

«ОН СВОДИЛ С УМА ПАРИЖ...»

арт-проект по творчеству художник Леона Бакста
(из опыта работы Научной библиотеки БНТУ)

В 2016 году мир отметил 150-летний юбилей гения, родившегося в Гродно. Решением Генеральной конференции ЮНЕСКО этот год был объявлен годом Леона Бакста.

1-й ВЕДУЩИЙ: Творчество Льва Самуиловича Бакста не укладывается в стандартные рамки: он не только портретист, но и пейзажист, он не только иллюстратор, но и театральный декоратор, он не только реалист, но и большой фантазер и сказочник.

На экране – портрет Бакста

2-й ВЕДУЩИЙ: Лейб-Хаим Розенберг родился в 1866 году в Гродно, в семье ортодоксальных иудеев. Дедушкой Льва по маминной линии был гродненский коммерсант Бакстер, поставщик сукна для русской армии, хороший портной. Он оказывает помощь семье дочери и вскоре она переезжает в Петербург.

1-й ВЕДУЩИЙ: Несмотря на врожденную художественную одаренность мальчика, его отец был категорически против занятий искусством. Но все же он был человеком толерантным и, чтобы удостовериться в таланте сына, привел его к скульптору Марку Антокольскому. Мэтр посмотрел работы Льва и настоятельно посоветовал учиться. В 1883 году Лев поступает вольнослушателем в Академию Художеств.

На экране – изображение Императорской Академии художеств

2-й ВЕДУЩИЙ: Императорская Академия художеств – это высшее учебное заведение в области изобразительных искусств Российской империи, которое существовало в период с 1757 до его упразднения в 1918 году. В разное время ее закончили такие выдающиеся живописцы как А. А. Иванов, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. Д. Polenov, В. И. Суриков, скульпторы И. П. Мартос, С. С. Пименов, М. М. Антокольский, архитекторы А. Н. Воронихин, Н. Л. Бенуа, К. А. Тон и многие другие.

Академия была центром художественного просвещения того времени и активно влияла на развитие всех видов искусства.

1-й ВЕДУЩИЙ: К этому периоду относится знакомство Бакста с Михаилом Врубелем и Михаилом Нестеровым, а также Валентином Серовым, который станет его ближайшим другом. Тогда же появляются первые книжные иллюстрации Бакста, которыми он зарабатывает на жизнь.

На экране – иллюстрации художника

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1889 г. художник впервые выставил свои работы, приняв псевдоним - сокращенную фамилию дедушки и бабушки по материнской линии Бакстер.

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1890 году Бакст поступает в мастерскую Альберта Николаевич Бенуа, изучает там рисование акварелью. Он выставляет свои работы в петербургском «Обществе акварелистов» и вскоре приобретает славу модного акварелиста и портретиста.

На экране – акварели художника

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1880 году в Санкт-Петербурге появился кружок акварелистов, ставший семь лет спустя обществом русских акварелистов. Согласно уставу общества, утвержденному 11 июля 1887 года, целью объявлялось содействие «успеху и развитию акварельной живописи в России». Первым председателем общества стал академик Альберт Бенуа.

1-й ВЕДУЩИЙ: Получение выгодных заказов, в том числе и от императорского двора, позволяет художнику в 1891 году отправиться в европейское путешествие. В течение нескольких лет Бакст живет и получает профессиональное образование в Париже, в Академии Жюлиана.

2-й ВЕДУЩИЙ: «Академия Жюлиана» — частная Академия художеств в Париже, основанная художником Родольфом Жюлианом в 1868 году. Академия пользовалась большой популярностью среди французских и иностранных студентов. Туда зачислялись не только профессиональные художники, но и любители. Студенты академии имели право участвовать в конкурсе на Римскую премию и участвовать в Парижском салоне.

1-й ВЕДУЩИЙ: Во время наездов в Россию художник знакомится с братьями Бенуа, которые вводят его в круг петербургских интеллектуалов – Сергея Дягилева, Дмитрия Filosofova, Константина Сомова. Чуть позже этот кружок перерастет в редакцию знаменитого журнала «Мир Искусства», на страницах которого расцветет талант Бакста – книжного графика. Именно он придумал для журнала марку с орлом, "царящим надменно, таинственно и одиноко на вершине снеговой".

На экране – графика художника

2-й ВЕДУЩИЙ: «Мир искусства» - общественное объединение художников, которые проповедовали чистое искусство. Было создано в 1898 году в Санкт-Петербурге. Это было молодое поколение очень образованных, рафинированных, чрезвычайно эстетски настроенных художников. Они открыли российскому обществу тогда мало оцененную красоту средневековой

архитектуры и русской древней иконописи, заставили задуматься о современном звучании древних цивилизаций и заново оценить собственное художественное и литературное наследие. Все художники «Мира искусства» были принципиально универсальными. Бакст занимался живописью, графикой, дизайном, театром, костюмом.

1-й ВЕДУЩИЙ: В первое десятилетие двадцатого века Бакст интенсивно работает в «Мире Искусства», а также в журналах «Адская почта», «Сатирикон», «Нива», «Аполлон», «Золотое руно».

Кроме того, он приобретает известность, как прикладной художник стиля модерн, работая над предметами мебели и проектами ваз для Императорского фарфорового завода.

На экране – изображение картины «Ваза»(1906 г.)

2-й ВЕДУЩИЙ: Модерн (с французского языка — новый) — художественный стиль в искусстве, который возник на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его характерные черты — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть. Также в модерне присутствует обилие орнаментов и украшений, внимание к растительным, природным мотивам, а фигуры - плоские, как на плакатах и витражах.

1-й ВЕДУЩИЙ: В России модерн — первый «буржуазный», купеческий стиль, с цитатами от Ренессанса до классицизма, щедро сдобренный символизмом и любованием природой. Им увлекаются и художники-эстеты объединения «Мир искусства» с Бенуа, Сомовым, Серебряковой, Бакстом, и сказочники Васнецов и Билибин, и мистик Врубель, и портретист Серов, и пейзажист Левитан — модерн в России многолик.

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1902 году появляется картина «Ужин», которая является, пожалуй, одним из знаковых произведений русского модерна.

На экране – изображение картины «Ужин» (1902 г.)

Она стала своеобразным вызовом обществу, манифестом стиля модерн в русском искусстве. Бакст заметил девушку с апельсинами, сидящую за столиком парижского кафе, и спешно набросал эскиз тут же, на салфетке. Незнакомкой оказалась супругой Александра Бенуа Анной Кинд – мир всегда был тесен.

1-й ВЕДУЩИЙ: Работая в самых разных техниках, Бакст проявил себя и как высокоодаренный живописец, в том числе мастер остроэкспрессивного портрета.

На экране – изображения портретов, созданных художником в этот период.

Искусствоведы считают Бакста одним из наиболее ярких русских художников-портретистов начала XX века. Им исполнены отличные графические портреты Исаака Левитана, Филиппа Малявина, Андрея Белого и Зинаиды Гиппиус, живописные портреты философа Василия Розанова и театрального деятеля Сергея Дягилева.

2-й ВЕДУЩИЙ: В 1908 году Бакст создаёт панно «Древний ужас», где античность представлена в ее пугающем, дионисийски-«ницшеанском» облике.

На экране – изображение картины

Решение о создании полотна на тему гибели цивилизации на фоне кажущейся незыблемой статуи Афродиты сформировалось у Бакста во время путешествия по Греции, которое художник предпринял со своим лучшим другом и коллегой Серовым в 1907 году. Эта картина стала как плодом переосмысления художником недавних событий Первой русской революции, так и одним из первых образцов неоклассицизма в русской живописи.

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1903 году Бакст женится на Людмиле Гриценко, вдове известного художника-мариниста Николая Гриценко и дочери Павла Третьякова. В 1907 году у них родился сын Андрей (в будущем - художник театра и кино).

На экране – портреты Любви Гриценко и сына художника

Брак оказался непрочным. В 1909 году Леон Бакст ушёл из семьи. Развод не отразился на отношениях с бывшей женой. Они оставались неизменно дружескими. Художник до конца дней своих поддерживал бывшую жену и сына материально.

После развода Бакст уезжает в Париж и с 1910 года живет в основном там.

2-й ВЕДУЩИЙ: Вскоре Бакст полностью переключается на работу в театре, благодаря которой и вошел в историю как выдающийся театральный художник. Дебютировал в театре он еще в 1902 году, когда работал для Эрмитажного и Александринского театров. Позднее художник создавал театральные костюмы для известных артистов. Именно Бакст придумал костюм для легендарной Анны Павловой в «Умиравшем лебедь» - белую пачку, украшенную лебедиными крыльями, и маленькую шапочку из лебединых перьев. Этот костюм живет уже больше ста лет.

На экране – изображение костюма

1-й ВЕДУЩИЙ: Всемирную известность художнику принесло сотрудничество с балетным импресарио Сергеем Дягилевым, по приглашению которого Бакст блестяще оформил ряд постановок "Русских сезонов" в Париже.

На экране – изображения афиш «Русских сезонов»

2-й ВЕДУЩИЙ: «Русские сезоны» — гастрольные выступления русских артистов балета и оперы, организованные известным деятелем культуры и антрепренером Сергеем Дягилевым за границей (с 1908 в Париже, с 1912 в Лондоне, с 1915 в других странах). Основным видом деятельности антрепризы стал балет. «Русские сезоны» сыграли огромную роль в пропаганде русского искусства за рубежом, дали европейской публике понять, что передовое русское искусство — полноправная и интереснейшая часть мирового художественного процесса.

1-й ВЕДУЩИЙ: Именно в этих балетных спектаклях развернулся талант Бакста. Это был просто сказочный мир балета, театральных фантазий и сказок... До сих пор эскизы к этим постановкам вызывают живейший интерес у любителей живописи и коллекционеров. Работа эта была очень непростой – множество мотивов и аксессуаров: роспись, краска, вышивка, бисер, тесьма, металлические украшения, шелк, хлопок и так далее. Выглядят они как сложнейшие, почти ювелирные, произведения. Одетые в них герои смотрятся в пространстве сцены как сверкающие драгоценные камни и броши.

На экране демонстрируются изображения костюмов, созданных художником.

2-й ВЕДУЩИЙ: Вершиной творчества Бакста были декорации для дягилевских балетов "Клеопатра" в 1909 году, "Шахерезада" и "Карнавал" в 1910 году, "Нарцисс" в 1911 году, "Дафнис и Хлоя" в 1912 году.

1-й ВЕДУЩИЙ: Эти постановки, как писали критики, буквально "свели с ума Париж". И положили начало мировой славе художника, ставшего на равных со знаменитыми деятелями искусства 20-го столетия.

Позже эскизы к постановкам были выставлены в музее декоративных искусств в Лувре и в первый же день распроданы.

2-й ВЕДУЩИЙ: Художник трудился не покладая рук. Спектакли шли на сцене Гранд-опера, Ковент-Гарден, в театрах Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка. В эти же годы Бакст оформил оперу «Мефистофель» на музыку Арриго Бойто в театре Ковент-Гарден в Лондоне, эстрадные ревю и драматические спектакли в театрах Парижа и Нью-Йорка.

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1921 Бакст оформляет для Дягилева балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского, последнюю свою крупную постановку, которую многие считают лучшим его театральным проектом.

На экране – декорации и костюмы к балету

2-й ВЕДУЩИЙ: Примерно в это же время художник пишет большой цикл панно на тему сказки «Спящая красавица» для особняка Д. Ротшильда в Лондоне (семья Ротшильдов выступает в этих панно в качестве героев сказки).

На экране – фрагменты росписи

До 1992 года серия «Спящая красавица» Бакста никогда не экспонировалась. Впервые она была представлена публике на временной выставке в музее Тель-Авива в ноябре 1992 — январе 1993 года. С 1993 года она доступна для обозрения в музее «Уодесдон. Коллекция Ротшильдов».

1-й ВЕДУЩИЙ: В 1924 году французское правительство наградило Бакста орденом Почетного легиона.

На экране – изображение ордена

2-й ВЕДУЩИЙ: Орден Почетного легиона — французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. По утверждению генерала Де Голля, «Почётный легион — это сообщество элиты живых».

1-й ВЕДУЩИЙ: "Его признал и "короновал" сам изысканный и капризный Париж, и что удивительно, несмотря на калейдоскопическую смену кумиров, изменчивость парижских увлечений, несмотря на все "сдвиги", вызванные войной, на новые явления в области искусства, на шум футуризма, - Бакст все-таки оставался одним из несменяемых законодателей "вкуса". Париж уже забыл, что Бакст иностранец, что он "корнями" своими в Петербурге, что он художник "Мира искусства". Леон Бакст - стало звучать как наиболее парижское из парижских имен", - писал Мстислав Добужинский.

2-й ВЕДУЩИЙ: После успеха «Русских сезонов» Бакст стал модным парижским художником по тканям и одевал первых французских красавиц и светских львиц.

На экране – платья по эскизам художника

Он стал первым художником-модельером и стилистом: занимался разработкой моделей шляп и обуви, украшений для дамских причёсок, рецептур духов, ввел в моду цветные парики и боди-арт. По преданию, поклонницей стиля Bakst была Мата Хари, которая стала клиенткой художника.

1-й ВЕДУЩИЙ: 1913—1914 годы — пик популярности Бакста-модельера. Его революционные нововведения воспринимались на ура. Крупнейшие дома моды заключали с художником контракты.

Он смог привнести в парижскую и мировую моду русские мотивы. Так было не только с одеждой, но и с тканями, головными уборами, обувью. Живя за границей, Бакст стал использовать не известные там русские исторические

реалии: меховые шапки наподобие боярских, пальто, похожие на тулупы извозчиков, народные орнаменты и вышивки.

2-й ВЕДУЩИЙ: Кроме этого художник создал довольно много рисунков тканей.

На экране – образцы рисунков тканей, созданных художником

Большинство эскизов было отослано за океан - по ним делались ткани, которые продавались в крупных американских магазинах. А в марте—апреле 1927 года в Нью-Йорке состоялась выставка «текстильных» рисунков Бакста. Текстиль по его рисункам пользовался настолько большим успехом, что началось производство контрафактной продукции «под Бакста».

1-й ВЕДУЩИЙ: В поздние годы жизни Леон по-прежнему выступает как художник театра, а также читает лекции по вопросам современного искусства и костюма.

Он завален заказами, от которых не мог, да и не хотел отказаться. Непосильный труд подорвал его здоровье. Лев Бакст скончался в Париже в 1924 году от болезни легких на 58 году жизни.

На экране – изображение могилы художника

Похоронен Бакст на парижском кладбище Батиньоль.

2-й ВЕДУЩИЙ: Всем своим творчеством художник способствовал сложению основ стиля «ар деко».

1-й ВЕДУЩИЙ: Стиль Ар-деко (дословно с французского - «декоративное искусство») — эклектический художественный и декоративный стиль, зародившийся в Париже в первые десятилетия 20 века.

Это один из самых изысканных и привлекательных стилей искусства XX века. Соединял в себе все, что нравилось его авторам – восточную экзотику, исторические темы, новую технику, дорогие материалы и современное искусство. Датой его рождения считается 1925 год, когда в Париже прошла грандиозная Международная выставка современных декоративных искусств и промышленных изделий.

2-й ВЕДУЩИЙ: Наследие художника составляют не только его живописные, графические и театральные работы, но также обширная переписка, эссе, киносценарий и автобиографический роман «Жестокая первая любовь», рассказывающий о любви художника к актрисе Марсель Жоссе и жизни Санкт-Петербурга на рубеже веков. Литературные труды Бакста были изданы издательством «Искусство» в 2012 году и сразу стали библиографической редкостью.

На экране – изображение книги

1-й ВЕДУЩИЙ: В 2016 году в российском издательстве «СЛОВО/SLOVO» вышел уникальный альбом «Лев Бакст. 1866-1924. Художественное наследие. К 150-летнему юбилею». Здесь представлены все направления творчества художника: живопись, графика, театральное оформление, искусство книги, мода.

На экране – изображение альбома

2-й ВЕДУЩИЙ: В 2008 году в Россию вернулись «лучшие в мире Баксты»: «Константиновский фонд» за 16 миллионов долларов купил собрание князя Лобанова-Ростовского, среди которого были и они.

На экране – фото князя на фоне картин

1-й ВЕДУЩИЙ: Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – известный коллекционер, представитель одного из древнейших в российской истории родов, ведущего свое начало от Рюрика. Его коллекция считается крупнейшим в мире частным собранием русского театрально-декоративного искусства, включая 1100 работ около 177 художников, охватывает 50 лет театрального оформления с особым упором на период 1905—1925 гг.

На экране – портрет Бакста

2-й ВЕДУЩИЙ: Талант Бакста чрезвычайно разносторонен. По словам Максимилиана Волошина, "Бакст с одинаковым искусством пишет портрет светской дамы в современном платье, рисует декоративную обложку для книги со всем четким изяществом восемнадцатого века, воссоздает в балете петербургские костюмы николаевского времени, компонирует декорации к "Ипполиту" и в широкой панораме изображает гибель Атлантиды. И всегда он остается блестящим живописцем, сквозь вещи и искусство эпохи видящим внешние формы и лики жизни".

*Ведущий библиотекарь
отдела гуманитарно-просветительской работы
Научной библиотеки БНТУ
И. П. Иванова*