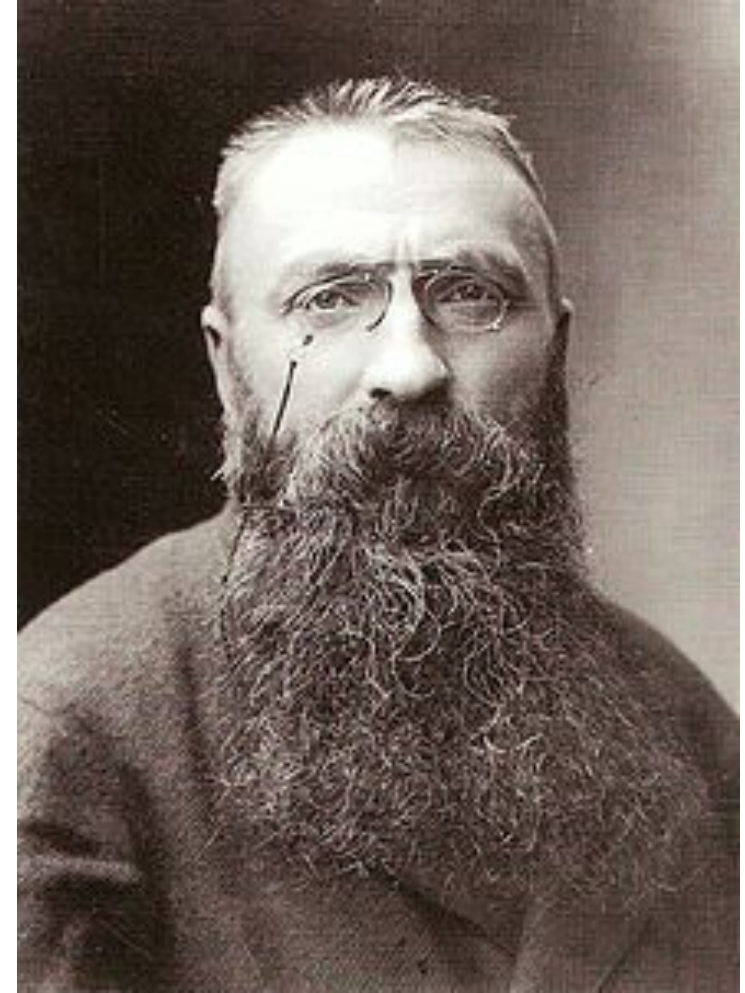

Скульптура первой трети XX века

Франсуа́ Огю́ст Рене́ Роден (1840 – 1917 г.)

Французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. Роден в молодости зарабатывал на жизнь ремеслом декоратора, и большинство его авторских работ были созданы в зрелом возрасте.

Фотография Огюста Родена 1891 года

Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Роден достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных произведений Родена - скульптуры «Мыслитель», «Граждане Кале» и «Поцелуй».

«Граждане
Кале»

«Шагающий» (1877)

«Иоанн Креститель»
(1878)

Однажды к Родену пришёл крестьянин, желавший позировать. Он обладал правильным красивым телосложением, а особенно Роден был впечатлён его движениями при ходьбе. Роден хотел изобразить движение таким образом, чтобы обе ноги скульптуры твёрдо стояли на земле и вес был распределён между ними. В результате он сделал две скульптуры: «Шагающий» (1877) и «Иоанн Креститель» (1878). «Шагающий» (шагающая фигура без головы и рук) был этюдом ко второй скульптуре. Вторая скульптура не содержит никаких атрибутов, обычно сопровождающих изображение святого, за исключением характерного жеста руки; скульптор назвал так свою работу, потому что фигура натурщика вызвала у Родена самопроизвольную ассоциацию с Иоанном Крестителем.

В 1878 году Роден принял участие в конкурсе на памятник защитникам Парижа во франко-прусской войне. Он представил на суд жюри статую, сейчас известную как «Призыв к оружию». Она представляла собой аллегорическую крылатую женскую фигуру, одновременно полную выразительности и монументальную.

«Призыв к оружию», 1878
г.

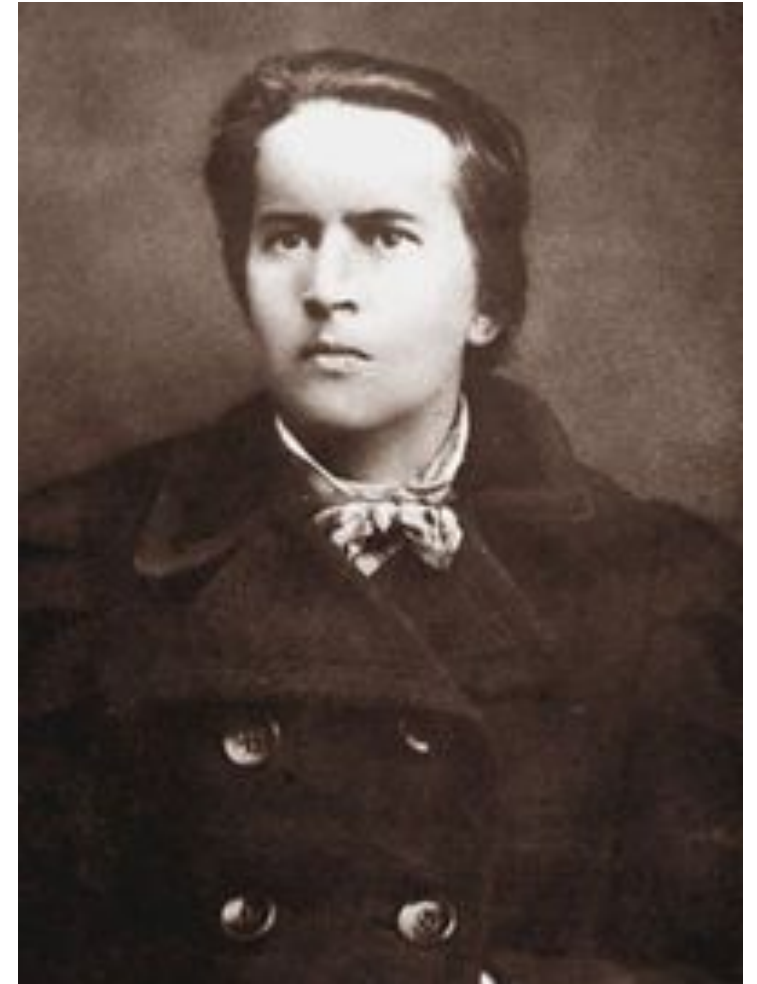
Поцелуй

Среди русских учеников О.Родена были Александр Терентьевич Матвеев, Анна Голубкина, также работы О. Родена повлияли на творчество Владимира Домогацкого.

Анна Семёновна Голубкина (1864—1927 гг.)

Анна Семёновна родилась в городе Зарайске Рязанской губернии в мещанской семье. В двадцать пять лет уехала в Москву, поступила в организованные А. О. Гунстом Классы изящных искусств (1889—1890 гг.), где её способности заметил известный скульптор и педагог С. М. Волнухин.

В 1891 году поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, проучилась там до 1894 года под руководством С. И. Иванова. В том же году несколько месяцев училась в Санкт-Петербургской Академии художеств у В. А. Беклемишева. Три раза ездила в Париж, где плодотворно работала и обучалась у О. Родена. Преподавала в Московском коммерческом училище (1904—1906 гг.), на Пречистенских рабочих курсах (1913—1916 гг.) и во ВХУТЕМАСе (1918—1922 гг.). Автор книги «Несколько слов о ремесле скульптора».

Руками одной из самых известных русских женщин-скульпторов сделано немало произведений, ставших классикой станковой скульптуры. Работы находятся в крупнейших музеях и собраниях (Третьяковская Галерея, Русский Музей и других). Голубкина стала одним из первых скульпторов, создавших в своих произведениях образ людей труда.

Ей также принадлежит первый в России скульптурный портрет Карла Маркса.

Карл Маркс.
1908

Старость, 1898

Во время второй поездки в Париж Анна Голубкина познакомилась с великим Роденом. Ее работы были выставлены в Весеннем Парижском салоне и имели большой успех. А на Парижском Осеннем салоне получила признание скульптура «Старость»

Вскоре и в России скульптуры Анны Голубкиной стали появляться на выставках. Все деньги она раздавала нуждающимся, знакомым и незнакомым, а сама питалась хлебом и чаем. Одевалась она в серую юбку, блузу и фартук из холстины. При встрече гостей снимала фартук. Друзьям говорила:

Если ты хочешь, чтобы у тебя из твоего писательства что-нибудь вышло, не ходи замуж, не заводи семьи. Искусство связанных не любит. К искусству надо приходиться со свободными руками. Искусство – это подвиг, и тут нужно все забыть, все отдать, а женщина в семье – пленница...

Голубкиной было свойственно тонкое чувство материала - мрамора, дерева, глины, их выразительных возможностей, декоративных качеств. Но самым любимым материалом была глина, послушно передававшая каждое легкое прикосновение пальцев, позволяющая работать быстро, сохраняющая свежесть впечатления от природы. Пластическая живописность скульптурной формы в глине обладает непосредственностью этюда. В законченном произведении прослеживается процесс работы над материалом, открывая становление художественного образа из его аморфной массы. Наиболее выразительно этот эффект проявляется в образах стихийных жизненных начал - «Огонь» (1900), «Кочка» (1904), «Земля» (1904), «Кустики» (1908).

«Кочка» (1904
г)

Двухфигурная композиция «Огонь» задумана для камня. Сжавшиеся в комок фигуры сидящих мужчины и женщины должны были быть расположены таким образом, чтобы трепещущий свет пламени освещал энергичные формы, наполнял сочную пластику драматической эмоциональной силой.

В 1927 году мастер работает над самыми известными своими произведениями - «Березкой» и портретом Л.Н.Толстого.

Хрупкая фигура стоящей девушки - поэтический символ юности, пробуждения, готовности к жизни. Развевающееся на ветру платье облегает стройное тело, создавая множество складок, образуя наполненный трепетным движением силуэт. Очарование этого образа заключается в лирическом утверждении красоты, одухотворенной порывом.

«Березка» - последнее произведение Анны Голубкиной. Оно стало своеобразным эпилогом ее творчества. Работа над скульптурой шла трудно и мучительно, пока художница не нашла единственно верное и точное образное решение.

Березка.
1927

Образное решение портрета Л.Н.Толстого дано в иной интонации. Голубкину всегда волновала проблема творчества. Портрет великого писателя поражает силой. Цельность натуры, волевая активность личности воспринимается как высшее проявление творческого начала человека. Духовная энергия образа передана мощью экспрессивной

Владимир Николаевич Домогацкий (1876 — 1939 г.)

Родился в семье украинского помещика, врача. Детство провел в Швейцарии и на Украине. Переехал в Москву. В 1897—1902 изучал право в Московском университете.

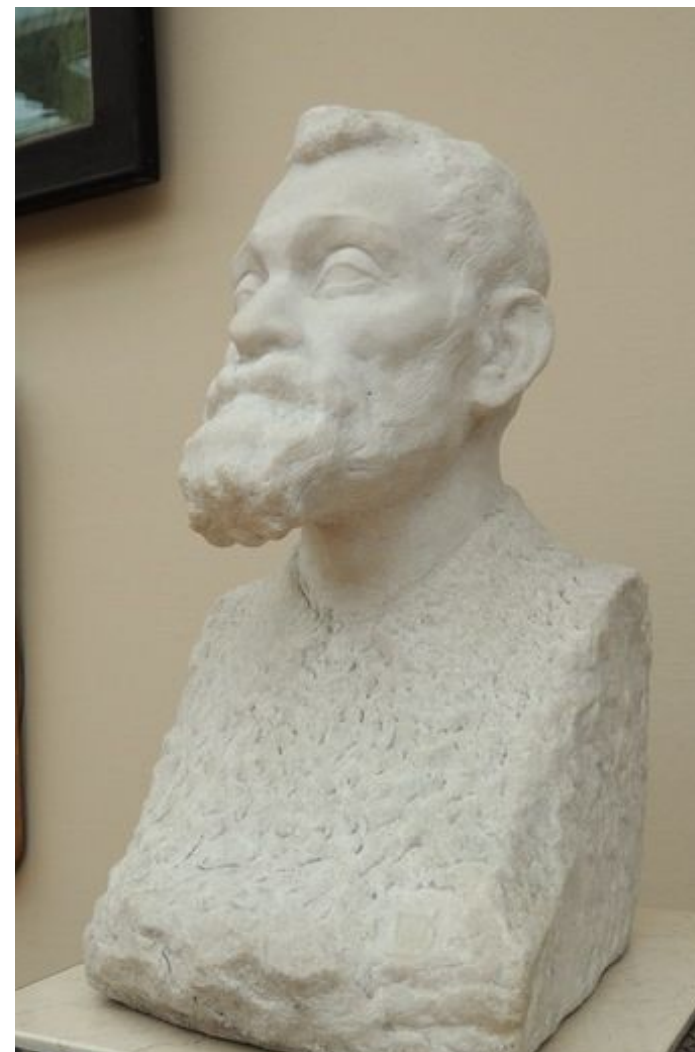
Брал частные уроки скульптуры у С. М. Волнухина. В начале XX века несколько раз побывал в Париже и Италии, где изучал европейское искусство. Особое влияние на его творчество оказали работы скульпторов П. П. Трубецкого, О. Родена. В 1907 в Париже активно изучал технику работы в мраморе.

После возвращения в Россию в 1908—1910 — преподавал в Строгановском училище в Москве. С 1937 — профессор Московского института изобразительных искусств, декан скульптурного факультета.

Среди его учеников — Л. Е. Кербель, В. Е. Цигаль, Д. Ю. Митлянский.

Как председатель подсекции скульптуры ГАХН, Домогацкий занимался теорией и историей скульптуры, вел экспериментально-исследовательскую работу, связанную с проблемами технологии материала, формы и фактуры в скульптуре, вопросами реставрации. Участвовал в подготовке статей о скульптуре для первого издания Большой Советской Энциклопедии и для Словаря художественной терминологии. Написал ряд теоретических статей, которые остались неопубликованными.

Лев Шестов, мрамор

Девушка, 1916 г.

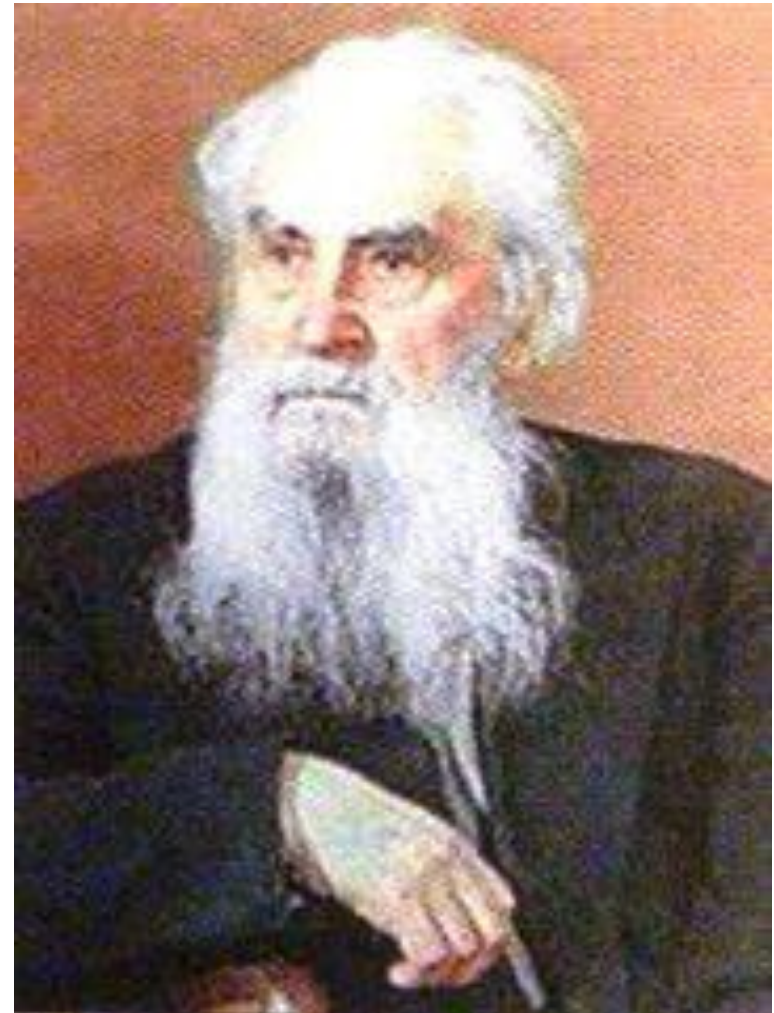
Портрет В. В. Домогацкого, сына скульптора,
1926 г.

Бюст авиаконструктора А.Н. Туполева, 1932 г.

Сергей Тимофеевич Конёнков (1874—1971 г.)

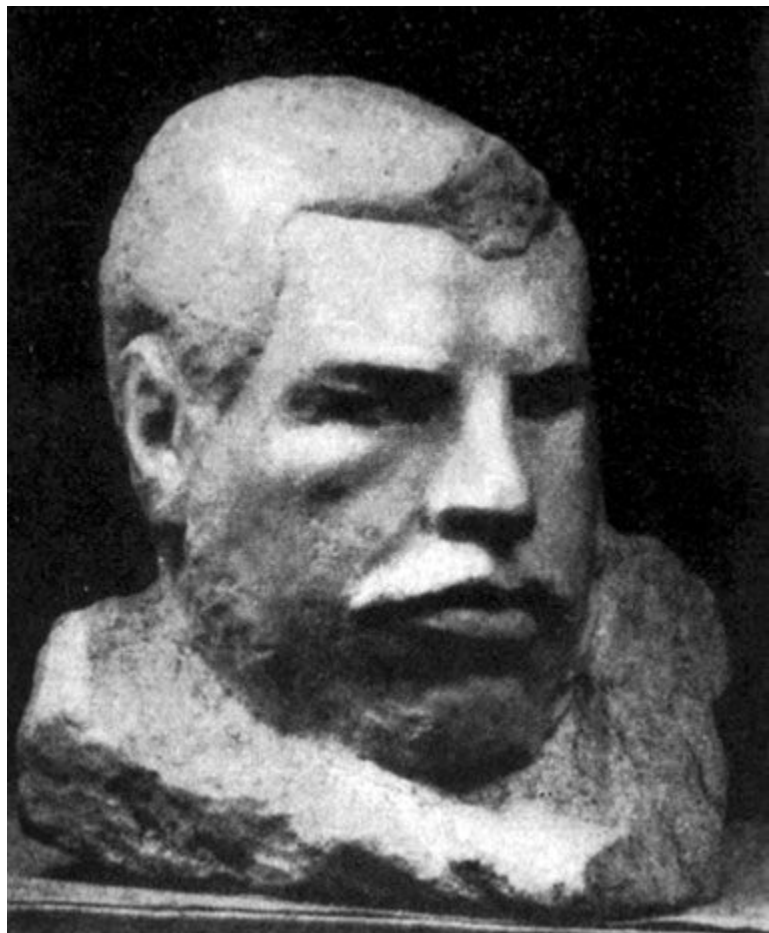
Конёнков родился в Смоленской области в крестьянской семье. Учился в Высшем художественном училище Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге у профессора В. А. Беклемишева. Дипломная работа Конёнкова «Самсон, разрывающий узы» показалась слишком революционной и по распоряжению чиновников Академии художеств была уничтожена.

«Камнебоец
»

В 1897 году посещает Францию, Италию, Германию. В конце XIX века выступил с реалистической скульптурой «Камнебоец».

«Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин»

Революционные события 1905 года застали Конёнкова в Москве. Под впечатлением событий, он создаёт цикл портретов участников боёв на Пресне.

«Старенький старичок»
(1909)

Работает над «лесной серией», в которой широко использует дерево, применяя различные приёмы обработки. Для него лес — это воплощение стихийных сил природы, символ красоты. Он творчески переосмысливает образы старинных преданий, использует приёмы народной резьбы. К серии принадлежат такие работы как «Старенький старичок» (1909), «Старичок-полевичок» (1909), «Стрибог» (1910), «Вещая старушка» (1916), «Дядя Григорий» (1916), «Нищая братия» (1918).

«Вещая старушка»
(1916)

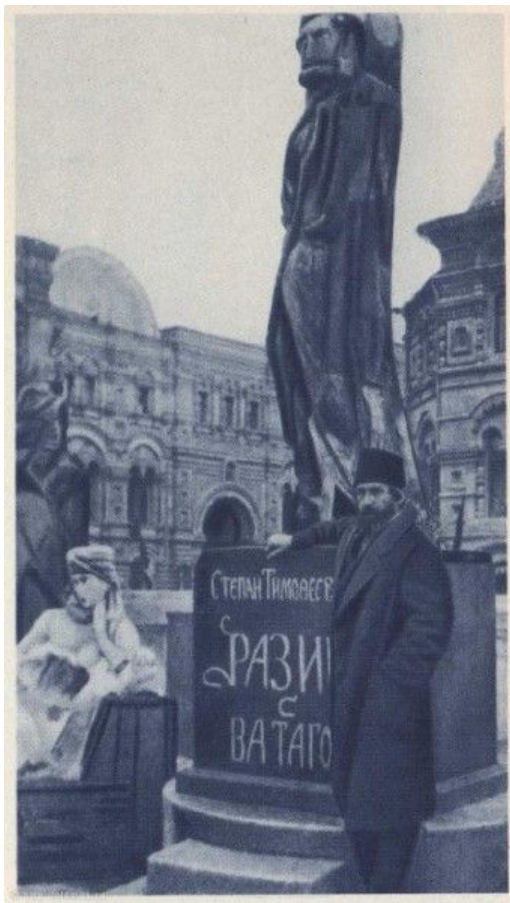
«Нищая братия»
(1918)

«Горус»,
1909

Параллельно с «лесным циклом» Конёнков работает над «греческим циклом» (работы «Юноша» и «Горус»).

Конёнков одним из первых среди русских скульпторов рубежа 19-20 веков обращается к изображению обнажённого женского тела. Его работы часто выдержаны в традициях русского народного искусства, деревянной резьбы. («Крылатая» (1913), «Жар-птица» (1915), «Кариатида» (1918)).

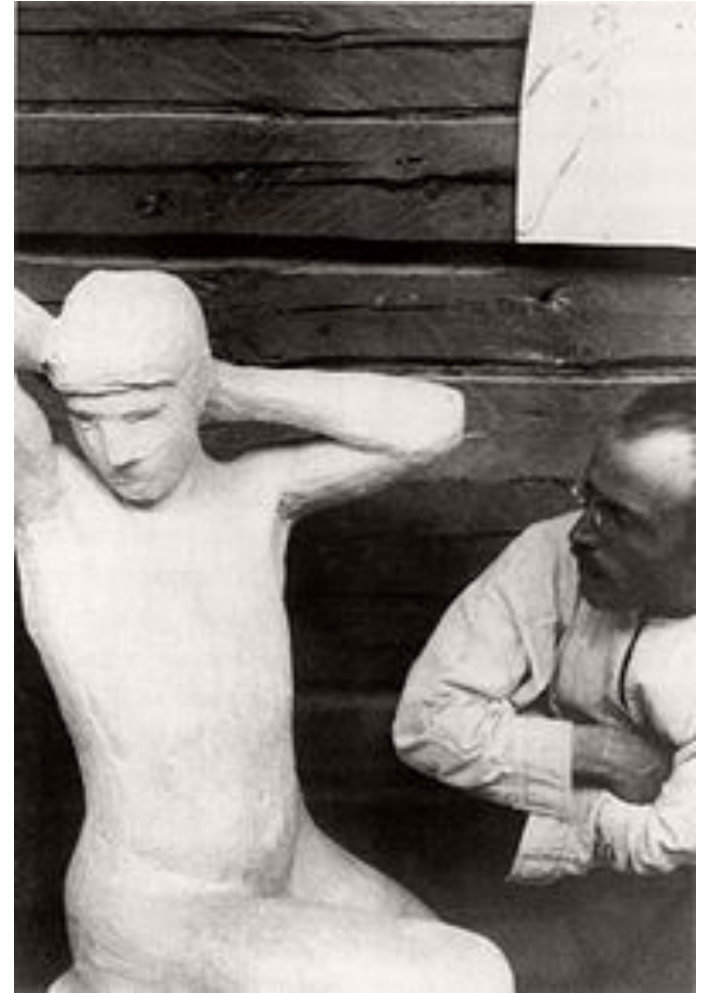

Скульптор С. Т. Конёнков у памятника «Степан Разин с ватагой», 1919 год, Красная площадь

Скульптор поддержал Октябрьскую революцию, участвовал в реализации плана «монументальной пропаганды». Его стремление к монументальности стало преобладающей тенденцией в искусстве тех лет. Поиски новых форм отразились в работах 1918—1919 годов: барельефе «Павшим в борьбе за мир и братство народов» для Кремлёвской стены и памятнике «Степан Разин» для Красной площади.

Матвеев Александр Терентьевич (1878 - 1960 гг.)

Александр Матвеев - русский, советский ваятель, искусствовед; мастер и педагог, оказавший своим творчеством заметное влияние на развитие современного пластического искусства. Один из организаторов, идейных вдохновителей и активных участников многих творческих объединений первой трети XX века. Профессор: в Петрограде (1917), Академия Художеств (1918—1948; директор 1932—1934). Доктор искусствоведения (1939). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1931).

В саратовский период у А. Т. Матвеева сложились добрые, творческие отношения со многим земляками-однокашниками и преподавателями, уже достаточно известными художниками или ставшими таковыми в скором будущем; с ними скульптор войдёт в творческие объединения, будет создавать новые, участвовать в выставках; на протяжении всей жизни его будет связывать дружба с живописцем, саратовцем П. В. Кузнецовым. Вместе они будут приносить в понимание изобразительности черты нового видения, за что вместе будут преодолевать тяготы слепого догматизма идеологического и соцкадемического гнёта... На этом этапе важную роль в его становлении сыграли такие опытные педагоги как Василий Васильевич Коновалов — участник движения передвижников, и Виктор Павлович Сельвини-Баракки — «пейзажист и панорамный живописец из Милана». С особой теплотой А. Т. Матвеев вспоминал о В. В. Коновалове¹

А. Т. Матвеев. Кикерино. 1910

»
«Все мы, саратовцы, у него учились. Он в совершенстве владел преподавательским методом Чистякова, да и сам он был человек темпераментный, способный воодушевить молодёжь.»

Эта строгая школа чистяковского рисунка очень пригодилась Александру Матвееву. В Саратове он начал заниматься мелкой пластикой (к этой камерной форме скульптор будет возвращаться постоянно, при любых жизненных обстоятельствах такое самовыражение позволит ему пребывать в непрерывном творческом процессе) — режет из алебаstra фигурки и группы, вкомпановывает их в небольшие осколки дымчато-прозрачного камня; лепит из глины портреты, а в 1899 по примеру своего старшего друга, В. Э. Мусатова, поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

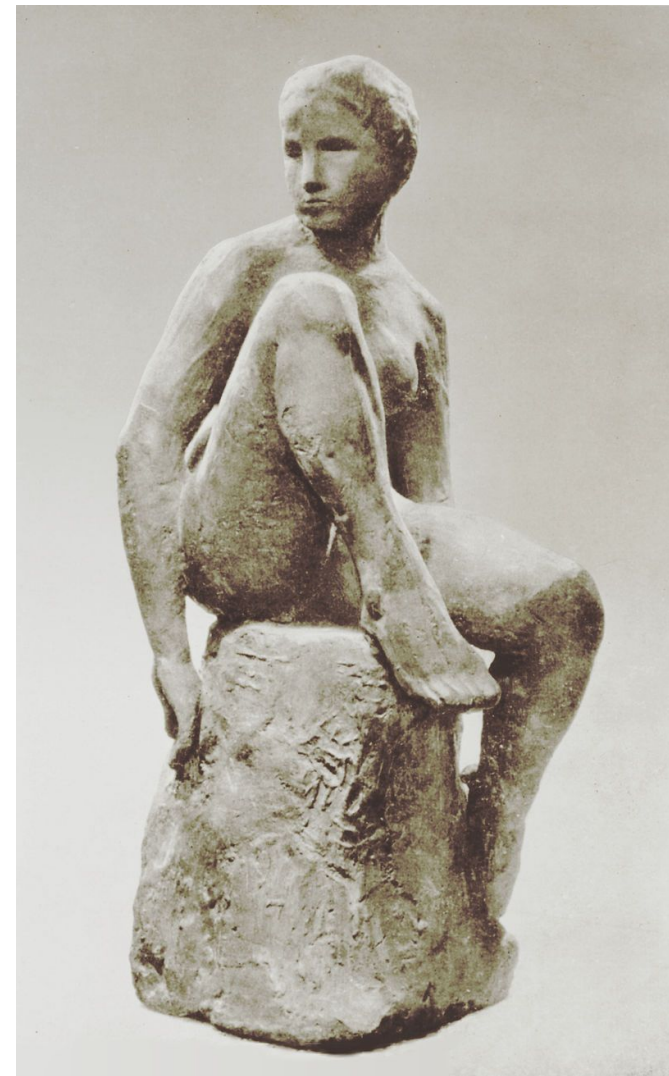

А. Матвеев.
Портрет Борисова-Мусатова. 1900
г.

Особый смысл в сложении мировоззрения художника приобретает в это время диалог с В. Э. Борисовым-Мусатовым, который, конечно, во многом определял умонастроения всей саратовской, и не только саратовской — художественной молодёжи того времени. Виктор Эльпидифович, возможно, был самым первым, кто заметил самобытные черты дарования Матвеева; этот проникновенный живописец, тонкий колорист будет в дальнейшем способствовать пониманию его таланта — уже в пору завершения московского ученичества А. Т. Матвеева он в своей неформальной рекомендации скажет:

«Учится он в Московской школе у Трубецкого. Самый его рьяный последователь и любимец... Талантливый очень. Мне кажется, из него будет прок большой... У него есть несколько бюстов портретов недурных...»

Александр Матвеев ещё в Саратове слышал о П. Трубецком, и теперь не упускает возможности поработать в его «Мастерской для животных», в старом здании училища на Мясницкой — здесь скульптор всегда с большим радушием принимает учеников. Создавалась иллюзия, что новый мэтр ставит превыше всего в творчестве раскованность, темперамент и натиск. Действительно, некоторые этюды он заканчивал всего за два сеанса; такая импровизация наделяет их свойствами особого артистизма. Не слишком хорошее владение родным языком скульптор восполняет собственным примером; тем не менее, А. Т. Матвееву навсегда запомнился его важнейший совет:

В. Матвеев. Купальщица. 1906. Гипс

«Прилагайте к натуре свой ум, свою способность размышлять, выявляйте в скульптуре прежде всего «масс генераль»

А. Матвеев. Амур. 1905. Алебастр

Паоло Трубецкой был весьма требователен к тем, кто решил посвятить себя скульптуре, именно посвятить — занимавшиеся «из любопытства», как и не стремящиеся или не способные к глубинному пониманию этого творчества, его мало интересовали, он говорил:

«Копировать натуру я могу выучить любого дурака в три месяца.»

На похвалы был скуп. За многое считалась его оценка — «иль пё» («он может») и очень редко — «тре бьен» («очень хорошо»). Из тех, кто занимался у него, скульптор выделял и одобрял Александра Матвеева и Ивана Шуклина.

А. Матвеев. Памятник В. Э. Борисову-Мусатову в Тарусе. 1909.
Гипсовый отливok с гранитного оригинала.

В годы становления мастера (1900—1915) творчество А. Т. Матвеева словно демонстрирует всю скульптурную традицию, и в смысле стилей, манер, и в смысле жанров и материалов: низкий рельеф, античность, русская деревянная скульптура, импрессионизм, модерн, декоративно-монументальная, садово-парковая скульптура, горельеф, майолика, фарфор, глина и камень...

А. Матвеев. Каменотёс Иван Семёнов. 1912. Дерево

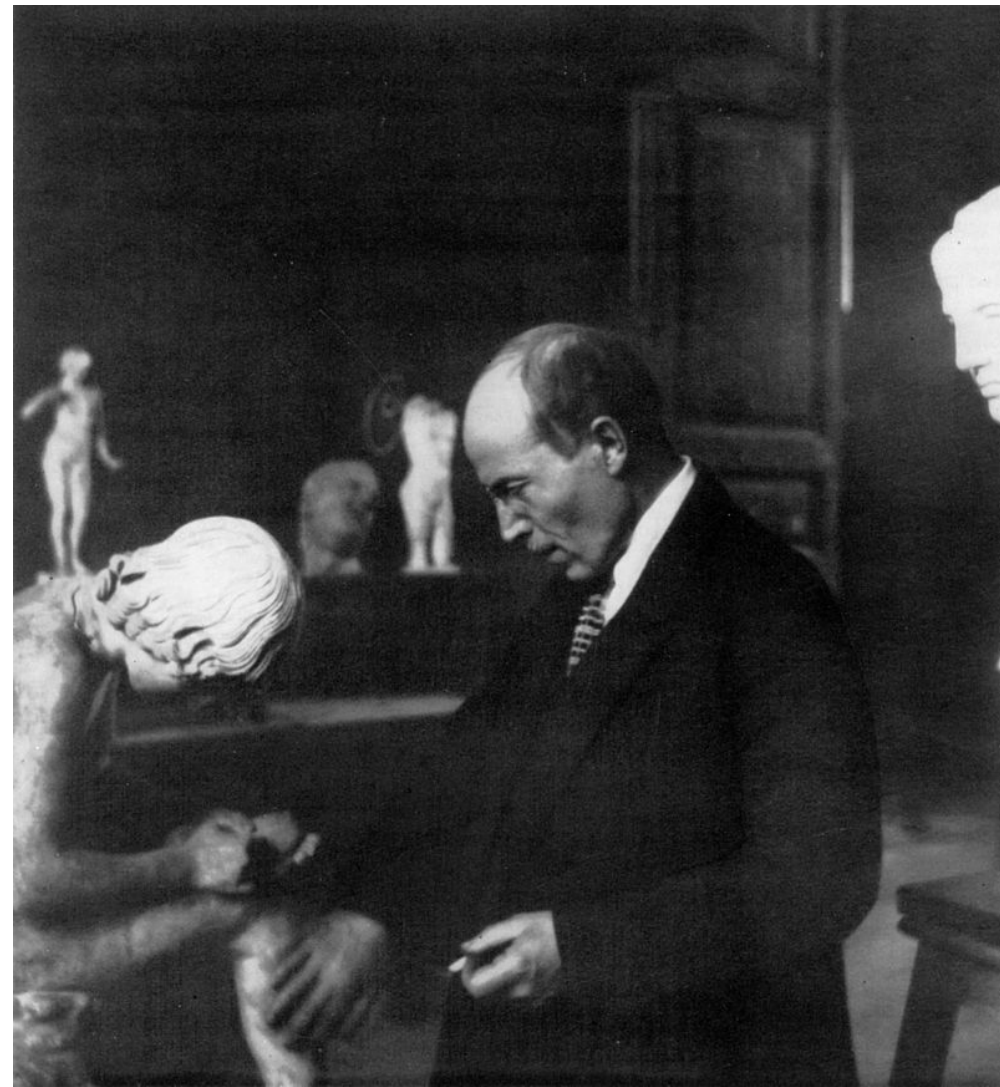
Девушка с полотенцем. 1916. Дерево

Купальщица.
1923. Гипс, раскрашенный в красный цвет

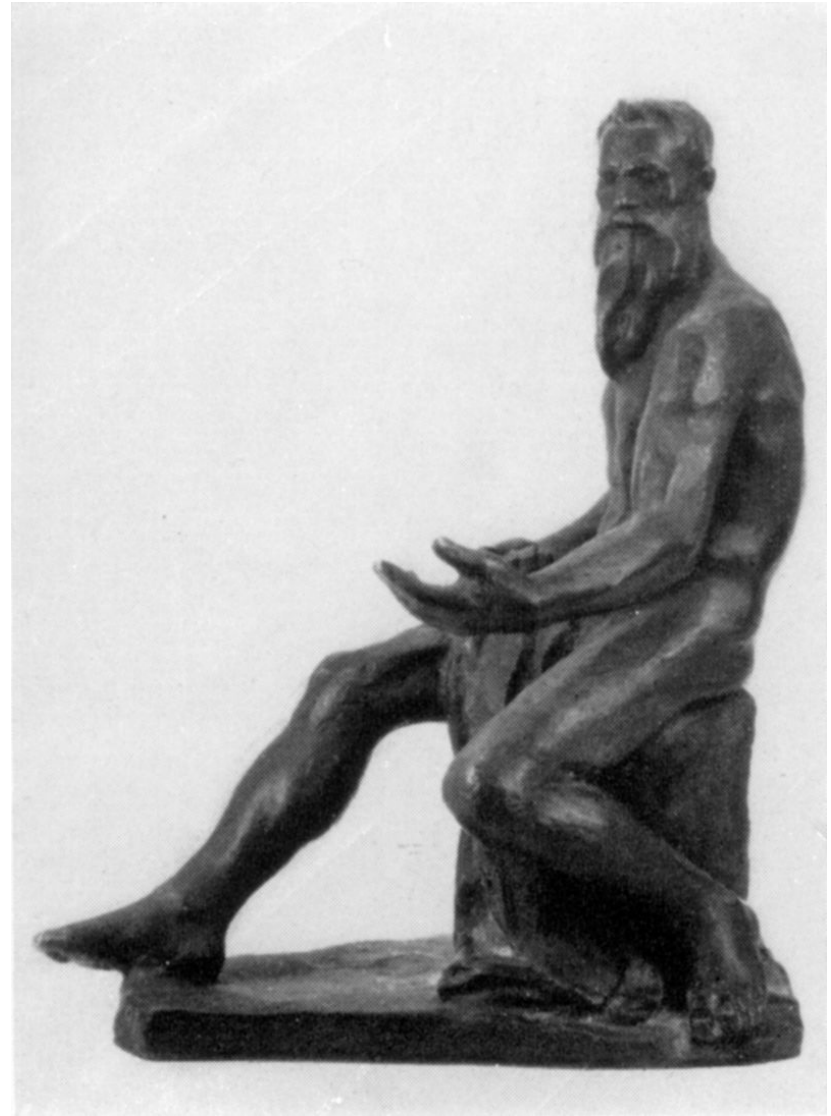
Открытие памятника К. Марксу
(работы А. Матвеева) перед Смольным.
7 ноября 1918 года.

Александр Матвеев. 1920-е

Негритянка (кариатида). 1925. Фарфор

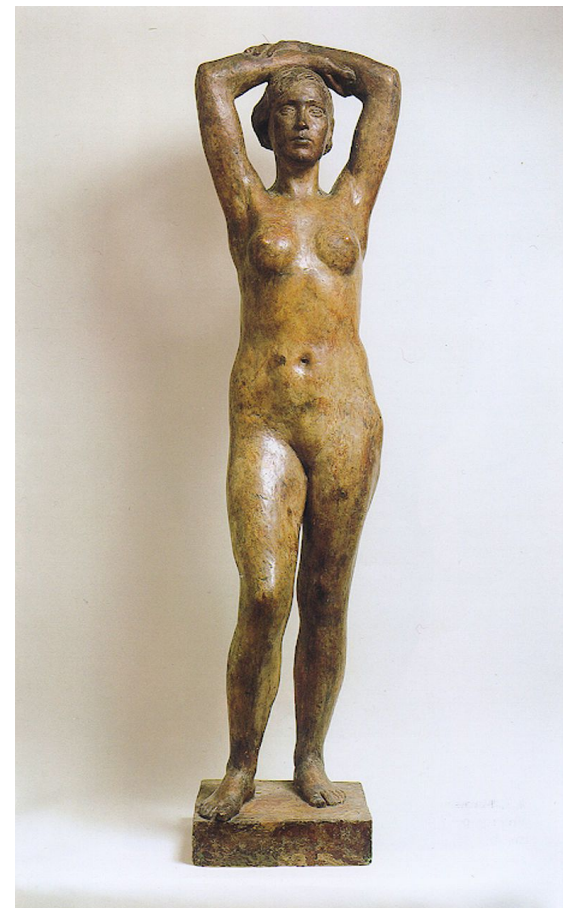

Крестьянин.
Этюд к скульптурной группе «Октябрь». 1927

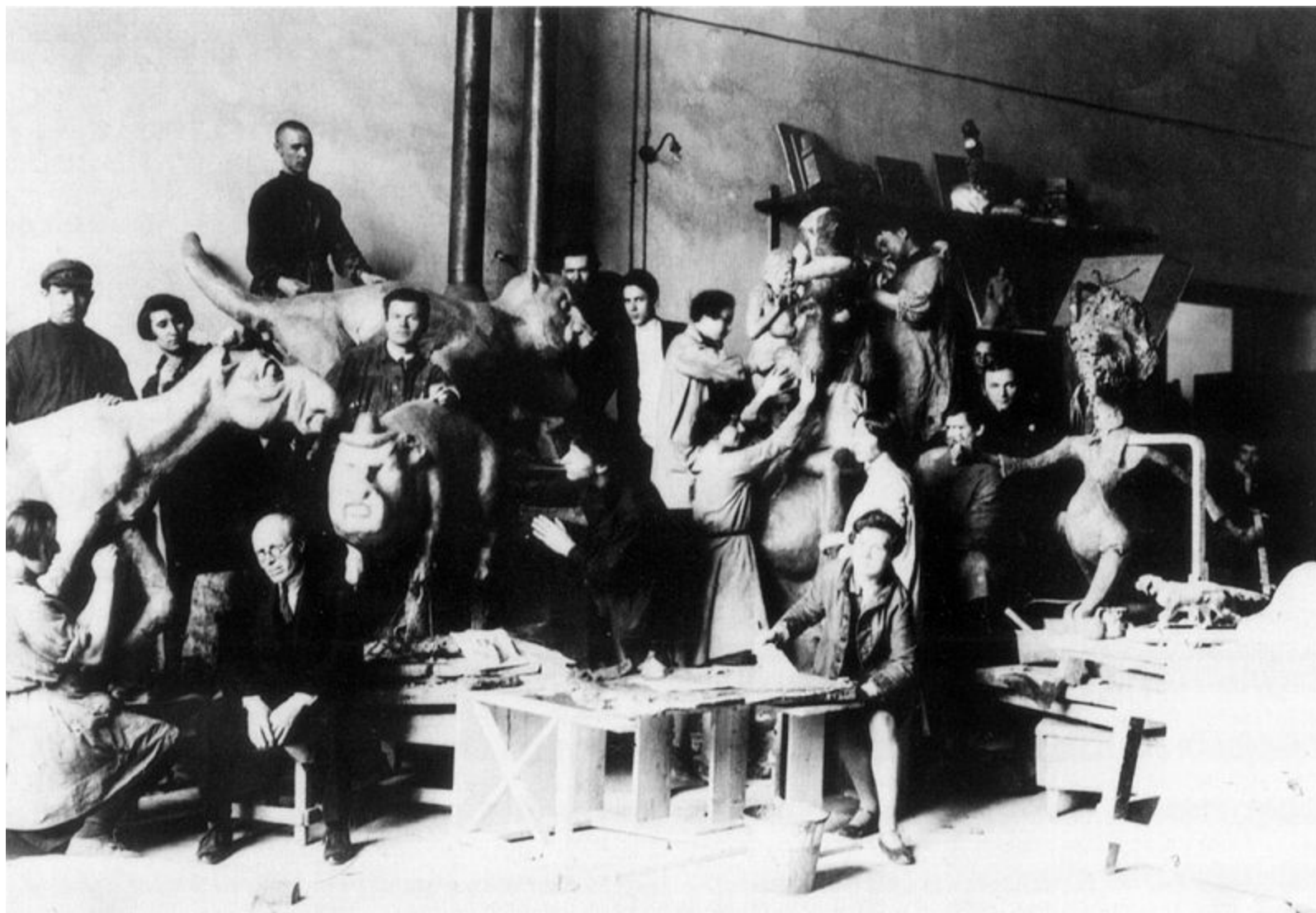
«Матвеев — враг канонов, пригодных на все случаи жизни. Возвышенные глазом и осязаемые рукой пропорции его произведений неповторимы, ибо зарождаются они в ходе ваяния с натуры, подсказываются сочувствием к человеку, сознанием содержательности его внутреннего мира»

Октябрь. 1927

Женская фигура. 1937. Тонированный гипс

Мастерская А. Т. Матвеева. 1927—1928

Занятия по теме «Портрет» — А. Т. Матвеев обсуждает работу со студенткой, 1939 г

Список литературы

- А. С. Голубкина. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников.- М. : Советский художник, 1983.
- Каменский А. Рыцарский подвиг: Книга о скульпторе Анне Голубкиной. М., 1978
- *Добровольский О. М.* Голубкина. — М.: Молодая гвардия, 1990.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Конёнков_Сергей_Тимофеевич
- <http://maysuryan.livejournal.com/52145.html>