

ГРАФИКА МАРСЕЛЯ ВЕРТЕ: ИСКУССТВО И МОДА

УДК: 76
ББК: 85.15

Клубникина Софья Анатольевна

доцент,
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Россия, e-mail: klubnikinas@bk.ru

Аннотация

В статье представлены результаты изучения журнальной и станковой графики 1940-х годов французского художника Марселя Верте. Кратко описан творческий путь художника. Рассмотрены произведения, выполненные для обложек журналов «Harper's Bazaar» и «Vogue».

Ключевые слова

графика, журнальная иллюстрация, станковая живопись, акварель, офорт, Марсель Верте

Необходимость изучения студентами творческих вузов иллюстраций в модных журналах XX века не вызывает сомнения. Будущим дизайнерам, художникам, конструкторам необходима эстетическая грамотность. Кроме того, открыв для себя шедевры журнальной графики, они могут овладеть новыми навыками рисования и проектирования.

Цель данной статьи — описание творческого пути Марселя Верте, одного из ведущих авторов, работавших для «Harper's Bazaar» и «Vogue» в первой половине XX века. Особое внимание уделено оригинальной авторской манере художника, изучение которой может существенно расширить круг графических приемов, необходимых при проектировании костюмов и создании иллюстраций. Исследование строится на основе литературных источников, однако отправной точкой при подготовке данной статьи послужили материалы онлайн-коллекции музея Метрополитен.

В последние десятилетия модные издания представляют собой, в первую очередь, набор рекламных фотографий, существенно измененных в графических редакторах. Оригинальные рисунки, составлявшие в начале прошлого столетия базовую часть журналов мод, в настоящее время или полностью отсутствуют, или выполнены с использованием графического планшета.

Рисование «от руки», требующее специальной художественной подготовки, постепенно вытесняется иными способами создания изображений. Ведущую роль в этом процессе играет цифровая фотография и программы для ее переработки. Молодые дизайнеры в XXI веке крайне редко виртуозно владеют рисунком и также редко знаниями по истории графического искусства.

Начиная с 1990-х гг. в России возрос интерес к периоду ар деко, в связи с чем появилось большое количество публикаций и научных работ, посвященных различным сферам искусства, в том числе журнальной графике. Широкий круг читателей познакомился с творчеством Ж. Барбье, Р. Тыртова и пр. Тем не менее, европейская и американская модная иллюстрация и станковая графика середины XX столетия в нашей стране изучены недостаточно.

Журнальная и газетная графика близка по своему облику и принципам творчества к книжной графике. Для нее характерны краткие сроки «службы» и относительно большое число зрителей. Рисунок в журнале, особенно в модном издании, должен быть выразительным и броским, немедленно откликаться на волнующие события и хорошо гармонировать с заголовком и текстовым набором [1, с. 161]. Одним из первых «модных листов», где указаны были даже цвета тканей, из которых рекомендовалось шить костюмы, считается «Меркур галант», появившийся в середине XVII века во Франции [1, с. 163].

Выдающиеся мастера, имена которых в течение нескольких десятилетий ассоциировались с

такими изданиями, как «Vogue», ушли со страниц, и вслед за ними исчезли живые линии, штрихи и акварельные растяжки, не просто открывающие обывателю мир моды, но и наполняющие этот мир особым смыслом [2]. Некоторые из современных художников предпринимают попытки возрождения искусства модной иллюстрации, но их творческие поиски имеют в своей основе скорее элементы массовой культуры, чем отражение богатого внутреннего мира. Британский автор Дэвид Даунтон, бесспорно, мастерски владеющий техникой, воссоздает в своих работах образы киноактрис и фотомоделей, но анализ его творчества невозможен без изучения искусства европейской модной иллюстрации первой половины XX века.

Одним из самых известных художников в 1940–1950 годах был Марсель Верте (Marcel Vertes, фр.; 10.08.1895 – 31.10.1961). Он известен как автор не только обложек модных журналов, но и театральных декораций, костюмов для балетных постановок и цирка, рисунков к рекламным компаниям для парфюмерии. Популярности художника способствовали и его работы в области монументально-декоративного искусства: он декорировал салон Элизабет Арден на Вандомской площади в Париже (1938), выполнил монументальную роспись для холла дома Роберта Лемана (1948), а также росписи в интерьерах отелей «Walford-Astoria» и «Carlyle» в Нью-Йорке [3, p. 382].

Художник родился в Венгрии, в 1919 году жил в Вене, в 1920-м переехал в Париж. В 1921 году М. Верте отправил более двух десятков своих акварелей в «Société des Humoristes», и жюри приняло их все. Во Франции художник сотрудничал с изданиями «La rière» и «La gazette du bon ton», а после 1935 года началась его работа для «Vogue» и американского «Vanity Fair».

Критик К. Роже-Маркс (Claude Roger-Marx, фр.) назвал работы Верте чувственными и воздушными, наполненными жаждой жизни, и в предисловии к «Вариациям» Верте – коллекции акварелей, офортов и литографий, опубликованных в 1961 году, критик сравнивает его с Тьеполо.

Графика М. Верте демонстрирует его внимание к работам А. Тулуз-Лотрека, Ж.-Л. Форена и П. Боннара, а декорации – к работам П. Боннара и Э. Виллара. Художник также способствовал распространению раскрашенных и переплетенных вручную тиражных «люксовых изданий» в традициях художественных книг, начатых еще Амбрузом Волларом и Генри Канвейлером [3].

Существенную роль в карьере М. Верте, а точнее в ее успешности, подтвержденной еще при жизни художника различными премиями и наградами, сыграл его переезд в Соединенные Штаты Америки. Он продолжил работать в нескольких направлениях – журнальной и станковой графике, монументальном искусстве и кино, однако результаты его работы были восприняты, возможно, с большим вниманием и восхищением. М. Верте завоевал две награды Academy Awards за декорации и костюмы к фильму «Мулен Руж», вышедшему на экраны в 1952 году.

В 1951 году Американская федерация искусств организовала в «New York Kleemann Gallery» выставку работ М. Верте «Воображаемые портреты», все экспонаты которой были приобретены Стэнли Маркусом и перевезены в Даллас для интерьера ресторана «Northpark Marcus store».

В Будапеште работы художника сосредоточены в «The Magyar Nemzet Galeria». Некоторые из произведений «американского периода» опубликованы в каталоге коллекции Роберта Лемана [3].

Особенная легкость, почти невесомость главных героев перешла из графики М. Верте в настенные росписи и декоративные ширмы. Гибкие нимфы и арлекины, женщины на велосипедах, обнаженные натурщицы и музицирующие девушки составили основу созданного им мира [3]. «Я рисую без усилий, так же легко, как насвистываю мелодии», – писал М. Верте в автобиографии в 1952 году [3]. Его станковая графика не предназначена для широкого круга зрителей, изысканные по цвету листы достаточно интимны, чтобы нравиться всем без исключения – они требуют внимания и тишины. Иными качествами наделены работы художника для модных журналов, рекламы одежды и парфюмерии.

В 1937 году модный дом Эльзы Скиапарелли в Париже выпустил новый аромат «Шокирующий» [4, p. 72–79]. Дизайн флакона, название духов и вся рекламная компания наглядно демонстрировали веяния времени – особый стиль жизни, характерный для той эпохи, когда общество так и не забывшее, несмотря на все усилия, одну войну, уже предчувствовало следующую. Иллюстрации М. Верте, выполненные сочными красками и живыми линиями с преобладанием белого фона,

Рис. 1. М. Верте Графический лист для рекламной компании духов Schiaparelli.

Рис. 2. М. Верте Обложка журнала Harper's Bazaar. 1940.

соответствовали заявленной тематике – они если не шокировали, то смущали зрителя.

В XXI веке гляцевые журналы являются, в первую очередь, рефлексом достижений в области цифровой фотографии и фототехники, в связи с этим любая реклама, где использованы рисунки от руки, выглядит более «художественно». В первой трети XX века «рисованная» реклама была вполне естественным явлением, и тот факт, что для продвижения парфюмерной линии использованы рисунки обнаженных женщин, жонглирующих флаконами, заставляет по достоинству оценить смелость автора. Грациозные кентаврессы, перевязанные бантами, или мужчина, обнимающий огромный флакон духов в виде женского бюста, также представляются нам необычными сценариями для рекламы первой трети прошлого века (рис. 1). Не случайно из всех французских графиков М. Верте выделял А. Тулуз-Лотрека: они, действительно, сходны не только по приему, но и по тематике. Творчество А. Тулуз-Лотрека принципиально для понимания устремлений молодого Верте. Раннее творчество М. Верте было пропущено через призму парижской жизни и отражало, в первую очередь, «дам полусвета» в привычной для них обстановке.

В 1930–40-е годы Марсель Верте сотрудничал как с ведущим европейским журналом «Vogue», так и с его американским конкурентом «Harper's Bazaar». Женские портреты, созданные художником для обложек этих изданий, заслуживают особого внимания. Они выполнены в характерной для Верте стилистике настолько легко и непринужденно, что могут показаться случайными в сфере моды. Эти рисунки акварелью и гуашью демонстрируют особое отношение к моде, к одежде и к женщине. Соблазнительные образы, безусловно, сохраняют черты и пропорции костюма 1940-х годов (платья с подплечиками, вытачки, широкие реверы у жакетов и пальто, шляпы), но в них отсутствует агрессивная сексуальность, без которой в XXI веке нельзя представить обложку модного журнала. М. Верте создал в графических листах для обложек идеализированные образы своих современниц, однако образы эти наделены эмоциями. Наиболее интересными, на наш взгляд,

Рис. 3. М. Верте. Обложка журнала Harper's Bazaar. 1941. Март.

Рис. 4. М. Верте. Обложка журнала Harper's Bazaar. 1941. Сентябрь

представляются рисунки, выполненные гуашью и акварелью в 1940–1942 годах.

Январский выпуск «Harper's Bazaar» (1940) начинается с портрета женщины в платке и очках. Плечи героини открыты, аксессуары ничем не напоминают первый месяц зимы, нет и намека на лыжный костюм. Композиционный центр обрамляет бумага с оторванными краями, на которую нанесен мелкий шрифт. Ноябрьский номер журнала того же года интересен в первую очередь тем, что на обложке изображены две фигуры – мужская и женская. Женщина обращена лицом к зрителю, мужчина смотрит в другую сторону. Возможно, художник запечатлел танцующую пару, но главным действующим лицом в этой композиции он сделал женский образ, подчеркнув его ярко-алым цветом губной помады и лака для ногтей. Героиня одета в красное, расшитое черными пайетками платье; она обнимает мужчину, фигура которого почти сливается с серым фоном (рис. 2).

Варианты обложек для мартовского номера (1941) демонстрируют противоположные настроения. В первом автор изобразил близнецов в одинаковых клетчатых шляпках с фиалковыми брошами. Темный сине-фиолетовый фон подчеркивает в данном случае белые овалы лиц и длинные золотистые волосы милых улыбающихся девушек (рис. 3). Второй вариант более минорный: печальная женщина в замысловатом головном уборе держит бокал с коктейлем. В рисунке для сентябрьского номера (1941) М. Верте создал образ рыжеволосой голубоглазой красавицы, которая смотрит вверх на падающие с деревьев листья. Необычный фасон ее шляпы (бархатный берет), как и пятнистый шарф, подчеркнуты светлым фоном нетронутой красками бумаги (рис. 4).

Контрастная обложка апрельского выпуска «Harper's Bazaar» 1942 года заставляет обратить внимание на смеющуюся героиню в желтой шляпе, закрывающую лицо черной перчаткой (рис. 5). Создание рекламных изображений новых фасонов шляп – одно из направлений работы художника. Часть подобных рисунков размещалась на страницах женских журналов [4, р. 6].

Тема цирка, хорошо знакомая почитателям таланта М. Верте, возникла и в журнальной графике: обложка апрельского номера 1941 года представляет собой своеобразную композицию,

Рис. 5. М. Верте. Обложка журнала Harper's Bazaar. 1942. Апрель

Рис. 6. М. Верте. Обложка журнала Vogue. 1935. Май

в которой ведущее место отведено укротительнице. Животные появляются в графических листах художника в начале 40-х годов, например пудель, охраняющий коробки с подарками (1940).

Сотрудничество французского художника с редакцией американского «Vogue» было таким же плодотворным. Обложка майского номера 1935 г. посвящена весне – яркий женский портрет, дополненный птицами, цветами и бабочками (рис. 6). Образ женщины, улыбающейся и открытой, сохраняет черты, характерные почти для всех образов Верте: алые губы, золотистые волосы, ясные глаза. Парный портрет на тему пляжного отдыха, дополненный неброскими, но бесспорными его атрибутами (чайки, водные маски, шапочки для плавания) был предложен художником для июльского номера (1949).

Следует отметить, что почти все образы 1940-х гг., созданные Марселем Верте для обложек журнала «Harper's Bazaar», подчеркнута женственны и дополнены аксессуарами, свойственными моде того времени (рис. 7). Большинство мотивов позитивны, в них не звучит эхо военного времени, характерное для искусства Европы. Рассмотренные рисунки выполнены красками по бумаге, без использования каких-либо дополнительных эффектов. Почти все произведения – портреты, лишь небольшая часть представляет собой поясные изображения. Художник отлично чувствовал специфику портретного жанра, понимая, что его главная задача – создание легко узнаваемых образов, которые должны отражать типичные признаки людей, следящих за модой и одетых согласно последним ее тенденциям. Композиционное решение рекламной графики, выполненной М. Верте, подтверждает его талант и знания в области мира моды.

Выводы

Творчество М. Верте – уникальный пример развития авторской манеры рисования в узких рамках традиционной техники и требований, предъявляемых к журналам мод. Кроме того, работы художника демонстрируют трансформацию школы европейской графики в условиях американской

Рис. 7. М. Верте. Обложка журнала Harper's Bazaar. 1942. Сентябрь

культуры в тот период, когда фотография не играла решающей роли в рекламе одежды, аксессуаров и парфюмерии.

Положение на границе искусства и журнальной графики позволило Марселю Верте варьировать в ту или иную сторону, создавая в большей степени рекламные работы или раскрепощенные произведения искусства.

Универсальность и необыкновенная мобильность помогли художнику совместить в своем творчестве такие полярные виды деятельности, как графика и монументальное искусство.

Близость к искусству требует от дизайнера обязательного художественного образования и глубокого знания мировой культуры, что позволяет ему пользоваться художественными методами и средствами при создании творческих работ. В связи с этим изучение шедевров журнальной графики XX века должно стать необходимой частью в образовательном процессе художников по костюму, специалистов в области художественного текстиля и дизайнеров.

Библиография

1. Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма/Ф. М. Пармон. – М.: Архитектура-С., 2005.
2. Fogg, M. Fashion Illustration, 1930 to 1970: From Harper's Bazaar / M. Fogg. – London: Batsford, 2011. – 208 p.
3. The Robert Lehman Collection. Vol. 9, Nineteenth- and Twentieth-Century European Drawings / Richard R. Brettell, Françoise Forster-Hahn, Duncan Robinson, Janis A. Tomlinson. – Princeton: Princeton University Press, 2002. – P. 382.
4. Downton, D. Masters of Fashion Illustration / D. Downton, C. Dell'Orefice. – London: Laurence King Publishing, 2010.

Произведение «Графика Марселя Верте: искусство и мода», созданное автором по имени Клубника Софья Анатольевна, публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, могут быть доступны на странице klubnikinas@mail.ru.

Клубника Софья Анатольевна
доцент,

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Россия, e-mail: klubnikinas@bk.ru

Статья поступила в редакцию 23.03.2015

Электронная версия доступна по адресу: http://archvuz.ru/2015_2/18

© С.А. Клубника 2015

© УралГАХА 2015

THE GRAPHICS OF MARCEL VERTES: ART AND FASHION

Klubnikina Sofia A.

Associate Professor,
A.S. Pushkin Leningrad State University.
Saint-Petersburg, Russia, e-mail: klubnikinas@bk.ru

Abstract

The article presents the results of studying the 1940s journal and easel graphics of the French artist Marcel Vertes. His career as an artist is described briefly and his works created for the covers of Harper's Bazaar and Vogue are considered.

Key words

graphics, journal illustration, easel painting, water colour, etching, Marcel Vertes

References

1. Parmon, F.M. (2005) Costume Drawing and Graphics. Moscow: Arkhitektura-S (In Russian).
2. Fogg, M. (2011) Fashion Illustration, 1930 to 1970: From Harper's Bazaar. London: Batsford.
3. Richard R. Brettell, Françoise Forster-Hahn, Duncan Robinson, Janis A. Tomlinson. (2002) The Robert Lehman Collection. Vol. 9, Nineteenth- and Twentieth-Century European Drawings. Princeton: Princeton University Press.
4. Downton, D., Dell'Orefice, C. (2010) Masters of Fashion Illustration. London: Laurence King Publishing. P. 72-79.

Article submitted 23.03.2015

The online version of this article can be found at: http://archvuz.ru/2015_2/18

© S.A. Klubnikina 2015

© USAAA 2015