

Искусствоведение

УДК 7.072.2

А.С. Ковальчук

Ковальчук Анна Сергеевна, преподаватель Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 2), аспирант кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 10), e-mail: annkobko@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОПИСНЫХ ЭСКИЗОВ ЛЕОНА БАКСТА НА СТИЛЬ АР ДЕКО

Настоящая статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, а именно – влиянию ориентальных работ Леона Бакста на стиль Ар Деко. Данная тема затронута европейскими исследователями, а в отечественной науке остается малоизученной. В статье описан этап становления термина "Ар Деко", а также приведены примеры работ, выполненные в данном стиле. Автором было отмечено, что Ар Деко пронизывал многие аспекты культурной жизни во время своего существования и черпал в то время многочисленные источники вдохновения.

Ключевые слова: Лев Бакст, модерн, Ар Деко, художник, стиль, дизайн, творчество, влияние.

A.S. Kovalchuk

Kovalchuk Anna Sergeevna, lecturer of the St. Petersburg state agrarian university (2, Peterburgskoe shosse, Saint Petersburg), postgraduate student of department of cultural studies and art of the Leningrad state university named after A.S. Pushkin (10, Peterburgskoe shosse, Saint Petersburg), e-mail: annkobko@mail.ru

THE INFLUENCE OF LEON BAKST'S ORIENTAL PAINTING SKETCHES ON ART DECO STYLE

This article is devoted to the influence of the Leon Bakst's oriental motifs on the Art Deco. This topic is investigated by European scientists but in the science of our country it's outfield. The article describes the Art Deco's term inception process and gives the examples of the Art Deco style. It's found that, the Art Deco was in many aspects of the cultural life and it was a great source of inspiration.

Key words: Lev Bakst, Art Deco, artist, style, design, creativity, influence, theatrical costume.

В центре внимания статьи находятся работы, выполненные художниками в стиле Ар Деко, в которых прослеживается влияние стилистических приемов Леона Бакста.

Цель данной работы – выявить произведения искусства, выполненные в стиле Ар Деко, на которые повлияли ориентальные живописные эскизы Леона Бакста.

Европейские исследователи – Р. Байер, А. Vande Lemme, Бивис Хиллиер и другие – считают, что Ар Деко является весьма продуктивной главой в истории прикладного искусства. В отечественном искусствознании впервые о феномене стиля было заявлено в 1993 году Т.Г. Малининой, а позднее, в 2005 году, этим же автором была издана фундаментальная

монография, посвященная Ар Деко. Рассматривая данный стиль в своем исследовании, автор пишет, что «мы признаем за данным художественным явлением право называться стилем» [2, с. 16].

Долгие десятилетия продолжались споры о точном определении термина «Ар Деко» и границах охватываемого им движения. Изначально Ар Деко рассматривался искусствоведами как противоположность модерну (Ар-нуво), теория заключалась в том, что новый стиль был рожден в 1920 году, чтобы искоренить своего предшественника. Сегодня эта теория считается неверной: Ар Деко не является противоположностью модерна (Ар-нуво); во многих аспектах он является его продолжением, особенно заметно, с каким вниманием художники относятся к роскошным украшениям. Принято считать, что Ар Деко развивался между двумя войнами, но начало было заложено именно до Первой мировой войны. Многие предметы, которые сейчас считаются чистым Ар Деко, такие как мебель или украшения, были созданы до или во время начала военных действий, и поэтому развитие данного стиля нельзя четко определить. Если бы не четырехлетний перерыв, вызванный Первой мировой войной, стиль Ар Деко, вероятно, полностью и естественно обрел бы свое развитие к 1920 году. Трудно было определить основные характеристики Ар Деко, потому что стиль опирался на множество разнообразных и часто конфликтующих влияний.

Стиль Ар Деко возник как художественный отклик на индустриальную революцию. Люди стремились украсить свою повседневность, устав от войн и потрясений. Впервые работы, выполненные в этом стиле, были представлены на выставке 1925 года в Париже наряду с произведениями кубизма, футуризма и конструктивизма, именно эти направления, как и модерн, повлияли на формирование Ар Деко. Там, где, например, линии и формы модерна были сложными и массивными, в Ар Деко они были легкими и простыми. Витиеватость модерна отличалась от прямых и четких линий Ар Деко, в нем преобладали геометрические фигуры, симметричность и контрастность цветов.

Как и модерн, Ар Деко тяготел к декоративности, ведь с французского данное название так и переводится – «декоративное искусство». Говоря о термине Ар Деко, следует отметить, что изначально его критиковали, например, модернист Ле Корбюзье, в том числе за его излишнюю декоративность. Только в 1960-е годы данный термин стал положительным и используется по сей день. Первыми, кто придал значимость Ар Деко, стали искусствоведы и критики – Б. Хилльер, С. Эскритт. Авторы изначально опровергали приведенную цитату О. Ланкастера, отмечая, что: «Память изменяет Ланкастеру лишь в одном: эстетика декоративного искусства, о которой он говорит, не была известна ее современникам как «Ар Деко». Термина, появившегося к середине 1960-х годов, не было в лексиконе дизайнеров того времени. Образованное от современного им события (парижской выставки 1925 года), это название не использовалось для характеристики декоративного искусства периода между мировыми войнами вплоть до 1966 года, когда парижская выставка предметов той эпохи "Вокруг 25 года" получила подзаголовок "Ар Деко"» [3, с. 23].

В 1909 году приезд в Париж «Русского балета» С. Дягилева вызвал огромный интерес к восточным культурам, что впоследствии повлияло на всю эстетику Ар Деко. Парижский мир, в частности, быстро впитал экзотику костюмов и декораций Леона Бакста к спектаклям «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова и «Жар-птица» И.Ф. Стравинского. Ориентальные работы Льва Бакста наибольшее влияние оказали на дизайн П. Пуаре, статуэтки Эрте, керамику К. Клиффа, скульптуру Д. Чипаруса, работы французского мастера по стеклу Р. Лалика и украшения Р. Темплеера, Жана и Жоржа Фуке. Все вышеописанные художники работали в стиле Ар Деко.

Отметим, что о влиянии «Русских балетов» говорит польский исследователь А. Sieradzka в работе «Art Déco w Europie i w Polsce». Автор рассматривает творчество Эрте, влияние чувственной и эротической хореографии «Русских сезонов» и восточных танцев Маты Хари на тему и

стиль создаваемых им статуэток 1920-е годы из бронзы и слоновой кости, часто позолоченных [4, с. 36].

В аспекте данной проблематики важно заметить, что скульптура была одним из самых популярных видов искусства стиля Ар Деко. В то время как некоторые скульптуры, особенно в самые первые дни зарождения данного стиля, напоминают искусство африканских племен, впоследствии созданные в сочетании золота и слоновой кости, известное как «хрисоэлефантинная скульптура», характерная эпохи античности, стала почти синонимом скульптуры стиля Ар Деко. Обратим внимание на произведения румынского скульптора Деметра Чипаруса. В его работах чувствуется влияние Леона Бакста – от формы до орнамента. Композиции, построенные в динамичном движении, свойственные живописным эскизам Леона Бакста, четко прослеживаются в работах скульптора. В фигурках Д. Чипаруса нет никакого эротизма, но чувственность и эстетичность, свойственные модерну, отчетливо выражены в реалистичных лицах, деталях нарядов и танце. Как отмечено в альбоме «Art-deco» Dela Bédoyère, Camilla, после просмотра «Русских сезонов» С. Дягилева Д. Чипарус был невероятно впечатлен ослепительными и живыми авангардными и восточными постановками с потрясающим светом, цветом и хореографией. Это вдохновило его на создание новой серии скульптур. Именно тогда скульптор начал применять полупрозрачные лаки и использовать цветовые решения на серебряном и золотом фоне в сочетании со слоновой костью. Сравнивая ориентальные живописные эскизы Леона Бакста с фигурками Д. Чипаруса, можно привести в качестве примера «Фигурку танцовщицы», выполненную в 1920-е гг., из альбома «Art Déco w Europie i w Polsce» [5, с. 42]. В данной композиции можно найти сходство в форме одежды и орнамента, позаимствованные из восточных работ Леона Бакста «Синий бог» и «Восточная фантазия»: юбка-пачка и орнамент треугольника. Отметим, что в свою очередь Леон Бакст заимствовал форму юбки «тумбун» из гарема Насер ад-Дин Шаха. Данный факт указан в диссертации «Русский балетный костюм начала XX века:

генезис и эволюция» И.А. Войтовой. Автор приводит в доказательство цитату из дневника Насер ад-Дин Шаха, который был поражен балетами в Москве и Санкт-Петербурге. По прибытии в Персию он ввел в свой гарем «ношение пышных и очень коротких плиссированных юбок – пачек, и орнамент треугольника» [1, с. 27].

Ювелирные изделия 1920-х и 1930-х годов также черпали вдохновение в экзотике Леона Бакста: египетские мотивы, выполненные в подвесках и браслетах, яркие краски и орнаментальные формы воплотились в работах таких ювелиров, как Жан Фуке, Жорж Фуке и Раймонд Темплиер.

Также следует отметить, что ко времени начала Первой мировой войны иллюстрации в стиле Леона Бакста доминировали на страницах ведущих парижских журналов – *La Gazette du Bon Ton*, *L'Illustration* и *La Vie Parisienne*. Первый упомянутый журнал, в частности, раскрыл таланты множества художников, включая Ж. Барбье, Э.Г. Бенито, Ж. Лепапа, Р. Бонфилса, У. Брунеллески, Ш. Мартена и П. Бриссо. Данные художники смешали пьере XVIII века, коломбин, напудренные парики и кринолины с повседневным образом женщин. Вследствие этого женщины превратились в шикарных «гарсонов» (девушку-мальчика), своенравных кокеток, которые увлекались спортом и сигаретами.

В итоге рассмотрения данного вопроса можно отметить, что художники вдохновлялись геометрическим орнаментом и яркой гаммой театрально-декорационных работ Льва Бакста, культивируя при этом шик, яркость и роскошь в повседневную жизнь. Именно его ориентальные мотивы имели наибольшее значение и оказали влияние, прежде всего, на женскую моду, которая с начала первого и второго десятилетия XX века стала одной из важнейших областей господства стиля Ар Деко.

Список источников

1. *Войтова, И.А.* Русский балетный костюм начала XX века: генезис и эволюция: дис. кан. искусствоведения: 17.00.04 / Войтова Инна Анатольевна; науч. Рук. Р.М. Кирсанова; ГИИ. – Москва, 2021. – 27 с.
2. *Малинина, Т.Г.* Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. – М.: Пинакотека, 2005. 16–167 с.
3. *Хиллер, Б., Эскритт, С.* Ар Деко – тотальный стиль. –М.: Искусство, 2005. –23 с.
4. *Sieradzka, A.* Art Déco w Europie i w Polsce . – Warszawa: Volumen, 1996. –36 p.
5. *Album.* Art deco. De la Bédoyère, Camilla. – London: Star Fire, 2006. –42 p.