

Акварельные портреты Владимира Ивановича Гау

Акварельный портрет — один из наиболее изящных видов искусства. Он привлекает прозрачностью и легкостью письма, камерностью и, особенно, общей поэтичностью художественного и образного строя. В первой половине XIX века этот жанр получил самое широкое распространение и вошел в бытовую культуру русского общества. В дворянских домах небольшие портреты украшали гостиные и кабинеты, их дарили на память в знак сердечной дружбы и любви.

В Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени хранится большая и интересная коллекция русского акварельного портрета первой половины XIX века. Многие произведения были подарены музеем его основателем Ф. Е. Вишневым. Значительную часть графического собрания составляют портреты замечательного акварелиста **Владимира Ивановича Гау** (1816-1895). Написанные в разные годы, различные по формам и жанрам, они дают возможность проследить эволюцию его творчества, выявить особенности живописной манеры художника.

В. И. Гау менее известен, чем его предшественник, родоначальник жанра акварельного портрета в русском искусстве П. Ф. Соколов (1791/?-1848), в чьих воздушных акварелях отразилось неповторимое обаяние русской культуры пушкинского времени. Творчество В. И. Гау приходится на следующий период — 1840-1850-е годы и с не меньшей полнотой передает атмосферу тех лет. В работах В. И. Гау проявилась портретная концепция позднего академизма, которую характеризует обязательное портретное сходство, некоторая прозаичность и одновременно подчиненность образа возвышенному идеалу, единому для той эпохи.

Владимир Иванович Гау родился 4 февраля 1816 г. в Ревеле в семье художника Иоганна Гау (1771-1838). Брат Владимира Эдуард Гау (1807-1877), тоже художник-акварелист, известен в основном изображениями интерьеров Зимнего дворца. Первые уроки рисования В. Гау получил у отца. Юношей он стал учиться у бывшего придворного художника Карла фон Кюгельхена (1772-1832), который последние годы жизни жил в Ревеле. Кюгельхен очень доброжелательно относился к своему ученику, и, благодаря его содействию, Гау уже в юности стал получать заказы на портреты.

Настоящий успех выпал на его долю, когда в 1832 году в шестнадцатилетнем возрасте ему представился случай написать портреты великих княжон. Тогда же он исполнил удачный портрет мореплавателя Ф. Литке, на корабле которого находились великие княжны. Литке остался доволен своим портретом, и Гау был представлен ко двору. Портреты великих княжон понравились императрице Александре Федоровне, и она взяла художника под свое покровительство. Гау получил рекомендательное письмо к профессору Императорской Академии художеств Александру Зауервейду.

Ранние акварели 1830-х годов — «Портрет неизвестного военного» (1834), «Портрет мальчика в синем сюртуке» (1836) еще не предвещали блестящего будущего Гау-портретиста. Они написаны сухо и не всегда умело. В 1836 году, получив большую серебряную медаль и звание некласного художника, Гау покинул Академию художеств. Двумя годами позже он отправляется за границу для совершенствования мастерства, как это было принято в практике академического обучения. Владимир Иванович посетил Италию и Германию. Это путешествие имело огромное значение для его формирования как художника.

Акварельный портрет не был принадлежностью исключительно русской культуры. Этот жанр был распространен по всей Европе в очень близких формах, что объясняется общим развитием искусства и практическими потребностями общества в портретах небольшого

размера. При каждом европейском дворе работали акварелисты, писавшие портреты, которые затем часто тиражировались литографским способом.

В. И. Гау легко примкнул к немецкой традиции, так как между русским и немецким искусством 1830-1850 годов существовали тесные связи. Непосредственными его учителями были художники из Прибалтики. К тому же такого рода придворное искусство всегда стремилось к единообразию, общеевропейскому стереотипу.

Уже к началу 1840-х годов В. И. Гау — абсолютно сложившийся мастер европейского уровня с ярким индивидуальным почерком. В 1840 году он возвращается в Россию, получает должность придворного живописца и в течение тридцати лет выполняет заказы общества, близкого двору.

1840-е годы — наиболее счастливый и плодотворный период его творчества. Он пишет многочисленные портреты Николая I, императрицы Александры Федоровны, великих княжон, дает уроки рисования особам императорской фамилии. В 1849 году за портреты великой княгини Марии Николаевны с детьми и ее супруга герцога Максимилиана Лейхтенбергского — президента Академии художеств — Гау был утвержден и звании академика акварельной живописи. В то же время художник получил лестный заказ — написать портреты всех офицеров Кавалергардского полка по случаю его столетнего юбилея.

В этот период появляется еще одна серия портретов — актрис Императорского театра. В 1836 году Гау пишет звезду русской сцены В. Асенкову, в 1842 — танцовщицу Волкову и актрису Ширяеву. К этой же серии, возможно, относится предполагаемый портрет актрисы А. Степановой-второй, иначе называемый «Портрет актрисы в восточном костюме» (1842), из собрания Музея П. А. Тропинина. Портреты Волковой и Ширяевой были воспроизведены в редком «Театральном альбоме», издававшемся в 1842 году Вильгельмом Тиммом. Альбом составляли портреты и биографии актеров, описания спектаклей, ноты, рисунки декораций. Портреты литографировались и затем прописывались акварелью, что придавало им особенную ценность. Весьма возможно, что «Портрет актрисы в восточном костюме» предназначался для этого издания.

В 1840-1850-е годы склонность к эффектности и театральности проявлялась во всех видах искусства. Жанр костюмированного портрета был в это время одним из самых популярных. В пышном антураже решен Гау «Портрет герцога Ю. М. Лейхтенбергского ребенком» (1844).

Но причудливые костюмы и аксессуары никак не отражались на характере образов. В них нет театрализации. Модель с серьезным и грустным лицом позирует перед художником, будто перед камерой фотоаппарата. Как известно, в те годы, чтобы получить снимок, нужно было неподвижно стоять перед камерой в течение сорока минут. С другой стороны, парадный портрет (а портреты Степановой-второй и герцога Лейхтенбергского следует отнести к этому жанру) всегда предполагает момент позирования. Но в парадных портретах некоторых художников нет такой неподвижности, как на портретах Гау. По-видимому, все-таки приходится признать влияние на него первых фотографий-дагерротипов.

Стремление к портретному сходству приводит в 1840-е годы к сближению различных портретных форм. Большой портрет маслом, акварель и даже миниатюра на кости пишутся по близким канонам. Первые фотографические портреты в антураже и композиции повторяют живописные. Портрет маслом стремится к фотографической точности в изображении лица, акварельный — к усложнению художественной формы, к «картинности».

Для 1840-х годов характерен портрет в интерьере, например, «Портрет неизвестной из великокняжеской семьи» (1848), «Портрет неизвестной в белом платье» (1844) или «Портрет герцога Адольфа Нассауского» (1844). Эти акварели схожи по композиции. Из портрета в портрет переходят определенные элементы интерьера — вазоны, парапеты, кресла. Аксессуары, как и в больших парадных портретах, поясняют роль и значение личности, обстоятельства написания портрета. Не случаен зимний пейзаж в окне за спиной герцога Адольфа Нассауского. В январе 1844 года он получил звание шефа Одесского уланского полка, в мундире которого и изображен. В связи с этим событием и был заказан его портрет.

Актуальным у Гау продолжал оставаться и камерный портрет на нейтральном фоне. Особенно много подобных женских изображений. «Портрет Ю. П. Голицыной» (1849), «Портрет баронессы Е. Н. Менгден» (1840), «Портрет неизвестной в чепце с лентами» (1835) продолжают традиции акварельного портрета, сложившиеся в 1820-е годы, и сохраняют свойственную тому времени поэтичность образа. Лучшие портреты Гау отличает безукоризненность исполнения — выверенность композиции, рисунка, формы. Безупречность и аристократизм — основные черты как портретов Гау, так и его моделей. Дамы всегда прекрасны, военные отличаются подчеркнутой выправкой. Мальчишки румяны, кудрявы, с огромными темными глазами. Девочки изящны и грациозны, нарядны и держатся как светские дамы.

В изображениях Гау как бы выведена формула аристократизма во внешнем проявлении и определены составляющие ее элементы. Они постоянны и переходят из портрета в портрет — ясное и спокойное выражение лица, осанка, поворот головы, модная одежда. Но индивидуальность совсем не обязательно теряется за внешним стереотипом. Портретная концепция 1840-х годов предполагала точное до натурализма портретное сходство. Лица на портретах Гау всегда индивидуальны. Чтобы убедиться в его умении улавливать характерные особенности лиц, достаточно сравнить «Неизвестную из великокняжеской семьи» (1848) и «Неизвестную в белом платье» (1844) — два портрета, очень сходных по общему решению и по костюму изображенных. Облики героинь различны, но в подаче образа близки. Надо отметить, что портретам Гау программно не свойственен какой-либо психологизм. Не углубляясь во внутренний мир модели, художник как бы снимает один слой человеческой личности. Прекрасные героини живут жизнью только внешней, бесстрастно блистая красотой своих лиц, плеч, рук, тонких гибких талий, воздушных одежд и взысканных украшений.

Поздние портреты В. И. Гау — «Портрет Леопольда Солфа (?)» (1858), «Портрет неизвестного в галстук» (1849) композиционно проще и прозаичнее произведений 1840-х годов. Исчерпало себя стремление к декоративности и импозантности. Углубляющаяся демократизация искусства требовала более скромных портретных форм.

В. И. Гау был ведущим мастером портретной акварели на протяжении трех десятилетий. Ему подражали многие мастера, его оригиналы использовались для гравюр и литографий.

Творчество художника определяло развитие акварельного портрета в 1840-1860 годы, пока этот жанр не был почти полностью вытеснен более доступной фотографией.

Ю. Волгина

Текст печатается по изданию: «Акварельные портреты В. И. Гау из собрания музея В. А. Тропинина и московских художников его времени» М., 1989.

Репродукции картин см. на странице [«Библиотеки Im Werden»](#)