

Пауль Клее: музыка, написанная кистью |

Author: Ольга Юркина, [Берн](#) , 23.03.2009.

В стиле Баха, 1919

Берн не хотел признавать знаменитого авангардиста швейцарцем

|

В жизни Пауля Клее музыка играла такую же важную роль, как цвета и краски. Композитором Клее не стал только потому, что искренне считал: своего апогея музыка достигла в творчестве Моцарта и Баха. А вот в живописи осталось еще много неизведанных путей. По одному из них и решил пойти Клее – и стал великим художником-авангардистом.

Клее – поэт и музыкант?

Согласно легенде, цветные карандаши дала трехлетнему Паулю его бабушка, заботившаяся о развитии творческих способностей ребенка. Клее обожал рисовать с детства, и не забывал бумагу и карандаши, когда отец – учитель музыки – брал его с собой в путешествия. Если Клее не рисовал, он играл на скрипке или писал стихи. Творчество было для него удовольствием, радостной встречей с искусством. Тем более что учеба в бернской гимназии казалась мальчику скучным и совершенно ненужным занятием. В своем дневнике Клее запишет: «Я чувствовал себя мучеником, я любил заниматься только тем, что было запрещено, – писать и рисовать...»

Родители-музыканты хотели, чтобы Пауль стал виолончелистом, но у молодого человека были другие планы. Закончив школу, он отправляется в Мюнхен изучать живопись. Именно в Мюнхене Клее знакомится со своей будущей женой Лили Штумпф, пианисткой, и музыка занимает еще более важное место в его жизни. Совершив путешествие по Италии, Клее на несколько лет возвращается к родителям в Берн. Все это время он зарабатывает на жизнь игрой в оркестре и статьями по искусству, продолжая заниматься самообразованием. Так, у художника появляется новое увлечение – гравюры, и он изобретает оригинальную технику рисования иглой по стеклу.

Клее выбрал живопись не потому, что предпочитал ее музыке. Он был блестящим исполнителем произведений, написанных другими, но в себе самом не чувствовал силы сочинять симфонии. Тем более что все лучшее в музыке уже было создано Бахом и Моцартом, считал художник. К современным музыкальным экспериментам Клее относился скептически. В живописи же оставалось еще много не свершенного. Выбирая живопись, Клее выбирал свободу, выбирал свой собственный неповторимый путь. Но именно музыка помогла ему найти этот путь. Став художником, Клее цветами и формами он выразил то, чего не смог бы выразить с помощью нот и звуков. Его картины – симфонии, написанные красками.

Цвета и звуки музыки

«Цвета не играют одноголосных партий... скорее они образуют трехголосные аккорды». Клее часто говорил о цветовых полифониях, аккордах и партитурах, сложенных из чистых цветов. Сравнение музыкальных тональностей с цветовыми гаммами и оттенков звучания с оттенками цветовой палитры было не столько красивой метафорой, сколько принципом работы художника. Клее интересовали тоновые возможности цветов, особенно красного, коричневого и зеленого, и спектр чистых цветов, их способность гармонировать и контрастировать друг с другом – так же, как сочетания звуков могут создавать гармонии или контрасты.

Клее много путешествует, посещает выставки авангардистов, открывает для себя Ван-Гога, Сезанна и Матисса, знакомится с художниками группы «Голубой всадник» - Василием Кандинским, Августом Маке, Францем Марком, с которыми его свяжут общие взгляды на искусство и крепкая дружба. Клее близки были размышления Кандинского о языке форм и цветов. Тем более что Кандинский, как и Клее, проводил параллели между музыкой и живописью. В своем эссе «О духовном в искусстве» он сравнивал цвета с музыкальными инструментами: например, голубой цвет, в зависимости от степени интенсивности, может звучать как флейта, как виолончель или как контрабас... Интересовали Клее и теории французского художника Робера Делоне о свете и цветовом спектре. Но все теории Клее интерпретировал по-своему, он создавал собственную философию живописи, в центре которой были цветовые ритмы, энергия цвета и динамика форм.

Путешествие в Тунис в 1914 году открывает Клее новые невероятные возможности цвета. Под ярким южным солнцем краски кажутся чище и сочнее. Впечатленный художник пишет более 30 акварелей и создает множество зарисовок. С тех пор цвет становится для Клее самым выразительным и важным художественным средством, а цветовые гармонии и контрасты – самоценным сюжетом картин: "Цвет овладел мной,

мне незачем гоняться за ним. Это осенило меня в счастливую минуту: я и цвет - едины. Я - художник". В 1928 году Клее снова отправится на юг, на этот раз - в Египет.

Арабское искусство, в частности, архитектура и орнамент, вдохновило Клее на создание его собственной «живописной архитектуры», повлияв на геометрическую структуру рисунка и цветовую гамму. Клее создает абстрактные композиции из цветных прямоугольников или превращает пейзаж тунисского города в «ковер» геометрических форм.

Другим открытием стала письменность - арабская каллиграфия, египетские иероглифы и шумерская клинопись. По аналогии с арабской письменностью, Клее придумывает символический алфавит: графические знаки становятся абстрактным «языком живописи». Художник создает картины с загадочным содержанием и такими же безграничными возможностями интерпретации, как музыкальные произведения.

Если Клее неудержимо влечет к изобразительному искусству, музыка и поэзия остаются для него источником вдохновения, частью его души, как и природа Швейцарии. Если он избирает Германию своей культурной родиной, то Швейцария остается родиной духовной, домом, в который всегда можно вернуться.

Клее и Швейцария

И Клее возвращается. Время от времени. Один или с семьей - женой Лили и сыном Феликсом. Кажется, что в Берне у родителей ему удастся расслабиться и отдохнуть, почерпнуть вдохновение в свежем горном воздухе и безмятежных пейзажах. Клее обожает длинные прогулки пешком, возможно, они напоминают ему путешествия с отцом, совершенные в детстве.

Природа так же таинственна и полна символами, как музыка. К тому же, наблюдательного художника завораживают магические пропорции форм, особенно листьев и лишайников. Он создает абстрактные пейзажи с геометрическими фигурками и схематичными стрелочками, «символизирующими» загадки природы и бытия.

Клее можно считать швейцарцем по духу - по любви к горам и озерам. Ведь официально швейцарское гражданство художник получил только... через неделю после смерти. Хотя родился и умер в Швейцарии.

На самом деле, родина отца художника - Германия, а его мать только наполовину швейцарка. Родители Клее постоянно жили в Швейцарии, но никогда не просили гражданства. Клее же большую часть жизни провел в Германии - сначала в Мюнхене, затем в Веймаре и Дессау, где работал и преподавал для Баухауса, и, наконец, в Дюссельдорфе. Но в 1933 году к власти приходят фашисты. Клее объявлен представителем «дегенеративного искусства», как и другие художники-авангардисты, его картины изъяты из музеев, ему запрещают преподавать в Академии искусств в Дюссельдорфе... И тогда Швейцария становится единственным местом, где можно укрыться.

Но швейцарские власти с подозрением относятся к художнику из Германии. Первая попытка получить швейцарское гражданство, предпринятая Клее в 1934 году,

заканчивается провалом: ему отказывают, сославшись на соглашение, по которому граждане Германии обязаны были безвыездно прожить в Швейцарии в течение пяти лет, для того чтобы получить швейцарское гражданство. Через пять лет, в 1939 году, Клее предпринимает вторую попытку. Власти тщательно изучают его «дело» и дают положительный ответ в 1940 году. Но Клее к тому времени уже не стало. Художник умер за неделю до того, как его признали гражданином Швейцарии – страны, которая была для него родным домом и истинной духовной родиной.

Ренцо Пиано и Пауль Клее

Открытие Центра Пауля Клее в Берне – «единственная возможность публичного покаяния перед художником и его семьей», сказал бывший мэр столицы Клаус Баумгартнер.

Строительство Центра поручили знаменитому итальянскому архитектору Ренцо Пиано. Пиано искал вдохновения в картинах Клее и бернских пейзажах и задумал «пейзажную скульптуру», которая бы органично вписалась в природный ландшафт. Так неподалеку от исторического центра Берна выросли три волнистых холма, блестящих на солнце в ясный день.

В концепции музея каждый из холмов символизирует ту или иную сторону в творчестве Пауля Клее. Центральный холм посвящен Клее - художнику и поэту. В нем находится самая большая коллекция произведений Клее и постоянно проходят тематические выставки*. Северный холм отдан Клее - музыканту и педагогу, здесь расположены огромный концертный зал и детский центр творчества Creaviva. Правда, организаторы уточняют, что просторные светлые ателее Creaviva предназначены для детей от «4 до 99» лет. В южном холме, в память о Клее-исследователе и теоретике искусства, находятся архивы и научный исследовательский центр.

А прогулка от бернского вокзала до Центра станет увлекательным путешествием: на тематических табличках, оформленных фотографиями и репродукциями картин Клее, можно прочитать о жизни и творчестве художника и узнать о том, что связывало его с городом Берном.

*до 24 мая в музее проходит выставка "В поисках востока. от Беллини до Клее". 30 мая - 30 августа 2009г. - "Пауль Клее. Ковер воспоминаний". Выставка, посвященная теме Востока в творчестве Клее. [Любознательным читателям мы рекомендуем специальное досье swissinfo о знаменитом авангардисте. А любители головоломок получат необыкновенное удовольствие от puzzle.](#)

Иллюстрации:

Музыкант, 1937

Фуга в красном цвете, 1921

Возбужденное состояние, 1939

Перед воротами Кайруана, 1914

Красные и желтые дома в Тунисе, 1914

Мотив по Хаммамету, 1914

Красный мост, 1928

Фотографии центра Пауля Клее ([Zentrum Paul Klee Berne](#))

[русская музыка](#)

[швейцарская музыка](#)

Source URL:

<https://dev.nashagazeta.ch/news/culture/paul-klee-muzyka-napisannaya-kistyu>