

Русяева Е.А., студ. гр. 520э ФТБК и СИ
БГУКИ
Научный руководитель – Пискун Н.Д.,
канд. искусствоведения, доцент

МИР ТАНЦА В ПОНИМАНИИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ НА ПОЛОТНАХ ЭДГАРА ДЕГА

Эдгар Илер Жермен Дега – французский живописец один из самых выдающихся представителей импрессионизма, для которого танец был одной из самых излюбленных тем, в которых он работал. Мир танца – загадочная и вечная тайна, которую веками пытались и пытаются сейчас разгадать люди. Этим вопросом, в свое время, и заинтересовался Эдгар Дега.

Исследованием творчества Эдгара Дега в разное время занимались такие ученые как: Г. Грутрой, Э. Хюттингер, Д. Меннеринг, С. Кудрикова, Н. Леняшина, Ю. Нагибин, В. Прокофьев, И. Сапего и другие. Изучив многочисленные труды, посвященные его жизни и творчеству, мы пришли к выводу, что в настоящее время существует множество трактовок и интерпретаций его работ, однако не проведено серьезного научного исследования по изучению картин, посвященных изображению танца, что и сообщает предлагаемой статье актуальность и современность.

Для ранних работ Эдгара Дега характерны резкий и точный рисунок, зоркая наблюдательность, сочетающиеся то с благородно-сдержанной манерой письма, то с жесткой реалистической правдивостью исполнения. Художника более всего интересовала современная жизнь во всех ее проявлениях, нежели вымученные сюжеты выставленных в Салоне картин. Он был чрезвычайно изобретателен в поисках новых образов и тем для своих картин, использовал неожиданные ракурсы и укрупненные планы. Любимым занятием было посещение и работа в танцевальных классах, в Опере, где его беспристрастный и цепкий взгляд художника наблюдал за тяжелым трудом балерин. В результате появилась серия картин – балетных сценок, которые принесли художнику легко объяснимую и необычайную популярность. Ведь

художник раскрывает зрителю мир грации и красоты, не впадая в излишнюю сентиментальность. Жизнь балета передана им так ярко, что легко можно представить, насколько свежими и оригинальными казались эти картины его современникам. Художники, писавшие балет до Дега, либо выстраивали геометрически правильные композиции, либо изображали звезд балета, склонившихся в изящном поклоне. Искусству Дега, передающему в многочисленных сценах балета притягательно-праздничный дух театра присуще и сочетание прекрасного, порой фантастичного, и жизненно-прозаического. Теме танца Дега посвятил множество своих работ такие как: «Две танцовщицы на сцене»; «Танцевальный класс»; «Танцовщица на сцене»; «Танцовщицы на репетиции»; «Голубые танцовщицы»; «Балетная школа»; «Репетиция на сцене»; «Прима балерина»; «Красные танцовщицы»; «Урок танца»; «Три танцовщицы в зале для занятий»; «Звезда»; «Завершающий арабеск».

При работе над женскими образами, по словам самого художника, его в первую очередь занимает цвет, движение и строение их тела. Хрупкие и невесомые фигурки балерин предстают перед зрителем то в полумраке танцевальных классов, то в свете софитов на сцене, то в короткие минуты отдыха. Кажущаяся безыскусность композиции и словно незаинтересованная позиция автора создают впечатление подсмотренной чужой жизни («Танцевальный класс», 1873—1875; «Танцовщица на сцене», 1878 – обе в Музее Орсэ, Париж; «Танцовщицы на репетиции», 1879, МГИИ, Москва; «Голубые танцовщицы», 1890, Музей Орсэ, Париж).

Дега, трезвый и тонкий наблюдатель, в своих произведениях фиксирует одновременно скрывающийся за нарядной зрелищностью утомительный и будничны́й труд балерин («Экзамен танца», пастель, 1880, частное собрание, Нью-Йорк). Колорит картины построен на сочетании бело-розовых, светлых и нежных тонов. Женское тело окутано батистом и газом. Картина изображает балетное фойе, где на фоне светлого окна вырисовываются фантастические очертания ног танцовщиц, спускающихся по лестнице.

Среди этих летящих белых облаков реет красное пятно шотландки, и резким контрастом выступает смешная фигура балетмейстера. И перед нами предстают схваченные в натуре грациозные изгибы тел, повороты и движения этих маленьких девушек. Художник показывает свои картины, время от времени дополняя пояснения воспроизведением какой-нибудь хореографической фигуры, имитацией, говоря языком танцовщиц. Дега стремился передать живую сущность мира через движение человека.

Произведения Дега, с их строго выверенной композицией (асимметричной, обладающей динамической фрагментарностью кинокадра), с их точным и гибким рисунком, неожиданными ракурсами, активным взаимодействием фигуры и пространства (часто как бы вывернутого на плоскость), сочетают кажущиеся непредвзятость и случайность с тщательной продуманностью и точным расчётом.

Поздние работы Дега выделяются также интенсивностью и богатством колорита, которые дополняются эффектами искусственного освещения, укрупненными, почти плоскостными формами, стесненностью пространства, придающей им напряженно-драматический характер («Голубые танцовщицы», пастель, Государственный музей изобразительных искусств, Москва). Потеряв зрение в 1908 году, Дега вынужден был отказаться от занятий живописью и последние годы провел в глубоком одиночестве.

После изучения и анализа некоторых произведений Дега («Голубые танцовщицы», «Экзамен танца»), касающихся танца и танцоров, нами были сделаны выводы о его отношении к ним. Фигуры на картинах имеют чересчур выраженное плоскостное изображение, можно подчеркнуть, слишком непропорциональное, неожиданные ракурсы, активное взаимодействие фигур с пространством. В связи с этими создается впечатление, что мастер делал это намеренно, что не может не указывать на его особое отношение к танцорам. Он показывает их безвольным и безэмоциональными, ведь профессия балерины предполагает это. Каждодневные многочасовые изматывающие тренировки и психологическое

давление, как преподавателей, так и конкуренция самих балерин, не может не отражаться на их эмоциональном состоянии. Возможно, Дега и хотел указать на эту тяжелую сторону блистательной на первый взгляд жизни балерины.

Список использованной литературы:

1. Кудрикова, С. Дега и балет (о творчестве французского Художника и скульптора) / С. Кудрикова // Муз. Жизнь – 1990. – № 13. – С. 26 – 28.
2. Лентяшина, Н. Созерцать и осмысливать жизнь: О французском художнике 19 века Э. Дега / Н. Лентяшина // Художник – 1984. – №7. – С. 43 – 50.
3. Нагибин, Ю. Эдгар Дега: К 150-летию со дня рождения / Ю. Нагибин // Иностранная литература. – 1984. – № 6. – С. 231 – 232.
4. Прокофьев, В.Н. Пространство в живописи. Дега / В.Н. Прокофьев // Советское искусствознание 82. – М., 1984. – Вып. 2. – С. 101 – 119.
5. Сапега, И. Портреты в творчестве Эдгара Дега. К 150-летию со дня рождения художника / И. Сапега // Искусство. – 1984. – № 8. – С. 61 – 70.