

Фомина Мария Дмитриевна

аспирант кафедры «История Отечества и культуры»
Саратовского государственного технического
университета имени Ю.А. Гагарина

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ И ХУДОЖНИКА ГЕРМАНА ГЕССЕ

Аннотация:

Статья посвящена анализу живописных работ известного немецкого писателя XX в., лауреата Нобелевской премии по литературе Германа Гессе в контексте развития европейской культуры XX в., в частности философии и художественных течений. Особое внимание уделяется восточным мотивам в пейзажных работах писателя и их сравнению с каноническими образцами китайской живописи «гор и вод».

Ключевые слова:

Восток, Запад, европейская живопись, XX век, китайская живопись, пейзажная живопись «гор и вод», шань-шуй, восточная философия, экспрессионизм, Герман Гессе.

Fomina Maria Dmitrievna

PhD student,
History of Russia and Culture Department,
Saratov State Technical University

ORIENTAL MOTIFS IN THE WORK OF THE WRITER AND ARTIST HERMANN HESSE

Summary:

The article deals with paintings of the famous German writer of the XX century, the Nobel prizewinner for literature, Hermann Hesse in the context of development of European culture in the XX century, in particular, philosophy and artistic movements. Special attention is paid to the oriental motifs in the landscape works of the writer and their comparison with the canonical examples of Chinese paintings of "mountains and waters".

Keywords:

East, West, European painting, XX century, Chinese painting, landscape paintings of "mountains and waters", shan shui, Eastern philosophy, expressionism, Hermann Hesse.

Творчество Гессе-художника известно в меньшей степени, чем его литературные труды, тем не менее живопись Г. Гессе – это уникальный феномен, несколько недооцененный специалистами, но значимый для процессов изучения его творчества и понимания особенностей европейской культуры XX в., в частности живописи. Большую часть картин Г. Гессе составляют работы, выполненные акварелью (около 3 тыс. экз.), – это и иллюстрации к стихам, и зарисовки к текстам, и отдельные акварели. Сохранились и его карандашные зарисовки, а также рисунки, выполненные чернилами.

Интерес Г. Гессе к рисованию появляется в период Первой мировой войны, когда он пытается переосмыслить происходящие события, определить свое отношение к окружающим и свое место в мире, где разразилась ненавистная ему война. В пользу Комитета социальной помощи немецким военнопленным, который Г. Гессе создал в Берне в 1916 г., он впервые выставляет на продажу цикл своих стихотворений с собственными иллюстрациями. Последовавшая затем встреча с доктором Лангом, учеником Юнга, в клинике Люцерны (1917) заставила Г. Гессе по-иному взглянуть на живопись и ее роль в саморазвитии. Ланг побуждает пациента выразить свои эмоции, сны, переживания в виде рисунков, зарисовывать практически все, что будет находиться перед его глазами, о чем Г. Гессе пишет в эссе «Художник и психоанализ» (1918) [1].

Примерно в это же время в Берне Г. Гессе знакомится с художниками – представителями экспрессионизма (А. Макке, Л. Мульет (друг П. Клее и В. Кандинского), О. Блумел, Э. Крайдолф), творчество которых, по мнению К. Шнайдера [2], сильно повлияло на развитие стилизованных приемов в картинах Г. Гессе.

К настоящему моменту существуют лишь немногочисленные работы, посвященные исследованию места и роли живописи в творчестве Г. Гессе. Большую роль для знакомства публики с работами Гессе-художника сыграл немецкий ученый Ф. Михельс (1977 г. – «Сорок четыре акварели»; 1980 г. – сборник «Магия красок», отрывки из текстов, размышления Г. Гессе о живописи; 1997 г. – «Краски – это жизнь», подборка акварелей Г. Гессе). Анализ живописи Г. Гессе и ее значения в его писательской деятельности провел К. Шнайдер в статье «Г. Гессе – поэт и художник». Также к исследованию живописи Г. Гессе обращался украинский филолог и переводчик Е. Мюнстер [3].

Тема живописи и ее значения в становлении и мировосприятии Г. Гессе подробно освещена самим художником в его прозе. Следует упомянуть такие его произведения, как роман «Росхальде» (1914), стихотворение «Радость художника» (1918), рассказ «Художник» (1918), стихотворение «Магия красок» (1918), повесть «Последнее лето Клингзора» (1920), зарисовки к циклу стихов «Стихотворения художника» (1920), книга «Размышления» (1925), эссе «Акварель»

(1926), эссе-размышление «Радости и печали художника» (1928), стихотворение «Старый художник в мастерской» (1953), посвященное художнику Гансу Пурману.

Живопись достраивает в его творчестве и понимании искусства принцип «триединства»: слово (проза, поэзия) – живопись – музыка (любовь к классической музыке), который всегда присутствует в его произведениях. О взаимосвязи прозаических, живописных произведений и увлечении музыкой писал и К. Шнайдер, определяя эту связь как важный этап саморазвития личности Г. Гессе. Ярким примером подтверждения этой мысли служит эссе «Одному музыканту» (1937) [4].

На творчество Гессе-живописца в большей степени, чем на его произведения, оказала влияние восточная философская мысль, главным образом даосская культура. Основное воздействие на живопись Г. Гессе, на наш взгляд, оказала китайская пейзажная живопись типа шаньшуй – «горы и воды», выстроенная на воззрениях даосизма. К этому выводу мы пришли исходя из интереса Г. Гессе, во-первых, к даосской культуре и принципу Дао, во-вторых, к образам Ду Фу, даосского художника и поэта, и Ли Бо, даосского поэта, созданным им в «Последнем лете Клингзора» [5]. Также данное утверждение подтверждается параллелями, которые Ж. Сенэс и М. Сенэс [6], авторы биографии Г. Гессе, проводят между творчеством Г. Гессе и Ду Фу.

Большую часть из трех тысяч акварелей Г. Гессе составляют пейзажи. Художник вспоминает: «Пейзаж этот содержал почти все, что нравилось мне в жизни, – реки и горы, море и облака, крестьян, занятых сбором урожая, и еще множество чудесных вещей, которыми я наслаждался» [7]. Даосское влияние и воздействие живописи «гор и вод» прослеживается в ряде пейзажей, изображавших швейцарскую и итальянскую природу (начиная с 1919 г.). Оно особенно заметно в поздних акварелях Гессе (50-е г. XX в.). Весомым аргументом также выступает схожий ландшафт изображаемых мест – как китайские мастера уходили рисовать в горы, так и Гессе удалился жить и работать в гористую местность Швейцарии, в Монтаньола, неподалеку от озера Лугано.

Как уже было отмечено ранее, большая часть живописных работ Германа Гессе написана акварелью, что придает им невесомость, легкость, прозрачность, позволяя зрителю очутиться как бы внутри самой картины. Китайские мастера также стремились добиться эффекта легкости, применяя тушь и растительные краски, напоминающие по своим свойствам, цветам, линиям, штрихам акварель, достигая таким образом «естественности» и первозданности. Эти основные понятия даосизма подробно изложены в трактатах Ван Вэя «Тайны живописи» [8], мастера и теоретика шаньшуй (хуа) Ли Чэна («Тайна пейзажной живописи»), Мо Ши-Луна («Учение о живописи») [9], Ван Гая, составителя и автора «Слова о живописи из Сада с горчичное зерно» [10].

Наибольшее сходство произведений живописи Г. Гессе с китайскими пейзажами прослеживается в акварелях «Дерево на озере Лугано», «Зима», «Монтаньола» (20-е гг.), «Каслаано», «Вид на Парлеццо», «Монтаньола» (1922), «Монтаньола – Коллина д'Оро» (1929–1930), «Монтаньола – вид напротив Парлеццо».

Одним из ключевых образов в китайской пейзажной живописи является изображение хижины – символа отшельничества, выражающего стремление уединиться от общества, познать себя и природу (этому посвящен рассказ Г. Гессе «Прибежище» [11]).

Мотив одиноко стоящей хижины часто встречается в творчестве Гессе-живописца: «Маленький домик в лесу», «Хижина в лесу», «Хижина с пальмой», «На опушке леса», «Крольчатник». На передних планах этих работ помещена небольшая хижина, домик в лесной чаще – прибежище для скитальца. Ветхость и убогий вид хижины создаются Г. Гессе, как ни странно, при помощи ярких цветов – изумрудного, красного, салатного, голубого, желтого, малинового, оранжевого, лазоревое. Яркий насыщенный колорит, некоторые черты примитивизма (искажение форм), использование геометрических форм (квадрата, шара), что характерно для стилистики кубизма, обращение к категории бессознательного в живописи позволяют отнести данные работы к экспрессионизму. Несмотря на сходные мотивы с даосской философией (одиночество, отшельничество, сила духа, близость к природе, эффект дымки, размытости («Хижина в лесу»)), эти работы представляют скорее образец европейской художественной традиции XX в. и восточной философии, нежели примеры влияния китайской пейзажной живописи. Поскольку образ хижины в пейзажной живописи Китая есть составляющая деталь целого, пазл всего панно, а не основа композиции, присутствие человека в шаньшуй должно быть искусно замаскировано, слито с окружающим ландшафтом, а не выделено и сфокусировано.

Другой тип изображения хижин в лесу наблюдается в его картинах «Вид на Сен-Готард» (1924), «Вид на Парлеццо» (1923), «Времена года – 18», «Озеро и горы», «Бухта Каслаано», «Гора в снегу», «Каслаано» (1924), «Вид на Монтаньола». Хижины здесь искусно «замаскированы» среди природной среды – гор, воды, леса. Они дополняют общий замысел картины, подобно панно. Композиция этих акварелей в большей степени близка образцам китайской пейзажной живописи «гор и вод».

Отметим, что поэзия гор и вод, как и живопись гор и вод южной школы китайской живописи, считалась «неофициальной», «непрофессиональной» по сравнению с северным направлением

пейзажной живописи, так как нередко создавалась художниками, не имевшими художественного образования, и не имела практического предназначения. Творчество Гессе-художника начиная с 1920-х гг. вполне подпадает под такую характеристику – Г. Гессе рисует главным образом для удовольствия, следуя своей жизненной философии. В связи с этим следует отметить отношение Г. Гессе к живописи не как к ремесленничеству (о подобном отношении писал еще китайский ученый Чэнь Шань во 2-й пол. XII в.). Эта позиция Г. Гессе выражена в письме к обывателю (1915). Как в романтической традиции писатель – это отмеченный человек, обладающий удивительным талантом, так и в представлении Гессе художник – это предопределенность, дар, необычный взгляд на мир и вещи в нем.

Сравнивая акварели Г. Гессе с канонами пейзажной живописи Поднебесной, нельзя не обратиться к такому понятию в эстетике шань-шуй, как шэнь (жизненная сила). В примечаниях к трактату Ли Чэна «Тайна пейзажной живописи» указывается, что словом «шэнь» обозначалась та внутренняя энергия, сила, которая делает предмет живым, одухотворенным.

Шэнь в акварелях Гессе – переживания кризиса времени, постоянный поиск и бег, его жизненная философия, вобравшая в себя и даосские истины. В его живописных работах, работах европейского художника, тяготевшего к экспрессионизму, мы, конечно, не увидим точного соблюдения строгих канонов даосской живописи «гор и вод». В противном случае это был бы не Гессе, стремившийся творить свое, непохожее, протестное и будоражащее, а другой человек. Тем не менее наличие похожей образной системы (горы, вода, деревья, хижина, легкая пелена), сходной композиции (особенно в пейзажах 50-х гг.), следование принципам даосской философии (гармония, уединение, стремление к познанию себя, озарению, единению с природой) и отношение к живописи как к свободному творчеству, выражению себя, своих эмоций, отдохновению, самопознанию, модели Вселенной, а не ремеслу, обыденности, серым будням позволяют нам выявить даосское влияние и даосские мотивы, главным образом шань-шуй ши, в пейзажах Германа Гессе, удивительного художника, писателя, поэта.

Ссылки:

1. Гессе Г. Художник и психоанализ // Гессе Г. Сиддхартха : сборник. М., 2004. С. 308.
2. Schneider C.I. *Ut Pictora Poesis. Hermann Hesse as a Poet and Painter* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/papers/schnei.PDF> (дата обращения: 06.04.2016).
3. Мюнстер Е. Гессе и романтизм [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gesse.net.ru/razd-ar-aaa-38/> (дата обращения: 06.04.2016).
4. Гессе Г. Одному музыканту // Гессе Г. По следам сна : сборник. М., 2004. 493 с.
5. Гессе Г. Последнее лето Клингзора // Г. Гессе. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Последнее лето Клингзора : повести / пер. с нем. С. Апта. СПб., 2004. 224 с.
6. Сенэс Ж., Сенэс М. Герман Гессе, или Жизнь Мага / пер. с фр. А. Винник. М., 2004. 278 с.
7. Гессе Г. Описание одной местности // Гессе Г. По следам сна.
8. Ван Вей. Тайна живописи // История эстетики: памятники мировой эстетической мысли. Т. 1 / ред. М.Ф. Овсянников, М.А. Ливиц. М., 1962. 681 с.
9. Мо Ши-Лун. Учение о живописи // Там же.
10. Ван Гай. Слово о живописи из Сада с горчичное зерно // Там же.
11. Гессе Г. Прибежище // Гессе Г. Письма по кругу / пер. с нем. В.Д. Седельник. М., 1987. 278 с.

References:

1. Hesse, G 2004, 'Painter and psychoanalysis', in Hesse, G, *Siddhartha: a collection*, Moscow, p. 308.
2. Schneider, CI 2016, *Ut Pictora Poesis. Hermann Hesse as a Poet and Painter*, retrieved 06 April 2016, <<http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/papers/schnei.PDF>>.
3. Münster, E 2016, *Hesse and romanticism*, retrieved 06 April 2016, <<http://www.gesse.net.ru/razd-ar-aaa-38/>>.
4. Hesse, G 2004a, 'To one musician', in Hesse, G, *On the trail of a dream: a collection*, Moscow, 493 p.
5. Hesse, G 2004b, 'Klingsor's last summer', in Hesse, G, *Soul of the child. Klein and Wagner. Klingsor's last summer: stories*, St. Petersburg, 224 p.
6. Senes, J & Senes, M 2004, *Hermann Hesse, or Life Mage*, Moscow, 278 p.
7. Hesse, G 2004c, 'Description of one locality', in Hesse, G, *On the trail of a dream: a collection*, Moscow, 493 p.
8. Wang Wei 1962, 'Mystery painting', *History of Aesthetics: Monuments of the world aesthetic thought*, vol. 1, Moscow, 681 p.
9. Mo Shi-Lun 1962, 'The doctrine of the painting', *History of Aesthetics: Monuments of the world aesthetic thought*, vol. 1, Moscow, 681 p.
10. Van Ai 1962, 'Word of the painting from the Garden of a mustard seed', *History of Aesthetics: Monuments of the world aesthetic thought*, vol. 1, Moscow, 681 p.
11. Hesse, G 1987, 'Sanctuary', in Hesse, G, *Letters in circles*, Moscow, 278 p.