. — 2013. — № 16. — С. 93–129.
4. Кес Д. Стили мебели. — Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1981. — 271 с.
5. Моран А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней. — М.: В. Шевчук, 2011. — 643 с.
6. Неглинская М.А. Шинуазри, как фактор межкультурного диалога // Труды института востоковедения РАН. — 2018. — № 9. — С. 313–318.
7. Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV — XIX веков. — Л.: Советский художник, 1967. — 164 с.

8. Черепанова А., Яо М. Мебель Матъе Криера в Большом собрании изящных искусств ASG // Мир искусств: Вестник Международного института антиквариата. — 2013. — № 1 (01). — С. 96–101.

REFERENCES

1. Antonova T.A. Hudozhestvenno-dekorativnye osobennosti mebeli v stile shinuazri // Molodye uchenye v reshenii aktual'nyh problem nauki. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. — Krasnojarsk: SibGU im. M.F. Reshetneva, 2019. — S. 285–287.
2. Ganceva N.N. Bernar II van Rizen Burg — master-mebel'shhik franczskogo rokoko // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik MGHPA. — 2011. — № 4-1. — S. 28–36.
3. Ganceva N.N. Mebel'noe iskusstvo Francii XVII — XVIII vv. kak otrazhenie jesteticheskogo soznaniya jepohi // Trudy istoricheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo universiteta. — 2013. — № 16. — S. 93–129.
4. Kes D. Stili mebeli. — Budapesht: Izd-vo AN Vengrii, 1981. — 271 s.
5. Moran A. Istorija dekorativno-prikladnogo iskusstva: ot drevnejshih vremen do nashih dnei. — M.: V. Shevchuk, 2011. — 643 s.
6. Neglinskaja M.A. Shinuazri, kak faktor mezhkul'turnogo dialoga // Trudy instituta vostokovedenija RAN. — 2018. — № 9. — S. 313–318.
7. Sokolova T. Oчерki po istorii hudozhestvennoj mebeli XV — XIX vekov. — L.: Sovetskij hudozhnik, 1967. — 164 s.
8. Cherepanova A., Jao M. Mebel' Mat'e Kriera v Bol'shom sobranii izjashhnyh iskusstv ASG // Mir iskusstv: Vestnik Mezhdunarodnogo instituta antikvariata. — 2013. — № 1 (01). — S. 96–101.

Рецензент: Шапиро Бэлла Львовна, к.и.н., доц., доцент Школы-студии (института) им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре им. А.П. Чехова