DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.018 УДК 7.036

ОГЮСТ РОДЕН И ЕГО РИСУНКИ АРТИСТОВ КХМЕРСКОГО БАЛЕТА

Ярцева Ольга Александровна
Кандидат искусствоведения, научный сотрудник,
НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств.
Россия, г. Москва
yartsevaolga@mail.ru

Аннотация

Огюст Роден, один из основоположников современной скульптуры, приобрел мировую известность благодаря своим знаменитым скульптурным и графическим работам. В фокусе внимания художника на протяжении многих лет было изображение человеческого тела в процессе движения. Его завораживала эта уникальная биомеханика, которая ярче всего проявлялась в искусстве танца. Находясь в зените славы, Роден познакомился с экзотическими танцами Кхмерского королевского балета. В результате появилось более ста пятидесяти рисунков, которые открывают малоизученную страницу творчества французского мастера.

Ключевые слова: Огюст Роден, искусство XX века, модернизм, скульптура, графика, искусство кхмеров.

Библиографическое описание для цитирования:
Ярцева О. А. Огюст Роден и его рисунки артистов кхмерского балета // Искусство Евразии. – 2018. – №3(10). – С. 205-210. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.018. [Электронный ресурс] URL: https://readymag.com/u50070366/1135734/30/

Впервые серия рисунков Огюста Родена, в которых он запечатлел артистов Кхмерского королевского балета, была представлена зрителям в парижской галерее Бернхейм-Жён (Bernheim-Jeune) в 1907 году. Годом раньше она уже появлялась на страницах популярных французских журналов «Иллюстрация» (L'ilustration) и «Я знаю все» (Je Sais Tout). Критические отзывы на эти публикации были весьма противоречивы. Кому-то рисунки показались слишком беглыми и странными, кому-то – хаотичными без всякого намека на перспективное и композиционное решение.

Летом 1906 года Огюст Роден был приглашен на особое торжество в Елисейский дворец. Самая интригующая его часть была связана с выступлением Королевского балета Камбоджи. Король Сисоват I, признавший французский протекторат над своим государством, прибыл во Францию с официальным визитом. (Камбоджа обрела независимость только в 1953 году). Сначала он посетил масштабную Колониальную выставку в Марселе, а затем был с честью принят президентом в Париже. Особый

интерес вызывали у столичной публики выступления артистов балета, которых король привез с собой. Неповторимый колорит Индокитая, кхмерская традиционная музыка, церемониальные танцы, антураж невероятной красоты и сложности, уникальная внешность танцовщиков и танцовщиц буквально завораживали увлеченных колониальной экзотикой зрителей.

Роден, впервые увидевший их выступление, говорил, что созерцал балет в исступленном восторге. Удивительное зрелище его совершенно покорило. Покорило настолько, что он отправился вслед за труппой обратно в Марсель. На тот момент знаменитому скульптору было 66 лет, и он был уже признанным мастером. Следуя за кхмерскими артистами, Роден оставил Париж в большой спешке и не успел захватить свои обычные принадлежности. Ему пришлось делать первые наброски на оберточной бумаге, купленной в ближайшей лавке. Позднее он вспоминал, что был готов последовать за ними до Каира и дальше. Но скульптор добрался лишь до Марселя и посетил все представления Королевского балета в течение недели. В результате такого тесного знакомства с камбоджийскими танцами на свет появилось более ста пятидесяти рисунков. В 2006 году состоялась выставка этих работ в Музее Родена в Париже, а затем примерно треть из них впервые экспонировалась в Национальном музее Камбоджи.

Рис. 1. Огюст Роден. Камбоджийская танцовщица. 1906. Музей Родена в Париже. Бумага, карандаш, гуашь. Источник: https://www.pinterest.com/artexperienceny/auguste-rodin/

В так называемом классическом кхмерском балете не было декораций, зато костюмы танцовщиц, мерцающие золотом и ярким шелком, поражали роскошью. Они удачно гармонировали с утонченными движениями и изящными фигурами исполнительниц. Великолепие танцевальных уборов усиливалось обилием сверкающих драгоценных камней, которыми были усеяны треугольные оплечья, многочисленные браслеты и широкие золотые пояса. Лифы, выполненные из тонкого шелка цвета золота, ниспадающие яркие шелковые шарфы удлиняли пропорции танцовщиц. Их головы украшали живые цветы и золотые ажурные диадемы (традиционный головной убор

Ангкорского периода). Яркость костюмов, горделивая осанка, выгнутая спина и согнутые ноги, пальцы, отогнутые в обратном направлении, кодифицированная мимика, медленные, преднамеренно четкие, но одновременно плавные движения артистов сделали Королевский балет уникальным явлением кхмерской культуры. Неслучайно «классический» кхмерский танец был и остается до сих пор очень консервативной формой пластики. В 1906 году он стал исключительной принадлежностью королевского двора. Артисты жили во дворце и выступали только перед королем, придворными и именитыми гостями, часто во время свадебных и похоронных церемоний.

В искусстве кхмерского танца в качестве драматургической основы использовались древний эпос «Рамаяна» и другие священные индуистские тексты. В его хореографии превалируют ловкие, отточенные движения рук. Каждый жест – это своеобразное высказывание, понятное лишь посвященным. Если, например, правая ладонь поднимается вперед и выше пояса, то левая должна оказаться на строго определенном для нее месте. Каждое положение меняется только после фиксации позы, чтобы зритель мог по достоинству оценить каждую фигуру танца. Как отмечают специалисты, традиционный камбоджийский балет сохраняет традиции хореографического языка, исключающего момент импровизации. Как любое древнее искусство, он ограничен рамками канона.

Огюст Роден в своем творчестве, напротив, был далек от жестких ограничений, он стремился их избегать. Роден приобрел известность благодаря своим знаменитым скульптурным работам, вызывавшим весьма смешанные чувства у многих, не готовых к восприятию его новаторского подхода. В фокусе внимания мастера на протяжении многих лет было изображение человеческого тела в процессе движения. Его завораживала эта уникальная биомеханика, ради создания иллюзии движения он порой жертвовал анатомической достоверностью.

В основе искусства XX века было заложено стремление к новым энергиям, созданию иной эстетики, вызванное изменениями в производстве, технологии и науке. Художники пытались запечатлеть ускоряющийся темп времени. В то время как Пикассо экспериментировал с разрушением формы в кубизме, а Матисс – с оживлением цвета в фовизме, творчество Огюста Родена черпало вдохновение из движений человеческого тела, выраженных через танец.

После его смерти в 1917 году в студии на рю де Варенн была обнаружена коллекция небольших скульптур, каждая из которых не превышала 30 см в высоту. Названные «танцевальными движениями», скульптуры были призваны демонстрировать различные «па», вращения, прыжки и изощренные позы с известной долей натуралистичности. Например, одна фигура изображена балансирующей на ноге с другой ногой, отведенной назад таким образом, что ее пальцы касаются затылка. Тот факт, что они были созданы для личного удовольствия и не предназначались для публичного показа, являет нам их в качестве частных артефактов. Они дают представление об идеях, которые стимулировали творческую активность Родена в конце его жизни.

Найденные статуэтки и сопровождающие их эскизы раскрывают попытку мастера передать мимолетный, спонтанный образ движения. Он говорил о нем как об откровении великой тайны. На протяжении всего творческого пути его мучила

проблема пластического выражения движения в застывшем материале, форме, находящейся в статичном состоянии.

В своих рисунках артистов кхмерского балета Огюст Роден использовал моделей как некую отправную точку для осуществления собственного замысла. Например, он применял цвета и оттенки, не свойственные национальным камбоджийским костюмам: синий, голубой, охристый.

Рис. 2. Огюст Роден. Камбоджийская танцовщица. 1906. Музей Родена в Париже. Бумага, карандаш, акварель. Источник: https://www.pinterest.com/mlparke/drawing-rodin/

Рис. 3. Огюст Роден. Камбоджийская танцовщица. 1906. Музей Родена в Париже. Бумага, карандаш, гуашь, акварель. Источник: https://www.pinterest.ru/tifarouk01/11-art-drawings/

Так, с помощью акварели он подчеркивал отдельные фрагменты карандашных линий. Как художника его не волновали многочисленные роскошные украшения, составлявшие неповторимый колорит кхмерских танцовщиков. В рисунках отсутствует этнографический интерес. Роден уделил внимание плавным движениям и предельно характерным жестам, которые он в некоторых случаях с точностью перенес на бумагу, в некоторых оставил лишь невнятные визуальные намеки на танец. Для него балет стал выражением универсальных древних энергий, которые он стремился запечатлеть в выглядящих порой незавершенными рисунках.

Роден так передавал свои впечатления от кхмерского танцевального искусства и артистов: «Они заставили древность вновь ожить во мне… Я – творец, посвятивший свою жизнь изучению природы, и чьим источником бесконечного восхищения стали непреходящие вечные произведения: вообразите, теперь, мои чувства, когда я видел удивительное действо, сохранившее и раскрывшее их древние тайны».

В то время как в своих работах Эдгар Дега изображал танцовщиц классического балета, артисток Гранд Опера, Родена привлекали исполнители с более свободной, раскованной пластикой. Той, что со временем легла в основу танца-модерн. В его скульптурах чувствуется не интерес к анатомическим особенностям, но к передаче чувства движения.

Его музой, чьи линии и формы стали легко узнаваемыми после изучения различных эскизов и скульптур, также была знаменитая акробатка Альда Морено, блиставшая в то время в Опера Комик. Увидев ее фотографии впервые, Роден попросил ее позировать для него, чем она и занималась в течение трех лет. Ее выступления также послужили источником вдохновения для 56 рисунков Родена, увлеченного заново открытыми им возможностями человеческого тела.

Появление таких ярких артистов-новаторов, как Айседора Дункан с ее «свободным танцем» и Вацлав Нижинский с его смелыми экспериментами, также оказало определенное влияние на Родена. Знаменитое скульптурное изображение великого танцовщика и хореографа – необычайно экспрессивное изображение перекрученной фигуры – удивительно точно раскрывает характер редкого дарования Нижинского, творца и исполнителя, опередившего свое время.

Удивительно, но произведения Родена сохраняют свою актуальность не только для художников, скульпторов, но и для современных хореографов. Они успешно использовали его пластические опыты с изучением механики человеческого тела в создании собственных оригинальных работ. Британские мастера Шобана Джеясинг и Рассел Малифант по-разному откликнулись на них. Джеясинг нашла вдохновение в мягких и причудливых линиях рисунков с изображениями артистов кхмерского балета. Малифант в 2012 году зафиксировал свои впечатления от искусства французского мастера в интересном танцевальном проекте под названием «Rodin Project» (Проект Роден).

Статья поступила в редакцию 16.07.2018 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.018

AUGUSTE RODIN AND HIS DRAWINGS OF KHMER BALLET ARTISTS

Olga Alexandrovna Yartseva
Ph.D. in History of Arts, researcher,
The Research Institute of Theory and History of
Fine Arts of the Russian Academy of Arts.
Russia, Moscow
yartsevaolga@mail.ru

Abstract

Auguste Rodin, one of the founders of the modern plastics, gained world fame thanks to his famous sculptural and graphic works. The focus of the artist's attention over the years was the image of the human body in the process of movement. He was fascinated by this unique biomechanics, which was most clearly manifested in the art of dance. Being in the zenith of glory Rodin became acquainted with the exotic dances of the Khmer Royal Ballet. As a result, more than a hundred and fifty drawings appeared, which opened up the little-studied page of the French master's work.

Keywords: Auguste Rodin, XX century art, modern, sculpture, graphics, Khmer art.

Bibliographic description for citation:

Yartseva O. A. Auguste Rodin and his drawings of Khmer ballet artists. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2018, No. 3(10), pp. 205-210. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.03.018. Available at: https://readymag.com/u50070366/1135734/30/ (In Russian)

Received: July 16, 2018.