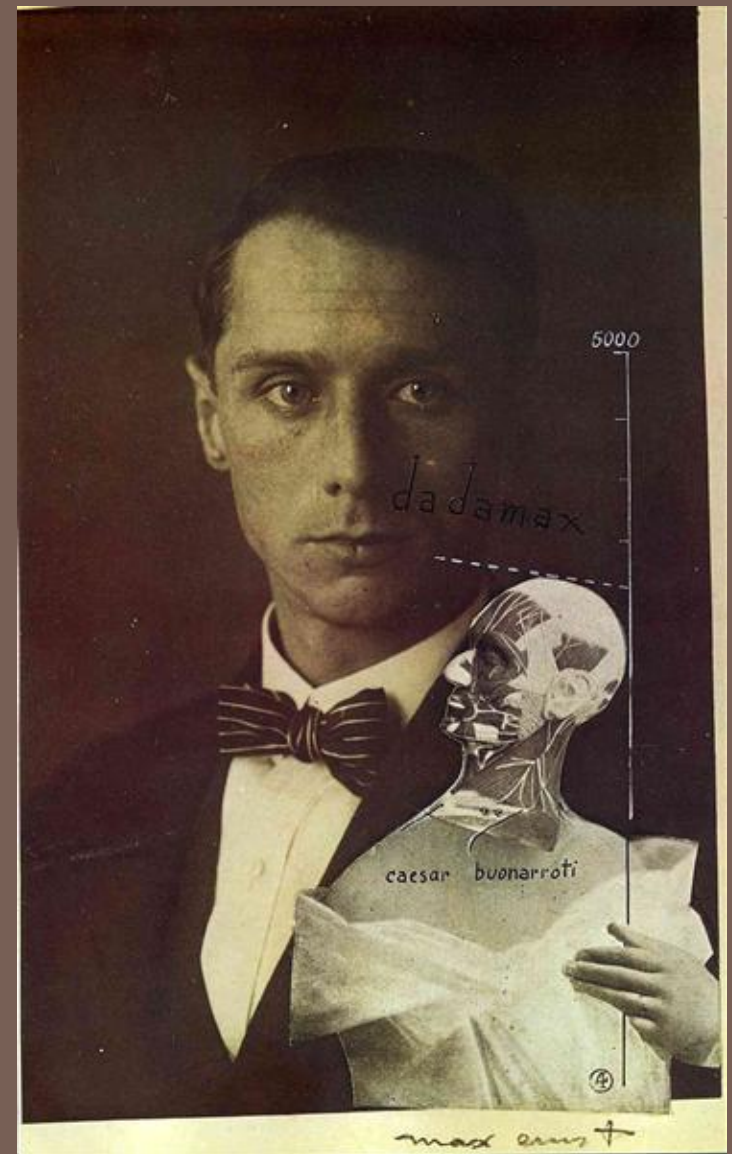


МАКС

«Будучи человеком заурядной конституции... я приложил все свое старание, чтобы сделать свою душу монстрообразной. Из слепого пловца, каким я был, я превратил себя в провидца. И обнаружил, что я влюбляюсь в то, что вижу, и хочу идентифицировать себя с виденным мною. Так рождались работы и образы самого себя»

- Макс Эрнст «За пределами живописи».



Подготовила Григорян
Наталия
группа Д-104

Макс Эрнст (Max Ernst) - немецкий живописец, график, мастер коллажа и фроттажа, один из наиболее ярких представителей сюрреализма, родился 2 апреля 1891 года в городе Брюль в Германии. С 1909 он изучал философию в университете Бонна, но вскоре оставил это занятие, чтобы полностью посвятить себя искусству. Во время учебы он основательно изучал психологию и интересовался искусством психически больных. Первые работы Эрнста были показаны в 1912 в галерее Фельдмана в Кельне. На выставке Sonderbund того же года в Кельне он познакомился с работами Поля Сезанна, Эдварда Мунка, Пабло Пикассо и Винсента ван Гога, которые оказали влияние на формирование его творческих взглядов.

В 1913 году Эрнст предпринял поездку в Париж. Несмотря на участие в первой мировой войне, Эрнст продолжал писать картины и даже смог устроить выставку своих работ в Берлине в 1916 году. В 1919 году он создал свои первые коллажи и с Джохэйннсом Барджелдом основал движение кельнского дадаизма; к ним присоединились Жан Арп и

В 1921 в Париже прошла первая выставка работ Эрнста. В начале двадцатых годов XX века по приглашению Поля Элюара и Андре Бретона Эрнст становится участником движения французских сюрреалистов. В конце двадцатых годов Эрнст работал с Миро в проектах для театральных, балетных постановок Сергея Дягилева. В 1930 художник сотрудничал с Сальвадором Дали и Луисом Бунюэлем в фильме "Андалузский пес".

Первая американская выставка работ Эрнста прошла в Нью-Йорке в 1932 году. В 1936 работы Эрнста были представлены в галерее дадаизма и сюрреализма в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В 1939 году художник был интернирован во Франции как немецкий подданный. Два года спустя Эрнст бежал в Соединенные Штаты с Пэгги Гуггенхайм, на которой он женился в начале 1942. После развода с Пегги Гуггенхайм Эрнст женился на Дороти Таннинг, которая как художник также являлась представителем сюрреализма, и в 1953 году переселился во Францию. Макс Эрнст получил главный приз за оформление Биеннале в Венеции в 1954 году, а в 1975 музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке представил практически полную ретроспективу работ художника. Макс Эрнст умер 1 апреля 1976



*Доротея Таннинг
(1948)*

Картины Макса Эрнста



Двоим детям
угрожает соловей -
Макс Эрнст. 1924

В этой картине Эрнст пытается в буквальном смысле выйти за пределы живописной плоскости. Изображение состоит из непосредственно написанного на деревянной доске сюрреалистического мотива, а также целого ряда объемных элементов из дерева и пластика. Фигурная объемная рамка картины не ограничивает ее размеры, а становится органичной частью изображения, в которое также включены рельефные детали странного сооружения, перерастающего в абстрактную длинную стену, изогнувшуюся полукругом, а также калитка, открывающаяся в никуда и ведущая в ничто.

Также выразительной деталью картины является кнопка звонка, расположенная за пределами самого изображения. К ней, выходя за пределы своего пространства (или измерения) тянется фигура, лишь отдаленно кажущаяся человеком. Она абстрактна и символична, на руках у нее маленький ребенок. Второй ребенок, девочка, не то в ужасе бежит от похитителя младенца, не то просто жизнерадостно бегаёт и играет под высоким многослойным небом.

Упомянутый в названии угрожающий соловей — всего лишь крошечная фигурка в небе. Чем эта мирная певчая птичка может угрожать детям — остается загадкой.

Но если знать биографию Эрнста, то можно связать сюжет с одним эпизодом из детства: у мальчика был любимый попугай, который умер в ночь рождения сестры художника.

Девочка, забравшая душу птицы или птица переродившаяся в человека, — эти мысли тревожили подростка Макса и впоследствии вылились во множество художественных образов.



Одеяние невесты -
Макс Эрнст. 1940

На полотне изображено множество странных противоестественных фигур и ничего, хотя бы отдаленно напоминающего привычное нам одеяние невесты в виде длинного белого платья и фаты. В творчестве Эрнста часто повторяется мотив полулюдей, полуптиц. Это связано с эпизодом из детства, когда одновременно родилась его сестра, и умер любимый попугай. Такое совпадение навсегда связало в восприятии художника образ человека и птицы.

На картине таких «птицелюдей» несколько. В первую очередь, это центральный образ – оранжевое одеяние с головой совы, которое словно живет своей жизнью. Тело невесты как будто выходит из этого наряда, символизируя процесс преобразования.

С двух сторон «невесту» окружают две фигуры. Одна из них – вроде бы нормальная обнаженная женщина, но со странно вывернутой шеей и волосами, больше напоминающими кружевную юбку в складках. Еще одна фигура, словно бы выглядывающая из-за необъятного наряда «невесты» - это фантастический мутант, существо с головой и оперением выпя и человеческими конечностями. Эта вариация на тему древнеегипетских богов держит в руках сломанную стрелу, больше похожую по размерам на копье. Если принять во внимание еще более гротескную фигурку, примостившуюся у ног «невесты», на ум невольно приходит русская сказка о Царевне-лягушке. Только и царевной, и лягушкой этот образ можно считать весьма условно. Это создание зеленого цвета, с огромным животом, признаками обоих полов, громадными ступнями и двумя рядами грудей – настоящее порождение ночного бреда.

Интересная особенность картины – это висящее за спиной «невесты» полотно с аналогичным изображением, только без дополнительных фигур, такой себе «сон во сне», двойная реальность или еще один параллельный мир.



Целебесс или
слоны
Целебесса -
Макс Эрнст. 1921

Сюрреалистическое порождение буйной фантазии дадаиста Эрнста является отражением его восприятия мира после Первой Мировой Войны. В картине отмечаются четкие следы военного прошлого – чудовищная фигура на полотне лишь отдаленно напоминает слона. Его отдельные элементы ассоциируются с противогазом, паровым котлом, железной каской, военной машиной разрушения – танком, а клыки фантастического псевдослона сильно похожи на два острых клинка. Подчеркивают угрожающее ощущение темно-серый мрачный цвет фигуры и его огромные габариты, практически полностью заполняющие полотно.

Контрастом к темной фигуре слона служит изящная белая женская фигура, ожидаемо безголовая и неожиданно со странной «усохшей» оранжево-желтой схематично изображенной кистью руки, застывшей в изломанном неестественном жесте. Впрочем, неестественного в картине хватает – за женским образом расположено стилизованное дерево, как будто состоящее из отдельных сучковатых обрубков локального черного цвета. Один из сучков имеет тот же цвет, что и женская рука, практически в точности повторяя ее форму без кисти.

Название картины имеет двойной, или даже тройной скрытый смысл. Целебес – это индонезийский остров (сейчас называется Сулавеси), очертаниями своих берегов похожий на рисунок слона. В то же время сам Эрнст говорил, что сюжет картины был навеян детской считалкой, в которой упоминается «слон с Целебеса, похожий на беса». Что ж, бесовщины в картине хватает. Еще одна отсылка, связанная с островом – это изображение, напоминающее голову буйвола с металлическими рогами. На Сулавеси действительно обитает карликовый буйвол. Знал ли это Эрнст или он подразумевал что-то иное, символическое под этим изображением?



«Людям это
неведомо» —
Макс Эрнст.
1923

Эту картину, которая вполне может служить иллюстрацией к работам Фрейда, Эрнст создал в начале своего сюрреалистического пути. Она перенасыщена сексуальными образами и погружает зрителя в атмосферу эротического сновидения — смутного и несколько жутковатого. Сны наяву Работы Эрнста можно смело назвать «самыми сюрреалистическими» среди работ других представителей этого течения.

Эрнст первым попытался придать образам, рожденным темными глубинами человеческого подсознания, зримую оболочку.

Его картины раннего периода выглядят пугающими, тревожными, иногда — откровенно ужасными. И, что самое страшное, они подчас кажутся гораздо более реальными, чем сама реальность.

Погружаясь в символику Эрнста, охваченный неясными и тягостными предчувствиями зритель перестает понимать, где явь, а где галлюцинация. В поздний период творчества художник перестал «пугать» своих почитателей. Светлые, почти романтические картины 1950-х годов — это уже не



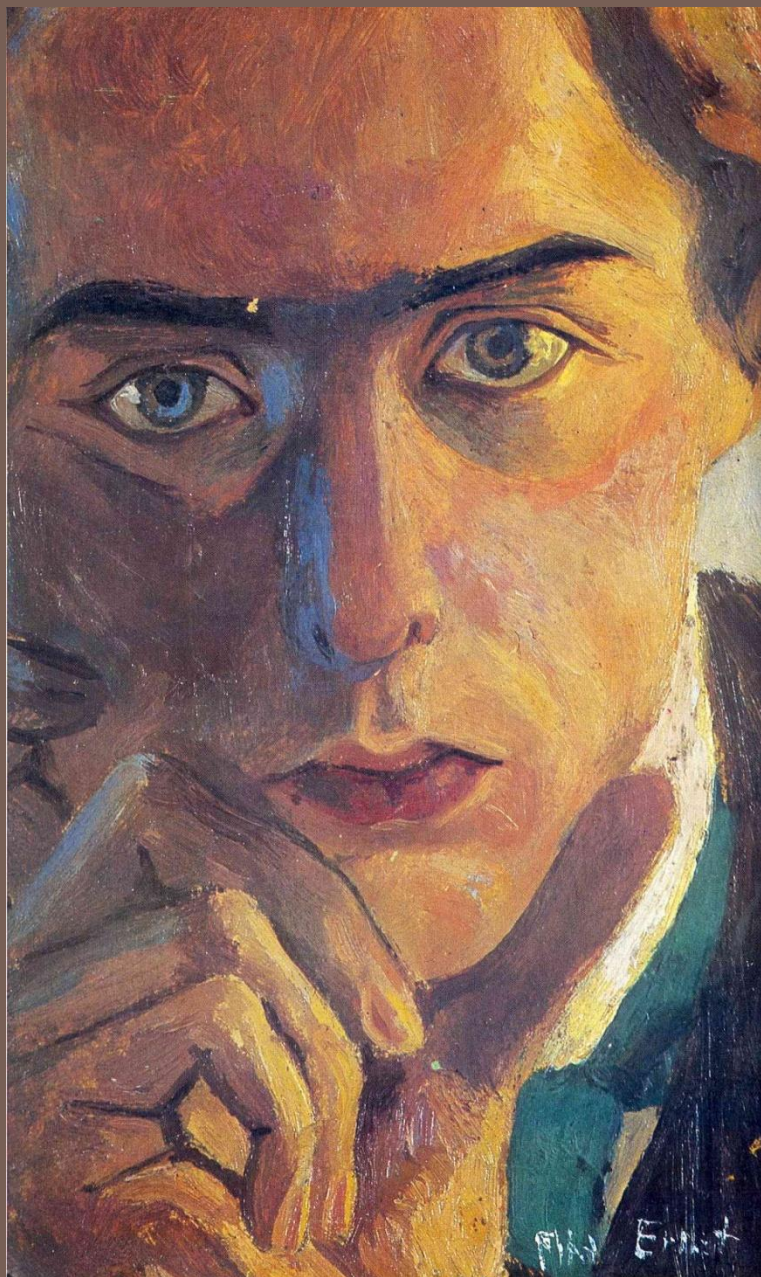
Мадонна, шлепающая
младенца Христа перед
тремя свидетелями –
Макс Эрнст. 1926

Это одна из самых шокирующих картин Эрнста. Показанная впервые в 1926 году на Выставке независимых художников в Кельне, она была немедленно объявлена богохульной.

Автора отлучили от церкви. Здесь художник выступает против религиозных ценностей и канонов с той же дерзостью, с какой бросал вызов общественному мнению в своих дадаистских работах. Эрнст показывает Мадонну и Младенца в совершенно неподобающем виде, взяв за основу известное изображение Венеры, наказывающей Купидона.

Картина выглядит очень тревожной – не в последнюю очередь из-за агрессивного красного платья Мадонны. Неудивительно, что эта работа Эрнста подверглась жесточайшей критике со стороны церкви и обывателей. Обращает на себя внимание тот факт, что при ее создании художник использовал традиционную технику масляной живописи, отказавшись от обычной для него экспериментальной техники.

Другие картины Художника



«Автопортрет»

1909



«Колеблющаяся
женщина» 1923



«Гала Элюар»

1924 г.

***Спасибо за
внимание!***