CHARTULARIUS | АРХИВ

УДК 778.5.01.009

“Serrez vos rangs, qu’on se soutienne!” Французский революционный фаянс из коллекции В. Пудовкина в Музее кино

Малая Э. Р., Румянцева В. Н.

Аннотация
Статья посвящена исследованию французского «революционного фаянса» XVIII в. В рамках проведенного исследования в научный и музейно-исторический оборот вводятся ранее малоизученные экспонаты предметно-мемориального фонда Государственного центрального музея кино. Авторы проводят сравнительный, иконологический анализ фаянсовых тарелок из коллекции режиссера В. Пудовкина, выявляя в росписях элементы «генетического кода кино».

Ключевые слова
французский революционный фаянс XVII в., Музей кино, В. Пудовкин, фаянс, синтез искусств, монтаж, кино и прикладное искусство, Государственный центральный музей кино

UDC778.5.01.009

“Serrez vos rangs, qu’on se soutienne!” French revolutionary faience from the collection of Vsevolod Pudovkin in the State Central Film Museum

Malaya E. R., Rumyantseva V. N.

Abstract
The article analyzes the French “revolutionary faience” of the XVIII century. This study introduces into scientific and museum circulation previously little-studied exhibits of the subject-memorial fund of the State Central Film Museum, which had previously been little studied. The authors use a comparative, iconological analysis of faience plates from the collection of director Vsevolod Pudovkin

Key words
French revolutionary faience of the XVII century, the State Central Film Museum, Vsevolod Pudovkin, faience, synthesis of arts, film editing, film and applied arts, the State Central Film Museum

Ил.1. Тарелка декоративная с ручной росписью и надписью «La Paix».

«Le Quatorze Juillet» — национальный праздник Франции, День взятия Бастилии. Событие 14 июля 1789 г. стало поворотным в истории страны и оказало беспрецедентное влияние на ход мировой истории, а также на революционное движение в России. В Советском Союзе всегда был интерес к истории и искусству эпохи Великой французской революции (1789–1799). Феномен фаянса, украшенного революционной символикой, появился во Франции именно в эти годы. И сейчас, в календаре современной России, через 230 лет отмечена знаменательная дата ее начала.

В предметно-мемориальном фонде Музея кино (коллекция В. Пудовкина) находятся на хранении уникальные образцы декоративно-прикладного искусства Франции.

1. Тарелка декоративная с ручной росписью и надписью «La Paix». Из коллекции старинной европейской декоративной керамики режиссера В. Пудовкина. Франция, 1794 г. Фаянс, глазурь, работа ручная, полихромная роспись, d-25 см. Клеймо отсутствует. Предположительно, место изготовления —

Ил.2. Тарелка декоративная с росписью и текстом песни «La Parisienne» (2-й куплет).

город Невер на реке Луаре.

В годы Великой французской революции в Невере, крупном керамическом центре, революционные сюжеты, символику и политические лозунги стали помещать на тарелках, блюдах, кувшинах. Такая посуда, отражавшая разные настроения в обществе, стала своеобразным рупором идей. Позже это явление получило название — «революционный» или «патриотический» фаянс.

На нашей тарелке изображен ангел с крыльями, летящий над землей (лаконичный пейзаж с деревьями). На небе одна звезда. В руке ангела белый флаг с надписью «La Paix» («Мир»). Внизу: «1794». По краю тарелки голубые полоски ограничивают широкий бордюр с редко разбросанными элементами цветочного орнамента.

Что означает аллегорический сюжет? 1793 год был тяжелым для Франции. Летом 1794-го (знаменитое 9 термидора) была низвергнута диктатура Робеспьера. Вероятно, тарелка «агитирует» за социальный мир вскоре после отмены якобинского террора, уничтожавшего надежду на союз сословий (а в первом «патриотическом фаянсе» 1789–1791 годов было немало символов объединения народа, духовенства и аристократии, в том числе короля, под властью общего для всех Закона). Прекрасный художник, автор росписи, символически изобразил рядом два сословия — дворянство (средневековый замок) и третье сословие, трудовое (сноп пшеницы). Можно трактовать символы иначе: пейзаж — в целом образ Франции, сноп — символ единения нации. Пшеница означала и благосостояние, попросту спасение от голода. Революционные власти в ситуации разрухи не раз конфисковали у крестьян хлеб, удовлетворяя требования мятежных горожан, но ставя под угрозу деревню. Небольшой знак над датой 1794 перекликается с мощной крепостной стеной: тонкая решетка. Обычно так изображали изгородь крестьянского хозяйства. Но куда подевалось духовенство? В годы революции многие священники были репрессированы, велась антиклерикальная политика, Робеспьер заменил христианство «культом Верховного Существа». В росписи все же присутствует привычный религиозный образ: ангел. А яркая звезда на небе — не намек ли на Вифлеемскую? Но та обычно — шестиконечная, а здесь пятиконечная звезда, которую именно во времена Французской революции (как символ бога войны Марса) стали использовать в армии: для обозначения чина командира. Мы знаем, что в течение 1794 г. Франция одержала ряд побед в «революционных войнах» с другими странами Европы, было заключено несколько выгодных мирных соглашений.

При желании из росписи можно извлечь целый документальный сюжет. Современник (порой не знавший грамоты) умел читать ее образы — «выкадровки» из совершавшейся на его глазах истории. Изобретательные вариации патриотических сюжетов, созданные независимыми ремесленниками, могли становиться и тайной оппозицией идеологическим страстям и столичным властям: по-своему связывать единомышленников выраженными в них надеждой или иронией [2].

Революционный фаянс как художественное явление не закончился в 1790-е гг., он возрождался при последующих революционных событиях, которые вспыхивали во Франции несколько раз в течение уже XIX в.

2. Тарелка декоративная с росписью и текстом песни «La Parisienne» (2-й куплет). Из коллекции старинной европейской керамики режиссера В. Пудовкина. Франция, г. Монтеро (Montereau), мануфактура Луи Лебефа и Этьена Тибо (L. Lebeuf & Thibault), 1830–1848. Фаянс, глазурь, работа ручная, печать и полихромная роспись, d-21 см.

Уже по структуре фаянса и стилю оформления видно, что вторая тарелка изготовлена в другое время, в другом месте. В отличие от тарелки 1794 г., она не с надглазурной, а с подглазурной росписью, и с применением особой техники — печати по фаянсу (изобретенной в середине XVIII в. в Англии и пришедшей во Францию в конце XVIII — начале XIX в.) [4, 5]. Новая техника печати породила моду на серии «говорящих тарелок», которые стало легко изготавливать. Перед нами, по выражению В. Беньямина, произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: «Репродукционная техника, так можно было бы выразить это в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет» [1, с. 22]. С помощью переноса оттиска на фаянс выполнены монохромные рисунок и текст, а раскраска сделана вручную. Борт украшен орнаментом (венок из желтых, синих, оранжевых цветов и зеленых листьев). На зеркале тарелки — гравюра с изображением боя на парижских баррикадах. Ниже помещен текст песни. На обратной стороне клеймо изготовителя.

Изображена вторая французская революция, Июльская — 27-29 июля 1830 г. Название песни «La Parisienne» («Парижанка») является, как известно, эпитетом и относится к понятию «революционная песня» (ср.: «Варшавянка», «Марсельеза»). Слова написал К. Делавинь, затем композитор Д. Обер аранжировал для песни мелодию немецкого военного марша [3]. С 1830 по 1848 гг. при «Июльской монархии» — правлении короля Луи-Филиппа I — песня была гимном Франции. 2-й куплет начинается так:

Serrez vos rangs, qu'on se soutienne!
Marchons! Chaque enfant de Paris
De sa cartouche citoyenne
Fait une offrande à son pays.
Ô jour d'éternelle mémoire
Paris n'a plus qu'un cri de gloire!

Приводим перевод куплета:

Сомкните ряды, поддержим друг друга!
Вперед! Каждый сын Парижа
Свой гражданственный патрон
Жертвует в дар родной стране.
О, вечно памятный день!
Париж охвачен единым славным кличем:
Вперед в марше
Против их пушек
Наперекор железу, огню батальонов
Устремимся к победе!

Экспрессивные образы обрели в рисунке-иллюстрации конкретику «документальных кадров». Художник даже изобразил у персонажа в центре сумку-патронташ, из которой извлекался тот самый «гражданственный патрон». На первом плане справа один повстанец действительно поддерживает другого. Автор гравюры, к сожалению, пока нам не известен.
«La Parisienne» включает семь куплетов, каждый проиллюстрирован соответствующей тарелкой. В интернете на сайтах антикваров нашлись фотографии еще трех тарелок из той же серии, но без раскраски (Илл. 3, 4, 5)[1]. Мы прочли на одной из них текст третьего куплета «La Parisienne»: «Тщетно разит нас картечь, она порождает бойцов...» (Ил. 3.) Интересно упоминание здесь же «двадцатилетних стариков-генералов»[2]. Четвертый куплет песни содержит посвящение «седовласому Лафайету», участнику Войны за независимость США и Великой французской революции, который в июле 1830-го г. встал во главе Национальной гвардии (Ил. 4.). На декоративной тарелке с шестым куплетом изображен (в центре) «солдат трехцветного Орлеанского знамени» Луи-Филипп, будущий «король-гражданин», появляющийся среди повстанцев.
Эти изображения на фаянсе — пример присутствия «генетического кода кино» в совсем другом искусстве (многофигурные сюжетные композиции на керамике создавались с древности). Семь тарелок, собранные вместе, составляли полный «монтаж» сюжета о славных июльских днях. Как и в кино, здесь уже присутствует синтез искусств: пластических — с поэзией и музыкой.
Напомним, фарфор и фаянс — разновидности керамики (изделия из обожженной глины). Фаянс[3] — керамическое изделие, имеющее плотную структуру, обычно он белый, покрытый прозрачной или непрозрачной глазурью. Для изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для изготовления фарфора: белая глина каолин, кварц, полевой шпат (меняется лишь соотношение компонентов) и сходная технология (различие в режиме обжига). Фаянс не такой тонкий и блестящий, как фарфор, не просвечивает, при постукивании издает более глухой звук. В отличии от изысканного «аристократического» фарфора,

Ил. 3. Тарелка декоративная «La Parisienne», 3-й куплет. ↓
Ил. 4. Тарелка декоративная «La Parisienne», 4-й куплет.↓↓

1 Переводы надписей с французского и комментарии подготовлены В. Н. Румянцевой.

2 Ср. строки стихотворения М. Цветаевой «Генералам двенадцатого года» (1913): «О, молодые генералы / Своих судеб!».

3 фр. faïence, от названия итальянского города Фаэнца.

Ил. 5. Тарелка декоративная «La Parisienne», 6-й куплет.

фаянс более «демократичен». Родом он с Ближнего Востока. В XV в. его завезли из Испании в Италию: Фаэнца стала первым центром производства итальянского фаянса. Во Франции выпуск фаянсовой продукции начался с середины XVI в.

Замысел этой статьи возник в ходе подготовки материалов к годовщине взятия Бастилии, 14 июля 2020 г. Поначалу мы, хранители, задавались вопросом: как отыскать в музее нашего любимого кино — самого молодого из искусств — предмет, напрямую связанный с Великой французской революцией? Основная часть коллекции относится к XX в., что-то из реквизита сделано для фильмов по историческим образцам. Но ведь само существование музея символически связано с французской культурой. Как известно, кино в Россию пришло из Франции, причем пришло очень быстро, буквально на следующий год после первого показа Люмьеров, в 1896 г. Французские истоки киноискусства также представлены в коллекции предметно-мемориального фонда: французский «волшебный фонарь» конца XIX в., киноаппараты начала XX в. Есть костюмы и реквизит к фильмам по произведениям французской литературы на исторические сюжеты («Королева Марго», «Три мушкетера»), но это — не про времена Французской революции, а про более ранние эпохи.

Посмотрим в мемориальной части фонда[4]. Личность творческого человека может быть многогранна. Поэтому интересны как кинематографическая жизнь и деятельность, так и художественные вкусы, увлечения, эстетические предпочтения, памятные события и пр. Наше внимание привлекает мемориальный фонд выдающегося советского режиссера В. Пудовкина, режиссера, сценариста, актера, художника, теоретика кино; лауреата трех Сталинских премий; народного артиста СССР (Ил.6.)[5].

Мемориальный фонд Пудовкина был передан в музей в 1987 г. (в самом начале формирования коллекции). Это было одно из первых поступлений. Режиссер ушел из жизни в 1953 г., с тех пор его архив и ставшие мемориальными предметы 34 года сохранялись сначала его супругой, А. Пудовкиной (актриса А. Земцова), потом людьми, близкими к семье. Нам передали образцы декоративно-прикладного искусства разных стран и эпох. Из них можно выделить коллекцию европейской керамики, 37 единиц, в том числе,— подлинные декоративные тарелки времен французских революций.

Бережно извлекаются из запасников тщательно упакованные керамические кувшины и кувшинчики, кружки и фигурки. Все хрупкое, пережившее века и даже два переезда музея. Несколько предметов коллекции Пудовкина были экспонатами нашей первой фондовой выставки в Киноцентре на Красной Пресне. К сожалению, электронное изображение не передает ощущение от реального прикосновения к подлинным предметам. Не без некоего трепета и чувства удовлетворения мы пытаемся осознать, — разворачивая те самые тарелки, — что одной из них более 200 лет, что они свидетели великих событий. Для сотрудников некоторых других музеев, может быть, не такая уж редкость, есть предметы и подревнее. Но в Музее кино это одни из самых ранних экспонатов.

Ил.6. Пудовкин Всеволод Илларионович (1897–1953).

Мы не знаем историю коллекции Пудовкина. Он не являлся крупным коллекционером в музейном смысле слова, но редкие самобытные предметы явно нравились их собирателю, который обладал тонким художественным вкусом. По биографии режиссера видно, что он был разносторонним человеком, проявлял себя как талантливый художник-декоратор, художник-оформитель книг, художник-плакатист. И во всех видах деятельности Пудовкин не был дилетантом, его всегда отличало глубокое знание материала. Кстати, и к предметам в фильме он всегда относился с большим вниманием.

Мы не знаем, когда и как появился его интерес к прикладному искусству, можем только предполагать. Возможно, Пудовкин начал собирать керамику еще до войны. С 1948 г. он одним из первых стал выезжать за границу в составе делегаций деятелей советского искусства для налаживания культурных связей с кинематографистами и зрителями разных стран. Он побывал во Франции, Италии, Венгрии, Индии, писал о своих впечатлениях, об искусстве этих стран (Ил.7.). Некоторые экспонаты из его коллекции связаны с зарубежными поездками (можно с определенной степенью достоверности атрибутировать часть предметов).

В цепи случайностей могут быть обнаружены не совсем случайные находки. Можно допустить, что Пудовкин где-то на развалах в Париже или в Каннах увидел тарелку «La Parisienne», которая, конечно, привлекла его внимание. Однако она могла и в 1920-е гг., в Москве, попасть к автору выдающегося фильма о русской революции — «Мать». В СССР были собиратели предметов,

4 Мемориальные фонды – предметы, связанные с именами известных кинематографистов.

5 Наиболее известные фильмы: «Мать», 1926, по роману М. Горького; «Конец Санкт-Петербурга», 1927; «Потомок Чингиз–хана», 1928; «Минин и Пожарский», 1939; «Суворов», 1940; «Адмирал Нахимов», 1946; «Жуковский», 1950 и др.

Ил.7. В. И. Пудовкин вместе с Н. К. Черкасовым на Втором индийском фестивале советских фильмов в Калькутте, декабрь 1950 - январь 1951 гг. *(из семейного архива Ольги Ивановны Андреевой)*

связанных с революционным движением в России и в Европе. Что-то могли привозить и иностранные друзья. К нам приезжали французские коммунисты — деятели культуры. В 1928 г. кинокритик Л. Муссинак, постоянно писавший о советском кино, встретился и подружился с Эйзенштейном и Пудовкиным…

Недавно в Государственном историческом музее проходила выставка «Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века»[6]. Основа экспозиции — частная российская коллекция. На первой в России экспозиции столового фаянса эпохи Великой французской революции этот революционный и патриотический фаянс представлен как особое явление в прикладном искусстве Франции. Другая часть выставки — революционная гравюра.

В сопроводительном тексте по выставке владелица коллекции Т. Удрас рассказывает, что первую декоративную фаянсовую тарелку с росписью, изготовленную во времена Великой французской революции, увидела на блошином рынке в Ницце и приобрела ее. Потом, увлекшись этой темой, целенаправленно стала собирать коллекцию. Представленные образцы изготовлены на Неверских мануфактурах. Они очень похожи на 1-ю тарелку (Ил.1). Одна из них, с ангелом, несущим флаг с надписью «La Paix» (Мир), буквально вариант нашей тарелки, вероятно, того же происхождения.

В те времена недорогие фаянсовые изделия выпускались если не массовым тиражом, то во всяком случае сериями, были популярны в народе, хорошо раскупались. Иногда использовались не утилитарно, как посуда, а как декоративные изделия для украшения дома или как памятные предметы.

Конечно, до нашего времени и даже до 1950-х гг. XX в. сохранилось немного экземпляров. Т. Удрас сообщила, что собрала все, что возможно, ее коллекцию дополнили отдельные образцы из собраний Исторического музея и Музея современной истории России. Всего 50 экспонатов, большая часть никогда не выставлялась. По ее мнению, в нашей стране, может быть, остались где-то единицы. Одна из этих «единиц» в Государственном Центральном музее кино

Послание истории, запечатленное во французском столовом фаянсе, было услышано и подхвачено в другое время в другой стране. Следующая яркая «вспышка» этого жанра произошла в начале XX в. Она получила название «Советский агитационный фарфор 1920–1930-х годов».

Литература

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе. М.: Медиум, 1996. 239 с.
2. Porcelaines & faïences patriotiques historiées et narratives. Collection particulière de Monsieur et Madame X. Drouot Richelieu. Le samedi 7 Novembre 2015. 24 p.— URL: http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/pescheteau/07112015/Pescheteau_07112015_bd.pdf?id=24540&cp=31 (10.12.2020)
3. Delavigne C. Oeuvres complètes / de Casimir Delavigne. Nouv. ed. Paris: Didier, libr.-ed., 1852-. Vol. 5: Messéniennes; Chants populaires et poésies diverses. 1852. 415 p.
4. Perris S. La moderne Creil et Montereau. 2014.— URL: https://www.gazette-drouot.com/article/la-moderne-creil-et-montereau/6275 (10.12.2020)
5. Maire C. L'impression sur faïence fine. Histoire — Technique — Iconographie.— Les Dossiers de la Faïence fine n° 11. juin 2001; réédition février 2007. 20 p.— URL: https://amisfaiencefine.fr/IMG/pdf/dff-11.pdf (10.12.2020)

References

1. Ben'yamin V. Proizvedenie iskusstva v epohu ego tekhnicheskoj vosproizvodimosti: izbrannye esse [A work of art in the age of its technical reproducibility: selected essays]. Moscow: Medium, 1996. 239 p.
2. Porcelaines & faïences patriotiques historiées et narratives. Collection particulière de Monsieur et Madame X. Drouot Richelieu. Le samedi 7 Novembre 2015. 24 p.— URL: http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/pescheteau/07112015/Pescheteau_07112015_bd.pdf?id=24540&cp=31 (10.12.2020)
3. Delavigne C. Oeuvres complètes / de Casimir Delavigne. Nouv. ed. Paris: Didier, libr.-ed., 1852-. Vol. 5: Messéniennes; Chants populaires et poésies diverses. 1852. 415 p.
4. Perris S. La moderne Creil et Montereau. 2014.— URL: https://www.gazette-drouot.com/article/la-moderne-creil-et-montereau/6275 (10.12.2020)
5. Maire C. L'impression sur faïence fine. Histoire — Technique — Iconographie. Les Dossiers de la Faïence fine n° 11. juin 2001. réédition février 2007. 20 p.— URL: https://amisfaiencefine.fr/IMG/pdf/dff-11.pdf (10.12.2020)

6 Краткая информация и выставке и фотографии отдельных экспонатов на сайте ГИМ.— URL: https://shm.ru/shows/23531/; Виртуальная выставка «Свобода. Равенство. Братство…» – URL: https://www.myvirtualmuseum.ru/text/moscow/gim/frenchfaience.htm – Прим. ред.