

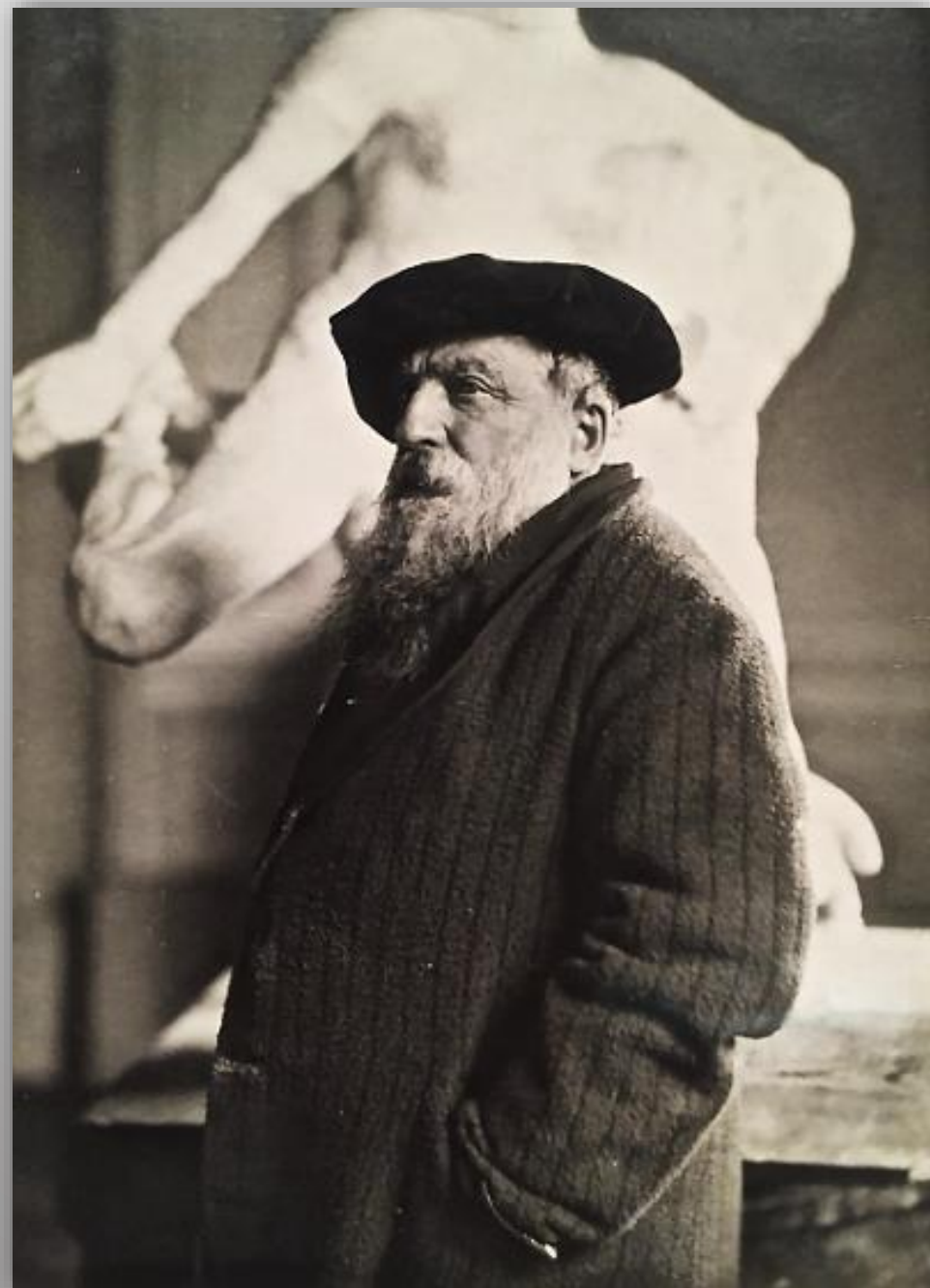
185 лет со дня рождения
Величайшего французского скульптора
XIX столетия,
признанного одним из создателей
современной скульптуры

**Франсуа Огюста
Рене Родена**
1840 – 1917 гг.

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.

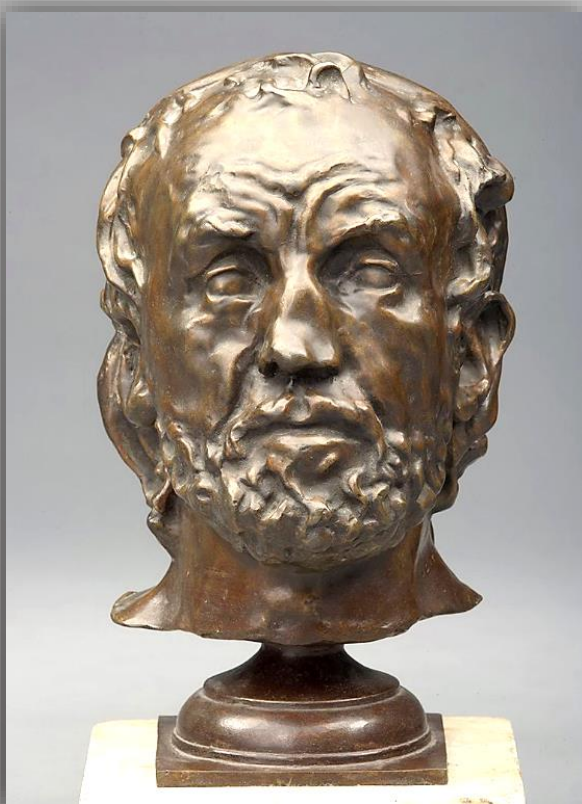
Большинство его главных произведений были созданы им в зрелом возрасте. Уже после того, как Роден получил признание как новатор в скульптуре, его работы вызывали скандалы и отвергались заказчиками.

Огюст Роден родился в Париже. В нем рано проснулся дар художника. Роден учился в Малой школе искусств в которую его отправил отец, когда Огюсту было 14 лет. Это заведение обучало ремеслу будущих художников, декораторов, ювелиров. Родену пришлось бросить школу, когда ему исполнился 21 год и работать подмастерьем, декоратором, скульптором на общественных работах, чтобы помогать семье. Но желание быть скульптором не покидало Родена. Он 3 раза поступал в Школу изящных искусств, но его туда так и не приняли.

В 1864 году Роден впервые предпринимает попытку участия в Салоне (ежегодной выставке-продаже). Его скульптура «Человек со сломанным носом» была отклонена жюри Салона как опровергающая само понятие о красоте. Эта голова, выполненная с бродяги, трактована с необычайным реализмом.

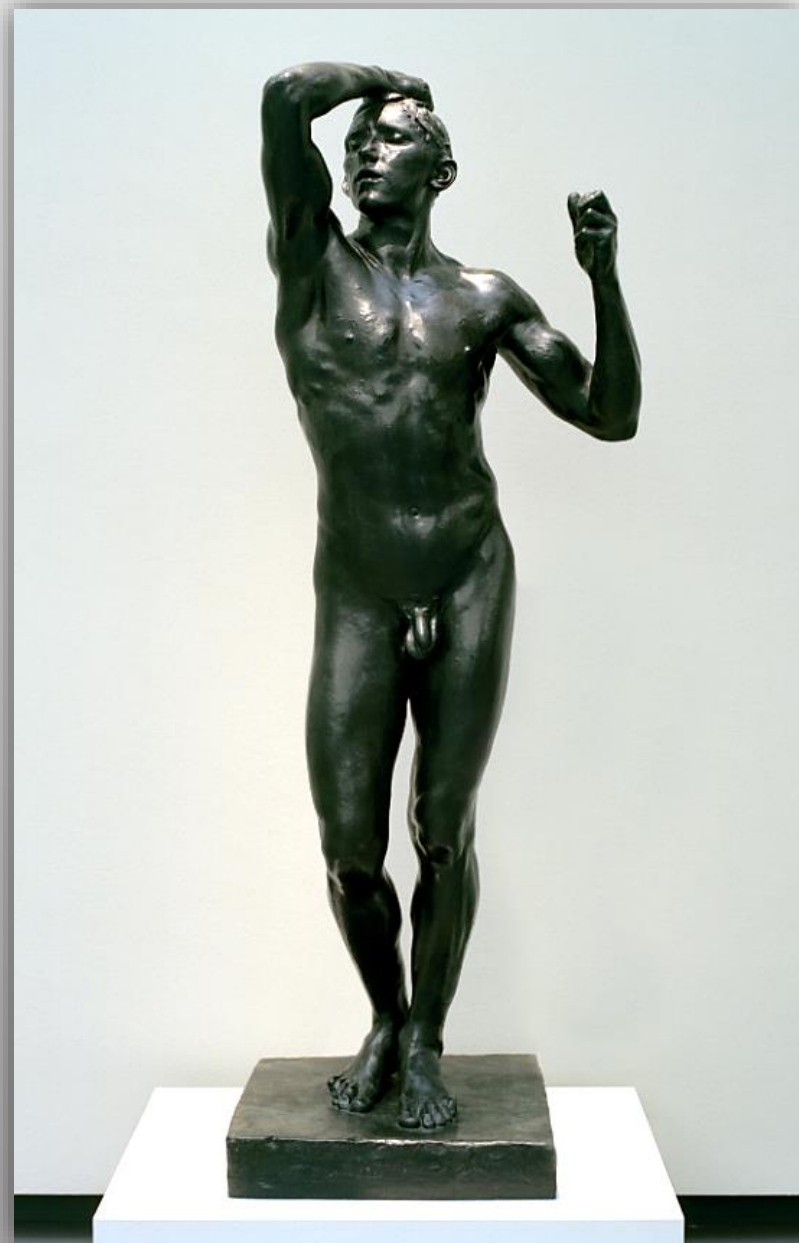
«Человек со сломанным носом» 1864 г.

«Молодая девушка с цветами в шляпке» 1865 г.

В том же 1864 году знакомится с Розой Бере, которая впоследствии стала его моделью, спутницей жизни и, незадолго до ее кончины, женой. Вдохновленный, он делает ее портреты.

В 60-х годах XIX века Роден приобрел мастерскую, и профессионально занялся своим любимым делом. Ему было 37, когда он получил признание за бронзовую обнаженную фигуру в натуральную величину «Бронзовый век». Роден решил создать свой собственный гимн красоте человека. Стремясь передать напрягающуюся мускулатуру, трепет кожного покрова и естественный ритм движения сильного мужского тела. В качестве модели он использовал непрофессионального натурщика, а бельгийского солдата Огюста Нейта.

«Бронзовый век» 1876 г.

Одной из выдающихся работ Родена считается памятник «Граждане Кале». Скульптурная группа посвящена реальным событиям.

При осаде англичанами города Кале в 1347 году, король Англии Эдуард пообещал пощадить жителей города, если 6 самых его знатных граждан придут к нему в рубище с веревками на шее, отдавая себя на казнь. Эти граждане Кале не стали прятаться за спинами горожан, а вышли спасти город ценой своих жизней.

Несмотря на то что в композиции «Граждане Кале» есть мотивы отчаяния, сомнения и страха, каждая фигура — это все же символ мужества и самоотречения.

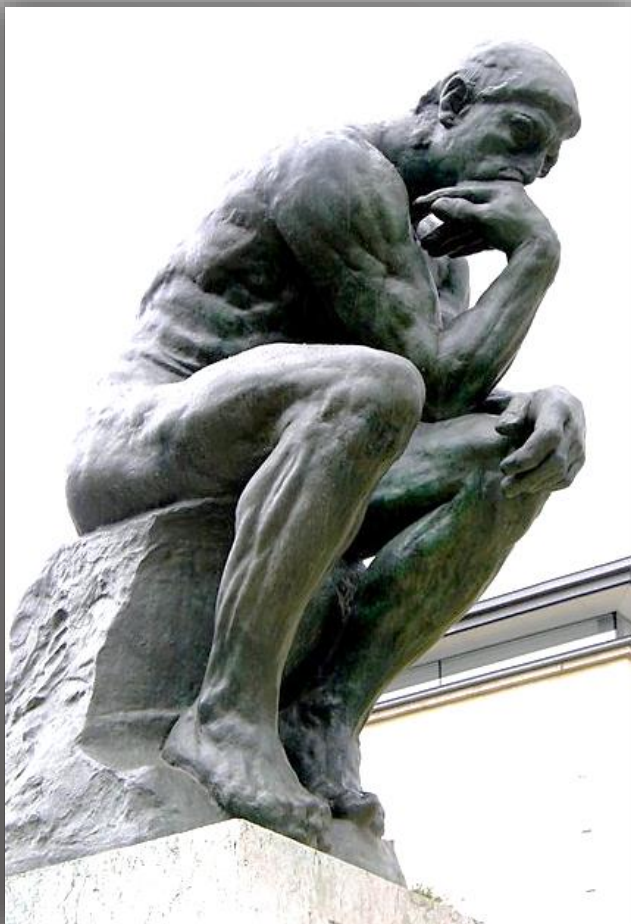
Этот памятник был установлен в городе Кале в 1895 году.

Ключевым периодом жизни 40-летнего художника стал первый публичный заказ скульптурного портала под названием «Врата ада». Эта совокупность скульптурных работ, собранных в одну композицию, была заказана для оформления входа в строящееся здание Музея декоративных искусств в Париже. Музей так и не был открыт, а композиция породила великолепные скульптуры. «Врата ада» Роден создавал большую часть своей жизни. Несмотря на то что он так и не выполнил работу в оговоренный срок (5 лет), а музей так и не был открыт, Роден продолжал работать над композицией без надежды на оплату заказа.

Именно благодаря этому заказу, и увлеченностью автора, некоторые отдельные фрагменты стали самостоятельными скульптурами, прославившими имя своего создателя. К таким скульптурам относятся: «Мыслитель»; «Адам и Ева»; «Поцелуй»; «Мимолетная любовь» и др.

«Мыслитель» 1888 г.

«Поцелуй» 1882 г.

«Адам» 1882 г.

«Ева» 1881 г.

В 1891 году Роден получил заказ, работа над которым завершилась очередным скандалом. Общество литераторов приняло решение о создании памятника Бальзаку. Из всех работ скульптора этот памятник стал произведением, ясно обозначившим зарождение языка скульптуры XX века. По словам Родена, скульптура призвана изобразить личность писателя, а не физическое подобие. Однако предложенный Роденом проект был решительно отвергнут и в 1898 году общество вообще отказалось от услуг скульптора. Памятник Оноре де Бальзаку, созданный Роденом, был установлен лишь в 1939 году.

Памятник Оноре де Бальзаку 1892-1897 гг.

«Тритон и Нереида. Этюд» 1893 г.

«Христос и Магдалина» 1894 г.

«Вечная весна II» 1885 г.

Роден быстро и динамично делал «глиняные наброски» своих моделей, прежде чем лепить их из гипса, иногда по несколько раз. Эти глиняные и гипсовые модели – единственные оригинальные подлинные формы, созданные руками самого Родена, затем передавались его помощникам, которым поручался сложный перевод их в мрамор или бронзу. В его мастерской работали около 50 помощников. Здесь трудились рядом патинировщики, литейщики, мастера, уменьшающие и увеличивающие исходные формы до нужного размера. Приходивший в торговый зал заказчик мог выбрать нужную скульптуру, потом определиться с размером – и ему отливали из бронзы нужную фигуру. Биограф Родена Рут Батлер подсчитала, что только между 1898 и 1918 годами в его мастерской отлили 319 «Поцелуев».

«Буря» 1886-1901 г.

Особенности творчества скульптора Огюста Родена: натуралистичность и физиологическая точность, с которой Роден воспроизводил человеческое тело и его предельные эмоциональные состояния, сексуальность и символичность созданных им скульптур. Роден использовал скульптурную фактуру, контрастные отделки поверхности в качестве дополнительного выразительного приема.

Оставляя в скульптурах необработанные элементы живого камня, Роден заставляет фигуры словно «выламываться» из материала, схватывая динамику рождения, перерождения.

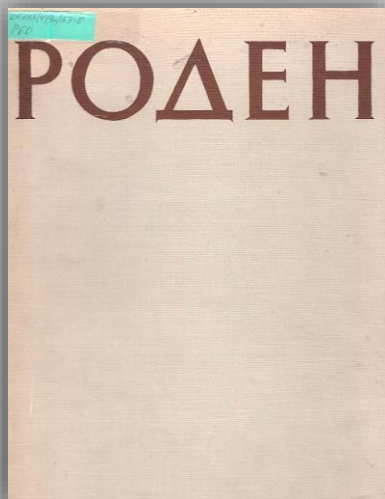
«Данаида» 1885 г.

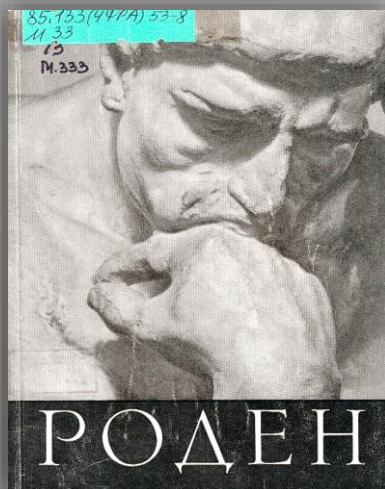

Предчувствуя конец, Огюст Роден в 1916 году оформил завещание, по которому все его творческое наследие и собрание произведений искусства переходило государству. На следующий год 17 ноября, после внезапного заболевания, Роден скоропостижно скончался, став жертвой осложнений, вызванных пневмонией. Великий мастер был похоронен в своём поместье в Медоне. А в качестве надгробия была установлена его знаменитая скульптура «Мыслитель».

Список литературы из фонда отделения обслуживания
фундаментальной библиотеки в Институте культуры и искусств МГПУ:

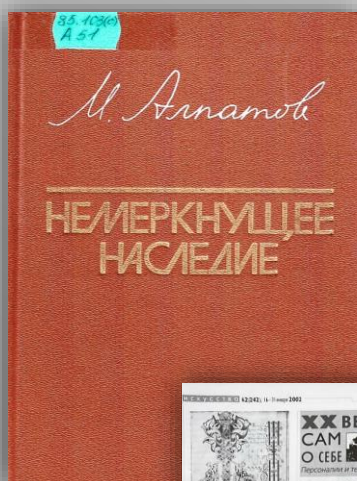

Роден : сб. ст. о творчестве : пер. с нем. и фр. / общ. ред. и предисл. И. М. Шмидта. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. - [190 с.], 1 л. портр. : ил. - Список ил.: с. 128. - Указ. лит.: с. 127. - Иллюстратив. материалы: с. 129-189.

Матвеева, Анна Борисовна.

Роден. - Москва : Искусство, 1962. - [91 с.] : ил. - Авт. на обл. не указан. - Список ил.: с. 55-56. - Библиогр.: с. 54.

Алпатов, Михаил Владимирович.

Немеркнувшее наследие : кн. для учителя / М. В. Алпатов ; сост. С. П. Истратова. - Москва : Просвещение, 1990. - 303 с., 48 л. ил. - ISBN 5-09-001146-X.

Кантор, А.

Роден / А. Кантор // Искусство: прил. к газ. "Первое сентября". - 2002. - 16-31 янв. (№ 2). - С. 3-5

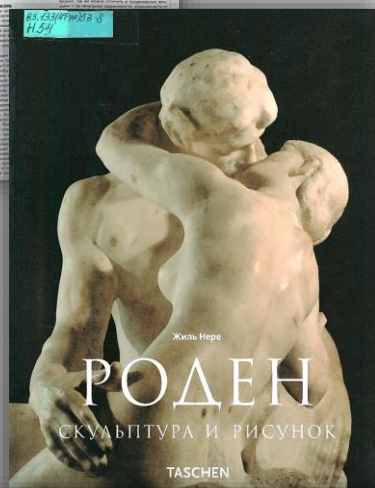
Хан-Магомедова, Виктория.

Великий учитель и его ученицы / В. Хан-Магомедова // Искусство: прил. к газ. "Первое сентября". - 2004. - 16-31 марта (№ 6). - С. 15.

Густова, Елена.

Огюст Роден : 1840-1917 / Е. Густова // Искусство: прил. к газ. "Первое сентября". - 2004. - 1-15 дек. (№ 23). - С. 5-12.

Нере, Жиль.

Огюст Роден. Скульптура и рисунок / Ж. Нере ; пер. с англ. В. А. Большакова ; гл. ред. Т. И. Хлебнова. - Москва : TASCHEN : Арт-Родник, 2007. - 96 с. : ил. - (Назад к истокам видения). - На обл. загл.: Роден: скульптура и рисунок. - Сер. указана в конце кн. - ISBN 978-5-9561-0043-1.

Медкова, Елена.

Печаль и скорбь : Смысл и значение пластических формул / Е. Медкова // Искусство. - 2012. - № 1. - С. 14-25.

Медкова, Елена.
Переживание скульптуры : Цикл статей об истории скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Рекомендации для учителя. Статья пятая / Е. Медкова // Искусство. - 2015. - № 11. - С. 20-31.

Шубина, Наталия.
Лувр на острове счастья / Н. Шубина // Юный художник. - 2020. - № 5. - С. 33-35.

Бедретдинова, Л.
Французский скульптурный портрет XIX века / Л. Бедретдинова // Юный художник. - 2022. - № 12. - С. 10-13.

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовили сотрудники отделения обслуживания ФБ в ИКИ МГПУ: Харламов А. С., Шувалова Е. Е.
При подготовке презентации был использован текст, отсканированные обложки книг и изображения из изданий фонда ФБ МГПУ и материалы из Art- portala <https://art.biblioclub.ru/index.php>