

Интерпретации картины Мунка "Крик" в искусстве и визуальной культуре XX и XXI веков.

Научный руководитель – Лаптева Мария Анатольевич

Лаптева Мария Николаевна

Студент (бакалавр)

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

E-mail: mary.olenihova@yandex.ru

«Крик» как эмблема экспрессионизма служит своего рода прелюдией к искусству XX века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы заглянув в грядущее столетие мировых войн, революций и экологических бедствий, автор, кажется, отрицает саму возможность какого-либо их преодоления, или трансцендентности. Конечно, кричащих людей изображали и до Мунка, но он был первым, кто изобразил крик как явление, звук. [1]

Для чего вообще нужен крик? Например, в древнем мире кричали, оповещая об опасности. Причем одни и крикнуть толком не могут - им физически не хватает голоса. Другие — не успеют, да и себя не спасут. Третьи кричат фальцетом после того, как свою рубашку, что ближе к телу, успели спасти. Природа предусмотрела решение — наделила некоторых людей способностями кричать так, чтобы отключать сознание тех, кто слышит этот крик, и запускать в них мгновенную реакцию. Происходит это оттого, что этот крик наделен определенными вибрациями, которые запускают в кровь адреналин в максимальном количестве. [6]

Владимир Маяковский как-то образно высказался: «Людам страшно — у меня из рта шевелит ногами непрожеванный крик». Крик — это мысль, которая не помещается в голове. [3]

Крик - это так же гротескное, преувеличенное выражение эмоции. Мунк оказался первым, кто изобразил звук и эмоцию во плоти. По сути, это полотно о способности переживать что-либо на пределе возможностей.

«Картина Мунка «Крик» обращается к коллективному, бессознательному. Какой национальности бы вы ни были, убеждений или возраста, вы хотя бы однажды наверняка испытали такое же экзистенциальное чувство ужаса, особенно, в век насилия и саморазрушения, когда каждый борется за выживание», - сказал Дэвид Норман, сопредседатель совета директоров Sotheby's. [7]

Легкость перевоплощения картины Мунка в своеобразный мем, который широко распространяется и тиражируется на разнообразных источниках, связана с тем, что он «резонировал», совпал с интересом современной культуры к упрощенным, схематическим знакам эмоции.

Пародии на "Крик" - это, по большей части, попытка популярной культуры вышутить трагическое восприятие мира, показать ,что для него нет оснований.

Проанализировав ремейки картины, можно выявить ряд принципов интерпретации, например *смена субъекта*. Знакомое всем зрителям выражение лица юного Калкера, позирующего перед зеркалом в рождественской комедии Криса Коламбуса «Один дома», в какой-то степени посвящено работе Мунка. В данном случае стоит отметить, что персонаж картины «крик» становится чем-то вроде картонной фигуры с вырезанным лицом. Важно, что в этой прорези оказываются иконы поп-культуры, тиражированные и известные образы - в этом случае эффект основан на контрасте разных смысловых контекстов:

образного ряда мунка и другого, поп-культурного ряда. В этих «прорезях» оказывается и Гомэр Симпсон, и поющие девушки на фоне пейзажа, и даже Мона Лиза.[5]

Постепенно образ на картине отождествляется с обычным человеком, его эмоциями и ощущениями страха, отсюда второй принцип интерпретации - *смена мотива*, связанная с попыткой объяснить, почему изображенная фигура кричит - как правило, бытовыми и комическими обстоятельствами. Сзади героя может появиться акула, которая уже сломала перила моста на пути к своей цели, а может и вовсе оказаться гриб от атомного взрыва. Героя также может «до чертиков» испугать героиня картины Пикассо, сидящая рядом с ним за одним столом. [7]

Помимо смены образа возможна *смена контекста*, когда образ перемещается в совершенно несоотнесимую с ним, да и вообще с искусством, ситуацию - это эффект перехода образа в пространство китча. Розетка в форме героя картины, оформление автомобильных фар, суши, перевернутая груша в форме лица персонажа - все это примеры «обытовления» культурой тревожащего и пугающего образа. В рамках юбилейного проекта «Munch-150» норвежская фабрика «Фрейя» выпустила серию плиток молочного шоколада с изображением картин Мунка из серии «Фриз Фрейи». [7]

Эмоция, выраженная в «Крике», достаточно сильно востребована в рекламе, и даже не товарной, а социальной. Принт, изображающий спину со шрамами в форме картины Эдварда Мунка, протестует против издевательств над детьми и напоминает, что 180 000 детей в Германии подвергается жестокому обращению ежегодно. Сделана реклама в Мюнхене агентством Serviceplan.

Совершенно с другой стороны на картину смотрят художники, которые используют образ как источник вдохновения, рассматривая его эстетическую самобытность. Знаменитая маска из фильма «Крик» была вдохновлена картиной с тем же названием. Внешний вид представителей инопланетной расы Тишина из знаменитого сериала «Доктор Кто» также была навеяна персонажем с картины Мунка. [5]

Таким образом, на протяжении развития рекламного и изобразительного искусства, стоит отметить, что взаимодействие идет не с самой визуальной стороной картины Мунка «Крик», а воплощенная в его картине способность переживать мир как разорванный, дисгармоничный, вызывающий безумие. На основе этого можно выделить следующие принципы интерпретирования:

- 1) Возможна *смена субъекта*. В этом случае эффект основан на контрасте разных смысловых контекстов: образного ряда мунка и другого, поп-культурного ряда;
- 2) *Смена мотива*. Эффект связан с трагестией, выщучиванием серьезного, снижением возвышенного. трагический гротеск становится комическим гротеском;
- 3) *Смена контекста* - это эффект перехода образа в пространство китча;
- 4) *Как источник вдохновения* (основа для последующего искусства).

Картина Мунка «Крик» примечательна любому зрителю именно тем, что она понятна каждому - смотрящий пропускает её «через себя». Крик, будучи звуковым, символическим и метафизическим явлением воспринимается как рефлексия.[8] Именно этим и руководствуются художники, фотографы и другие деятели искусства, используя анализируемую картину как основу для своих вариантов интерпретаций.

Источники и литература

- 1) Атле Нэсс Эдвард Мунк. Биография художника. Весь мир, 2007.
- 2) Барб-Галль Франсуаза. Пойми, почему это шедевр. Эскмо, 2014.
- 3) Малден Долар Голос и ничего больше. Лондон, 2006.

- 4) Чудова А.В. Эдвард Мунк. АСТ, 2018.
- 5) Ридус: <https://www.ridus.ru/news/256766>
- 6) Chrdk.: https://chrdk.ru/news/krik_vliyaet_na_mindalevidnoe_telo_v_mozgu_chto_vyzyvaet_chuvstvo_straha
- 7) LIVEJOURNAL: <https://enka-letka.livejournal.com/645613.html>
- 8) YUBURLAN: <https://www.yburlan.ru/biblioteka/nemoi-krik-millions-i-tishina-dlya-schastya>

Иллюстрации

Рис. 1. Смена мотива

Рис. 2. Смена субъекта

Рис. 3. Смена контекста

Рис. 4. Источник вдохновения