

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

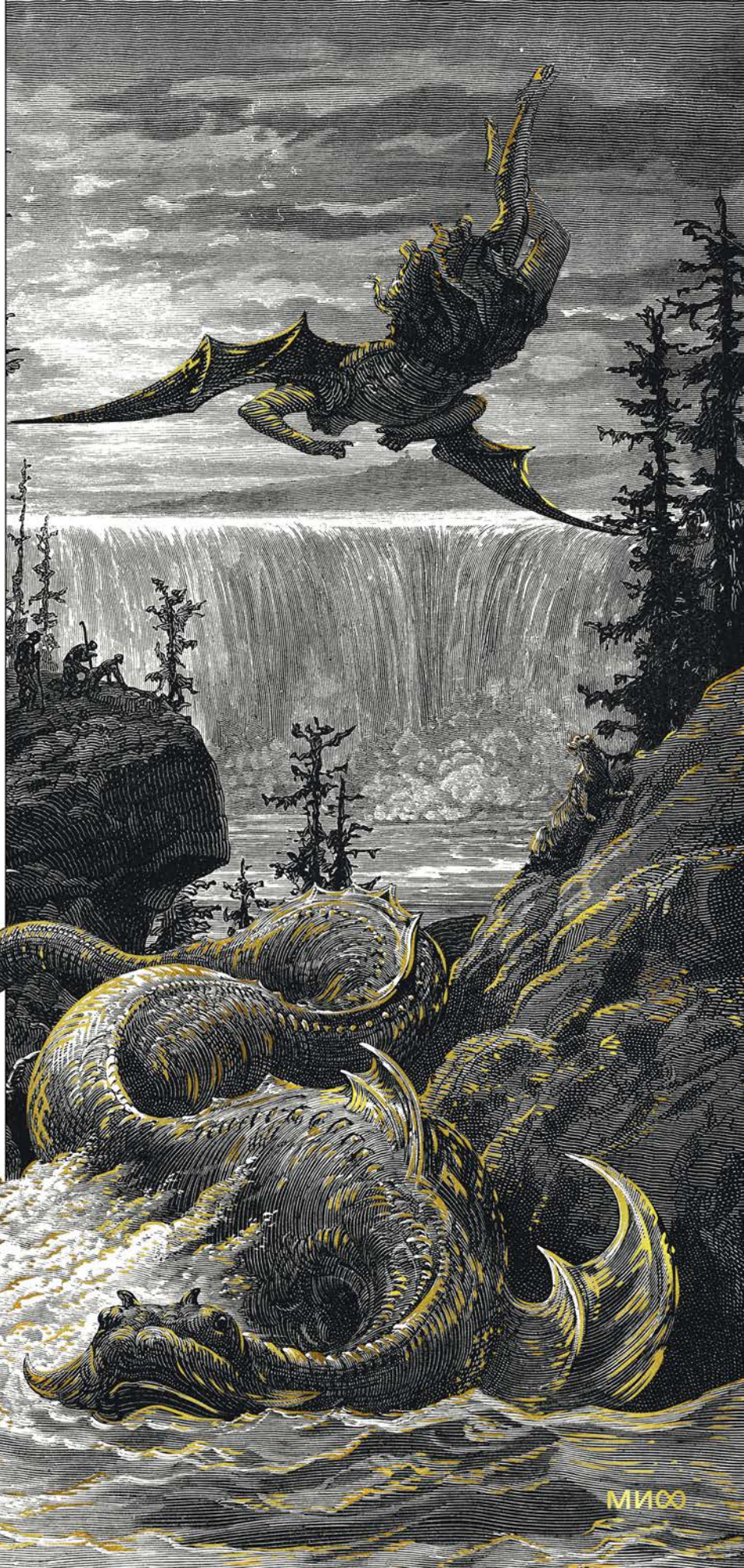
ГЮСТАВ ДОРЕ

Аликс Паре
Валери Сюёр-Эрме

Уникальная
ретроспектива
основных работ
мастера

ИЛЛЮСТРАТОР
КАРИКАТУРИСТ
ХУДОЖНИК
ГРАВЕР

Перевод
Елены Музыкантовой

МИО

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГЮСТАВ ДОРЕ

АЛИКС ПАРЕ
ВАЛЕРИ СЮЁР-ЭРМЕ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ Гюстав Доре

Уникальная ретроспектива
основных работ мастера

Перевод с французского Елены Музыкантовой

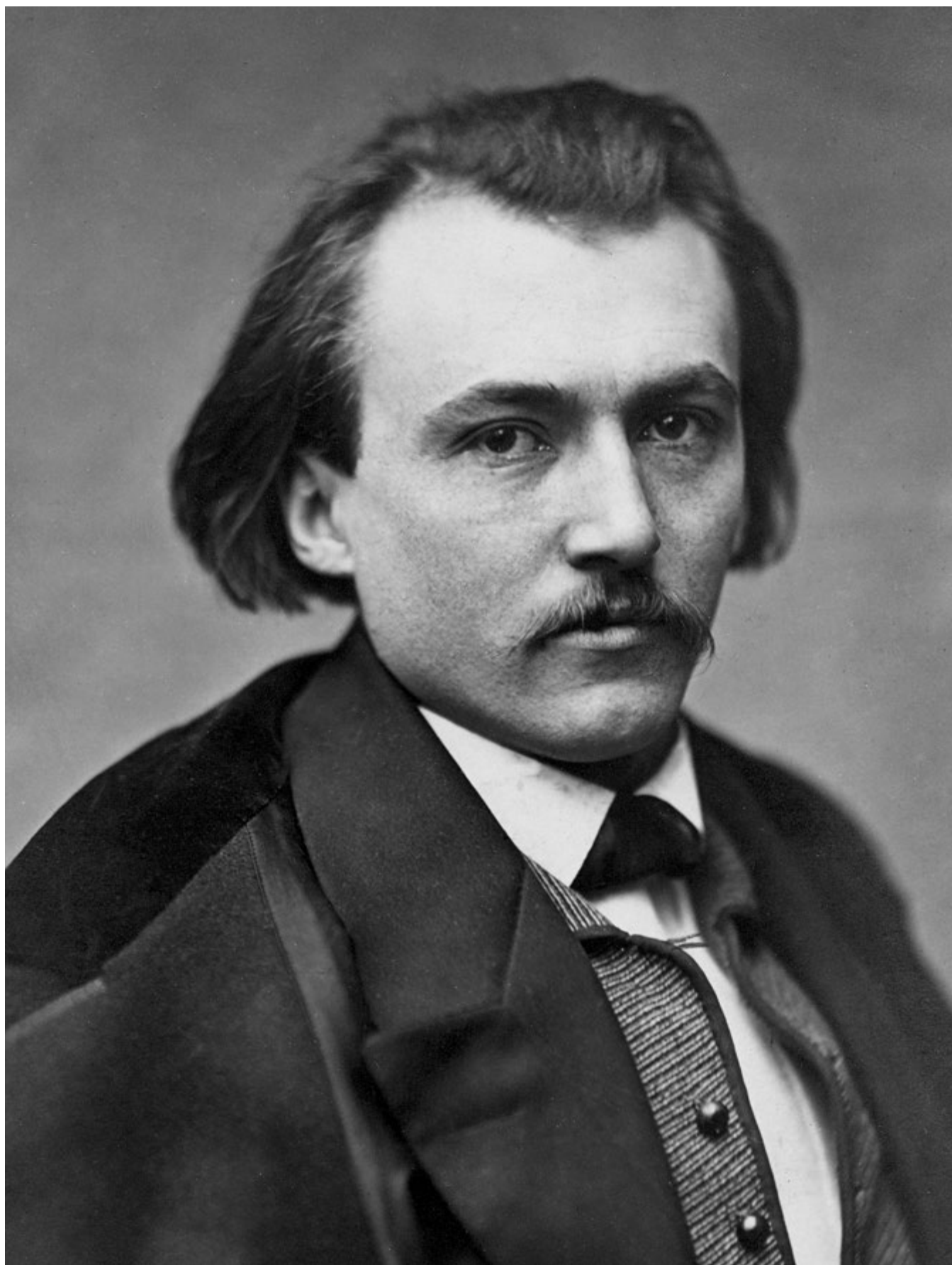
МОСКВА
МИФ
2026

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гюстава Доре можно назвать универсальным творцом: он и рисовальщик, и гравер, и живописец, и скульптор. Его обширное наследие в области литературных иллюстраций привело к тому, что он вошел в коллективное бессознательное, оказал влияние на сферы кино, анимации, комиксов и рекламы. Доре — один из самых одаренных и в то же время самых плодовитых художников-карикатуристов XIX века. В свои 33 года он не без иронии заявлял, что «создал всего 100 000 рисунков». Достаточно сказать, что на момент его смерти в возрасте 51 года у него скопился колоссальный художественный каталог. Однако цель нашей книги не в том, чтобы перечислить или скомпилировать все эти тысячи работ, а в том, чтобы выделить те, которые кажутся нам наиболее важными, наиболее сильными визуально и которые лучше всего отображают его творческий путь и стиль.

При выборе произведений мы руководствовались принципами хронологии, тематики и эстетики. Доре успел охватить все области: он рисовал карикатуры на современников, вел военные репортажи, иллюстрировал басни, поэзию, романы, а еще писал пейзажи и картины на аллегорические сюжеты. В творчестве Доре соседствуют комические шаржи и величественные образы, эпические полотна и созерцательные виды. Он запечатлевал реальность, виртуозно управляясь с выдумкой. Мы посчитали необходимым поделиться этим богатством и раскрыть все его разнообразие.

Нам пришлось в голову разбить работы Доре по блокам, руководствуясь силой их эстетического воздействия — и, конечно, понимая субъективность подобного подхода. Такая попытка каталогизировать его наследие по тематике, стилистике и форме должна наиболее ярко раскрыть личность Гюстава Доре как художника и творца. Помимо безусловной виртуозности, еще ярче проявляются его наклонности. Он много чем увлекался: любил звездные ночи, леса с высокими темными елями, суровые пейзажи, сражения на мечах, сказочные замки, летающих существ, морских чудовищ... Другими словами, Доре любил мечтать и вдохновлять на мечты. Он культивировал чудесное.

Список Гюстава Доре

В 1865 ГОДУ ГЮСТАВ ДОРЕ НАДИКТОВАЛ СВОЕЙ МАТЕРИ СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛ БЫ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. С НЕКОТОРЫМИ ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ. ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНЫХ, ТО ПРИХОДИТСЯ ПРИЗНАТЬ: ДО КОНЦА СВОЮ МЕЧТУ ОН ОСУЩЕСТВИТЬ НЕ УСПЕЛ. ЭТОТ СПИСОК ФИГУРИРУЕТ В ЕГО БИОГРАФИИ «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ГЮСТАВА ДОРЕ», ОПУБЛИКОВАННОЙ БЛАНШ РУЗВЕЛЬТ¹ В 1887 ГОДУ.

«В то время (в 1855 году) я загорелся идеей издания великих произведений ин-фолио*, первым из которых стал бы Данте. Моя мысль заключалась и до сих пор заключается в следующем: проиллюстрировать в едином формате, подходящем для коллекционирования, все шедевры литературы, будь то эпические, комические или трагические. Издатели, с которыми я поделился своими планами, сочли мою идею непрактичной, утверждали, что время сейчас неподходящее, книжная торговля держится на низких ценах, невыгодно выпускать тома по сто франков и нет никаких шансов на успех подобной авантюры. Со своей стороны, я рассуждал ровно наоборот и основывал свою надежду на следующем факте: что в каждую эпоху, когда искусство или промышленность переживают упадок, всегда остается несколько сотен человек, восстающих против потока усредненности и обыденности и готовых заплатить за тщательно подготовленное и оформленное произведение. Эти аргументы, похоже, никого не убедили, и мне пришлось самому профинансировать первую из своих книг: “Ал” Данте. Ее успех и продажи подтвердили мою правоту; с той поры мои издатели пересмотрели свое отношение к выпуску книг ин-фолио, коих на сегодняшний день вышло семь, и серии, которая, согласно моим планам, будет состоять из нижеперечисленных тридцати томов. Думаю, интересно таким образом узнать, каким я вижу свой труд примерно через десять лет:

Данте “Ал”	Готово.	Отрывки из “Эдды”	В планах.
Данте “Чистилище”	В планах.	“Песнь о Нибелунгах”	В планах.
Данте “Рай”	В планах.	“Романсеро”	В планах.
Перро “Сказки”	Готово.	“Тысяча и одна ночь”	В планах.
“Дон Кихот”	Готово.	Мольер	Готово.
“О подражании Христу”	В планах.	Лафонтен	В планах.
“Жизнеописания святых”	В планах.	Расин	В планах.
Гомер “Илиада”	В планах.	Корнель	В планах.
Вергилий: “Георгики”, “Энеида”	В планах.	Мильтон	В планах.
Овидий “Метаморфозы”	В планах.	Байрон	Готово.
Эсхил “Трагедии”	В планах.	Спенсер	В планах.
Гораций	В планах.	Шекспир	В планах.
Анакреон	В планах.	Голдсмит	В планах.
Лукан “Фарсалия”	В планах.	Гёте “Фауст”	В планах.
Ариосто “Неистовый Роланд”	В планах.	Шиллер “Пьесы”	В планах.
Тассо “Освобожденный Иерусалим”	В планах.	Гофман “Рассказы”	В планах.
Оссиан	В планах.	Ламартин	В планах.
		Плутарх	В планах.
		Боккаччо	В планах.
		Монтень (Ж.-Ж.)	В планах.

На сем я остановлюсь, поскольку вторгаюсь в будущее, а это уже не биография. <...> Если потребуется какая-либо конкретная информация, я немедленно предоставлю ее по почте.

Гюстав Доре».

* *Ин-фолио* — формат в половину типографского листа (43 × 33 см). Здесь и далее прим. ред.

← Предыдущая страница: **Погрудный фотопортрет Гюстава Доре.** П. Пети, ок. 1865 г.

→ Следующие страницы: **Фотопортрет лежа.** О. Г. Рейландер, ок. 1860 г.

Гюстав Доре – разносторонний художник и путешественник

1832 год
6 января в Страсбурге
на свет появляется Луи
Огюст Гюстав Доре.

1843 год
Он создает
первые наброски
по «Божественной
комедии» Данте.

1847 год
В 15 лет он показывает
свои рисунки
Шарлю Филипону³,
который и положил
начало его карьере
в журналистике.

1837 год
Уже с пяти лет Гюстав
рисует: иллюстрирует
свои письма
и школьные тетради.

1845 год
В 13 лет в Бурк-ан-
Бресе выходит его
первая опубликованная
работа, литография
La Vogue de Brou².

1848 год
Семья Доре присоединяется
к Гюставу и перебирается
с ним в Париж. С двумя
рисунками он впервые
выставляется в Салоне
живописи и скульптуры,
более известном как Салон⁴,
и публикуется в газете «Смеха
ради» (Le Journal pour Rire).

1883 год
23 января Гюстав Доре
умирает в своем доме
в Париже после тяжелого
приступа стенокардии.

1879 год
Последнее крупное
иллюстрированное
издание — «Неистовый
Роланд» Ариосто⁵. Доре
награжден орденом
Почетного легиона.

1877 год
Доре впервые выставляет
в Салоне скульптуру
«Судьба и Любовь».

1882 год
Последняя крупная
религиозная картина —
«Долина слез».

1878 год
Страдая астмой,
он впервые испытывает
приступы стенокардии,
которые лечит воздухом
швейцарских гор.

1873 год
Поездка в Шотландию
на десять недель.

ДРУЖЕСКИЙ КРУГ

Доре вращался в самой гуще парижской жизни. Среди его знаменитых друзей были: фотограф Надар, директор — издатель газет Поль Дало, писатель Теофиль Готье и композиторы Франц Лист, Джоаккино Россини, Рихард Вагнер и Камиль Сен-Санс. Доре с удовольствием принимал их на художественных и светских мероприятиях.

ВЕЛИКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

На протяжении всей своей жизни Доре проводил отпуск в Альпах (в Савойе, Швейцарии и Италии). Будучи крайне увлеченным путешественником для своего времени, он посетил Бретань, Голландию, Кёльн, Бельгию, Тироль, Венецию, Пиренеи и Испанию. Также Доре регулярно ездил в Лондон и Шотландию.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Доре никогда не женился и не имел детей, однако у него было несколько романов с известными женщинами: актрисой Алисой Ози, оперными певицами Ортанс Шнейдер и Кристиной Нильсон, примадонной Аделиной Патти (на которой он надеялся жениться), куртизанкой Корой Перл и актрисой Сарой Бернар.

1849 год

Умирает его отец. Гюстав с матерью и двумя братьями переезжает в частный особняк на улице Сен-Доминик.

1852 год

Он начинает карьеру иллюстратора с «Иллюстрированных работ Библиофила Жакоба» писателя и историка Поля Лакруа (который и писал под псевдонимом Библиофил Жакоб).

1855 год

Иллюстрации к произведениям Франсуа Рабле приносят ему славу; иллюстрации к «Озорным рассказам» Оноре де Бальзака лишь укрепляют ее.

1851 год

Доре выставляет в Салоне свою первую картину «Дикие сосны».

1854 год

Крымская война вдохновляет Доре на создание первых политических рисунков и карикатур.

1861 год

«Божественная комедия» Данте, выпущенная издательством Hachette, имеет огромный успех. Доре также выставляет свои картины в Салоне, в том числе три работы, написанные по «Божественной комедии».

1872 год

Доре создает свой шедевр в технике офорта — «Неофита». Он выставляет огромное полотно «Христос, покидающий преторий» (на время войны холст был свернут в рулон и закопан).

1868 год

Он завершает работу над «Божественной комедией» Данте, включая «Чистилище» и «Рай».

1866 год

Пик его славы как литературного иллюстратора, год, богатый публикациями, включая «Потерянный рай» Джона Мильтона.

1870 год

Во время Франко-прусской войны Доре поступает на службу в национальную гвардию. В период правления Парижской коммуны селится в Версале.

1867 год

Открытие галереи Доре в Лондоне, где он уже известен и по праву занимает место в мире британского книгоиздательства.

1862–1863 годы

Он публикует множество иллюстраций в книгах: «Сказки» Шарля Перро, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Атала» Франсуа Рене де Шатобриана.

Гюстав Доре *и гравюра*

14

3 ТЕХНИКИ ГРАВЮРЫ

Литография, офорт и гравюра на дереве

Гюстав Доре — *иллюстратор*

34

26 ЛИТЕРАТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ

Романы, стихи, басни, рассказы,
военные и путевые заметки

Гюстав Доре – *карикатурист*

398

3 АЛЬБОМА КАРИКАТУР
Юмористические рисунки,
вышедшие в газете «Смеха ради»

Гюстав Доре – *художник*

410

22 КАРТИНЫ И АКВАРЕЛИ
Горные пейзажи и подлесок,
исторические сцены и сказочные миры