

§ 10. Экспрессионизм и сюрреализм: искусство будущего

Представители иных художественных направлений — экспрессионизма и сюрреализма — стремились донести до зрителя в заострённо эмоциональной форме изменения окружающего мира — быстротечность времени, импульсивность жизни человека, а также роль техники в переустройстве уклада общества.

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Главной темой в творчестве представителей *экспрессионизма* стала судьба человека в современном мире, полном несправедливости и жестокости. Художники-экспрессионисты

Кете Кольвиц. Офорт «За точкой косы» из цикла «Крестьянская война» (1905 г.)

Эрнст Людвиг Кирхнер.
Улица Берлина (1913 г.)

показывали реальную картину жизни. Более всего они обращали внимание на замолчанные жизненные эпизоды, когда за изяществом и утончённой возвышенностью образов кроется неправдивое отражение фактов. Поэтому героями художественных произведений экспрессионистов стали люди нуждающиеся и взывающие к состраданию. Так художники выражали душевную боль человека, ищущего помощи в несправедном мире.

Напряжённо и драматично прозвучала сущность житейских обстоятельств в графике немецкой художницы *Кете Кольвиц*. В первом десятилетии XX века ею создан *цикл офорт* из семи листов «*Крестьянская война*». В каждой композиции, в каждом образе выражается трагизм крестьянской доли, подталкивающий к грядущему восстанию. Например, в *листе «За точкой косы»* художница крупным планом показывает негодующую крестьянку, крепко сжимающую руками орудие труда. В её прищуренных глазах читается ненависть. Она кажется решительно настроенной на боевые действия. И ничто в этом мире не может сдержать её чувств.

Представители экспрессионизма работали в совершенно разных манерах. По-разному они относились и к цвету. Одни считали цвет подавляющим восприятие средством. Другие, как, например, немецкий художник *Эрнст Людвиг Кирхнер*, наоборот, трактовали его как главный инструмент выражения эмоций.

В создании экспрессивных живописных композиций Э. Л. Кирхнер использует насыщенные

контрастные краски. В картине «Улица Берлина» для достижения эффекта сумбурного движения людей он прибегает к многовекторной перспективе. Сходящиеся в разных точках линии пересекаются, порождая ощущение бессистемности композиционного решения. Художник избегает детальной прорисовки фигур и моделирует объёмы острыми отточенными штрихами, улавливая характер динамики.

Сравните работы художников-реалистов с произведениями экспрессионистов. Произведения какого направления вам кажутся более искренними, правдивыми? Почему?

Экспрессионизм в музыке. Композиторы-экспрессионисты, как и живописцы, старались раскрыть в музыкальных произведениях тему одиночества человека, его субъективные ощущения тревоги, страха и отчаяния, порождаемые событиями эпохи. Первым шагом на пути поиска новых средств выразительности, способных передать сложные образы внутреннего мира человека, был отказ от мелодии. Её место заняли изломанные музыкальные линии, резкие скачки, пронзительные из-за диссонансов* звучания, неожиданная динамика — от глубокого шёпота до крика.

Назад к Баху.

Игорь Стравинский

Фортепианный цикл «Микрокосмос» венгерского композитора *Бéлы Бáртока* — небольшая музыкальная вселенная, состоящая из экспрессивных музыкальных зарисовок, искромётных шуток, рассказов о душевных переживаниях. Отказ от законов классического искусства хорошо прослеживается в эффектной *пьесе «Посвящение И. С. Баху»*. Чёткая, соразмерная тема, которая звучит в начале произведения и настраивает на серьёзный лад, неожиданно «обманывает» слушателя. Стройная музыкальная ткань постепенно рассеивается, тема насыщается диссонансами, становится более рельефной, угловатой. Необычная переработка классической темы выразительными средствами экспрессионизма в течение нескольких минут демонстрирует слушателю своеобразие нового музыкального языка.

Более отчётливо идеи экспрессионизма заявлены в сочинении *Бéлы Бáртока*, получившем выразительное название «*Варварское аллегро***» («*Allegro barbaro*»). Музыкальный образ пугал слушателей сложностью, будоражил

* *Диссонанс* — резкое неблагозвучное звучание.

** *Аллегро* — быстрый темп в музыке.

Роберт Берени. Портрет Бела Бартока, выполненный в стилистике экспрессионизма (1913 г.)

силой звучания, шокировал «дикостью». «Варварская» музыка, берущая энергию в недрах фольклора, ошеломила людей необычным напором. Неслучайно критики называли творчество Бела Бартока и других композиторов-экспрессионистов «бунтом против традиционных взглядов на музыкальное искусство».

Моё царство — диссонансы.
Бела Барток

Прослушайте «Варварское аллегро» Бела Бартока на компакт-диске. Какие произведения живописи экспрессионизма оно могло бы проиллюстрировать? Поясните, в чём вы видите созвучность средств художественной выразительности в музыке и живописи экспрессионизма.

Погружаясь в новую реальность: сюрреализм. В основе творчества *сюрреализма* лежала искажённая реальность, рождённая в подсознании. Знакомые предметы и образы реального мира представляли в совершенно неожиданном виде. Замысловатые сюжеты напоминали сновидения, галлюцинации или миражи. Но в этих сюжетах, пересекающих границы действительного и вымышленного, не было никакого смысла.

В искусстве сюрреализма выделяются два направления. Представители первого из них продолжили проводить вызывающие художественные акции, включившись в игру, предложенную дадаистами (прочитайте текст в рубрике «Возьмите на заметку» на с. 83). С помощью «ready-made» они предлагали публике образно осмыслить красоту предметов, произведённых заводским способом. Они комбинировали разные материалы, формы, конструируя предметы с несвойственными им качествами. Художница *Мэрет Оппенгейм*,

Мэрет Оппенгейм. меховой чайный прибор (1936 г.)

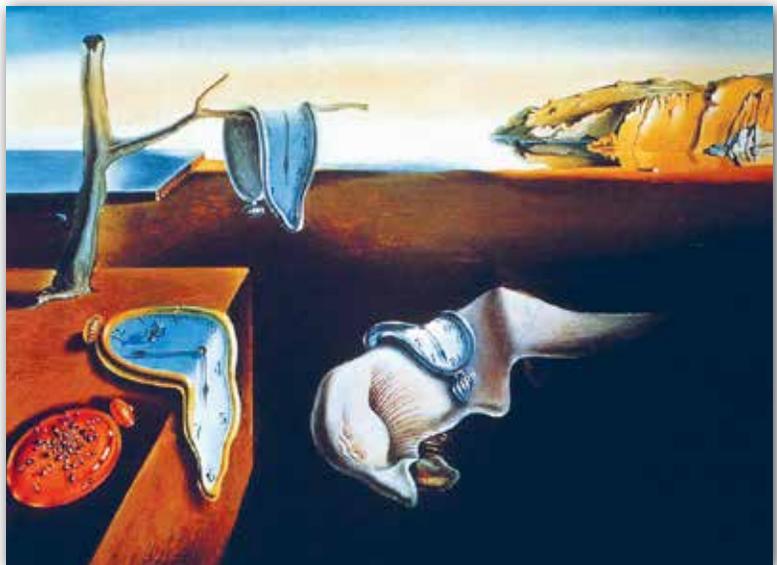
Как вы хотите понять мои картины, когда я сам, который их создал, их тоже не понимаю. Факт, что я в тот момент, когда пишу, не понимаю моих картин, не означает, что эти картины не имеют никакого смысла, напротив, их смысл настолько глубок, сложен, связан, произволен, что ускользает от простого логического анализа.

Сальвадор Дали

например, создала свой знаменитый «*Меховой чайный прибор*», обернув керамическую посуду и чайную ложку дорогостоящим меховым материалом. Сделала это она ради забавы или всерьёз предложила невероятный дизайнерский ход, однозначно утверждать сложно. Но именно этот экспонат возвёл художницу в ранг ярчайших представителей сюрреализма.

Второе направление сюрреализма сохранило верность традиционным средствам художественной выразительности. Материя уже не разлагалась на частицы, форма не дробилась на части, пространство вновь обрело трёхмерность, в колористическую гамму вернулась полная палитра. Натуралистичность фрагментов изображения, порой доходящая до фотографической точности, не позволяла определённо толковать представленный сюрреалистами сюжет или образ. В работах художников таился скрытый смысл, расшифровать который было подвластно не каждому.

В картине «*Постоянство памяти (Мягкие часы)*» испанского художника-сюрреалиста *Сальвадора Дали* на фоне пустынного побережья и скал, окутанных мягким светом вечерней зари, будто спонтанно появляются «расплавленные часы». Они словно стекают по поверхностям, напоминая о текучести

Сальвадор Дали.
Постоянство
памяти (Мягкие
часы) (1930 г.)

времени. Ярким оранжевым пятном выделяются карманные часы, сплошь усыпанные муравьями. Они прочны и сохраняют свою форму, но так же тленны, как мир вокруг. Центр композиции занимает автопортрет художника, погружённого в сон и укрытого пластичными часами.

Рассмотрите полотна Сальвадора Дали в параграфе и на компакт-диске. Как вы думаете, что привлекает людей в этих работах? Какие ощущения вызывает творчество великого художника-сюрреалиста у вас?

Экспрессионисты и сюрреалисты при выборе средств художественной выразительности преследовали одну цель — эмоциональное воздействие на зрителя. В экспрессионизме пронзительно прозвучал трагизм современных катастроф, а сюрреалисты объединили два независимых противоположных мира — фантазийный и насущный, создав новую художественную реальность.

Вопросы и задания

1. Ещё до появления экспрессионизма как самостоятельного направления в искусстве свою буквально кричащую литографию создал норвежский художник *Эдвард Мунк*. Позже экспрессионисты обратились к этой работе как к эталону, усмотрев в ней соответствие своим взглядам. Кроме общего замысла работы с волнообразными линиями, «описывающими» содрогание воздуха от животрепещущего крика центральной фигуры, последователи выделили знаковым элементом композиции мост. В Германии в 1906 году экспрессионисты даже создали художественное объединение с одноимённым названием. Как вы думаете, что мог символизировать мост в гравюре Э. Мунка?

2. Работы представителей авангарда имели большое значение в развитии дизайна. Как вы думаете, почему? В чём это выразилось?

Эдвард Мунк.
Крик (1895 г.)

Творческая мастерская

3. Сальвадор Дали предложил много интересных дизайнерских идей — для оформления сада, городского пространства, интерьера. Его слоны на шатких паучьих лапках, диван в форме человеческих губ, текущие часы стали символами сюрреализма в целом. Рассмотрите в параграфе, на дополнительной страничке и на компакт-диске фантастические образы и предметы, созданные С. Дали. Придумайте свой вымышленный образ (предмет) в стилистике С. Дали, который мог бы стать дизайнерским объектом. Вылепите его из пластики или глины и при необходимости раскрасьте. Какие предметы реального мира вы избрали в качестве мотивов?

Возьмите на заметку...

Искусство как игра: дадаизм

По-своему отреагировали на произошедшие изменения в культуре представители *дадаизма*, или *дада́*. В отличие от других авангардных направлений в искусстве дадаистов подчёркивалось игровое начало. Ирония, насмешка, сарказм были теми художественными приёмами, которые наиболее часто использовали дадаисты.

От кубистов художники дада переняли коллаж. Но если творчество кубистов имело исследовательский характер, то у дадаистов коллаж был случайным. Кусочки разных материалов без всякой логики наклеивались на картон, бумагу, холст. Иногда в коллажах использовались фотографии — для отражения связи искусства с реальностью.

Одним из лидеров направления был француз *Марсэль Дюшан*. Его художественное творчество стало сенсацией. Он эстетически оценил достоинство промышленных изделий, которые начал выстав-

лять как произведения искусства. Такая «художественная техника» получила название «*ready-made*» (англ. — сделанное из готового, готовые предметы). «Велосипедное колесо на табуретке» — яркий пример искусства «*ready-made*». В игровой форме художник демонстрирует значимость изобретения человечества, предлагая зрителю проникнуться мастерством создателя этого шедевра.

Марсэль Дюшан.
Велосипедное колесо
на табуретке (1913 г.)

Интересный факт

Название художественного направления «дадаизм» (фр. *dada* — детская лошадка, игрушка, несвязный детский лепет) было выбрано случайно, но в полной степени отразило характер искусства.

Какое впечатление на вас произвели работы дадаистов? В чём, на ваш взгляд, заключается художественное переосмысление предназначения промышленных изделий, чертежей с элементами механизмов, которое предлагали в своих произведениях художники этого направления?