

АРИСТИД МАЙОЛЬ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Е. Г. Орлова

В период подъёма авангардистских направлений в искусстве Аристид Майоль сумел продолжить классические традиции, наполнив их новым содержанием, позаимствованным у живой природы и реальной жизни.

*Я не копирую природу,
я творю подобно ей.*

А. Майоль

*Я никогда не доволь-
ствовался ни фор-
мой, ни материалом.
Я хотел не творить
форму, а вкладывать
в неё душу.
Я искал дух.*

А. Майоль

Выдающийся французский скульптор XX века, мастер декоративного искусства, художник Аристид Майоль (настоящее имя — Аристид Жозеф Бонавентур) родился 8 декабря 1861 года на юге Франции в семье потомственных виноградарей. Он рос среди живописной природы, пробуждавшей неуёмную тягу к творчеству. Даже тяжёлый крестьянский труд не смог заглушить пылкого желания юноши творить. Его стремление к живописи только укреплялось под влиянием величественной красоты родных пейзажей.

В 20 лет Майоль отправился в Париж, мечтая посвятить себя живописи. Он много работал в Лувре, копируя произведения Рембрандта, Ж.-О. Фрагонара, Ж. Шардена.

В 1881 году Майоль поступил вольным слушателем в школу при Академии изящных искусств в класс антиков профессора Ж.-Л. Жерома. Однако его рисунки не понравились мэтру, и Аристид Майоль продолжил образование в Школе декоративных искусств. За четыре года обучения у А. Кабанеля, Ж.-Л. Жерома и других академических профессоров Майоль приобрёл профессиональные навыки. Но академическое обучение не удовлетворяло будущего мастера, и он решил искать других учителей.

Молодой художник знакомился с творчеством своих современников и пытался подражать им.

«Искусство Гогена было для меня откровением», — вспоминал Майоль. В своих ранних живописных работах он подражал Гогену, Ренуару, был

близок к группе «Наби»*. В его живописных произведениях того периода перед нами предстают мечтательно-зыбкие женские образы: «Женщина в волнах» (1898), «Лазурный берег» (1898) и др. Следует заметить, что и в дальнейшем, став знаменитым скульптором, Майоль уделял определённое время рисованию, считая это занятие «необходимым отдыхом».

Увлёкшись живописью и изготовлением гобеленов, Майоль возвратился на родину, где организовал собственную мастерскую. В 1894 году на выставке в Брюсселе его гобелены получили одобрительные отзывы, а работой «Очарованный сад» был очарован сам Гоген.

Ткачество открыло Майолю возможности декоративно-прикладного искусства и принесло популярность. У мастера появились поклонники в среде известных коллекционеров.

Аристид Майоль также создал серию предметов прикладного искусства. Он работал с деревом, бронзой и керамикой, украшая свои произведения изображениями античных персонажей.

На пороге своего 40-летия он увлёкся скульптурой. Во многом это объяснялось ухудшением зрения вследствие напряжённой работы над гобеленами. С той поры ваение заняло ведущее место в творчестве мастера.

Вначале Майоль создавал небольшие станковые произведения, отличавшиеся архаизацией и упрощённым декоративизмом, присущим модерну.

В 1902 году состоялась первая персональная выставка мастера. Среди посетителей был Огюст Роден, который пришёл в восторг от его работы «Леда». Такой успех утвердил Майоля в мысли о том, что он выбрал верный путь в искусстве.

В 1901—1905-м годах скульптор создал свою первую большую мраморную статую — «Средизем-

* *Группа «Наби»* (в переводе с древнеевр. — пророк) — французская художественная группа, основанная в 1888 году. Представители группы создавали картины, опираясь на достижения предшественников и современников — импрессионистов, символистов. В их творчестве проявились характерные черты модерна — плоскостность форм, декоративность цвета, причудливая изогнутость контуров. Несмотря на то что каждый член группы искал свой путь в искусстве, живописи «Наби» присущи общие черты — отголосок литературного произведения (мифа, легенды, Священного Писания), обилие параллелей с искусством прошлого.

■ Помона. 1907—1910
(скульптура и фрагмент)

■ Скванная свобода (Скванная сила). 1906

номорье» («Средиземное море», «Мысль»). Работа отличается чистой и логичной композицией, естественной простотой пластики формы.

Майоль стремился к обобщённости и архитектурной чёткости объёмно-пластических масс, достигая величественной гармонии мощных (иногда тяжеловесных) форм и плавности линий силуэта. При этом он опирался на древнегреческое наследие, сохраняя современность образов («Ночь», 1902—1909; «Желание», 1905—1908; «Венера с ожерельем», 1930).

В 1905 году, сразу же после выставки, «Средиземноморье» приобрёл немецкий коллекционер граф Г. Кесслер. Этот человек сыграл важную роль в дальнейшей судьбе Майоля. Благодаря заказам Кесслера скульптору наконец удалось улучшить своё материальное положение и обеспечить необходимые условия для дальнейшего творчества.

Майоль участвовал в конкурсах проектов памятников. В его монументальных работах классические каноны наполнились новыми ассоциациями, связанными с темой памятника.

В 1906 году он создал монумент «Скванная свобода» («Скванная сила») — памятник коммунисту-утописту Луи Огюсту Бланки, изображающий мощную женщину как воплощение жизненной энергии, способной к преобразованию мира. Заказчики были не в восторге от монумента, они даже попытались скрыть необычный облик скульптуры, поставив её на высокий постамент в окружении деревьев.

Майоль всегда мечтал посетить Грецию, увидеть памятники древнегреческого искусства. В 1908 году, благодаря помощи Кесслера, его мечта осуществилась. Майоль знакомился со скульптурами Парфенона и храма Зевса в Олимпии, рисовал в афинских музеях, чувствуя внутреннюю связь с пластическим мышлением древних греков и, вместе с тем, чётко осознавая, что между древней и современной культурой существует значительный разрыв.

Скульптор встал перед выбором: «Нашему времени не нужны больше боги. Мне остаётся слушать природу...». В результате появилась спокойная в своей мудрости богиня и одновременно сильная, как простая крестьянка, «Флора» (1911), а позже, в 1932 году, — изящная скульптура «Иль де Франс», воплощающая историческую область Франции.

«Иль де Франс» считают одним из величайших достижений Майоля. Изогнутый торс, плавная походка, строгое лицо статуи — всё это создаёт впечатление неудержимого, но внутренне уравновешенного порыва. Автор наполнил своё произведение глубинной энергией, символизирующей не только французский национальный дух, но и вообще — человеческий.

В 1907 году, выполняя заказы российского мецената И. А. Морозова, Майоль начал работать над «Помоной».

Статуя должна была изображать аллегорическую фигуру осени и плодородия. Символично,

■ Иль де Франс.
1910—1932

■ Венера с ожерельем.
1930

■ Покрывало купальщицы. 1918—1928

что эта знаменитая статуя появилась после поездки Майоля в Грецию, когда излюбленным мотивом скульптора стало изображение женской фигуры. Он говорил:

«Создавая фигуру девушки, я стараюсь передать впечатление от всех девушек. Мои статуи — это поэмы жизни. Вместо того, чтобы выражать себя в стихах, я делаю это в скульптуре».

«Помона» держит в каждой руке по яблоку. Округлая, шарообразная форма яблока прочитывается во всей её фигуре. Изображая обнажённую фигуру, скульптор не стремился передать реальную красоту женственности, он мыслил объёмами, достигая их гармоничного сочетания, величественной строгости целого.

Майоль рассказывал своему биографу А. Фреру:

«Я обогатился бы, если бы позволил сделать с «Помоны» много уменьшенных копий. Подобных предложений мне делали немало. Меня уверяли, что успех будет колоссальным... Но я упорно отказывался. Я никогда не позволял уменьшать размеры больших статуй. Искусство есть искусство. Если с его помощью можно заработать деньги — тем лучше. Но превращать его в коммерцию не годится».

В 1910—1913-м годах Майоль создал ксилографические иллюстрации к произведениям античных авторов («Эклоги» Вергилия, «Искусство любви» Овидия и др.), поражающие органичностью, естественностью и необыкновенной красотой, даже изяществом.

Майоль был искренним поклонником таланта Сезанна... В 1912—1925-м годах он создал памятник Полю Сезанну — один из лучших образцов своих пейзажных скульптур. Конечно же, это женская фигура. Она полусидит на драпировке, держа в руке лавровую ветвь.

Самый большой мемориал Майоля — Памятник жертвам Первой мировой войны — был воздвигнут в Баньюле (1930—1933). В центре горизонтальной стены, сложенной из каменных блоков, — горельефная фигура умирающего воина, а в боковых выступах — фигуры скорбящих людей, заключённые в раму, как композиции аттических стел. В неустойчивой позе бойца Майоль точно передал состояние перехода от жизни к смерти, а группы плакальщиц напоминают древние погребальные ритуалы с хоровыми действиями.

В 1930-е годы Майоля всё больше привлекает природа. Он продолжает создавать пейзажные скульптуры, олицетворяющие природные стихии земли, воды, воздуха: «В других статуях я искал архитектуру статики, здесь я ищу архитектуру движения».

В 1938 году появилась «Гора». Это опять женщина, олицетворяющая душу горы, её сущность. Одна нога женщины утопает в камне, вторая — согнута, голова склонена, пальцы рук разомкнуты и направлены вверх — это вершина горы. Волнистые волосы — облака, наползающие на вершину.

В скульптуре «Река» (1938—1943) мастер передал сложный мотив фигуры, которая теряет

Дина Верни (урождённая Дина Яковлевна Айбиндер) родилась 25 января 1919 года в Бессарабии. В 1925 году её семья переехала на Запад.

Майоль встретил Дину, будучи признанным мэтром и пожилым человеком. Он увлёкся прекрасной юной натурщицей, ставшей его женой в неполные 18. Майоль был старше девушки на 58 лет. Он постоянно рисовал и лепил её прекрасное тело. Существует около сорока его скульптур, изображающих Дину, позировавшую не только мужу, но и другим выдающимся художникам: Анри Матиссу, Пьеру Боннару.

После трагической гибели Аристиды Майоля Дина стала единственной наследницей состояния и коллекций своего мужа. Она была одной из самых успешных галеристок Парижа, активно пропагандируя творчество Майоля. В 1995 году Дина Верни открыла музей («Фонд Дины Верни»), который, кроме работ Майоля в постоянной экспозиции, отличается высоким художественным уровнем выставок.

Дина передала 20 скульптур Майоля в дар французскому правительству с условием, что они будут стоять в саду Тюильри.

Именно Верни устраивала во Франции вернисажи художников-авангардистов Э. Булатова, И. Кабакова и др., чьё творчество не одобрялось на их родине в советское время.

Дина Верни также хорошо известна как исполнительница лагерных и блатных песен.

Она умерла 20 января 2009 года в возрасте 89 лет.

равновесие, словно закручиваясь в падении и одновременно сопротивляясь ему толчками приподнятых рук.

В течение 1937—1939 годов Майоль создал памятник погибшим лётчикам — «Воздух». Бедро полулежащей женской фигуры едва касается постамент, тяжеловесность скульптуры компенсируется движением парящих в пространстве рук и ног.

В 1930-е годы скульптор также работал над единственной в его творчестве круглой групповой

композицией, которую он назвал «Нимфы прерий». Впоследствии она получила название «Три грации». Композицию составляют три обнажённые женские фигуры, увенчанные венками из полевых цветов.

Последней и незавершённой монументальной работой Майоля стала статуя «Гармония» (1940—1944). Скульптор создавал её в годы фашистской оккупации, настойчиво работая по десять часов в сутки. Он хотел достичь совершенства идеальных форм — плода наблюдения за живой моделью, которая была одновременно натурщицей и женой мастера.

В начале сентября 1944 года Майоль, возвращаясь от Рауля Дюфи (французского художника, представителя фовизма и кубизма), попал в автостафроду. Несмотря на самоотверженные попытки врачей спасти скульптора, его состояние постепенно ухудшалось. 27 сентября 1944 года его не стало.

На протяжении всей жизни Майоль хранил верность избранному мотиву, достигая высокого уровня исполнения и выразительности тонкими средствами варьирования пропорций, поз и жестов фигур. Он никогда не был сторонником формалистических поисков. Майоль стремился достичь того, чтобы его скульптуры можно было наблюдать со всех сторон и любоваться красотой естественно-го, прекрасного и сильного тела.

Любимой моделью скульптора было обнажённое женское тело, пышущее крепким здоровьем. Женский образ приобретал в его творчестве аллегорический смысл, при этом сохраняя естественность и красоту натуры.

Мастер долго работал над каждым произведением, пытаясь связать символическое содержание образов с современностью, а их художественное решение — с окружающей средой.

Майоль как-то сказал: «Я не изобретаю ничего, так же как яблоня не выдумывает своих яблок». Благодаря ему в европейской скульптуре вновь утвердились простые извечные истины — законы гармонии и красоты, которые были надолго забыты и заменены условной, пустой и бездушной красотой.

Классическая простота Аристиды Майоля уничтожила последние следы академизма, вернув скульптуре XX века её вечное основание.

«В современной скульптуре два ствола, дающие соки своим младшим ответвлениям,— Бурдель и Майоль,— утверждала известный русский скульптор В. Мухина,— два полюса темперамента, пластической формы: один — пафос огня, другой — море, дышащее покоем».

Интернет-ресурсы

1. www.cultinfo.ru
2. smallbay.ru
3. slovari.yandex.ru
4. bibliotekar.ru/avanta

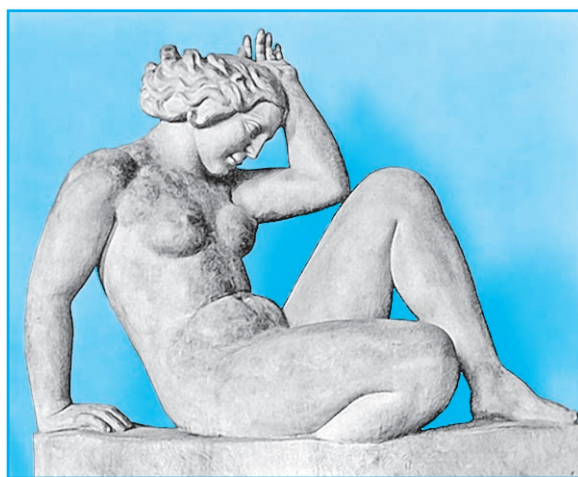
■ Средизем-
номорье
(Средиземное
море,
Мысль).
1901—1905

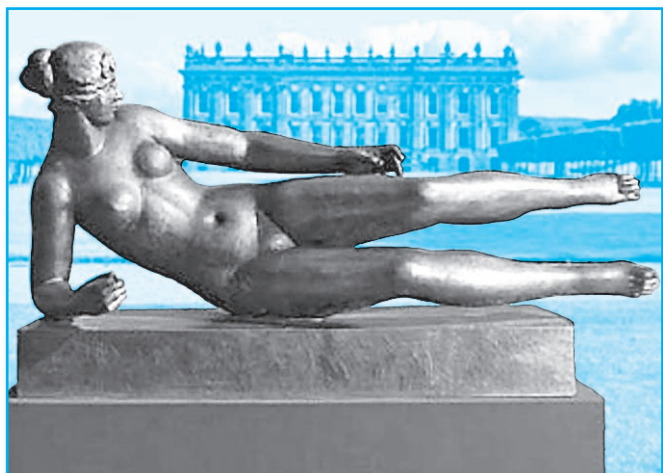
■ Ночь. 1902—1909

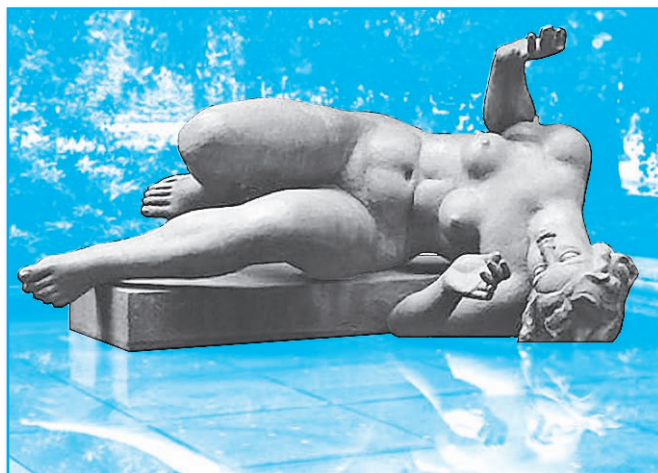
■ Памятник Полю Сезанну. 1912—1925

■ Гора. 1938

■ Воздух. 1937—1939

■ Река. 1938—1943

