ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

НА ТЕМА: „ЖЕНИТЕ КАТО МУЗИ И ТВОРЦИ“

АВТОР: Д-Р РАЛИЦА ФИЛИПОВА

ДАТА: 20. 05. 21 г.

Винаги съм си задавала въпросите - защо няма жена- композитор, чиято музика като чуем, да си кажем нещо като: „ А, да – „Малка нощна музика“? Или защо няма жена-художник, чиято картина да е лесно разпознаваема като „Слънчогледите“ на Ван Гог, а трябва да търсим в интернет, за да сме сигурни, че авторът на даденото произведение на изкуството е ТЯ, а не ТОЙ?

Не ме приемайте като яростна феминистка, не! Не съм! Но много ми се иска в 21 век жените- творци да бъдат повече от музите, да излязат от сянката на ежедневието и на своите мъже-творци и докато готвим нещо, и чуем позната мелодия създадена от жена-композитор, да си я затананикаме.

Голямата журналистка на 20 век – италианката Ориана Фалачи многократно споделя, че ако е била мъж, то много повече е щяло да й върви в професията. Подобни мисли споделя и чилийската писателка Исабел Алиенде. Днес журналистическата професия е „превзета“ от нас – жените, а в департамент „Медии и комуникация“ на НБУ те доминират над колегите си. И повярвайте ми това е правилният път за тази професия, защото ние жените освен, че сме много издръжливи, сме и силно интуитивни, а тези качества са нужни и за други професии.

Но да се върнем към пътя, който музите извървяват, за да станат творци.

КАМИЙ КЛОДЕЛ

Може би в днешно време малцина знаят името на Камий Клодел – музата на гениалния Огюст Роден и талантлива скулптурка. Родена през декември 1864 година във Франция, тя от малка израства със съзнанието, че й е предопределено талантливо бъдеще. Красива, умна и волева, тя следва своето желание да бъде художничка в свят, който е подозрителен към жените-творци, но тя приема предизвикателството. Съдбата й я отвежда в ателието на известния не само в Париж скулптор Огюст Роден, където започва нейната голгота като муза и творец едновременно. В началото Роден я подлага на изпитанието да носи и меси глината, работа тежка дори и за мъж. Но тя устоява и й се дава възможност да работи като асистент, а после и като модел в студиото. Всичко това Камий Клодел приема заради рядката възможност да наблюдава отблизо работата на Роден и заради шанса да изучава анатомията на голото тяло – необичайна възможност за жена през 19 век.

Любовта събира в огнено кълбо от страст и творчество двамата художници. Въпреки това Роден, който е с 20 години по-голям от Клодел, отказва да се раздели с жената от която има дете. Този факт дълбоко наранява Камий Клодел и тя постепенно започва да страни от своя учител и любовник. Стремежът й да се докаже като творец среща неразбирането на публиката. Критиците смятат, че творчеството й е силно повлияно от Роден. Изпадайки все по-често в кризи, Камий унищожава голяма част от скулпторите си. Фигурите й биват определяни като неподходящи и прекалено чувствени. Тези критики довеждат талантливата художничка до все по-продължителни творчески кризи, които заедно с измъчващото я безпаричие потапят Камий Клодел в дълбока депресия. Последните 30 години от живота си тя прекарва в психиатрична клиника, където и умира.

Личната й драма е оставила отпечатъка върху повечето нейни творби най-известната от които е „Валсът“/ 1889 -190 г./

Историята на нейния живот като муза и творец вдъхновява режисьора Бруно Нютън, който създава филм с участието на Изабел Аджани и Жерар Депардийо.

ЖАН ЕБЮТЕРН

За нея най-често се говори като муза и съпруга на художника и бохема Амедео Модилиани. Малцина обаче знаят, че началото на тяхната връзка започва в Академия „Колароси“, където момичето с нежна красота изучава живопис. Милата и деликатна млада жена вече имала признания на таланта си, когато решава да се откаже от избрания път и да стане модел, вдъхновение и … сянка на Модилиани. Съвместният им живот преминава през творчески възходи редувани с безпаричие, все по-влошаващото се здраве на Модилиани и радостта от раждането на първата им дъщеря – Жан Модилиани. Второто им дете така и не се появява на бял свят защото Жан Ебютерн слага край на живота си само два дни след като обичаният й Амедео умира през януари 1920 година от туберколозен менингит.

След него остават обаче нейните портрети, от които тя ни гледа със замислен поглед.

ФРИДА КАЛО

Мексиканката е известна със своята изключителна житейска история, с автопортретите си и с невероятна връзка с 20 години по-възрастния от нея художник Диего Ривера.

„Две катастрофи имам в живота си – едната е катастрофата с трамвая, а другата срещата с Диего!“ – споделя Фрида със свои приятели. Първата я оставя месеци на легло със счупен гръбнак, а втората я вдъхновява и изпепелява едновременно.

Фрида и Диего се срещат когато тя е млада студентка по изкуство, а той вече утвърден художник с многобройни поръчки, връзки с нежния пол и един брак. Възпламеняващата им любов обаче премахва годините разлика, извинява изневерите и двамата изживяват интересен и много бурен живот. Майката на Фрида ги нарича: „Слонът и гълъбицата“.

За разлика от Камий Клодел и Жан Ебютерн, Фрида Кало успява да запази своята уникалност и идентичност, и да се утвърди като художник. Отнема й години, за да наложи името си не като съпругата на Ривера, а като Фрида Кало. И успява. Независимо в какви отношения са, Диего Ривера винаги насърчава Фрида да твори. Той я обезпечава финансово, построява й специално ателие, до нея е когато и както може. Само година след развода си, те отново се събират, за да останат заедно до смъртта на Фрида през 1954 година.

Фрида Кало може би е една от малкото художнички, които успяват да се развият и утвърдят под сянката на великите си мъже. И не само – тя успява да наложи свой неподражаем стил в рисуването и да се превърне в идол за идващите след нея жени- творци.

Сложено е началото на промяната в отношението към жените, занимаващи се с изкуство. Все повече се чуват техните имена още приживе. Разбира се изключения има. Едно от запомнящите се е връзката между американския художник Едуард Хопър и неговата съпруга- художник Джо, която поставя своята личност, талант и време в услуга на творящия си съпруг. След смъртта им неговите картини достигат баснословни цени, а нейните са подарени на местна психиатрия и голяма част от тях унищожени.

МАРИНА АБРАМОВИЧ

Името й за мнозина означава: Купи билет и отиди да видиш новия й пърформънс.

Всяка нейна творба, жест, дума, мисъл е провокация към стандартното, към обичайното. На чехлите, които Марина обува сутрин след ставане пише: „fuck“ и „negativity“. За нея това е едно добро начало на деня. За нея е и естествено да подлага тялото и духа си на физическо изпитание и на погледите на зрителите, за да им внуши своите идеи. За някои те са крайни, радикални, неразбираеми, но Марина Абрамович следва своята посока и успява да наложи пърформънса като самостойна форма на изкуство.

Детството на родената в Белград актриса е белязано от студенина и нелюбов. В семейството не е прието да се изразяват чувства и това може би я калява да устоява в следващата част от живота си на всичко, което среща по пътя си като човек и творец.

На една среща обаче не устоява – тази с Улай./ визуален артист, фотограф и пърформър Франк Уве Лайзипен – Улай./

Запознават се на рожден ден и установяват, че са родени на една и съща дата. Общите им неща стават все повече и повече. Съвместните им пърформънси стряскат, привличат, предизвикват. Решават да си кажат: „Да“! в техен стил - като се срещнат по средата на Китайската стена тръгвайки от различните й краища. Проектът им „Любовниците“ среща пречки и се отлага във времето. Когато все пак го осъществяват и двамата разбират, че времето им заедно е отминало. И след 12 години заедно всеки тръгва обратно по своите си творчески и житейски пътища обогатен, но не и обезличен.

„Много от жените-артисти не са готови да се пожертват в името на собственото си изкуство. Те биха се пожертвали обаче в името на това да имат деца."[[1]](#footnote-1) - обяснява Марина една от причините за своя успех.

Твърдението на успялата и наложила се като творец Марина Абрамович поставя още въпроси: Първият е: дали „майчината гравитация“ не е основната причина много от жените-творци да остават все още музи и да не успяват да развият таланта си? Вторият е: А дали днес – в 21 век това вече не може да се преодолее и жените да бъдат признати и като майки, и като творци.

 Отговор на тези въпроси ще даде времето.

Използвани източници:

<https://impressio.dir.bg/litsa/ulay-koyto-ostavi-karvava-sleda-v-sofiya>, 21 . 03. 21 г.

<https://impressio.dir.bg/ikoni/marina-abramovich-az-sam-artist-a-ne-satanist>, 06. 05. 21 г.

<https://offnews.bg/nashite-avtori/zhan-ebiutern-za-uchastta-da-si-muza-no-i-vechna-sianka-747110.html>, 06.05.21 г.

<https://www.chr.bg/istorii/lichnosti/lyubovta-na-frida-kalo-i-diego-rivera-nishto-tipichno-vsichko-razlichno-i-adski-romantichno/>, 10. 05. 21 г.

[http://www.mymir.bg/categories/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%B](http://www.mymir.bg/categories/%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B2%EF%BF%BD%25B), 15. 05. 21 г.

1. [↑](#footnote-ref-1)