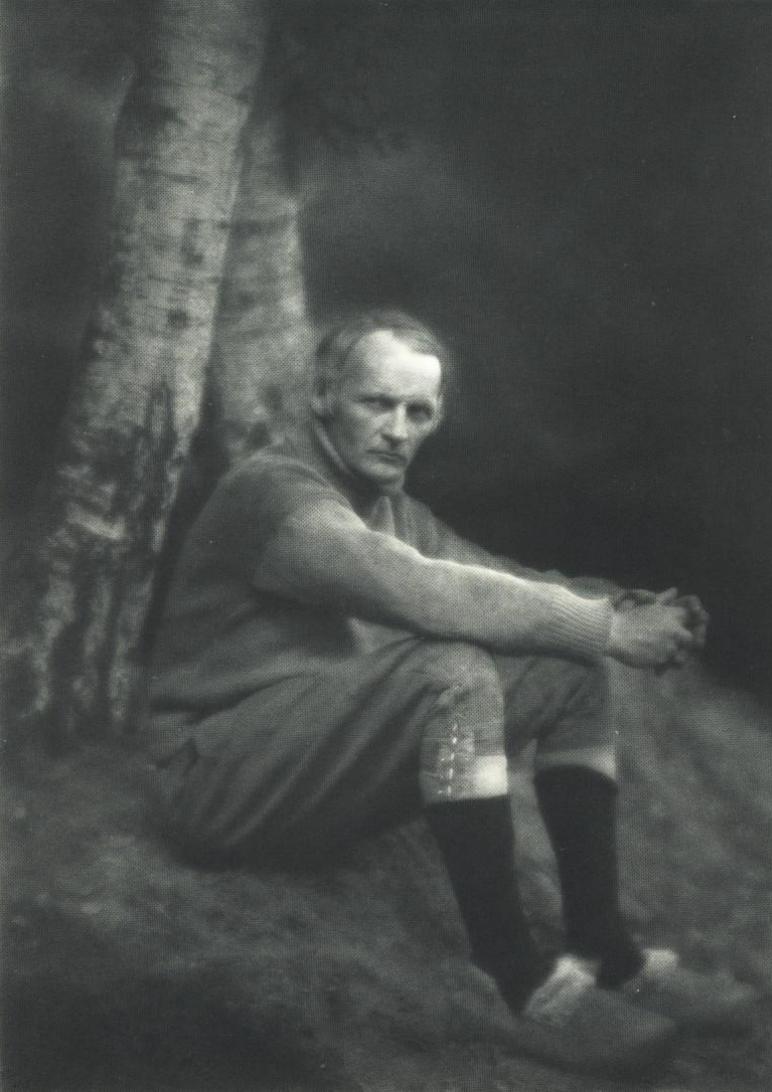

Генрих Фогелер и колония немецких художников в Ворпсведе.

Выполнила студентка 5 курса отделения живописи
Кавко Мария Васильевна

Генрих Фогелер (нем. Heinrich Vogeler; 12.12.1872, Бремен, Германия, — 14.06. 1942, колхоз «Будённый», Карагандинская область, Казахская ССР,) — знаменитый немецкий художник и философ, представитель немецкого югендстиля (модерна).

Генрих Фогелер – один из активных участников и вдохновителей колонии художников в Ворпсведе.

В искусстве Германии рубежа XIX—XX веков и начала XX века Фогелер, безусловно, одна из ключевых фигур. Его вклад в развитие немецкого искусства этого времени очень значителен. В творчестве художника преломились важнейшие, и при этом кардинально отличные друг от друга по самой своей сути, тенденции европейской культуры. Прежде всего, это символизм, выраженный в формах, характерных для немецкого Югендстиля, а также “Volkskunst” — народное искусство, чрезвычайно популярное на рубеже столетий, художественные традиции северной Германии и историзм.

Иоганн Генрих Фогелер родился 12 декабря 1872 года в Бремене. Его отец занимался торговлей металлом, успешно сотрудничал с верфями и заводами Бремена. Несмотря на то, что Генриху было предназначено унаследовать фирму, отец поддержал его желание обучаться живописи. В 1890 году Фогелер поступил в Академию художеств в Дюссельдорфе, которая наряду с мюнхенской, была в то время лучшей в Германии.

Однако довольно скоро он покинул Дюссельдорф и направился в Голландию и Бельгию, а затем в Италию. Поездка продолжалась несколько месяцев. Несомненно, путешествие обогатило представления Фогелера о европейском искусстве — ему довелось увидеть работы Яна ван Эйка и Ганса Мемлинга, Гуго ван дер Гуса и Питера де Бекера, он познакомился с готической архитектурой и живописью раннего Ренессанса, а также искусством англичан-прерафаэлитов, оказавшим большое влияние на его раннее творчество.

Генрих Фогелер,
Весна, 1896

Цветовое травление на пергаменте
Размер: 34 x 24,5 см. (13,4 x 9,6 дюйма)

Еще в студенческом союзе “Тартарус” он познакомился с пейзажистом Фрицем Овербеком, рассказавшем ему о группе художников, живущих и работающих в местечке Ворпсведе недалеко от Бремена. Летом 1894 года художник впервые посетил Ворпсведе, где познакомился с пейзажистами Фрицем Макензеном, Отто Модерзоном и Гансом Ам Энде. **Эти мастера, а также Ф. Овербек и Карл Винен составили ядро местной художественной колонии.**

Ее возникновение является частью широкого процесса в европейском и мировом искусстве XIX столетия. В его основе было противопоставление художественного творчества напряженной жизни больших городов, индустриальному производству. В Германии искусство художественных колоний развивалось в русле так называемого “искусства Родины” (“Heimatkunst”), лирико-патриотической ветви пейзажного и бытового жанров.

Макензен организовал для Фогелера занятия живописью, а Ам Энде обучил его искусству офорта. Зимой 1895 года, завершив обучение, Фогелер переселился в Ворпсведе. Несколькоими месяцами ранее умер его отец, фирма была продана, и на свою часть наследства художник купил крестьянский дом.

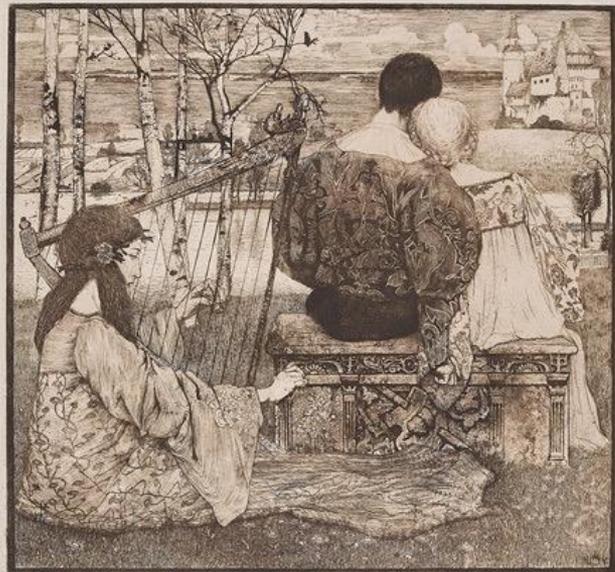

Генрих Фогелер,
Дом художника, 1897
Галерея Новые мастера (Дрезден)

В апреле 1895 года состоялась первая выставка ворпсведовцев в Бремене. Она имела большой успех. Следующая выставка, прошедшая в том же году в Мюнхене, открыла их творчество широкой публике, воспринявшей его с восторгом. Фогелер принял участие в обеих выставках, предоставив на них свою живопись и офорты.

Именно гравюры принесли художнику громкую славу. Вместе с тем, уже тогда было ясно видно коренное отличие его работ от пейзажной живописи и графики других ворпсведовцев.

Генрих Фогелер,
Весна, 1896
В мае, 1897
Ведьма и сова, 1895

Искусство Фогелера было связано с эстетикой символизма и Югендстиля. Это коренное отличие творчества от искусства других мастеров Ворпсведе послужило причиной конфликта внутри объединения, что, однако, не помешало дружбе Фогелера и его главного противника — О. Модерзона.

От работ других колонистов искусство Фогелера отличала и тематика его работ, в которых воплощены, как правило, **библейские и сказочные сюжеты**. Одной из характерных черт раннего творчества мастера стало то, что они представлены посреди реального ландшафта Ворпсведе, и благодаря этому маленькая немецкая деревня превращается в волшебную, сказочную землю. Это характерно для многих его картин и офортов. Следует отметить, что кроме сказочных мотивов, художник порой обращался к изображению природы и жанровых сцен.

Генрих Фогелер,
Благовещение, 1895
Гравировка

Размер: 24,8 x 19,8 см. (9,8 x 7,8 дюйма)

Лучшие свои гравюры Фогелер исполнил в 1895—1899 годах. Впоследствии этот вид искусства уступил в его творчестве место рисункам пером, журнальной графике и книжной иллюстрации.

Рисунки Фогелера отражают влияние мастеров английской графики, в частности О. Бердсли, иллюстрировавшего “The Studio”. Однако в рисунках Фогелера больше пластичности линий, он уделяет больше внимания деталям и фону.

Можно сказать, что его графика — подлинное воплощение стиля модерн, в то время как рисунки англичан не всегда выглядят столь изысканно. *Основой для работ художника послужили сказочные, мифологические и библейские темы.*

Генрих Фогелер,
Миннетраум, 1895
Гравировка

Размер: 34,2 x 20,3 см. (13,5 x 8 дюймов)

В течение нескольких лет, начиная с 1900 года, Фогелер был основным художником одного из крупнейших журналов немецкого Югендстиля — мюнхенского „Острова“ („Die Insel“).

Издание было основано в 1899 году и ставило своей главной целью возрождение в Германии искусства оформления книги. Наряду с оформлением журнала художник много работал в области книжной иллюстрации. Искусство книги составляет важнейшую часть раннего творчества Фогелера. За несколько лет художник оформил свыше двухсот изданий крупнейших немецких и европейских литераторов, а подпись “С иллюстрациями Генриха Фогелера” стала символом качества книги.

Генрих Фогелер,
Концерт (Летний вечер), 1905

Дом художника — знаменитый „Баркенхофф“, перестроенный из крестьянской хижины, в начале XX столетия был подлинным духовным центром ворпсведской колонии. В нем встречались знаменитые литераторы и издатели, художники и музыканты. Долгое время гостем Фогелера был Р. М. Рильке, которого связывала с художником тесная дружба. „Баркенхофф“ был и очагом семейного счастья Фогелера, многие картины и офорты мастер посвятил жене, дочерям и друзьям, часто он изображал и свой дом. „Моя хижина для меня — все“, — писал художник. Сюжетом центральной работы раннего периода творчества и одного из важнейших произведений Югендстиля, картины „Концерт (Летний вечер)“, стали знаменитые музыкальные вечера в доме Фогелера.

В 1900-х годах важной областью творчества художника стало декоративно-прикладное искусство. Высокохудожественные произведения по проектам Фогелера были изготовлены на ведущих предприятиях Германии, в том числе Королевской фарфоровой мануфактуре в Берлине и Мейсенской мануфактуре. Некоторые образцы его ювелирного творчества, так же, как и отдельные предметы серебряных столовых приборов выпускаются и в настоящее время.

Начало первой мировой войны стало для Фогелера, как и для ряда других художников его поколения, своеобразным выходом из “кризисного сознания”, охватившего в те годы Европу. Спустя несколько недель после начала войны Фогелер добровольцем ушел на фронт. Война коренным образом изменила мировоззрение художника, он страстно увлекся идеями социализма и коммунизма, вступил в коммунистическую партию Германии, а Февральская и Октябрьская революции в России стали для него примером грандиозных изменений в обществе.

Его послевоенное творчество представляет собой новый этап эволюции мастера и не имеет ничего общего с его ранними произведениями, создавшими ему европейскую известность. С 1918 года он обратился к теме войны, объединив в своих живописных и графических произведениях военные переживания и социально-утопические идеи и образы. Творчество Фогелера после Первой мировой войны развивалось, в основном, в русле экспрессионизма.

В июне 1923 года Фогелер впервые посетил СССР, вдохновленный деятельностью недавно созданной “Международной организации помощи рабочим” (МОПР). С этого момента жизнь художника становится неразрывно связанной с его новой родиной, хотя окончательно в Советский Союз он переехал несколькими годами позднее.

Генрих Фогелер
Работник Гамбургской верфи, 1928 г.

Выводы:

1. Всемирная глобализация и городское напряжение приводит к всеобщему развитию коммун(например Талашкино и Абрамцево);
2. Сложности и конфликты существования в коммуне - разный взгляд на темы изображения, индивидуальный успех участников разваливает коммуну;
3. Модерн как стиль и философское учение о прекрасном не пережил разочарование войны.

Источники:

Д.В. Сарабьянов Модерн. М., 2001

<https://cyberleninka.ru/article/n/koloniya-hudozhnikov-v-vorpsvede-istoriya-odnogo-soobschestva/viewer>

<https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/742-fogeler.html>

<http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2007/02/2007-03-19.pdf>

<http://www.artnet.com/artists/heinrich-vogeler/>

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Heinrich_Vogeler