

Секция «Искусствоведение»

Творческий метод Пауля Клее: абстракция, вчувствование, дискретизация
Беляева Дарья Романовна

Студент

хабаровский государственный институт искусств и культуры, Факультет искусств, социально-культурной и информационной деятельности, Хабаровск, Россия

E-mail: dariya_belyaeva@mail.ru

Пауль Клее является уникальной фигурой экспрессионистического направления в живописи. Его творческий метод вбирает в себя все самые яркие, сложные философско-технические изыски и достижения экспрессионизма во всей полноте и противоречивости, гармонически сочетая их и дополняя индивидуально-авторскими художественными особенностями. Соблюдая формальные требования, диктуемые эстетикой экспрессионизма, Клее находится в состоянии постоянного поиска новых путей отражения и создания художественных образов.

Аналитизм, присущий искусству авангарда в целом нашёл полное и разноплановое отражение в творческом методе Пауля Клее. Аналитический подход к восприятию творческого процесса превращает художественный метод П.Клее в целую науку о гармоническом и плодотворном сосуществовании разумного и интуитивного начал.

«Изобразительная механика». Подход детального, несколько механического членения художественного образа на мельчайшие составляющие элементы, выявление законов их движения и воссоединения в гармоническое целое, Пауль Клее называет «изобразительной механикой».

В качестве основных инструментов художника он выделяет следующие элементы: точка как первоэлемент; движущаяся линия, постепенно перерастающая в плоскость и пространство; цвет с его автономной функцией.

Отказ от методики натурального копирования. Важна не готовая форма, а сам процесс её порождения, когда все её составляющие проходят через различные «измерения», в которых происходит их преобразование, естественная деформация. Элементы формы выходят из статического состояния собственной физической данности; вступают во взаимодействие между собой; подчиняются воле «авторского» замысла, испытывая при этом воздействие законов равновесия и земного притяжения; структурируются согласно природе цветовой системы и сообразно порядку внутреннего движения, выстраиваются в композицию, трактуемую П.Клее как некий высший этап становления художественного произведения.

Художественное произведение не есть результат завершившегося творческого процесса. Картины П.Клее с чисто визуальной точки зрения поддаются совершенно различным толкованиям. Причина этой семантической множественности кроется в специфическом подходе к самому факту собственного творчества. Оно понимается художником как генезис - процесс происхождения, становления развивающегося явления и развитие этого явления непрерывно, то есть все структурные части формирующегося образа подчинены внутренним законам непрерывного движения во времени и пространстве. Формирующие силы в творческой концепции П.Клее имеют первостепенное значение,

нежели собственно завершённые формы. То есть процесс сотворения важнее конечного результата, который в сущности своей невозможен.

Природосообразность и аналитизм. Признавая хаос предтварным пространством, Клее в своём творчестве формулирует поведенческий принцип всякого явления: стремление преодолеть природный изначальный хаос посредством условного упорядочения знаков, элементов, их гармоническое единение в некие целостные объекты, обретающие вид чистых геометрических форм, символов и идеограмм.

От образа к первообразу. Дискретизация. Основная цель, которую ставит перед собой Пауль Клее: идти от образа к первообразу. Для реализации целевой установки художник-аналитик прибегает к кодированию образа, следствием чего выступает декодирование первообраза (дискретизация). Разбивая изображение на отдельные маленькие предельно самоценные фрагменты, художник, таким образом, кодирует реальный предмет изображения, что даёт реципиенту возможность субъективного прочтения художественного произведения. Перед реципиентом П.Клее ставит сложную задачу: разгадать закодированный первообраз с помощью размещённых на полотне кодов, словно бы собрать мозаику, прочувствовав и аналитически осмыслив логику создания произведения.

Абстракция. Пауль Клее, прибегая к абстрагированию стремится приручить опасный реальный мир. И одновременно, он признаёт, что человеческий разум знает простые геометрические формы априори от рождения, это является необходимым условием нашего природного видения мира. То есть человеческий ум и сознание всегда в большей или меньшей степени геометризируют, подчиняют условной логике простых форм видение действительности. Отсюда и вытекает сочетание в творческом методе П. Клее спонтанной импровизации с крайним аналитизмом.

Вчувствование. В соответствии со способом постижения и изображения художественного объекта на основе вчувствования, форма носит в большей степени органический, природный характер, и выступает как отграничение. Следовательно, имеет целью путем этого отграничения выделить материальный предмет из плоскости, т.е. нанести этот материальный предмет на плоскость. Нанесённый предмет в свою очередь становится самоценным объектом, вокруг которого строится всё художественное пространство, причём смыслы, заключённые в центральном объекте и пространстве могут носить взаимоисключающий характер.

Картина «Вспышка страха» хронологически относится к бернскому периоду творчества Пауля Клее (1939 год), периоду, ознаменовавшему последний самый яркий взлет художника. Суть философского подтекста, заключённого в этом живописном полотне, состоит в первобытном страхе человека перед небытием. Осознание того, что в объективной реальности нет жизни как таковой, повергает человеческое сознание в состояние откровенного ужаса, человек тщетно пытается преодолеть страх перед пустотой, перед полным исчезновением физического тела из материального мира. Побороть этот страх художник может только посредством методичного разложения собственного тела на набор основных геометрических форм, тем самым в рамках теории абстрагирования, создавая для своего сознания гармоничное в предельной геометризованности убежище, в которое страх, как неотъемлемый спутник природного хаоса проникнуть не сможет. Человеческое тело и реальный мир начинают «распадаться» на части под действием вышедшего из-под контроля первобытного ужаса. То есть страх является первичным, всегда объективно существующим элементом человеческого мировосприятия, который

активизируется в момент критических потрясений, и побороть этот страх можно лишь на время.

Художник расчленяет человеческое тело на составляющие части, именуемые видимыми формами, которые преобразует в геометризованные элементы в рамках теории абстрагирования. Визуально элементы на полотне словно вырезаны живописцем из подвижной, плотной материи. Инструментом их вычленения становится линия, направление движения которой диктуется законом внутренней необходимости. Полученный художественный объект носит конвульсивный характер, проявляющийся в столкновении вертикальных и горизонтальных, прямых и кривых линий, заострённых и закруглённых форм.

На первый взгляд расположение элементов на плоскости полотна кажется хаотичным. Каждый элемент является предельно самоценным и семантически самостоятельным. Но, как и детали конкретного механизма, группировка элементов подчинена определённой логике – логике внутреннего движения. Вспышка страха, вызвавшая распад объекта, подавляется посредством кругового движения возникших геометризованных элементов, напоминающего первобытный ритуальный танец, исполняемый человеком для изгнания злого духа. Но достигаемая гармония кратковременна, она неминуемо вновь сменяется страхом и так до бесконечности, что обусловлено дихотомией инстинкта и рассудка, сознания и бессознательного.