

**«Искусство реальной жизни»
Анри де Тулуз-Лотрека**

Министерство культуры, национальной политики
и архивного дела Республики Мордовия
ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия»
Отдел литературы по искусству

«Искусство реальной жизни»

Анри де Тулуз-Лотрека

Методико-библиографический материал
к 155-летию со дня рождения французского художника

Саранск
2019

УДК 02
ББК 78.38
И868

Составитель *Т. П. Ферцева*
Редакторы: *Т. В. Овсянникова, Т. Н. Бардина*
Ответственный за выпуск *О. И. Чавкунькина*

И868 **«Искусство реальной жизни» Анри де Тулуз-Лотрека :**
методико-библиографический материал к 155-летию со дня рождения французского художника / Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, Отдел литературы по искусству; составитель Т. П. Ферцева; редакторы: Т. В. Овсянникова, Т. Н. Бардина. – Саранск, 2019. – 28 с.

УДК 02
ББК 78.38

Содержание

От составителя	4
«Насладиться искусством и умереть». <i>Материалы к изучению жизни и творчества Анри де Тулуз-Лотрека</i>	5
«За столом художника»: Анри де Тулуз-Лотрек – кулинар	18
«Жизнь после жизни»: художественное наследие Анри де Тулуз-Лотрека	20
Основные даты жизни и творчества Анри де Тулуз-Лотрека	21
Список использованной литературы	24
Список рекомендуемой литературы	25

От составителя

24 ноября 2019 года исполняется 155 лет со дня рождения великого французского художника, одного из ярчайших представителей постимпрессионизма, мастера графики и рекламных плакатов Анри Тулуз-Лотрека (1864–1901). Это был художник, который, с одной стороны, продолжал традиции ведущих живописцев и графиков Франции, а с другой, был абсолютным новатором в своем искусстве.

Трагическая жизнь Тулуз-Лотрека неотделима от его картин. Потомок крестоносцев, человек, в чьих жилах текла королевская кровь, ставший калекой из-за кровосмесительного брака родителей, он находит прибежище в различных публичных домах Парижа.

Основная тема творчества художника – развлечения и быт парижских богемы и «дна», которые он воссоздает без морализирования, но с присущей ему болезненной остротой наблюдения, часто с едкой иронией, искусно передавая гротескную динамику как бы случайно выхваченных из потока жизни мизансцен, характерность поз и жестов. Сугубо индивидуальной манере Тулуз-Лотрека свойственны обобщенный, гибкий и ломкий рисунок, длинные вибрирующие мазки, холодная гамма, оттененная крупными, яркими красочными пятнами. Великолепное мастерство рисовальщика особенно ярко проявилось в литографированных театральные афишах с их графически-острым лаконизмом, декоративной броскостью цвета, причудливо-гибким рисунком.

Искусство, созданное Анри де Тулуз-Лотреком, удивительным образом соединяет в себе карикатурность, жесткую иронию и милость к падшим.

Методико-библиографический материал может послужить основой для проведения массовых мероприятий, написания творческих работ. Предназначен для библиотечкарей, педагогов, студентов, учащихся и всех, кто интересуется творчеством французских художников и, в частности, творчеством Анри де Тулуз-Лотрека.

«Насладиться искусством и умереть»
Материалы к изучению жизни и творчества
Анри де Тулуз-Лотрека

Биография

Маленькое Сокровище замка Боск

Анри-Мари-Раймон де Тулуз-Лотрек родился 24 ноября 1864 года в Альби – городе, расположенном в юго-восточной части Центрального французского массива. Он был сыном графа Альфонсо де Тулуз-Лотрек-Монфа и графини Адель, урожденной Тапье де Селейран. Отец будущего художника происходил из старинного аристократического рода, который с XII века жил в окрестностях Тулузы. Род Лотреков был в отдаленном родстве с Ричардом Львиное Сердце, а графы Тулузские в былые времена фактически владели всем югом Франции. Мать родилась в семье влиятельного государственного чиновника. Отец и мать художника были двоюродными братом и сестрой, но заключение браков между Лотреками и Тапье не было редкостью.

Дома Анри называли Маленьким Сокровищем, холили и лелеяли. Он был самым активным ребенком в семье и не представлял себе занятий лучше, чем охота и верховая езда. В этом смысле он полностью совпадал с отцом – бесстрашным офицером, славившимся не только военными, но и романтическими победами. Свободное время граф Альфонс посвящал выпивке и эксцентричным выходкам.

Тулуз-Лотрек получил хорошее домашнее воспитание, как это и подобало потомку одной из самых древних и благородных семей страны. В 1872 году он поступил в элитный Лицей Фонтан (сейчас Лицей Кондорсе).

Мальчик страстно хотел быть похожим на отца. Охота, прогулки с собаками и верховая езда определяли ритм жизни молодого Лотрека. Тогда же появились его первые эскизы и акварели, демонстрирующие бесспорный талант молодого автора.

Когда ему исполнилось 13 лет, отец подарил сыну пособие по соколиной охоте с надписью: «Помни, мой сын, что жизнь может быть здоровой только на воле, среди природы. Неволья приводит к вырождению и смерти».

В то же время Маленькое Сокровище не мог не замечать тревог матери. В свое время графиня Адель считала себя настоящей счастливицей, но теперь явно устала от измен мужа. Формально родители Анри разошлись, когда тому было четыре года – сразу после смерти младшего сына Ришара. Однако затем граф неоднократно возвращался домой, а графиня боялась ему перечесть.

В 14 лет Анри упал с лошади и сломал левую бедренную кость. Следующие 40 дней подросток не вставал с кровати, кости срастались с трудом, восстановление продолжалось полтора года. Но как только Анри смог вести активный образ жизни – вновь полез на лошадь и вновь упал, сломав на этот раз правое бедро.

После этого Анри не вырос ни на сантиметр, и до самой смерти его рост составлял полтора метра. Гораздо хуже было другое – его туловище продолжало развиваться, и со временем Маленькое Сокровище превратился в непропорционального уродца с огромной головой и коротенькими ножками. До конца дней он ходил с тростью.

Для матери это стало трагедией, а отцу принесло лишь разочарование и раздражение: зачем ему сын, с которым даже куропатку не подстрелишь? Граф Альфонс считал, что у него отобрали первенца и больше не воспринимал Анри своим сыном. До самой смерти художник считал отца предателем. Тогда все думали, что Анри просто слабый и неловкий подросток, о наследственном остеогенезе и генетических болезнях детей близких родственников в то время не знали.

Мать продолжала любить и поддерживать сына, но она знала, что для снобов из аристократического круга Анри станет объектом для насмешек. Анри и сам понимал, что происходит, хотя старался не подавать виду. Он сам больше всего иронизировал о своем

уродстве – превентивный удар, ведь так или иначе жестокую шутку произнесет кто-то другой. Обожавший ходить с отцом на охоту, он понял, что теперь в его жизни осталась только живопись.

Он мужественно и со свойственным ему юмором пытается примириться со своей судьбой. Больной, прикованный к постели Лотрек пишет: «Рисую и пишу так много, насколько могу, пока рука не падает от усталости». Талант мальчика становится всё более явным, и мать начинает понимать, что перед ней будущий талантливый художник. Графиня Адель продолжает возить сына по лечебницам. Боли в ногах понемногу утихают. В 1880 году Лотрек в своем дневнике пишет о захватившей его «страсти к рисованию».

Мать была единственным членом этой знатной семьи, кто понимал и принимал работы Анри. В 1892 году художник пишет ей: «Моя семья не может разделить мою радость, но ты – это совсем другое».

Сдав экзамены на зрелость, успешно отучившись в нескольких художественных мастерских, к 19 годам юный Тулуз-Лотрек понял, что пришло время начать собственную жизнь.

Порочное очарование Монмартра

Тулуз-Лотрек переехал на Монмартр. Он оставил позади отца, набожную мать, аристократические балы, неоконченное высшее образование и шикарные родовые имения.

Мать художника недовольна этим решением. Она боится, что без неё сын пойдет по «кривой» дорожке. Однако он часто пишет ей письма, и это немного успокаивает графиню Адель. «Мне скучно в барах, у меня нет желания выходить из дома, единственное, что остается делать – это писать картины и спать». Решение художника не вызывает восторга у отца, который хотел, чтобы сын жил в более приличном районе, например, на Елисейских полях.

Вскоре выяснилось, что беспокойство родителей было совершенно оправданным: жизнь художника очень быстро меняется. В

письмах, написанных весной и летом 1886 года, встречаются намеки на «пристрастие к бутылке». Случается даже, что он пишет матери о проведенных им ночах «на мостовой».

Лотрек поселился у друзей – Рене и Лили Гренье на улице Фонтен, 19-бис. Лили пользовалась популярностью, её любили художники, музыканты и предприниматели. Влюбился в неё и Анри, правда, ему хватало такта сдерживать себя. Лили об этом, скорее всего, не догадывалась, и они стали близкими друзьями.

В компании Гренье Лотрек был заводилой, он охотно участвовал во всех развлечениях, которые придумывала Лили. Анри прослыл мастером светских бесед и неизменно производил впечатление на собравшихся гостей. Вместе с друзьями Анри часто ходил в кабаре, где тоже стал душой компании.

В 1885 году Лотрек поселяется в самом центре Монмартра, и отныне вся его жизнь связана с этим районом Парижа. Да и сам он становится его неотъемлемой частью. Фигуру Лотрека в мешковатых брюках, длинном пальто, котелке и с бамбуковой тросточкой узнают все. Он остроумный, общительный собеседник, его бородастое лицо всегда подвижно, и он свой в любом окружении, даже в компании клошаров, изгоев общества.

В конце XIX века Монмартр слыл местом обитания ниспровергателей установленного порядка. В многочисленных кабаре и музыкальных барах постоянно ставилась под сомнение правомерность существующих социальных норм и запретов. Монмартр того времени – это центр продажной любви. Тулуз-Лотрек открывает там совершенно особый мир, до сих пор ему неизвестный, и этот мир найдет свое отражение в его работах. В письме, датированном декабрём 1886 года, он утверждает, что не хочет писать о том, что именно он сейчас рисует, так как считает, что некоторые из его картин находятся «за пределами дозволенного». Доходит даже до того, что он начинает подписывать свои картины псевдонимом, чтобы не компрометировать именитую семью.

Проклятие аристократа

Лотрек ни на секунду не забывал о своей болезни и считал, что её причина – в его собственной неловкости. За словом в карман он не лез и среди публики порой слыл циником. Впрочем, близкие люди понимали, что за жесткой и нахальной натурой прячется напуганный ребенок, Маленькое Сокровище.

Образ жизни, который художник вел на протяжении десяти лет, подорвал его и без того хрупкий организм. Лотрек всё чаще жалуется на слабость. В начале 1898 года он пишет: «Даже небольшое усилие становится невыносимым. Из-за этого страдает мое творчество, а мне так много еще нужно сделать». Он становится всё более агрессивным и беспокойным. Присущие ему юмор и жизнелюбие покидают художника.

Но он продолжает творить, творить со страстью, даже по ночам, нередко с бутылкой вина. В таком состоянии он создает около 60 литографий, представленных на выставке, посвященной его творчеству, в лондонском зале галереи Гупиля в 1898 году. Художник засыпает во время вернисажа, который удостоил своим присутствием будущий король Эдуард VII.

На протяжении всей зимы он пьет беспробудно (алкоголизм становится хроническим), ко всему прочему страдал бессонницей, его мучили страшные галлюцинации и мании преследования. Вскоре мать поместила сына в психиатрическую клинику под Парижем, в городке Нёйи.

Самые лестные вести настигли Анри, когда он находился в больнице. Туда однажды приходит письмо, что президент Франции готов представить Анри к высшей награде страны – ордену Почетного легиона и ждет от господина Тулуз-Лотрека согласия принять награду. Анри в ответ не говорит ни да, ни нет. Графиня Адель, узнав об этом, расплакалась от радости. Она знала, что её сын – несчастный урод и пьяница. Но думать не думала, что он еще и гений... Пребывание в больнице удручает его. «Я в неволе, а ведь там, где нет свободы, наступают вырождение и смерть!» –

пишет он отцу, повторяя его собственные слова. Там художник находился с 27 февраля 1899 года, и только 17 мая Анри покидает клинику и находит в себе силы для создания прекрасного альбома «Цирк».

В последующие два года его картины становятся всё более мрачными и меланхолическими. В этот период с ним рядом находится дальний родственник Поль Вийо, приставленный к нему родными для присмотра, чтобы художник не пил. Весной 1901 года, словно предчувствуя свою кончину, Лотрек наводит порядок в своей мастерской, заканчивает эскизы и подписывает картины, на которых не было его подписи.

15 июля он покидает Париж вместе с Полем Вийо. Состояние здоровья ухудшается: у него отнимаются ноги. Мать увозит его в семейное поместье Мальроме, где 9 сентября 1901 года в возрасте 36 лет он умирает у неё на руках.

Творчество

Учителя и ученик

В ноябре 1881 года Анри сдает экзамен на степень бакалавра, но из-за неудержимого стремления заниматься только живописью дальнейшее обучение прекращает.

По совету Рене Пренсто, художника-анималиста и друга семьи, Тулуз-Лотрек в марте 1882 года начинает учиться у известного художника Леона Бонна. Мастерская Бонна была одной из самых известных в Париже. Мэтр без обиняков заявляет начинающему художнику: «В вашей работе что-то есть, в целом неплохо, но ваш рисунок просто-напросто ужасен!» Критика только подстегивает Анри, и он с головой погружается в работу.

Зимой 1882 года Бонна закрывает свою мастерскую, и Анри переходит к Фернану Кормону – тоже признанному живописцу, специализирующемуся на исторической тематике. У Кормона Анри знакомится с Винсентом Ван Гогом, Эмилем Бернардом, Луизом Анкветино и другими молодыми художниками. Между

ними завязываются дружеские отношения, но вместе с тем возникает и творческое соперничество.

Постепенно друзья отходят от традиционного, консервативного стиля, преподаваемого Кормоном. Сначала они повально увлекаются импрессионизмом, но скоро в творчестве проявляются присущие им новаторские тенденции. Период проб и экспериментов в живописи совпадает с изменениями, которые происходят в стиле жизни Тулуз-Лотрека. Молодой художник открывает для себя Монмартр и влюбляется в царящую там непринужденную атмосферу.

В последние месяцы обучения у Кормона (завершившегося в начале 1887 года) Лотрек меньше времени уделял традиционным темам и приемам. Наряду с классической техникой письма он всё чаще применяет импрессионистские приемы, оживляющие его рисунок. Прежде всего он выбирает реалистическую тематику, которая и будет доминировать в его последующих работах: городские гуляния, уличные представления, танцевальные вечера, цирк, кабаре, театр.

Становление Тулуз-Лотрека-художника

Смелые образы картин станут причиной его ухода (или изгнания) из привычного круга светского общества. Чем больше Лотрек отдаляется от аристократических родственников, тем сильнее проявляется его связь с миром Монмартра, который становится для художника источником неиссякаемого вдохновения. В середине 1880-х годов Лотрек ведет преимущественно ночной образ жизни. Он – постоянный посетитель кабаре «Мирлитон», владелец которого – его друг, певец и композитор Аристид Бруан. Долгое время рядом с ним первая и, видимо, единственная любовь Сюзанна Валадон, которая была натурщицей Эдгара Дега и Огюста Ренуара, а позже сама стала известной художницей.

Каждый вечер Анри заказывал рюмку за рюмкой и рисовал всех, кого встречал, – на салфетках, обрывках бумаг, углем,

карандашом. В ход шло буквально всё. Рисование опьяняло молодого человека не меньше вина. «Я могу пить, не опасаясь, ведь мне, увы, не высоко падать!» – шутил он.

Внимательный глаз художника с первого взгляда подмечал все особенности «мишени», Анри мог выразить их одной-единственной линией. Он рисовал спившихся поэтов и потерявших надежду проституток, известных журналистов и литераторов, представителей света и полусвета. Лотрек рисовал всех без разбору – его интересовала личность, он изображал характер, а не внешность.

Монмартр тогда по вечерам гремел музыкой и был знаменит на весь Париж постоянными развлечениями и танцами. В «Мулен де ла Галетт», а позже в «Мулен Руж» Лотрек с увлечением наблюдает за фривольными па модного в то время канкана. Тогда же он знакомится со «звездами кабаре» того времени, танцовщицами, ставшими его «музами», – Ла Гулю, Джейн Авриль и эстрадной клоунессой Ша-Ю-Као.

Творчество Лотрека – своеобразная поэма, посвященная женщинам. Танцовщицы, прачки, женщины легкого поведения, просто приятельницы художника – все они стали для него источником вдохновения. Находясь в мире женщин, Лотрек с огромной страстью изображал их жизнь, – иногда с иронией, но всегда в его картинах сквозит чувственность. Его друг Поль Леклерк вспоминал: «Лотрек обожал женщин, и чем менее логично они себя вели, тем больше они ему нравились. У него было только одно условие: они должны были быть настоящими».

Признание

Первая выставка работ Тулуз-Лотрека проходит в 1886 году в кабаре «Мирлитон». В мае следующего года Лотрек выставлял свои работы в Тулузе, в рамках Международной выставки, организованной Академией изящных искусств, под псевдонимом Трекло. Но только участие в брюссельской выставке «Группы

двадцати», где были представлены одиннадцать его работ, приносит ему подлинное признание. С этого момента Лотрек ощущает себя настоящим художником. Он пишет матери, что «нужно выставиться, где только получится, потому что это единственная возможность быть замеченным».

Он не принимает участия в официальных парижских салонах, зато выставляется от «Салона Независимых», организованного под девизом «Без оплаты и наград», вместе с такими художниками, как Жорж Сёра, Поль Синьяк и Камиль Писсарро. На шестом «Салоне Независимых» в марте 1890 года Лотрек представляет «Танец в “Мулен Руж”» и «Мадемуазель Дио за пианино». После многих лет обучения академизму Лотрек приходит к крайнему авангарду. Но при этом он дистанцируется от всех существующих направлений, отстаивая свою творческую независимость.

К 1891 году окончательно формируется неповторимый стиль Лотрека. Он, наконец, стал художником, работами которого интересуются и любители живописи, и организаторы выставок, и издательства. Тепло принимает его творчество критика.

Особенности художественного стиля А. де Тулуз-Лотрека

Творчество Тулуз-Лотрека несет на себе отпечаток его времени. Осваивая многообразные художественные приемы, увлекаясь различными течениями в живописи, он тем не менее смог сохранить свою самобытность. Оригинальный и своеобразный стиль позволил ему уловить дух эпохи, в которой он жил и за которой внимательно наблюдал. Принципом его творческой жизни было рисовать и изображать то, что казалось действительно важным, даже если это были быстропроходящие мгновения. Он сделал живопись достоянием простых людей.

Как и каждый великий художник, Тулуз-Лотрек впитал в себя традиции как старых, так и современных мастеров. Подобно всем художникам его времени, Лотрек пережил увлечение импрессионизмом. На его первых полотнах, выполненных в 1878 и 1879 годах,

мазки прерывистые, в палитре преобладают светлые тона. Среди импрессионистов Лотрек предпочитал тех художников, в творчестве которых портреты доминировали над пейзажами, – Эдуарда Мане и Огюста Ренуара. «Существует только человек, – утверждал Лотрек. – Пейзаж – это нечто дополнительное, и он должен использоваться только для того, чтобы показать суть человеческой природы и характер человека». О Клоде Моне он говорил: «Он был бы куда лучшим художником, если б до такой степени не забросил образы людей».

Хотя в творчестве Тулуз-Лотрека можно заметить практически все художественные веяния конца XIX века, его работы нельзя отнести ни к одному течению. Это не реализм, не импрессионизм и не символизм. Он повторял: «Я не принадлежу ни к какой школе, а самостоятельно работаю в моем уголке». Оригинальность его работ полностью соответствовала его необычной натуре.

Он обожал Эдгара Дега. С середины 1880-х годов, во времена, когда он учился классическому изобразительному искусству в мастерской Кормона, Лотрек усвоил, а позже начал использовать технику, характерную для Дега. Он ценил цветовую гамму Дега и тонкие световые эффекты, полученные благодаря уникальной технике. Именно приемы, позаимствованные у Дега, позволяли Лотреку ухватить самую суть мимолетных сцен и мастерски передать её на своих полотнах. Лотрек стал достойным наследником Дега, что проявилось особенно ярко, когда он начал рисовать сцены в кабаре и кафешантанах Монмартра.

В 1893 году Лотрек приглашает на выставку Дега, мнению которого придает особое значение. 59-летний мастер, отличающийся немногословием и не привыкший хвалить, с интересом рассматривает картины Лотрека и почти перед уходом замечает: «Так, Лотрек, чувствуется, что Вы знаете свое ремесло». Говорят, что глаза Тулуз-Лотрека в эту минуту загорелись радостным огнем, который в них давно уже никто не видел. Через четыре года Лотрек вновь услышит похвалу из уст Дега.

Тулуз-Лотрек – карикатурист

Тулуз-Лотрек черпал вдохновение из различных источников. Исследователи утверждают: чтобы понять творчество Тулуз-Лотрека во всей глубине, нужно обратиться к итальянскому художнику эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, к голландцам Рембрандту и Франсу Хальсу, а также к готике, мастерам японской гравюры. Лотрек не боялся комбинировать собственные приемы с современными тенденциями. В начале 1890-х годов ему близко творчество набидов и символистов, что делает его рисунок более спокойным, а цветовую гамму – более гармоничной. Литографии Лотрека становятся более декоративными, начинается период творческого расцвета. Не отрываясь от тем, близких к реальности, Лотрек вводит в свое творчество гротеск, близкий его ироническому характеру.

Лотрек приближает свои картины к карикатуре. Уже во время обучения рисованию на курсах классического изобразительного искусства у художника были проблемы с точной передачей природы. «Его картины никогда не были точным отражением реальности: в них были некоторые элементы, которые к ней приближали. Он отражал жизнь в поражающих образах», – утверждал журналист и критик Феликс Фенеон.

Лотрек находился под большим влиянием карикатуристов Оноре Дамье и Жан-Луи Форана. Подобно им, он предпочитает «вежливому и красивому» искусству рисунка беспощадность карикатуры. Взгляд Лотрека становится еще более критичным и острым.

Нужно помнить и понимать, что ирония Лотрека возникает не из злорадства. Совсем наоборот, сатирические изображения его танцовщиц полны тепла и симпатии. Это подтверждают афиши, представляющие танцовщицу Джейн Авриль и певицу кабаре Иветт Хильбер.

Его бичующий карандаш не лишен сострадания. «Вы поете дифирамбы в честь негодяя и одновременно указываете на его открытые раны», – обращался к Лотреку один из журналистов в

1893 году. Год спустя другой критик хвалил его «точные наблюдения, исполненные колкости и насмешки».

«Искусство реальной жизни» от Тулуз-Лотрека

В октябре 1889 года Монмартр был взбудоражен – экстравагантный бизнесмен Жозеф Оллер объявил, что открывается «Мулен Руж». Прямой кабаре стала уже известная Ла Гулю по прозвищу Обжора.

Жозеф Оллер был наслышан об известном художнике. Он стремился сделать «Мулен Руж» еще более известным и для этого хотел развесить по городу яркие и необычные афиши. Рекламный плакат для открытия «Мулен Руж» нарисовал признанный мастер Жюль Шере, но 55-летний мэтр изобразил кабаре с порхающими Пьеро и ангелочками. Оллеру требовалось что-то более яркое и порочное.

В 1891 году Лотрек согласился на предложение Оллера мгновенно. В центре первой же его афиши была изображена Ла Гулю («Ла Гулю в “Мулен Руж”»). Минимальными выразительными средствами художник смог передать все нотки искомого образа – прокуренное помещение, толпу зевак, чьи взоры обращены к Ла Гулю, её всегда отстраненному выражению лица и кокетливым, провоцирующим позам.

Анри почувствовал, что может реализовать себя как художник в рекламе. Да, по сравнению с полотнами импрессионистов, их глубоким анализом света и тени, глубокими чувствами и мимолетными ощущениями, афиши кабаре – низкий жанр. Зато здесь не было никаких правил, и Лотрек мог рисовать так, как считал нужным.

Развешанные афиши с Ла Гулю сработали, аншлаги в «Мулен Руж» были каждый вечер. Выбранный Лотреком стиль подошел идеально. Он изображал простые образы, тонко подмечая в них психологию личности. На его афишах люди становились понятными и легко считываемыми характерами.

Переняв технологические усовершенствования, осуществленные Шере в области литографии, Лотрек создал свой стиль – броский, строящийся на эффекте внезапности: на неожиданности сопоставлений предельно обобщенных плоских силуэтов, изящных и грубых форм. Визуально резкими были и контрастные скачки в масштабных соотношениях, ритмический рисунок, непривычная фрагментарность композиции. Экспрессия четких контуров – то круглящихся, то напряженно-угловатых – сочеталась с остротой цветовых сочетаний.

Работая над афишами, он вынужден использовать ограниченное количество цветов, которые накладываются плоскими пятнами. Это усиливает его склонность к неожиданным и рискованным решениям и в конце концов становится характерной чертой его творчества.

Применяя новую технику печати, Тулуз-Лотрек вносит усовершенствования и в эту область. Полный энтузиазма, он пишет матери: «Я придумал новую технику в литографии. Мои эксперименты продвигаются вперед без проблем». В 1891 году литография оказывается в центре его увлечений. Первая его собственная работа такого рода – «Ла Гулю в “Мулен Руж”» – снискала шумный успех. Использованный Лотреком минималистский стиль полностью отвечал требованиям рекламного плаката. В этот период написание картин отодвигается на задний план. Он начинает сотрудничать с издательствами. Заказы текут к нему рекой: обложки для партитур, карты и меню для ресторанов, иллюстрации к книгам.

В конце 1894 года, по его собственному признанию, он завален работой. Творчество Лотрека приобретает совершенно другое направление. Он внедряется в широкую социальную среду, не желая добиваться признания салонов и галерей. Его искусство становится доступным каждому. Конечно, большая часть этих работ – зарабатывание денег, но это не мешает художнику создавать произведения высочайшего качества. Его плакаты – это шедевры.

Критик Феликс Фенеон называл Лотрека «художником улицы»: «Здесь, вместо закрытых в позолоченные рамки и покрытых пылью картин, вы сможете найти искусство реальной жизни, цветные плакаты. Эта экспозиция под открытым небом доступна каждому».

Оллер не успевал пересчитывать прибыль, Ла Гулю стала лицом и душой «Мулен Руж». Кабаре, в свою очередь, заняло центральное место в ночной жизни Монмартра XIX века. Отлично шли дела и у Лотрека. Он жил легкомысленно и ни в чем себе не отказывал. О художнике узнали обыватели, это был несомненный успех.

В общей сложности Тулуз-Лотрек создал более трехсот афиш для «Мулен Руж». Среди публики он был не менее известен, чем сама Ла Гулю, и это не могло не льстить Анри, от которого в свое время отказался собственный отец.

«За столом художника»: Тулуз-Лотрек – кулинар

Тулуз-Лотрек был не только блестящим художником, но и фантастически изобретательным кулинаром.

Так как детство Анри прошло в имении Шато дю Боск, то и кулинарные традиции этих мест во многом сформировали его вкус. Частью культурной самобытности этого региона всегда была мясная гастрономия, к тому же в семействе будущего художника царил культ охоты. Обеды и ужины в поместье подавались с поистине пантагрюэлевским размахом. Эти пышные домашние застолья и пробудили в Анри страсть к высокой кухне.

Поэт-символист Поль Леклерк, хорошо знавший художника, говорил: «Анри был великим гурманом... Он любил рассказывать о кулинарии и знал множество редких рецептов приготовления самых стандартных блюд...»

Когда художник поселился в Париже, его мать каждую неделю посылала любимому сыну огромную посылку, наполненную продуктами. Открытие этой «продуктовой корзины» составляло

для него одно из самых больших еженедельных удовольствий. По пятницам Тулуз-Лотрек устраивал для друзей импровизированные званые обеды. Количество гостей не превышало 8–10 человек, обязательно из разных профессиональных сфер, что, по мнению Лотрека, делало разговор более интересным. Каждый гость получал литографированное или нарисованное акварелью меню. Вина всегда были безупречно подобраны, а на столе стоял графин с водой, в котором плавали золотые рыбки. Лотрек не только готовил, но и сам подавал блюда, а для большего эффекта мог нарядиться самураем или танцовщицей фламенко.

К созданию блюд он подходил так же творчески, как и к созданию картин. Экстравагантные ингредиенты и сложные, замысловатые рецепты составляли основу его кулинарных экспериментов. Гости художника наслаждались перепелами в золе, дроздами в можжевельнике, тушеными морскими свинками и т. п. Одно из любимых блюд Лотрека – дикий лесной голубь с оливками, которым он угощал только избранных.

Страсть к озорству и розыгрышам проявлялась в создании причудливых блюд. Своим гостям он мог подать «кузнечиков, приготовленных на гриле по образцу святого Иоанна Крестителя» или «запеченного кенгуру» – барашка с острова Уэссан, украшенного коровьим хвостом, с приделанным на животе подобием кармана, в котором лежала мышь.

Но не все его блюда были так эксцентричны. Многие рецепты отражают сытные, без излишеств, кулинарные традиции южной Франции. Хотя и к традиционным рецептам Лотрек подходил творчески, усовершенствовав многие из них.

Страстью Лотрека было придумывание новых блюд. В историю кулинарии он вошел как создатель шоколадного мусса. Именно Тулуз-Лотреку пришла идея соединить шоколад со взбитыми яичными белками. Базовый рецепт шоколадного мусса со временем оброс множеством вариантов и до сих пор является одним из самых любимых лакомств во Франции.

Морис Жойян (Жуаян), друг детства художника и его душеприказчик, среди личных документов Тулуз-Лотрека нашел множество кулинарных рецептов. Они легли в основу книги «Искусство кухни», задуманной как сборник кулинарных рецептов и в то же время как художественный альбом, дань памяти художнику и кулинару.

Поваренная книга Тулуз-Лотрека была опубликована ограниченным тиражом в 1930 году, в последующем выдержав еще несколько переизданий.

Почти 200 рецептов, содержащихся в книге, дают возможность ощутить живой и ироничный язык Лотрека и его нестандартный подход к традиционной кулинарии. Большинство его рецептов из-за специфичности ингредиентов и сложности приготовления невыполнимы на кухне XXI века.

«Жизнь после жизни»: художественное наследие Анри Тулуз-Лотрека

Творческая жизнь художника была коротка – менее 20 лет. За это время Анри Тулуз-Лотрек успел написать 737 картин, 275 акварелей, 363 гравюры и плаката, 5084 рисунка, несколько керамик и витражей. Это большой вклад в искусство от маленького человека.

С каждым годом художественное наследие Лотрека завоевывало всё большее признание. Цены на его работы росли. Уже через пять лет после его смерти, в 1906 году, полотно «Интерьер кабаре» было продано за семь тысяч франков, а в 1914 году картина «В постели» продана на аукционе за пятнадцать тысяч франков.

Творчество Тулуз-Лотрека стало источником вдохновения для Эгона Шиле и Огюста Родена. Его портреты вдохновляли Эдуарда Мунка, для которого Тулуз-Лотрек был непревзойденным гением в написании портретов. Он повлиял на Пабло Пикас-

со, который с восторгом открыл для себя творчество Лотрека еще в первое свое посещение Парижа.

Но не только художники отдавали должное гению Тулуз-Лотрека. Известный режиссер Федерико Феллини так говорил о великом художнике: «Я всегда считал Лотрека своим братом и другом. Может быть, потому, что именно он предвосхитил кадровую сжатость фильма, а уже после него братья Люмьер сделали свое изобретение. А еще, наверное, потому, что его – как и меня – притягивали растерзанные и выброшенные существа».

А. де Тулуз-Лотрека считали художником своей эпохи. Несмотря на увечье, он никогда не ждал от людей сострадания и сам смеялся над собой, упреждая насмешки со стороны. Всего себя он посвятил искусству и работал ежедневно без усталости, невзирая на слабое здоровье. В его картинах можно найти много исторических моментов. Он сам подчеркивал необходимость правды. Он часто утверждал, говоря о своих работах: «Я старался передать правду». Точность штриха позволяла ему передать обнаженную реальность конца века. В этом и состоит величие искусства Тулуз-Лотрека.

Основные даты жизни и творчества Анри де Тулуз-Лотрека

1864 г., 24 ноября – родился в Альби, на юго-западе Франции, в семье графа Альфонса и графини Адели де Тулуз-Лотрек.

1878 г. – происходят два несчастных случая, в результате которых ломает обе ноги. Рост мальчика после этого прекращается.

1882 г. – переезжает вместе с матерью в Париж, где поступает в мастерского художника Леона Бонна. Позже переходит в мастерскую Фернана Кормона.

1884 г. – открывает собственную студию на Монмартре, где с головой погружается в жизнь богемы.

1886 г. – первая выставка работ в кабаре «Мирлитон».

1887 г. – выставляет свои работы в Тулузе, в рамках Международной выставки, организованной Академией изящных искусств, под псевдонимом Трекло.

1888 г. – впервые выставляет свои произведения с «Группой двадцати» в Брюсселе. Приходит признание.

1889 г. – впервые выставляет картины в «Салоне Независимых».

1891 г. – становится известным всему Парижу благодаря своему первому плакату, сделанному для кабаре «Мулен Руж», – «Ла Гулю в “Мулен Руж”».

1892 г. – работа над первыми литографиями. Впервые посещает Лондон. Эту и последующие поездки на берега Темзы организуют друзья художника, пытающиеся вернуть его к нормальной жизни.

1894 г. – начинает рисовать для журналов *Le Rire*, *L'Écho de Paris*, *L'Escarmouche*, *Figaro illustré*.

1896 г. – путешествует по Испании и Португалии. Выставляется в Лондоне, Брюсселе, Реймсе на Международной выставке плаката. Выходит альбом литографий «Они» (*Elies*). Возвращается к иллюстрациям.

1897–1898 гг. – совершает две поездки в Голландию, выставляется в Брюсселе, Лондоне.

1899 г. – иллюстрирует «Рассказы из жизни природы» Жюль Ренара. После одного из припадков перевезен в лечебницу для душевнобольных. Создает цикл рисунков «Цирк». После частичного выздоровления покидает Париж. Не участвует в выставках.

1900 г. – посещает Всемирную выставку в Париже. Разбирает и подписывает свои картины в ателье на авеню Фроша. На Всемирной выставке представлен плакатами. Вторая выставка в собственном ателье, участвует в Выставке современного искусства в Бордо.

1901 г. – в июле покидает Париж, чтобы провести лето на атлантическом побережье. В августе после инсульта Лотрека парализует.

1901 г., 9 сентября – скончался в родовом поместье неподалеку от Бордо.

1902 г. – проходят посмертные выставки художника. В Париже выставлено 60 картин, в Брюсселе 45, в каталоге Дюран-Рюэля (французский коллекционер, оказывал финансовую помощь художникам) названо 200 произведений. Вступительное слово к каталогу написал Арсен Александр.

1922 г. – во дворце де ла Берби в Альби организован Музей Анри де Тулуз-Лотрека. Вступительное слово к первому каталогу написали Арсен Александр и Морис Жойян.

Список использованной литературы

1. Алехин, А. Анри де Тулуз-Лотрек / А. Алехин // Юный художник. – 1995. – № 5–6. – С. 32–36.
2. Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) [Электронный ресурс] // Live Journal. – Электрон. журн. – Москва, 1999. – Режим доступа: <http://www.livejournal.com>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.
3. За столом художника: Анри Тулуз-Лотрек – кулинар [Электронный ресурс] // Liveinternet. – Портал. – Москва, 1999. – Режим доступа: <https://www.liveinternet.ru/users/4231626/post441282585/>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.
4. Захарченко, Д. Сокровища богемного дна. Анри де Тулуз-Лотрек и его Париж [Электронный ресурс] / Д. Захарченко // Аргументы и факты. – Электрон. газ. – Москва, 2014. – 24 нояб. – Режим доступа: http://www.aif.ru/culture/person/sokrovisha_bogemnogo_dna_anri_de_tuluz-lotrek_i_ego_parizh, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.
5. Иванов, Н. Тулуз-Лотрек. Символ Парижа / Н. Иванов // Юный художник. – 2017. – № 10. – С. 31–35.
6. Россинская, С. В. Насладиться искусством и умереть: [к 145-летию со дня рождения Анри де Тулуз-Лотрека] / С. В. Россинская // Новая библиотека. – 2009. – № 23. – С. 7–12.
7. Самин, Д. К. Анри Тулуз-Лотрек / Д. К. Самин // Самин, Д. К. Сто великих художников / Д. К. Самин. – Москва, 2005. – С. 387–392.
8. Фиала, В. Анри де Тулуз-Лотрек / В. Фиала // Изобразительное искусство в школе. – 2003. – № 6. – С. 37–53.

Список рекомендуемой литературы

1. Алехин, А. Анри де Тулуз-Лотрек / А. Алехин // Юный художник. – 1995. – № 5–6. – С. 32–36.
2. Алехин, А. Смотреть! Смотреть!: [А. де Тулуз-Лотрек] / А. Алехин // Алехин, А. Когда начинается художник / А. Алехин. – Москва, 1993. – С. 89–100.
3. Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) [Электронный ресурс] // Live Journal. – Электрон. журн. – Москва, 1999. – Режим доступа: <http://www.livejournal.com>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.
4. Безелянский, Ю. Н. Уличные музы (Анри Тулуз-Лотрек) / Ю. Н. Безелянский // Безелянский, Ю. Н. Улыбка Джоконды: книга о художниках / Ю. Н. Безелянский. – Москва, 1999. – С. 94–98.
5. Белошапкина, Я. Сражение с листом бумаги и творчество Анри де Тулуз-Лотрека / Я. Белошапкина // Искусство (МХИ). – 2012. – № 3. – С. 32–41.
6. Бутовченко, Ю. Музей Тулуз-Лотрека в Альби / Ю. Бутовченко // Юный художник. – 2004. – № 2. – С. 32–35.
7. Вентури, Л. От Мане до Лотрека / Л. Вентури. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с., ил.
8. Воркунова, Н. И. Анри де Тулуз-Лотрек / Н. И. Воркунова // Классическое искусство за рубежом. – Москва, 1966. – С. 218–253.
9. Воркунова, Н. И. Афиши Тулуз-Лотрека / Н. И. Воркунова // От эпохи Возрождения к двадцатому веку: проблемы зарубежно-го искусства. – Москва, 1963. – С. 216–242.
10. Воркунова, Н. И. Картины «Увеселений Монмартра» в творчестве Тулуз-Лотрека / Н. И. Воркунова // Западноевропейское искусство второй половины 19 в. – Москва, 1975. – С. 118–140.
11. Воркунова, Н. И. Тулуз-Лотрек / Н. И. Воркунова. – Москва: Наука, 1972. – 244 с., ил.
12. Жюльен, Э. Тулуз-Лотрек / Э. Жюльен. – Москва: Слово, 1995. – 96 с., ил. – («Картинная галерея»).

13. За столом художника: Анри Тулуз-Лотрек – кулинар [Электронный ресурс] // Liveinternet. – Портал. – Москва, 1999. – Режим доступа: <https://www.liveinternet.ru/users/4231626/post441282585/>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.

14. Захарченко, Д. Сокровища богемного дна. Анри де Тулуз-Лотрек и его Париж [Электронный ресурс] / Д. Захарченко // Аргументы и факты. – Электрон. газ. – Москва, 2014. – 24 нояб. – Режим доступа: http://www.aif.ru/culture/person/sokrovisha_bogemnogo_dna_anri_de_tuluz-lotrek_i_ego_parizh, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.06.2019.

15. Иванов, Н. Тулуз-Лотрек. Символ Парижа / Н. Иванов // Юный художник. – 2017. – № 10. – С. 31–35.

16. Николаева, Н. С. Освоение японского опыта в творчестве Анри де Тулуз-Лотрека / Н. С. Николаева // Николаева, Н. С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. XVI – начало XX века / Н. С. Николаева. – Москва, 1996. – С. 276–284.

17. Норин, Д. Кармен Анри Тулуз-Лотрека / Д. Норин // Искусство. – 2004. – № 2. – С. 14.

18. Россинская, С. В. Насладиться искусством и умереть: [к 145-летию со дня рождения Анри де Тулуз-Лотрека] / С. В. Россинская // Новая библиотека. – 2009. – № 23. – С. 7–12.

19. Самин, Д. К. Анри Тулуз-Лотрек / Д. К. Самин // Самин, Д. К. Сто великих художников / Д. К. Самин. – Москва, 2005. – С. 387–392.

20. Соколов, Б. Лотрек – крутецкий художник: [выставка работ А. Тулуз-Лотрека в Гос. Третьяковской галерее] / Б. Соколов // Новый мир искусства. – 2008. – № 2. – С. 21–22.

21. Стрельникова, И. Анри Тулуз-Лотрек: побег на Монмартр / И. Стрельникова // 7 дней. – 2008. – № 5. – С. 78–84.

22. Трибис, Е. А. Анри Тулуз-Лотрек. «Портрет Мари-Клементины Валадан» / Е. А. Трибис // Трибис, Е. А. Живопись.

Что о ней должен знать современный человек / Е. А. Трибис. – Москва, 2003. – С. 271–273.

23. А. Тулуз-Лотрек / текст Л. Найденовой. – Москва: Комсомольская правда, 2009. – 48 с., ил. – (Великие художники).

24. А. де Тулуз-Лотрек / вступ. ст. И. Зюсюкин. – Москва: Классика, 2001. – 64 с., ил. – (Мир шедевров. 100 мировых имен в искусстве).

25. Турчин, В. Анри Тулуз-Лотрек / В. Турчин // Творчество. – 1989. – № 11. – С. 26–28.

26. Фиала, В. Анри де Тулуз-Лотрек / В. Фиала // Изобразительное искусство в школе. – 2003. – № 6. – С. 37–53.

27. Хан-Магомедова, В. Душа Монмартра: [Анри де Тулуз-Лотрек] / В. Хан-Магомедова // Искусство. – 2008. – № 9. – С. 2.

28. Хорошилова, Т. Завсегда́тай «Мулен Руж»: [к 125-летию со дня рождения А. де Тулуз-Лотрека] / Т. Хорошилова // Комс. правда. – 1989. – 24 нояб.

29. Чиликин, А. О методе Тулуз-Лотрека / А. О. Чиликин // Западноевропейское искусство второй половины 19 в. – Москва, 1975. – С. 141–147.

«Искусство реальной жизни» Анри де Тулуз-Лотрека
Методико-библиографический материал
к 155-летию со дня рождения французского художника

Составитель

Татьяна Павловна Ферцева

Оригинал-макет подготовлен в редакционно-издательском отделе
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ

Компьютерная верстка и техническая редакция

М. А. Кузьминой

Формат 60 x 84 1/16. Печ. л. 1,75. Тираж 40 экз. Заказ № 12
ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия»
430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, тел. 8(8342)47-57-89,
[http: // www.library.saransk.ru](http://www.library.saransk.ru)
e-mail: library@moris.ru.

