

ИСКУССТВО ГРАФИКИ. ФЕЛИКС ВАЛЛОТТОН*

М. Ф. Ковтун

Феликс Валлоттон вошёл в историю мирового искусства как необычайно продуктивный мастер с разносторонними талантами. Он работал в разных жанрах и писал в разных стилях, оставив обширное творческое наследие (1602 картины, 237 гравюр, искусствоведческие статьи, три романа, пьесы и др.). Широкую известность Валлоттону принесли графические работы: гравюры (преимущественно по дереву) и книжные иллюстрации. Вклад мастера в искусство книжно-журнального оформления невозможно переоценить. Рассмотрим детальнее творчество Валлоттона-графика.

Феликс Эдуард Валлоттон родился 28 декабря 1865 года в Лозанне (Швейцария) в мелкобуржуазной протестантской семье.

Уже с детства у будущего художника обнаружились способности к рисованию. Заметив талант сына, отец везёт его в Париж, где Валлоттон поступает в Академию Жюлиана. Учителя молодого мастера (Гюстав Буланже и Жюль Жозеф) были яркими поклонниками реализма. Но ученик недолго разделял взгляды своих наставников.

С самого начала творческой деятельности начинающий художник искал свой путь в искусстве, изучая произведения других мастеров, посещая музеи.

От других представителей парижской богемы Валлоттон отличался самодисциплиной, склонностью к анализу, острым критическим взглядом и удивительной работоспособностью, сохранив эти качества на протяжении всей жизни.

Он даже вёл рабочий дневник «*Livre de raison*», где методично фиксировал всё сделанное, а сделанного было много: гравюры, картины, иллюстрации для книг.

После посещения большой выставки Эдуарда Мане, проведённой в 1884 году в Школе изящных искусств в Париже, симпатии Валлоттона стали склоняться в сторону импрессионизма. Но он стремился запечатлеть не отвлечённые мимолётные впечатления, а устоявшиеся явления и формы.

* Презентация к этой статье размещена на нашем сайте www.e-osnova.ru в архиве журнала «Искусство. Всё для учителя!» № 7—8 (79—80) за 2018 год под названием «Презентация. Графика Феликса Валлоттона».

■ Ф. Валлоттон. Автопортрет. 1897

Валлоттон жил и творил в Париже, довольно часто выезжая из столицы. Так, зимой 1888—1889 годов он вместе с кузиной путешествовал по Австрии и Италии.

С 1891 года художник регулярно экспонировал свои живописные полотна в парижском Салоне, с 1893-го — участвовал в выставках объединения «Наби», а в 1897-м стал членом этого объединения. Но справедливости ради следует отметить, что достижениями в живописи Валлоттон обязан своим наработкам и успешным находкам в графическом искусстве. Именно в графике оформлялись первоначальные пластические идеи, которые затем воплощались в цвете.

Летом 1899 года Ф. Валлоттон создал свою семью, женившись на обеспеченной вдове Габриелле Родригес Хенрикс, дочери преуспевающего торговца картинами и владельца галереи, где художник выставлял свои работы. Выгодная женитьба обеспечила Валлоттону безбедную жизнь и возможность всецело отдаться творчеству.

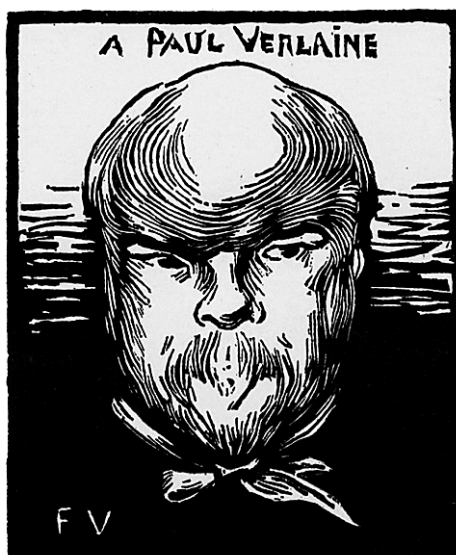
В 1891 году художник выполнил свою первую ксилографию, хотя печатной графикой занимался ещё с конца 1880-х годов, выполняя офорты для каталогов и иллюстрированных журналов. В этой технике Валлоттон создал репродукции работ Рембрандта и Ж.-Ф. Милле, серию графических копий работ Д. Веласкеса и других мастеров испанской школы.

Познавая секреты искусства графики, художник постепенно выработал новый графический стиль, обратившись к гравюру на дереве.

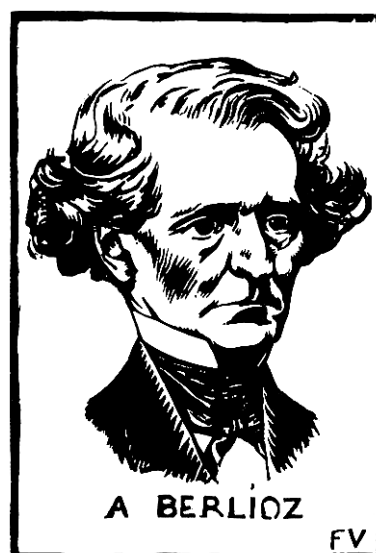
Ксилографии Валлоттона (автопортрет, портреты Поля Верлена, Гектора Берлиоза и др.) привлек-

■ Ф. Валлоттон. Автопортрет. 1891

■ Ф. Валлоттон. Поль Верлен. 1891

■ Ф. Валлоттон. Гектор Берлиоз. 1891

ли внимание специалистов и публики. Отличавшиеся лаконичностью, почти грубостью формы, они поражали «напряжённостью жизни и реальности, одушевлённой особыми средствами графики».

Осваивая ксилографию, Валлоттон не отказывался от других техник. В 1893 году он подготовил альбом литографированных портретов «Бессмертные сегодняшнего дня, прошлого и будущего», выпущенный издательством Жюли. В альбом вошли портреты Луи Пастера, Александр Дюма, Альфонса Доде и др.

Необычайному успеху художника во многом способствовала статья известного критика О. Юзана, в которой он называл Валлоттона родоначальником «возрождённой ксилографии». На художника буквально посыпались заказы на оформление книг и журналов. Его гравюры публиковали французские журналы («Ревю бланш», «Рир» и др.), немецкие («Югенд», «Инзель» и др.) и английские издания («Артист», «Студио»), а также американский журнал «Чэп бук».

В 1893-м Валлоттон создал серию гравюр на дереве «Купальщицы» («Маленькие купальщицы»), а в следующем запечатлел в графике сцены из парижской уличной жизни в альбоме «Истинный Париж».

■ Ф. Валлоттон. Маттерхорн. 1892

■ Ф. Валлоттон. Рисунок для журнала «Югенд». 1902

■ Ф. Валлоттон.
Лебеди. 1893

■ Ф. Валлоттон. Маленькие купальщицы,
застигнутые бурей. 1893

■ Ф. Валлоттон. Приготовление к визиту.
Гравюра на дереве из серии «Intimites», 1898

В 1896 году вышел в свет сборник полемических эссе Реми де Гурмона «Книга масок» с тридцатью ксилографиями Валлоттона, в которых буквально штрихами, иногда с оборванными контурными линиями художник изображает французских и бельгийских писателей (Поля Верлена, Эмиля Верхарна, Мориса Метерлинка и др.).

Рассматривая графические работы Валлоттона, нельзя не отметить поразительной способности художника достигать максимальной степени декоративной выразительности чёрного пятна на белом листе.

Лучшие гравюры мастера буквально насыщены энергетикой. Чёрные пятна и белый фон словно вступают в драматические отношения, пульсируют в пространстве, порой обретая агрессивный и угрожающий характер.

В 1896—1897 годах Валлоттон иллюстрировал издание «Музыкальные инструменты», в 1897—1898-м выпустил знаменитую серию «Тайные связи» («*Intimites*») и др.

В альбоме «Истинный Париж» мастер продемонстрировал новую технику — гравюру на цинке. Валлоттон изобразил эпизоды городского быта, в том числе экстраординарные.

Многофигурные композиции втиснуты в удлинённые по вертикали прямоугольники. Ограничивающие их прямые линии довольно беспощадно «режут» персонажей, оставляя за пределами гравюры части фигур. Беспорядочную на первый взгляд сутолоку объединяет общая цель (например, «Манифестация»).

В серии гравюр «История одного преступления» (1894) Валлоттон изобразил изнанку городского быта. На первой гравюре преступник убивает лежащую на кровати жертву. Зритель видит занесённую руку с ножом, а лицо преступника и саму жертву скрывает спинка кровати. Затем преступника постигает неизбежная кара (лист «Казнь»).

Валлоттон активно работал над театральными программами и иллюстрировал книги.

В 1894 году он выполнил обложку к известному произведению Жюль Ренара — повести «Рыжик» («*Poil de Carotte*»), рассказывающей о трудной судьбе мальчика из провинции. Для этого произведения в 1902 году художник создал 43 рисунка, оставшихся неопубликованными. В 1896 году Валлоттон проиллюстрировал повесть Ж. Ренара «Хозяйка» («*La Maitresse*»).

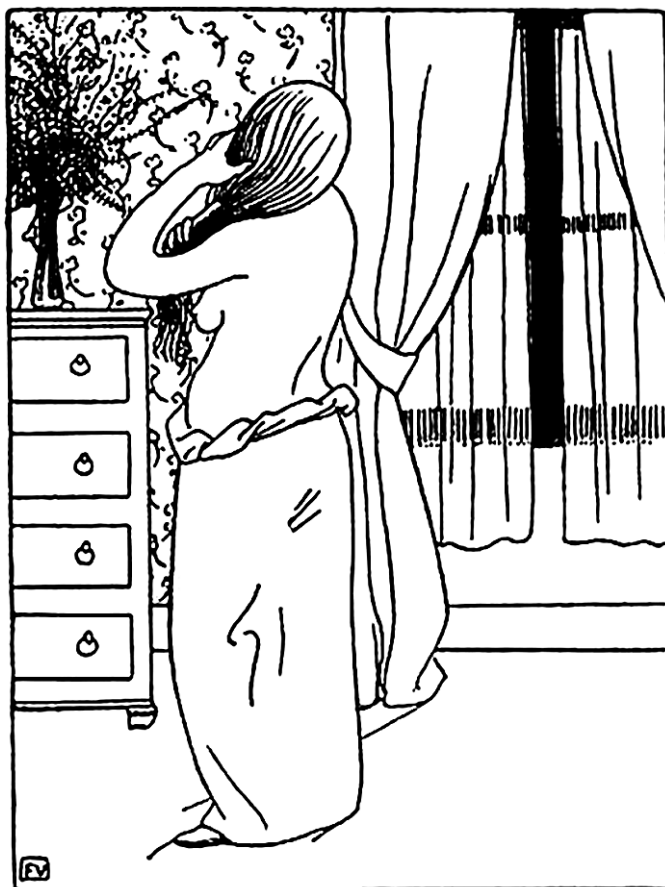
■ Ф. Валлоттон. Два Геракла. 1894

В 1901 году в альманахе «Инзель» была опубликована серия контурных рисунков пером, воспроизведённых цинкографией. Все они изображали обнажённую женскую натуру. Женщины будто застигнуты врасплох: одна причёсывается, другая играет с кошкой, третья принимает ванну и т. д.

В 1903 году увидел свет второй альбом литографированных портретов знаменитых людей, куда вошли 10 изображений преимущественно политических деятелей.

Во время Первой мировой войны, которую Валлоттон принял близко к сердцу, он работал над альбомом ксилографий «Такова война», изданным в 1915 году.

В начале XX века Валлоттон утратил интерес к гравюре, уделяя больше внимания живописи. В послевоенные годы он оформил всего одну книгу — «Три рассказа» Гюстава Флобера, изданные в Париже в 1924 году.

■ Ф. Валлоттон. Рисунок для альманаха «Инзель». 1901

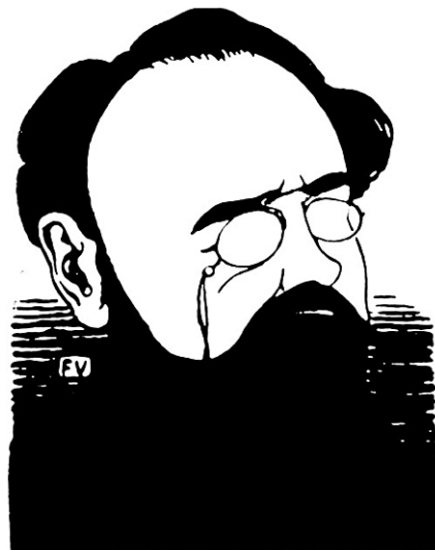
■ Ф. Валлоттон. Последний матч. 1897

■ Ф. Валлоттон. Лев Толстой. 1895

■ Ф. Валлоттон. Оноре де Бальзак. 1895

■ Ф. Валлоттон. Эмиль Золя. 1896

■ Ф. Валлоттон. Александр Герцен. 1895

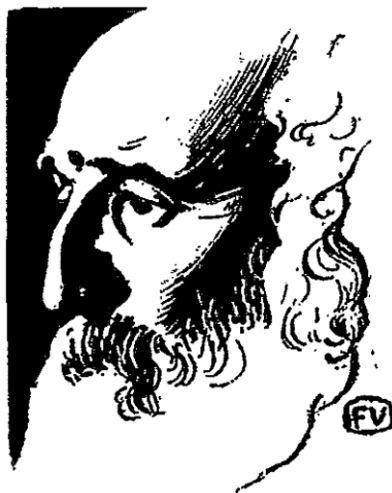
■ Ф. Валлоттон. Оноре де Бальзак. 1899

■ Ф. Валлоттон. Поль Адан. 1896

■ Ф. Валлоттон. Фёдор Достоевский. 1895

■ Ф. Валлоттон. Камиль Писсарро. 1896

■ Ф. Валлоттон. Уильям Моррис. 1896

■ Ф. Валлоттон. Леон Блюм. 1900

■ Ф. Валлоттон. Феликс Фенеон. 1898

■ Ф. Валлоттон. Поль Верлен. 1898

■ Ф. Валлоттон. Альфред Дуглас. 1896

■ Ф. Валлоттон. Андре Жид. 1898

■ Ф. Валлоттон. Эмиль Верхарн. 1896

■ Ф. Валлоттон. Александр Дюма. 1895

■ Ф. Валлоттон. Стендаль. 1897

■ Ф. Валлоттон. Артюре Рембо. 1898

■ Ф. Валлоттон. Михаил Бакунин. 1895

■ Ф. Валлоттон. Манифестация. 1893

■ Ф. Валлоттон. Ссора в кафе. 1892

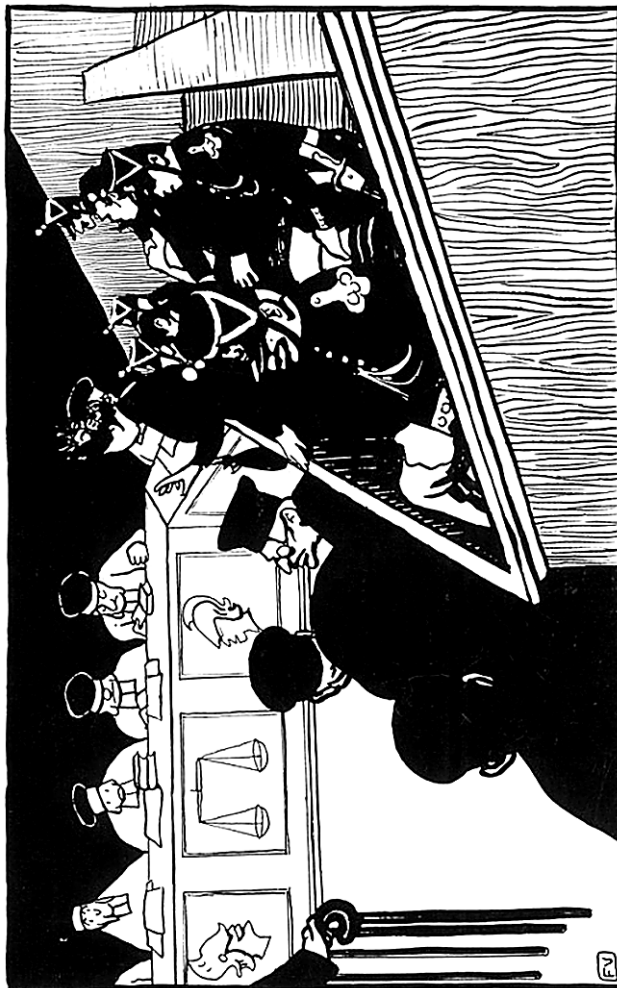
■ Ф. Валлоттон. Казнь. Гравюра из серии «История одного преступления». 1894

■ Ф. Валлоттон. Гравюра из серии «История одного преступления». 1894

■ Ф. Валлоттон. Уличная сцена. 1895

■ Ф. Валлоттон. В зале суда. 1903

■ Ф. Валлоттон. Прекрасное воскресенье. 1895

■ Ф. Валлоттон. Весёлый Латинский квартал. 1895

■ Ф. Валлоттон. В траншее. Иллюстрация из альбома «Такова война». 1915

В этот период художник жил в Авиньоне или Каннах и активно работал, несмотря на ухудшав-

шееся здоровье. Ф. Валлоттон так описал это время в своём дневнике: «Цельми неделями сплошное одиночество с приступами нервной слабости и мыслями о самоубийстве. В моём окружении это вызывает недовольство. Я думаю, что моё исчезновение позволило бы моим близким спокойно вздохнуть».

В 1925 году состояние здоровья художника резко ухудшилось, врачи настаивали на операции. Художник работал до последнего дня жизни: даже перед отъездом в больницу завершал зимний пейзаж.

К сожалению, оперативное вмешательство не помогло. 29 декабря 1925 года Феликс Эдуард Валлоттон скончался от рака.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волкова, П. История искусства / П. Волкова. — М. : АСТ, 2017.
2. Гордон, Е. Сто памятных дат. Художественный календарь на 1990 год / Е. Гордон. — М. : Советский художник, 1989.
3. Группа «Наби» : альбом / В. Крючкова ; гл. ред. Н. Астахова. — М. : Белый город, 2008.
4. Хорошилова, О. Феликс Валлоттон: идиллия на грани / О. Хорошилова // Искусство. — 2008. — № 2. — С. 22—23.

Интернет-ресурсы

- <https://web.archive.org/web/20050408014605/http://www2.unil.ch/fvallotton/index.htm>.
- <http://www.zeno.org/Kunstwerke/A/Vallotton,+F%C3%A9lix>.
- <http://www.hudojnik-impressionist.ru/vallotton.htm>.
- <https://compuart.ru/article/14501>.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА

27 июля исполняется 120 лет со дня рождения русского советского поэта и автора слов многих популярных советских песен, лауреата Сталинской премии второй степени (1941) — **Василия Ивановича Лебедева-Кумача** (Лебедев; 27.07(08.08).1898—20.02.1949).

В. Лебедев-Кумач — один из основоположников советской массовой песни («Песня о Родине», «Марш весёлых ребят» (муз. И. Дунаевского) и др.), автор своеобразного гимна времён Великой Отечественной войны — «Священной войны» (муз. А. Александрова), музыки к кинофильмам («Весёлые ребята» (1934, реж. Г. Александров), «Цирк» (1936, реж. Г. Александров, И. Симков) и др.), а также сатирических стихов и фельетонов.

8 августа исполняется 90 лет со дня рождения советской и российской киноактрисы, народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР (1970) — **Нины Евгеньевны Меньшиковой** (08.08.1928—26.12.2007).

Актриса мастерски изображала простонародные характеры, часто играла женщин со сложной судьбой. В ряде ролей Н. Меньшикова смогла достичь наивысшей степени лирико-драматического накала, продемонстрировать всю полноту своих профессиональных возможностей («Чудотворная» (1960, реж. В. Скуйбин), «Большие и маленькие» (1963, реж. М. Фёдорова)).

Широкую известность актрисе принесла относительно небольшая роль мамы Веры в комедии «Девчата» (1961, реж. Ю. Чулюкин).