История искусства: Прочитать главу из энциклопедии (Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII—XX веков.). «ТВОРЧЕСТВО ОГЮСТА РОДЕНА» Выделенный текст переписать в тетрадь.

ТВОРЧЕСТВО ОГЮСТА РОДЕНА

XX в. открылся Всемирной про­мышленной выставкой. В 1900 г. в Париже мир демонстрировал свои научные, технические и индуст­риальные достижения, а также успе­хи в области искусства. У моста

Альма в отдельном павильоне были представлены работы Огюста Ро­дена, самого известного француз­ского скульптора. Ему было шесть­десят лет, сорок пять из них он отдал скульптуре. Этой выставкой, состоявшей из ста шестидесяти восьми работ — законченных про­изведений и эскизов, — Роден под­водил итог своей творческой дея­тельности.

Огюст Роден родился в Париже в семье мелкого служащего. В 1854 г. он поступил в Школу рисования и математики, готовившую мастеров декоративно-прикладного искусства, где его учителем был Гораций Лекок де Буабодран (1805—1902). Трижды Роден поступал в Школу изящных искусств, высшее художественное учебное заведение в Париже, но всякий раз терпел неудачу.

В 1864 г. Роден занимался в мас­терской при Музее естественной истории у выдающегося скульп­тора-анималиста Антуана Луи Бари (1796—1875). Затем он работал помощником модного скульптора Альбера Эрнеста Каррье-Беллёза (1824—1887) и изготовлял модели

статуэток для Севрской фарфоровой мануфактуры. «Необходимость за­работка заставила меня изучить все стороны моего ремесла, — писал впоследствии Роден. — Я... обтёсывал мрамор, камень, работал по орна­менту и в ювелирном деле. Для меня всё это послужило своего рода обу­чением... я изучил таким образом все­стороннее мастерство скульптора».

Первая крупная работа масте­ра — «Человек со сломанным носом» (1864 г.) — была отвергнута Са­лоном за слишком реалистичную манеру работы. В 1875 г., скопив немного денег, Роден смог впервые поехать в Италию, где познакомил­ся со скульптурами Микеланджело. Находясь под его влиянием, он вы­полнил статую «Побеждённый» (1876— 1877 гг.), которую выставил в Салоне 1877 г. Жюри Салона отверг­ло скульптуру, обвинив Родена в том, что он представил «артистиче­ски сделанный муляж», т. е. слепок с живого натурщика. Оскорблённый художник потребовал справедливо­го разбирательства. Была созвана специальная комиссия, и скульптор выдержал экзамен: на глазах у изум­лённых зрителей он вылепил из гли­ны фигуру широко шагающего чело­века. Обвинения были сняты, и вскоре Салон вновь выставил статую.

Однако Роден к тому времени пе­ределал «Побеждённого», убрав копьё из его левой руки. Образ мгновенно изменился, это был уже не раненый воин, а прекрасный юноша — символ пробуждения человечества. Роден дал своему произведению новое на­звание — «Бронзовый век». По словам современника, в нём запечатлён «...пе­реход от дремоты к жизненной силе, готовой претвориться в движение. Медленный жест пробуждения... дол­жен передать — и самое название статуи на это указывает — первый трепет сознания в молодом челове­честве, первую победу разума над жи­вотными инстинктами в „доистори­ческие времена"».

Салон 1878 г. принёс скульптору известность. У него появились зака­зы и своя мастерская. Но главное — получил признание творческий стиль Родена, в основе которого лежали глубокое преклонение перед человеческим телом, понимание, что его формы способны выразить

любую идею, настроение или со­стояние

Огюст Роден.

Иоанн Креститель. 1878 г. Музей Родена, Париж.

Вместе с «Бронзовым веком» в Салоне 1878 г. была выставлена новая скульптура Огюста Родена. Провозвестник пришествия Иисуса Христа показан широко шагающим сильным мужчиной; он крепок, неистов и убеждён в своей правоте. Губы шепчут слова проповеди, рука сжимает невидимый крест. Иоанн обна­жён, так как Роден считал: тело — слепок души, оно прекрасно и безгрешно, потому что создано Богом.

*Анималистический жанр (от *лат.* animal — «живот­ное») — художественное изображение животных.

В 1880 г. французское прави­тельство заказало Родену оформление входа в новый, строившийся Музей декоративных искусств в Па­риже. Проект захватил мастера, он предложил создать грандиозный скульптурный образ грехов челове­ческих, запечатлённых в «Божест­венной комедии» Данте Алигьери, — «Врата Ада» (1880—1917 гг.). Худож­ник попытался воплотить всё мно­гообразие человеческого бытия, черту которому подводит смерть.

«Врата Ада» представляют собой плоский портал с двумя громадными

Огюст Роден.

Врата Ада. 1880—1917 гг. не закончены. Музей Родена, Париж.

Огюст Роден.

Данаида. 1885 г. Музей Родена, Париж.

Огюст Роден.

Мыслитель. 1880 г. Музей Родена, Париж.

Огюст Роден.

Поцелуй. 1886 г. Музей Родена, Париж.

*Портал *(нем.* Portal, от *лат*. porta — «вход», «во­рота») — архитектурно оформленный вход в здание.

Огюст Роден.

Вечная весна. 1886 г.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

створками. Вся его поверхность по­крыта зыбкой пластической мас­сой; приближаясь, зритель видит, что это скопище человеческих тел. Наверху, над вратами, безвольно склонились три Тени, беспомощ­ные и бессильные в борьбе со смер­тью. Под ними, подперев голову рукой, сидит Мыслитель, в мучительном раздумье пытаясь понять зако­ны человеческого бытия, его окружа­ют другие персонажи. «Врата Ада» не были закончены Роденом, но эс­кизы к ним вызвали к жизни нема­ло прекрасных образов, ставших самостоятельными работами («Ева», 1881 г.; «Данаида», 1885 г.; «Поцелуй», 1886 г.; «Вечная весна», 1886 г., и др.).

В 1884 г. Родену был заказан па­мятник Эсташу де Сен-Пьеру, жите­лю города Кале. Французский город Кале был осаждён в 1347 г. войска­ми английского короля Эдуарда III. Англичане пообещали сохранить жизнь горожанам при условии, что шесть знатных жителей Кале — бо­сые, в лохмотьях и с верёвками на шее — придут к ним в лагерь, отда­дут ключи от города и будут затем казнены. Эсташ де Сен-Пьер решил­ся первым, затем к нему присоеди­нились ещё пять человек.

Вместо памятника одному челове­ку скульптор предложил выполнить композицию из шести фигур. По замыслу Родена, вся группа должна была находиться на низкой плите, на одном уровне со зрителями. Впере­ди всех гордо и непреклонно шест­вует Жан д'Эр. Он несёт ключ от род­ного города. Рядом, склонив голову, идёт старик Эсташ де Сен-Пьер. За спиной Эсташа двое — Андрье д'Андр и Жан ди Фиенн, они в стра­хе закрыли лица руками. Рядом ещё одна пара — братья Виссан. Преодо­лев страх, они готовы поддержать и взбодрить устрашившихся. Один из братьев резко поворачивается и, под­няв руку, призывает идти вперёд.

Памятник гражданам Кале (1884— 1888 гг.), созданный Роденом, по своему реализму и глубине психоло­гических характеристик был на­столько необычен, что заказчик вна­чале отказался от него. Лишь в 1895 г. композицию отлили в бронзе и уста­новили в Кале на высоком постамен­те, который только после смерти скульптора заменили на низкий.

Роден создал большое количест­во портретных бюстов (в 1897 г. — бюст писателя Виктора Гюго, в 1906 г. — драматурга Бернарда Шоу и др.), в которых предстал наблюдательным человеком и тонким психо­логом.

Огюст Роден.

Граждане Кале. 1884—1888 гг. Музей Родена, Париж.

«Лгать и льстить я не могу. Мои бюсты часто не нравились, по­тому что они чересчур искренни: в этом их главное достоинство. Пусть правда заменит им красоту». Последней крупной работой Ро­дена стал памятник Оноре де Баль­заку (1897 г.), заказанный ему Об­ществом литераторов. Четыре года скульптор искал образ, полностью соответствующий его представле­нию о великом романисте. Бальзак шествует закутанный в монашескую рясу, грубый, могучий, подобный скале. Выставленная в Салоне 1898 г. статуя вызвала очередной скандал. Роден выступил в свою защиту в прессе: «Утверждение, что я небреж­но выполнил своего Бальзака из-за озорства, — оскорбление, которое прежде заставило бы меня вскочить от негодования... Если истина долж­на умереть — последующие поколе­ния разломают на куски моего Баль­зака. Если истина не подлежит гибели — я вам предсказываю, что моя статуя совершит свой путь...». Ху­дожник оказался прав, и в 1939 г. бронзовый памятник Бальзаку был установлен в Париже на пересече­нии бульваров Распай и Монпарнас.

После триумфа на Всемирной выставке Роден снял мастерскую на первом этаже отеля Бирон в Пари­же. Сюда он перевёз все свои рабо­ты, а также коллекции картин, гра­вюр, античной скульптуры, которые завещал государству. В 1916 г. пра­вительство разрешило ему превра­тить отель Бирон в Музей Родена. Тогда же Огюст Роден составил творческое завещание потомкам, в котором изложил свои принципы в искусстве. Он, в частности, писал: «Пусть единственной вашей богиней будет природа».

У мастера было множество уче­ников и последователей из разных стран, в том числе России.