

А.П. Наветная

Стиль модерн и творчество Белы Бартока

В статье рассматривается вопрос об особенностях стиля модерн в венгерской культуре. Отмечаются две главные закономерности преломления этого стиля в живописи, литературе и музыке Венгрии на рубеже XIX–XX веков. В творчестве Б. Бартока влияние модерна наиболее заметно в опере «Замок Герцога Синяя Борода», в которой национально-самобытные черты сочетаются с достижениями западно-европейской музыкальной культуры.

Ключевые слова: модерн, венгерский модерн, живопись, литература, музыка, Й. Риппл-Ронаи, художники школы Гёдёллё, Д. Круди, Б. Барток, Р. Вагнер, Р. Штраус, К. Дебюсси.

Культура начала XX века представляет собой kaleidoscope сменяющихся и взаимодополняющих течений и направлений. В каждом из таких ярких, самобытных художественных стилей, вместе с тем, имеется общая черта или, вернее сказать, устремлённость – поиск нового, нацеленность на создание современного, что и выразилось в термине «модерн» (от фр. *moderne* – современный).

Для венгерской культуры период рубежа веков ознаменовался высоким подъёмом национального искусства. Увлекательный парадокс этого периода заключается в том, что именно в это время искусство Венгрии вышло на общеевропейский уровень. Формирование национальной школы, так или иначе,

было связано с теми художественными тенденциями, что нёс в себе стиль модерн.

Венгерский модерн складывался под сильным влиянием французского символизма и венского сецессиона¹. Во многом это определялось тем, что молодые художники, писатели, музыканты нередко учились, стажировались в европейских академиях и, вольно или невольно, испытывали на себе влияние этих двух направлений. Вместе с тем, активно изучая и осваивая европейские новшества, венгерские художники явственно стремились к созданию самобытного стиля. С одной стороны, они желали выразить национальный дух, акцентировать самобытность венгерской культуры, с другой – намеревались сопоставить себя с европейским искусством, обозначить роль венгерской культуры в истории общеевропейской культуры. Характерными приметам венгерского модерна, таким образом, можно назвать следующие черты:

1. сфокусированность на национальной тематике, обращение к венгерской истории, народной культуре, подчеркивание фольклорных истоков

2. плюрализм стилей, зачастую не позволяющий их четко дифференцировать, что выразилось в эклектичности применяемых техник (в живописи, к примеру, от импрессионистического размытого штриха до насыщенных фовистских мазков, в литературе – совмещение тенденций символизма, экзистенциализма, экспрессионизма)

Эти черты проявляются во многих сферах искусства и особенно ярко обозначены в живописи, литературе и музыке.

В живописном творчестве известного венгерского художника по имени Йозеф Риппл-Ронаи (1861–1927) тема венгерской глубинки, патриархального склада жизни является сквозной. На многочисленных портретах зритель видит пожилых жителей мадьярских деревень, наблюдает их быт, отмечает осо-

¹ Сецессин (от лат. *secessio* – отделение, обособление) – объединение молодых художников на рубеже XIX–XX веков, представлявшее новые художественные течения и противопоставлявшее себя строгому академизму. Венский сецессион был представлен именами Г. Климта, Э. Шиле, О. Вагнер, И. М. Ольбрих, И. Хофман и др.

бенность внешнего облика, национальных костюмов героев. Вместе с тем, техника исполнения, выбранная палитра сближает Й. Риппл-Ронаи с французскими импрессионистами и символистами, а в позднем периоде творчества (который сам художник назвал эпатажным термином «кукурузный» из-за использования техники крупных мазков, напоминающих по форме кукурузное зерно, и яркий солнечно-желтый цвет) художник вплотную подходит к почти фовистскому стилю.

Творчество художников, поселившихся в небольшом городке Венгрии Гёделлэ также ярко демонстрируют эти характерные черты национального модерна. Известный художник Аладар Кёрёшфёи-Криш, основатель этой творческой школы², писал следующее: «Искусство, которое принесли с собой венгры, теперь живёт только в крестьянских формах» [2, с. 122]. По мнению художника, образцы исконной мадьярской культуры следует искать в предметах быта, костюмах простого народа, его образе жизни.

Такие художники как Шандор Надь, Маришка Унди, Михай Режё и многие другие стремились не только воплотить в своих живописных и графических работах сюжеты венгерской истории, но и возродить ряд народных промыслов: ткачество, производство керамики, дизайн одежды. Но, вместе с тем, сосредотачивая тематику своих произведений на национально-характерных мотивах, техника исполнения зачастую была связана с образцами европейского символизма. Так, графика Михай Режё во многом сопоставима с иллюстрациями Обри Бёрдсли. Работы Шандора Нады тяготеют с одной стороны к символистской графике, но с другой, их нарочитый алогизм уже предвещает тенденции будущего сюрреализма.

Венгерская литература начала XX века по-своему претворяет два принципа национального модерна. Если в живописи венгерская тематика проявлялась ярко, иногда даже нарочито,

² В 1901 г. он купил дом в этом небольшом провинциальном поселке, а после основания в 1905 г. там ткацкой мастерской в Гёделё активно начали съезжаться художники-единомышленники Кёрёшфёи-Криша