ЧЭНЬ ЯЛИН

Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: annechenqu@gmail.com

CHEN YALIN

Postgraduate student of the department «History of arts and Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: annechenqu@gmail.com

СОНЯ ДЕЛОНЕ (1885–1979): ИДЕИ СИМУЛЬТАННОЙ ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 1920–1930 гг.

SONIA DELAUNAY (1885–1979): THE IDEAS OF SIMULTANEOUS PAINTING IN ARTISTIC TEXTILES FROM 1920–1930

Соня Делоне является ключевой фигурой в 1920-е годы среди первопроходцев искусства Парижа, — выдающийся художник-абстракционист, превосходный колорист и одна из основателей дадаизма [1]. В данной статье рассматриваются идеи симультанной живописи и отражение этих идеи в художественном текстиле и моде. Автор статьи исследует изменения, вызванные философскими и научными изменениями в искусстве Востока и Запада в этот период и рассматривает огромный вклад в развитие модернистского искусства Сони Делоне. Ее творчество не основано на реальности видения, она стремится проводить в искусстве чистую выразительность и концептуальную реальность живописи. Абстрактная структура картины выражает особые отношения составляющих ее элементов. Свои идеи в живописи Соня Делоне развивает во многих сферах декоративно-прикладного искусства, таких как одежда, обувь, сумки, текстиль, и т.д. В ее работах мы можем почувствовать бренд времени, личные чувства художника и сложную психологию ее души. Огромное влияние трансформации человеческих ценностей привело к исследованию философии, развитию и трансформации науки и технологии. Современность впервые проявилась в кубизме. Великая трансформация понятия пространства

и времени в современном искусстве открывает новый путь для творчества. Уникальная интерпретация понятий времени и пространства видится нам в произведениях современного художника Сони Делоне. Чистое искусство должно быть высоким и служить постижению новых знаний.

Sonya Delaunay is a key figure in the 1920s among the pioneers of the art of Paris, an outstanding abstract artist, an excellent colorist, and one of the founders of Dadaism [1]. This article discusses the ideas of simultaneous painting, and the reflection of these ideas in artistic textiles and fashion. The author of the article examines the changes brought about by philosophical and scientific changes in the art of the East and the West during this period and considers a huge contribution to the development of the modernist art of Sonia Delaunay. Her work is not based on the reality of vision, she seeks to pursue in the art of pure expressiveness and conceptual reality of painting. The abstract structure of the picture expresses a special relationship of its constituent elements. Sonya Delaunay develops her ideas in painting in many spheres of decorative and applied arts, such as clothes, shoes, bags, textiles, etc. In her works, we can feel the brand of the time, the personal feelings of the artist and the complex psychology of her soul. The enormous influence of the transformation of human values led to the study of philosophy, the development and transformation of science and technology. Modernity first manifested itself in cubism. The great transformation of the concept of space and time in modern art opens up a new path for creativity. We see a unique interpretation of the concept of time and space in the works of contemporary artist Sonya Delaunay. Pure art should be high and serve to comprehend new knowledge.

Ключевые слова: Соня Делоне, орфизм, симультанность, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракция.
Keywords: Sonia Delaunay, Orphisme, simultaneous, futurism, Dadaism, Surrealism, abstraction.

В 1920–1930-х годах XX века в творчестве художников продолжались поиски новых необычных решений создания новых проектов в

дизайне и декоративно-прикладном искусстве. Это было время открытий и экспериментов. Сращивание и сочетание цветовых блоков приносило художникам бесконечное творческое вдохновение, что открывало путь к созданию особенных работ.

Известный художник и модельер Соня Делоне — одна из художников-новаторов. В ее работах множество ярких цветовых блоков расположено случайным образом, как калейдоскоп, а художественное очарование красочных сочетаний присутствует повсюду.

Когда классическая геометрия становится менее «обычной», она создает более драматический визуальный эффект. Насыщенные цветные блоки, которые словно поглощают «морское вдохновение» красочных аппликаций, случайно находятся вместе. Они уникальны и привлекают внимание, позволяя вам свободно ощущать себя между классицизмом и современной элегантностью. Необычная художественная эстетика Сони Делоне искусно применяется в тканях и дизайне одежды. Она не только художник, но и дизайнер тканей и моды.

Соня Делоне — важный представитель парижского авангарда, художник европейского абстрактного искусства. Ее картины красочны, характеризуются регулярными кругами, полукругами, радугами, полосами, треугольниками. В это время она была увлечена творчеством Ван Гога, Гогена, Матисса.

В конце XIX века, после промышленной революции в западном обществе, люди достигли значительного прогресса в производстве, медицине, философии и т.д. Художники в это время постоянно пытались использовать научный дух, чтобы найти вечную правду в живописи. Среди них — художник Соня Делоне, которая использует абстрактные формы и цвета, чтобы выразить красоту ритма и правил. А в дальнейшем она вместе с мужем Робертом Делоне стал основателем художественного движения «Орфизм» [2].

Ее уникальное положение в европейском авангардном движении и ее роль как новатора новых идей в искусстве очень велики. Ее работы разнообразные, и ее творчество известно непрерывным диалогом между разными областями искусства.

Соня Делоне находится в авангарде парижской моды в XX веке, а ее абстрактные картины маслом представляют современную перспективу в развитии живописи. Ее произведения напоминают зрителю о современном танце, технологиях и путешествиях, с ослепительным на-

бором цветов и графики, чтобы создать ощущение динамики. Делоне преодолевает барьеры традиционного искусства, исследуя моду, текстиль, дизайн интерьера и одежду, а также занимается дизайном, рекламой и архитектурой.

Картины Сони Делоне, словно музыкальные мелодии на придуманной ею одежде, создают новую атмосферу и вдохновляют на новые открытия будущих дизайнеров.

На Всемирной Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности [3] в Париже в 1925 году Соня построила «шовный» бутик на мосту Александра III и покрасила автомобиль Citroen в духе своей живописи и дизайна. Тогда она начала работать с универмагами Metz и Amsterdam, предоставляя им дизайн ткани и предметы интерьера.

Мировой экономический кризис 1929 года привел к полному краху фондового рынка, лишил Соню Делоне многих возможностей в развитии ее карьеры. Несмотря на это, она настаивала на том, чтобы делать каждый предмет одежды ограниченным тиражом (который теперь может быть произведением искусства), и отказалась сотрудничать с любым крупным магазином модной одежды, чтобы помочь продвинуть продажи ее модного магазина. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Соня Делоне проектирует и исполняет одежду для своих постоянных клиентов.

Когда разразилась Вторая мировая война, супруги Делоне отправились на юг и поселились в Провансе. После смерти Роберта в 1941 году Соня решила там остаться и пропагандировала искусство мужа в течение многих лет после войны.

В 1950-х, когда она снова взяла кисть, ее стиль живописи приобрел особую жизненную энергию. Почти каждый день она создает красивые работы. И все они представляют яркие и красочные круги в бесконечной, абстрактной форме. Эти яркие круги могут быть либо полными, либо полукруглыми, либо заполненными или очерченными, большими или маленькими, чтобы двигаться в пространстве.

Она также преподает в художественных школах и участвует в различных ассоциациях, которые занимаются абстрактным искусством. Ее имя хорошо известно в Европе. Соня Делоне стала символом нового искусства. В 1970-х годах она опубликовала серию литографических работ, которые способствовали развитию абстрактного искусства.

На Всемирной ярмарке художественного декора в 1925 году она опубликовала серию модной одежды: помимо платьев, представлены функциональные кепки для вождения, цельные купальники и пиджаки. Она прочитала лекцию в университете Сорбонны в Париже на тему, как живопись влияет на дизайн одежды. В этой лекции она предложила много новых идей в дизайне женских платьев и даже упомянула о высокой моде. Говоря об этом, она также представила платье, которое соответствует цвету кузова автомобиля. Три года спустя она сделала таким же образом, но на этот раз выяснилось: ткань и геометрические узоры, изначально использовавшиеся для женской одежды, использовались в сиденье ее автомобиля Talbot [4].

В настоящее время, когда мы снова видим различные работы Сони Делоне в разных музеях и книгах, этот ослепительный мир узоров на ткани, шарфах и картинах, мы не можем не вздохнуть, Соня Делоне — многоцветный магический Создатель этой красоты, но она недооценила свой талант, свои возможности. К сожалению, в течение следующих нескольких десятилетий она работала над тем, чтобы продвигать работы Роберта Делоне, не говоря уже о своих собственных художественных достижениях, и была готова жить в безвестности.

Соня Делоне было только 22 года, когда она познакомилась с художником-аристократом Робертом Делоне в 1907 году, и в то время она уже была известным художником. В 1905 году они приехали в Париж. В течение года она писала красивые и достойные портреты, и они были представлены в лучшей галерее возле Люксембургских садов вместе с работами таких художников, как Пабло Пикассо, Брак, Диффи и ДеЛэнд.

Однако выйдя замуж за Делоне в 1910 году, она почти полностью отказалась от живописи: после замужества она сразу поняла, что творчество Роберта Делоне было более эмоциональным, чем ее собственное. Если она хотела достичь в творчестве уровня своего мужа, она должна отступить.

Фактически, до тех пор, пока Роберт не умер в 1941 году, и почти десять лет спустя она редко рисовала, вместо этого она использовала свой выдающийся талант в управлении цветом для текстильного дизайна и вышивки.

По этой причине вклад Сони в современное искусство часто игнорируется миром. Мы сосредотачиваем наше внимание на художниках-мужчинах, особенно Пикассо и Гао, которые ведут искусство жи-

вописи в новое направление, которое имеет тенденцию быть смелым и безудержным. Тем не менее, женщины-художники, такие как Соня, только мельком увидели мир.

Как и многие творческие женщины той эпохи, Соня восприняла модернизм как способ избавиться от традиционных женских оков. Непрерывный всплеск модернистских работ представляет собой стремление к свежести, свободе и росту неизведанных тенденций, и Соня Делоне в полной мере использует это и доводит до предела то, что она надеется получить в этом возрасте. Вернувшись в семью, Соня пыталась разными способами утолить жажду творчества.

Однажды она сказала о том, что сшитые из лоскутов дают ей представить кубистическую живопись. Вскоре она начала применять тот же прием к другим вещам и поняла, что живопись ничем не отличается от просто «декоративной работы».

Идея, основанная на одержимости бесчисленными возможностями цвета, была описана ею как «взгляд на мир». Она создала концепцию сращивания «одного сосуществования» цветов, а контрастные цвета создали ритм и движение. Необычный дизайн костюмов яркого цвета и новые формы изделий значительно повлияли на развитие моды.

В 1980 году, когда художница достигла возраста 94 лет, музей Олбрайт Нокс [5] организовал ретроспективу произведений искусства Сони Делоне, которая была представлена в Соединенных Штатах. Ее костюмы, картины, текстиль и сценические работы, смелые и красочные, вызвали у людей большой энтузиазм и произвели сенсацию у зрителей. Искусство Сони Делоне стало замечательным открытием новых тенденций в дизайне и моде.

Ткань с геометрическим рисунком, разработанная Соней, известна в США. Голливудские актрисы также приобрели ее дизайн и назвали его «Drain Lifestyle». В то время Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо [6] любили модные великолепные платья Сони — «платье джазового века» очаровывало мир моды.

Ее кредо революционно: «Для меня нет никакой разницы между живописью и так называемой “декоративной” работой», — написала она в 1978 году. «Некоторые люди думают, что “искусству второй линии” не хватает художественного смысла, и я никогда не думаю, что так. Напротив, это продолжение моего произведения искусства. Модернистские художники преуменьшают концепцию классификации и стремятся

устранить разницу между искусством и жизнью. Преподаватели Баухауз-колледжа, революционные конструктивисты, художники-минималисты и итальянские футуристы хотят воплотить дизайн студии в домах и на рабочих местах простых людей».

Соня — Сара Терк родилась в 1885 году. Родители Сони — евреи из рабочего села из украинского села Градижск. В пять лет она живет в семье ее дяди и тети по материнской линии Анри и Анны Терк в Санкт-Петербурге. С этими родными она путешествует по Европе, посещает лучшие музеи. Летом она едет в Финляндию для изучения немецкого, французского и английского языков. Теперь ее имя звучит как София Терк [7].

«Он как вихрь», — писала она о Роберте Делоне. «Его стремление к жизни и его предприимчивый дух наполнили меня радостью». Их романтическое сочетание создает эстетический стиль: сочетание кубизма и фовистской палитры. «Цвет — это кожа мира» [8], — объявила Соня Делоне.

Их ранние работы очень похожи, показывая свет и тень в блестящих цветах. Но Соня быстро перешла в сферу прикладного искусства. Один из ее проектов находится в музее Купера Хьюитта [8]. Он напоминает о ее сотрудничестве с поэтом Брайсом Сандрасом в 1913 году — «Сибирская железная дорога и проза Жанны Франции». Эта история — вымышленное путешествие из Москвы в Харбин, Китай. Текст сопровождает богатый цвет фантазий Сони Делоне.

Когда Роберт и Соня были в Испании, разразилась Первая мировая война. В это время они много работали. В этот период их жизни состоялась встреча с Сергеем Дягилевым [9], директором «Русского балета». В 1918 году Соня Делоне разработала костюмы для спектакля «Клеопатра». Это стало началом замечательного творческого сотрудничества. Она также открыла первый магазин «Casa Sonia» по дизайну одежды для модного Мадрида.

Еще в начале 1920-х годов она работала с художниками-дадаистами в Париже, создавая «поэзию одежды», и оформляла книги с юмористическими цитатами Тристана Цара [10] и Джозефа Делителя.

Вершина творческого таланта Сони — платье, разработанное для Глории Свансон, с охристо-красными, кораллово-красными и ржаво-красными линиями шаблона, находящимися в яркой динамике при движении Глории Свансон. Это вышитое платье также является одной

из самых интересных в экспозиции Нью-йоркского Музея дизайна. На протяжении многих лет Делоне использовала смелые геометрические узоры, насыщенные живыми цветами, такими как фейерверки, выражая мечты людей, все еще страдающих от войны.

Хочется отметить на примере жизни и творчества Сони Делоне, что искусство и жизнь неразделимы. Симультанность [11] жизни и творчества Сони Делоне — это движение и поиск нового и прекрасного, к которому всегда устремлены настоящие художники.

Благодаря новому искусству Сони Делоне и новой концепции в дизайне одежды и текстильном дизайне, представлены уникальные перспективы и методы творческого поиска в этом направлении. Художественный текстиль Сони Делоне включает в себя визуальные элементы с отличительными культурными характеристиками для продвижения всего мира моды и искусства. Ее работы изменили искусство декорации с помощью художественной практики, связав искусство и жизнь, создавая жизнь, создавая искусство, служа жизни и меняя жизнь.

Имя Сони Делоне и ее творчество хорошо известны на Западе и в Соединенных Штатах. Однако, на ее Родине в России о ней знают гораздо меньше, хотя ее творчество интернационально. Ее наследие в области дизайна одежды и ткани по-прежнему актуально, что подтверждает необходимость искусствоведческого исследования ее произведений для китайской и российской культуры.

Примечания:

1. Дадаи́зм, или дада, — авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (Кабаре Вольтер). Существовало с 1916 по 1923 годы.

2. Орфизм (фр. orphisme, от фр. Orphée — Орфей) — направление во французской живописи 1910-х годов, образованное Р.Делоне, Ф.Купка, Ф.Пикабия, М.Дюшан. Генетически связан с кубизмом, футуризмом и экспрессионизмом. Название дано в 1912 г. французским поэтом Гийомом Аполлинером.

3. Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности (фр. Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes), [1] — проходила в период с апреля по октябрь 1925 года в Париже, на которой были представлены работы из многих областей декоративного искусства, дизайна и архитектуры. Выставка дала название стилевому направлению «ар-деко» в декоративном искусстве первой половины XX века. Участие в выставке СССР

было одним из первых актов культурного обмена между СССР и Францией после установления дипломатических отношений между странами 28 октября 1924 года.

4. Albot («Тэлбот» в Великобритании, «Тальбо» во Франции) — франко-британская марка автомобилей. На данный момент производство под этой маркой прекращено, а права на нее принадлежат французскому концерну PSA.

5. Художественная галерея Олбрайт-Нокс (англ. Albright-Knox Art Gallery) — художественный музей в городе Буффало в штате Нью-Йорк, в котором представлена обширная коллекция произведения импрессионистов, постимпрессионистов и представителей современного искусства.

6. Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо — Joan Crawford and Greta Garbo — знаменитые голливудские кинозвезды.

7. София Терк — настоящее имя Сони Делоне.

8. Нью-йоркский Музей дизайна на Пятой авеню. Нью-йоркский Музей дизайна .Купер-Хьюитт был основан внучками промышленника и филантропа Питера Купера Эми, Эленор и Сарой Хьюитт как часть куперовского Фонда развития науки и искусства еще в 1897 году. С 1967 года он располагается на Пятой авеню в особняке Карнеги, историческом здании, имеющем статус памятника архитектуры.

9. Сергей Павлович Дягилев (31 марта 1872, Селищи, Новгородская губерния — 19 августа 1929, остров Сан-Микеле близ Венеции) — русский театральный и художественный деятель, один из основателей группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева», гениальный антрепренер, который заставил Европу обожать русскую культуру. Он не писал картин, не сочинял балетов и опер и очень редко выступал как художественный критик. Но Дягилев обладал таким вдохновением, пламенностью и организаторским талантом, что без него история искусств XX века была бы совсем другой. Рассказывает Софья Багдасарова.

10. Тристан Тцара (также Тзара, фр. Tristan Tzara; настоящее имя и фамилия Сами (Самуэль) Розеншток, рум. Sami Rosenstock; 16 апреля 1896, Мойнешти, Румыния — 24 декабря 1963, Париж) — румынский и французский поэт еврейского происхождения.

11. Симультанность (от латинского simul — «в одно и то же время»). Динамизм собаки на поводке (Д.Балла, 1912 г.). 1) Принцип футуристической живописи, состоящий в совмещении в одной композиции разных моментов движения. Для футуристической живописи характерны композиции: с раздробленными на фрагменты фигурами и пересекающими их острыми углами; с преобладающими формами зигзага, спирали, эллипса, воронки, скошенного конуса. Прием в искусстве сценографии: на театральной сцене одновременно даются две (или более)

декорации, изображающие среду разных действий, протекающих параллельно, т.е. одновременно, но в разных местах. Симультанность была распространена в средневековом театре и иконописи, затем надолго исчезла из искусства. Возродилась и стала широко применяться в XX веке. Принцип симультанности был перенесен из театра в средневековые фрески и рельефы.

Библиография:

1. *Сокольникова Н.М.* История изобразительного искусства: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М.Сокольникова, Е.В.Сокольникова . М.: ИЦ Академия, 2012. 304 с.

2. *Тальмин Я.* Задачи, история и техника театра: Руководство для любителей сценического искусства. Изд. 2-е / Я.Тальмин. М.: КД Либроком, 2012. 224 с.

3. *Шестаков В.П.* История истории искусства. От Плиния до наших дней: Учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В.П.Шестаков. М.: ЛКИ, 2008. 304 с.

4. *Браун У.А.*. Morris Ketchum Jesup: эскиз персонажа. Нью-Йорк: сыновья Чарльза Скрибнера, 1910.

5. *Престон Д.Дж*. Динозавры на чердаке: экскурсия в Американский музей естественной истории. Гриффин Св. Мартина, 1993. 256 с. Ма Юньфу. «Главная Ма», китайский мусульманин.

6. *Хайдеггер М*. Время и бытие. М., 1993.

7. *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.

Интернет- ресурсы

1. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Delaunay (дата обращения: 5.05.2019).

2. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/ (дата обращения: 8.05.2019).

3. URL:http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzwy201613228# (дата обращения: 7.05.2019).

4. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орфизм (дата обращения: 15.05.2019).

5. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_выставка_(1925) (дата обращения: 15.05.2019).

6. URL:http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=5f35b17d619a6923b5d84fc4b7e75e8d&site=xueshu_se (дата обращения: 5.05.2019).

7. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Talbot (дата обращения: 9.05.2019).

8. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дадаизм (дата обращения: 15.05.2019).