

Человек, создавший 10 000 гравюр

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛОДОТВОРНОСТЬ ТАЛАНТА ГЮСТАВА ДОРЕ
ВПЕЧАТЛЯЛА СОВРЕМЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ ЕГО
КАК ЖИВОПИСЦА, СКУЛЬПТОРА, РИСОВАЛЬЩИКА, АКВАРЕЛИСТА,
ГРАВЕРА И ЛИТОГРАФА. ЕГО РАБОТЫ ВЫСТАВЛЯЛИСЬ ВО ВСЕХ
СЕКЦИЯХ САЛОНА, А ТАКЖЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В КНИГАХ
И ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ГАЗЕТАХ.

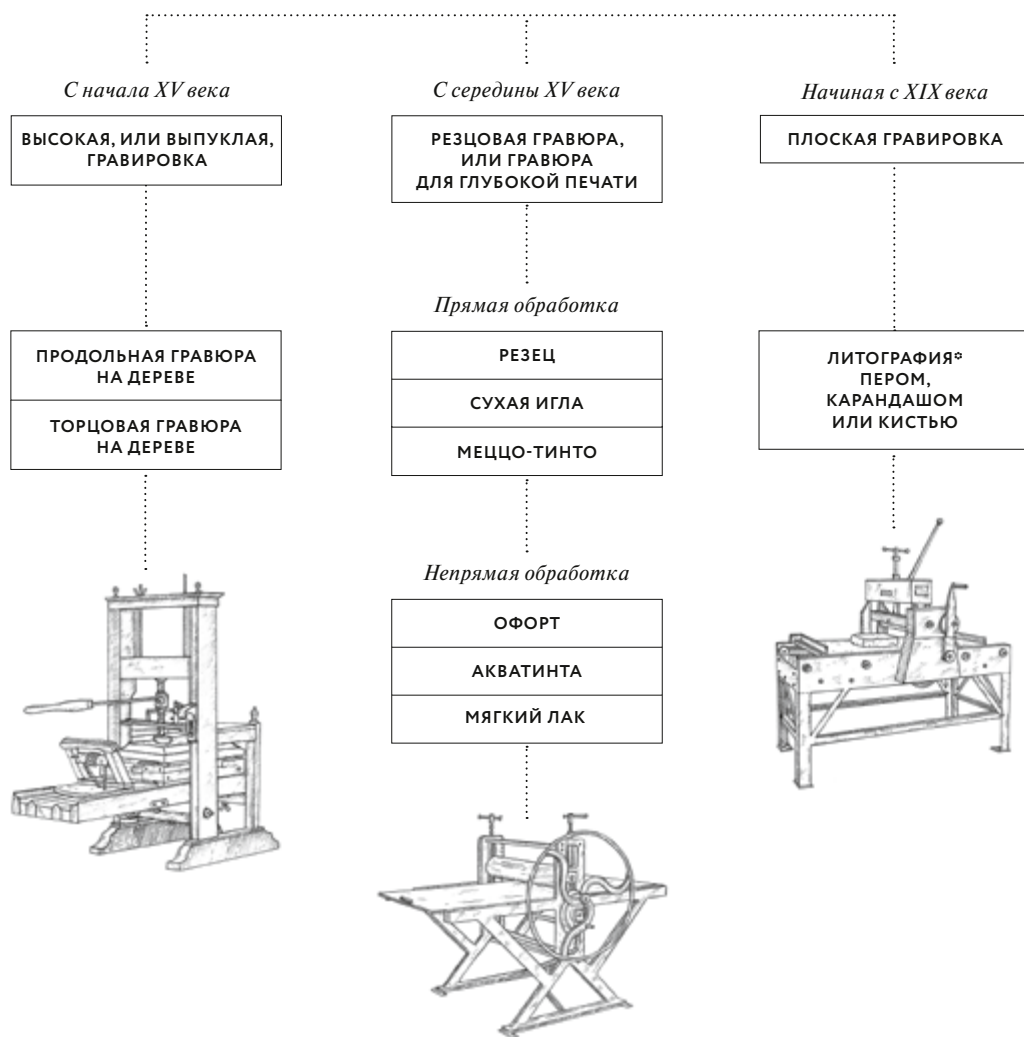
В 1931 году, завершая создание полного каталога работ Гюстава Доре, Анри Леблан позволил себе небольшое арифметическое отступление, призванное «удовлетворить интерес отдельных любителей», и привел точную цифру этого колоссального наследия: всего 11 013 работ, или в среднем по 290 произведений на год жизни автора. «Практически по одному произведению в день, — уточняет он, — если не считать воскресенья и праздники!»

В этом каталоге гравюр — иными словами, всех работ, созданных на матрице и прошедших через печатный станок, — 10 026 экземпляров, что составляет чуть более 90% от общего числа. Помимо огромного объема, печатное творчество Доре, охватывающее период около тридцати лет, с 1845 по 1879 год, уникально тем, что включает в себя три основных направления печатной графики: вы-

пуклую гравировку (торцовую), глубокую (офорт) и плоскую (литографию).

Несмотря на некоторые заметные успехи в гравюре и литографии, Доре все же вошел в историю как иллюстратор, что и принесло ему славу при жизни и в конечном счете вписало его имя в вечность. От иллюстрированного издания трудов Рабле, опубликованного в 1854 году, до «Неистового Роланда», вышедшего в 1879-м, за четыре года до смерти художника, Доре создал для книг и периодических изданий не менее 9850 — по подсчетам самого Леблана — рисунков, над которыми успело потрудиться более чем 160 граверов. Он внес свой вклад в революцию техники ксилографии, но не как гравер, а скорее как дизайнер, работая в тесном сотрудничестве с мастерами, которым и было поручено отпечатать его творения.

ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАВЮРЫ

→ Условные обозначения

Прямая обработка: гравер обрабатывает металл непосредственно инструментом.

Непрямая обработка: гравер использует химическое вещество для травления металлической пластины.

* Техники, используемые Гюставом Доре.

См. пошаговые инструкции с иллюстрациями для каждой техники на страницах 19, 25 и 29.

Изучение литографии

В 1845 ГОДУ, КОГДА ЕДВА ОПЕРИВШИЙСЯ ГЮСТАВ ДОРЕ ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ КАРЬЕРУ ХУДОЖНИКА, ЛИТОГРАФИЯ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В САТИРИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ, ОТКРЫЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАТОРОВ, ЖЕЛАВШИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЗНЬ СВОИМ ИСКУССТВОМ. НЕСМОТРИ НА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ, ЭТА ТЕХНИКА БЫСТРО ЗАВОЕВАЛА МИР ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННОГО С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ.

Литографию изобрел в 1796–1798 годах мюнхенский драматург Алоизий Зенефельдер, который искал более дешевый способ распространения своих произведений, чем обычные методы печати.

Случайное открытие метода химической печати на камне после ряда усовершенствований привело к возникновению литографии. Придя во Францию около 1815 года, она очаровала художников эпохи романтизма, которых привлекла возможность свободно рисовать на подготовленном камне. Снижение издержек в сочетании с увеличением тиражей быстро сделало литографию излюбленным методом печати среди издателей иллюстрированных сатирических газет.

Именно Шарлю Филипону, основателю журналов *La Caricature* и *Le Charivari*, Доре первому представляет свои карикатуры. Благодаря Филипону Доре смог в полной мере проявить талант, что стало неплохой рекламой при издании его первого личного альбома в 1847 году: «“Подвиги Геракла” задуманы, выполнены и литографированы художником пятнадцати лет, который научился рисовать без учителя и классических штудий». За «Гераклом» последовали и другие объединенные в альбомы серии рисунков. В 1851 году свет увидели «Три непонятых и недовольных художника», серия из 27 иллюстраций, изображающих невзгоды драматурга Сомбреми-

на, художника Бадижона и музыканта Тартарини, которые отправились искать счастья в провинции. Несколько месяцев спустя появляются «Неудобства увеселительной поездки», где рассказывается о злоключениях пары торговцев-пенсионеров во время их путешествия в Альпах. Вышедшие в 1854 году «Парижский зверинец» и «Различные общества Парижа» продемонстрировали умение Доре тонко подмечать особенности столичного быта и манер.

Вдохновленные рисунками Родольфа Тёпфера⁶, Гранвиля⁷, Шама⁸, Анри Монье⁹, Оноре Домье¹⁰ и Поля Гаварни¹¹, эти альбомы в то же время полны графических нововведений, сюжетных находок и оригинальных макетов, играющих на изменении масштаба и эффектах обрамления, что в совокупности делает Доре предшественником создателей комиксов. Он исследовал художественный потенциал литографии, чередуя использование пера в курсивном и эллиптическом стиле и более тонкого карандаша или комбинируя оба метода, добавок иногда царапая камень скребком, чтобы создать белые участки путем истирания. Этот изобретательный подход нашел свое отражение в гравюре совершенно иного рода: «Улице Старого Фонаря», официально опубликованной в апреле 1855 года под названием «Аллегория на смерть Жерара де Нерваля». Доре воссоздает трагический конец поэта, найденного повешенным 26 января

ЛИТОГРАФИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ

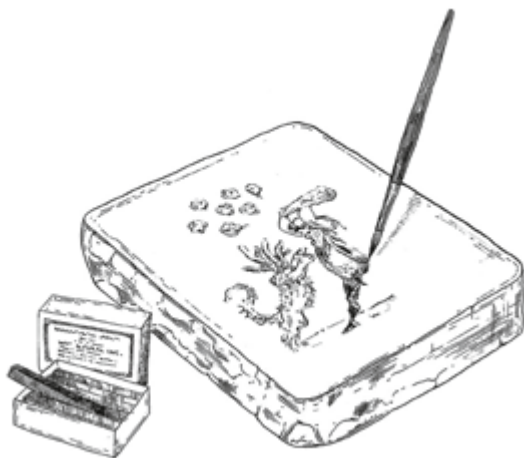

Рис. 1
ИЗОБРАЖЕНИЕ

На отполированном, более или менее гладком известняке рисуют пером, кистью или карандашом. Специальная жирная тушь или карандаш закрепляются легким травлением камня смесью гуммиарабика и слабой кислоты

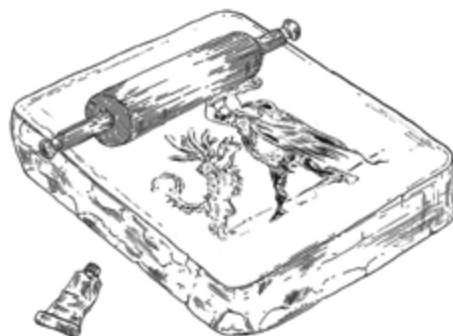

Рис. 2
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Рисунок смывают и камень вновь покрывают жирной краской. Она прилипает только к ранее обозначенным участкам, отталкиваясь от увлажненной поверхности

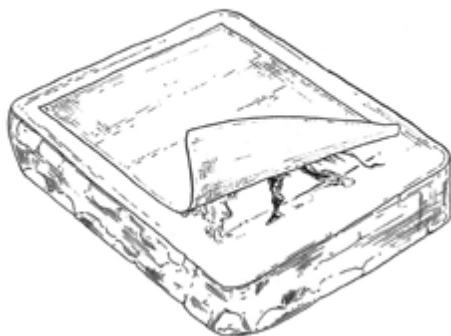

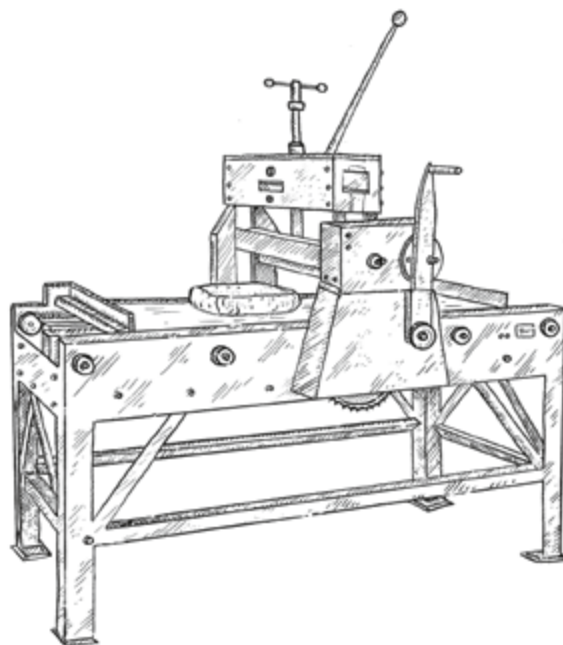
Рис. 3
ПЕЧАТЬ

Камень накрывается листом бумаги, и все это пропускается через литографический пресс (см. рисунок на с. 20)

Рис. 4
РЕЗУЛЬТАТ

Отпечатанный рисунок является зеркально перевернутым по отношению к рисунку на печатной форме (матрице). Процесс повторяется столько раз, сколько необходимо сделать оттисков (пробных отпечатков)

ЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРЕСС

1855 года на решетке подвального окна в переулке недалеко от Шатле. Мрачное изображение висельника противопоставляется аллегорическому представлению восхождения его души, уносимой смертью в рай. Колебание между двумя полюсами — реалистическим и визионерским, — характерное для искусства Доре, передается с помощью своеобразной литографической техники меццотинто, использованной в нижней части композиции. Поверхность камня обработали жирным литографическим карандашом, а затем процарапали белые участки — процесс, разработанный в предыдущем поколении Эженом Делакруа. Доре отказывается от юмористической тематики — жанра, считающегося низшим в иерархии искусств, — в пользу гравюры, которую рассматривали как самостоятельную форму искусства, и создает настоящие черно-белые картины. В 1857 году выходит альбом ин-фолио, содержащий около двадцати гравюр, менее смелых по стилю, чем «Улица Старого Фонаря». Пять лет спустя, в 1862 году, «Альбом Гюстава Доре» объединил самостоятельные рисунки («Андромеда»), гравюры («Людоед» из «Мальчика-с-пальчика») и композиции, переосмысливающие картины («Меж небом и землей»), чем продемонстрировал склонность художника к переносу мотивов из одного вида искусства в другой,

а также его стремление пользоваться возможностями печати для распространения информации. «Эпизоды Восточной войны» — хроника Крымской войны, опубликованная в 1855 и 1856 годах, — и продолжение, «Битвы и сражения войны за независимость Италии», вышедшее в 1859 году, отражают те же самые амбиции.

→ *Здесь: Лернейская гидра*

Иллюстрация из серии «Подвиги Геракла» Гюстава Доре. Литография, 1847 г. Национальная библиотека Франции, Париж, Франция

↓ *Следующие страницы:*

(слева) **Улица Старого Фонаря, или Аллегория на смерть Жерара де Нерваля**

Литография, 1855 г. Национальная галерея искусств, Вашингтон, США

(вверху справа) **Лев**

Иллюстрация из сборника «Сонеты и офорты». Офорт, 1869 г. Национальная библиотека Франции, Париж, Франция

(внизу справа) **Неофит**

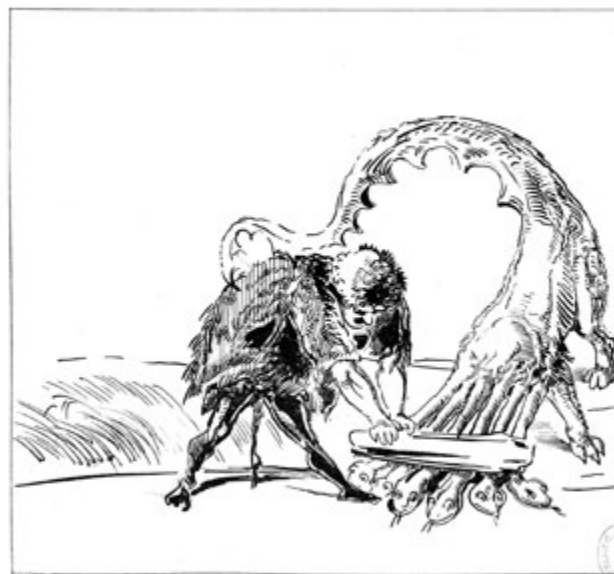
Вторая неопубликованная гравюра. Офорт, 1875 г. Национальная библиотека Франции, Париж, Франция

Hercule se débarrasse enfin de ces régions humides tout couvertes de plantes marécageuses.

Le cornu en tête à tête avec l'Hydre redoutable, le monstre prend sans doute l'étranger pour un simple planteur; car pour un crapaud comme il n'a pas peur de se faire manger.

Hercule qui selon sa bonne habitude, unit la force à l'adresse et au courage, réussit à prendre les sept têtes du monstre avec sa lourde massue.

Après avoir ainsi tenu le monstre en respect pendant 3 jours et 4 nuits, Hercule se retire fièrement et abat toutes les têtes d'un violent coup de sa massue. Dehors se mettent à danser de la joie.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

