

Экспрессионизм

Общая характеристика

ЭДВАРД МУНК «КРИК»

**“Вопль искусства в темноту,
оно вопит о помощи, зовет
дух: это экспрессионизм”**

Герман Бар

**“Искусство есть крик о
помощи тех, кто
переживает в себе судьбу
человечества”**

Арнольд Шёнберг

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

- Экспрессионизм (от фр. expression - выразительность) - модернистское течение в западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой трети 20 века, сложившееся в определенный исторический период – в преддверие первой мировой войны (развитие получил и в послевоенные годы).

ОТТО ДИКС ИЗ ЦИКЛА «ВОЙНА»

Происхождение термина

- Полагают, что сам термин «**экспрессионизм**» был введен **чешским историком** искусств Антонином Матейчеком в 1910 году в противоположность термину «импрессионизм»: “Экспрессионист желает, прежде всего, выразиться.... (Экспрессионист отклоняет) непосредственное восприятие и основывается на более сложных психических структурах.... Впечатления и умственные изображения, которые проходят через умственную душу народов как через фильтр, который избавляет их от всех существенных увеличений, чтобы произвести их ясную сущность (... и), ассимилируются и уплотняют в более общие формы, в типы, которые он расшифровывает через простые формулы стенографии и символы.” (Гордон, 1987)

Экспрессионизм в живописи

Впервые к произведениям изобразительного искусства, хотя и не совсем точно, этот термин применил философ Вильгельм Воррингер.

В статье журнала «Штурм», опубликованной в 1911 году синтетистами и экспрессионистами он назвал французских художников Сезанна, Ван-Гога, Матисса. Хотя, художественный язык экспрессионизма больше соответствует стилю объединений художников дрезденской группы «Мост» и мюнхенского общества «Синий всадник».

В 1912 году состоялась выставка художников группы «Синий всадник» в галерее Герварта Вальдена, в выпущенном по этому случаю каталоге термин «экспрессионизм» был использован в том значении, в каком мы используем его и сейчас.

Затем художников группы «Мост» также стали называть экспрессионистами. Немного позже термин «экспрессионизм» стали применять довольно широко, называя так явления искусства, где изображение действительности деформируется для достижения выразительности при передаче внутреннего духовного

СИНИЙ ВСАДНИК

- Объединение «Синий всадник» было основано в декабре 1911 года в Мюнхене Василием Кандинским и Францем Марком.
- Основной целью было освобождение от окаменелых традиций академической живописи.
- Помимо них в группе также были Август Маке, Марианна Веревкина, Алексей Явленский и Пауль Клее.
- В работе этой художественной группы участвовали также танцоры и композиторы. Их объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и движениям того времени — фовизму и кубизму
- «Название Синий всадник мы придумали за кофейным столом в саду в Зиндельдорфе. Мы оба любили синий, Марк - лошадей, я - всадников. И название пришло само.»

В. Кандинский «Осенний пейзаж», 1911

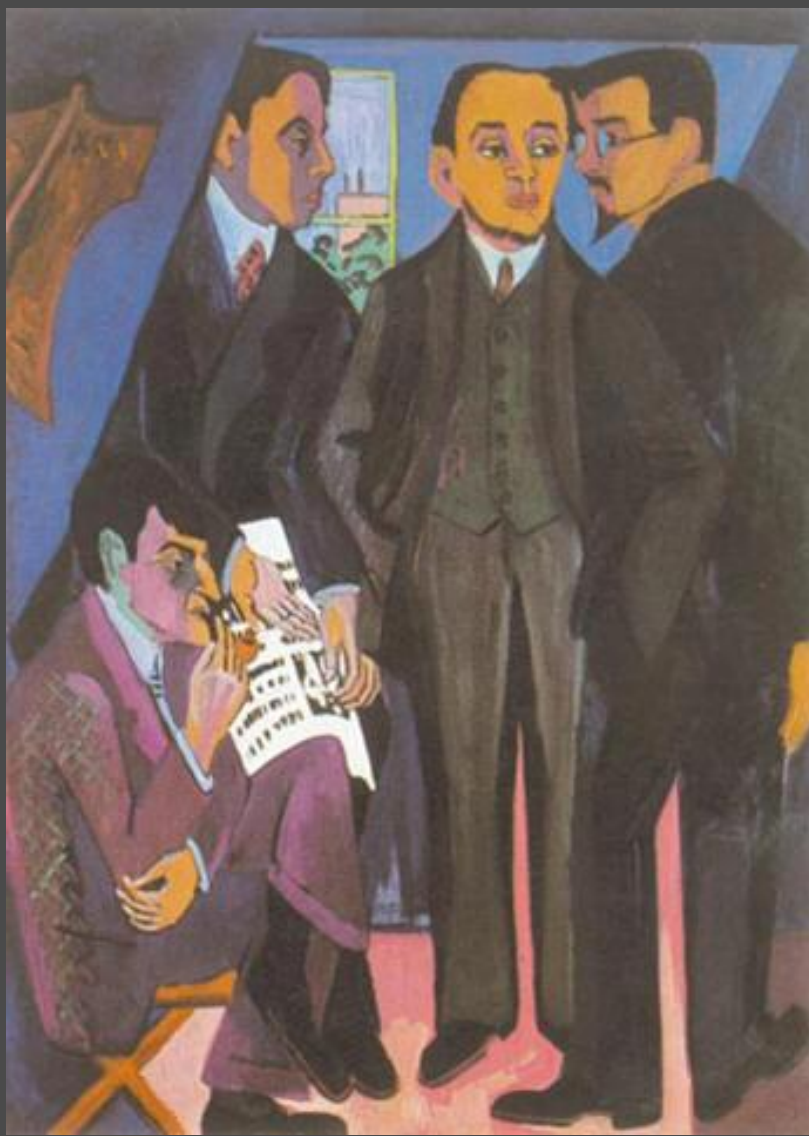

ФРАНЦ МАРК БАШНЯ СИНИХ КОНЕЙ

Август Маке и Франц Марк придерживались мнения, что у каждого человека есть внутреннее и внешнее восприятие действительности, которые следует объединить посредством искусства.

ЭРНСТ ЛЮДВИГ КИРХНЕР
«ХУДОЖНИКИ ГРУППЫ «МОСТ»».

Слева направо: Отто Мюллер, Эрнст Кирхнер, Эрих Хеккель, Карл Шмидт-Ротлуфф.

Театр экспрессионизма

В театре **Экспрессионизм** утвердил форму т. н. «Stationendrama», где действие развивалось не постепенно, но двигалось толчками от одной сцены к другой. Каждая из них призвана была прежде всего выразить одну и ту же, важнейшую для автора идею. Коллизия развёртывалась обычно в условно исторической или фантастической обстановке и часто обнажалась до схемы. Персонажи сознательно лишены индивидуализации (часто безымянные «отец», «сын», «девушка» и т. п.) и выступают рупорами идей; язык - напряженно патетичен.

Постановки пьес Бехера, Верффеля, Газенклевера, Кайзера, Толлера, К. Штернхейма режиссёрами Р. Вейхертом, Г. Хартунгом, Л. Иеснером, К. Х. Мартином способствовали выработке специфических приёмов экспрессионистской режиссуры и игры актеров.

Кино

В кино **Экспрессионизм** возник и получил наибольшее развитие в 1915-25. Для него характерны мрачные мистические сюжеты, пронизанные ощущением фатальной обречённости человека, враждебности мира, противостоящего всему живому.

Экспрессионизм создавал образ фантастического мира, натура заменялась декорациями, использовались резкие контрасты света и тени, оптические эффекты.

В деформации предмета виделся способ повышенной выразительности. Большое место отводилось галлюцинациям, снам, кошмарам безумцев, для изображения которых применялись многократные экспозиции, наплывы.

Актёры, отвергая необходимость достоверного раскрытия психологии человека, утрировали жест и мимику, создаваемые ими образы приближались к маске. Наиболее известные фильмы: «Кабинет доктора Калигари» (1919, режиссер Р. Вине), «Носферату» (1922, режиссер Ф. В. Мурнау), «Паганини» (1923, режиссеры Х. Гольдберг и К. Фейдт), «Кабинет восковых фигур» (1925, режиссер П. Лени). К 1925

Экспрессионизм в кино исчерпал себя, но пластическая выразительность лучших его фильмов оказала влияние на развитие изобразительных средств киноискусства.

Фрагмент немого фільма «Кабинет доктора Калігарі»

Литература

- В литературе в преддверии **Экспрессионизма** стоят Г. Тракль (Австрия), Г. Хейм,
- **Экспрессионизм** Толлера, Ф. фон Унру, Х. Х. Янна, превращавшейся в страстный авторский монолог, в прозе (ранний А. Дёблин, Г. Мейринк, Л. Франк, К. Эдшмид; близко к **Экспрессионизму** стоял Ф. Кафка), где господствовало лирическое или гротескно-фантастическое начало.

Мировоззрение экспрессионизма

- В центре художественной вселенной **Экспрессионизм**-истерзанное бездушием современного мира, его контрастами живого и мёртвого, духа и плоти, «цивилизации» и «природы» сердце человека.
- Преображение действительности, к которому страстно призывали многие экспрессионисты, должно было начаться с преобразования сознания человека.
- Художественным следствием этого тезиса явилось уравнивание в правах внутреннего и внешнего: потрясённость героя, «ландшафт души» представлялись к потрясения и преобразования действительности.
- Для Экспрессионизма характерно заострённое выражение важной для автора идеи, достигаемое путём любых преувеличений и условностей.

Основа мировоззрения

- Индивидуалистический протест против уродливого мира,
- Все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности, крушения, распада тех начал, на которых, казалось, так прочно покоилась европейская культура.

Характерные черты

- Экспрессионистам свойственны тяготение к мистике и пессимизм.
- Художественные приемы, характерные для экспрессионизма: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, деформация предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм.
- Художники воспринимали творчество как способ выражения эмоций.

Характерные черты

- Настроение апокалипсиса, катастрофы, возможен социально-критический пафос.
- Обостренное самовыражение (экспрессия), всеохватывающая анархия, бунтарство, иногда мистика, гротеск.
- Острые контрасты, пространственные смещения, гиперболы.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

В МУЗЫКЕ

Экспрессионизм в музыке был развит и определён у представителей композиторов из нововенской школы. Её основоположником считают Арнольда Шёнберга.

Среди наиболее известных учеников Шёнберга и представителей экспрессионизма можно отметить Альбана Берга и Антона Веберна.

Экспрессионизм представляет собой наиболее открытую противоположность гармоничным и утончённым музыкальным школам и романтизму.

Экспрессионизм остро отразил проблему конфликта реальности и человека.

Направление Шёнберга и его учеников объединяли наиболее экстремистское направление.

Самыми характерными образцами экстремизма в музыке можно назвать «Воцце» Альбана Берга; пьесы, монодрамы и вокальные циклы Шёнберга; некоторые произведения Веберна.

К представителям экспрессионизма также можно отнести Белу Барток, Густава Малера, Рихарда Штрауса.

Резкая оппозиция отмиравшему романтизму и утонченным эстетским школам начала XX века сближала эту группу с конструктивизмом молодого П. Хиндемита, кубистскими опытами Стравинского и французской шестерки — Л. Дюрея, Д. Мий, А. Онеггера, Ж. Орика, Ф. Пуленка, Ж. Тайфер.

Тенденции МЭ

- 1) конфликт с миром, бунт и бессилие, беспросветность;
- 2) сострадание к человеку, к человечеству и вместе с тем крайний эгоцентризм;
- 3) безудержная эмоциональность;
- 4) абстракционизм.

Герой мэ

- Типичный герой Э. - "маленький" человек, подавленный жестокими социальными условиями существования, страдающий и гибнущий во враждебном ему мире.

Философская основа МЭ

- На мировоззренческую основу Э. в разной степени влияли субъективно-идеалистич. концепции А. Шопенгауэра, Э. Маха, Э. Гуссерля, З. Фрейда, а также интуитивизм А. Бергсона.

Образная сфера

- Характерен интерес экспрессионистов к подсознательному, к бредовым, навязчивым образам, болезненной эротике, передаче перевозбуждённости психики, эмоций страха, смутной тревоги, отчаяния.
- Др. образную сферу составляют злой сарказм, гротеск.

Образная сфера

- В русле экспрессионизма возникла идея духовности искусства, высшая чистота которого требует полного освобождения от мира чувственно-конкретного. В музыке хотели видеть идеальный пример художественной абстракции, игры «чистых форм», которые говорят о духовном, не снисходя до реального.
- Путь музыки к духовности был понят как процесс вытеснения всех средств лирической выразительности.

Музыкальные средства

- изломанность очертаний в мелодике,
- острая диссонантность гармоний,
- вязкость фактуры,
- резко контрастная динамика,
- использование жёстких, пронзительных звучаний.
- INSTR. трактовка вок. партий, прерывистость, разорванность вок. линии, возбуждённая речитация.
- В "Лунном Пьеро" Шёнберг ввёл особый приём полупения-полуговора (шпрехгезан(г)); используются также натуралистич. вогласы и крики.

Примеры

- музыкальные драмы «Ожидание», «Счастливая рука», Пять пьес для оркестра и вокальный цикл «Лунный Пьеро» Шёнберга
- «Симфония» op.21 Веберна.
- Альбан Берг опера «Воцтек», отмеченная духом социального критицизма. Это произведение — высшее достижение музыкального экспрессионизма.
- Среди композиторов других стран наиболее яркими представителями направления являются Рихард Штраус (опера «Электра») и Бела Барток (опера «Замок герцога Синяя Борода», «Музыка для струнных, перкуссии и челесты»).