

ПРЕТВОРЕНИЕ ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРЛА КАЛЯ

Даценко Алена Алексеевна
Искусствовед, директор Приморской
картинной галереи, член ВТОО «Союз
художников России», член АИС, член
международного совета музеев (ИСОМ),
почетный консультант Художественного музея
г. Нинбо (Китай).
Россия, г. Владивосток.
shergil@mail.ru

Аннотация

Творчество Карла Николаевича Каля занимает особое место в художественной жизни Дальнего Востока 1910–1930-х годов. С его именем исследователи связывают становление региональной школы пейзажа и проявление импрессионизма. Он один из немногих художников, кто приехал во Владивосток уже сложившимся мастером, с профессиональным художественным образованием (Дюссельдорфская академия художеств, 1892–1898) и внушительным перечнем выставок, среди которых выставка в залах Императорской академии художеств и Всемирная выставка в Сент-Луисе (США). Но, несмотря на активную выставочную деятельность художника и произведения, хранящиеся в Музее искусств города Толедо (США) и других государственных и частных собраниях, творчество художника до приезда во Владивосток по сей день остается малоизученным.

Ключевые слова: Карл Каль, живопись, искусство Дальнего Востока, импрессионизм, пленэрная живопись, Приморский край.

Библиографическое описание для цитирования:

Даценко А.А. Претворение импрессионистического метода в творчестве Карла Каля // Искусство Евразии. – 2016. – № 1(2). – С. 110-119. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.010. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/501557/23/>

Представление о живописи Каля, его стилевом направлении и художественном движении дают прежде всего его произведения из собраний Приморской государственной картинной галереи (Владивосток) и Дальневосточного художественного музея (Хабаровск). Имя художника сегодня известно лишь немногим профессионалам в музейной сфере да дальневосточным художникам, которые имели возможность видеть его единичные произведения в выставочных музейных проектах и по достоинству оценить талант и индивидуальную манеру письма.

Художественное образование Карл Каль, как уже упоминалось, получил в Дюссельдорфской академии искусств. Дюссельдорф XIX века – один из самых

значимых художественных центров Европы, своего рода Мекка, место встреч и знакомств художников, ищущих новые пути в искусстве. В это время академия особенно прославилась ландшафтной живописью, а ее выпускниками были многие знаменитые мастера из России, Скандинавии и Америки.

Известность пейзажной живописи Германии во второй половине XIX столетия вышла далеко за пределы страны и оказала воздействие на формирование национальных школ пейзажа во многих странах Европы. Не чужды были немецкому искусству и те кардинальные изменения в искусстве, произошедшие в конце XIX – начале XX века, которые знаменовали собой глубокую перестройку самих основ творческого процесса и положили начало новому этапу в истории европейского и русского искусства. Художественная жизнь Германии была исключительно насыщенной. В ее контексте одновременно получили развитие самые разнообразные явления: искусство югендстиля развивалось параллельно импрессионизму и реализму, которым в свою очередь яростно противостояло так называемое официальное искусство, а спустя всего несколько лет стремительный закат модерна проходил на фоне первых выступлений экспрессионистов. Характерной чертой эволюции изобразительного искусства стало сосуществование признаков различных стилистических тенденций. Последнее поколение художников Дюссельдорфской школы живописи конца XIX – начала XX века создало новое объединение художников «Зондербунд», находившееся под сильным творческим влиянием французских импрессионистов (просуществовало до 1915).

Родившись во Франции, импрессионизм быстро распространился и стал международным явлением, покоряя одну за другой страны Европы и перешагнув через океан. Принцип «писать то, что видишь среди света и воздуха», легший в основу пленэрной живописи импрессионистов, нашел свое отражение и в творчестве немецких художников. Во второй половине XIX века центром немецкого искусства был и Мюнхен. Здесь в 1869 году проходила первая международная художественная выставка, этот город был самым главным местом в Германии, где жили художники и где проходили выставки. Кроме того, Мюнхен был одним из наиболее значительных мировых центров художественного образования, знаменита была не только Академия художеств, но и многочисленные частные школы. Именно здесь в 1892 году был создан Сецессион (Secession) – союз независимых художников, отвергавших доктрину академизма. Берлин также становится новой метрополией искусства, в 1898 году там был основан берлинский Сецессион. Известно, что на выставках берлинского Сецессиона доминировали импрессионисты. Надо отметить, что художники, работавшие в импрессионистическом духе, жили по всей Германии, но импрессионизм быстро стал берлинским делом, появился даже термин «берлинский импрессионизм». Несомненно, такая насыщенная художественная атмосфера не могла не повлиять на молодого художника, студента Дюссельдорфской академии художеств Карла Каля.

Импрессионизм был явлением интернациональным, проявившимся в художественных школах многих стран, и Россия не была исключением. Открытия французских импрессионистов имели, в конечном счете, общеевропейское и общемировое значение. Однако для развития импрессионизма в других странах решающую роль играли не только контакты с французской живописью и отклики на ее достижения, но и самостоятельные выходы каждой культуры к импрессионистической фазе развития. В истории имел место не импорт или экспорт художественных идей

и форм, а взаимодействие культур, их диалог, их общение и взаимопроникновение. При этом национальное своеобразие обуславливали многие, порой значительные, отклонения от французского образца [1, с. 92].

Русский импрессионизм сегодня – понятие уже устоявшееся, даже кажущееся чуть ли нетривиальным в свете новых проблем искусствознания. Определена особая роль русского импрессионизма в развитии отечественного искусства, его основные черты, много сказано о русском пленэре. Однако не вполне изучена роль импрессионизма в формировании региональных школ России, не определены конкретные импульсы, посланные импрессионизмом новому искусству, точки их пересечений. Между тем это важно как для характеристики русского импрессионизма в целом, так и для понимания картины последовательного развития отечественной живописной школы, оказавшейся в центре процессов, в числе которых не последнюю роль играет сложение региональных школ.

Значение творчества Карла Николаевича Каля для становления приморского искусства 1910–1930-х годов весьма существенно. Поиски новых выразительных средств, нащупывание своего пути в искусстве шли у К.Н. Каля в русле импрессионизма. Поэтому интересно изучать его творчество не только как самоценное явление в искусстве, но и с точки зрения проблемы формирования импрессионистических тенденций в отечественном искусстве начала XX столетия. Бесспорно, что искусство художника связано с таким важнейшим художественным явлением, как импрессионизм. В связи с этим важной задачей становится определение места искусства Каля в контексте художественной жизни Дальнего Востока и России того времени, внимательный анализ отношений его творчества с различными явлениями в русской культуре.

Среди известных на сегодняшний день произведений художника основную часть составляют пейзажи. Находящийся в собрании галереи портрет пока является единственным в известном нам творческом наследии художника. Это самое раннее и единственное датированное произведение К.Н. Каля – «Портрет Л.Н. Хемниц» (1913).

*Рис. 1. К.Н. Каль.
Портрет Л.Н. Хемниц.
1913. Холст, масло.
76,5 x 50.*

Простая и естественно свободная поза портретируемой, непринужденно сидящей в кресле, с опущенными на подлокотники кресла руками, мягкий свет, окутывающий лицо модели, не дают и намека на импрессионистический метод, который с такой силой проявится в пейзажах художника. Живописное решение основано на господстве холодноватых тонов, с преобладанием белых, голубых и зеленых красок. Употребляя белила, Каль не смешивает их с краской для высветления, они звучат самостоятельно, окрашиваясь голубым рефлексом (блужки). Запечатленный Калем женский образ полон поэтического обаяния. И хотя в созданном художником портрете нет сложной психологической глубины, но сходство с оригиналом в нем установлено тонко; привлекает живой блеск глаз, нежные отсветы окружающих красочных тонов на коже лица. Живописное единство достигается в них не гармонизацией обобщенных цветовых пятен, а подчинением всех элементов картины условному общему тону. Традиционно построенная композиция, а также внимание к определенности и четкости линий отличает портрет Карла Каля от большинства портретов импрессионистов.

Импрессионистские ходы и приемы заявляют о себе в многочисленных пейзажах художника.

Ограничившись в живописи рамками одного жанра, Каль целеустремленно осваивает его многообразную структуру, живописную специфику, пластические возможности. Все представленные на выставке пейзажи созданы здесь, в Приморье, их объединяют преходящие, мгновенные состояния природы, той окружающей нас световоздушной среды – невидимой и бесцветной, – которая определяет в природе все: контуры и цвет предметов, насыщенность и рефлекс цвета, его гармонию и дисгармонию, изменчивую атмосферу пейзажа, настроение, эмоциональную тональность. Свет и цвет становятся главными героями картин Карла Каля. Особняком, пожалуй, в этом ряду красочных впечатлений стоит «Осенний пейзаж».

Рис. 2. К.Н. Каль. Осенний пейзаж. 1930-е. Холст, масло. 54,9 × 89,7.

Несмотря на использование некоторых приемов, подчеркивающих фрагментарную случайность композиции, она четко построена, уравновешена. Здесь господствуют приглушенные тона, нет яркого солнечного света. В общем, произведение носит пленэрный характер, художник использует в нем ряд родственных импрессионизму приемов и средств. В настоящее время мы не можем утверждать, привез ли Каль эту работу с собой, или она была написана им уже здесь, в Приморье, но то, что она сохраняет традиции академической школы, где трансформируются лишь некоторые отдельные приемы, относящиеся к арсеналу импрессионизма, не вызывает сомнений.

Большая часть пейзажей, представленных на выставке, создана художником в Приморье в окрестностях Владивостока и относится к периоду 1920–1930-х годов. Органически закономерная изменчивость природы закреплена в живописных образах неуловимых смен времени года. Весна и лето, зима и осень дают художнику обширный материал: «Весна на Седанке», «Осень», «Этюд с кленом и хатой», «Осень в Приморье» и другие.

*Рис. 4. К.Н. Каль.
Весна на Седанке. 1930-е.
Холст, масло. 70,5 x 103.*

*Рис. 4. К.Н. Каль.
Осень. Этюд. Холст, масло.
42,4 x 53,6.*

*Рис. 5. К.Н. Каль.
Этюд с кленом и хатой.
Холст, масло. 33 x 44,5.*

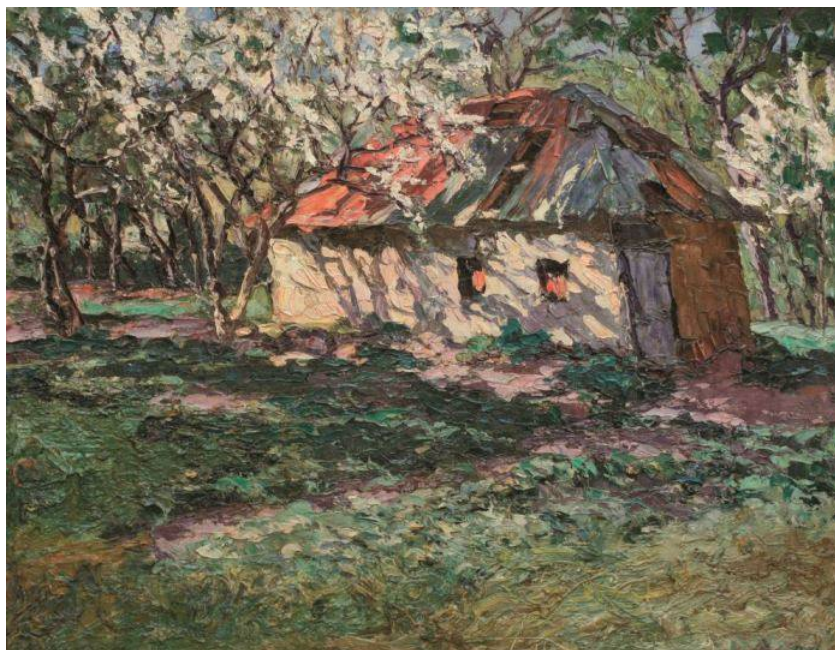
Каль работает много и в разное время года. Художник отходит от многих традиционных приемов светотеневой живописи, что было характерно для его ранних работ. Этюды пронизаны солнцем, воздухом, свежестью. Карл Николаевич пишет с натуры, прямо в холст, находя «картинность» в самом скромном, непритязательном мотиве. Улавливая цветовой строй и колорит природы, он с убедительной достоверностью передает ощущение правдивости и естественности.

В пейзажах художник далек от иллюстративности, он пишет только то, что ему нравится, что он любит, поэтому его произведения окрашены духовной теплотой, а их эмоциональный строй в одних приподнято-радостен, в других элегически-грустен. Каждая из картин – это образно трактованное воссоздание подлинной действительности, насыщенное личными чувствами художника, служащее выражением его заветных мыслей. Каль не деформирует предметы, не допускает небрежностей в деталях, у него не бывает общих мест, непроработанных участков на холсте. Написанные с натуры, пейзажи дают представление об определяющей роли света. Как и у импрессионистов, свет у художника стал олицетворением вездесущей текучей жизни мира. Сделав акцент на цветные тени и окрашенность света, он добился того, что картины стали ярче, светлее, лишились черных теней и локальных красок. Понимая особую роль света для передачи состояния природы, он, кажется, до бесконечности может писать одни и те же места. Разное время суток, сезонов года неузнаваемо преображают знакомый вид, меняются краски – это позволяет находить новые сюжеты в хорошо знакомых, на первый взгляд, и исхоженных художником окрестностях Владивостока.

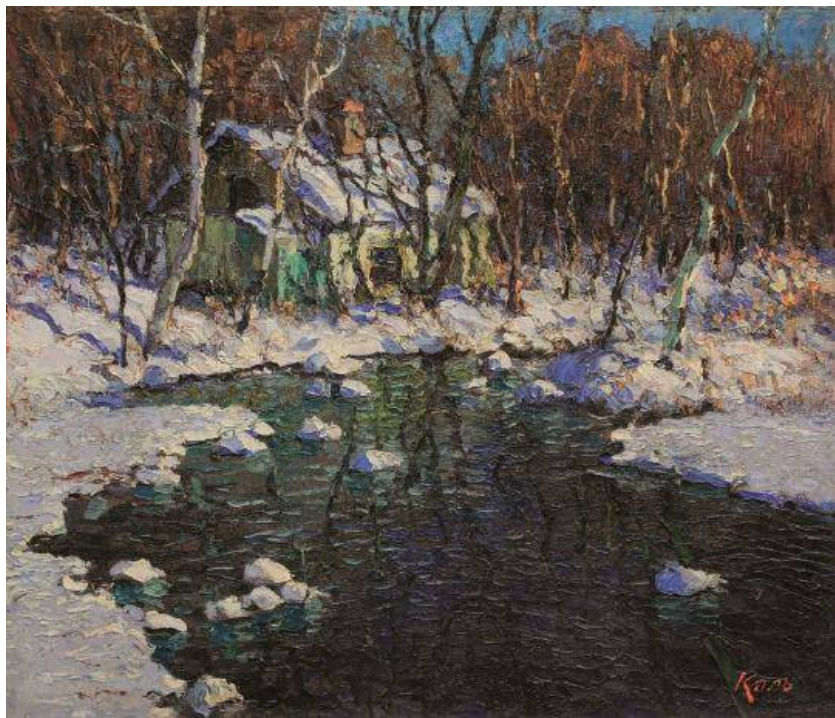
Принципы пленэра наиболее последовательно проведены в таких его пейзажах, как «Весна на Седанке», «Март», где художник изображает раннюю весну. Восприятие природы заставило автора усилить и интенсифицировать цвет, вследствие чего пейзажный образ представляется более реальным. Удивительно, сколько оттенков разнообразного настроения можно найти в элементарном, казалось бы, мотиве засыпавшего землю снега. Художник извлекает из цветовых отношений снега и неба бесконечное разнообразие. Обнаженность живописного приема, вскрытая фактура письма, широкие сочные мазки выразительно моделируют форму. Нанесенные

мастихином, живые, подвижные мазки (особенно белила) своим рельефом создают ощущение пористого снега. Снег здесь – главный герой, занимающий большую часть полотна. Желание донести до зрителя яркие впечатления от увиденного приводит к тому, что художник к импрессионистическим приемам подключает и некоторые приемы дивизионизма. Удлиненные, диагонально вытянутые, очень легкие мазки настойчиво устилают поверхность холста. В зимних работах есть удивительная свежесть открытой фактуры, голубые тени на снегу, уверенные, смелые пастозные мазки.

Каль приходит к среднему формату станковой картины-этюда, находя «картинность» в самом скромном, непритязательном мотиве. Сюжеты картин-этюдов слагаются, казалось бы, из ничего. Компонуя мотив, Каль ограничивается минимумом составных частей: небо, земля, река, полоска леса, покосившийся домик. Невольно возникает вопрос: за что тут зацепиться? Но умение видеть красоту в простом и будничном мотиве достигается поэтизацией реальности с помощью пластической выразительности и самоценности живописных приемов. Активизированная импрессионистическими открытиями живописная фактура холстов всецело основана на цветописи, сохраняющей значение цветовых зон и передающей материальность природы. Цветовую вибрацию природы художник передает вибрацией краски на полотне. Колористическое решение пейзажей построено на выразительной жизненной достоверности увиденного с цветовым обобщением. Но при ближайшем рассмотрении поверхности холста нам открывается живопись со сложно градуированными, разработанными со всеми тонкостями переходами и нюансами. Неустанные наблюдения и последовательное изучение природы помогают ему «входить в образ» скоропреходящего мгновения из жизни природы. Именно поэтому в работах художника всегда присутствуют серьезная творческая мысль, внутренняя динамика чувств и выразительность пластически едва уловимых состояний и настроений пейзажа.

*Рис. 6. К.Н. Каль.
Яблони в цвету. Этюд.
Холст, масло. 41,9 x 53.*

*Рис. 7. К.Н. Каль.
Этюд с белой хатой
и речкой. Холст, масло.
43,4 x 52.*

*Рис. 8. К.Н. Каль.
Пейзаж. Этюд.
Холст, масло. 44,3 x 51,3.*

Пейзажи «Яблони в цвету», «Осень», «Осень в Приморье», «Осень на реке Лян-чихэ», «Этюд с белой хатой и речкой», «Этюд с кленом и хатой» можно назвать вполне зрелыми импрессионистическими работами художника. При этом К.Н. Каль сумел при свойственной ему длительной работе на природе сохранить свежесть, силу, яркость первого впечатления, но самое главное – передать верно состояние, которое несет идейно-эмоциональную нагрузку, воздействует на человека, пробуждает его душевный отклик. Без верно переданного состояния нет пейзажа. Нельзя забывать, что пейзаж – один из наиболее эмоциональных жанров искусства. Им не овладеть без искренней любви художника к природе, и только глубоко переживаемое впечатление рождает произведение, в котором вслед за автором можно увидеть в давно знакомом

и будничном нечто поразительно новое и волнующее. Еще великий Микеланджело считал изображение природы наиболее сложным жанром живописи, охватывающим целый сплав человеческих эмоций. Эмоциональность пейзажей Каля – в их сложном колорите. Удивительные по красоте живописные отношения дают картинам природы свет и свечение, насыщенность цветных теней и пространственную глубину.

Творчество Карла Каля являет пример, на котором можно видеть, как проявились присущие русскому импрессионизму характерные черты, как они развивались, как в нем сохранялась содержательная доминанта, тяготение к смыслу и значению художественного образа. Переложение импрессионистических приемов способствовало обострению эмоционального восприятия, усилению субъективного начала, в котором настроение, переживание художника и предмет изображения становятся единым целым, где правда жизни не теряется, а обретает свое лаконичное и сильное выражение. Творчество Карла Каля не застывает в границах найденных формальных решений, рожденных природой импрессионизма, а дает толчок новым поискам и открытиям. Тончайшее улавливание нюансов неповторимого жизненного явления дает возможность свободного обращения с реальными формами. Рожденное импрессионизмом новое мироощущение, новое художественное мышление не только раскрепостили творческие силы художника, но и открыли широчайшие возможности для дальнейшего развития. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что пленэрный импрессионизм Каля не мог остаться незамеченным в общей истории развития региональной школы живописи. При том, что художник не имел прямых учеников, его произведения стали своеобразным проводником великих открытий, сделанных предшественниками, и нашли продолжение в многочисленных и разнообразных работах художников Приморья последующих поколений.

Литература

1. Филиппов В. Импрессионизм в русской живописи. – М.: Белый город, 2009.

Статья поступила в редакцию 03.02.2016 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.010

THE IMPLEMENTATION OF THE IMPRESSIONISTIC METHOD IN THE KARL KAHL'S WORKS

Datsenko Alena Alekseevna

Art critic, director of the Primorsky Picture
Gallery, member of the Union of Artists of
Russia, member of the AAH, member of the
International Council of Museums (ICOM),
honorary consultant of the Art Museum of
Ningbo (China).
Russia, Vladivostok.
shergil@mail.ru

Abstract

The Karl Nikolayevich Kahl's art work takes a special place in the artistic life of the Far East in the 1910–1930 years. The formation of the regional school of landscape and manifestation of impressionism are connected with his name according to the researchers' opinions. He is one of the few artists, who came to Vladivostok being a formed artist with the professional artistic education (Dusseldorf Art Academy, 1892–1898) and with the impressive list of exhibitions, among which there is the exhibition in the halls of the Imperial Art Academy and the World Exhibition in St. Louis (the USA). To the present day the artist's art work before coming to Vladivostok, is still poorly studied despite his active exhibition activities and works, kept in the Museum of Art in Toledo (the USA) and in other state and private collections.

Keywords: Karl Kahl, painting, art of the Far East, impressionism, open-air painting, Primorsky Krai.

Bibliographic description for citation:

Datsenko A.A. The implementation of the impressionistic method in the Karl Kahl's works. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2016, No.1(2), pp. 110-119. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.010. Available at: <https://readymag.com/u50070366/501557/23/> (In Russian).

References

1. Filippov V. *Impressionizm v russkoi zhivopisi* [Impressionism in Russian painting]. Moscow, Belyi gorod, 2009.

Received: February 03, 2016.