

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО АНРИ РУССО - ТАМОЖЕННИКА

Аннотация. За свою жизнь таможенник Анри Руссо побывал и военным музыкантом, и клерком в юридической конторе, и сборщиком пошлин. Но мы знаем его, как живописца, чье творчество до сих пор вызывает яростные споры.

Ключевые слова: Анри Руссо, творчество, таможенник, военный музыкант, клерк, юридическая контора, сборщик пошлин, живописец-примитивист, картины, яростные споры, выставки, Сёра, Гоген, Сезанн, Пикассо, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм.

Анри Руссо родился 21 мая 1844 года в городе Лавале, на северо-западе Франции. Его отец, Жюльен, держал жестяную мастерскую, а мать была внучкой офицера наполеоновской армии. В школе Анри учился неважно. Интерес он проявлял исключительно к поэзии и музыке. В конце концов, юноша завалил выпускные экзамены. После этого, получив отсрочку от прохождения военной службы, он устроился на низкооплачиваемую должность клерка в юридической конторе. Клерком Руссо работал недолго; вскоре его выгнали на улицу, уличив в воровстве марок и мелочи из кассы (сумма, надо сказать, была мизерной). Дело передали в суд, а Анри записался добровольцем в армию, надеясь на то, что его военная форма сделает судей более снисходительными. Он ошибся. Перед тем, как явиться в часть, Руссо пришлось отсидеть месяц в тюрьме. Впоследствии художник любил рассказывать фантастические истории, связанные со службой в армии. Говорил,

что его вместе с несколькими товарищами посылали в Мексику, а во время франко-прусской войны наградили за отвагу, проявленную при защите Дрё. Между тем, в Мексике он точно не бывал. Все проведенные в армии годы (1864-1868) Руссо прослужил кларнетистом духового оркестра 52-го пехотного полка. После демобилизации он вновь стал клерком - на этот раз в конторе судебного исполнителя. В 1869 году Руссо женился на Клеманс Буатар, дочери торговца мебелью. Супруги были нежно привязаны друг к другу, но им так и не удалось создать большую крепкую семью. Саму Клеманс свела в могилу чахотка. Из семерых родившихся у них детей пятеро умерли в младенчестве, а шестой - в возрасте 18 лет. До зрелых лет дожила лишь одна дочь. В 1871 году Руссо, благодаря протекции кузена жены, удалось поступить на службу в налоговое управление Парижа. Именно поэтому его и принято называть «Таможенником». Руссо собирал пошлину и выдавал квитанции крестьянам, привозившим на парижские рынки соль, молоко, вино и другие товары. Большую часть времени он проводил на таможенных пунктах - в городских воротах, на берегу Сены или в лесистых пригородах Парижа. Все эти места он впоследствии изобразил на своих картинах. Работа оставляла много свободного времени. Чтобы заполнить его, Руссо начал рисовать - для собственного удовольствия. В сущности, он был самоучкой, хотя и почерпнул кое-какие начальные сведения об искусстве живописи у профессиональных художников. Среди них важно отметить Феликса Клемана, одно время жившего по соседству с Руссо, и Жана Леона Жерома, любившего разрабатывать экзотические темы. С помощью новых друзей неизвестному таможеннику удалось обзавестись карточкой копииста, дававшей право посещать галереи Лувра, Люксембургского дворца и Версаля. Кроме того, Руссо получил от них ряд практических советов относительно Салона и решил, что настала пора показать свои работы широкой публике. Здесь мы опять вступаем в область догадок. Если верить Руссо, две его картины были приняты в Салон 1885 года, но их

пришлось срочно снять, потому, что в первый же день они оказались изрезаны ненормальным зрителем. Этот рассказ никак не подтверждается официальными документами. Гораздо вероятнее, что впервые Руссо выставил свои работы годом позже, в Салоне независимых. Эти работы хорошо известны - особенно «Карнавальная вечер» (1886). Это одно из тех четырех полотен, которые дебютант Анри Руссо выставил в Салоне независимых. Картина вызвала у зрителей недоумение. Однако, знатоки оценили ее по достоинству. Среди них был один из отцов импрессионизма, а в то время последователь пуантилизма Камиль Писарро. По свидетельству современника, Писарро «пришел в восторг от этого искусства, точности валёров, богатства тонов» и «принялся нахваливать творчество Таможенника своим знакомым». Художнику повезло, что начало его творческого пути совпало с появлением Салона независимых, где, в отличие от официального Салона с его помешанной на академизме приемной комиссией, любой желающий за небольшой взнос мог показать свои художественные достижения. Именно Салон независимых открыл публике имена Сёра, Гогена и Сезанна, с которыми, прежде всего, ассоциируется постимпрессионизм. На протяжении четверти века (с 1886 по 1910 годы) Руссо лишь два раза пропустил выставки этого Салона. Столь активное участие в серьезной художественной жизни помогло ему очень быстро почувствовать себя настоящим художником. К концу 1880-х годов определяются главнейшие темы живописи Руссо. В немалой степени помогла этому Всемирная выставка, состоявшаяся в Париже в 1889 году. Она познакомила посетителей с удивительными культурами самых экзотических народов. Художник был очарован ими, и эхо этого очарования звучит во многих его произведениях. В 1891 году Руссо написал «Бурю в джунглях». Это была первая сцена из жизни джунглей, написанная им. Художник показал картину в «Салоне независимых» в 1891 году. Часть зрителей откровенно издевалась над ней, другая - приняла с восторгом. Живописец Феликс Валлотон проникновенно писал о «детской

наивности» автора, назвав его работу «альфой и омегой живописи». На полотне тигр осторожно пробирается сквозь заросли, изготавливаясь к прыжку. Хлещет тропический дождь, и его фигура освещена вспышками молнии. Подобные сюжеты Руссо придумывал после посещения парижского Ботанического сада. Сам хищник, скорее всего, скопирован с иллюстрации из детской книжки. В 1893 году Руссо вышел на пенсию. Пенсию ему назначили весьма скромную, и время от времени он подрабатывал, развлекая зевак игрой на скрипке. Иногда писал портреты на заказ. Составлял документы для неграмотных. Кроме того, Руссо открыл собственную «школу» (именно так он называл частные уроки в своей крохотной мастерской), предлагая всем желающим пройти у него «курс декламации, музыки и рисования». Многие значило в судьбе художника его знакомство с поэтом и драматургом Альфредом Жарри, произошедшее около 1893 года. Жарри, увидев и полюбив работы стареющего Руссо, занялся их «рекламой». Он же познакомил Руссо с такими писателями-авангардистами, как Стриндберг, Аполлинер и Малларме. Постепенно критики стали относиться к странному художнику более серьезно. «Руссо черпает вдохновение из собственной фантазии, - писал один из них. - Он обладает крайне редким в наше время качеством - умением никого не повторять». Почувствовав свою растущую популярность, Руссо принялся устраивать в своей мастерской своеобразные артистические вечера, на которых местные лавочники и его соседи сидели плечом к плечу с художниками, чьи имена сегодня знакомы каждому. На этих вечерах выступал любительский ансамбль (на скрипке в нем играл сам Руссо), читались стихи и показывались другие концертные номера. Многие художники, желавшие сделать Руссо приятное, устраивали в его честь приемы и банкеты. Хватало при этом и розыгрышей талантливому чудака. Самый знаменитый такой банкет был дан в 1908 году в мастерской Пикассо. Бывшего таможенника собравшиеся поэты и художники усадили на самодельный трон, освещенный китайскими фонариками. Сверху висел

транспарант: «Честь и слава Руссо!». Закончилось все веселой попойкой. Разумеется в этом представлении тоже был элемент иронической игры. К сожалению, хронически пустого кошелька художника подобные мероприятия заполнить не могли. В творчестве Руссо есть тема детства, у него есть несколько странных детских портретов - дети на них выглядят почти зловеще. Их тела неестественно крупны, а выражение лиц задумчиво и безрадостно, что резко контрастирует с куклами или игрушками, которые модели держат в руках. Показательный пример такого рода работ Руссо - картина «Ребенок с куклой» (1904-1905). Изображенная на ней девочка хмуро смотрит в глаза зрителю прижимая к себе куклу. Но кукла тут не похожа на куклу; она кажется беспомощным взрослым человеком, подпавшим под власть инфернального ребенка. Столь же странной и загадочной представляется композиция «детских» портретов Руссо. Так, например, в работе «Мальчик на скалах» огромный ребенок словно бы «нанизан» на вершину горы. На закате жизни в конце 1907 года Руссо умудрился угодить в еще один судебный процесс. Введенный в заблуждение неким Соваже, он открыл банковский счет на вымышленную фамилию, а затем попытался снять по поддельному удостоверению личности украденные своим поделщиком и переведенные на этот счет деньги. При этом сам Руссо был уверен в том, что не совершает ничего противозаконного. Никакой выгоды от этой операции он не имел. Адвокат художника, решив убедить суд в наивности своего подзащитного, показал присяжным одну из его картин. После этого Руссо отделался условным наказанием. Трагическим фарсом выглядели и последние его дни. В августе 1910 года он порезал ногу, поленился обработать ранку, и у него началось заражение крови. Приехавший врач поставил лежавшему в бреду художнику ошибочный диагноз («белая горячка») и отправил его в лечебницу для алкоголиков. 4 сентября Руссо скончался от сепсиса. Нищего живописца похоронили на кладбище для бедняков. Лишь год спустя друзья собрали

необходимую сумму и установили на могиле надгробие с эпитафией, написанной Аполлинером. В 1911 году Вильям Уде выпустил книгу, посвященную творчеству Руссо, и организовал в Париже ретроспективную выставку его работ. А в 1947 году его останки были торжественно перезахоронены на родине художника, в Лавале. Пришла посмертная слава. Таким образом, стиль Анри Руссо, новатора поневоле, оказал огромное влияние на авангардные художественные течения - кубизм, экспрессионизм и сюрреализм. Но, сам Руссо не задумывался об «измах»; он отчаянно мечтал лишь об одном, чтобы его признали «настоящим» художником. Руссо принято называть первым и самым своеобразным в ряду художников-примитивистов. Он был самоучкой, на всю жизнь сохранившим детское отношение как к искусству, так и к окружающему миру. Парадоксальным образом это не помешало (более того, помогло) ему сыграть виднейшую роль в становлении современной живописи. Отчасти это объясняется простым стечением обстоятельств. Руссо пришел в искусство, когда там формировались совершенно новые подходы к «изображению». После изобретения фотографии максимально точное «копирование натуры» перестало быть целью живописи. Это повлекло за собой пересмотр художественных законов, бывших незыблемым правилом со времен Возрождения. Художники начали смело экспериментировать с перспективой, формом и цветом. Подверглось кардинальному переосмыслению понятие художественного символа. Для художников-новаторов, стремящихся соответствовать своей эпохе, «примитивный» стиль Руссо стал счастливой находкой.

Список литературы

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2005. – №23. – 32 с.

2. Филиппова О.Н. Творчество Анри Руссо – художника-самоучки (1844-1910). – 2018. – №10 (62). – С. 486-494.
3. Филиппова О.Н. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна (1839-1906). – 2018. – №10 (62). – С. 495-500.
4. Филиппова О.Н. Кубизм в творчестве Пабло Пикассо (1881-1973) // Реформирование и развитие гуманитарных и естественных наук (г. Полтава, 22-23 марта 2020 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2020. С. 42-46.
5. Филиппова О.Н. Пабло Пикассо // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (6 января 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 129-132.

