

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 Ришье. Человек
ночи (1954)*

чувственной форме обнаженных женщин), и Жермен Ришье (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 Бурдель родился 30 октября 1861 года во французском городе Монтобана (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 Монтобана, 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 Астрыком. 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 Безнаром 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 Дюзка, 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 (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)