

Начало XX века - период необычных экспериментов в скульптуре, нарушающих все прежние правила и традиции. В Париж стекались художники со всего мира. Важными скульпторами были Аристид Майоль (1861-1944), который начинал как художник и перешел к скульптуре (он изображал в естественной и



*Жермен Рище. Человек  
ночи (1954)*

чувственной форме обнаженных женщин), и Жермен Рище (1902-1959), ученица Бурделя, создававшая странные гибриды антропоморфных и зооморфных форм. Ее работы выражали нервозность и напряжение. Многие из крупнейших художников-модернистов начала XX века также экспериментировали со скульптурой; в их число входили Анри Матисс, Андре Дерен, Фернан Леже, Жорж Брак и др. У них не было формального образования или опыта работы в качестве скульпторов, и они не следовали ни одному из традиционных правил.

Использование новых и необычных материалов было обычным явлением в скульптуре. Анри Адам создавал очень большие абстрактные работы из бетона, такие как его 22-метровый «Сигнал» в Музее изящных искусств в Гавре.

Самой знаменитой и противоречивой работой XX века, вероятно, была работа «Фонтан», представленная французским художником Марселем Дюшаном на Выставке независимых художников 1917 года в Нью-Йорке. Это был обычный писсуар, купленный скульптором и предложенный публике в качестве произведения искусства. Организаторы выставки неохотно приняли «Фонтан», но любой скульптор, заплативший гонорар, мог показать свою работу. Она никогда не выставлялась на показ и, как и предполагал Дюшан, вызвала огромный скандал в мире искусства. Гастон Лашез также, казалось, высмеивал традиции классической скульптуры своими раздутыми обнаженными фигурами. Среди других выдающихся скульпторов, работавших в Париже в XX веке, были Константин Бранкузи, Амедео Модильяни, Жан Тэнгли, Жан Арп и Ники де Сен-Фалль.

## Антуан Бурдель (1861-1929)

Эмиль Антуан Бордель родился 30 октября 1861 года во французском городе Монтобане (Тарн и Гаронна) в семье плотника-краснодеревщика Антуана Бурделя (1820–1906) и его жены Эмили Рейль (1840–1888). С ранних лет юный Эмиль Антуан предпочитал рисунок учебе. С 1874 года он работал с отцом в мастерской. Бросил школу в 13 лет, чтобы заниматься столярным делом. А. Бурдель проявил удивительную скороспелость в реализации своих первых работ, вырезанных из дерева. Его талант быстро заметил банкир Ипполит Лаказ, который наградил его стипендией Академии изящных искусств в Тулузе в 1876 году. В 1884 году Бурдель занял второе место на вступительных экзаменах в Национальную школу изящных искусств в Париже. Затем он вошел в студию Александра Фальгьера, который научил его академической и свободной практике.



*А.Бурдель. Геракл-лучник (1909 г.). Musée Ingres-Bourdelle — Héraklès Archer, 1909 — Plâtre — Antoine Bourdelle*

Был членом группы Люсьена Шнегга (сообщества французских скульпторов). В 1885 году он исполнил несколько аллегорий, в том числе «Первую победу Ганнибала», получившую почетное упоминание на Парижском салоне. После этого А. Бурдель решил оставить академическое преподавание и Школу изящных искусств, а также мастерскую Фальгьера. В 1886 году он арендует скромную мастерскую по адресу тупик Мэн, 16 (ныне улица А. Бурделя) в Париже, в которой проработал до самой смерти. Эта мастерская и стала нынешним музеем скульптора.

В 1893 году А. Бурдель поступил в мастерскую Огюста Родена в качестве практикующего и участвовал в конкурсе на памятник погибшим во время войны 1870 года в Монтобане, где он родился. Первая модель этого памятника «Памятник борцам и защитникам Тарна-и-Гаронны» 1870-1871 гг., была представлена в 1896 году. Но впервые А. Бурдель подвергся критике. Члены проектного комитета восприняли работу крайне отрицательно. Композиция шокирует тем, что ломает академический стиль. Благодаря вмешательству О. Родена скульптор получил эту награду в 1897 году. 1900 год стал решающим поворотным моментом в творчестве и карьере А. Бурделя. Он участвует во Всемирной выставке в Париже. Он также исполняет первую версию «Головы Аполлона», тем самым отойдя от эстетики Родена и его интонации в сторону современности. С выступающими поверхностями, четкими плоскостями и строгим фасадом он является непосредственной частью наследия архаической Греции.

В 1907–1909 годах А. Бурдель посещает Женеву, Берлин, Варшаву, Прагу и получает заказ на памятник Адаму Мицкевичу, над которым он будет работать до самой смерти.

Он исполняет бюст Энгра и Бетховена. В 1909 году он закончил свою главную работу: Геракла-лучника. В следующем году работа увенчалась успехом у публики и критиков, за что художник был номинирован на звание Рыцаря Почетного легиона.

В 1910 году, в год его развода со Стефани Ван Парис, он принял участие в проекте строительства театра на Елисейских полях (сегодня на авеню Монтень, 15), начатом несколькими годами ранее Габриэлем Астриюком. В течение двух лет он будет заботиться о внутренней и внешней отделке этого храма, посвященного искусству. Он объединит скульптуры, барельефы и, впервые в истории, фрески, нанесенные непосредственно на железобетон. Он открывает себя как архитектор завершая планы, оставленные Генри Ван де Вельде. Открытие театра в апреле 1913 года представляет в глазах художника счастливый и прочный союз архитектуры и скульптуры.

1917 год был отмечен смертью его учителя и друга Огюста Родена. Он женился на Клеопатре Севастос (1882-1972) 17 июня 1918 года в Сен-Клу. У них есть дочь Родиа (1911-2002), жена французского дизайнера Мишеля Дюфе.

Он ведет преподавательскую деятельность в мастерской Академии де ла Гранд Шомьер, где среди его учеников есть Жермен Рихье, Альберто Джакометти и румынский скульптор Маргарет Коссачану, которую он затем нанимает в качестве соавтора в своей студии в тупике дю Мэн. В 1919 году он был назначен офицером Почетного легиона. На следующий день после Первой мировой войны он изготовил «Богородицу и приношение» для эльзасского промышленника. Работа создана по образцу его жены Клеопатры, держащей на руках их дочь Родию. Вместе с Альбертом Безнармом он является создателем и вице-президентом Салона Тюильри, открывшегося в 1923 году. Там он выставил свой памятник Карлосу Марии де Альвеар, воздвигнутый в Буэнос-Айресе в память об аргентинском государственном деятеле. В 1924 году Почетный легион был возведен в ранг командующего.

В 1924 году Антуан Бурдель страдал от сильного ревматизма, что замедлило его проекты. Однако в 1925 году он выставлялся по всему миру, от США до Японии. Он появляется на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в 1925 году. 12 октября 1926 года в Аргентине в Буэнос-Айресе был открыт памятник Карлосу Марии де Альвеар. В 1928 году Бурдель был отмечен как один из величайших скульпторов своего поколения. Об этом свидетельствует масштабная выставка его работ во Дворце изящных искусств в Брюсселе. В 1929 году город Париж освятил художника, открыв на площади Альма памятник А. Мицкевичу. Больной А. Бурдель отправляется отдыхать в дом своего друга, основателя литейного предприятия Эжена Рудье, недалеко от Парижа. Уже через несколько недель А. Бурдель стал настолько слаб, что он не мог читать письма своего друга, французского писателя и поэта Андре Суареса. Он выздоравливает в июле, может работать и принимать Андре Суареса, который несколько раз навещал его в течение лета. Но в конце сентября у него случился рецидив, и 1 октября 1929 года он умер.

Антуан Бурдель похоронен в Париже на кладбище Монпарнас. В 1930 году Андре Суарес писал своей вдове: «У нашего Бурделя должен быть свой музей, и он будет иметь его только через тебя». Верная желанию мужа и благодаря крупному пожертвованию, Клеопатра Бурдель основала монографический музей, организованный вокруг сохранившихся мастерских Антуана Бурделя. Музей был открыт для публики в 1949 году.

## **Графическая работа**

Рисование было для А. Бурделя непреложной страстью. Он начал рисовать в очень молодом возрасте и никогда не останавливался. Каждый день на рассвете он рисовал свои художественные видения. В 1927 году он иллюстрировал книгу Айседоры Дункан. В музее Бурделя в Париже хранится около 6000 его рисунков. Среди них этюды чернил для фасада театра Елисейских полей, рисунки американской танцовщицы Айседоры Дункан, пылающий собор Нотр-Дам-де-Реймс и т.д.

## **Художник**

Часто игнорируется то, что А. Бурдель был также художником. Он написал более 200 картин и пастелей, в основном портретов, маслом и пастелью. Если эти работы остались малоизвестными, то это из-за всемирного престижа, который его скульптура должна была принести ему, что будет держать его деятельность как полноценного художника в тени. Сначала он подписывал свои работы «Эмиль Бурдель», затем он подписывал «Эмиль Антуан Бурдель», или просто «Бурдель».

Он неоднократно выставлял свои живописные работы. В 1891 году он отправил несколько пастелей в Салон Национального общества изящных искусств, до 1898 года. В 1905 году он представил семь пастелей в Осеннем салоне. В том же году он провел свою первую персональную выставку в галерее Nébrard на улице Рояль в Париже, где представил несколько картин среди своих скульптур. С 1911 по 1913 год он участвовал в оформлении фойе театра Елисейских полей, где большинство фресок принадлежат ему (и некоторым из его учеников).

## **Заводы**

Антуан Бурдель работал со многими литейными заводами, отдавая предпочтение своему другу Эжену Рудье, литейному предпринимателю в Сассе, а также литейному предприятию Валсуани.

Он попросил Луи Дюэка, формовщика, скульптора и лучшего рабочего во Франции, обладателя Академических пальм, воспроизвести некоторые из его работ, такие как «Жанна д'Арк со штандартом», в Барентене.

---

## Литература

- Antoine Bourdelle / Wikipédia L'encyclopédie libre // fr.wikipedia.org. - Страница с биографией скульптора на сайте интернет-энциклопедии: [сайт]. - URL: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine\\_Bourdelle](https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bourdelle) (25.08.2020).
- Jaurégui L. L'atelier ardent (1929-1949): une archéologie de la muséalisation militante de l'atelier-musée Antoine Bourdelle. Mémoire de master 2 en études muséales, Université de Neuchâtel, soutenu le 23 février 2018 // Culture & Musées. Muséologie et recherches sur la culture. - 2019. - No. 34. - P. 263-266. - URL: <https://journals.openedition.org/culturemusees/4250#tocto1n2>
- Musée Bourdelle : un atelier musée // bourdelle.paris.fr. - Официальный сайт музея Антуана Бурделя в Париже: [сайт]. - URL: <https://www.bourdelle.paris.fr/fr> (25.08.2020).

Автор: Екатерина Орлова.

Превью: А. Бурдель. Айседора Дункан, иллюстрация к «Сочинениям о танце» (1927)