

ДЖОН СИНГЕР САРДЖЕНТ И ИМПРЕССИОНИЗМ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОПЫТА В ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

ЦЗЭН ЦЗЯ

аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия

В статье рассматривается специфика восприятия и переработки импрессионистического опыта в творчестве Джона Сингера Сарджента. Показано, что художник, находившийся между Парижем, Лондоном и США, не был прямым последователем французских импрессионистов, а выступил посредником их трансатлантической рецепции. Французский опыт был преобразован им в гибкий живописный язык, отвечавший британскому и американскому художественному контексту.

Ключевые слова: Джон Сингер Сарджент; импрессионизм; трансатлантический контекст; художественная рецепция; живописный язык; портрет; художественный трансфер.

Импрессионизм в истории искусства представляет собой не только французское художественное явление последней трети XIX в., но и важную модель транснационального художественного обмена. В этом контексте творчество Джона Сингера Сарджента представляет особый интерес. Будучи американцем по происхождению, сформировавшимся в Париже и достигшим признания в Лондоне и США, он занял промежуточное положение между академической традицией и новыми живописными поисками. Именно эта «пограничность» позволяет рассматривать Сарджента как одного из ключевых посредников трансатлантической трансформации французского художественного опыта.

Формирование Сарджента как художника происходило в Париже, где он обучался в мастерской Карольюса-Дюрана. Французская школа дала ему строгую профессиональную подготовку, уверенное владение рисунком и интерес к живописной свободе, восходящей к Веласкесу. Вместе с тем художественная атмосфера Парижа 1870–1880-х гг. была уже отмечена воздействием импрессионизма. Сарджент внимательно наблюдал за поисками Мане, Моне и Дега, усваивая такие элементы нового языка, как асимметричная композиция, внимание к световоздушной среде, эффект случайного фрагмента и передача изменчивости зрительного впечатления [1, с. 27]. Однако в отличие от собственно импрессионистов он не порывал с салонной систе-

мой и не отказывался от устойчивой пластической структуры изображения.

Эта двойственность особенно заметна в его ранних парижских произведениях. В картине *«Репетиция оркестра Падлу»* ощущается интерес к современной городской жизни и к нестандартной композиционной организации пространства, близкой Мане. Но даже здесь Сарджент сохраняет ясность формы и прочность рисунка. Еще нагляднее эта особенность проявилась в знаменитом портрете *«Мадам X»* (1884). Скандал, вызванный произведением, был связан не только с социальной провокационностью образа, но и с тем, что художник предложил новый тип парадного портрета, в котором салонная репрезентативность сочеталась с визуальной остротой современной живописи. Тем самым французский опыт в его искусстве уже на парижском этапе выступал не как прямое подражание импрессионизму, а как отбор и преобразование отдельных принципов.

После переезда в Лондон в 1886 г. процесс трансформации французского влияния усилился. Британская художественная среда была менее восприимчива к радикальным жестам французского авангарда и требовала большей завершенности, декоративной стройности и эмоциональной сдержанности. В этих условиях Сарджент вырабатывает собственный вариант «смягченного» импрессионистического языка. Показательна картина *«Гвоздика, лилия, лилия, роза»*, в которой пле-

нэрное наблюдение за вечерним светом соединено с почти символистской поэтичностью образа. Свет здесь не разрушает форму, как у Моне, а обволакивает ее, сохраняя композиционную устойчивость и декоративную цельность. Именно такая адаптация французского опыта к британскому вкусу позволяет говорить о Сардженте как о художнике не заимствования, а культурного перевода [4, с. 12].

Особое значение имеет и диалог Сарджента с Моне в Живерни. Работы, созданные в этой среде, демонстрируют его наибольшее приближение к импрессионистической практике. Однако даже в наиболее свободных пейзажах и этюдах он не растворяет предметный мир в вибрации света полностью. Его манера остается более собранной, а форма – более контролируемой. Это различие принципиально: если для французского импрессионизма важна фиксация мимолетности, то для Сарджента существеннее соединение зрительной непосредственности с пластической завершенностью. Тем самым он вырабатывает живописный компромисс, оказавшийся особенно востребованным в англо-американской среде [6, с. 41].

В американском контексте это качество проявилось еще отчетливее. На рубеже XIX–XX вв. Сарджент становится одним из главных портретистов элиты, создавая визуальный язык, в котором европейская утончен-

ность сочетается с образом новой социальной уверенности. Импрессионистические приемы – свобода мазка, внимание к атмосфере, вибрация цветовых отношений – используются им уже не для подрыва академических канонов, а для обновления парадного портрета и придания ему современного звучания. В этом смысле Сарджент сыграл важную роль в формировании трансатлантической версии модерности: французское художественное новаторство в его творчестве оказалось встроено в иные социальные и культурные запросы [3, с. 88].

Таким образом, творчество Джона Сингера Сарджента позволяет увидеть, что распространение импрессионизма за пределами Франции не сводилось к простому копированию стилистических приемов. В его случае импрессионистический опыт подвергся выборочной рецепции, структурной переработке и культурной адаптации. Сарджент не был «чистым» импрессионистом, но именно поэтому его искусство особенно важно для понимания трансатлантической истории живописи конца XIX – начала XX в. Он показал, что французская художественная революция может быть переведена на язык другой визуальной культуры, не теряя новизны, но меняя функции и формы проявления. В этом состоит его особое место в истории искусства – как художника, связавшего французский модернизм с британской и американской художественной средой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.: Республика, 2002. – 413 с.
2. Сарабьянов Д.В. История западноевропейского искусства XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
3. Burns S. et al. *A Seamless Web: Transatlantic Art in the Nineteenth Century*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2021.
4. Clark A., Fowle F., eds. *Globalizing Impressionism: Reception, Translation, and Transnationalism*. New Haven; London: Yale University Press, 2020.
5. Domenech C. *John Singer Sargent in Spain: Eluding the Stereotype*. Master's thesis. New York: CUNY, 2023.
6. Kilmurray E., Ormond R., eds. *John Singer Sargent*. Princeton: Princeton University Press, 1998.
7. Stone E. *Cosmopolitan Fracture: John Singer Sargent and Anders Zorn, 1871–1915*. PhD diss. Charlottesville: University of Virginia, 2020.

JOHN SINGER SARGENT AND IMPRESSIONISM: TRANSFORMATION OF FRENCH ARTISTIC EXPERIENCE IN A TRANSATLANTIC CONTEXT

ZENG JIA

Postgraduate

Saint Petersburg State University

St. Petersburg, Russia

The article examines the reception and transformation of Impressionist experience in the work of John Singer Sargent. It argues that, moving between Paris, London, and the United States, Sargent was not a direct follower of the French Impressionists but a mediator of their transatlantic reception. French artistic experience was reworked into a flexible pictorial language adjusted to British and American cultural contexts.

Keywords: John Singer Sargent; Impressionism; transatlantic context; artistic reception; pictorial language; portrait; artistic transfer.