

Наедине с ангелами

Выставка работ Пауля Клее
в Базеле

На выставке в основном представлены произведения Клее, написанные им в последние четыре года жизни – с 1937-го по 1940 год, когда он вынужден был покинуть Германию и перебраться в Швейцарию. После прихода нацистов к власти на художника обрушилась череда несчастий. Его объявили “типичным галицийским евреем” (каковым он в действительности не являлся), а творчество его заклеили как “безумное, дегенеративное и подрывное”. Клее с позором выгнали из Художественной академии в Дюссельдорфе, и ему пришлось уехать в Берн, где он вырос. На этом беды его не закончились. В 1936 году Клее заболел неизлечимым расстройством иммунной системы, вызывающим сужение кровеносных сосудов и болезнь кожи. Тем не менее художник проявил колоссальное мужество и между крайне тяжелыми приступами болезни создал сотни, может быть, самых замечательных своих работ. 121 из них и представлена на нынешней выставке.

Эти рисунки и живописные полотна собраны из многих музеев и частных коллекций в Европе и США. Они лишь малая толика из того, что было сделано Клее в эти годы. Согласно его записям, в 1935 году он создал 148 работ, в 1936 году, когда заболел, лишь 25, но уже в следующем году – 264, а в 1938 году – 489. Рекордным оказался 1939 год, когда художник выпустил из своей мастерской 1253 произведения. В декабре этого года он пишет: “Я едва успеваю за своими детьми, они убегают от меня”.

За десять лет до описываемых событий Клее был принят на работу в Дюссельдорфскую академию, и ничего, казалось бы, не предвещало грядущих несчастий. На выставке в Базеле вывешено несколько работ, отражающих этот безоблачный период в его творчестве. Это прежде всего “Ad Marginem”, напоминающая средневековую миниатюру с огненно-красной сферой на бледно-зеленом фоне, окруженной сказочными созданиями из иного мира. Другие работы этого времени – “Пароход и парусные лодки”, “К вечеру” и абстрактная “Полифония” – дают представление об увлечении Клее техникой пуантилизма.

В 1933 году в творчестве художника происходит внезапная смена стиля. Это хорошо видно на примере “Головы мученика”. Работа выполнена в технике акварели, опущенные глаза и беззубый рот мученика производят страшное впечатление. В 1936 году Клее возвращается к своему прежнему увлечению цветными

формами, но в них тоже проглядывает что-то зловещее. В “Воротах глубины” тревожные пятна цвета исчезают в черной пустоте в центре картины. В 1937 году – вновь перемена стиля. Художник вычерчивает густые черные линии и иероглифы на ярком, живописном фоне. Иногда линии складываются в фигуры, как на полотнах “Лесные ведьмы” или “Барабанщик”, одна рука которого поднята, а другая опущена, будто он отбивает такт похоронного марша. В большой работе “Богатая гавань” можно различить немного – несколько силуэтов пароходов и туз пик – остальные линии совершенно загадочны.

Клее продолжает экспериментировать с материалами. Кроме масла и акварели, он использует мел, уголь, пастель, цветные карандаши, темперу, лак, гипс и цветную пасту. Все это сочетается в различных комбинациях на грубой бумаге, пергаменте, газетах, льне, хлопке, штукатурке и фанере. Это производит впечатление чего-то нереального, как на картине “Ворота”, где серебряный, лунный свет, созданный с помощью белой и серой темперы как бы размыт на совершенно черной бумаге.

Вопреки страшной болезни художник не потерял силу своего магического очарования и удивительного чувства юмора. В “Вакханалии с красным вином” “пьяные” иероглифы как бы покачиваются на виноградно-пурпурном фоне. Во “Встрече животных” кошка с толстым длинным хвостом превращается в слона, идущего в противоположном направлении. Горизонтальный черный мазок с парой ножек-спичек называется “Каноз, пересекающее сушу”.

В “ангелах” Клее тоже немало юмора. Около 35 поздних работ, в основном карандашных набросков, посвящены этим небесным созданиям. Это не привычные серафимы, а хрупкие забавные существа, которые плачут и хлопают в ладоши.

Картины Клее выглядят, как визуальная словесная игра. Их хочется смотреть вновь и вновь, выявляя неожиданные, тайные смыслы. Скрыто ли слово “смерть” в картине “Смерть и огонь”? В чем кроется разгадка трех последних картин, найденных в студии художника после его смерти? В углу одной из них – светящегося, как драгоценный камень, натюрморта – изображен улыбающийся ангел. Не явился ли он умирающему художнику?

Катя МИЛОВИДОВА

П.Клее. “Барабанщик”

Катя Милова. — 2003 — 18 — 24 сент. — с. 15