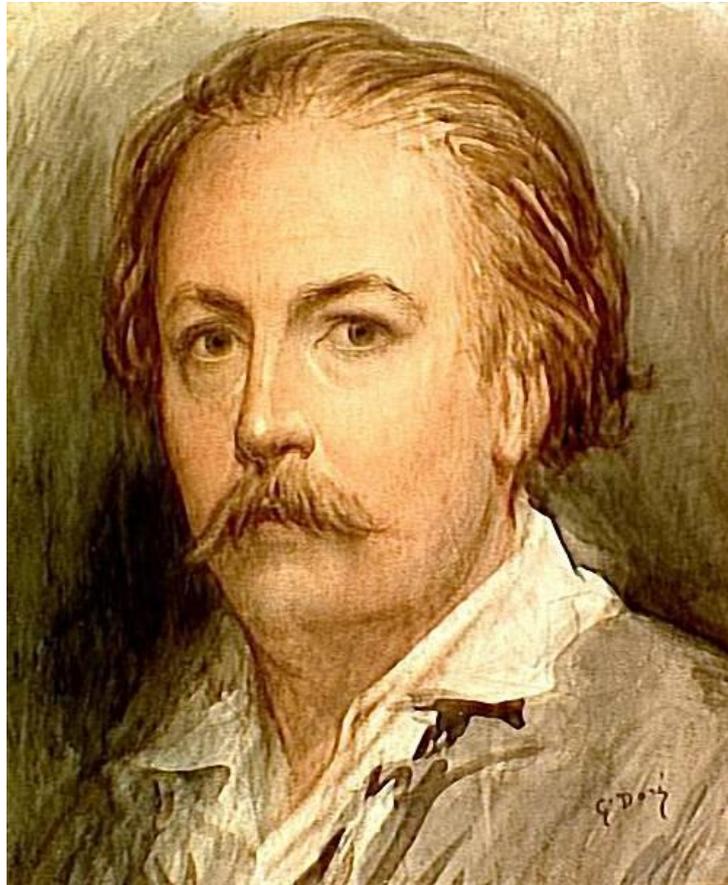

Поль Гюстав Доре

1832- 1883

- Французский живописец, иллюстратор, скульптор и гравёр. Доре называют величайшим и самым популярным иллюстратором XIX века, им выполнено свыше десяти тысяч гравюр (!), которые были изданы более четырех тысяч раз (только 238 гравюр к Библии были изданы около тысячи раз!). Историки подсчитали, что в течение сорока лет творческой деятельности художника (1860-1900) его иллюстрации издавались практически еженедельно. При этом стоит заметить, что художник был практически самоучкой.

Гюстав родился в эльзасском городе Страсбурге в зажиточной семье инженера – путейца департамента Энн, строителя мостов Пьера-Луи Христофора Доре и Александрины Плюшар. Как в сказках, у отца было три сына, Гюстав родился вторым ребенком в семье. Биографы пишут, что мальчик с раннего детства был необыкновенно одаренным ребенком, первые серьезные рисунки он создал в возрасте пяти лет, в десятилетнем возрасте уже нарисовал иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Л.Дьяков в книге о Доре пишет, что по рассказам старой няни мальчика – Французасы, она с четырех лет никогда не видела мальчика без карандаша, он даже брал его с собой в постель.

Вечер в Эльзасе

- В 1841 году семья будущего художника переехала в город Бур, куда перевели работать отца. Конечно, господин Доре видел будущее мальчика либо в качестве инженера, как он сам, либо офицера-артиллериста, как дед, погибший в битве при Ватерлоо. Недаром же оба его брата пошли учиться в политехническую школу. Портрет одного из братьев (не знаю, старшего или младшего) художник оставил нам в своем огромном творческом наследии.

Но маленький Гюстав рисовал все свободное время. В. Львов в книге о художнике пишет: Чтобы отвлечь сына от рисования, отец покупает ему скрипку, но это только способствовало выявлению другого дара – музыкального. Вскоре Гюстав изумлял друзей и соседей легкостью, с какой подбирал мелодии военных оркестров, игравших в парке». При этом мальчик продолжал рисовать.

Госпожа Доре, видя, что сын «не на шутку» увлечен рисованием, во время своей поездки в Париж показала его рисунки известному художнику - баталисту Эмилю-Орасу Верне (Emil Horace Vernet, 1789-1863) и услышала в ответ, что «у ребенка есть талант».

- В сентябре 1847 года отца мальчика направили на три недели в командировку в Париж, и он взял с собой семью. В столице произошла встреча, поменявшая в корне жизнь Гюстава. Об этом подробно, на основе воспоминаний самого художника, пишет Дэн Мэлан в своей книге «Гюстав Доре: По волнам Мечты о Прекрасном»: «Однажды Гюстав с семьей проходил мимо издательства нового юмористического еженедельника «Журнал для смеха» (Journal pour rire) Обера и Филипона, в окне которого были выставлены гравюры. Юноша немедленно задумал план. На следующее утро он притворился больным, чтобы остаться дома одному, быстро сделал несколько набросков и направился в это издательство. Он вошел через парадную дверь, нашел комнату главного редактора Шарля Филипона и прямо ворвался к нему в кабинет. Отвлекусь, чтобы сообщить, что Шарль Филипон (Charles Philipon, 19 апреля 1800 – 25 января 1861) - французский рисовальщик и журналист, он учился у барона Гро и Абея Пюжоля, но не стал живописцем, а посвятил себя рисованию карикатур и изданию сатирических газет и альбомов.

- Так вот, юноша бросил свои рисунки на стол Филипона и воскликнул: «Вот как эти иллюстрации должны быть сделаны». Издателя сначала позабавило поведение юноши, но взглянув на его рисунки, он чуть не закричал. Филипон позвал других сотрудников в свою комнату. Никто не мог поверить, что маленький мальчик сам это нарисовал. (Отмечу, что Гюставу было уже пятнадцать лет, но он был маленького роста и выглядел десятилетним ребенком – прим. мое). Они попросили Гюстава сделать еще несколько рисунков прямо здесь, и тот сделал их буквально в считанные секунды. Общее изумление еще больше усилилось. Сотрудники написали письмо отцу Гюстава с приглашением прийти к Филипону, чтобы договориться с ним о немедленном подписании выгодного контракта». Сам Доре вспоминал: «Когда родители пришли к Филипону, он, используя все свои ораторские способности, предложил им оставить меня в Париже, сказав, что найдет применение моим способностям. С этого дня было решено, что я должен посвятить себя рисованию. Но несмотря на доброту Филипона, я должен был вернуться в Бур и провести там несколько лет». Правда, уже через несколько месяцев Гюстав с матерью переселился в Париж. Он продолжил общее образование в лицее Шарлемань, но одновременно был зачислен сотрудником издательства с окладом в пять тысяч франков.

- Юный художник сразу же написал серию сатирических рисунков о подвигах Геракла, которые в этом же 1847 году были изданы Обером и опубликованы отдельным альбомом литографий «Труды Геркулеса» (Les Travaux d'Hercules). В предисловии к изданию было указано, что автору всего 15 лет, и что он выполнил работу без классических «штудий» и помощи учителей.

Стоит отметить, что Доре так и не получил художественного образования, его «учителями» были Лувр и Национальная библиотека, где юноша проводил много времени, изучая картины и гравюры. Правда, историк Дьяков уточняет, что «свои первые картины Доре подписывал, как «Гюстав Доре, ученик господина Дюбуа». Дюбуа преподавал в колледже Сен-Луи и в свободное время давал уроки рисования на улице Рише. Следовательно, Доре все же получил какие-то навыки у профессионального художника».

- В 1848 году художник становится участником (причем, самым юным) официального Салона, где выставляет два карандашных рисунка. Спустя два года в Салоне он представляет картину «Сосны». В выставках Салона Доре будет принимать участие до самой смерти, представляя публике как графические свои работы, так и живописные.

Охотники за орлиными гнездами

- Художник решает серьезно заняться книжной иллюстрацией и начинает оформлять дешёвую и популярную серию «Исторические романы bibliофила Жакоба». В начале 1850-х Гюстав с семьёй переселился в старый дедовский дом в квартале Сен-Жермен и стал арендовать студию на улице Байяр. О личной жизни художника практически ничего неизвестно, кроме написанного им портрета жены.

- В 1850-х годах Доре создал десятки литературных иллюстраций, в 1853 году он проиллюстрировал стихотворения Байрона, затем вышли гравюры к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле (1854) и «Озорным рассказам» Оноре де Бальзака (1855-56). Журнал «Мушкетер», издаваемый А.Дюма, в 1856 году посвятил работе Доре к роману Рабле целую статью, благодаря чему художник приобрел известность.

“ Thus went out those valiant champions on their adventures.”

Panurge seeks the advice of Pantagruel and his friends as to whether he should marry.

“‘My so good wife is dead, who was the most *this*, the most *that*, that ever was in the world.’ With these words he did cry like arteveryday.org

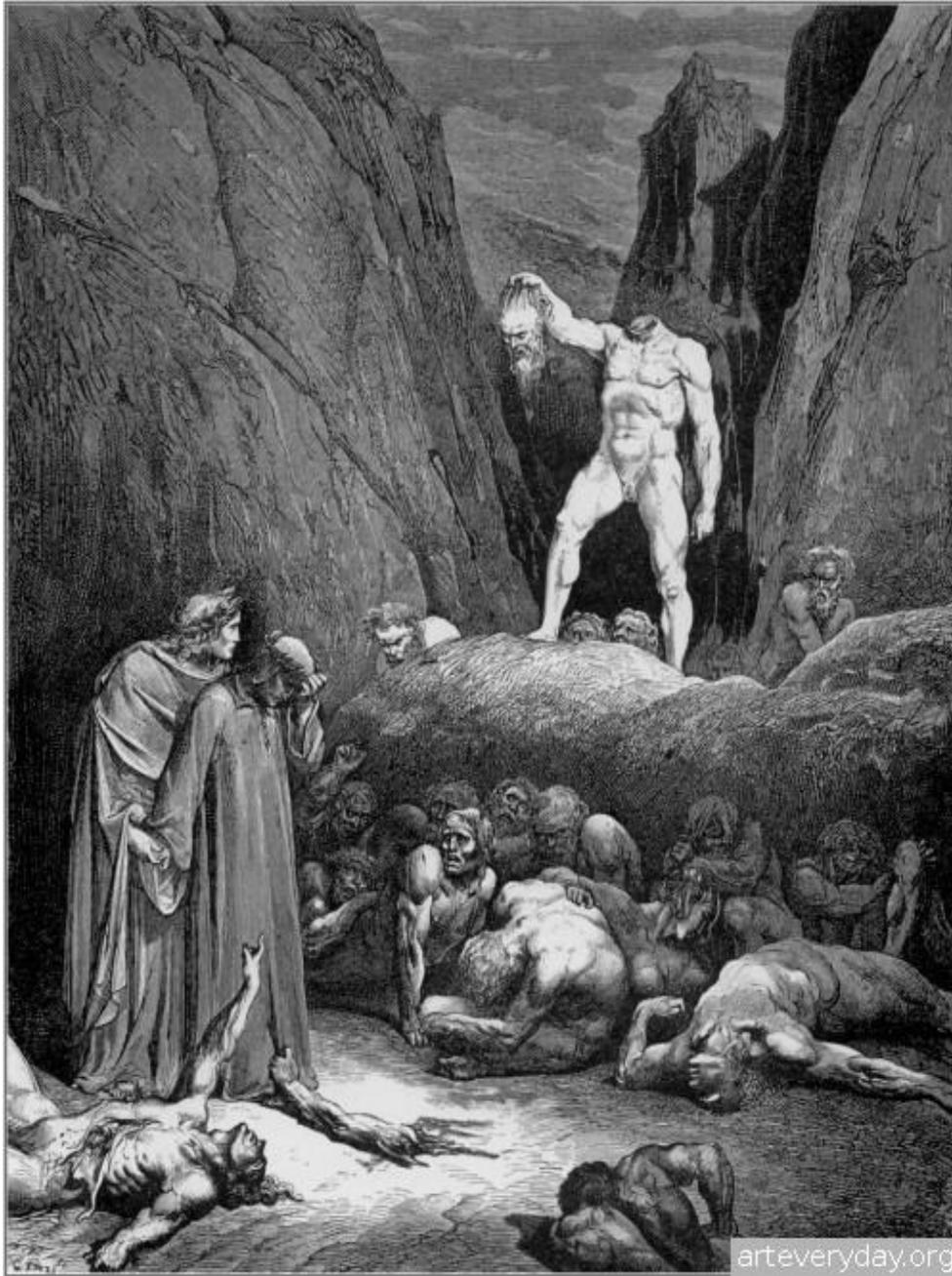
- Историки упоминают также, что в 1854 году вышел альбом с 500 рисунками и комментариями под названием «Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси на основании текстов хроникеров и историков Нестора, Сильвестра, Карамзина, Сегура». Чем заинтересовала история Руси француза, была ли эта работа чьим-то заказом и как Доре работал над ней – неизвестно.

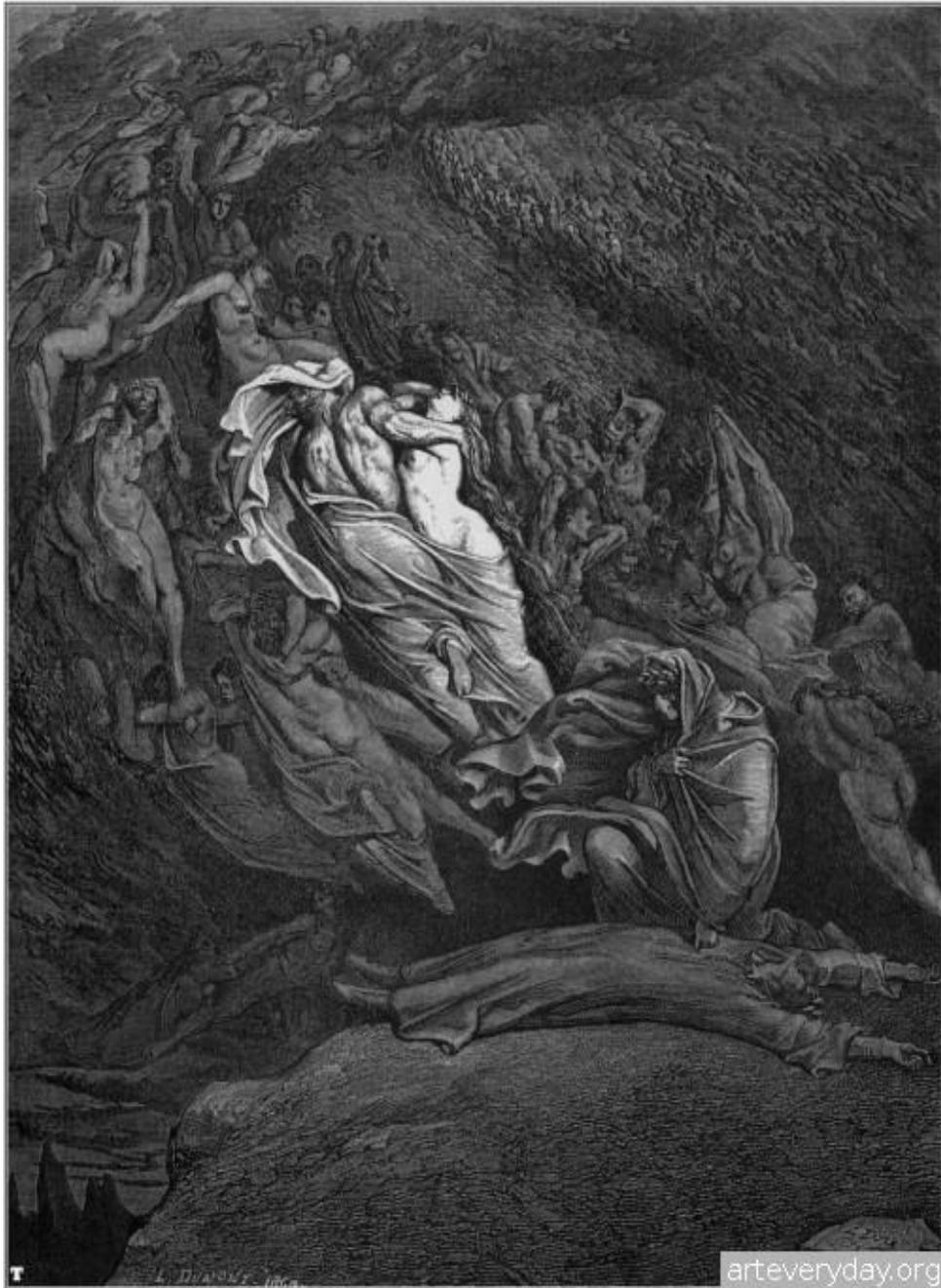
В начале 1860-х годов художник для популяризации своего творчества (и для успешной коммерции, естественно!) идет на рискованный шаг. В то время он сотрудничал с ведущим парижским издателем Луи Ашетом (Louis Hachette, 5 мая 1800 – 31 июля 1864).

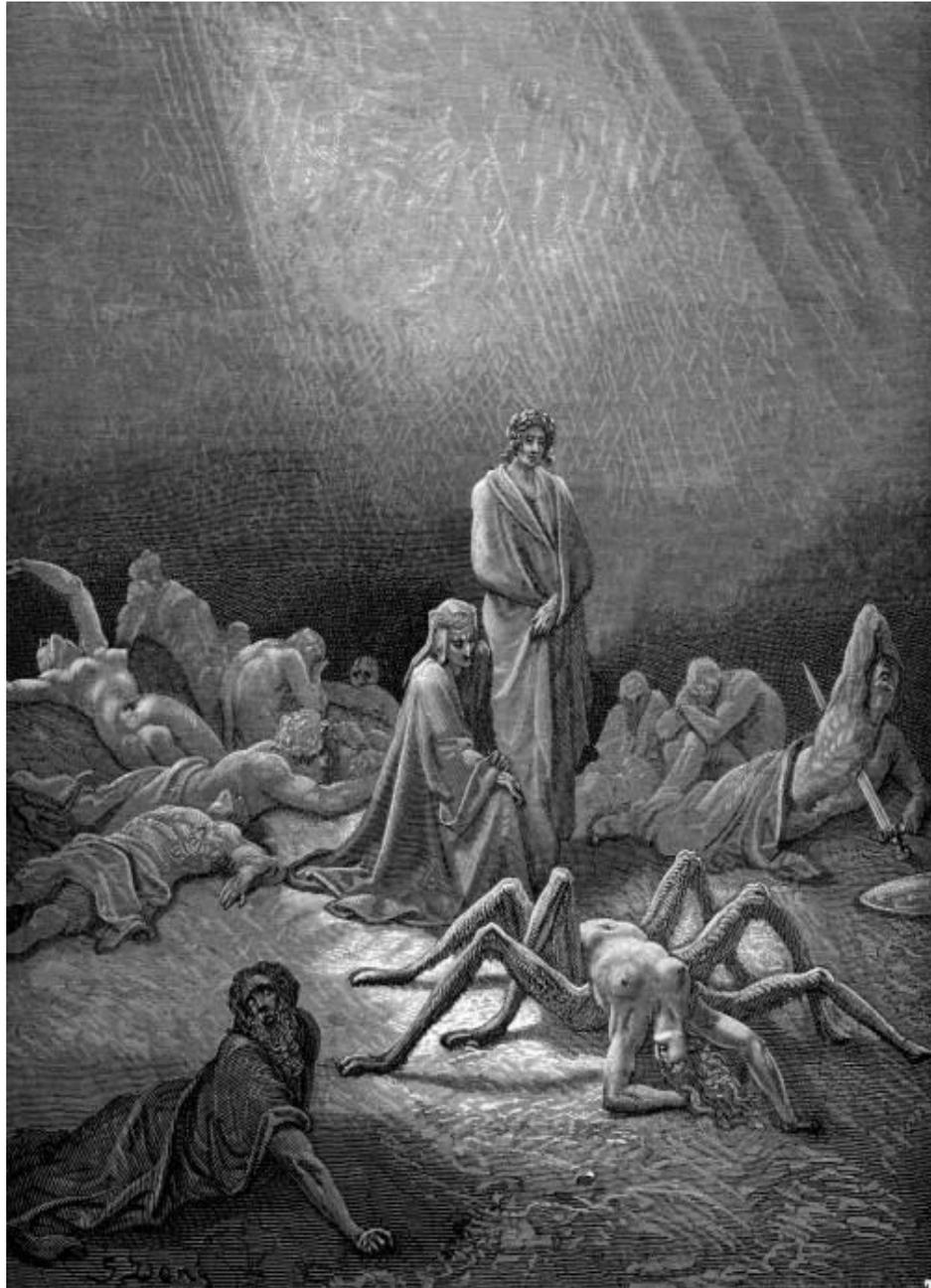
- Гюстав предлагает Луи издать книгу «Ад» Данте с его гравюрами и продавать ее за сто франков за экземпляр (до этого книги с работами Доре продавались не дороже 15 франков). Ашет отвергает это предложение, заявив, что никто не будет платить так дорого за книгу. Тогда художник заявляет, что он сам выкупит все издание.
- В начале 1861 года Ашет выпустил книгу с 76 полностраничными гравюрами, а спустя несколько недель прислал Доре телеграмму: «Успех! Приходи скорее! Я осел!».

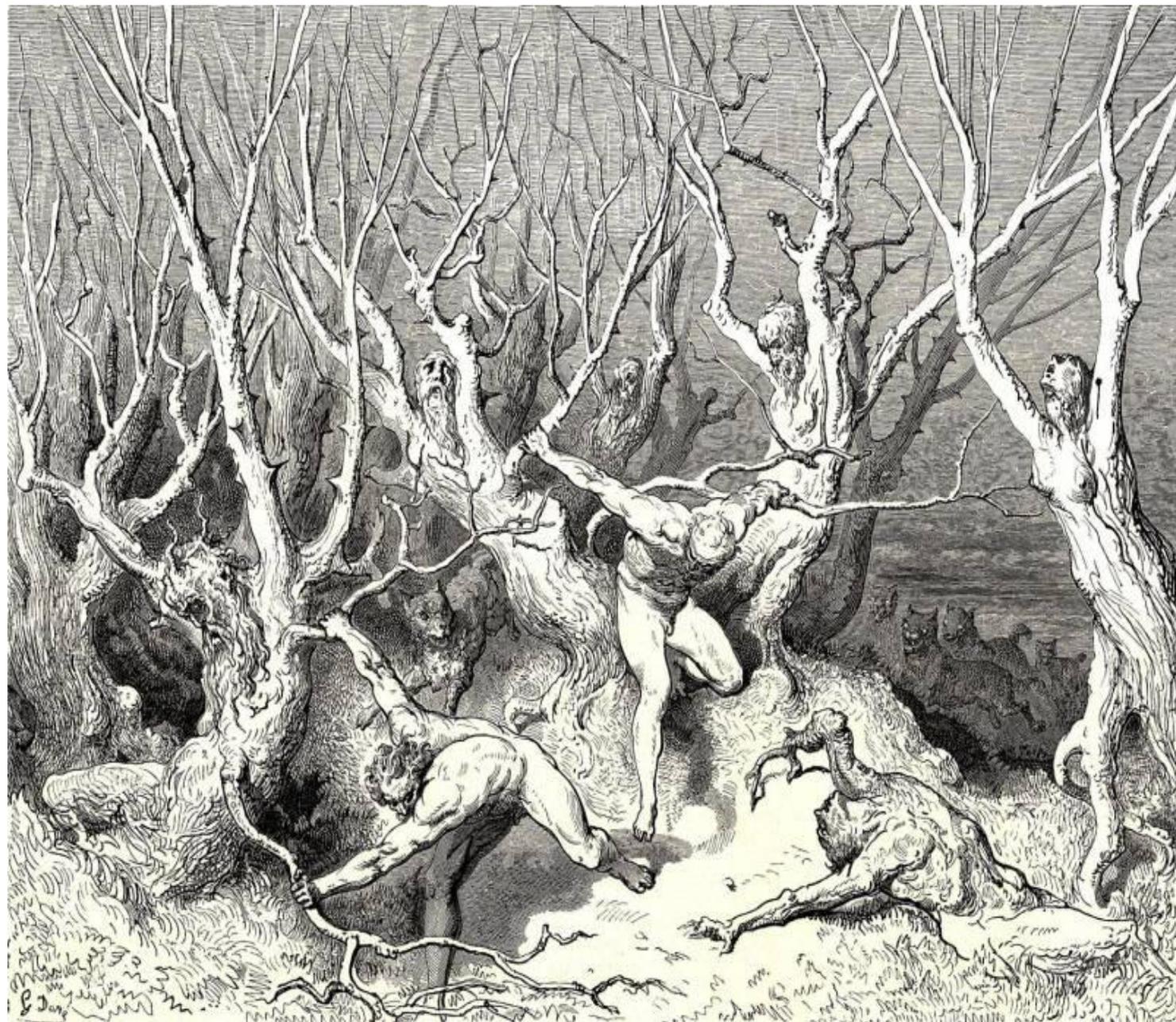
- В результате, было выпущено свыше 200 изданий этого набора гравюр. Успех этой работы утвердил Доре в положении ведущего французского иллюстратора. Его друг Готье написал летом 1861 года в газете «Монитор»: Нет другого такого художника, который лучше, чем Гюстав Доре, смог бы проиллюстрировать Данте». В 1860-х он создал огромное количество эффектных и живописно-динамичных иллюстраций, в которых с неисчерпаемой фантазией смело строил пространственные композиции и экспериментировал с эффектами освещения. Историки отмечают, что как иллюстратор, Доре удивлял всех своей беспримерной плодовитостью и неистощимой фантазией.

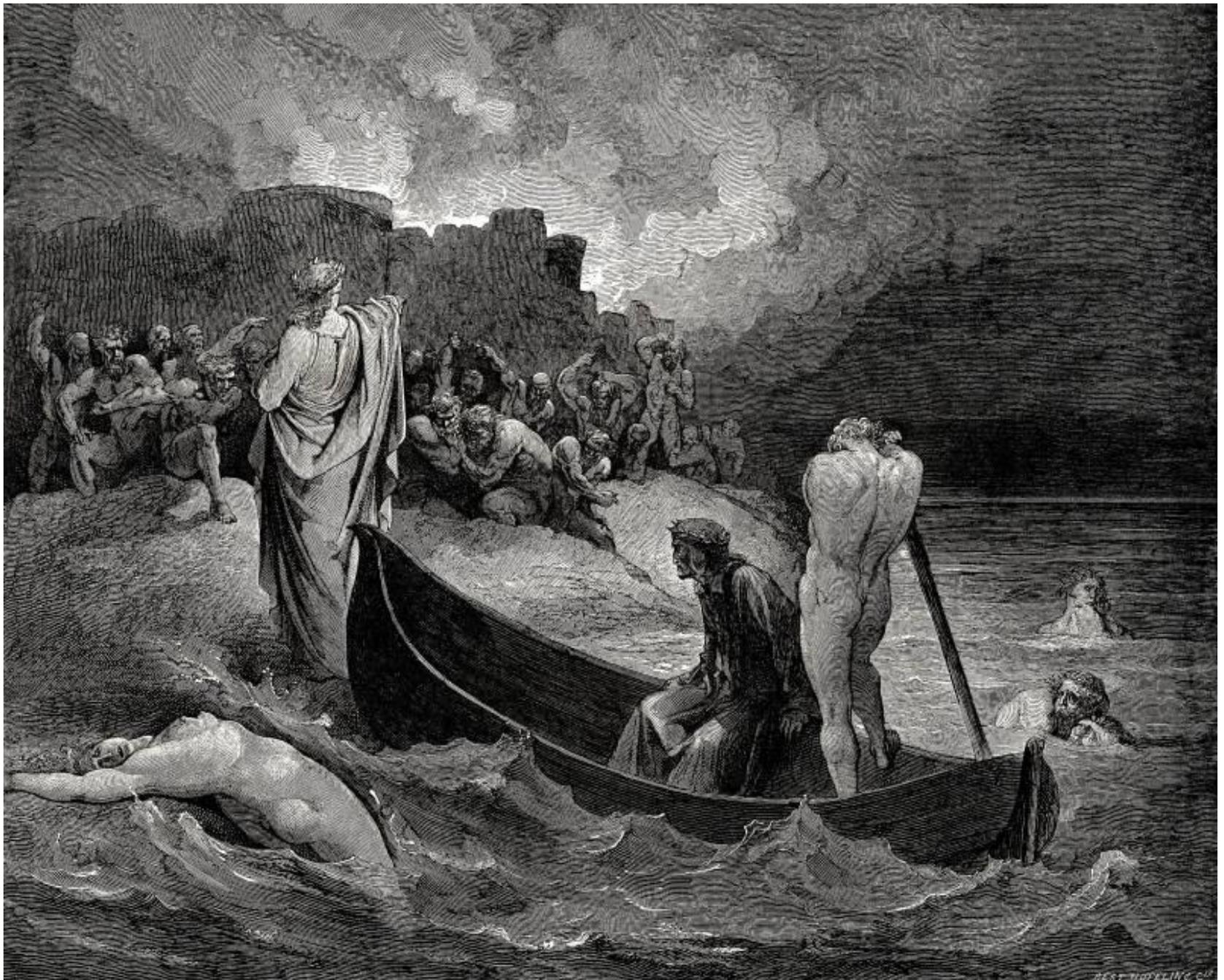
Друг Байяр упоминает в одной из статей, что к своим 30 годам Доре создал почти сорок тысяч рисунков (!). Многие историки отмечают феноменальную память художника, его способность не пользоваться натурщиками и писать по памяти.

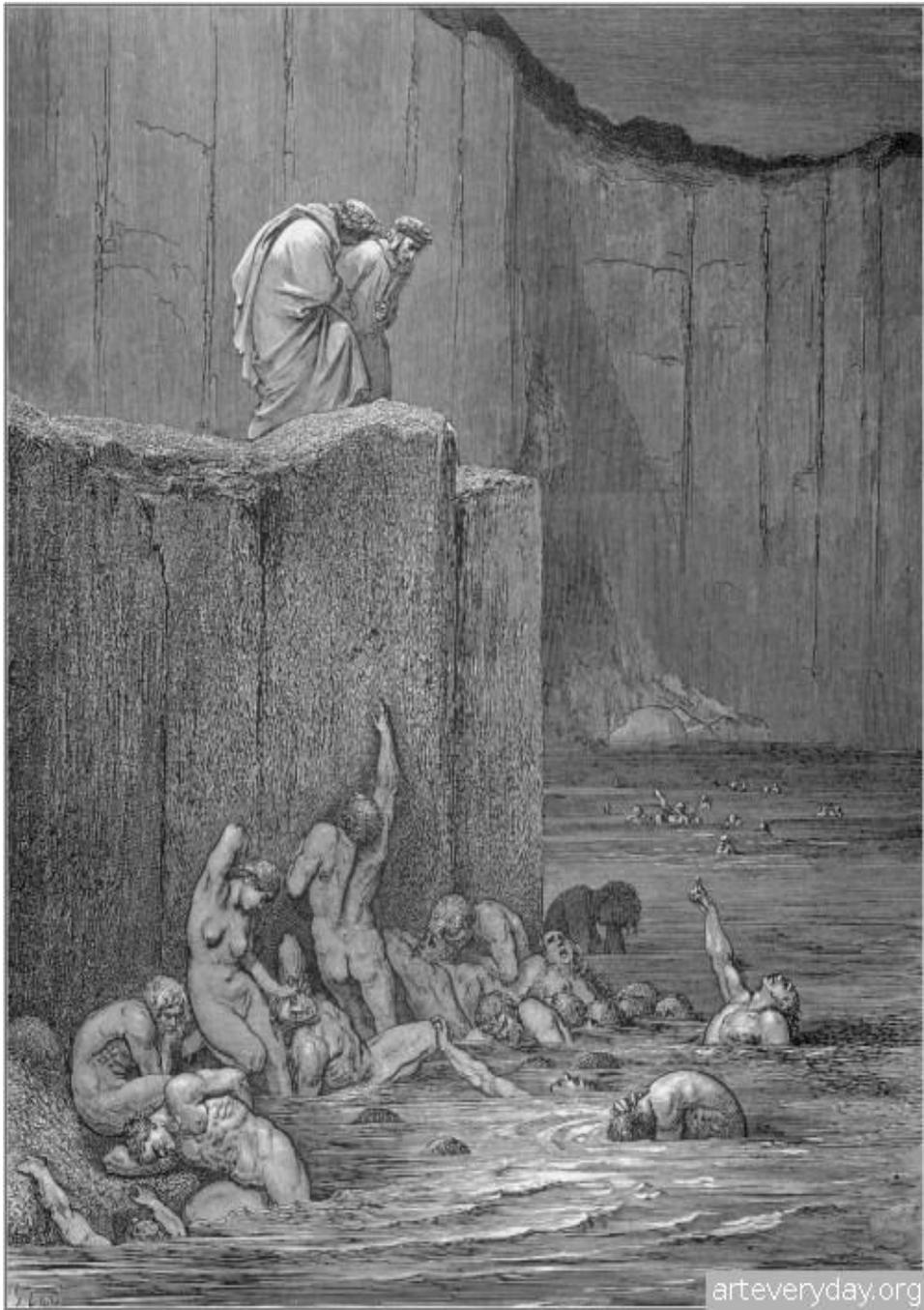

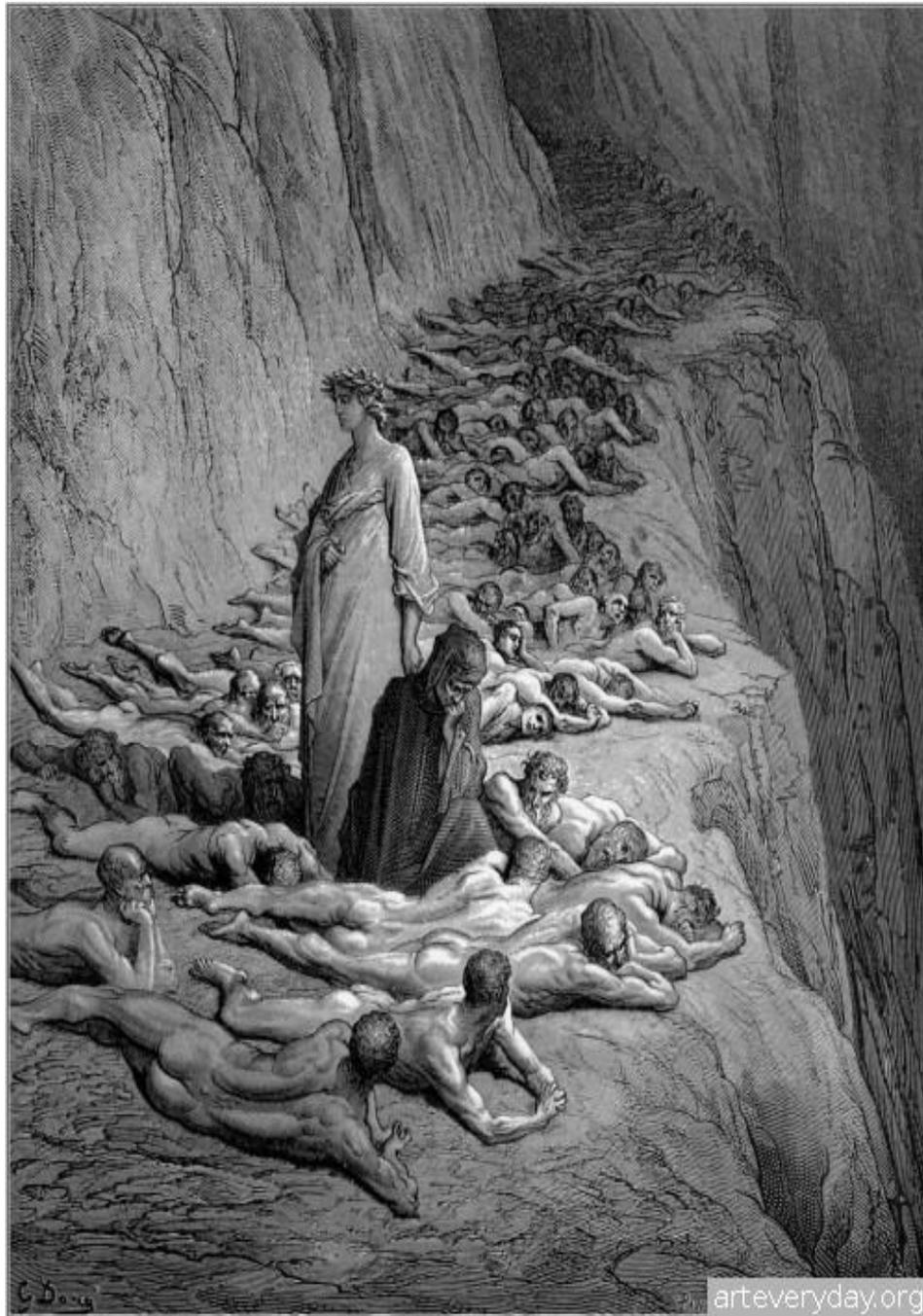

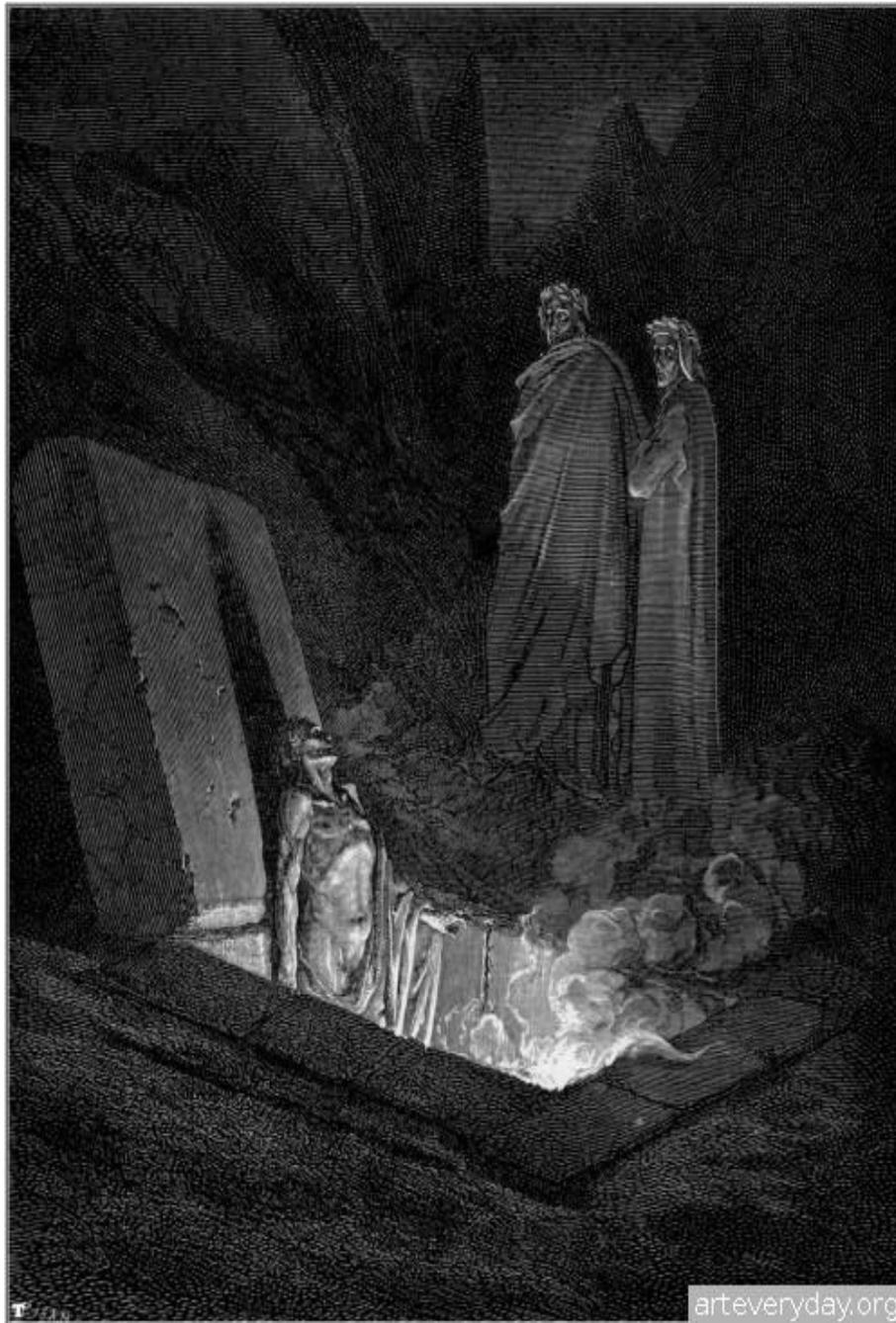

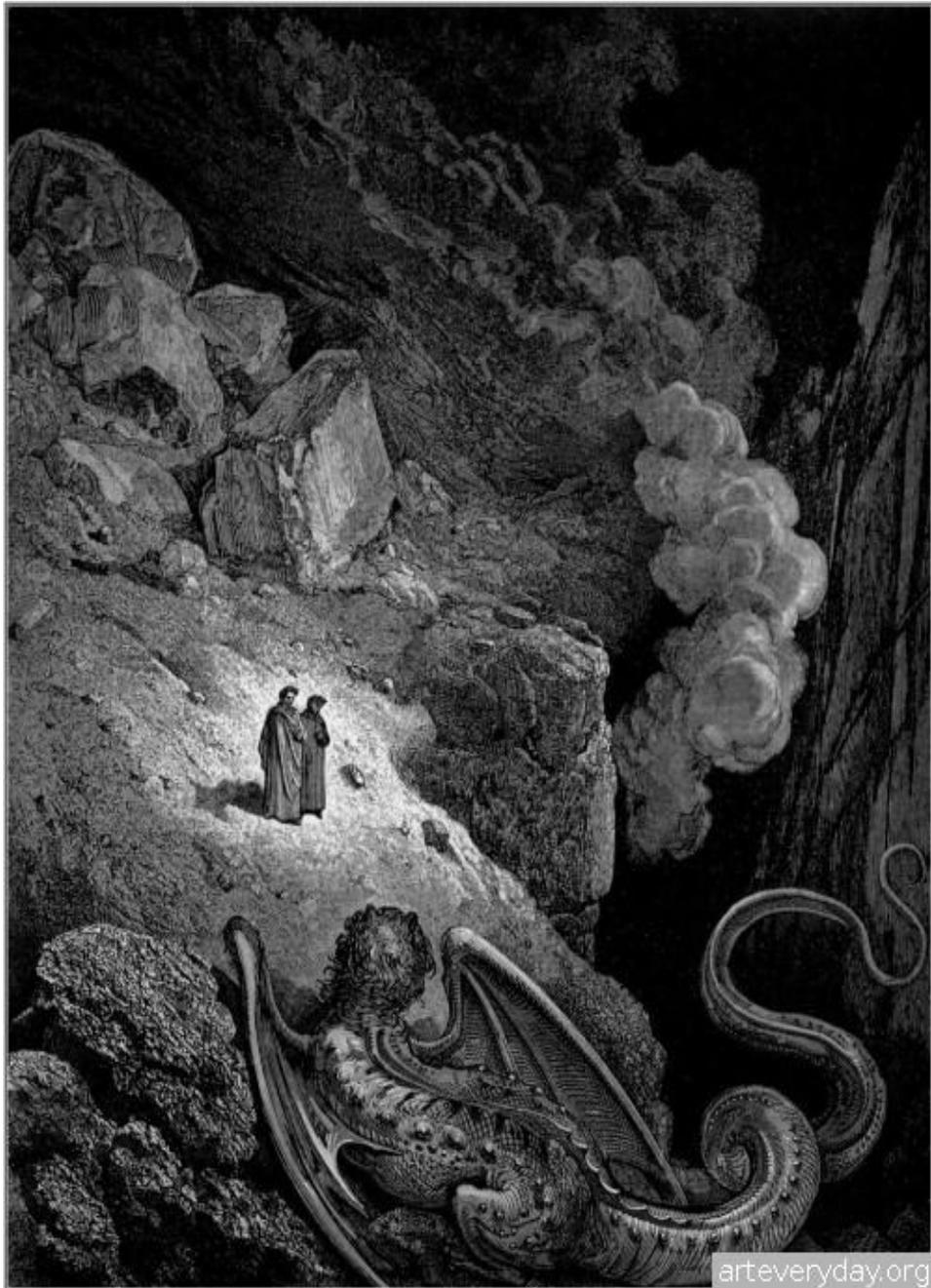

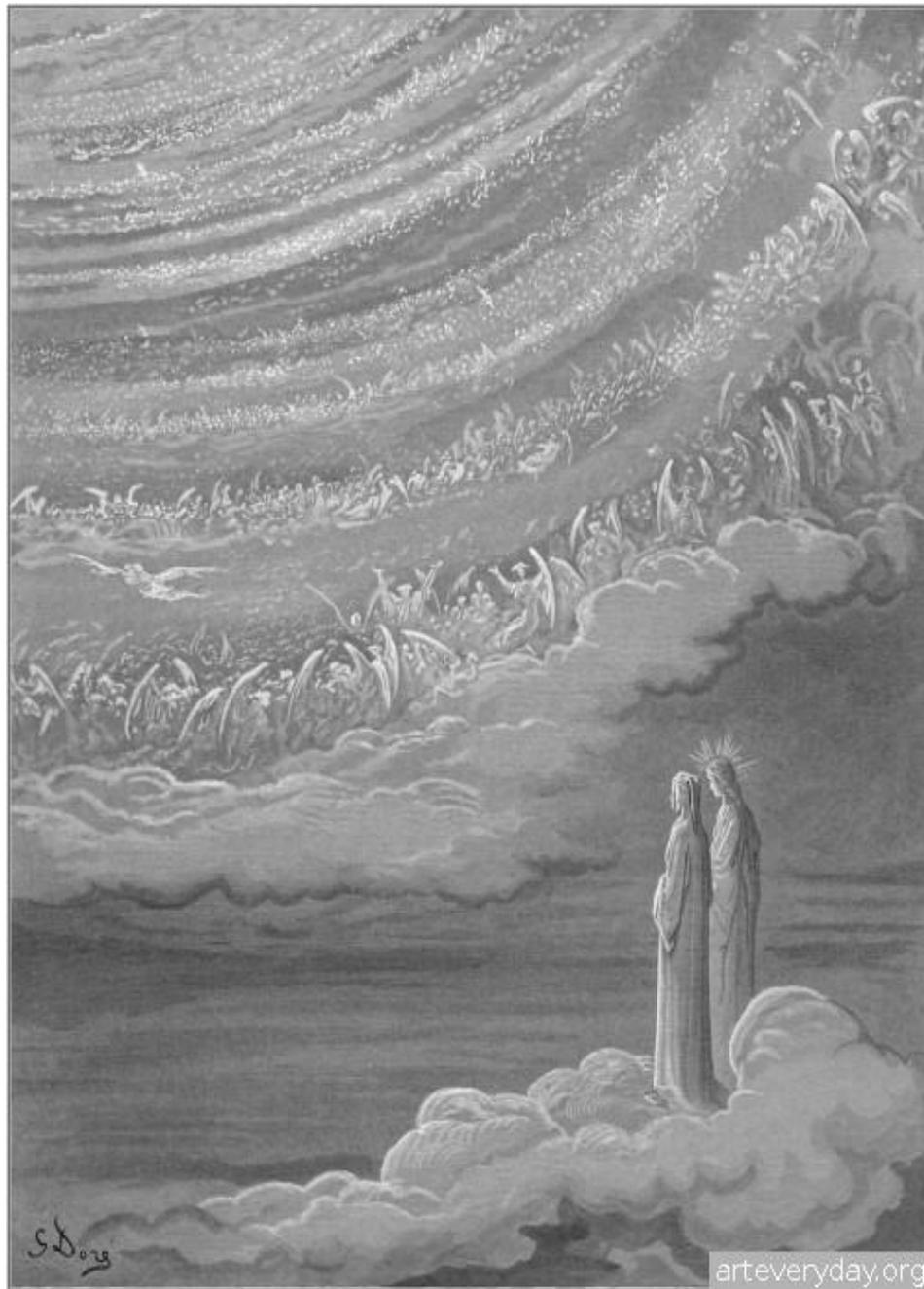

عبدالله

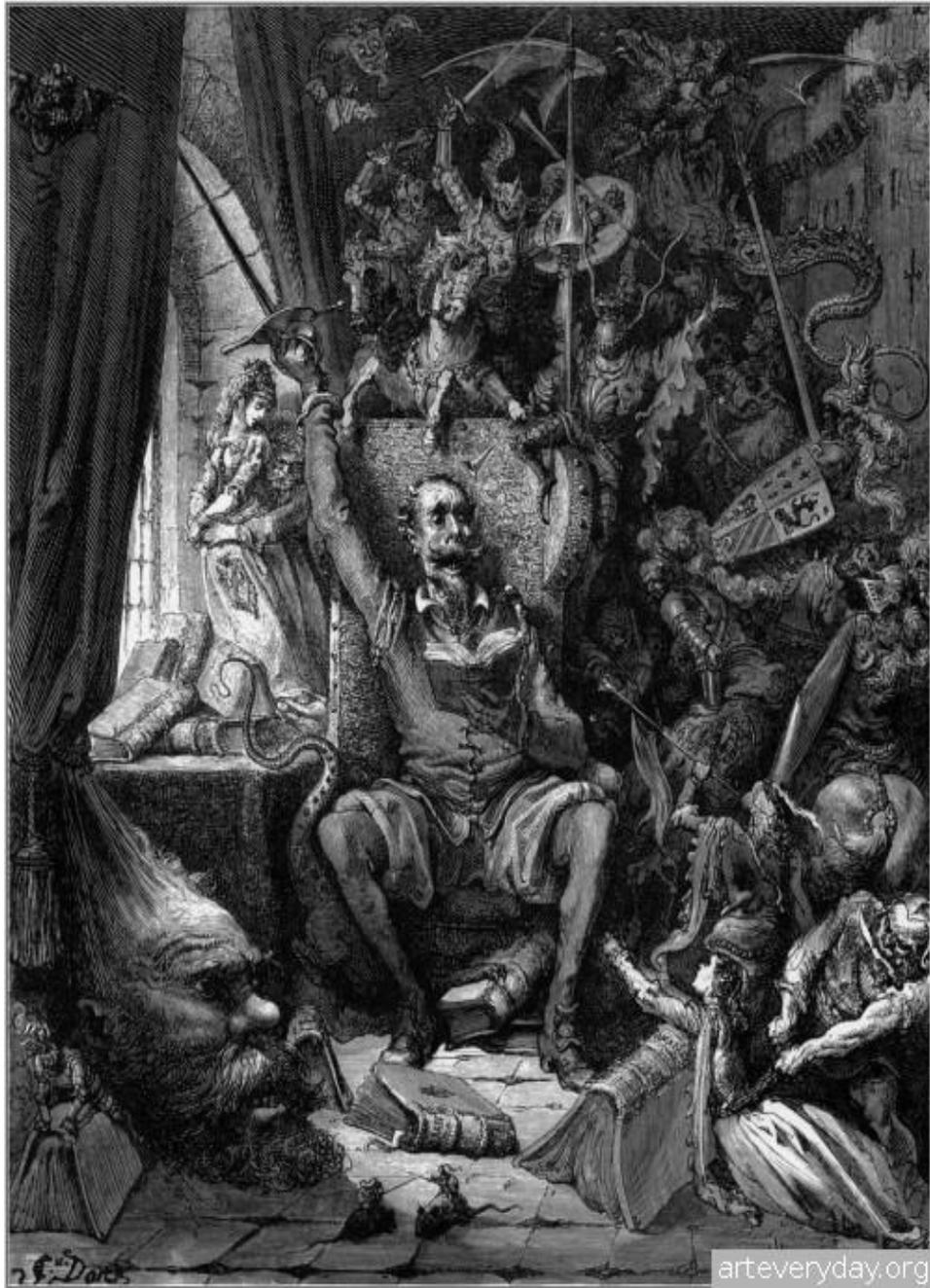
S. P.

- Известно, что художник делил свой рабочий день на три части: утро посвящалось графике, полдень – живописи, вечер – снова графике. Сохранились воспоминания друга Доре, художника Бурделена о том, как работал художник: «Я видел, как Гюстав заработал десять тысяч франков за одно утро. Перед ним находилось около двадцати досок, он переходил от одной к другой, набрасывал рисунок с быстротой и уверенностью, которые изумляли. За одно утро он сделал двадцать великолепных рисунков. Затем он со смехом отбросил карандаши в сторону, вскинул голову особым образом и сказал мне весело: «Неплохая утренняя зарядка, мой друг. Этого достаточно, чтобы прокормить семью в течение года. Ты не думаешь, что я заслужил хороший завтрак? Клянусь, я голоден как раз на эту сумму. Пойдем!»».

- В 1860-е годы Доре создал иллюстрации к «Сказкам» Перро (1861), «Дон-Кихоту» Сервантеса (1862-63), «Атале» Шатобриана (1862), «Божественной комедии» Данте (1861-1868), «Потерянному раю» Джона Мильтона (1865), «Труженникам моря» В. Гюго (1866) и «Басням» Лафонтена (1867).

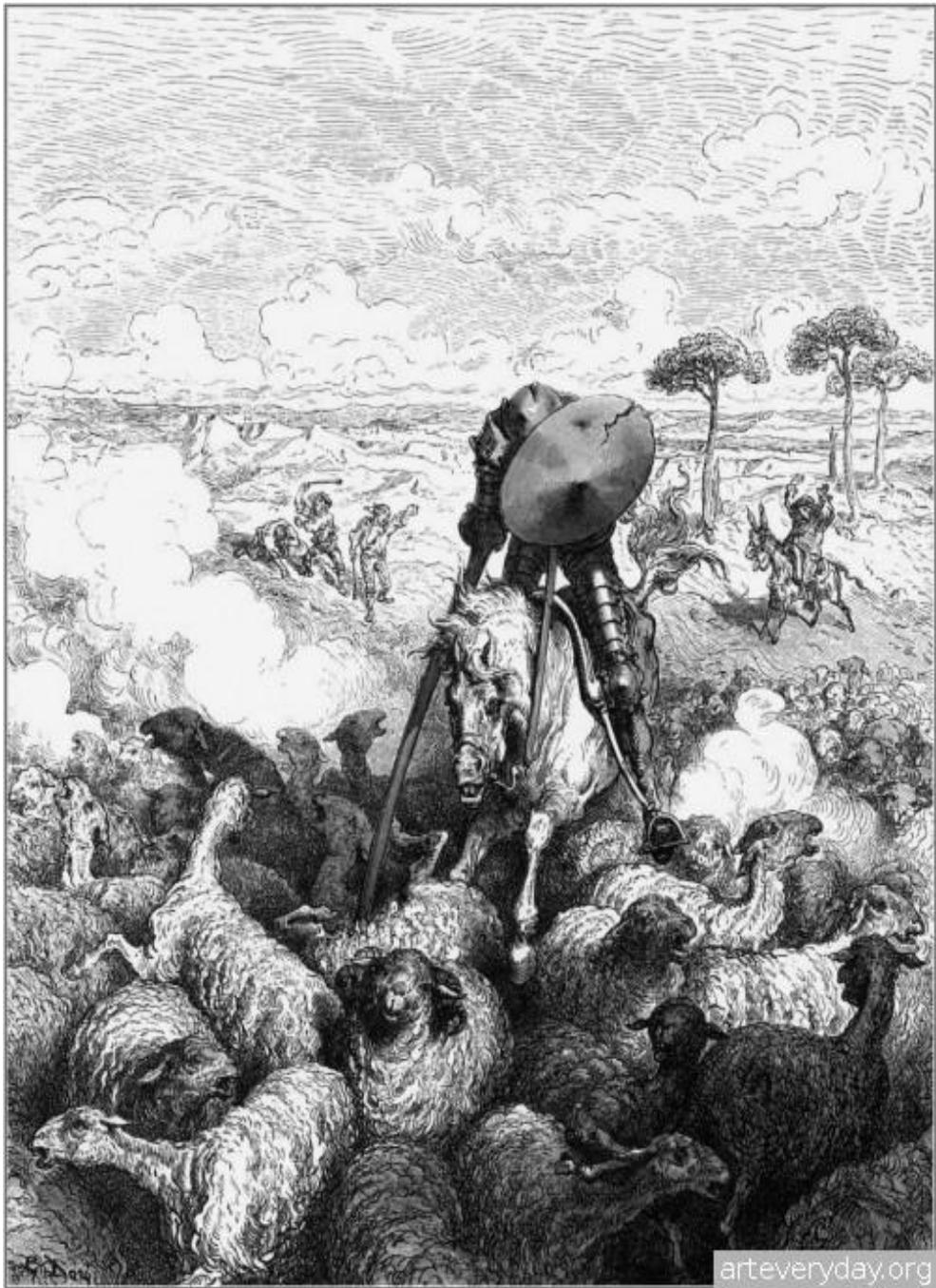
Насчет иллюстраций к роману Сервантеса нужно отметить, что Доре до этого тщательно изучал исторические материалы и в 1862 году в компании своего друга Шарля Довилье посетил Испанию с целью сбора материалов (впервые он побывал в Испании в 1855 году вместе с Готье).

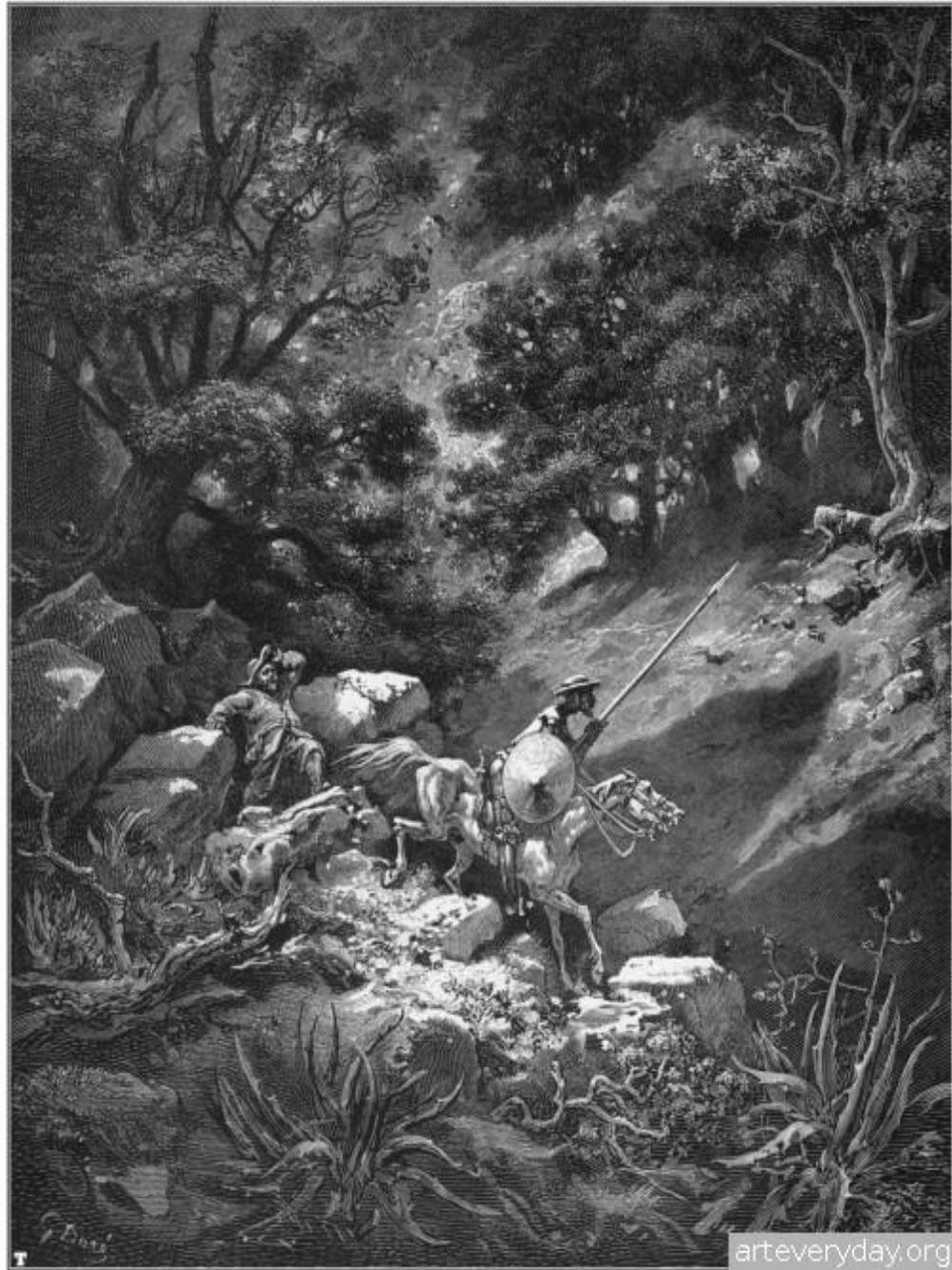

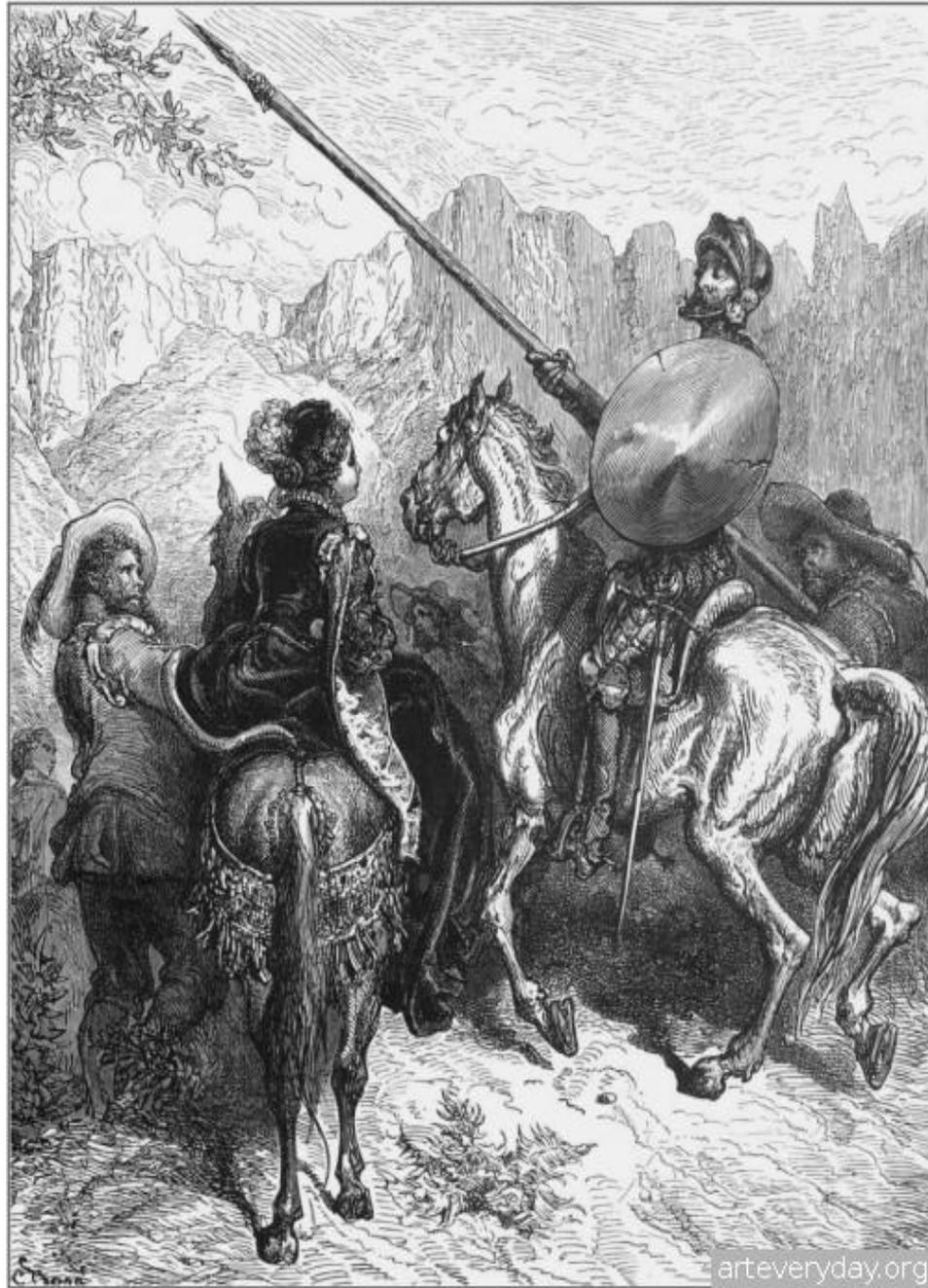

T 9th 1811

arteveryday.org

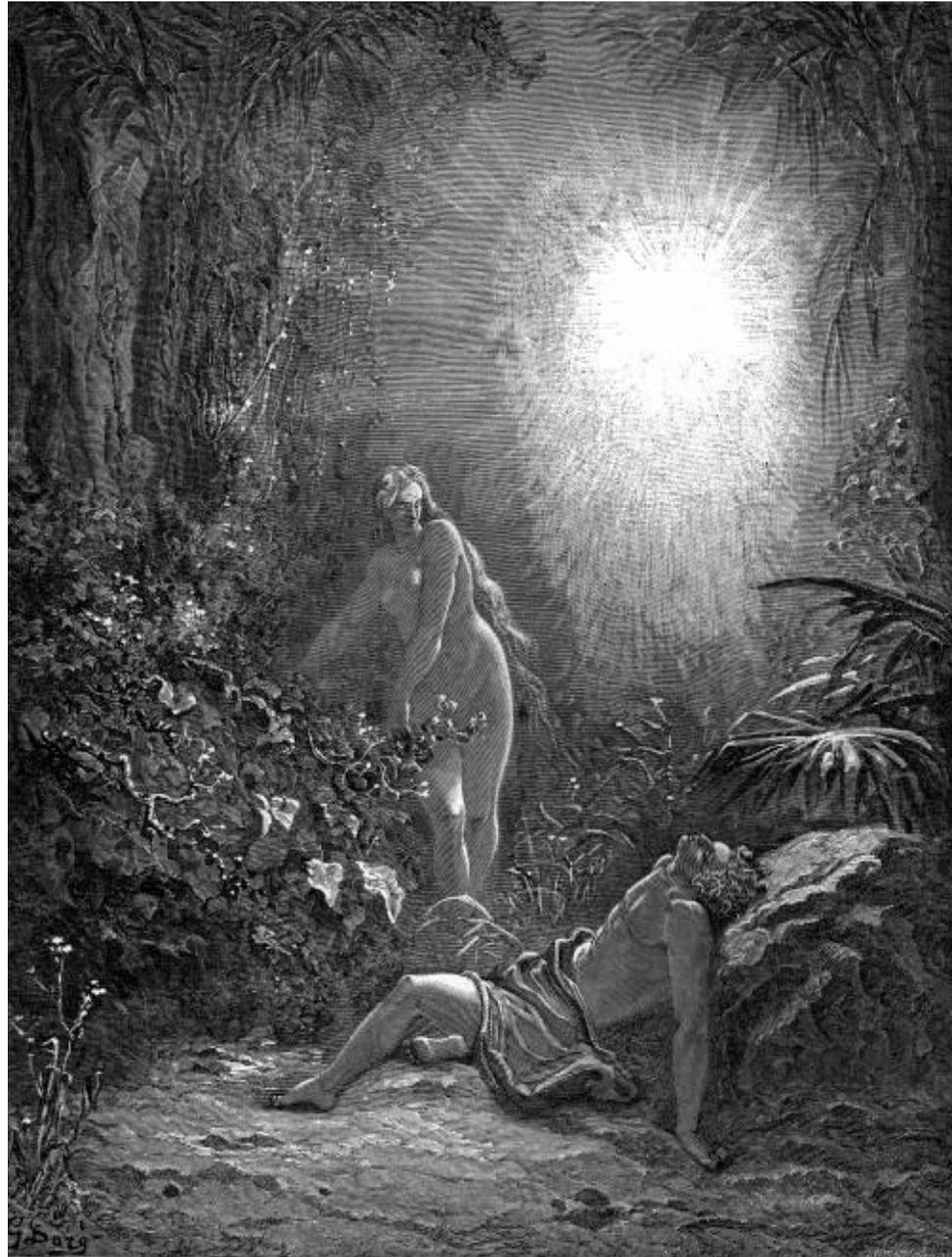

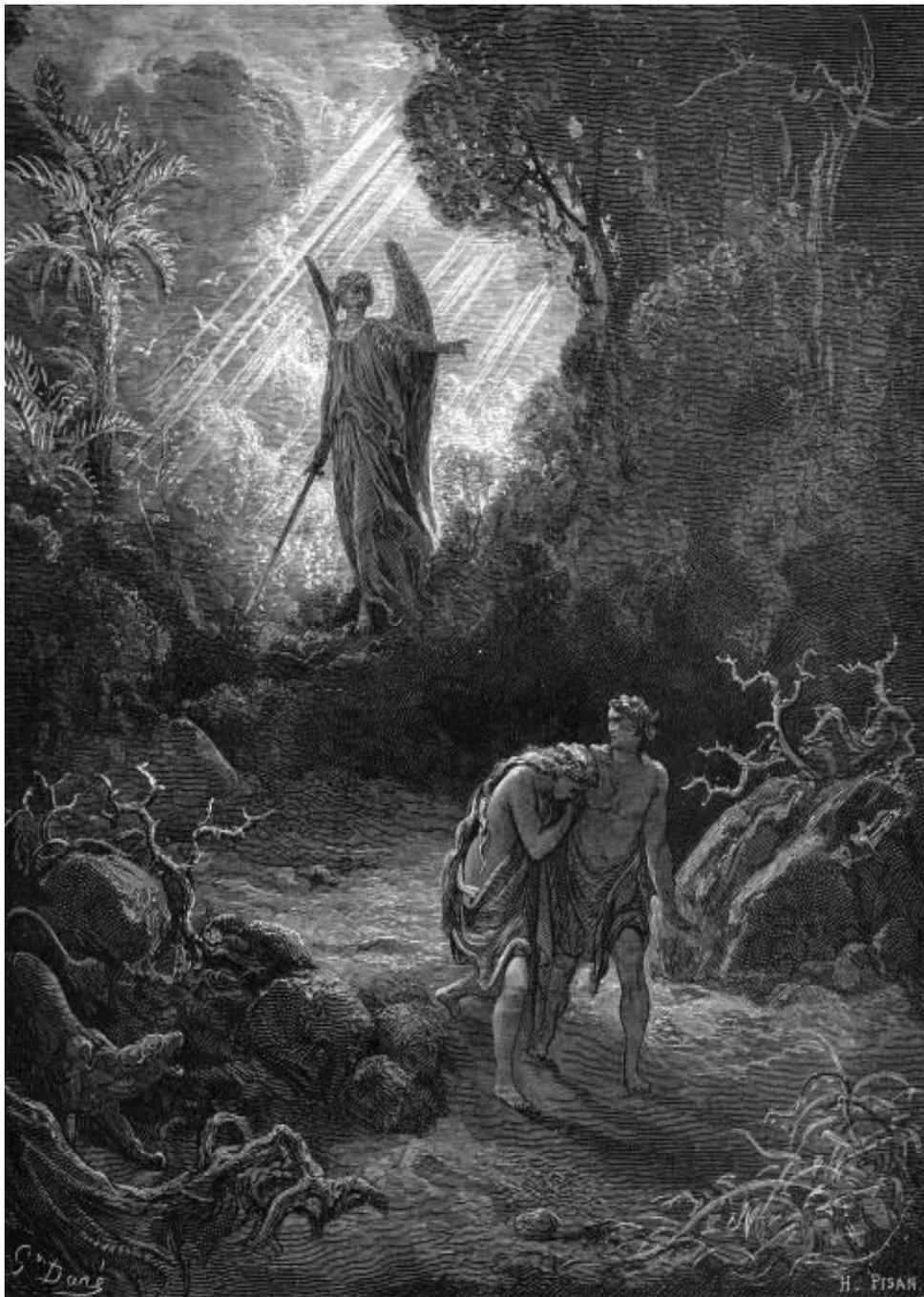

Сиеста

- Почти два года художник работал над иллюстрациями к «Библии» (1864-66), создав двести тридцать гравюр. Дорэ удалось наиболее полно охватить содержание всех книг Ветхого и Нового Заветов. Его библейские иллюстрации до сих пор считаются классическими, они использовались в различных изданиях Библии на разных языках в Европе XIX века, а позже в странах Северной и Южной Америки.
- В России первая полная публикация иллюстраций Дорэ к Библии была осуществлена в начале 1880-х годов знаменитым русским книгоиздателем М. О. Вольфом.

G. D. D.

H. FISAN.

