

Пауль Клее и Франц Марк: диалог в картинах | Paul Klee et Franz Marc: dialogue en images

Author: Ольга Юркина, [Берн](#) , 27.01.2011.

Франц Марк, "Газели" (© Zentrum Paul Klee)

Выставка, посвященная дружбе двух художников и их творческим исканиям, открылась в Центре Пауля Клее в Берне.

|

Une exposition sur l'amitié et les recherches créatrices de deux peintres, à la fois différents et proches dans leurs idées, leurs visions du monde, leurs manières picturales. Les aquarelles ensoleillées de Klee, aussi bien que de tendres images d'animaux de Marc sont remplies d'une profonde humanité et d'un grand amour pour la vie et ses créatures.
Paul Klee et Franz Marc: dialogue en images

Столь разные в жизни и в искусстве: крепкая дружба Пауля Клее и Франца Марка словно подтверждает постулат о том, что противоположности притягивают друг друга. Непохожие по темпераменту, нередко полемичные в философских беседах, своеобразные в своих живописных манерах, художники оставались необыкновенно близки с самой первой встречи. С чего начались их дружеские отношения и что означали для обоих - на этот вопрос попытались ответить организаторы выставки в Центре Пауля Клее, впервые объединяющей под одной крышей около ста полотен двух авангардистов, в том числе - их самые известные произведения из крупных музеев Германии и Швейцарии.

Пауль Клее, "Пейзаж с радугой", 1917 (© Zentrum Paul Klee)

Что связывало независимого аналитического мыслителя Клее с вдохновенным утопистом Марком? Может быть, стремление к гармонии, которую оба находили в мире природы и пытались воплотить в жизнь на своих картинах. Если Клее, замороженный магией форм и пропорций растений, ищет универсальную символическую формулу мироздания, Марк с начала и до самого конца своего творческого пути остается верен животным. Он увлекается анатомией, создавая свои первые зарисовки, а впоследствии разгадывает душу животного авангардистскими средствами.

«К животным он относится с необычайной человечностью», - описывал Клее удивительную способность своего друга изображать чудо самодостаточного и гармоничного существования животного в природе. Лошади, лани, овцы, коровы, быки - в экспрессивных формах и сочных красках они становятся символами райской утопии и воплощают для Марка чистоту и идею существа, живущего в полной гармонии с природой, - идею, которую художник непрерывно воспроизводит на своих полотнах.

Отсюда - неприятие Марком цивилизации: он предпочитал уединенное существование в сельской местности по законам природы, в окружении любимых зверей. Казалось бы, что общего с Клее, переделавшего в художественную мастерскую кухню в небольшой квартире и присматривающим за ребенком, в то время как его жена, пианистка Лили Штумпф, зарабатывала на жизнь семьи уроками музыки?

Франц Марк, Открытка с лежащим животным, от Марии Марк - Лили Клее, 1913 (© Zentrum Paul Klee)

Пути двух художников-авангардистов пересеклись весной 1912 года в Мюнхене: Пауль Клее знакомится с вдохновителями объединения «Синий всадник» Василием Кандинским и Францем Марком и в том же году принимает участие во второй выставке группы. С Марком его сразу же свяжут общие взгляды на будущее живописи, борьба против застывших форм изобразительного искусства и поиск новых выразительных средств. Художники черпают вдохновение в музыке, придавая

совершенно новое значение цветам и форме.

Во время поездки в Париж друзья знакомятся с французским авангардистом Робером Делоне и его теорией цвета, каждый переосмысляет творчество орфистов по-своему, но обоим оно направляет по пути абстракции. Влияние Делоне проявляется в серии композиций Марка или в наполненных солнечным светом акварелях Клее. Цвет берет верх над мыслями и ведет кисть по полотну. Краски раскалывают формы на картинах Марка и выстраиваются в символические орнаменты в абстракциях Клее.

О дружеских связях художников свидетельствуют многочисленные почтовые открытки, которыми Клее и Марк обмениваются с 1912 года. Они иллюстрируют их каждый в своем стиле. Открытки, отправленные Марком - маленькие шедевры, напоминающие японскую лаковую или китайскую тушевую живопись. Ответы Клее - причудливые и вызывающие художественные эксперименты, ироничные рисунки, выполненные чаще всего пером. Их письма повествуют о повседневных заботах, увлечениях, занятиях. Впервые представленная в музее, эта удивительно иллюстрированная переписка - живое свидетельство того, какой интерес проявляли художники к жизни и творчеству друг друга, как ценили произведения, выполненные другим.

Пауль Клее, набросок к Псалмам, 1915 (© Zentrum Paul Klee)

Еще одним свидетельством взаимной поддержки и признательности служит история иллюстраций к повести Вольтера «Кандид, или оптимизм», выполненных Клее и представленных на выставке. Скептицизм французского философа, направленный против любых представлений о счастье, оказался близок художнику и стал одной из путеводных нитей в его философских исканиях. Франц Марк высоко оценил своевольные по художественной манере и философскому содержанию рисунки Клее и попытался издать произведение Вольтера с иллюстрациями друга. Однако книга вышла только в 1920 году, уже после смерти Марка.

Пожалуй, никакие другие произведения не иллюстрируют так ярко принципиальные различия в убеждениях и стилях обоих художников, как работы на христианскую тематику. Религиозные мотивы и образы обретают формы в творчестве обоих авангардистов незадолго до начала войны и окрашиваются ее предчувствием. Франц Марк, верный своей пантеистической философии, трактует сотворение мира через метафору создания животных и использует библейские образы для радикальной критики цивилизации, приветствуя войну как очищающий дождь.

Франц Марк, "Спящая козуля", 1912-1913 (© Zentrum Paul Klee)

Клее остается скептически настроенным по отношению и к христианству, и к войне и отвергает насильственные действия с самого начала, несмотря на охватившую Европу военную эйфорию. Впрочем, Марк тоже очень быстро разочаруется в войне и еще более горьким станет его разочарование, когда он потеряет на фронте своего друга и сподвижника, талантливого художника Августа Маке. Последнему было всего 27 лет. Самому Марку только исполнится 36, когда под Верденом его смертельно поразит граната...

Дружба Пауля Клее с Францем Марком останется в истории искусства XX века как одна из самых трогательных и прочных. Наполняясь все более глубоким

содержанием, она крепчала с каждым годом и продлилась до трагической смерти мечтательного поклонника животных в 1916 году.

Выставка в Берне организована в тесном сотрудничестве с музеем Франца Марка в Кохеле, где художник жил и работал незадолго до начала Первой мировой войны, и музеем фонда Stiftung Moritzburg в Халле. Связь авангардистов, прервавшаяся со смертью Марка, восстановлена в «диалоге картин», сопоставляющем многогранные аспекты их творчества. Будь то иллюстрированные письма и открытки, общие проекты, как иллюстрация «Библии» или рисунки к «Кандиду», произведениям художников есть, о чем сказать друг другу и посетителям. Точно так же, как друзья дополняли друг друга в своих творческих и философских идеях, в выставочных залах залитые светом акварели Пауля Клее и наполненные лаской изображения животных Франца Марка сливаются в одну гармоничную мелодию, воспевающую любовь к живым существам и глубокую человечность.

Пауль Клее - Франц Марк. Диалог в картинах

27 января - 1 мая 2011

[Zentrum Paul Klee](#)

[центр пауля клее берн](#)

Статьи по теме

[Пауль Клее: музыка, написанная кистью](#)

[Неизвестный Клее](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/11220>