

ОБРАЗ ОГЮСТА РОДЕНА В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Черник Лидия Андреевна
искусствовед,
хранитель фондов отдела
мемориальных квартир Российского
национального музея музыки.
Россия, г. Москва.
lida.chernik@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются произведения живописи и графики, посвященные Огюсту Родену – мастеру, признанному одним из создателей современной скульптуры. За все развитие блестящей карьеры Родена его друзьями и товарищами, иностранными коллегами, почитающими талант мастера, было создано большое число портретов, каждый из которых внес свою лепту в формирование образа одного из самых известных скульпторов конца XIX – XX века. В настоящее время неизвестно какой-либо обобщающей работы, рассказывающей о портретах, написанных с Огюста Родена, однако по случаю 100-летия со дня его смерти вышел ряд статей (по большей части электронных), в которых освещается история создания того или иного портрета.

Таким образом, интересно рассмотреть в совокупности живописные и графические произведения, посвященные Родену. Это даст возможность под другим ракурсом взглянуть на личность великого скульптора; составить более полное представление о его характере, о месте, занимаемом им в художественном процессе последних двух десятилетий XIX – начала XX века, о развитии его мировой карьеры. Такой анализ поможет проследить, как трактовался образ скульптора в живописи и графике его современников, составляющих многонациональную аудиторию и занимающих разные места в жизни Огюста Родена.

Ключевые слова: Огюст Роден, Франсуа Фламенг, Жан-Поль Лоран, Жак Эмиль Бланш, Джон Сингер Сарджент, Альфонс Легро, Морган Расселл, Джон Лавери, мужской портрет, парадный портрет, графический портрет, Belle Époque, традиции, новаторство.

Библиографическое описание для цитирования:

Черник Л.А. Образ Огюста Родена в живописи и графике его современников // Искусство Евразии. – 2018. – №3(10). – С. 179-189. – DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.016. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1135734/28/>

Огюст Роден — ключевая фигура в развитии современной скульптуры, основоположник нового понимания пластической формы, находящейся во взаимодействии с пространством, средой, материалом и светом. В настоящее время специалисты делают акцент на экспериментаторском характере его творчества, современность которого все еще продолжает удивлять публику и кажется невероятной для мастера последней четверти XIX — начала XX века, получившего признание в официальных художественных кругах. В этой связи интересно проследить, как трактовался образ скульптора в живописи и графике его современников, каким представляли Родена участники одного и того же с ним художественного процесса.

Первый заметный успех пришел к Родену в начале 80-х годов XIX века. Это случилось, когда после долгих обвинений критики в том, что его работа «Бронзовый век» являлась гипсовой формой, снятой с живой природы, он сумел убедить министра изящных искусств Эдмона Турке в подлинности скульптуры. Далее произведение было отлито в бронзе, приобретено у мастера и размещено в Люксембургском музее. Благодаря этой работе и полемике, развернувшейся вокруг нее, Роден приобрел некоторую известность и с этого момента занял свое место среди самых талантливых скульпторов того времени. Но настоящий взлет карьеры Огюста Родена произошел в 1880 году, когда он получил от государства один из важнейших в жизни заказов, коренным образом повлиявший на все его последующее творчество, — «Врата ада», которые должны были послужить входом в будущий музей декоративных искусств на площади д'Орсэ.

Первое портретное изображение скульптора связано как раз с этим периодом. В 1881 году Франсуа Фламенг (1856-1923) — исторический и жанровый живописец, монументалист, талантливый иллюстратор, а позднее известный светский портретист Belle Époque, создал небольшое камерное произведение, свидетельствующее о нарастающем интересе к личности Родена и увеличивающемся авторитете мастера в официальных художественных кругах.

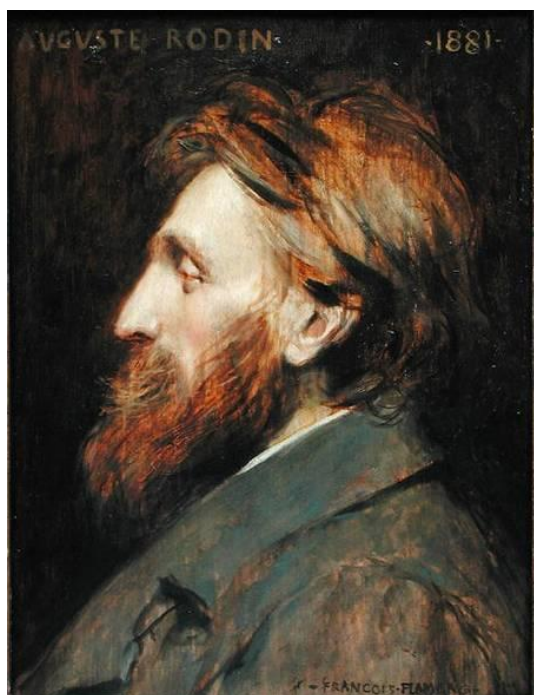

Рис.1. Франсуа Фламенг. Портрет Огюста Родена. Дерево, масло. 48.5x37.5 см. 1881. Музей Пти-Пале, Париж. Источник: <http://parismuseescollections.paris.fr/fr/petit-palais/oeuvres/portrait-d-auguste-rodin>

Время написания портрета для Фламенга, как и для Огюста Родена, совпало с заметными успехами в карьере, а для молодого живописца еще и с удачной женитьбой на Генриетт Турке, дочери Эдмона Турке (уже упоминавшегося выше) – одного из влиятельных политических деятелей Третьей республики в области образования и изящных искусств. Благодаря этому Фламенг получал интересные заказы и был желанным гостем в высшем обществе.

Ко времени написания портрета Фламенг только начал делать первые шаги в портретном жанре. Он искал свою манеру, обращаясь к творческому наследию мастеров прошлого. В начале карьеры он черпал вдохновение в голландской и фламандской живописи XVII века, в творчестве Ван Дейка, Рембрандта, Франца Халса, Рубенса, чьи произведения находились и в его личной коллекции, и чье творчество в целом стало крайне модным в искусстве того времени. В конце 1870-х – начале 1890-х годов Фламенг создал небольшое число портретов, вдохновленных мастерами Нидерландов. Он использовал холст небольшого формата, писал профильные ракурсы и применял сдержанную цветовую гамму с преобладанием коричневого и черного цветов. Характерным образцом такого типа работ, близких по духу и живописной технике к мэтрам фламандской и голландской школ, является портрет Огюста Родена. Скульптор изображен погрудно и в профиль. Благодаря такому ракурсу с четким рисунком линий лба, носа и бороды художник создал строгий выразительный образ скульптора. На полотне Роден предстает вдумчивым художником, которому к тому времени уже удалось создать такие шедевры, как «Мыслитель», «Иоанн Креститель» и «Бронзовый век», заявляющие об их авторе как мастере, ищущем новые средства художественной выразительности, где движения души выражаются в пластике тела. Примечательной деталью является то, что в картине Фламенга сделан акцент на рыжем цвете волос скульптора, этот нюанс редко замечен на прочих композициях.

Такое профильное изображение модели, вполне вписывающееся в рамки академической традиции, редко встречается в официальных и в светских портретах того времени. Тем не менее, обращаясь к иконографическому ряду картин, на которых изображен Огюст Роден, становится очевидным, что многие художники, писавшие скульптора, использовали именно такую композиционную схему. Как им казалось, она наиболее точно выражала личность их выдающегося современника. Яркий пример – портрет Родена, принадлежащий кисти художника-академиста Жан-Поля Лорана (1838-1921), который наряду с Александром Кабанелем был учителем Фламенга, во многом повлиявшим на творчество молодого живописца.

Интересно сравнить произведения Жан-Поля Лорана и Франсуа Фламенга. Работа Лорана возникла как свидетельство близкой дружбы между ним и Роденом. Позже скульптор, следуя сложившейся традиции исполнять портреты друзей, также создал бронзовый бюст, посвященный Жан-Полю Лорану («Жан-Поль Лоран». 1882. Музей августинцев, Тулуза). А Лоран через несколько лет помог скульптору получить заказ на исполнение монумента «Граждане Кале», который Роден считал одним из самых важных произведений своей жизни.

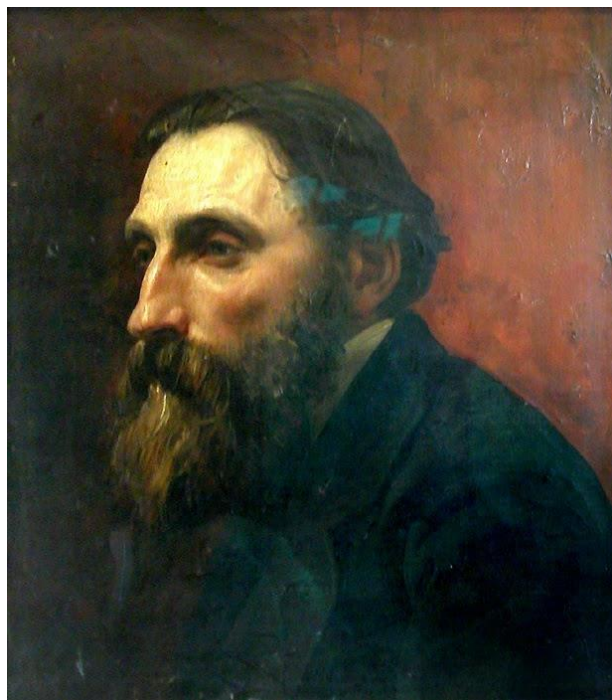

Рис. 2. Жан-Поль Лоран. Портрет Огюста Родена. Холст, масло. 47x41 см. 1881. Музей Родена, Париж. Источник: <http://brianjohnspencer.tumblr.com/post/112147247643/by-jean-paul-laurens-portrait-of-auguste-rodin>

Портрет кисти Лорана и картина Фламенга были созданы художниками в один год, но какая из них появилась раньше – в настоящее время неизвестно. Вполне возможно, что Фламенг последовал здесь за своим учителем. Авторы, помимо схожей композиции, предпочли почти идентичный формат холста и близкое колористическое решение – темный фон, на котором резко выделяется ярким акцентом лицо. Также две работы сближает выбор черного цвета для одежды модели, что объясняется общеевропейской модой последней четверти XIX века, пришедшей из Англии, а ранее занимающей главенствующее место в мужских портретах XVII века, выполняемых художниками Нидерландов. Черный цвет в мужском костюме был символом респектабельности и процветания. И если для многих современников Фламенга мода на этот цвет представлялась источником невыносимой однообразности и монотонности, доходящих до того, что художники отказывались писать мужские портреты, то для Франсуа Фламенга, как и для Жан-Поля Лорана, он становился отличным поводом продемонстрировать виртуозность мастерства. Общие черты в двух портретах наблюдаются и в трактовке выражения лица модели. Гюстав Кокио в своей книге, посвященной творчеству скульптора («Le vrai Rodin»), оставляет такие впечатления от работы Лорана: «Месье Жан-Поль Лоран увидел в Родене аскета с истощенным лицом; усталыми глазами, впалыми глазницами, человека, будто сраженного лихорадкой» [2, с. 9]. Высказываний критиков по поводу портрета Франсуа Фламенга мы не встретим, поскольку его произведение до 1923 года хранилось в доме художника и никогда не показывалось широкой публике. На полотне Фламенга скульптор выглядит менее болезненным, однако, в обоих случаях погруженным в раздумья, обращенным внутрь себя.

Небольшая разница прослеживается в изображении поворота головы. На полотне Лорана лицо больше повернуто к зрителю, поза выглядит менее напряженной, детали делают портрет менее строгим и более камерным, что объясняется тесными дружескими отношениями между Жан-Полем Лораном и Огюстом Роденом. Портрет Фламенга

более официален, но легкая манера письма, иногда динамичный мазок и некоторая незаконченность и эскизность, присутствующие в трактовке волос, бороды и одежды модели, приносят живость в образ.

Профильный портрет («Портрет Родена». 1882. Музей Родена, Париж) был исполнен также французским художником и гравером Альфонсом Легро (1837-1911), иммигрировавшим в Англию. Как и Жан-Поль Лоран, Легро был близким другом Родена. Их общение началось еще во времена обучения в Королевской школе рисунка и математики, а впоследствии Легро сыграл значительную роль в развитии карьеры своего товарища и популяризации его творчества в Англии. Как и в случае с Лораном, Роден в 1881-1882 годах создал бронзовый бюст Альфонса Легро («Альфонс Легро». 1881-1882. Музей Родена, Париж) в знак уважения и взаимной дружбы. А тот в ответ написал портрет скульптора, в котором ограничился лишь изображением головы с еле намеченным рисунком воротника, на нейтральном фоне, напоминающем подготовительную тонировку холста перед живописью. Образ Родена на этом полотне созвучен образам, созданным и Фламенгом, и его учителем, где акцент сделан на лице скульптора, но этот портрет еще менее официален и скорее напоминает дружескую этюдную зарисовку.

Галерею портретов, выполненных друзьями скульптора, можно продолжить картиной («Портрет Родена». 1884. Музей Родена. Париж) Джона Сингера Сарджента (1856-1925) – модного светского портретиста Belle Époque, чей оригинальный и яркий стиль сложился под влиянием художественных школ живописи XVII века и импрессионизма. Теплые приятельские отношения двух мастеров начались с участия в Салоне двадцати в Брюсселе в 1884 году. В этом же году Сарджент создал портрет Родена. Для художника было доброй традицией писать портреты своих друзей, как, к примеру, в случае с Франсуа Фламенгом и французским художником, модным светским портретистом Полем Эллё (1859-1927) («Франсуа Фламенг и Поль Эллё». 1880. Метрополитен-музей. Нью-Йорк). Следуя моде и определенной «схеме» написания мужских портретов, сложившейся в то время у многих светских портретистов, Сарджент, как и Фламенг, на своем полотне создал атмосферу, присущую фламандской и голландской живописи XVII века. Родена он написал в очень сдержанной и даже скупой цветовой гамме, с преобладанием теней. Как и на портретах Фламенга и Лорана, свет сконцентрирован в центральной части изображения, на лице, которое как бы выплывает из сумрачного фона. Но в отличие от своих коллег Сарджент пишет лицо почти в фас. Оно благородно, его выражение не застывшее, на нем отображена мимолетная эмоция, рожденная задумчивостью, что еще более усилено пронзительным взглядом модели.

Если рассмотренные выше произведения, являясь свидетельством теплой дружбы скульптора с тем или иным художником, были практически лишены торжественности или парадности, то в конце XIX – начале XX века появился ряд портретов, подчеркивающих высокий статус мэтра. Популярность Родена продолжала возрастать, и обусловлено это было многими факторами: увеличилось количество коллективных выставок, в которых он принимал участие; в 1887 году Роден удостоился ордена Почетного Легиона, а в 1889 был избран членом жюри Всемирной выставки. Успех еще более закрепился за ним после участия в нескольких независимых экспозициях. Помимо появления на официальном Салоне, в 1889 году он показывал свои произведения вместе

с Моне и Ренуаром в галерее Жоржа Пети (Georges Petit), которая к тому времени утвердилась как авангардное выставочное пространство. Таким образом, к началу 1890-х годов Роден в сознании современников был одновременно авторитетным официальным художником, сравниваемым критиками с Микеланджело и античными мастерами, и одним из зачинателей авангардных направлений в искусстве. Эти две составляющие творческой личности Родена нашли отражение и в посвященных ему изображениях.

Наиболее наглядно эта тенденция отразилась в творчестве американских живописцев. Роден, признанный к тому времени не только во Франции и Европе, но благодаря ряду выставок – в Соединенных Штатах Америки, появился на полотнах таких мастеров, как Джон Уайт Александр (1856-1915), Вальтер Флориан (1878-1909), Морган Расселл (1886-1953). Каждый из художников по-своему трактовал его образ. Особенно интересны работы, созданные Флорианом, на творчество которого во многом оказала влияние голландская школа живописи, и Расселлом – одним из первых абстракционистов США, известным как сооснователь синхромизма. В этих произведениях авторы ярко проявили свой художественный стиль и засвидетельствовали образ скульптора таким, каким его воспринимали иностранные коллеги из Нового света. Портреты, написанные двумя американскими мастерами, абсолютно разные в живописном подходе и манере исполнения, однако они как нельзя лучше свидетельствуют о традиционном и новаторском начале в творчестве скульптора.

Так, на картине Вальтера Флориана Огюст Роден изображен строго в профиль.

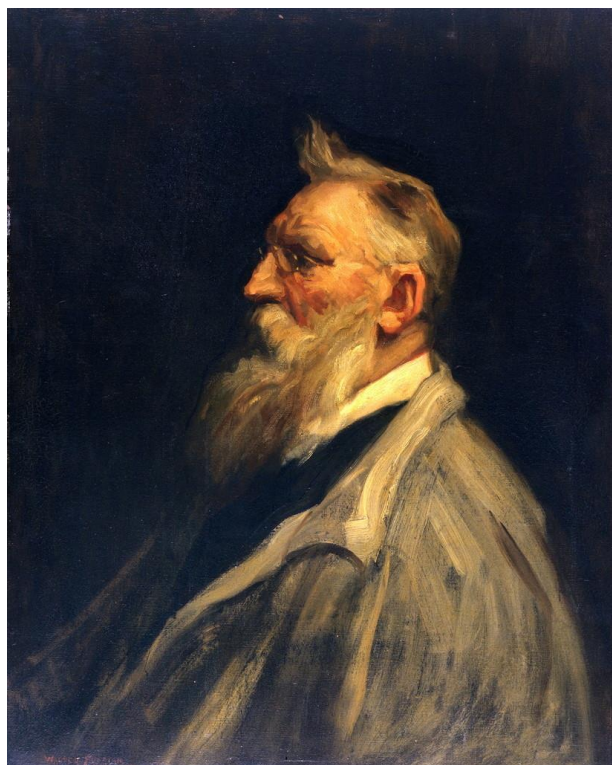
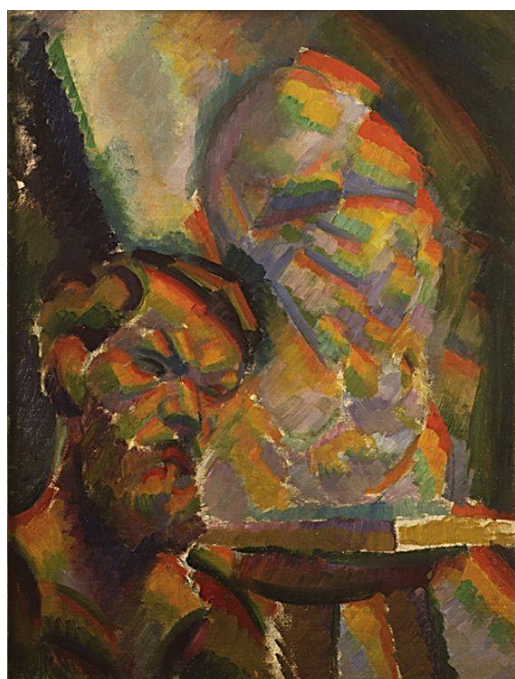

Рис. 3. Вальтер Флориан. Огюст Роден, скульптор. Холст, масло. 81x65.1 см. 1904. Музей изящных искусств, Сан-Франциско. Источник: <http://artistandstudio.tumblr.com/post/12863422850/walter-florian-portrait-of-auguste-rodin-1904>

Как и в работах Фламенга, Лорана, Сарджента, фигура скульптора четким силуэтом выделяется на темном фоне, стилистика исполнения отсылает нас к искусству Голландии XVII века, но Флориан запечатлел не талантливого скульптора, начинающего свою карьеру, или товарища, а уже зрелого мастера, мэтра с мировым именем. Из воспоминаний американского художника, оставленных на страницах

«The New York Times» [1], мы имеем представление о том, как создавался портрет. Над картиной художник работал в парижской мастерской скульптора, в той самой, как отмечает Флориан, где была исполнена статуя «Мыслителя». Вначале сделал несколько фотографий и определившись с замыслом композиции, он долго ждал следующей аудитории и когда, наконец, его пригласили вновь, был вынужден написать картину за несколько часов, в связи с большой занятостью модели. Вальтер Флориан так описывает свои впечатления после сеанса живописи: «Когда Роден встал и подошел, чтобы взглянуть на портрет, я был очень рад увидеть, что ему понравилось. Другие, присутствующие в студии в то время, любезно заметили, что мне удалось добиться лучшего когда-либо сходства, и они были удивлены увидеть такой результат за столь короткое время. Может быть и так. В любом случае я надеюсь, что изобразил Родена правдиво, таким, каким он выглядит за работой или, по крайней мере, таким, каким он был в тот день, когда любезно позволил мне его написать. Я уверен, судя по его улыбке, что сходство также понравилось ему; это была не саркастическая улыбка, а приятное удивление» [1]. Из этих слов становится очевидным преклонение перед личностью Родена и основная цель портрета – добиться как можно большего сходства, не упустить ни одной детали, формирующей образ именитого скульптора. Создается впечатление, что изображенный только что отошел от станка и сел позировать, не успев снять свой рабочий халат, очки. Динамика прослеживается и в трактовке волос скульптора, и в самой живописной манере, где форма образуется широкими свободными мазками.

Совершенно новаторский подход для создания образа Родена использовал Морган Расселл, выполнив портрет в стилистике раннего синхромизма. Картина, выполненная в 1910-1911 годах, относится к периоду разработки теории данного художественного течения. Расселл, сам занимавшийся скульптурой, преклонялся перед талантом Огюста Родена, с момента их первого знакомства в 1906 году, отсюда и патетическое название работы – «Homage to Rodin».

*Рис. 4. Морган Расселл. «Посвящение Родену».
Холст, масло. 90х72 см. 1910-1911. Коллекция
Реджис, Миннеаполис. Источник:
<http://www.themagazineantiques.com/article/rodin-and-america-the-artists-influence-in-the-united-states/>*

Известно, что американский художник подробно изучал скульптуры и рисунки Родена, которые отражались в его собственном творчестве как скульптурном [3, с. 13-14], так позднее и живописном. И если композиция и техника исполнения портрета, заключающаяся в том, что форма создавалась посредством декоративного наложения ярких цветовых пятен, говорят о смелости автора, то сюжет вполне традиционен – Огюст Роден представлен на фоне античной скульптуры, столь ценимой мастером.

В ряду изображений начала XX века, посвященных Родену, есть исполненные в еще более официальном духе, как, к примеру, работа французского светского портретиста Belle Époque Жака-Эмиля Бланша (1861-1942), который в своей художественной практике балансировал между традицией, восходящей к творчеству Веласкеса, Ван-Дейка, и английской живописью XVIII века. Создавая картину, художник взял за основу принципы парадного портрета. На холсте довольно большого размера скульптор предстает перед нами уверенным, властным, полным жизненных сил. Цветовая гамма приглушенная, а колорит одежды вновь черный как знак респектабельности и весомого социального статуса модели. Акцент падает не только на лицо скульптора, как в ранее рассмотренных портретах, но и на руки, что напоминает о профессии модели.

Среди парадных изображений Родена – и портрет, написанный известным английским художником того времени сэром Джоном Лавери (1856-1941) в 1913 году во время двухнедельного пребывания скульптора в британской столице.

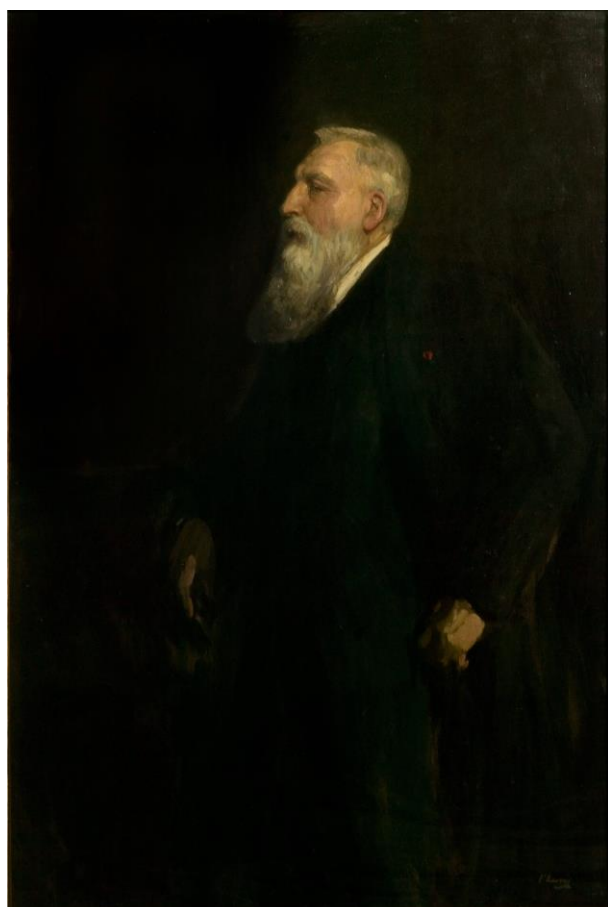

Рис. 5. Сэр Джон Лавери. Огюст Роден. Холст, масло. 165x102 см. 1913. Музей Виктории и Альберта, Лондон. Источник: <https://www.vam.ac.uk/articles/the-rodin-gift-to-the-va>

На полотне Роден изображен почти в полный рост, но композиция обрезана немного ниже коленей модели, лицо написано в профиль, тогда как фигура в три четверти. Акценты вновь поставлены на лице и на руках скульптора, которые выделяются на темном фоне и одежде. Картина была подарена художником музею Виктории и Альберта в 1914 году как свидетельство огромного почтения Родену от лица всего английского искусства и украсила зал, где выставлялись работы скульптора, подаренные им музею в честь памяти об английских и французских солдатах, погибших в начале Первой мировой войны.

В иконографии Родена встречаются и графические произведения. Сэр Уильям Ротенштейн (1872-1945), английский художник, гравер, искусствовед, посвятил ему серию работ (известно несколько схожих зарисовок профиля скульптора, выполненных углем в 1906 году. Одна из них находится в Метрополитен-музей, Нью-Йорк, вторая в Галерее Тейт, Лондон).

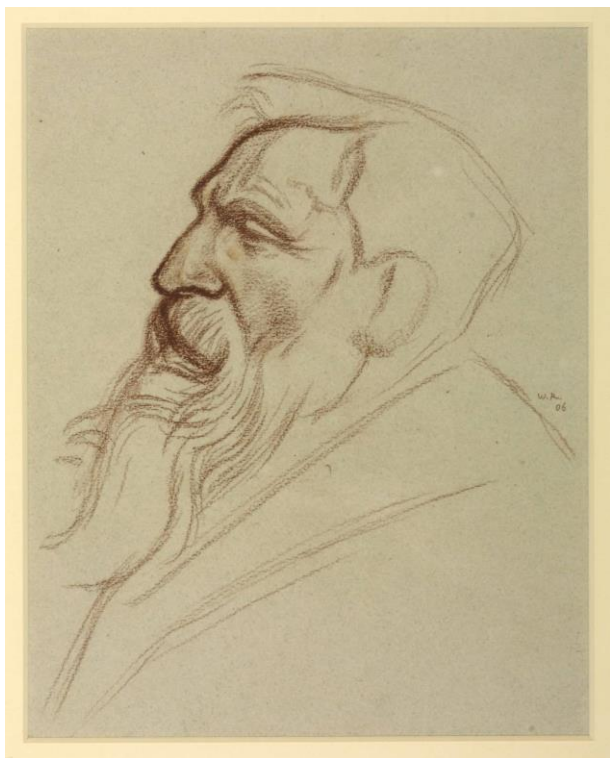

Рис. 6. Сэр Уильям Ротенштейн. Огюст Роден. Бумага, сангина. 37х31 см. 1906. Галерея Тейт. Лондон. Источник: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/rothenstein-auguste-rodin-n02683>

Впервые Ротенштейн был представлен скульптору Альфонсом Летро в одну из его очередных поездок в Лондон и после чего не раз приглашался Роденом в Медон, где выполнил несколько рисунков и литографий, посвященных именитому мастеру. Большая их часть – это также рисунки выразительного профиля скульптора, некоторые из них более закончены, другие же выглядят эскизно. Эта оригинальная графическая серия добавляет разнообразия в сформировавшийся к тому времени своеобразный канон его изображения.

Список портретов, посвященных Родену, намного шире рассмотренных в данной статье и, естественно, не ограничивается произведениями живописи и графики. Они создавались как при жизни скульптора, так и после его смерти, поскольку популярность Родена и его влияние на творчество последующих поколений со временем лишь возрастали. В портретах отразилось блестящее развитие его карьеры, его все

возраставшее мировое признание. От небольших по размеру, почти камерных работ, как, к примеру, у Франсуа Фламенга, до парадных портретов Жака Эмиля Бланша и Джона Лавери.

Литература

1. Anonyme. How Walter Florian did Rodin's portrait // The New York Times. – 1905. January 1. – Part 5.
2. Coquiot G. Le vrai Rodin. – Paris, 1918. – 250 p.
3. Morgan Russell archives and collection. A comprehensive guide. Montclair Art Museum. 2006. – 200 p.

Статья поступила в редакцию 16.07.2018 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.016

THE IMAGE OF AUGUSTE RODIN IN THE PAINTING AND GRAPHICS OF HIS CONTEMPORARIES

Lidiya Andreevna Chernik
Art historian,
the custodian of the funds of Memorial
apartments department
in the Russian National Museum of Music.
Russia, Moscow.
lida.chernik@gmail.com

Abstract

The article deals with works of painting and graphics dedicated to Auguste Rodin – a master recognized as one of the creators of modern sculpture. For the whole development of Rodin's career his friends and colleagues, who respected the talent of the master, have created a large number of his portraits, each of which contributed to the formation of the image of one of the most famous sculptors of the late 19th – 20th century. At the present time, there is no generalizing work describing the portraits written by Auguste Rodin, however, on the occasion of the 100th anniversary of his death, a number of articles (mostly electronic) were published, which deal with the history of the creation of a portrait.

It is interesting to consider in aggregate the pictorial and graphic works devoted to Rodin. This will give an opportunity to look at the personality of the great sculptor from a different angle; to make a more complete picture of his character, about the place he occupied in the artistic process of the last two decades of the 19th – beginning of the 20th century, about the development of his world career. Such an analysis will help to trace how the image of the sculptor was interpreted in the painting and graphics of his contemporaries, who make up a multinational audience and occupy different places in the life of Auguste Rodin.

Keywords: Auguste Rodin, Francois Flameng, Jean-Paul Laurent, Jacques Emil Blanche, John Singer Sargent, Alfonse Legro, Morgan Russell, John Lavery, male portrait, dress portrait, graphic portrait, Belle Époque, tradition, innovation.

Bibliographic description for citation:

Chernik L.A. The image of Auguste Rodin in the painting and graphics of his contemporaries. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2018, No. 3(10), pp. 179-189. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.016. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1135734/28/> (In Russian)

References

1. Anonyme. How Walter Florian did Rodin's portrait. The New York Times, 1905. January 1, part 5.
2. Coquiou G. Le vrai Rodin. Paris, 1918. 250 p.
3. Morgan Russell archives and collection. A comprehensive guide. Montclair Art Museum, 2006. 200 p.

Received: July 16, 2018.