

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА
В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДВАРДА МУНКА**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Исмагиловой Ангелины Рашидовны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Эпоха, в которую жил и творил норвежский художник Эдвард Мунк, сложная, не поддающаяся простым определениям. Мировое искусство в конце XIX – начале XX веков развивается сложно, разнообразно и неравномерно. В некоторых национальных школах конец XIX века является временем расцвета демократического, реалистического искусства. В других школах распространяется символизм, течение весьма неоднородное, предшествующее стилю модерн, «питающее его». Время рубежа веков – это время модерна. Социальная природа модерна коренилась в осознанном ещё романтизмом конфликте между личностью и обществом, между художником и буржуа, в связи с чем в искусстве модерна, с одной стороны, проводились идеи художественного индивидуализма, а с другой – искусство утопически рассматривалось как средство социального преобразования общества.

Для живописи модерна характерно сочетание декоративной условности орнаментальных ковровых фонов и натуралистичной осязательности отдельных деталей или фигур, силуэтность, использование больших цветowych плоскостей. Яркими представителями нового стиля «Художественная энциклопедия» называет англичанина О. Бёрдслея, немцев Т. Хейне, Г. Фогелера, швейцарца Ф. Валлоттона, голландца Я. Тооропа, норвежца Э. Мунка, француза Э. Грассе, чеха А. Муху, австрийца К. Мозера.

Наследие стиля модерн многолико, сложно, содержит не только неоспоримые ценности, но и свидетельства неразрешенных противоречий, растерянности перед лицом жизненных сложностей и социального прогресса. Это наследие нельзя измерить только позитивными или негативными мерками. Оно требует более гибкого и многогранного подхода.

В 90-е годы XIX века и в начале 1900-х годов стиль модерн переживает зрелость. Почти все национальные школы дают свои варианты модерна. В Норвегии вызревает талант Эдварда Мунка. Его творчество к 1890-м годам приобретает свой почерк, развивающийся в стилистике модерна, с символическими нотками и часто экспрессионистскими воплощениями,

особенно, когда мы рассматриваем его работы, связанные с изображением чувств современного ему человека.

На последнем этапе развития стиля модерн (а его конечной точкой становится Первая мировая война) живопись приближается к экспрессионизму, фовизму, примитивизму, которые как бы вызревают внутри позднего модерна. Творчество Э. Мунка яркий тому пример. С одной стороны, искусствоведы называют его представителем модерна, но с другой стороны, –экспрессионистом. Потому что живопись экспрессионизма чаще всего обострённо-эмоциональна по манере, тяготеет к острым цветовым и пластическим контрастам или резким пространственным смещениям. Вот оно зарождение экспрессионизма в творчестве Мунка, предвосхищение экспрессионизма, потому что в картинах норвежца передается волнение и тревога, скорбь и одиночество, боль и страдание, то есть человеческие чувства в момент их наивысшего напряжения. Однако творчество Мунка не все является таковым, оно довольно неоднородно. Экспрессионизм же – это направление, зародившееся в Германии в начале XX века, его основатели – объединение «Мост», «Синий всадник», Э. Кирхнер, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф и другие, и, да, живопись экспрессионизма называют искусством скорби, страха, несчастья, угнетающие человеческую душу – это те самые точки соприкосновения немецких экспрессионистов и норвежца Мунка.

Именно поэтому в своей выпускной квалификационной работе мы решили рассмотреть наиболее интересные работы Мунка, с точки зрения показа внутренних переживаний, которые сам художник определял следующим образом: «запечатление волнения, фиксирование экстремальной точки, позволяющей нам увидеть внутреннее потрясение, причина которого все-таки остается тайной». Самой знаменитой из них, несомненно, является «Крик» (написана в конце XIX века).

Это полотно самым ярким образом показывает мастерство художника в передаче внутреннего состояния человека. Мунк изображает освобождение от боли, страданий с помощью крика, являющимся пиком эмоций. Крик как

чувство крайней подавленности ощущается во всем: он исходит округленных в ужасе глаз, из открытого рта, представляющий собой центр композиции, он и в волнистом пейзаже с темно-голубой рекой и красно-желтым небе. Такого эффекта Мунку удалось достичь с помощью особой техники письма. Разводы краски ассоциируются с метущейся мыслью, берущей свое начало в страдании. Причины, вызвавшие такой крик, однако, неизвестны зрителю.

Цель работы: проследить проявления внутренних состояний человека в картинах Эдварда Мунка.

Цель работы определила следующие задачи:

1. Изучить основные характеристики европейского искусства конца XIX - начала XX века.
2. Рассмотреть историю искусства Норвегии.
3. Проследить творческий путь Эдварда Мунка.
4. Проанализировать картины Эдварда Мунка, изображающие внутренние состояния человека.

Методологической основой исследования стали книги У. Бишоффа, Ю.Д. Колпинского, Т.В. Ильиной, А. Нэсс, Ж. Сельца, Р. Стенерсена.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на двух конференциях:

- доклад «Портреты и автопортреты в творчестве Эдварда Мунка» // VII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», 20 мая 2020 года, Саратов.

- доклад «Своеобразие норвежского искусства» // Девятая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 25 мая 2020 года, Саратов.

А также в статье «Портреты и автопортреты в творчестве Эдварда Мунка» // Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых

«Развитие личности средствами искусства» (20 мая 2020 года) / Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2020. - 359 с. С. 173-179.

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 40 наименований и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Художественная культура Европы конца XIX - начала XX века» обозначены и изучены:

1. Характеристика европейского искусства конца XIX - начала XX века.
2. История искусства Норвегии.

В первом параграфе установлено, что мировое искусство рубежа XIX-XX веков интегрирует искусства практически всех этнических, региональных типов, какую бы социально-историческую типологию они ни представляли. Включаясь в кругооборот международной художественной жизни, каждое из национальных искусств, великое или малое, развитое или отсталое в историческом смысле, утверждается как современная эстетическая ценность, наделенная в жизни мирового искусства теми же значением и неповторимостью, какими обладают создавшие его нации, народы, страны в современном существовании всего человечества.

Взаимоотношения образующих ее искусств, различных по социально-исторической типологии и национальному характеру, имеют двоякую природу. Диахронную, отвечающую их местоположению и роли в историческом развитии художественной культуры человечества, и синхронную, поскольку все они связаны друг с другом как современники одной и той же эпохи. То есть совмещенные в одном хронологическом периоде художественные культуры соотносятся друг с другом и как старое и новое, в соответствии со своим историческим генезисом, и как одновременно существующие социальные и национальные художественные силы,

взаимодействие и контакты которых происходят на одном поле и сплошь и рядом заключаются в столкновении разных ответов на одни и те же вопросы.

Можно отметить разный характер стилевых движений – новых и традиционных, возрастающих и угасающих, локальных и общезначимых, глубоких и поверхностных, строго соответствующих социальным или национальным условиям, в которых они развивались, или формализованных, допускающих наполнение различным социальным содержанием и различную национальную интерпретацию. В отличие от примерно однотипных по структуре, связанных каждое определенным единством идейного и стилового начал движений в искусстве XIX века – реализма, романтизма, академизма и т. п., – искусство XX века резко распадается на течения, которые формируются на различных основах и отличаются друг от друга природой, составом и объемом своих признаков. Часть этих движений консолидируется по признакам того или иного способа художественной интерпретации мира, часть же объединяется вокруг той или иной социальной или национальной идеи; для одних из этих движений определяющее значение имеет так или иначе, позитивно или негативно поставленная задача эстетического познания, для других – функциональная программа и т.д.; иным же присуща взаимосвязь этих аспектов. Как бы то ни было, каждое из всех этих движений в свойственной ему форме дает свой ответ на основополагающий вопрос – отношения художественного творчества к социальной действительности.

Во втором параграфе рассматриваются особенности, этапы искусства Норвегии, а также дается краткая характеристика творчества художников рубежа XIX – XX вв. История искусства Норвегии очень самобытна, что объясняется отдаленностью территории, холодным климатом, а также своеобразной историей страны. Искусство Норвегии отличается строгостью форм, мрачностью, минимализмом, холодностью, простотой, монументальностью, аскетизмом, твердостью, резкостью, четкостью. Свое начало норвежское искусство ведет из эпохи викингов, многое можно

увидеть и понять, обратившись к кораблестроению этого смелого мужественного северного народа.

Зависимость от Дании, наступившая в XIV веке, значительно повлияла на историю искусства Норвегии, прекратив его поступенное развитие. В целом, для XV и первой половины XVI столетия характерно преимущественно крестьянское искусство, включающее в себя: плетение кружев, литье, вышивание, работа с металлом и др. В эпоху Возрождения (XV-XVII вв.) одним из первых известных художников, который добился мировой славы стал Магнус Берг. Норвежское искусство стало активно распространяться с усилением торговых и культурных связей с Англией, Германией и Нидерландами (конец XVI – первая половина XVII века), кроме того оно впитало в себя черты многих европейских стилей.

Национальная школа живописи Норвегии неразрывно связана с именем пейзажиста И.К. Даля. Последующее за ним поколение реалистов – А. Тидемант, Г. Гуде показывают преимущественно жизнь крестьянского севера. На живопись Норвегии в большей степени повлияло французское искусство, это влияние можно увидеть в картинах О.В. Исаакена. После 80-х годов XIX века самыми крупными художниками–реалистами были К. Крөг (учитель Э. Мунка), Ф. Таулоу, Э. Вереншелле. Все они изображали реальные и характерные образы людей и природы Норвегии. В 90-х XIX века начался постепенный переход от реализма к модернизму. Это был трудный период в живописи страны. Традиционную реалистическую линию продолжали: Т. Эриксен (пейзажи), У. Волль-Торне (интерьер, декорации), Я. Хейберг (портреты). Во время Первой Мировой войны работали Х. Сёренсен (экспрессионист), П. Крөг (монументалист, экспрессионист, изучал проблемы движения и пространства), А. Револль (монументалист), А. Рольфсен (монументалист; изображал крестьянский труд). Скульптура конца XIX – начала XX вв. развивалась в русле европейской. Наиболее известный скульптор данного периода – Г. Вигеланн (Парк Вигеланна в Осло).

Вторая глава «Особенности творчества Э. Мунка» содержит:

1. Описание этапов творчества Э. Мунка
2. Изображение человека с его внутренними переживаниями Э. Мунком

В первом параграфе описываются основные этапы творчества Э. Мунка. На раннем этапе творчества Мунк искал свой стиль, поэтому его первые работы довольно реалистичны, даже академичны. Первый этап творчества художника более оптимистичен, чем последующие. Его картины даже с раскрытием сложных тем, таких как например, болезнь, и даже предчувствие смерти, все равно наполнены светом, в них еще нет страшных трагических нот, которые впоследствии будут превалировать («Больная девочка», «Сестра Ингер», «Весна»). Обучаясь в Христиании у К. Крога, Мунк находился под влиянием богемы столицы, это заметно сказалось на его живописной манере в то время, выборе тем для своих работ. Художник начинает «писать свою жизнь» о чем настоятельно требует один из представителей богемы – скандальный писатель-анархист Х. Егер. Мунк впоследствии признавал на себе его влияние и многих других. Его картины начали выставляться, но не получали признание.

Впервые попав в Париж – мировую столицу изобразительного искусства того периода по государственному гранту, Мунк знакомится с импрессионизмом. Он начинает пробовать себя в этом стиле («Улица Лафайет», «Улица Риволи»). Второй его приезд в Париж связан с обучением у Леона Бонна, среди студентов которого было много скандинавов. Бонна высоко оценивал способности Эдварда к рисованию, но не одобрял его вольного обращения с цветом. Мунк экспериментирует с различными стилями, но это отчасти только дань новому и неизведанному, далее он отходит от импрессионизма.

Начинается следующий этап в его творческой жизни, где оформляется фирменный стиль Мунка – выразительные линии, упрощённые формы, символические сюжеты. В это время он создает «Ночь в Сен-Клу», не похожую на его предыдущие картины и больше напоминающую того Мунка, который известен всем. Этот особенный стиль окончательно складывается в

90-е. Именно к его картинам впервые был применен термин «модерн». У художника появляются излюбленные образы-символы – девушка-цветок с льняными косами в белой одежде, женщина-вампир, скорбящая мать, вошедшие во многие его картины, раскрывающие такие темы, как жизнь и смерть, человеческие страсти – любовь, ревность, тоску. Меняется и живописная манера Мунка. Появляется резко очерченный контур, как в серии его «Мостов».

После скандальной выставки в Берлине (1892 г.) Мунк получает известность. В это время он создает «Фриз жизни», в данную серию вошли самые знаменитые работы художника. Темами данного фриза стали: любовь, расставание, жизнь, смерть. Экспозиция фриза постоянно менялась. В нем раскрылась вся глубина и самобытность творчества Эдварда Мунка. Пейзаж в полотнах «Фриза жизни» – это и конкретное место, и Вселенная, образ мира, как его представлял себе Мунк. На рубеже XIX-XX столетий художника все больше занимала тема разных возрастов в жизни человека.

Поздние картины написаны широкими мазками и изобилуют яркими контрастными цветами. Сюжеты становятся более мирными и обыденными, новые картины изображают рабочих, крестьян, жизнь на природе. Одной из самых крупных работ этого периода становится цикл монументальных полотен, украшающих концертный зал Университета Осло.

Автопортреты имеют особое значение в творчестве норвежского живописца. Он писал их на протяжении всей жизни, мы можем наблюдать, как изменялось физическое и душевное состояние Мунка в различные периоды его жизни.

Во втором параграфе проводится анализ работ Э. Мунка, передающих внутреннее состояние человека. Творчество этого художника очень живое и символичное. В его картинах люди любят, страдают, живут, стареют и умирают. Важной особенностью является то, что Мунк изображает не самого человека как такового, а именно его чувства, внутренние переживания. Внешнее сходство с натурой не важно, художник лишь намечает

отличительные черты, по которым мы узнаем человека, очень часто – это сам художник. Если сравнить эти картины с полотнами раннего периода, можно еще четче увидеть разницу в изображении черт лица. Так, например, в портретах сестры Ингер сходство действительно портретное, а не условное.

Наиболее часто Мунк пишет чувство одиночества, отчаяния, безысходности, скорби, боли, ревности, он выражает как свои переживания, так и чувства других людей. Колорит картин обычно красный, черный, желтый. Техническая сторона живописи отходит на второй план, на первом месте – экспрессия.

Проанализировав произведения художника, мы сделали вывод о том, что некоторые картины можно сравнить с работами предыдущих мастеров, таких как Л. Кранах Старший, А. Дюрер, П. Гоген, Курбе, П. Герен, В. Ван Гог. Можно сказать, что до Эдварда Мунка никто не уделял так много внимания внутреннему состоянию человека. Наиболее схожи, как по технике, так и по настроению работы Мунка и Ван Гога, но все же картины Эдварда Мунка представляются более мрачными. Творчество этого норвежского художника – неповторимое, смелое, яркое, пугающее, заставляющее чувствовать и размышлять.

Заключение

История искусств рубежа XIX – XX веков представляет собой объединение мирового искусства в единое целое. Хотя творчество каждого народа самоценно и неповторимо – происходит постепенный процесс интеграции. Если говорить о ведущих направлениях в искусстве, то в XIX веке все еще более-менее традиционно, они постепенно сменяют друг друга – романтизм, реализм, импрессионизм. К концу столетия все как будто начинает ускоряться и «закручиваться и наслаиваться» – неоимпрессионизм, постимпрессионизм, символизм, модерн. В начале XX века появляется множество новых модернистских направлений, так называемых «измов» – фовизм, футуризм, кубизм, абстракционизм, лучизм, супрематизм, экспрессионизм, сюрреализм и так далее. Шла бескомпромиссная борьба

реализма и антиреалистических течений. Поиск новых форм и средств выразительности, отход от принципов реалистической системы, проявлявшийся как протест против подавления человеческой личности окружающей действительностью, выразился в пересмотре и ломке традиций и норм искусства, его художественной системы.

Искусство Норвегии развивалось иначе, чем в других европейских странах, это связано с суровым климатом и территориальной отдаленностью, да и с самой историей этого государства. Норвежское искусство самобытно, оно строже, мрачнее, минималистичнее, аскетичнее.

Ярчайшим представителем норвежской живописи стал Эдвард Мунк, отличающийся от остальных художников собственным неповторимым стилем. Сегодня Мунк – это своеобразная икона норвежской живописи. Его творчество долгое время не получало признания и дольше всего именно на родине.

Творчество художника можно условно поделить на несколько этапов. Ранний период характеризуется более реалистичными работами. В это время он обучается в Христиании и испытывает влияние богемы столицы, в особенности Х. Егеря, который побуждает Мунка писать свою жизнь. Видимо, с этого момента для Мунка становится более важным выразить чувства человека, свои собственные чувства, нежели показать реалистичность изображения, выверенную академичность, чем он, кстати, отлично владел.

Следующий этап начинается в Париже, где он увлекается импрессионизмом, но впоследствии отходит от него в поисках своего собственного стиля. Далее жизнь художника более связана с Центральной Европой (Париж, Берлин и др.). Впервые он представляет свой неподражаемый стиль в работе «Ночь в Сен-Клу». В Европе этот стиль назвали «модерн», но это был модерн Мунка.

Долгие годы он работает над «Фризом жизни» – поэме о жизни, любви и смерти. Он так и не закончил его, но создал множество символических

композиций, в том числе и знаменитый «Крик», который стал квинтэссенцией нового стиля. Язык линий, черно-белых контрастов, характерный для стиля модерн сделал это произведение шедевром. Это олицетворение беззвучного крика, рвущегося из души отчаявшегося человека. Это было и предвосхищение нового стиля, стиля XX века – экспрессионизма.

Позднее творчество Мунка характеризуется мирными и обыденными сюжетами, использованием ярких контрастных цветов и широких мазков.

Проанализировав работы, изображающие внутреннее состояние человека, такие как: «Ночь в Сен-Клу», «Меланхолия», «Отчаяние», «Крик», «Тревога», «Ревность», «Цветок боли», «Плач обнаженной» («Обнаженная»), «Автопортрет. В скорби», «Одинокие» и сравнив их с картинами других мастеров, написанных на те же самые темы, мы пришли к выводу, что основными чувствами, которые писал художник были – одиночество, тревога, боль, страх, отчаяние, грусть. Для передачи этих состояний Мунк использует условные формы человеческих фигур и лиц, искривленные линии, намеренное искажение изображения, красный, черный, желтый колорит. Эти приемы являются не только художественными, но и психологическими. Мы нашли сходства между картинами Мунка и Л. Кранаха Старшего, А. Дюрера, П. Гогена, Курбе, П. Герена, В. Ван Гога. Наиболее всего похожи манера письма и настроение в полотнах Э. Мунка и В. Ван Гога.

В его картинах человек любит, страдает, испытывает боль, живет, стареет и умирает. Важно, что Мунк изображает не самого человека как такового, а именно его внутренние переживания, причем внешнее сходство с натурой не столь важно. Художник лишь намечает черты, присущие природе, по ним мы узнаем того или иного человека, но очень часто – это сам Эдвард Мунк.