

Легенда о швейцарском рае. 21. Фердинанд Ходлер, художник - легенда | La légende du paradis suisse. 21. Férdinand Hodler, la légende suisse

Автор: Наталья Беглова, [Женева](#) , 12.02.2021.

Ф. Ходлер. «Битва при Мюртене», 1917 г. © Музей искусства и истории, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

|

Nous continuons la publication d'une série d'essays de Natalia Beglova, une écrivaine russe et une fidèle auteur de Nasha Gazeta, consacrée aux origines du mythe suisse.

La légende du paradis suisse. 21. Ferdinand Hodler, la légende suisse

Выдающийся швейцарский художник Фердинанд Ходлер, о котором Наша Газета не раз [рассказывала](#), не только создал национальный стиль живописи, но и оказал большое влияние на развитие европейского искусства 20 века. Сегодня его картины стали своего рода символами, олицетворяющими национальные ценности страны, то есть частью «швейцарской легенды».

Фердинанд Ходлер отдал дань «восхищению Альпами», создав сотни полотен с видами величественных заснеженных горных вершин, живописных швейцарских озер и рек. Но, как мы знаем, восхваление Альп – лишь один из кирпичиков в фундаменте «швейцарского мифа». В творчестве женевского художника присутствует еще одна очень важная тема: он стремится рассказать не только о красотах своей родины, но и о добродетелях населяющих ее людей. Мастер грандиозных картин и фресок патристического содержания, Ходлер особо прославился такими работами, как «Вильгельм Телль», прославляющая героя народного эпоса, триптих «Отступление при Мариньяно», картины «Битва при Мюртене» и «Битва при Нефельсе», повествующие о важных событиях зарождающегося швейцарского государства.

В начале произведения Ходлера, в частности, его пейзажи, были достаточно традиционны, похожи на те, что создавал его именитый соотечественник [Александр Калам](#), но постепенно «узнаваемость» перестает быть приоритетом для художника. Изображение размывается, детали постепенно исчезают, и в итоге возникает пейзаж вполне конкретный, но в то же время обобщенный, который заставляет нас не столько любоваться им, сколько восхищаться умением живописца перенести нас в царство вневременной красоты.

Ходлер разработал в пейзаже собственный декоративный стиль, построенный на ярких тонах, четких очертаниях контуров и строгой горизонтальной симметрии цветовых плоскостей. Яркий пример – картина «Озеро Тун. Симметричное отражение». В 2018 году, когда отмечали 100-летие со дня смерти художника, Швейцария выпустила марку с изображением именно этой работы.

Ф. Ходлер. «Озеро Тун. Симметричное отражение», 1905 г. © Музей искусства и истории, Женева

Ходлер восхищается красотой родной страны, но главной темой его творчества является человек как часть мироздания. В этом смысле творчество Ходлера – своеобразная переключка с мастерами эпохи Возрождения. Очень важно и то, что человек показан в единстве с природой – только там возможна подлинная жизнь души, рождение идеального человека. Эта позиция Ходлера вполне соответствует философии [Руссо](#), стоявшего у истоков «швейцарского мифа».

Надо сказать, что Ходлер был не только художником, но и философом. Всю жизнь он стремился ответить на главные вопросы человеческого бытия: что есть жизнь и смерть, красота и уродство, в чем состоит гармония в природе и человеке?

Интересная деталь: на швейцарского живописца произвело большое впечатление эссе Льва Толстого «Что такое искусство?». Художнику были созвучны идеи русского писателя о том, что искусство призвано создавать эмоциональные связи между художником и зрителем и способствовать объединению людей. Позиция Ходлера хорошо сформулирована им самим: «То, что объединяет людей, сильнее того, что их разъединяет».

Начиная с середины 1880-х годов, Ходлер выбирает символизм в качестве своего творческого кредо. Символисты считали, что творец не должен заниматься отражением прозы жизни, а должен сосредоточить внимание на мире духовном, заниматься поиском идеала. Отныне и на полотнах Ходлера не столько конкретный человек, сколько некий символ, мистическое существо на фоне весьма абстрактного

космического пейзажа. Он ищет глубинный смысл в фантазиях, мечтах – в подсознательной жизни человека. Он изучает эмоции, их палитра велика – от восхищения до ужаса, от отчаяния до молитвы.

Ф. Ходлер. «Воин во гневе». (Le Guerrier furieux), 1883-1884 гг. © Музей искусства и истории, Женева

Кроме того, Ходлер разрабатывает свою собственную теорию, которую называет «параллелизмом». Согласно этой теории, композиция картины должна строиться на основе ритмических повторений немногих параллельных линий, что, по мнению художника, позволяет добиться особой выразительности. Параллелизм Ходлера, которому была посвящена отдельная [выставка](#), – это не простое механическое повторение, не формальный поиск, это философский взгляд на жизнь, в основе которого убеждение в том, что и в природе, и в человеке все подчинено неизменному ритму: день сменяется ночью, после лета наступает осень, жизнь неизбежно заканчивается смертью.

Много лет Фердинанд Ходлер был одним из ярких представителей течения символизма и создавал стилизованные картины, в которых часто господствовали настроения отреченности, ухода от жизненных реалий. Его мистические композиции уносят нас в царство сновидений и пантеистической идеальности. Человек на его полотнах не имеет национальности: перед нами житель планеты Земля. Художник сам писал, что создает свои композиции с фигурами, как «концентрированные отрывки из общей духовной эмоциональной жизни всего человечества». Но, видимо, жизнеутверждающей и волевой натуре художника, преодолевшего немало сложнейших жизненных коллизий, было тесно в рамках чисто абстрактных философских обобщений. Ходлер постоянно продолжал искать иные пути художественного самовыражения.

Еще в 1883-84 годах Ходлер создает картину, которую называет «Le Guerrier furieux». Думаю, что лучше всего перевести это как «Разгневанный воин» или «Воин в ярости». На этом полотне художник изображает самого себя одетым по моде 15-16 веков, с алебардой в руке. Состояние возмущения, гнева и в то же время предвкушения победы вполне соответствует тогдашнему умонастроению Ходлера, и он не скрывает этого: «Я даю полную волю гневу: я изображаю воина в ярости. Именно это чувство владеет мною. Трепещите, несчастные, трепещите! На этот раз зритель будет потрясен». Следует уточнить, что в те годы молодой художник живет в нищете. Он обескуражен безразличием к своему творчеству и даже подумывает о том, чтобы бросить занятия живописью и посвятить себя служению Богу, стать пастором.

Как ни странно, Ходлер предрекает себе победу. Законченная работа была показана сначала на выставке изящных искусств в Женеве, а позднее в 1896 году – на Национальной выставке в Женеве, после завершения которой полотно приобрело государство, и сегодня картину можно увидеть в Музее искусства и истории Женевы.

Ф. Ходлер. «Священный час», 1907-1913 гг. © Музей искусств, Цюрих

В 1895-1896 годах художник создает двадцать шесть фигур, олицетворяющих Швейцарию, для Дворца изящных искусств Женевы, воздвигнутого на площади Пленпале по случаю проведения Национальной выставки. На красочных панно Ходлер изобразил своих современников – крестьян, ремесленников, воинов. Впервые общественное здание должны были украсить не помпезные аллегорические фигуры или альпийские пейзажи, а изображения простых людей. Подобный подход, естественно, встретил непонимание большинства членов комиссии, принимавших работы. Восемь полотен были отвергнуты, в другие следовало внести изменения. Сегодня несколько работ этой серии украшают здание Музея искусства и истории Женевы.

Следующий год принес настоящую удачу: в 1897 году Ходлер выиграл конкурс на оформление Оружейного зала в Цюрихском музее. Художник создал монументальный триптих «Отступление при Мариньяно», посвященный стойкости швейцарских солдат в битве с французами в 1515 году. Хотя швейцарцы и потерпели поражение, они проявили чудеса мужества и стойкости, не случайно сражение при Мариньяно называли «битвой гигантов».

На главной фреске «Отступление при Мариньяно» изображены воины, несущие копья и флаги – свои и захваченные у врага. Они не похожи на побежденных, поражение их не сломало. Они не бросили оружия, в их руках алебарды, копья, топоры. В любой

момент они готовы дать отпор врагу. Кстати, в первых рядах колонны с окровавленным мечом шагает сам Ходлер. Художник ставил перед собой задачу не столько показать конкретную батальную сцену, сколько создать на полотне образ, передающий идею единства, мужества, красоты.

https://nashagazeta.ch/sites/default/files/5_la_retraite_de_marignan._1899.png

Удивительно, но в Швейцарии работа «Отступление при Мариньяно» у многих вызвала не восторг, а возмущение. Вместо традиционного подхода к изображению батальной сцены – с конкретной привязкой к местности, точными деталями костюмов – Ходлер создал декоративное панно в духе символизма. Лишь в 1899 году, после дебатов, длившихся три года, Ходлер все-таки смог выполнить заказ, но возмущенные голоса еще долго не утихали.

Даже после окончания работы в Цюрихе имя художника было по-прежнему более популярно за границей, чем на родине. Большинство картин Фердинанд Ходлер отсылал на выставки в Берлин, Париж, Мюнхен. Его творчество высоко оценили такие корифеи стиля модерн, как австрийские художники Густав Климт и Эгон Шилле. В 1904 году Ходлера пригласили участвовать в качестве почетного гостя на выставке Сецессиона в Вене, где его полотна пользовались огромным успехом.

Стоит ли удивляться, что в 1907 году очередной заказ на создание большой композиции он получил из-за границы. Йенский университет предложил Ходлеру выполнить фреску на историческую тему. На ней следовало изобразить момент из истории 1813 года, когда студенты университета отправлялись на освободительную войну против Наполеона. Ходлер работал над этим произведением несколько лет,

создал огромное количество эскизов, долго выбирая наиболее удачные варианты. В итоге работа «Выступление йенских студентов на войну против наполеоновских войск в 1813 году» стала еще одной большой удачей. Ее композиция необычна, она построена по принципу «параллелизма». Изображение «разделено» на два яруса — верхний и нижний. В нижней части художник показал одевающих и садящихся на коней студентов, в верхней — марширующий вооруженный отряд.

https://nashagazeta.ch/sites/default/files/6._le_depart_des_etudiants.png

Это произведение принесло Ходлеру славу. Его наконец-то по-настоящему оценили и на родине – в 1911 году выставки его произведений прошли не только в Берлине, но и в Базеле. Кроме того, в том же году на купюрах номиналом в пятьдесят швейцарских франков была отпечатана картина Ходлера «Дровосек».

С 1911 по 1913 годы, по заказу муниципалитета Ганновера, Ходлер выполнял работу для зала заседаний ратуши, призванную увековечить победу Реформации. На огромном панно «Единодушие» изображен момент принесения гражданами Ганновера клятвы в верности идеям Реформации, 26 июня 1533 года. Художник запечатлел момент подлинного народного волеизъявления: единый ритм поднятых в клятве рук создает сильное впечатление. Эта работа Ходлера в полной мере отразила масштаб его дарования. Эпический сюжет, монументальность изображения, скульптурный рельеф, построение композиции в соответствии с концепцией «параллелизма» – все это продолжало традиции новой исторической живописи, заложенные Ходлером.

В 1917 году в Цюрихе состоялась большая ретроспектива Ходлера, включавшая свыше шестисот его произведений. Увы, слава на родине была запоздалой – к этому моменту он уже был болен, страдал от сердечной недостаточности.

https://nashagazeta.ch/sites/default/files/7._genfersee_mit_mont-blanc_im_morgenlicht_1918.png

Фердинанд Ходлер скончался в 1918 году в Женеве. На его подрамнике стоял неоконченный этюд с очередным видом Женевского озера и Монблана, которые он упорно писал последние годы.

Известный историк, знаток швейцарского искусства Юра Брюшвайлер (Jura Brüschiweiler), посвятивший свою жизнь изучению творчества художника, писал: «Ходлер проиллюстрировал лучше, чем кто бы то ни было, качества, присущие швейцарцам его эпохи». И достиг он этого не только создавая произведения, отражающие национальную тематику, но потому, что его живопись не похожа «ни на французскую, ни на итальянскую, ни на немецкую», в ней есть «нечто из примитивной силы, подобной твердости и равновесию гранита». Подводя итог, Брюшвайлер заявил, что Ходлер был первым, кому удалось сначала за границей, а потом уже и в Швейцарии, создать стиль, который для всех стал «типично швейцарским». Трудно с ним не согласиться.

[Швейцария](#)
[художники в Швейцарии](#)

Source URL:

<http://www.nashagazeta.ch/news/culture/legenda-o-shveycarskom-rae-21-ferdinand-hodler-hudozhnik-legenda>