

Элькан Ольга Борисовна

канд. культурологии, доцент

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский университет

культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, Республика Крым

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Т. ГРОХОВЬЯКА

Аннотация: с целью создания условий для диахронического и синхронического анализа явлений культуры, их взаимосвязи и взаимообусловленности, в теоретическом и художественном аспектах в статье осуществлена попытка реконструкции художественного мира Т. Гроховьяка, выдающегося живописца, представителя абстрактного направления в искусстве Германии XX века. Методы исследования включают анализ и обобщение научных источников, сравнительный и целостный анализ живописных произведений.

Ключевые слова: живопись, музыка, синтез искусств, Т. Гроховьяк.

Выдающийся немецкий художник XX века Томас Гроховьяк (Thomas Grochowiak, 1914–2012), один из основателей «Молодого Запада» в Реклингхаузене, – автор оригинальных живописных работ, созданных методом абстракции. Основное художественно-образное средство мастера – цвет, имеющий в его работах символическое значение. Уже в первых акварелях малого формата (тридцатые годы XX в.) проявилась характерная особенность творчества Т. Гроховьяка: влияние музыки, особенно Моцарта. Еще в 1932 году художник применял цветовые пятна различной формы, обведенные «смелыми линиями»; художник при помощи сочетания цвета и линий стремился передать движение абстрактных форм (Этюд к «Фуриозо», 1932).

Эссе, в котором Гроховьяк рассуждает о характере творческого процесса, он назвал «Картины как музыка», определив этим особенность своего образного мира. Автора живописного произведения художник называет реципиентом, который должен обладать способностью воспринимать акустические и оптические

сообщения, преобразующиеся в его переживания. Он осознает различия в характере этих сообщений: музыкальное основано на временном принципе, оно «развертывается и заканчивается только в последовательности звуков и аккордов», в то время как живописное – статично, оно «в своей целостности подвластно одному только взгляду» [1].

Сам Гроховьяк – человек, тонко воспринимающий музыку: «Я слышу и переживаю музыку... – пишет он. – Мелодии не отпускают меня, определенные композиторы и композиции очаровывают и больше не оставляют» (перевод мой – О.Э.) [1]. И эти музыкальные образы побуждают художника к творчеству, становятся «толчком» к формированию основной темы новой картины. Т. Гроховьяк как человек, способный «слышать» цвет и «видеть» звук (синестетик), «переплавляет» музыкальные пассажи в своем воображении в цветовые сочетания: «Белый холст замер в ожидании новых звуков» [1].

Слушая музыку, художник решает проблему перенесения своих эмоций (ощущений, настроений) на полотно живописного произведения. Абстракционизм – дитя XX века, но в «арсенале» художника Гроховьяка – вся европейская музыка: от григорианского пения до джаза. В числе любимых композиторов Гроховьяка – и знаменитые, и менее известные имена: Вивальди, Бетховен, Вагнер, Шуман, Шунке, Морис Равель, Пьер Булез и другие.

Многие работы Т. Гроховьяка посвящены воплощению музыкальных впечатлений в цвете. Вдохновленный Хором блаженных духов из оперы Глюка «Орфей и Эвридида», художник пишет картину, представляющую континуум выразительных цветовых пятен, сочетающих фиолетовое и черное, что создает впечатление золотисто-желтого сияния, поднимающегося ввысь. Работа названа «Leggiero – черное плывет» (1959).

Характеру музыки Дебюсси соответствует «Посвящение Дебюсси» – цветовая масса расплывается к краям полотна и превращается в мерцающий ковер. По стилю эту картину напоминает работа «Треугольник в круге – Rondo Vivace» (1985). Как и там, изображение получает устойчивость благодаря черным структурам, вокруг которых – светящиеся плоскости. К живописному воплощению

своих впечатлений, рожденных музыкой Дебюсси, Т. Гроховьяк обращается в работе «По Дебюсси: La Mer». Используя своеобразную технику – цветные чернила по бумаге – художник воссоздает зримую и слышимую стихию волнующегося моря, многоцветного и как бы перетекающего из одного цвета и звука в другой.

Иные впечатления у художника рождает музыка Вагнера. Созданная в той же технике – чернила по бумаге, – работа «По Вагнеру: Прелюдия к «Золоту Рейна» создает впечатление мерцающей водной поверхности, россыпи цветовых и звуковых оттенков.

Наиболее ярко синтез музыки и живописи Т. Гроховьяка проявляется в цикле абстрактных композиций «Реквием», представляющем живописное воплощение музыкальных впечатлений художника от «Реквиема» В. А. Моцарта. Над этими композициями Т. Гроховьяк работает в 90^е гг. XX в. «Реквием» Моцарта для него – «выше всего земного» [1]. Абстрактные формы, перетекая одна в другую, отражают изменение тональности звучания и смысла отдельных частей поминальной мессы. В результате получается цикл. Преобладающий цвет черный, темные широкие мазки кистью, как плотная сеть набора символов на бумаге. Эти черные знаки окружающих поверхностей, например, синего и желтого цвета или переходы оттенков, что могут быть аналогичны музыке, создали настроение соответствующей части Реквиема. Появляется в некоторых изображениях – как исказенный взор Бога – квадрат, самодостаточная, латентная форма, которая придает плавающему клубку подвижных линий, композиционную прочность и стабильность.

«Introitus», «Kyrie», «Sequentia»... Ряд композиций, посвященных «Sequentia», особенно выразителен: меняются цвета, становятся крайне напряженными их «созвучия» – все темнее и темнее колорит:

День гнева, тот день
Превратит мир в пепел,
По свидетельству Давида и
Сивиллы.

Сколь великий трепет настанет,
Когда придет Судия,
Который сурово все рассудит.

И – как разрешение: «*Tuba mirum*» – труба возвещает о приходе судьи:

И вот, когда Судия воссядет,
Все тайное станет явным,
Ничто не останется
Безнаказанным.

Тьма в композиции Гроховьяка отступает, вверху густая синева, в центре которой – сияние, окруженное красноватым кольцом, его отблески – внизу, в темноте падшего мира.

Выводы. Результаты анализа живописного творчества Томаса Гроховьяка позволяют сделать вывод о том, что яркое искусство художника воплотило синтез пространственных и временных феноменов – живописи и музыки. Следуя традициям В. Кандинского, Т. Гроховьяк обращается к идеям символики цвета и синтеза искусств, в основном музыки и живописи: эссе «Картины как музыка», живописные работы «Посвящение Дебюсси», «Треугольник в круге – Rondo Vivace», «По Вагнеру: Прелюдия к Золоту Рейна» и другие. Наиболее яркий пример синтеза искусств в наследии Гроховьяка – цикл абстрактных композиций «Реквием» – живописное воплощение музыкальных впечатлений, рожденных музыкой Моцарта.

Список литературы

1. Grochowiak T. Bilder wie Musik / Thomas Grochowiak [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grochowiak.com/texte/grochowiak_texte_tg_bilder_wie_musik_rastatt_2000.html