

ЖИЗНЬ ЯСНОВИДЦА УПАДКА: ВВЕДЕНИЕ В ТВОРЧЕСКУЮ БИОГРАФИЮ АЛЬФРЕДА КУБИНА

Кушнарева Александра Вячеславовна
Издательство «БуксМарт», г. Москва, старший
научный сотрудник, магистр истории искусств.
Россия, г. Санкт-Петербург
alexandra.kushnareva@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена биографии малоизученного в России австрийского художника, иллюстратора и писателя Альфреда Кубина. Художник был участником таких творческих объединений, как «Новое мюнхенское художественное объединение» и «Синий всадник». Василий Кандинский восхищался его творчеством и ставил Кубина в ряд с известными символистами, в частности, с Морисом Метерлинком. Кубин проявил себя как плодотворный художник, он издал несколько альбомов печатной графики, а также проиллюстрировал несколько десятков книг, среди которых произведения Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Э. По, Гофмана, Жана Поля, Георга Тракля, Вольтера, Бальзака, Флобера, Г.Х. Андерсена и других. На русском языке книги, проиллюстрированные Кубиным, не издавались, за исключением его собственного романа «Другая сторона», впервые опубликованного на русском языке в 2000 году. Данная статья является первым шагом на пути изучения творчества художника и представляет биографический материал, собранный из различных немецко- и англоязычных источников.

Ключевые слова: Альфред Кубин, символизм, графика, книжная иллюстрация, Австрия, художник, «Синий всадник», «Новое мюнхенское художественное объединение», «Другая сторона», Василий Кандинский.

Библиографическое описание для цитирования:

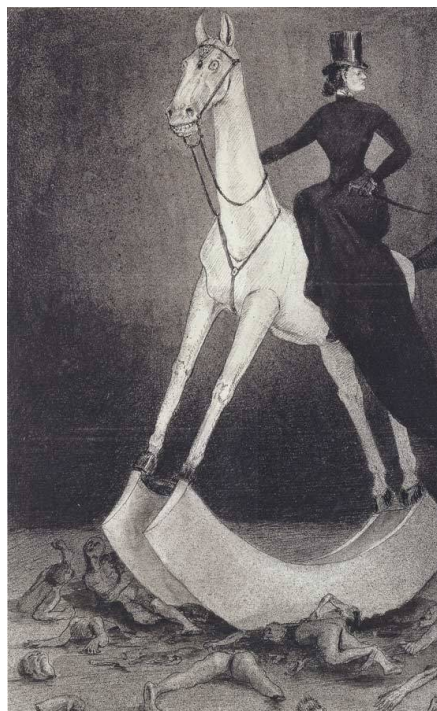
Кушнарева А.В. Жизнь ясновидца упадка. Введение в творческую биографию Альфреда Кубина // Искусство Евразии. – 2016. – № 2(3). – С. 85-92. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.008. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/575921/20/>

Альфред Леопольд Изидор Кубин родился 10 апреля 1877 года в городе Лейтмериц (Богемия) в семье бывшего офицера стрелковой дивизии, будущего императорского и королевского старшего геодезиста Фридриха Франца Кубина и музыкально одаренной матери Йоханны Кубин, урожденной Клетц [6, с. 301].

Мать Альфреда умерла 8 мая 1887 года, по некоторым сведениям он пытался покончить с собой на ее могиле в 1896 году [13]. Кубин с детства противился любому давлению через бегство в мир фантазий [6, с. 301]. Эта склонность к эскапизму в дальнейшем нашла отражение в его творчестве.

*Рис. 1. Альфред Кубин, 1904 год.
Фотограф Никола Першайд.*

*Рис. 2. Альфред Кубин. Женщина на коне.
1900-01 гг.*

С 1888 года Альфред посещает гимназию в Зальцбурге, откуда его исключают за неуспеваемость 1 марта 1890 года, позже он оканчивает приходскую школу в Целль-ам-Зее. С 1891 по 1892 года учится в Государственном ремесленном училище в Зальцбурге, но снова терпит неудачи в учебе. С 1892 по 1896 учится у своего дяди Алоиса Бера (Alois Beer) – фотографа в Клагенфурте, однако все это не способствовало раскрытию творческих способностей и в 1897 году закончилось нервным срывом, который повторился в апреле после четырех месяцев срочной службы в армии. После длительного выздоровления – весной 1898 году Кубин поступает в частную школу Людвиг Шмидта-Ройтте в Мюнхене для подготовки к учебе. В 1899 поступил в Мюнхенскую академию изящных искусств [6, с. 301].

В Мюнхене Кубин знакомится с работами Одилона Редона, Эдварда Мунка, Джеймса Энсора, Анри де Гро и Фелисьена Ропса, которые оказали большое влияние на становление его собственного мрачного и аскетичного стиля. Большое впечатление на него произвели работы Макса Клингера, позже он отметил: «Здесь для меня распахнулось новое искусство, которое предложило свободную игру для образного выражения всевозможного мира чувств. Прежде чем отложить гравюры в сторону, я поклялся посвятить свою жизнь созданию подобных работ» [8, с. 88]. Техника акватинты, которую использовали Клингер и Гойя, повлияла на стиль его работ, которые, в основном, были выполнены чернилами и акварелью и изображали фантастические и мрачные темы. Кубин создал небольшое количество работ маслом между 1902 и 1910 годами, но затем его основными техниками стали тушь и перо, акварель и литография [13].

Частная коллекция Кубина под конец жизни насчитывала около 1179 графических листов, в основном, гравюры Альбрехта Дюрера, Жака Калло, Поля Гогена, Эдварда Мунка, Редона, Энсор, Франсиско де Гойи и Ропса [6], а также японская ксилография и гравюра Северного (немецкого) Возрождения [7, с. 13]. Благодаря влиянию этих мастеров художественный язык Кубина обрел странную смесь из монохромного аскетизма графических техник при ярко выраженной экспрессивности штриха, деформации и почти

карикатурной искаженности фигур. Также его творчеству свойственна общая мрачная атмосфера работ, фантазмагоричность, частое обращение к темам смерти, ужаса и страха.

Стилистически творчество Кубина тяготеет к символизму – направлению, развивавшемуся во второй половине XIX века, ключевыми темами которого был сверхчувственный мир, трансцендентная реальность, которая становится видимой посредством символа. Это то, что А. Ригль называл «мистической художественной волей» – стремление человека к установлению видимых связей с имманентным.

*Рис. 3. Альфред Кубин.
Момент рождения. 1902 год.*

Одним из основоположников символизма, сильно повлиявших на творчество Кубина, считается Одилон Редон. Кубин посещал Редона в Париже в 1906 году [6, с. 302]. В творчестве Редона ярко выражено фантастическое начало, есть предположение, что он страдал психическими расстройствами и воплощал свои кошмары в произведениях: «Мне пришла мысль о создании новых существ...меня называли визионером, но для меня это реальность... я это вижу. Это у меня в глазах... бессознательное – это, может быть, единственная реальность», – писал Редон в своем дневнике [4]. Он утверждает свое основное положение – придание жизни своим выдуманным существам – и заставляет жить их по «законам правдоподобия». Именно эта связь реального с нереальным и ориентация на бессознательное психики дают право считать Редона предтечей сюрреализма. О. Редон считал, что искусство не должно ничего определять, но должно переносить в «зыбкий мир неопределенного». Образы, техника и понимание искусства Редона во многом определило творчество Кубина. Однако в своих визионерских опытах они, в дальнейшем, разошлись.

В 1901 году Кубин знакомится с Кандинским и становится членом объединения «Фаланга» [6]. Знакомство с творчеством художников и поэтов-символистов (Стефана Георге, Карла Вольфскеля) оказало неизгладимое влияние на становление Кандинского. Все они были близки в своем стремлении отыскать новые пути в искусстве, уйти от преобладания изобразительных качеств в искусстве к его духовной сущности.

В 1902 году состоялась первая выставка Кубина в Галерее Пауля Кассирера в Берлине [7, с. 149].

Рис. 4. Пауль Клее и Альфред Кубин, 1931 год.

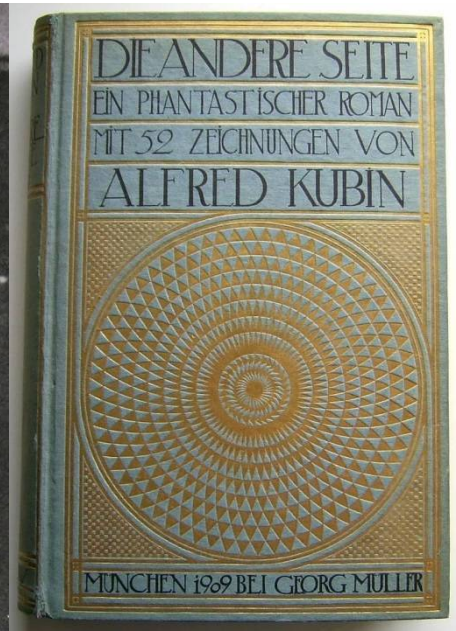

Рис. 5. Альфред Кубин. «Другая сторона». Издание 1909 года.

Кубин, как и многие деятели искусства эпохи рубежа XIX-XX веков, в своем творчестве ориентировался на синтез искусств. В его случае синтезировались литературное и художественное творчество. В своем замке Цвикледт он пишет роман «Die andere Seite» («Другая сторона»), который был издан в 1909 году. Иллюстрации «Другой стороны» изначально предназначались для «Голема» Густава Майнриха, но Кубин решил использовать их для своей книги [14, с. 27].

Василий Кандинский назвал роман одним из самых интересных немецкоязычных произведений [3]. Эрнст Юнгер относил «Другую сторону» к наивысшим достижениям в области фантастической литературы со времен Э.Т.А. Гофмана [10]. Франц Кафка в адресованной Кубину открытке, датированной 22 июля 1914 года, писал: «Вы, несомненно, погрузились в тишину Вашего прекрасного поместья и работаете. Может быть, мне все же удастся еще раз сказать Вам, что значит для меня эта ваша работа» [11].

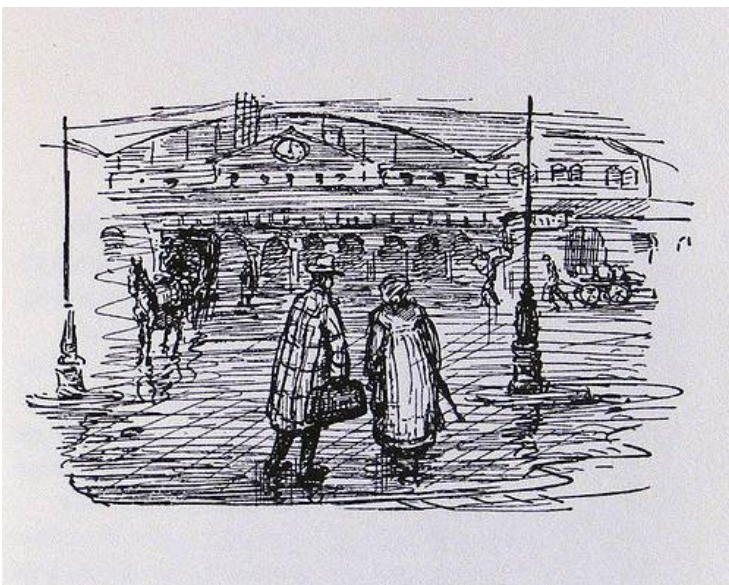

Рис. 6. Альфред Кубин. Иллюстрация к роману «Другая сторона».

В январе 1909 года было создано «Новое мюнхенское объединение художников». В его состав вошли Кандинский, Веревкина, Явленский, Кубин и другие. Позже из объединения вышел Кандинский, а вместе с ним – Марк, Мюнтер и Кубин. В 1911 году они основали объединение «Синий Всадник».

Из письма Кандинского Марку от 21.01.1912: «Вчера у нас был Кубин... Кубин снова сделал блестящие вещи! Это действительно нечто! Я взял три маленькие для «Синего Всадника», они тонкие, как звук и виньетка. Большие он не отдает: они предназначены для альбома» [12].

В 1912 году в свет выходит книга Кандинского «О духовном в искусстве», где он ставит Кубина в один ряд с Морисом Метерлинком как художников, изображающих фантастический, сверхчувственный мир, способных выразить «великий мрак, который еще едва проступает» и которые «сами облакаются во мрак и темноту». Кандинский назвал Кубина «ясновидцем упадка», он писал о нем: «Непреодолимая сила втягивает нас в зловещую атмосферу суровой пустоты. Эта сила исходит как от рисунков Кубина, так и от его романа “Die andere Seite”» [2].

В 1914 году Кандинский со своими коллегами и друзьями А. Кубиным, Ф. Марком и А. Макке занимается подготовкой к постановке «Желтого звука» в Мюнхене.

Позже Кубин должен был создавать декорации для фильма «Кабинет доктора Калигари», однако Роберт Вине предпочел мрачной монохромной стилистике работ Кубина более экспрессивные полотна [1].

Кубин писал многочисленные письма, он вел активную переписку с Василием Кандинским, с 1928 года с Карлом Россингом и Германом Гессе, поддерживал связь с Францем Кафкой [5, с. 83]; английский исследователь Кристофер Бенфи в своей статье «The Shadow World of Alfred Kubin» и вовсе называет Кафку и Кубина друзьями [9].

Примечательно, что Кубин был одним из первых художников, заинтересовавшихся коллекцией рисунков душевнобольных людей из клиники Хейдельберг [7], которая позже станет известна как коллекция Ганса Принцхорна и положит начало направлению ар-брют. Кубин посетил эту клинику в 1920 году [7], что, несомненно, повлияло на тематику и стилистику его работ и лишь усилило тягу к сущностям, сокрытым от человеческого глаза, к духовным и имманентным сферам психики человека. В рисунках душевнобольных людей Кубин видел «чудо художественного духа» [7, с. 13], вероятно, схожее отношение имел и к детским рисункам.

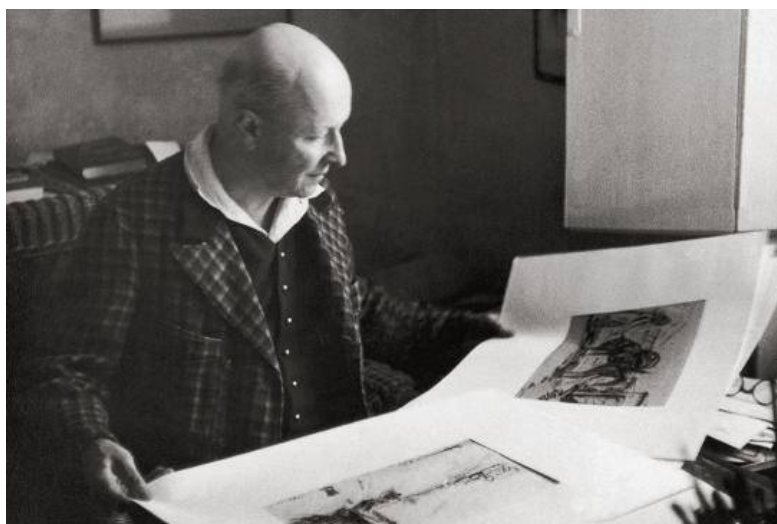

Рис. 7. Художник Альфред Кубин (1877-1959) перед некоторыми из его работ.

С 1923 года Кубин был членом Innviertler Künstlergilde, с 1930 года – Прусской академии искусств в Берлине, а в 1949 году стал членом Баварской академии изящных искусств.

Жизнь Кубина, как и его творчество, была полна мрачными тайнами. С 1905 года и до самой смерти Кубин вел очень замкнутую жизнь в своем замке Цвикледт в Австрии. С приходом к власти нацистов его творчество получило статус дегенеративного искусства, что, однако, не помешало ему творить до конца жизни. Кубин умер 20 августа 1959 года и был похоронен на кладбище в Вершптайне. Надгробие было создано скульптором Карлом Прантлем [6].

Литература

1. Айснер Л. Демонический экран. – М., Изд-во «Роузбад», 2010.
2. Василий Кандинский. О духовном в искусстве. – Москва, 1992.
3. Из письма В. Кандинского А. Кубину от 6.10.1913. Цит. по: Жукова М.В., Роман А. Кубина «Другая сторона» и немецкоязычная гротескно-фантастическая литература на рубеже XIX-XX веков. – СПб., СПбГУ, 2015. [Электронный ресурс] URL: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (Дата обращения: 01.06.2016).
4. Мастера искусств об искусстве. В 7 томах / Ред. Губер, А.А. – М.: Искусство, 1965.
5. Художественные центры Австро-Венгрии, 1867-1918 / Гос. ин-т искусствоведения; [редкол.: Н.М. Вагапова и др.]. – Санкт-Петербург: Изд-во «Алетейя», Историческая книга, 2009. – 543 с.
6. Alfred Kubin. Das zeichnerische Frühwerk bis 1904 [Katalog der Ausst.]. – Baden-Baden, Staatl. Kunsthalle, 1977.
7. Assmann P. Alfred Kubin. – Viena, Wienerroither & Kohlbacher, 2014.
8. Arnason H. H., Wheeler D. History of modern art: Painting, sculpture, architecture, photography. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986.
9. Benfey Ch. The Shadow World of Alfred Kubin. – The New York Review of Books, 2014.
10. Jünger E. Die Staubdämonen // Ernst Junger und Alfred Kubin. Eine Begegnung. Frankfurt a. M., 1975. S. 98. Цит. по: Жукова М.В., Роман А. Кубина «Другая сторона» и немецкоязычная гротескно-фантастическая литература на рубеже XIX-XX веков. – СПбГУ, 2015. [Электронный ресурс] URL: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (Дата обращения: 01.06.2016).
11. Kafka F. Briefe 1902-1924. Frankfurt a. M., 1958. S. 130. Цит. по: Жукова М.В., Роман А. Кубина «Другая сторона» и немецкоязычная гротескно-фантастическая литература на рубеже XIX-XX веков. – СПбГУ, 2015. [Электронный ресурс] URL: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (Дата обращения: 01.06.2016).
12. Originalveröffentlichung in: Salmen, Brigitte (Hrsg.): Der Almanach 'Der Blaue Reiter': Bilder und Bildwerke in Originalen. – Murnau, 1998.
13. Oxford Art Online. [Электронный ресурс] URL: <http://www.oxfordartonline.com/> (Дата обращения: 01.06.2016).
14. Siegfried Schödel, Studien zu den phantastischen Erzählungen Gustav Meyrinks, Universität Erlangen-Nürnberg, 1965.

Статья поступила в редакцию 19.06.2016 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.008

LIFE OF CLAIRVOYANT OF DECADENCE: INTRODUCTION IN THE BIOGRAPHY OF ALFRED KUBIN

Kushnareva Alexandra Vyacheslavovna
Bookmart Publishing House (Moscow),
Senior Researcher, Master of Arts History.
Russia, Saint-Petersburg.
alexandra.kushnareva@gmail.com

Abstract

The article is about a biography of insufficiently explored in Russia Austrian artist, illustrator and writer Alfred Kubin. The artist was a member of art groups as the «New Munich Art Association» and the «Blue Rider». Wassily Kandinsky admired his work and put Kubin in line with the well-known Symbolists, especially with Maurice Maeterlinck. Kubin has a prolific artist, he has published several albums of prints and illustrated dozens of books, including works of Dostoevsky, Gogol, Poe, Hoffmann, Jean Paul, Georg Trakl, Voltaire, Balzac, Flaubert, Andersen and others. A book illustrated by Kubin is not published in Russia, except for his own novel «The Other Side», was first published in Russian in 2000. This article is the first step in the study of Alfred Kubin creativity. This is a biographical entry based on a variety of sources in German and English.

Keywords: Alfred Kubin, symbolism, graphics, book illustration, Dostoyevsky, Austria, artist, Blue rider, New Munich art association, The otherside, Vasilii Kandinsky.

Bibliographic description for citation:

Kushnareva A.V. Life of clairvoyant of decadence: introduction in the biography of Alfred Kubin. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2016, No 2(3), pp. 85-92. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.008. Available at: <https://readymag.com/u50070366/575921/20/> (In Russian).

References

1. Eisner L.H. *Die dämonische Leinwand*. Frankfurt am Main, Kommunales Kino, 1976. (Russ. ed.: Aisner L. *Demonicheskii ekran*. Translated from German. Moscow, Rosebud Publishing, 2010).
2. *Vasilii Kandinskii. O dukhovnom v iskusstve* [Vasily Kandinsky. About the spiritual in art]. Moscow, 2012.
3. From a letter from V. Kandinsky to A. Kubin dated 06.10.1913. Quot. by: Zhukova M.V., Roman A. *Kubina «Drugaya storona» i nemetskoyazychnaya groteskno-fantasticheskaya literatura na rubezhe XIX-XX vekov* [Roman A. Kubin «The Other Side» and German-language grotesque-fantastic literature at the turn of the XIX-XX centuries]. Available at: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (accessed 01.06.2016).
4. *Mastera iskusstv ob iskusstve. V 7 tomakh* [Masters of arts about art. In 7 volumes]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1965.
5. *Khudozhestvennyye tsentry Avstro-Vengrii, 1867-1918* [Art centers of Austria-Hungary, 1867-1918]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., Historical Book, 2009, 543 p.
6. Alfred Kubin. *Das zeichnerische Frühwerk bis 1904* [Katalog der Ausst.]. Baden-Baden, Staatl. Kunsthalle, 1977.

7. Assmann P. Alfred Kubin. Viena, Wienerroither & Kohlbacher, 2014.
8. Arnason H. H., Wheeler D. History of modern art: Painting, sculpture, architecture, photography. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986.
9. Benfey Ch. The Shadow World of Alfred Kubin. The New York Review of Books, 2014.
10. Jünger E. Die Staubdämonen. Ernst Junger und Alfred Kubin. Eine Begegnung. Frankfurt a. M., 1975. S. 98. Quot. by: Zhukova M.V., Roman A. Kubina «Drugaya storona» i nemetskoyazychnaya groteskno-fantasticheskaya literatura na rubezhe XIX-XX vekov [Roman A. Kubin «The Other Side» and German-language grotesque-fantastic literature at the turn of the XIX-XX centuries]. Available at: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (accessed 01.06.2016).
11. Kafka F. Briefe 1902-1924. Frankfurt a. M., 1958. S. 130. Quot. by: Zhukova M.V., Roman A. Kubina «Drugaya storona» i nemetskoyazychnaya groteskno-fantasticheskaya literatura na rubezhe XIX-XX vekov [Roman A. Kubin «The Other Side» and German-language grotesque-fantastic literature at the turn of the XIX-XX centuries]. Available at: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Zhukova_disser_pdf.pdf (accessed 01.06.2016).
12. Originalveröffentlichung in: Salmen, Brigitte (Hrsg.): Der Almanach 'Der Blaue Reiter': Bilder und Bildwerke in Originalen. Murnau, 1998.
13. Oxford Art Online. Available at: <http://www.oxfordartonline.com/> (accessed 01.06.2016).
14. Siegfried Schödel, Studien zu den phantastischen Erzählungen Gustav Meyrinks, Universität Erlangen-Nürnberg, 1965.

Received: June 19, 2016.