

**Художественная культура Австрии на путях от модерна к экспрессионизму
на примере творчества Эгона Шиле**

Тафинцева Анна Вадимовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: anna.tafintseva@gmail.com

Вена конца XIX в. - это столица огромной многоземельной и многонациональной индустриально развитой империи Австро-Венгрии, а также одна из давних мировых столиц искусства. Стремление к единой форме художественного мышления, синтетичность в области искусств - именно это позволяет говорить об определенном характере Вены данной эпохи, идейно-содержательная программа которой выражена в четких принципах художественного языка, а также в венском стиле. [4]

Словосочетание «венский стиль» обозначает австрийскую версию стиля модерн, называемого также Югендстиль. Его хронологические рамки определяются концом XIX в. и началом Первой мировой войны, повлекшей распад Австро-Венгерской империи в 1918 г.

По мере приближения к XX в. культура Австрии всё больше становилась буржуазной, так как носителем культуры выступала укрепляющая свои позиции в обществе буржуазия. Так, именно меценатство буржуазных семей обусловило рождение характерного для этой эпохи искусства. [3] Значительная роль заказа в новом «Венском стиле» обусловила такие черты, как ориентация на радикальное новаторство, экзальтированность, порой ярко выраженная буржуазность, а также стремление к созданию целостных стилистических ансамблей, которые стали образцом нового искусства. [7]

Особую роль в художественной жизни Австрии играл «Венский Сецессион» - объединение художников и архитекторов, отвергших традиции академического искусства. Принципиально важным для объединения было преодоление отставания австрийской живописи и её национальной замкнутости, поворот к общеевропейскому обновлению в художественном творчестве. Деятельность «Венского Сецессиона» представляла собой попытку превращения в жизнь ключевой идеи модерна как стиля: выстраивание жизни по законам красоты и искусства. [5] В переключке между журналом «*Ver Sacrum*» и замыслами выставок кроется глубокая синтетичность всей деятельности художественного объединения, что было выражено одним из руководителей «Венского Сецессиона» Альфредом Роллером: «Выставочные помещения были, как и страницы журнала, частью общей атмосферы искусства. Каждый журнал - это маленькая выставка, а - это очень большая выставка». [Nebenhay Ch. V. Gustav Klimt. Dokumentation. Wien. 1969. S. 160; Brief von A. Roller an G. Klimt. 19.4.1898. // Светлов И.Е. Европейский символизм - СПб.: Алетейя, 2006. С. 309]

Внутри австрийского модерна складывались новые тенденции, которые стали базой авангарда, в частности экспрессионизма. В рамках Венской школы живописи это выразилось в последовательном развитии венского стиля от стилизаций и орнаментально-декоративного творчества Г. Климта к художественным поискам Э. Шиле. [5]

Творческий путь Э. Шиле - переход от модерна к экспрессионизму: ранние работы художника имитируют стиль Г. Климта. Однако позже в живописи и графике Э. Шиле прослеживается тенденция к освобождению изображения от орнамента, что ознаменовало поворот к выразительной фигуративности через выдвигание на первый план образа человека и его освобождение от интерьера и декора.

Уникальность творческой эволюции Э. Шиле состоит в соединении реалистичного изображения и экспрессивной стилизации, свойственной венскому модерну. Уделяя большое внимание контурам изображаемого, художник наделяет огромной выразительной силой линию и делает её главным средством для передачи эмоций. [8]

Конфликт между формой и содержанием, означающим и означаемым, актуальный не только для искусства, но и философии начала XX в. [2] решается Э. Шиле через достижение особого синтеза между цветом, линией и фоном.

Вопрос, свойственный всему искусству авангарда, о принципиальном несовпадении реального объекта и образа затрагивается в работах Э. Шиле через драматизм восприятия и образного языка. В портретах художника эта проблема затрагивается следующим образом: чья именно душа раскрывается в картине, художника или модели? [8]

Сопrotивление реализму художников начала XX в. в стремлении поймать «момент истины» и сущности вещи, заключенной в форму, имеют под собой теоретическую базу в виде интуитивизма и феноменологии. С этим в полной мере согласуется стремление Э. Шиле не изображать, а лишь репрезентировать вещи в попытке поймать ускользающую в потоке сознания «истину бытия». [2] Отсутствие трехмерного пространства в живописи Э. Шиле можно рассматривать как намерение прорваться через материальную форму, а также попытку выразить мир сознания и ментальности человека.

Следуя характеристике экспрессионизма теоретиком направления К. Эдшмидом, утверждавшим, что экспрессионизму трудно дать оценку без хорошего знания всей последовательности развития культуры, так как «он возник - из ничего» [Edschmid K. Lebendiger Expressionismus: Auseinandersetzungen. Gestalten. Erinnerungen. Wien; München; Basel, 1961. S. 9, 10. //Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. - М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 314.] можно полагать, что творчество Э. Шиле является прямым откликом на вызовы своего времени. Не случайно в его работах всегда прослеживается линия, исходящая из тех же установок, что и немецкий и австрийский литературный экспрессионизм, который ознаменовал собой поворот к «гуманоцентрическому сознанию» и «воинственному индивидуализму». [1] Я, создающее себе мир, которое является главным предметом изображения Э. Шиле, перекликается со следующими мыслями поэтов, представляющих экспрессионизм: «Мир существует только потому, / что он придуман нами». [Goll Y. Deutsche Liebeslyrik. Stuttgart, 1982. S. 255. // Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. - М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 313.] Таким образом, экспрессионизм как средство выражения, в отличие от модерна, является не стилевым направлением, а целостным движением, которое охватывало самые разные сферы творчества. [1]

Источники и литература

- 1) Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: Кн. 1. – М.: ИМЛИ РАН, 2010.
- 2) Батракова С.П. Театр-Мир и Мир-Театр: творческий метод художника XX века. Драма о драме – М.: Памятники исторической мысли, 2010.
- 3) Воцелка К. История Австрии. «Весь Мир», 2007.
- 4) Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки, история, проблемы. М.: Искусство, 1989.
- 5) Сарабьянов Д.В. У истоков. Стиль модерн // Турчин. В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ. 1993. С. 29-45.
- 6) Светлов И.Е. Европейский символизм – СПб.: Алетейя, 2006.

- 7) Стригалева А. А. О «Венском стиле» // Художественная культура Австро-Венгрии 1867-1918. Искусство многонациональной империи. – Спб.: Алетейя, 2005. С. 51-74.
- 8) Kallir J. Egon Schiele: Drawings&Watercolours // Thames & Hudson, 2003.