УКРОЩЕНИЕ КОНЕЙ

Где-то в конце 1832-го - начале 1833 года скульптор Петр Клодт получил правительственный заказ на выполнение двух скульптурных групп "Укротители коней", предназначенных первоначально для украшения пристаней Адмиралтейского бульвара. Работа над этими группами заняла почти двадцать лет, стала едва ли не главным делом всей жизни скульптора и принесла ему невиданный успех.

 Петр Карлович Клодт фон Юргенсбург родился в 1805 году в Петербурге. Петр принадлежал к небогатой, но очень старинной и родовитой титулованной семье.

По давней семейной традиции юный Клодт готовился стать военным. В 1822 году он приехал в Петербург и поступил в артиллерийское училище. По окончанию его Клодт получил офицерский чин. Но страсть к искусству оказалась сильнее военных традиций семьи. После непродолжительной службы в учебной артиллерийской бригаде подпоручик барон Клодт круто изменил свою судьбу. Он отказался от военной карьеры и в 1828 году вышел в отставку с твердым намерением посвятить себя скульптуре. В течение двух лет Клодт учился без помощи руководителя, работая с натуры и копируя произведения античной и современной пластики. С 1830 года он стал вольнослушателем Академии художеств и сблизился с ее творческой средой, которая высоко оценила дарование начинающего скульптора. Престарелый ректор Академии, знаменитый ваятель И.П. Мартос, а также выдающиеся мастера С.И. Гальберг и Б.И. Орловский поддерживали его своим одобрением.

Замечательная одаренность Клодта и его упорство в труде принесли плоды, быть может, даже раньше, чем ожидал сам скульптор. Ему не пришлось преодолевать тех трудностей, с которыми обычно бывают вынуждены бороться непризнанные художники-самоучки. Статуэтки Клодта, изображающие лошадей, стали широко распространяться еще в начале тридцатых годов. Уже в 1831 году Клодт получил большой правительственный заказ и вместе с опытными скульпторами С.С. Лимоновым и В.И. Демутом-Малиновским принял участие в работе, связанной со скульптурным оформлением арки триумфальных Нарвских ворот.

Надо полагать, жители Васильевского острова в Петербурге были немало удивлены, когда в один из весенних дней 1831 года наблюдали за тем, как сын покойного барона Клодта фон Юргенсбурга заводит в свою небольшую квартирку в полуподвальном помещении на углу Академического переулка и Пятой линии... коня. Но еще больше они были бы удивлены, если бы узнали, что же происходило дальше в квартире Клодта. А об этом свидетельствует запись одного из очевидцев: хозяин ставил лошадь в одной из комнат, «а самому уже поместиться негде; сядет, съежившись, у ее ног и рисует...» Да, именно в таких условиях рисовал, а еще вырезал из дерева и лепил из гипса фигурки лошадей человек, чье имя станет одним из самых значительных в мировой скульптуре!

По модели Клодта в 1833 году выполнена из кованой меди шестерка коней, впряженных в колесницу Славы, установленную на аттике арки. В трактовку этого мотива, давно уже ставшего традиционным в монументально-декоративной скульптуре классицизма, Клодт внес немало нового и оригинального. В отличие, например, от коней Демута-Малиновского и Пименова на арке Главного штаба кони Клодта представлены стремительно скачущими и взвивающимися на дыбы; они придают всей скульптурной композиции характер бурного движения и порыва.

Однако эта первая работа молодого мастера в целом еще принадлежит искусству классицизма; новаторские и реалистические тенденции творчества Клодта выступили несколько позже. А потом Клодт приступил к работе над скульптурными группами "Укрощение коней". В августе 1833 года модели обеих групп были уже готовы, утверждены императором и доставлены для обсуждения в Академию художеств. Члены академического совета выразили полное удовлетворение работой Клодта. Было принято решение выполнить обе группы в большом размере, а Клодта "избрать в назначенные академики" - отличие, которого питомцы Академии удостаивались лишь после завершения пенсионерского стажа. Пятью годами позднее Клодт был избран в академики и назначен профессором скульптуры. Отсюда открывался прямой путь к вершинам академических почестей.

Своеобразие реалистической эстетики Клодта заключается в первую очередь в том, что она не порывает с традицией классицизма, не отрекается от ее достижений, а как бы вбирает их в себя и перерабатывает в соответствии с потребностями и запросами нового времени. Таким образом, в первом периоде своей деятельности, к которому относятся группы "Укротители коней", Клодт явился не только новатором, но и преемником традиций национальной скульптуры.

Работа над "Укротителями коней", прерванная на тот период, когда Клодт был занят скульптурой Нарвских ворот, возобновилась с середины тридцатых годов. В это время в Петербурге уже шла подготовка к перестройке Аничкова моста. Клодт заинтересовался проектом еще до того, как начались строительные работы, и выступил с предложением установить скульптурные группы не на Адмиралтейском бульваре, а на новом Аничковом мосту.

В 1838 году первая группа уже была вылеплена в большом размере и подготовлена к переводу в бронзу. Но тут внезапно умер, не оставив преемника, крупнейший мастер художественного литья В.П. Екимов, неизменный сотрудник всех больших скульпторов того времени.

Клодт решил сам заняться отливкой своего произведения. С основами литейного дела он познакомился еще на службе в артиллерии, а впоследствии, став вольнослушателем Академии, изучал художественное литье под руководством Екимова. Обладая такой подготовкой, Клодт вполне мог заменить умершего литейного мастера. С 1838 года он возглавил Литейный двор, активизировал его работу и внес в нее ряд существенных усовершенствований.

Между 1838 и 1841 годами Клодт перевел в бронзу обе свои группы и приступил к отливке повторных экземпляров. 20 ноября 1841 года состоялось торжественное открытие нового Аничкова моста. На его западной стороне (обращенной к Садовой улице) стояли две бронзовые группы, а на восточной (обращенной к Литейному проспекту) - две аналогичные группы, отлитые из гипса и окрашенные под бронзу.

В этот день к скульптору пришла слава. Успех конных групп Клодта можно сравнить только с триумфом картины Брюллова "Последний день Помпеи". Подобно этой картине, клодтовские "Укротители коней" явились новым свидетельством того, что русские художники способны создавать ценности мирового значения. Вскоре работа Клодта приобрела европейскую известность.

Повторные экземпляры обеих групп, отлитые из бронзы в 1842 году, так и не попали на предназначенное им место: они были перевезены в Берлин и установлены на пьедесталах по обеим сторонам главных ворот королевского дворца. В 1843 - 1844 годах Клодт в третий раз отлил бронзовые экземпляры и поставил их на восточной стороне моста. Но и им, однако, недолго пришлось оставаться на месте. Весной 1846 года они были сняты и отправлены в Неаполь, где поныне стоят у входа в дворцовый сад.

Декоративные качества двух первых групп Аничкова моста встретили высокую оценку со стороны русских зодчих. "Укротители коней" украшают сады и дворцовые здания в Петергофе и Стрельне, а также в подмосковной усадьбе Кузьминки.

Между тем гипсовые экземпляры групп в 1846 году вернулись на восточную сторону Аничкова моста. Но Клодт уже не предполагал заново отливать их из бронзы. В работе художника началась иная фаза. Он задумал создать не повторение готовых изваяний, а как бы продолжение и завершение начатого ансамбля; прежние темы должны были варьироваться в новых художественных формах. Скульптор вновь изобразил коня, вырывающегося в яростном порыве, и коня, укрощенного водителем, но придал своим персонажам иные движения, иную композицию и иной сюжетный смысл.

Выполнение новых моделей потребовало от Клодта почти четырех лет труда. Только в 1850 году гипсовые экземпляры "Укротителей коней" в последний раз покинули восточную сторону Аничкова моста. Солдаты саперного батальона под руководством самого Клодта поставили на их место новые бронзовые группы. Скульптурный ансамбль, над которым так долго работал художник, наконец был завершен. Четыре конные группы, украшающие Аничков мост, представляют собой развернутую драматическую серию, в которой последовательно развивается один сюжет - покорение коня человеком. В основе замысла мастера лежит тема победы человека над стихийным могуществом природы, образ мятежной силы, укрощаемой разумом.

Яркую и точную характеристику скульптурного ансамбля дает в своей книге о мастере В.Н. Петров, отмечая, что аллегория воплощается у Клодта в образах, полных конкретного жизненного содержания. Изображая борьбу человека с животными, скульптор не обращается к традиционным сюжетам русской истории, библейской или античной мифологии. Критика справедливо отмечала, что сцены, представленные Клодтом, более всего напоминают "обычную дрессировку верховых коней". Но в трактовку этих реальных, не раз наблюденных им сцен Клодт не вносит прозаического оттенка "бытовизма". Тема как бы поднята скульптором над уровнем повседневной обыденности. Исходя из эстетических представлений классицизма, Клодт поэтизирует борьбу человека с конем, обобщает и идеализирует образ своего героя, обнаженного юного атлета с прекрасным телом и мужественным, одухотворенным лицом. Еще современники верно подметили, что новаторство и реализм Клодта гораздо отчетливее проявились в изображении фигур. Подобно мастерам XVIII века, Клодт стремился приблизить своих героев к античному канону красоты. Но УСЛОВНОСТЬ языка скульптуры классицизма своеобразно сочетается у Клодта с живой и меткой наблюдательностью художника-реалиста. Разрабатывая драматические позы атлетов, Клодт не переступил границ самого строгого правдоподобия и естественности; он неизменно опирался на точное знание - итог многолетних и неоднократно проверенных наблюдений живой натуры. Одна из специфических особенностей скульптурного оформления Аничкова моста определяется тем, что оно не может быть воспринято сразу. Нет такой точки, с которой удалось бы охватить взглядом все четыре группы одновременно. Композиция ансамбля задумана так, чтобы зритель как бы "читал" этот цикл, переходя от одной группы к другой и последовательно раскрывая их сюжетные и пластические связи.

Если начать обзор ансамбля с западной стороны моста, от первой группы, изображающей коня с шагающим возле него водителем, перейти потом к смежной группе и далее к группам, стоящим на восточной стороне, то сюжетный смысл композиции обнаружится с наибольшей наглядностью. В первой группе животное еще покорно человеку. Обнаженный атлет, напрягаясь всем телом и крепко схватив узду, сдерживает вздыбленного коня. В остальных группах все более нарастает драматизм борьбы. Конь вырывается в неукротимом порыве, и все напряженнее становятся движения и позы атлета. Во второй группе голова коня высоко вздернута, ноздри раздуты, пасть оскалена, передние ноги раскинуты. Фигура водителя развернута как бы по спирали; могучим усилием он осаждает коня. В третьей группе борьба становится еще яростнее. Водитель повержен на землю, и конь почти вырвался на волю. Попона сброшена с его спины, шея выгнута, и голова победоносно поднята; лишь левая рука водителя, натягивая узду, удерживает разъяренное животное. Наконец, в четвертой группе человек вновь покоряет коня; припав на одно колено и обеими руками сжимая узду, укрощает его дикий бег. Ни одна из групп Аничкова моста не повторяет другую ни по сюжетному мотиву, ни по очертаниям силуэта. Клодт стремился избежать какой-либо схемы или нарочитости в построении. Но движение пластических масс подчинено организующему ритму, который связывает все четыре группы воедино, придавая им характер стройного ансамбля.

В двух первых группах, стоящих на западной стороне моста, фигуры водителей представлены почти параллельно друг другу, - хотя и в контрастном движении - позы вздыбленных коней довольно близки к симметрии. Здесь еще чувствуются отзвуки композиционных решений классицизма. Иначе соотнесены между собой две последние группы: в них намеренно обострен принцип асимметрии и контраста. Существуют сюжетные аналогии между первой и четвертой группами, где воплощена тема укрощения, и между второй и третьей, в которых передана тема мятежа. Эти сюжетные связи находят пластическое выражение в чередовании симметрии и асимметрии, контраста и параллельности. Силуэты второй и третьей групп сходны между собой и даже приближаются к тому, что можно назвать "зеркальным отражением" (однако с такими отличиями, которые исключают мысль о нарочитой схеме), тогда как первая и четвертая группы подчеркнуто контрастны. В разнообразии приемов, использованных Клодтом, проявилось его стремление к жизненной правде и одновременно раскрылась строго продуманная композиционная идея.

"Укротители коней" созданы в пору высшего расцвета дарования скульптора и принадлежат к числу лучших произведений русского монументально-декоративного искусства. Вместе с Медным всадником Фальконе, ростральными колоннами и башней Адмиралтейства конные группы Клодта давно уже вошли в круг пластических символов старого Петербурга.

В дальнейшем Клодт уже не создал ничего равного скульптурному ансамблю Аничкова моста. Скульптор скоропостижно скончался на даче под Петербургом 8 ноября 1867 года. Наследие Клодта было продолжено в декоративно-прикладном искусстве мастеров каслинского чугунного литья.