

ЭДВАРД МУНК

Москва
Издательство АСТ
2025

УДК 75:929Мунк Э.
ББК 85.143(3)-8Мунк Э.
М90

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя
запрещается

М90 Эдвард Мунк / авт.-сост. А. Чудова. — Москва : Изда-
тельство АСТ, 2025. — 160 с. : ил. — (МиниАрт. Мастера
и шедевры).

ISBN 978-5-17-179848-2

Книга рассказывает о жизни и творчестве самого противоре-
чивого и загадочного художника мировой живописи — Эдварда
Мунка, автора знаменитого полотна «Крик». Творчество Мунка
разнообразно по темам и жанрам. Художник писал портреты,
пейзажи, бытовые сцены и картины со сложным символистским
подтекстом, создавал графические произведения. Однако зна-
чение Мунка-художника не только в многоплановости его ис-
кусства, но и в особой философии мастера, в его способности
неоднозначно видеть и трактовать окружающий мир.

УДК 75:929Мунк Э.
ББК 85.143(3)-8Мунк Э.

ISBN 978-5-17-179848-2

© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мае 2012 г. на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за 119,9 млн долларов была продана одна из четырех версий полотна «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Это стало новым рекордом стоимости для произведений искусства, проданных с молотка. До сих пор наибольшая сумма была уплачена за картину Пабло Пикассо «Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев», которая в 2010 году была продана на торгах за 106,5 млн долларов. Сам автор наверняка не думал о том, что его работе суждено стать символом экспрессионизма и таким же каноническим произведением как, например, «Подсолнухи» Ван Гога или «Черный квадрат» Малевича, а его центральный образ — фигура странного существа с искаженным от чудовищного крика лицом — станет эксплуатироваться как один из символов культуры XX века.

Эта странная картина пугает, раздражает и... привлекает, вызывает чувство тревоги и восхищения. За этим полотном охотятся, его хотят украсть и спрятать в своей личной домашней коллекции. Один из вариантов «Крика» украли в 1994 году, требуя за него у норвежского правительства миллион долларов.

Картина, к счастью, была найдена, а трое грабителей арестованы. В августе 2004 года мир потрясло еще одно известие — из музея Мунка в Осло снова украден «Крик» (вместе с его же работой «Мадонна»). Как утверждают специалисты, кража совершена по заказу коллекционера, который собирается тайно хранить картину в своем доме.

Так что за человек и художник сумел создать такое произведение, по силе эмоционального воздействия равное самым прославленным шедеврам мировой живописи? В чем сила его таланта: в мастерстве, душевном нездоровье, непростой судьбе, особом взгляде на жизнь? Самая, пожалуй, известная работа Мунка обросла великим множеством комментариев и интерпретаций; при всем разнообразии авторских воззрений, сущность их в том, что главное в картине — ее способность вызвать у зрителя глубокое личное переживание, взрыв эмоций, потрясение.

«Тот, кто видел Эдварда Мунка, никогда его не забудет», — писал о художнике Рольф Стенерсен — его друг и ценитель творчества. Мунк был самобытен, как и его творчество. Стройный, с тонкими чертами лица и аристократическими манерами, нелюдимый и диковатый, он притягивал своих современников и в то же время был абсолютно чужд окружающему его миру. Этот загадочный и странный человек не умел идти в ногу с кем бы то ни было. Болезненно-замкнутый по складу характера, Мунк воспринимал жизнь трагически,

так и не сумев преодолеть в себе горечь детских утрат.

В юности он как-то сказал, что придет день, когда перед его полотнами все снимут шляпы, словно в церкви, но тогда до общественного признания ему было еще очень далеко. Однако на склоне лет слава действительно пришла к нему. Он был одержим работой и сам об этом говорил так: «Писать для меня — это болезнь и опьянение. Болезнь, от которой я не хочу отделаться, и опьянение, в котором хочу пребывать». В основе почти всех его произведений всегда лежат личные переживания и неповторимое восприятие жизни. Его картины проникнуты трагическим ощущением бытия, настроением отчаяния и пессимизма.

Чтобы понять самобытное творчество художника, необходимо узнать, как и чем он жил, создавая шедевры, «написанные кровью своего сердца», разобраться в том времени, когда художнику суждено было творить, в тенденциях того течения — экспрессионизма — первым представителем которого считают именно Эдварда Мунка.

Уже столетие историки искусства исследуют экспрессионизм — неординарное явление, возникшее в непрестанной борьбе различных течений, по очереди приходящих на смену друг другу. Мнение, что это лишь одно из направлений искусства, не совсем верно и, несмотря на множество логически выстроенных выводов и попыток дать точное определение сути стиля, — обречено на провал. В широком

смысле, экспрессионизм — это отражение сути и духа того нелегкого времени, когда происходила трансформация культуры.

Кстати, в разные времена понятие «экспрессионизм» трактовалось неодинаково. В том смысле, в каком мы понимаем этот термин сегодня — во всяком случае, когда говорим о немецком экспрессионизме, — он означает широкое культурное движение, зародившееся в Германии и Австрии в начале XX века.

Изначально термин «экспрессионизм» имел немного другое значение и до 1912 года в Европе, в основном во Франции, относился к прогрессивному искусству, но не к импрессионизму и был даже «антиимпрессионистским». По иронии судьбы, экспрессионистами поначалу считали художников, не имеющих отношения ни к экспрессионизму, ни к Германии, — французов Поля Гогена, Поля Сезанна, Анри Матисса и голландца Винсента Ван Гога. Практически до начала Первой мировой войны понятие экспрессионизм включало даже такие неоднородные течения в искусстве, как фовизм, футуризм и кубизм. Так, на знаменитой выставке «Зондербунд» в Кёльне в 1912 году этим термином обозначались работы художников не только из Германии, но и из других стран.

Однако уже на этой выставке в Кёльне трактовка экспрессионизма изменилась. Ее организаторы и большинство критиков подчеркивали близость немецкой авангардной живописи к творчеству Ван

Гога; почетным гостем выставки тогда был норвежец Эдвард Мунк.

Зарождение этого направления действительно тесно переплетено с немецкой культурой, всегда отличавшейся богатой и многообразной историей, отчасти — австрийской, а роль главного действующего лица, «спровоцировавшего» появление экспрессионизма, принадлежит философу Ницше. Также в основе этого течения лежат искусство Средневековья и примитивных народностей.

Ориентиром и важнейшей ценностью для художников-экспрессионистов выступали собственное мироощущение и субъективные переживания. Им было свойственно тяготение к мистике и пессимизм. Среди основных художественных приемов экспрессионизма — деформация предметов, отказ от светотени и иллюзорного пространства, приверженность к резким красочным дисгармониям, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм, плоскостная трактовка предметов. Картины экспрессионистов — нарочито плоские: таким образом художники пытались сконцентрироваться на передаче своих эмоций и чувств, а не сюжетов как таковых.

Поверхность холстов кажется обработанной грубой кистью без намека на изящество. Художники-экспрессионисты постоянно находились в поиске новых агрессивных образов, стремились выразить средствами живописи тревогу, дискомфорт, тоску. Цвет, считали экспрессионисты, обладает

собственным смыслом и сам по себе способен вызывать определенные эмоции. Ему даже приписывали символическое значение.

Экспрессионизм впервые выявил такие особенности живописи, как повышенное напряжение цветовых контрастов, выявление структурного костяка предметов, усиление энергетики формы путем деформации и использования открытых кричащих цветов. Гротескная передача лиц, поз и жестов изображенных фигур стала основой причудливой эстетики экспрессионизма, и позволила выделить сильные эмоции изображенных на полотнах образов.

Мировоззренческой основой экспрессионизма стал индивидуалистический протест против уродливой действительности, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура.

Первое сообщество, с которого начался отсчет нового течения в живописи, возникло в 1905 году и получило название «Мост», что в символическом плане означало связь с искусством будущего. Четверо студентов-архитекторов Дрезденской технической школы организовали коллектив, напоминающий цеховую коммуну. Автор программы объединения стал Эрнст Людвиг Кирхнер, кроме него, в новое объединение вошли и Фриц Блейль, Карл Шмидт-Ротлуф и Эрих Хеккель. На следующий год группу пополнили акварелист Эмиль Нольде, Макс Пехштейн и фовист голландец Кес

ван Донген. В 1906 году художники «Моста» организовали первую выставку, положительно воспринятую общественностью, но попавшую в немилость прессы. Следующие выставки, начиная с 1907 года, функционировали как передвижные.

В дальнейшем в экспрессионизме начали появляться новые ответвления, но, как и прежде, будучи яркими индивидуалистами по сути, представители этого жанра нередко отрицали принадлежность к течению, но при этом стремились к объединению. Многие художники, которых до сих пор считают олицетворением этого направления, отрицали свою принадлежность к нему. Эмиль Нольде в автобиографии «Годы борьбы» писал: «Знатоки интеллектуального искусства называют меня экспрессионистом. Мне такое ограничение не нравится». Творчество наиболее ярких представителей направления разнородно. Термин «экспрессионизм» настолько разноплановый, что позволяет объединить столь несхожих мастеров, как Эрнст Людвиг Кирхнер, Пауль Клее, Эгон Шиле и Василий Кандинский. Немецкие художники, прожившие долгую жизнь: Макс Бекман, Георг Гросс, Отто Дикс, Оскар Кокошка — работали в «экспрессионистской» манере лишь небольшой период творчества.

В 1910 году экспрессионисты, возглавляемые Пехштейном, отделилась от Берлинского сецессиона, образовав Новый сецессион. В 1912 году в Мюнхене была создана группа «Синий всадник», ее идеологом стал Василий Кандинский.

Но участники «Синего всадника» уже не проповедовали идеи экспрессионизма — произведения лидеров этой группы менее эмоциональны. Лирические и абстрактные ноты образуют в их работах новую гармонию, в то время как искусство экспрессионизма по определению дисгармонично.

Расцвет экспрессионизма был недолговечен, а его стремительный взлет был обусловлен тем, что соответствовал особенностям эпохи, в которую появился, однако за короткое время новое направление существенно повлияло на развитие изобразительного искусства, а также успело кардинально поменять восприятие людей.

Безусловно, экспрессионизм оказал большое влияние на развитие визуальных искусств, а в музыке его влияние стало революционным благодаря появлению таких элементов, как диссонанс и атональность, в произведениях композиторов (прежде всего венских) — от Густава Малера до Альбана Берга и Арнольда Шёнберга. Затем он проник и в архитектуру и кино.

Одним из наиболее ярких предшественников экспрессионизма XX века стал норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944). Общечеловеческие чувства: любовь, ревность, боль — находили оригинальное воплощение в его самобытных картинах, выполненных с особой, тревожной экспрессией.

ДЕТСТВО И СТАНОВЛЕНИЕ

Эдвард Мунк родился в Лётене в южной Норвегии 12 декабря 1863 года, в семье Кристиана Мунка и его жены, Лауры Катрины Мунк (урожденной Бьёльстад). Отец Эдварда — Кристиан Мунк, был врачом, вначале судовым, а затем — военным. Кристиан происходил из влиятельной в культурном отношении семьи: их дальним родственником был известный художник-неоклассицист, ученик Жака-Луи Давида — Якоб Мунк, отец Кристиана был известным проповедником, брат — Петер Андреас Мунк — выдающимся историком. С матерью будущего художника — Лаурой Катриной Бьёльстад они поженились, когда ему было 44 года. Лаура Катрина, происходила из семьи мелкого торговца из Фредрикстада и была моложе супруга на двадцать лет.

Родители Кристиана выступили против этого брака, считая его мезальянсом, и лишили сына финансовой помощи, тем не менее свадьба состоялась. В семье родилось пять детей — девочки Юханна Софи, Ингер и Лаура, и мальчики Андреас и Эдвард. Мунки жили небогато — денег с бедных пациентов Кристиан не брал, и семье приходилось

туго, дети часто болели. Через год после рождения Эдварда молодая семья переехала в столицу Норвегии Кристианию (с 1924 года носящую название Осло) и поселилась в одном из беднейших городских кварталов. Матери будущего художника Лауре Катрине суждено было прожить всего лишь 33 года. Младшая дочь Ингер родилась всего за год до смерти матери.

Лаура Катрина умерла от туберкулеза, когда Эдварду было всего 5 лет, практически повторив судьбу своей матери, которая также умерла от туберкулеза в молодом возрасте. Смерть матери произвела на мальчика сильнейшее впечатление: он замкнулся в себе и почти на год потерял способность говорить. Но только один рисунок и две картины — «Девочка у постели умершей матери» и «Холод покойника» — посвящены матери. Рисунок называется «Отъезд». Одета по-дорожному, она стоит у окна. Двое маленьких детей ползают у ее ног. По воспоминаниям самого Мунка, отец после смерти матери сразу постарел и страдал «тысячами страхов».

Совсем молодым от туберкулеза умер и младший брат Эдварда — Андреас Мунк. Хотя он скончался всего лишь через полгода после своей женитьбы, Андреас — единственный из пяти детей в семье, кто женился и оставил после себя потомство. «В нашем роду только болезни и смерть. Мы с этим родимся», — скажет потом Мунк. Единственной, пережившей Эдварда, была его младшая сестра Ингер, которую он неоднократно изображал на

своих полотнах. Сам Эдвард в детстве часто болел. Подолгу оставаясь в постели, он практически не посещал школу, страдал от частых бронхитов, приступов острого суставного ревматизма, одно время у него даже подозревали чахотку. Помимо предрасположенности к туберкулезу семья Мунк была подвержена еще и психическим заболеваниям. Как позже отмечал сам художник: «От отца мы унаследовали плохие нервы. А от матери — слабые легкие».

Так, в 1845 году дед Эдварда умер от психического расстройства, вызванного, согласно биографическим источникам, «болезнью спинного мозга». Младшая сестра Лаура, в школе отличавшаяся хорошими способностями, большую часть жизни провела в клинике для душевнобольных. В 1911 году Мунк посетил свою сестру в больнице, после чего написал ее портрет под названием «Меланхолия». Он был у нее однажды ярким солнечным днем и нашел ее в безнадежном мраке. Она сидела неподвижно, не отвечая на расспросы, погруженная в свой собственный мир. Брата она не узнала. Желтый дневной свет падал на нее через большое окно. На столе, покрытом огненно-красной скатертью, горшок с двумя цветками.

Именно в детстве, пытаясь найти пути самовыражения, Эдвард впервые приступил к рисованию, которое затем стало его любимым и основным занятием в жизни.

Мунк рано проявил свои творческие способности, о которых часто впоследствии вспоминали в его

семье. Сам художник рассказывал об этом так: «Вспоминаю, как я, будучи семилетним мальчиком, взял однажды кусок угля, лег на пол и нарисовал слепцов. Монументальное полотно. Я помню, какую радость доставила мне моя работа. Я почувствовал, что рука слушается меня гораздо лучше, нежели когда я рисовал на обратной стороне рецептов моего отца». Незадолго до этого Эдвард с тетей видели в городе слепцов. Тетя Карен, которая после смерти матери, Лауры Катрины, взяла на себя заботы по дому, не только не отругала мальчика за испачканный пол, но с восторгом и восхищением отнеслась к первому произведению племянника. Карен — единственная из семьи Бьёльстад, кого не коснулась ранняя смерть. Она была хорошей хозяйкой и быстро нашла общий язык с детьми покойной сестры. Сильно к ней привязался и Эдвард. Карен в свободные минуты любила рисовать и, заметив склонности племянника, преподавала ему первые уроки живописи.

Именно благодаря тете, которая бережно собрала и сохранила рисунки и акварели Эдварда, мы можем увидеть работы мастера с одиннадцати-двенадцатилетнего возраста. В то время он зарисовывал все, что попадалось на глаза. Но это не детские рисунки в обычном понимании этого слова. Скорее они напоминают ученические этюды: интерьеры, ручной снегирь старшей сестры, собственная левая рука, чернильница. Фантазия юного художника находила выход в полных драматизма зарисовках исторических сцен.

А вот первые, уже мастерские рисунки, выполненные Мунком, относятся к 1879 году. Это в основном пейзажи и портреты родных. В большинстве ранних работ родственники изображены вполборота, с отведенным взглядом, что может свидетельствовать об отсутствии эмоциональных связей в семье.

С родными, а особенно с отцом Эдварда связывали непростые отношения. Хотя и был добр к детям, он отличался поистине фанатичной религиозностью, доходившей до нервного иступления. В молодости отец много путешествовал, был человеком мечтательным и творческим. Потом же вместо столь любимых его детьми сказок и саг он стал читать им почти исключительно Библию. Отца Эдвард боялся и одновременно презирал за консерватизм и чрезмерную религиозность.

С другими родственниками отношения тоже были сложными. Несмотря на то, что художник часто писал сестер и по-своему их любил, на склоне лет предпочитал их обществу одиночество. В пожилом возрасте о сестре Ингер он писал: «Она такой хороший человек. Мы так любим друг друга. И все же я не могу быть с ней вместе. Она действует мне на нервы». Тем не менее он всегда помогал материально и сестре, и дочери брата, своей единственной племяннице.

Доктор Мунк считал великим делом использование водопадов в Норвегии. Ему хотелось, чтобы этим занялся Эдвард и стал инженером. В 1789 году