

Автопортрет степного волка | L'art visuel dans l'évolution de Hesse

Auteur: Людмила Клот, [Берн](#), 30.03.2012.

Автопортрет Германа Гессе, 1917 г., Deutsches Literaturarchiv Marbach

К 50-летию со дня смерти Германа Гессе в Берне открылась первая ретроспективная выставка картин писателя. В свое время психоаналитик Карл Густав Юнг посоветовал ему рисовать, чтобы выпустить на бумагу личных демонов. Метод оказался действенным.

|
Pour le cinquantième anniversaire de la mort de Hermann Hesse (2.7.1877-9.8.1962), le Musée des Beaux-Arts de Berne présente, en collaboration avec le Musée Hermann Hesse de Montagnola, la première rétrospective consacrée à l'œuvre picturale de l'artiste.
L'art visuel dans l'évolution de Hesse

То, что первая выставка-ретроспектива картин Германа Гессе (2 июня 1877 – 9

августа 1962) проходит именно в Берне, выглядит логичным. И не потому, что Монтаньола, где Гессе прожил долго и относительно счастливо, находится далеко от крупных швейцарских городов... Но именно в Берне один из величайших немецкоязычных писателей XX-го столетия, Нобелевский лауреат 1946 года, впервые открыл для себя живопись, увлечение, которое сопровождало его всю жизнь.

В 2012 году можно отмечать не только полувековую дату со дня смерти Гессе, но и столетие с того момента, когда он поселился в Берне, в доме своего друга Альберта Вельти, и где прожил важный отрезок жизни, до 1919 года. Впрочем, это время для Гессе не праздник, а кризис. Семейные проблемы с Марией Бернулли, страдающей от шизофрении матери его троих сыновей, болезнь сына Мартина, смерть отца, творческие искания и, наконец, Первая мировая война.

Автопортрет Германа Гессе, 1919 г., из частной коллекции

...В 1914 году Гессе явился как доброволец в посольство Германии в Берне. Он не желал оставаться в стороне от войны, в то время, как другие немцы гибли на фронте. Одновременно он заявил, что не может участвовать в боевых действиях, и предложил из Берна помогать узникам войны. В своей новой роли Гессе отвечал за сбор и пересылку книг для немецких военнопленных. Он же был со-издателем «Немецкого журнала для интернированных» и издателем «Воскресного выпуска для немецких военнопленных».

В Берне же Гессе познакомился с теорией психоанализа, вначале через одного из учеников [Карла Густава Юнга](#), а затем и лично встретился с харизматичным психиатром. Из этого общения и родились картины, которые можно сегодня увидеть на выставке: доктор посоветовал писателю рисовать являющиеся ему кошмары. В последовавшей серии автопортретов автор не щадит себя, подчеркивая недостатки собственного лица так, словно пытается наказать его, разрушив по частям. Сильные краски, резкие черты – в них критики узнают будущие образы из «Степного волка». Внутренняя надорванность художника, заметная в его ранних работах, полностью

отвечает его душевному состоянию.

В Берне же Гессе завершил один из первых своих романов, «Росхальде», главный герой которого художник. А вот так он работает:

«Стремительно подойдя к мольберту, на котором был натянут небольшой холст, работа последних дней, он встал перед ним, согнувшись и опершись руками о колени, и широко открытыми глазами принялся внимательно рассматривать картину, поблескивавшую яркими свежими красками. В таком положении он оставался минуты две-три, пока работа не запечатлелась в его глазах вплоть до последнего мазка; вот уже несколько лет он взял в привычку накануне рабочего дня не уносить с собой в постель и в свои сны иных впечатлений, кроме впечатления о картине, над которой работал. Он выключил свет, взял свечу и прошел к спальне, на дверях которой висела маленькая грифельная доска. Взяв мел, он написал большими буквами: «Разбудить в семь, кофе в девять», - закрыл за собой дверь и лег в постель. Несколько секунд он неподвижно лежал с открытыми глазами и усилием воли пытался вызвать в своем сознании образ картины. Насытившись созерцанием, он закрыл светло-серые глаза, чуть слышно вздохнул и сразу уснул».

В живописной экспозиции Музея Искусств Берна представлены все фазы творчества Гессе: от сюжетного разнообразия первых этюдов до пейзажных акварелей большого формата, через наброски деталей пером и небольших иллюстраций к текстам. «В ранних картинах Герман Гессе сильно абстрагируется от реальности, - пояснила Регина Бюхер, директор Музея Гессе в Монтаньоле. - Типичные для него элементы - дерево, озеро, гора и дом. В 1930-х годах в изображениях окрестностей Монтаньолы появляются детальные прорисовки пером, доработанные красками».

Герман Гессе "Дерево. Дома", 1922 г., частная коллекция

«Гессе как художник не стремился к виртуозности», - считает директор Музея Маттиас Френер, подготовивший выставку совместно Региной Бюхер. По его словам, Гессе рисует действительность спонтанно, очень современно, что отвечает тяге новейшего искусства к максимальной подлинности.

Лишь несколько лет спустя, на своей новой родине, в мягком итальянском климате Тичино, Гессе находит покой. Любимый цветок его, магнолия, многократно повторится в его работах, заслоняя все переливами белого и розового цветов. Но и в

изображении нежных ландшафтов, мест прогулок автора, можно отметить диссонансы. Гессе рисует одинокие деревья на пастельном фоне неба – что особенно подчеркивает их трагичную оторванность их силуэтов. В идиллию не вписываются телефонные столбы, или в безобидном пейзаже появляется кактус, играя роль нарушителя спокойствия.

...Интересно, предчувствовал ли Герман Гессе, что его любимый сад в Монтаньоле в наше время забетонируют? Сегодня владельцы земли намерены построить на площади в 5 тысяч кв. метров десять вилл и одно многоэтажное здание. Правда, разрешение на строительство пока не выдано, но жители коммуны Коллина д'Оро, где находится бывшая вилла Гессе «Каза Росса» и парк, в котором он любил гулять, и занимался садоводством, не возражают. «Каза Росса», где Гессе прожил несколько лет, находится сейчас в частных руках, а в другой его вилле, «Каза Камицци», работает Музей Гессе.

В конце 30-х годов Гессе полностью переключился на новый жанр - выпуск иллюстрированных стихов и иллюстраций к письмам. Множество этих листков с рисунками и стихами Гессе продавал, чтобы свести концы с концами в сложные времена. Сегодня это - маленькие сокровища в частных коллекциях.

Выставка картин Гессе идет с 26 марта по 12 августа 2012 года.

<http://www.kunstmuseumbern.ch/>

[герман гессе](#)

Статьи по теме

[Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем](#)

[Музы швейцарских живописцев на аукционе](#)

Source URL: <https://dev.nashagazeta.ch/node/13225>