

Петрова Юлия Владимировна
Yulia Petrova

руководитель Частного учреждения культуры «Музей русского импрессионизма» (Москва)
CEO of the private cultural institution “Museum of Russian Impressionism” (Moscow) email:
yu.v.petrova@gmail.com

ФЕНОМЕН АКАДЕМИИ КАРЬЕРА Carrière Academy's phenomenon

Ключевые слова: Эжен Карьер, Академия Карьера, рубеж XIX и XX веков, художественное образование, новые образовательные стратегии.

Key words: Eugène Carrière, Carrière Academy, turn of XIX and XX centuries, artistic education, new educational strategies.

Аннотация. В биографии многих художников, чье становление пришлось на рубеж XIX и XX веков, включая таких мэтров, как Анри Матисс, Андре Дерен и Жан Пюи, позднейшие исследователи встречают упоминание об обучении в парижской Академии Карьера, однако подробности этого обучения обыкновенно отсутствуют. Явление, известное как «Академия Карьера», нуждается в подробном описании и последующем изучении. Автор статьи опирается на франкоязычные источники (дневники самого Карьера и воспоминания его учеников), материалы которых до сих пор не публиковались на русском языке, и подробно разбирает специфику преподавания Эжена Карьера, а также основные отличия его методики от подхода Школы изящных искусств.

Abstract. In the biographies of many artists, whose formation was in the late nineteenth and early twentieth centuries, including such masters as Henri Matisse, André Derain and Jean Puy, the later researchers find mention of the studies at the Carrière Academy in Paris, but the details of that training are commonly missing. A phenomenon known as “Carrière Academy” needs detailed description and further research. The author draws on French sources (the diaries of the Carrière and memories of his students), which still have not been published in Russian, and a detailed looks at the specifics of teaching of Eugene Carrière, as well as the main differences between his methodology from the approach of the École des Beaux-Arts.

Эжен Карьер начинает заниматься преподаванием с конца 1880-х годов. С этого времени и до 1905 года (когда был вынужден отойти ото всех дел по болезни) он ведет мастерскую в частной Академии Палет на бульваре Клиши, с 1898 по 1902 год совмещает эту деятельность с преподаванием в Академии Камилло на улице Вье Коломбье, где подхватывает класс почившего Гюстава Моро. Эти две студии со временем начинают называть Академией Карьера, хотя юридически организации с таким названием никогда не существовало. Академия Карьера – это неформальное объединение художников, которым отказали в других студиях и которые мечтали только о том, чтобы иметь возможность работать и выставляться.

Для Эжена Карьера идеальное учебное заведение по самой своей концепции

должно быть противоположно Школе изящных искусств с ее строго определенной стилистикой и приматом античного сюжета над современным (считавшимся тривиальным). По словам Камилля Моклера, Карьер «становился союзником любому, кто желал освободиться от догматов Школы» [Цит. по: 9, с. 10]. Большинство учеников пришли к Карьеру, привлеченные творческой свободой, которую тот декларировал, и уверенные, что здесь они смогут продолжить свои поиски новой пластики и формы.

Обучение в мастерской Карьера весьма сильно отличалось от академического и основывалось на внимании к индивидуальности каждого ученика – такой подход, хоть и не лишенный недостатков, привлек многих, и ателье быстро стало популярным. «Я люблю Дега и Моне, Фантена и всех тех, кто искренне верит в свое искусство. Я люблю их вне зависимости от того, к какой школе они принадлежат, я беспристрастен и уважаю свободу их духа, ведь их свобода гарантирует мою собственную» [Письмо Жоржу Денуанвилю, декабрь 1899. Цит. по: 7, с. 21]. Карикатурист Гюстав Жоссо, несколько месяцев посещавший ателье Карьера, описал в своем дневнике случай, когда учитель, обыкновенно крайне благожелательный, раздраженно бросил одному из учеников: «Будьте собой!», увидев на холсте сходство со своим собственным произведением [Цит. по: 8, с. 6].

Как и другие парижские студии, такие как Академия Жюлиана или Академия Коларосси, Палет и Камилло привлекают немало иностранцев. Среди учеников Эжена Карьера числятся художники из Англии, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Норвегии, России (Александр Шевченко, Иван Похитонов, Елена Киселева, Анна Семенова), Америки, Бразилии, Мексики и других стран.

В 1899 году Карьер пишет директору Академии Камилло письмо, которое наглядным образом раскрывает его отношение к преподаванию: «Академия живописи может быть коммерческим предприятием для ее владельца, но не для Учителя. Вы знаете, что единственный интерес, который мною движет – это желание быть полезным молодым художникам. В пятницу вечером я уже объяснил вам, почему необходимо, чтобы в мастерской были сильные ученики, и что обучение одного человека бесплатно никому не составит проблемы. [...] Прогоняя этого ученика, вы подтверждаете, что благородства по отношению к молодым художникам в вас не больше, чем уважения к моему мнению. В таких условиях я не смогу у вас преподавать» [Цит. по: 1, с. 209].

Однако Карьер не отказывается от места и постепенно его учениками становятся начинающие Анри Матисс, Андре Дерен и Жан Пюи. Очевидно, что Карьер не оказал прямого художественного влияния на будущих фовистов и вовсе не учил их работать в присущей ему манере. Жан Пюи вспоминал, что «Академия Карьера была местом, где можно было поработать в тишине, там не было такого отвратительного кавардака, как в других академиях тех лет, [...] многие ученики приходили сюда ради возможности позаниматься самостоятельно, а не за советами Карьера, хотя последние, впрочем, всегда выслушивались с уважением и симпатией» [Цит. по: 5, с. 59]. Это свидетельство справедливо лишь отчасти: в архиве писем Эжена Карьера находим немало обращений к «дорогому учителю» от его учеников с просьбами встретиться, оценить ход работы, дать совет [напр.: 4, с. 262].

«Работы своего класса Карьер правил единственным разумным способом. Каждый рисунок становился предметом поучения, обращенного ко всему классу – допущенная в рисунке ошибка комментировалась публично [...] Урок не касался содержания рисунка, обсуждались только моменты, которых студент не заметил. [...] Я никогда не видел, чтобы Карьер «исправлял» рисунки своих учеников, картинно вытянув руку и перерисовывая линии» [2, с. 28]. Карьер видел цель обучения в том, чтобы показать место искусства в обществе и научить наблюдательности.

В 1905 году на основе собственного понимания образовательного процесса мастер начинает оформлять в своих тетрадях большой проект Всеобщей народной академии изящных искусств (это название его не устраивало, но оставалось рабочим). Открыть ее Эжен Карьер не успел, однако заметки к проекту были опубликованы в 1907 году вместе с другими записями художника [3].

Фундаментальным принципом Всеобщей народной академии Карьер видел единство морального и физического, формы и духа. К учебе должны быть равно допущены как мужчины, так и женщины: Если в Школу изящных искусств женщин не допускали вплоть до 1897 года, а в Академии Жюлиана и Академии Монпарнаса женщины занимались отдельно от мужчин, то в классах Карьера барышни и молодые люди работали бок о бок, над одной и той же натурой. Любые насмешки над новичками категорически воспрещаются. Особо Карьер оговаривает роль натурщика и необходимое отношение к нему живописцев: натурщик заслуживает безусловного уважения и всех знаков симпатии, так как является самой природой, приходящей в студию. «Натурщик должен чувствовать [...] свою высокую роль» [3, с. 64].

Учебный план Академии подразделяется Эженом Карьером на пять блоков:

1. начальный курс;
2. курс рисунка;
3. курсы живописи, скульптуры, гравюры, архитектуры;
4. общий курс;
5. философия искусства.

Принципиально для Карьера, что базу обучения составляют общие дисциплины, без которых, по его мысли, невозможен художник: в начальном курсе изучается естественная история (формирование почв, остеология, растения, моллюски), история эволюции человека (человеческие расы, современные экономические законы, социальные классы и их взаимоотношения), история религий и философий – и только вслед за тем и в связи с вышеперечисленными выразительные средства искусства и эстетика.

Курс рисунка начинается с изучения растений, моллюсков, скелетов, далее следуют этюды обнаженной модели и человека в современной одежде. Особенным образом Карьер подчеркивает свое неприятие исторических костюмов. Он предлагает своим ученикам сеансы парного позирования двоих натурщиков для изучения соотношения планов и взаимного согласия форм, учит правильно сажать натурщика и ставить свет. «Нужно почувствовать момент, когда освещенная форма вызовет волнение и непреодолимое желание его передать» [6, с. 93].

Курсы живописи, скульптуры и архитектуры включают в себя историю этих

видов искусства, используемых техник. Живописцы обязаны выучиться самостоятельно готовить холсты, сохранять лаки и прочие материалы.

Общий курс или курс композиции подразумевает посещение рынков и портов, заводов и фабрик, литейных мастерских и строящихся зданий, причем учащиеся не должны приходить туда как отстраненные зрители, их задача напрямую пообщаться с теми людьми, чувства и чаяния которых им придется выражать в живописи и пластике. Выходя за пределы своей мастерской, молодые художники должны проводить немало времени в наблюдениях за светом, делать наброски и позже восстанавливать по ним увиденную сцену, создавать с течением времени нечто вроде словаря жестов, поз, эффектов и пр. Таким образом начинающий мастер воспитывает зрение: эта составляющая художественного образования ставится Карьером во главу угла.

Фундаментальное значение карьеровского преподавания недооценено современными исследователями. Оказанное им влияние на тех или иных мастеров не укладывается в сугубо стилистические рамки. Напротив, ценность вклада Эжена Карьера в образование художников младшего поколения заключается в том, что многим из них он давал им не образец, а толчок к художественному исследованию природы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bajou V. Eugène Carrière. – Paris: Edition Acatos, 1998. – 221 p.
2. Blake V. The Art and Craft of Drawing. Oxford University Press, 1927. Traduit de l'anglais // Le Journal du Musée Eugène Carrière № 2. 2014. – P. 28–29.
3. Carrière E. Ecrits et lettres choisies. – Paris: Société du Mercure de France, 1907. – 358 p.
4. Carrière J.-R. De la vie d'Eugène Carrière: souvenirs, lettres, pensées, documents. – Toulouse: Edouard Privat, 1966. – 318 p.
5. Chatillon-Limouzi M. Jean Puy // Le Journal du Musée Eugène Carrière № 2. 2014. – P. 58–59.
6. Faure E. Eugène Carrière. Peintre et lithographe. – Paris: H. Floury, Libraire-éditeur, 1908. – 171 p.
7. Geffroy G. L'œuvre de Carrière. – Paris: L'Édition d'Art, 1901. – 52 p.
8. Le Gratier S. Contribution à l'histoire de l'Académie Carrière. – Gournay-sur-Marne: Société des amis d'Eugène Carrière, 2006. – 24 p.
9. Le Gratier S. L'Académie Carrière: une fenêtre sur les Fauves et les femmes-artistes // Le Journal du Musée Eugène Carrière № 2. 2014. – P. 7–22.