

Элькан О.Б.

УДК 7.036(430)7/038.2

ПОД ЗНАКОМ АБСТРАКЦИИ: ГРУППА «ЮНГЕР ВЕСТЕН» (1948-1962)

Искусство, и вообще вся культура XX века, вызвали и вызывают споры и дискуссии – как при рождении века, так и при его уходе. В.Турчин в книге «Образ двадцатого...» отмечает, что уже в начале века искусство, «каскадом причудливых красок и образов, настолько необычных, что нередко у людей из толпы» возникали вопросы, «нужно ли нам такое искусство, которое и на искусство-то не похоже», и сегодня поражает нас «трансавангардным мышлением», «самым прихотливым соединением несоединимого, умножением парадоксов, прихотями воображения» [1, с. 22, 25].

Отечественная культурологическая мысль сегодня направлена на создание условий для диахронического и синхронического анализа явлений культуры, их взаимосвязи и взаимообусловленности, в теоретическом и художественном аспектах. В том числе, культуры XX века, изучению которой могут эффективно способствовать реконструкции художественных миров выдающихся живописцев, в частности, представителей абстрактного направления в искусстве Германии.

Участники творческого объединения «Junger Westen» (1948-1962), отмеченные наивысшими наградами своего времени в области искусства, вошли в историю изобразительного искусства Германии периода после Второй мировой войны, их деятельность широко освещена в немецких печатных изданиях. Однако автору статьи неизвестны факты разработки заявленной темы в украинской культурологии, за исключением собственного исследования, результаты которого частично нашли отражение в диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии на тему: «Семиосфера как символическое ядро культуры (на основе текстов искусства германоязычного мира XX века)» (2010 год, Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь) [2].

В данной статье автор преследует следующие цели: кратко изложить историю возникновения группы «Junger Westen»; определить место творческого объединения в истории современного немецкого искусства, ознакомить читателя с творчеством выдающегося немецкого художника Эмиля Шумахера.

После Второй мировой войны, в трудный, переломный час немецкой истории, так называемый «Штунде нуль» (Stunde Null), на западе Германии, в Рурской области, начала возрождаться выставочная и коллекционная деятельность. Искусство Германии после 1945 года зарождалось в тяжелых противоречиях и под давлением предвоенных лет. Художники формировали свой собственный, современный художественный язык, ориентируясь на довоенное искусство модерна. Немецкий художник-

абстракционист Ханн Трир так выразил оптимистичный настрой своих современников: «Хотелось делать что-то новое, писать развалины – ни в коем случае!» (перевод мой – О.Э.) [3, с. 8].

Уже в 1948 году в городе Реклингхаузен сформировалось творческое объединение художников «Junger Westen» («Юнгер Вестен», «Молодой Запад»).

«Junger Westen» - Густав Денне, Эрнст Германнс, Генрих Зипманн, Ганс Вердехаузен, Эмиль Шумахер, Томас Гроховяк

Основатели его – художники Густав Денне, Эрнст Германн, Генрих Зипманн, Ганс Вердехаузен, Эмиль Шумахер, Томас Гроховяк – поставили самобытный, оригинальный акцент в послевоенном искусстве Германии, воплотив в своем творчестве новаторские концепции Василия Кандинского. Как и Кандинский, представители абстрактного искусства «Молодого Запада» придавали своим символическим формам всеобъемлющий, космический характер. Сравним:

«Художник разворачивает свой собственный космос – проникнуть в него может только чувствительный зритель» (Генрих Зипманн, перевод мой – О.Э.) [4].

«Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы между собою создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, – оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающегося в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание» (Василий Кандинский) [5, с. 43].

Творческая жизнь группы едва ли сложилась бы без поддержки директора музея Реклингхаузен Франца Гросе Пердекампа. Вот как охарактеризовал он творческое кредо своих «подопечных»: «Эти художники облачают дух промышленной зоны (подчеркнуто мной – О.Э.) в образы и формы, на первый взгляд непостижимые. Однако абстракция здесь является единственно подходящим средством» (перевод мой – О.Э.) [3; с. 4-5].

Художественная палитра представителей объединения «Молодой Запад» чрезвычайно широка: от промышленных ландшафтов Густава Денне, лирического конструктивизма Генриха Зипманна – до беспредметных полотен Томаса Гроховяка, Ганса Вердехаузена и Эмиля Шумахера.

Группа «Юнгер Вестен», несмотря на свою региональную самобытность, очень скоро уверенно заявила о себе далеко за пределами Рейна и Рура, и дала важный импульс послевоенному искусству Германии и Европы. Идея творческого обмена, и как воплощение ее – основание в 1948 году в Реклингхаузене художественной премии «Юнгер Вестен», сделали художественную галерею Реклингхаузен центром современного искусства Германии. Сначала премия вручалась за лучшие достижения в ежегодной выставке членам группы «Юнгер Вестен» и ее гостям. С 1956 года по настоящее время номинируются творцы в различных техниках: живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция. В списке лауреатов премии «Юнгер Вестен» – первой премии в области искусства послевоенной Германии – отражена история немецкого искусства после 1945 года; значение деятельности группы «Молодой Запад» в этой истории сложно переоценить.

Одним из первых лауреатов премии «Юнгер Вестен» стал Эмиль Шумахер (*1912 – †1999) – один из ярчайших представителей абстрактной живописи в Германии. На тонкой грани абстрактного экспрессионизма и информеля художник сформировал свой собственный стиль. Его произведения подкупают силой выражения, цветокомпозицией и материалистичностью. Шумахер участвовал во всех важнейших международных выставках своего времени, как например, Documenta в Касселе или Биеннале в Венеции, первым из немецких художников удостоился чести выставить свои работы в Национальной галерее современного искусства Musée Jeu de Paume в Париже.

Эмиль Шумахер получил художественное образование в Школе прикладного искусства Дортмунда в 1932–1935 гг. С приходом к власти национал-социалистов Шумахер, обвиненный в культурном большевизме, не был принят в Государственную палату изобразительных искусств.

О том, как мучительно художник переживал события 1937 года (*19 июля 1937 года открылась нацистская передвижная выставка «Entartete Kunst» – «вырождающееся, дегенеративное искусство» – термин нацистской пропаганды для обозначения авангардного искусства, которое представлялось не только модернистским, антиклассическим, но и еврейско-большевистским, опасным для нации и для всей арийской расы*), свидетельствует отрывок из его интервью много лет спустя, в 1987 году: «...отвратительный до тошноты коричневый цвет... (цвет нацистской формы – О.Э.)... Это конец, – думал я. С каждым днем все более безнадежно, одиноко, без вдохновения, я жил словно под колпаком, ... словно заблудшая овца среди коричневых людей... Это было потерянное время» (перевод мой – О.Э.) [6, с. 59].

В годы Второй мировой войны Эмиль Шумахер работал техническим чертежником на военном заводе. После войны увлекся кубизмом. В 1948 году, одним из первых, Шумахер был удостоен премии «Юнгер Вестен».

В 50-е годы художник перешел к чисто цветовым композициям, отказавшись от изображения конкретных предметов. В творчестве доминирует тема самодостаточности цвета и его психологического влияния на зрителя («Leierkastenmann» – «Шарманщик», 1951; «Eruption» – «Вспышка», 1956; многочисленные полотна «Ohne Titel» – «Без названия»).

Творческий почерк, художественный стиль Шумахера формировался из идей École de Paris, ташизма и Action Painting. В конце 60-х – начале 70-х художник экспериментирует с акционизмом. На первый план выходит разрушение (холста) как изобразительное средство.

После участия в 1964 году в выставке современного искусства «documenta III» в Касселе, вплоть до 1980-х годов Эмиль Шумахер создает экстремально крупноформатные работы. В них – манифест свободы творчества.

Шумахер рассматривал художественный процесс как физически-чувственное явление, для него был важен физический контакт с полотном или доской. Некоторые его полотна имеют проколы, порезы, краски часто нанесены непосредственно рукой или смешаны с песком, тканью или кусками асфальта. Вдохновение Шумахер черпал в Природе и ее жизненной силе, стремился в своих работах проникнуть сквозь материю, «по ту сторону творчества».

«Недостаточно сказать: этот цвет красный; этот цвет есть красный материал, к которому можно прикоснуться, можно взять в руки, вторгнуться в его покорность, податливость. Только тогда цвет приобретает характер» [Из «Афоризмов» Эмиля Шумахера, 1972г. Цитата по: 6, с. 35].

В работах, выполненных в подобной стилистике, как например полотно «Тимра», 1989 год (Тимра – промышленная зона в шведской провинции – О.Э.), Шумахер действительно наделяет цвет характером. Цвет в его произведениях осязаем и зрим. Для достижения максимальной материальности, художник густым слоем накладывает на холст смесь краски и песка. Одновременно черные графические формы, нанесенные поверх красно-огненного рельефа, побуждают зрителя к свободе ассоциаций и интерпретаций увиденного.

В своих поздних работах (90-е годы) Эмилю Шумахеру удалось преодолеть противоречия между абстрактным и предметным способами выражения. В этот период появляются работы, имитирующие пещерные рисунки первобытных людей, – изображения быков, деревьев, цветов (графика, гуашь на упаковочной бумаге, также роспись фарфора).

Известность пришла к Шумахеру с первыми выставками и наградами; участие в 29. Биеннале в Венеции в 1961 году принесло художнику мировую славу. Эмиль Шумахер был отмечен многочисленными премиями, награжден медалями и орденами (всего более 30). Его работы сегодня украшают музеи во всем мире. Среди произведений Шумахера, доступных широкой общественности, – мозаичное панно на станции Colosseo в римском метрополитене (20x3м.). В 1966-1977гг. Эмиль Шумахер – профессор Государственной Академии изобразительных искусств в Карлсруэ.

В настоящее время родной город художника – Хаген – украшает удивительное архитектурное сооружение – Kunstquartier Hagen, Музейный квартал, объединяющий Музей Остхаус (Osthaus Museum) и музей творчества Эмиля Шумахера (Emil-Schumacher-Museum).

В новаторских произведениях Эмиля Шумахера и его коллег выкристаллизовался международный язык абстрактного искусства, который соответствовал их мироощущению и был обусловлен исторической необходимостью. Время с 45-го по 60-е годы XX века проходило под знаком абстракции, однако в этот период разрабатывались и традиции конкретного искусства – источника чувственных цвето-геометрических работ Генриха Зипманна, а также оптического искусства (Op-Art) и живописи жестких контуров (Hard-Edge painting) Гюнтера Фрутунка и Георга Карла Пфалера. Основание группы «Junge Westен» и одноименной премии в 1948 году на севере Рурской области стало вехой в истории послевоенного искусства Германии. Произведения этого периода, несмотря на различия в художественных формах и средствах, имеют одно общее: они рождались с верой в новую свободу творческого выражения.

Источники и литература:

1. Турчин В. С. Образ двадцатого ... в прошлом и настоящем / В. С. Турчин. – М. : Прогресс – Традиция, 2003. – 325 с.
2. Элькан О. Б. Семиосфера как символическое ядро культуры (на основе текстов искусства германоязычного мира XX века) : дисс. ... канд. культурологии : 26.00.01 / О. Б. Элькан. – Симферополь, 2010.
3. Kunst der 50er Jahre. Sammlung der Kunsthalle Recklinghausen. Broschüre : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.kunst-re.de/5kh.html>
4. Siepman Heinrich. Monographie und Werkverzeichnis der Gemälde 1931 – 1998 / Siepman Heinrich. – Kerber Verlag, 1999. – 384 S., Ill.
5. Кандинский В. В. Ступени. Текст художника / В. В. Кандинский // Точка и линия на плоскости. – СПб. : Азбука классики, 2005. – 240 с.
6. Schumacher Emil. Leben in der Malerei : Gespräche und Texte / Emil Schumacher. – 1. Aufl. – Ostfildern : Hatje Cantz, 2008. – 234 S., Ill.