

Калининградская область город Балтийск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

238520, город Балтийск, ул. Красной Армии, 31 ☐ тел (40145) 32451, 30551, факс: 31809
№ _____ от _____ 2022г. e-mail: baltschool6@bk.ru

**Тема: «Кто она, искательница славы или
истинный творец?»
(Творчество Кете Кольвиц)**

Автор: Криштафович Татьяна Владимировна,
учитель музыки, МХК, руководитель музея
«Боевой славы и истории города»
МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска,
Калининградской области.

г. Балтийск, 2022г

Оглавление

I.	Введение.....	3-4 с.
II.	Кто она, искательница славы или истинный творец.....	5-15с.
2.1.	Эпоха Кёльвиц.....	5-9с.
2.2.	Кёнигсберг – город детства.....	10 с.
2.3.	Руппы – Шмидты - Кольвицы.....	11 -15 с.
2.4.	Этапы становления личности и творческие искания.....	16-24с.
	1) Первый период творчества.....	16-19с.
	2) Второй период творчества.....	19-22с.
	3) Третий период творчества.....	22-24с.
	4) Четвёртый период творчества.....	24с.
2.5.	Анализ работ Кете Кольвиц.....	25-28с.
III.	Заключение.....	29-30с.
IV.	Литература.....	31-32с.
V.	Приложение.	

I

Введение

Актуальность. Выбор темы моей исследовательской работы неслучаен. Последняя неделя ноября посвящена Дню матери. На уроке Мировой художественной культуры на тему «Образ матери, женщины в искусстве» звучит имя замечательного графика и скульптора – Кете Кольвиц. Поражает, конечно, необычность её графических и скульптурных работ, невероятность её судьбы. Мы с учениками посетили выставку «Кёнигсберг – Калининград» в музее изобразительных искусств, где экспонируются всего лишь 2 графические работы её 1919 года: Автопортрет и «Матери», хотя в фондах музея есть и другие работы К. Кольвиц. (Приложение 1). Побывали у Кафедрального собора, где установлен памятный знак с барельефом Юлиусу Руппу (деду художницы). Его установила Ютта – Бонке – Кольвиц (внучка) 22 июня 1991 года. Затем прошлись по Юбилейному мосту (мост назывался Императорским), пытаюсь найти место, где Кете провела детство на Вайдендамм. (Приложение 2,3). Ездили в Светлогорск, на ул. Некрасова 1 находится вилла Руппов с памятной табличкой, свидетельствующей о счастливых днях юности Кете. (Приложение 3). К сожалению, это всё, что нам говорит о жизни художницы в Кёнигсберге, не считая Кёнигштрассе (ул. Фрунзе), где находилась Кёнигсбергская Академия художеств. В 2022 году исполняется 155 лет со дня рождения замечательного графика и скульптора. Я надеюсь, что в этом году будут проведены соответствующие мероприятия, посвящённые этому событию. Наш президент, В. Путин издал указ №745 от 30 декабря 2021 года «О проведении в Российской Федерации года культурного наследия народов России» в 2022 –м году. В Светлогорске есть дом – музей Германа Брахерта, почему бы властям не выкупить дом Руппов и не сделать в нём музей Кете Кольвиц? Или установить памятник в Калининграде?

Проблема. Уже двести лет в Европе двери творческого труда в области литературы и искусства были открыты пред женщинами. Выдвинув немалое число музыкантов – исполнителей, женщина за эти 2 столетия не обогатила пантеон музыкальных гениев ни одним именем. Среди корифеев мировой литературы на двести мужских имён приходится 6 женских. Около столетия назад женщина добилась во многих странах права на высшее образование, но нет имён выдающихся женщин учёных. Мировой театр блещет именами замечательных актрис, но приобрела ли хоть одна женщина – режиссёр всемирную известность? Слышал ли кто-нибудь о женщине – великом философе? Великом архитекторе? Великом государственном деятеле, мудром критике, прославленном шахматисте? И т.д. У Кете Кольвиц множество портретов. Это самолюбование? Она становится профессором Прусской Академии искусств, когда немецкие женщины едут в

Цюрих, чтобы получить высшее образование. Она при жизни получила признание в Америке, России и странах Европы! Кто она, искательница славы или истинный творец?

Цель: Выяснить, кто она, реалист, ищущий славы или художник, поднимающий вечные проблемы в своей жизни?

Задачи:

1. Найти и изучить информацию по заявленной теме;
2. Посетить экскурсии в Светлогорск и Калининград «По местам К. Кольвиц»;
3. Посетить музей изобразительных искусств – выставку «Кёнигсберг – Калининград» и провести беседу с экскурсоводом музея;
4. Отобрать и проанализировать графические и скульптурные работы автора;
5. Сделать соответствующие выводы.

Гипотеза. Предполагаю, личные переживания автора в годы Первой и Второй мировых войн привели к изменению мировоззрения, что нашло отражение в творчестве.

Объект исследования: Эпоха Кольвиц, жизнь и творчество.

Предмет исследования: художественное наследие Кете Кольвиц разных лет.

Методы исследования: изучение литературных источников и интернет сайтов, беседа с экскурсоводом музея изобразительных искусств, анализ произведений живописи, экскурсии в Светлогорск и Калининград по местам Кольвиц, выводы.

Научная новизна и практическая значимость: я хотела бы свой материал исследовательской работы использовать для музейных уроков и экскурсий. Также привлечь общественность, с целью установления памятника в Калининграде или открытия дома - музея в Светлогорске в перспективе.

Творчество Кольвиц очень многогранно и чтобы хоть немного понять её мировоззрение пришлось при написании работы использовать краеведческую литературу: статьи А.Б. Губина и И.Ф. Автухова в журнале «Преголя» за 2013г; Дитмара Альбрехта «Пути в Сарматю. Десять дней в стране пруссов»; Кропоткина А. «Легенды янтарного края». Искусствоведческую литературу: Отто Нагеля «Кете Кольвиц»; Пророковой С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц; Всеобщую историю искусств. А.Тихомирова. Искусство Германии; «Всеобщую историю искусств» Пантелеевой И.А., Миркес М.М., Тарасовой М.В.; Чечот И.Д. «Очарование и недоразумение. Кете Кольвиц и Россия»; Популярную художественную энциклопедию; Историческую литературу: Циммермана В. «История крестьянской войны в Германии». Философскую литературу: Кренжолек О.С. Теория человекобога у Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше. Философия искусствоведения. 2009г. Художественную литературу: Эрих Мария Ремарк «На западном фронте».

II Кто она, искательница славы или истинный творец...

2.1. Эпоха Кольвиц

Кете Кольвиц жила в сложное и бурное время истории, в эпоху объединённой «железом и кровью» Германии Бисмарка и стала свидетельницей многих событий на рубеже XIX-XX веков, полных драматизма и трагических катаклизмов. Год её рождения совпал с основанием северо-немецкого союза государств и выходом 1 тома «Капитала» К. Маркса. При содействии брата Конрада, Кете заинтересуется трудами немецкого социалиста. Вскоре образуется социал-демократическая рабочая партия Германии, старшие в доме Шмидт и также добрые знакомые встанут в её ряды, оказывая немаловажное воздействие на формирование мировоззрения и содержание работ будущей художницы.

События франко-прусской войны, образование Германской империи, эпоха Бисмарка ошеломили спокойную Прусскую провинцию и её передовых мыслителей. В Германском обществе образовались две противоборствующие силы: воля народа и властные структуры. Последние поддерживались юнкерами и буржуазией. Преследование социалистов при Бисмарке, кончина уважаемого общественного деятеля Ю. Руппа в 1884-м году, коронация Вильгельма I в 1861-м, Вильгельма II в 1888-м происходили почти в одно время с созданием Второго Интернационала. В таких условиях острых политических событий интерес к литературе, искусству в стране не угасает. Роман писательницы баронессы Берты фон Сюттнер (1843-1914) «Долой оружие!», где показано пагубное влияние войны на судьбы людей, оказал сильное воздействие на умы многих современников, а также посеял семена либерализма на благодатную почву мелкобуржуазной интеллигентной семьи Шмидтов – Руппов. В 1892-м году лидер германской социал-демократии В. Либкнехт использовал лозунг «Долой войну!» в своём выступлении в рейхстаге. Это было время начала грядущих катастроф, а для деятелей искусства – поиском новых форм выражения мыслей и чувств, появления авангардистских течений¹.

Конец XIX и первая половина 20 века были в истории Германии эпохой глубокого кризиса и величайших потрясений. Уже в 1888 г. Фридрих Энгельс видел зловещие перспективы господства прусской военщины и за четверть века вперед указывал на бездну грозящей войны. В немецком искусстве конца 19 в. тема «ужасов войны» звучала в произведениях некоторых художников-модернистов в виде символа, аллегории. Правда, один из талантливейших мастеров сатирического журнала «Симплициссимус» Томас Теодор Гейне (1867—1948) изобразил несущуюся в пропасть повозку с Германией

¹Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 15-18.

и ее рейхсканцлером, успокаивающим даму в короне: «Сидите спокойно, г-жа Германия, я принимаю на себя всю полноту ответственности». Берлинская кайзеровская Академия Антона фон Вернера открыто вела милитаристскую пропаганду, но это официальное искусство постепенно оказывалось во все большей изоляции.

Возникновение выставочного объединения «Сецессион» ясно свидетельствовало о том, что в искусстве появились другие стремления, вкусы, задачи. «Сецессион» предоставлял свои выставочные стенды художникам различных устремлений. Он укреплял так называемый модернизм с его вычурными изысками, он поддерживал выступления отдельных художников-демократов (Кольвиц, Балушек, Цилле). В целом для «Сецессиона» было характерно полное забвение поисков прямого художественного общения с массой. Теоретики искусства начали интересоваться, с формалистической точки зрения, не тем, что изображает, а тем, как, изображает художник, противопоставляя друг другу эти две нерасторжимые стороны творчества. С этим был связан и процесс начавшейся переоценки своего национального художественного наследия. Особенно ярко направленность такого переосмысления проявилась на выставке 1906 г. («100 лет немецкого искусства»). Этой тенденции противостояла другая линия в развитии немецкого искусства. Именно к концу 19 в. сложилась группа художников политически активных, социально противопоставлявших себя капиталистическим силам и феодально-юнкерской шовинистической демагогии. В основной своей части это политически и социально оппозиционное искусство, временно входившее в «Сецессион», проявило себя в области графики², как станковой, так и сатирической, журнальной³.

Таким образом, наряду так называемой «ArmeLeuteValerei» (живопись посвящённая сочувственному изображению бедных людей, свойственная 1870-80гг., но продолжавшая существовать в первой четверти XX в.), появляется искусство подлинной демократии, клеймящее врагов трудового народа и мобилизующее к борьбе. Это были художники журнала «Симплициссимус». Журнал возник в Мюнхене в 1896 году, его руководящими художниками были Томас Теодор Гейне, Ганс Балушек, Олаф Гальбрансон, Карл Арнольд и др. Журнал взял под обстрел реакционный фронт буржуазии юнкерской Германии. Часть карикатур была издана подборками по соответствующим темам: «центр», «военщина», «попы», реакционное

² Графика (др.-греч. от γράφω «записывать, писать») — вид изобразительного искусства, в котором в качестве основных изобразительных средств, называемых графическими, используются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен.

³ Всеобщая история искусств. А.Тихомиров. Искусство Германии. Том 6, книга вторая/ Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Ред. Б.В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Изд. «Искусство». М. 1966г.с.346-381.

студенчество...Пример – карикатура Гейне «Жертва искусства», высмеивающая мещанскую любовь к искусству. Во время Первой мировой войны журнал выступил на стороне «центрального блока», с приходом нацистов журнал раскололся. Реакционная часть пошла с фашистами, остальные эмигрировали. Макс Клингер (1857-1920) – график, работал в живописи и скульптуре отъединённо от борьбы художественных группировок Берлина и Мюнхена. Создавал офорты сериями, циклами. Художник – индивидуалист с претензиями на философские обобщения. Гравюры его полны античных реминисценций, музыкальных параллелей, мистической фантастики. Присутствует пафос протеста. Сочувствие к эксплуатируемым звучит в сюите «Драмы» (1883), посвящённые восстанию 1848 года. В пластике делал опыты полихромной скульптуры, например «Саломея» (1893), «Кассандра»(1895)⁴.

Революционная графика Германии периода 1890-1917гг. выступает в исторической перспективе как особенно ценное, чуть ли не единственное подлинное демократическое явление немецкого искусства этого периода. В конце столетия, в особенности на грани века немецкая гравюра⁵ и офорт⁶ так же как и литография⁷, из техник репродукционных превращаются в важнейшую самостоятельную отрасль искусства. Большую роль здесь сыграло высокое гравёрное мастерство Клингера, Либермана и Слефогта. Драмы Герхардта Гауптмана «Перед восходом солнца» (1889), «Ткачи» (1892) повлияли на немецкую революционную графику. Также борьба рабочего класса привлекла большое число выдающихся мастеров графики, самого большого её представителя Кете Кольвиц, с огромной силой убеждённости и талантом в течение 48-ми лет (1897-1945гг) отдававшей свою жизнь судьбе и борьбе эксплуатируемых. Рисунки Генриха Цилле (1858-1929) стали подлинно народным достоянием юмориста, сатирика, изображавшего быт бедноты берлинской окраины.

⁴ Всеобщая история искусств. А.Тихомиров. Искусство Германии. Том 6, книга вторая/ Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Ред. Б.В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Изд. «Искусство». М. 1966г.с.346-381.

⁵ Гравюра - (фр. graver — гравёр, гравирование, от фр. graver — вырезать, высекать; нем. graben — копать) — разновидность графического искусства и полиграфической технологии, основанная на гравировании печатной формы. Изображение в искусстве гравюры получается в результате оттиска на бумагу (в зеркальном виде) с печатной формы — «доски» из металла (меди, стали, железа, цинка), дерева (ксилогрaфия) или линолеума (линогравюра) и даже из картона (гравюра на картоне) с нанесённым на такую форму углублённым (награвированным) рисунком.

⁶ Офорт - (фр. eau-forte — азотная кислота, буквально — «крепкая вода») — разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанной на технологии глубокой печати. Позволяет получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения, на которых производится травление поверхности печатной формы кислотами.

⁷ Литография (от др.-греч. λίθος «камень» + γράφω «пишу, рисую») — разновидность печатной графики, основанная, техника плоской печати, при которой типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу. В основе литографии лежит физико-химический процесс, подразумевающий получение оттиска с поверхности специального литографского камня

Кризис капитализма, перешедшего на империалистическую стадию своего развития, оказал влияние на состояние немецкого искусства, усилив и развив упадочные моменты, уводившие часть художников в сторону от жизни, актуальных задач современности и от связи с народными массами. Ухудшилась моральная и материальная обстановка. «Сецессионы» - Мюнхенский и Берлинский выделили из себя новые группы. В 1910г откололась группа «Нового сецессиона» (ведущие художники Э. Нольбе, М. Пехштейн, К. Шмидт – Ротлуфф), а ещё раньше 1906г основная группа «Берлинского сецессиона» разделилась на «Свободный сецессион» (М. Либермана) и «Берлинский сецессион» - группа Л. Коринта (Кёнигсбергский художник, родился в Тапиау, ныне Гвардейск). Однако влияние «Сецессиона» на авангардистскую молодёжь было уже невелико и убывало. Наиболее громко стали заявлять о себе 2-е группы художников – дрезденское объединение «Мост» (1905-1913) и мюнхенское «Синий всадник» (1911-1914гг). При всех индивидуальных различиях в творчестве каждого из участников этих направлений можно проследить быстрый и последовательный переход от реалистической манеры исполнения к откровенно формалистическому методу⁸.

Наиболее характерным явлением в этой сложной борьбе быстро возникавших художественных направлений был экспрессионизм – явление, получившее наибольшее развитие в те годы, последовавшие на окончание Первой мировой войны, связанное с настроениями отчаяния и разочарования. Основной художественный принцип экспрессионизма оказал большое влияние на искусство стран Центральной Европы, т.е. вклад «германского духа» в новое европейское искусство. Художники стремились к духовно – содержательному искусству, раскрывающему трагедию человека в современной им жизни. Для большинства немецких художников, связанных с экспрессионизмом, характерно переплетение призрачного и реального, отвлечённо – символического. Это направление в развитии традиции изобразительного искусства в сфере «реализм»⁹, произведения которого призваны обеспечить религиозную связь человеческой души со вселенским Духом. В эволюцию классического экспрессионизма принято выделять два этапа: ранний экспрессионизм и зрелый экспрессионизм. Первая волна экспрессионизма охватывает 1905-1916гг. Вторая волна экспрессионизма приходится на период 1917-1933гг. Наиболее значимым явлением здесь стал так называемый «критический экспрессионизм», давший блестящие образы острых произведений. В это время многие

⁸ Всеобщая история искусств. А.Тихомиров. Искусство Германии. Том 6, книга вторая/ Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Ред. Б.В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Изд. «Искусство». М. 1966г. 346-381.

⁹ Всё о стилях и течениях в современном искусстве. Мировое искусство. Составитель И.И. Мосин. BESTIARY Вильнюс. 1012г. с.82-83.

художники – экспрессионисты считали, что посредством живописных и графических произведений необходимо как можно ярче высветить негативную роль современного социума. Произведение экспрессионизма должно быть чётко организовано: контрастность, геометрические очертания, привлечь к производству произведения всё то, что способствовало бы кристаллизации таких качеств художественного образа, как живописность, глубинность, открытость, единство, смутность¹⁰. Например, суровый драматизм свойствен творчеству Эрнста Барлаха (1870-1938). Таковы его лаконично – драматичный, проникнутый гневной страстью «Мститель» (1923), «Памятник павшим» (1931), ряд портретов, полных внутреннего духовного напряжения – «Голова ангела» - (портрет Кете Кольвиц) (1927г.). Или К. Кольвиц «Мать с мёртвым ребёнком» (1903г.). (Приложение 4).

С 1933 по 1945 г. Германия пережила один из самых трагичных и мрачных периодов своей истории. Разрушительное воздействие национал-социализма с чрезвычайной резкостью сказалось и в области искусства, насильственно подчиненного антигуманным задачам нацизма. Клеймя искусство художников модернистов как «вырожденческое», фашизм менее всего думал о поддержке опасного для него подлинно реалистического искусства. Нацизм подавлял и уничтожал все прогрессивное в немецком искусстве. С выставок и из музеев были устранены Либерман и Слефогт, Коринт, Нольде и другие, не говоря уже о Барлахе, Цилле, Кольвиц, Гросс и других. Нацистский режим, принимая меры к уничтожению отвергаемого им искусства, делал в то же время и попытки создать угодное ему искусство, для чего устраивались большие выставки. Однако эти опыты при всем организационном размахе не дали положительного результата.

В противовес официальному искусству нацизма в Германии подпольно боролось реалистическое демократическое искусство, связанное с антифашистским движением. Оно развивало традиции немецкого революционного искусства 20-х гг. Это художники-коммунисты, бывшие члены Ассоциации революционных художников Германии — Фриц Шульце, Альфред Френк, Ганс и Леа Грундиг и другие.

В произведениях, созданных в этот период, сатирическое разоблачение клики фашистов звучит вместе с призывом к борьбе, страшные картины действительности переплетаются с видениями грядущих народных бедствий.¹¹

¹⁰ Пантелеева И.А., Миркес М.М., Тарасова М.В. «Всеобщая история искусства». Электронный учебно – методический комплекс. Ред. О.Ф. Александрова. ИПК Сибирский Федеральный университет. Красноярск. 2008г.с.988-989.

¹¹ Всеобщая история искусств. А.Тихомиров. Искусство Германии. Том 6, книга вторая/ Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Ред. Б.В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Изд. «Искусство». М. 1966г.с.346-381.

2.2. Кёнигсберг – город детства

Детство и юность Кете прошли в оживлённом Кёнигсберге с населением в 115 тыс. жителей (на 1867 г.). В городе с древней историей и богатыми культурными традициями, с трудолюбивыми мастерами, оставившими заметный след в Новейшей истории Германии и Европы. Здесь было много школ, библиотек, больниц, ВУЗов, типографий и т. д. Кёнигсберг вступил в эпоху индустриализации со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями: обогащением одних и обнищанием других. Здесь были развиты металлургическая промышленность и железнодорожное машиностроение, стекольное, фарфоровое, янтарное, текстильное производства. Литература, музыка, искусство и наука были на высоком уровне, чему способствовал знаменитый университет Альбертина. Цветочный наряд, бойкая торговая жизнь, близость к морю, своеобразие 200 улиц, Королевский замок, красивые старинные кирхи, памятники историческим деятелям, городской театр – всё это говорило о красивом и культурном центре Восточной Пруссии. Город был многоязычным и многоконфессиональным. В 1867 году Кёнигсберг был связан железной дорогой с Санкт-Петербургом и Варшавой. В 1881 году в городе появилась конка, заменённая в 1891 году электрическим трамваем. Через Прегель город соединялся семью каменными и деревянными мостами, которые в это время реконструировались. Многие известные россияне бывали здесь, учились, отдыхали, лечились. В.К. Кюхельбекер (1798-1846гг) даёт положительное описание города первой половины XIX века: «...Я уже видел несколько готических городов, но ни один не поразил меня до такой степени. Проезжая через мост, я ахнул: река Прегель по обеим сторонам обсажена узенькими высокими домами, которые стоят к берегу не лицом, а боком, снабжены огромными кровлями и тем получают вид каких-то башен китайской постройки! Улицы красивы и некоторые широки. Меня восхитили итальянские тополя...»¹².

О городе того времени русский музыкальный критик Михаил Васильевич Станиславский из Санкт-Петербурга, проживавший в 1883-м году около 4 месяцев в Кёнигсберге, писал: «Посетив в сентябре минувшего года Кёнигсберг, я был несказанно поражён видом этого города... На реке Прегель в самом центре города красовались гигантские пароходы. Устроена великолепная гавань с новейшими приспособлениями... Чистота в городе идеальная, порядок движения по улицам образцовый...». (Приложение 4).

¹²Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 41

2.3. Руппы – Шмидты – Кольвицы

Юлиус Леопольд Рупп (1809-1884гг) родился в Кёнигсберге в многодетной семье. Он блистательно окончил университет, в котором некогда читал лекции Иммануил Кант, и быстро стал популярным оратором. Его лекции по философии, истории, литературе собирали многих поклонников. Он представлял в Берлине интересы восточно-прусского благотворительного объединения, в котором председательствовал с 1846 года. В 1848 году Ю.Рупп приступил к изданию новой еженедельной газеты «Народный курьер» с характерным подзаголовком «Справедливость». Когда Юлиус Рупп произнёс свою знаменитую речь в память погибших на баррикадах в мартовские дни 1848 года и одобрительно отозвался о революционных событиях, теоретики официальной церкви признали его человеком опасным для монархии. Он стал организатором первой свободной общины. Маленькая Кете вместе с родителями, братом Конрадом и Лизой посещала религиозные занятия. Она всегда к деду относилась с почтительным страхом. По воскресеньям вся семья собиралась у Руппов. Когда в комнату входил высокий тонкий дедушка, ещё воодушевлённый своей проповедью, Кете старалась быть незаметной, садилась за стол, где лежала большая папка с гравюрами¹³. Из воспоминаний Кете: «Рупп развивал свою религиозно – философскую систему на воскресных собраниях. По четвергам устраивались другие собрания, основой которых стали свободные высказывания присутствующих: обсуждались темы этического характера...имело место ещё толкование Евангелия. Рупп исходил главным образом из Евангелия от Матфея...Извлечения из 4-х Евангелий, которые он сделал для нас, были чистым учением о морали, которое по мнению Руппа, поведал миру Христос. Я жалела, что не была достаточно взрослой для этих уроков. Однако чувствовала большое облегчение, когда вместо дедушки нашим религиозным образованием занялся отец. Он учил нас обычной этике»¹⁴. В его общине «Друзья света» христианские идеи сливались с социалистическими. Новая община была устроена по принципу раннехристианских сообществ, где проповедывались равенство, братство, простота общения и быта, идеи свободы и мечты о справедливом сообществе людей. Девиз проповедника Руппа: «Человек живёт не для счастья, а чтобы исполнять свой долг». (Приложение 5).

Отец Кете, господин Карл Шмидт (1825-1898гг), выдержал экзамен на должность референдаря, юриста, но из-за принадлежности к мятежному «Свободному религиозному евангелистскому обществу» Кёнигсберга был удалён из государственной службы в 1853 году и вынужден сменить в 1859 году на профессию строителя –

¹³ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.9.

¹⁴ Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 90.

каменщика, затем на строителя – подрядчика. Современники говорили, что он был отличным специалистом своего дела, и семейный дом на Кёнигштрассе, 28 (ул. Фрунзе) построил к 1876 году собственными руками от чертежа до крыши в стиле барокко. Вообще род Шмидта объединяла любовь к коммерции и искусству. Карл Шмидт был близок к знаменитому в Кёнигсберге в среде евангелистов, тестю Юлиусу Руппу, принимал активное участие в его делах. В 1875 году получил образование в области философии и истории религии. В 1884 году по кончине Ю. Руппа возглавил «Свободную евангелистскую общину», приняв на себя косые взгляды властей. Предки по материнской линии были палачами в Альштадте, Инстербурге, Тильзите, Кёнигсберге. Профессия страшная, почти потомственная.

Семья Шмидтов была многодетной. На долю Катарины Шмидт выпала забота о большом семействе, воспитании 4-х детей накладывала массу хлопот по дому. Первым семейным очагом супругов был дом на Вайдендамм, 1б. (ныне ул. Октябрьская)¹⁵. Лизбет Штерн (сестра Кете) вспоминает: «Наш дом в Кёнигсберге находился на углу маленького переулочка, который вёл вниз к Преголе, и наши окна смотрели на Прегель, на строительные площадки и простиравшиеся за ними луга. В нашей комнате стояла большая софа и в одном её углу сидели мы, свернувшись клубком с книгой на коленях». (Приложение 5).

Катуш (так звали Кете в детстве) росла бойкой любопытной девочкой, порою капризной, хотя на людях была робкой и несмелой, даже стеснительной. До преклонного возраста чувствовала страх перед снами, перед темнотой и неопределённостью судьбы. Была спортивна, что позволяло ей обшарить все закоулки Кёнигсберга в районе улиц Вайдендамм, Кёнигштрассе, Пауперхаусплац, Принценштрассе (Ныне Лазаретная), остров Кнайпхофф и т.д. Все заветные и укромные места были ею изучены: от амбаров Кайзербрюкке с классическим садовым купольным павильоном и пунктом получения товаров с почтой фирмы Бронхагена и Радке, что на Кёнигштрассе, от булочной Гайера Плашке на Вайдендамм, 23 до мануфактурных магазинов, мельниц, пивоварен, школы искусств на Кёнигштрассе, знаменитых кафе с марципанами. Вокруг всё дышало неуёмной жизнью с бургерским говорком, на котором дома не говорили¹⁶.

«Мы росли довольно тихо, - вспоминала она, - но в плодотворной и содержательной тишине...В глубине души я всегда чувствую к родине любовь, привязанность и благодарность». Кете отличалась смелостью и любознательностью, была тщеславна и по - детски завистлива. Самое раннее соприкосновение с художественным

¹⁵ <https://kgd.ru/news/livekenig/item/74200-kjonigsberg-v-detalyah-gde-nahodilsya-pervyj-dom-kjote-kolvic>
Кёнигсберг в деталях. Где находился первый дом Кете Кольвиц.

¹⁶ Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 43-44.

ремеслом относится к дому на Вейдендамм. Там было длинное и низкое кирпичное здание. Оно стояло между дворами и разделяло их. В нём жил литейщик по гипсу. Кете могла подолгу следить за тем, как литейщик формовал гипсовые отливки, как ловко он снимал половинки портретов, соединял их. Мастерская наполнялась белыми бюстами, барельефами. А над всем этим повисал запах сырого гипса, который очень нравился Кете¹⁷. Заботливый отец рано углядел в ней способности к рисованию и собирал все её рисунки. Всячески поддерживал новое увлечение дочери, поэтому охотно ей давал карандаш, уголь, альбомы для рисования, брал с собой в Раушен. Тогда это был не шумный курортный городок, маленькое селение Раушен. Она очень любила закаты солнца именно здесь. Из воспоминаний: «...наши родители путешествовали через Земланд и приезжали в рыбацкий посёлок Раушен. Вскоре здесь купили старый рыбацкий домик с садом, спускавшимся к маленькому пруду, который благодаря стараниям семейства Шмидт превратился в загородный двухэтажный дом с большим подвалом, ухоженным садом с прекрасным видом на море».¹⁸ (Приложение 5)

Кете была, бесспорно, талантливой. Любимым выражением Юлиуса Руппа было: «Талант обязывает». Она жила в городе, где имелись хорошие предпосылки для успешного занятия искусством. Улица Кёнигштрассе одна из самых протяжённых и престижных улиц Кёнигсберга (где потом жила семья Шмидтов). Особое внимание привлекало здание Академии искусств, которая была открыта в 1845 году знаменитым мастером исторической живописи Розенфельдером (умер в 1881г). Под его руководством работали выдающиеся художники и мастера. На здании Академии помещена надпись: «Здание посвящено созиданию предметов искусств и обучению их творцов»¹⁹. К сожалению женщин в академию не принимали. Им можно было учиться в частном порядке. Первыми учителями – наставниками юной художницы стали талантливые педагоги: Рудольф Мауэр, Эмиль Найде. Гравёр Рудольф Мауэр - опытный офортист, писал портреты пастелью. Учитель ставил перед учениками гипсовые головы и давал им копировать рисунки с этих же гипсов. Потом училась у Эмиля Найде, который руководил классом живописи в художественной академии Кёнигсберга. Здесь Кете познакомилась с основами живописи. Она научилась отличать подлинное искусство от дешёвой сенсации.

¹⁷ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.13.

¹⁸ Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 55.

¹⁹ Балтийский альманах. №12. Калининградский общественный фонд культуры. Калининградский клуб краеведов. Преголя. Восьмое художественное приложение к Балтийскому альманаху. Рихард Армштедт, профессор Альштадской гимназии, Рихард Фишер учитель Кнайпховской гимназии. Ст. Краеведение Кёнигсберга. Перевод с нем. Неизвестен. Адаптировали А.Б. Губин и И.Ф. Автухов. Калининград. 2013г с.158-159.

Когда оканчивались занятия, Кете с сестрой бродили по маленьким улочкам Кёнигсберга. Они проходили по Королевскому саду, а больше всего привлекали улицы, ведущие к гавани, самый людный район торгового города. Отдыхали в лугах на берегу Прегеля. Занятно стоять на мосту, когда его разводят, чтобы пропустить высокие суда. «Вот мы снова стоим и смотрим на грузчиков, на погрузку и разгрузку судов... На палубах грузчики в тулупах, с ногами обмотанными тряпками. Русские или литовские были эти добродушные люди. По вечерам играли на гармонике и танцевали на палубе...»²⁰. «...мои последующие работы долгое время черпались из жизни рабочих, этому способствовали наши блуждания по тесным рабочим районам торгового города».

Чтение рано стало любимым занятием Кете. В 14 лет брат Конрад дал сестре томик стихов Гёте. «Гёте очень рано пустил во мне корни». По вечерам собиралась семья и читали что-нибудь вслух: Шекспира, Байрона или Гейне. Также в комнате звучала революционная поэзия. Стихотворение Фердинанда Фрейлиграта «Мёртвые – живым» произвело на Кете неизгладимое впечатление. Поэзия Фрейлиграта дала сюжеты для рисунков. В 16 лет проиллюстрировала стихотворение «Переселенцы». Она прониклась сочувствием к бедным людям, покидающим родину²¹.

Я вспомнить не могу без муки
Того, что видел я тогда:
Как трудовые ваши руки
Грузили вещи на суда.

Хотя рисунка этого больше не существует, но можно себе представить, в нём уже кое-что было от будущего искусства Кете Кольвиц. Год спустя, в начале занятий в Берлинской художественной школе у швейцарского живописца Штауффер – Берна, который выразил своё восклицание: «Да ведь это как у Клингера!». Также на Кете сильное впечатление произвели репродукции с гравюр английского критика нравов Хогарта²².

Немаловажную роль в жизни Кольвиц сыграл её старший брат Конрад Шмидт и его окружение, давшие ей «социальные импульсы» жизни и творческое становление. Её брат знал Карла Каутского – известного теоретика социализма, был связан с самим Ф. Энгельсом, спорил с марксистом Г.В. Плехановым, стал приверженцем идей социализма. Изучал философию, политэкономия в университетах Кёнигсберга и Берлина. Получил в 1887 году степень доктора философии в Лейпцигском университете. Будучи журналистом при поддержке Энгельса был редактором социалистической газеты «Форвертс» («Вперёд!»). С 1908-1930гг. был редактором отдела социологии «Социалистического

²⁰ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.15.

²¹ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.14-16.

²² Нагель Отто. «Кете Кольвиц». Перевод с немецкого Е. Марченко. Ред. Т. Савицкая. Изд. «Изобразительное искусство». М. 1971г. с.13.

ежедневника». Преподавал в Центральной партийной школе экономику и основы философии. Образ почитаемого брата с замечательными человеческими качествами - трудолюбие, упорство, преданность к избранному роду деятельности, приверженность к семейным традициям - всё поддерживала Кете Кольвиц в самые сложные этапы жизни и творчества.

В доме Шмидтов бывал товарищ Конрада – студент Карл Кольвиц. Он изучал медицину в Альбертине. Своей семьи у него не было, рос сиротой. И дом Шмидтов стал родным. Карл Кольвиц был близок к революционному кружку Конрада Шмидта. После окончания университета становится практикующим врачом. Он избрал Кете своей невестой и 15 июня 1891 года они обручились. (на автопортретах этого периода Кете упрямо выделяет на пальце обручальное кольцо)²³. (Приложение 6).

Вывод. Древний город на Преголе и царивший в родительском доме дух сыграли немаловажную роль в развитии художницы. Дед оказал влияние не только на внучку, но и на целое поколение. В эти годы были заложены в неё добрые основы рисовальной культуры, умение видеть, чувствовать натуру, уважительное отношение к людям труда.

²³Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 62.

2.4. Этапы становления личности и творческие искания

Петербургский искусствовед Иван Дмитриевич Чечот, специалист по западно – европейскому искусству обращает наше внимание: «Кто и почему изучал творчество Кольвиц?» в нашей стране:

Первый этап, который охватывает 1920-1927 годы. Это сложное время в жизни страны после революции, Гражданской войны и периода НЭПа. В искусстве Запада советским исследователям надо было найти, прежде всего, революционное начало и прославлять пролетарскую революцию.

Второй этап можно считать 1927-1935 гг. К этому времени в СССР произошли серьёзные изменения в экономической, социально – политической жизни. В 1932 году создаётся Союз художников СССР. Теперь всё унифицировано и должно подчиняться идеологии партии, чётким установкам социалистического реализма. Отклонение от этого метода приравнивается к преклонению перед буржуазной моралью. Девиз пролетарского писателя М. Горького: «Кто не с нами, тот против нас». Поощрялось участие деятелей культуры на выставках, чтобы укрепить симпатию к молодому Советскому государству сочувствующих людей Запада, ярко и броско изображать эпоху сталинской индустриализации, труд рабочего класса. В это время Союз советских художников приглашает К. Кольвиц в СССР. Тогда ценили её личные качества. Многие ожидали, что в условиях прихода к власти в Германии фашистов, Кольвиц как сторонница демократического строя и противница войны присоединится к блоку антифашистов и в знак протеста покинет страну, но этого не случилось. Это разочаровало многих её почитателей. И о ней на какое-то время забыли. Хорошо, что в послевоенные годы в Германии вышли несколько книг о ней, напомнившие о её жизни и искусстве. В 1950-60-х годах о Кольвиц писали ценители графики, журналисты, литераторы, искусствоведы статьи в основном при обсуждении вопросов экспрессионизма: М. Лифшиц, С. Пророкова, В. Раздольская, З. Пышновская, Г.А. Недошивин, В. Марченко²⁴.

В наше современное время творчество К. Кольвиц рассматривается в новом аспекте. Жаль, что мы вспоминаем о ней только в юбилейные даты.

Я разделила творчество Кете Кольвиц на несколько периодов:

Первый период творчества юношеский. (1884-1891) Весной 1884 года Карл Шмидт отправил жену и дочерей (Кете, Лизу) на швейцарский курорт Энгадин укрепить здоровье и девушкам по пути увидеть Берлин и Мюнхен со всеми их художественными сокровищами. В Берлине по соседству жил Гергарт Гауптман – скульптор и литератор.

²⁴ Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 398.

Здесь произошло первое знакомство с драматургом. Мюнхенская пинакотека, в которой юные художницы впервые познакомились с прославленными полотнами, в частности с произведениями Рубенса, который оставил у юной художницы сильные впечатления. Рубенс покорила мощью и смелостью, поразительной свободой рисунка и любовью к красоте человеческого тела.

Существуют многочисленные автопортреты Кольвиц, говорящие о многом, они уточняются воспоминаниями современников, где она предстаёт девушкой с широким ртом, тяжёлыми ресницами, гортанным голосом, немногословно сосредоточенной.

Первый автопортрет, нарисованный в 18 лет. Юное весёлое лицо, смеющиеся глаза, беззаботность. Такой Кете Кёльвиц приехала в Берлин, поселилась в пансионе и поступила в женскую рисовальную школу. В то время у женщин не было прав²⁵ и девушка не могла получать высшее образование, приходилось довольствоваться рисовальными школами для дам.

Эмма Езп (в последствии популярная писательница Биата Бонус) запомнила подругу из Кёнигсберга: «Она была одета в платье вытканное из скромной небелёной шерсти и казалась бесцветной от шеи до ног. Цветной у неё была только голова. Крутая шейка и слегка приподнятый подбородок...очень тёмные глаза, которые смотрели не перед собой, а вдаль и всё отражали, что проходило перед ними. Добавлялись скромно на пробор причёсанные волосы...на затылке заплетённый узелок».

Президент Академии искусств Макс Либерман многие годы просматривал работы, сделанные девушками в натурном классе Берлинской рисовальной школы. Он сказал о ранних работах Шмидт: «Никакого удовлетворения не давал просмотр 30-ти таких рисунков, пока я поражённый и удивлённый не натолкнулся на одну работу – рисунок руки и ноги, автором которой была Шмидт».

Она уже распоряжалась человеческим телом с той свободой, которая выдаёт сформировавшегося художника. Теперь её учителем был известный швейцарский художник, мастер гравюры Штауффер - Берн. Он обладал редким качеством – умел находить в своих учениках их особенку, угадывать сильную сторону дарования. Он подобрал ключ к таланту Шмидт, поверил в её графическую силу, когда увидел рисунки,

²⁵ <https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/politik/-/2199688> Ксения Реутова. Ст. Перемены участи: краткая история борьбы за права женщин в Германии. 2019г. (В кайзеровской Германии возникло мощное общественное движение за права женщин. В 1894 году его представительницы объединились в Союз немецких женских организаций (Bund Deutscher Frauenvereine), развернувший борьбу за женское избирательное право. Формула "киндер, кюхе, кирхе" (т.е. "дети, кухня, церковь") становилась все менее популярной. В 1908 году женщины получили право на образование во всех университетах на территории Германии. В 1918-м, сразу после Ноябрьской революции, временное социал-демократическое правительство впервые в истории допустило женщин до участия в выборах. Своим новым правом 19 января 1919 года воспользовалось более 80 процентов жительниц страны. В Веймарское учредительное собрание тогда было избрано 37 женщин. Ровно через месяц одна из этих депутаток поднялась на трибуну: представительница СДПГ Мари Юхач стала первой женщиной, которая произнесла речь в немецком парламенте).

сделанные в Кёнигсберге: гавань, грузчиков, женщин, собирающих уголь для своих очагов. Сколько было красоты в этих штрихах, как они говорили о глазе точном и наблюдательном, о глазе зорком и тонком. Год работы под руководством Штауффер – Берна приучил любить форму, научил любить объём.

Молодая художница, побывав на берлинской выставке, была покорена сильнейшим воздействием цикла гравюр²⁶ «Драмы» Макса Клингера – офортиста.. Гравюры Клингера открыли простую истину: искусство может вторгаться в жизнь. Рисунки способны расшевелить самые чёрствыые сердца, вызвать не только сочувствие, но и стремление к действию.

Шмидт вернулась в Кёнигсберг, воодушевлённая впечатлениями.

С середины XIX века Мюнхенская Академия художеств становится одной из известнейших художественных заведений Европы. Кете вновь посчастливилось попасть к хорошему педагогу – Людвигу Хертериху, который научил её смотреть и видеть. Много новых друзей вошло в жизнь Кете Шмидт. Свои рисунки на заданные темы молодые художники прикрепляли к стенам кафе «Счастье». Темой одного из вечеров было: «Слишком поздно». Шмидт нарисовала измученную женщину, испуганную и жалкую. Она бессильно прислонилась к плите, на которой кипела кастрюля с супом. В другой раз художница занималась композицией на тему «Борьба».

В мюнхенских кругах тогда читали Эмиля Золя. Картина тяжкой жизни французских углекопов и их борьба, показанная Золя в романе «Жерминаль», перенесли молодую художницу в родной город. Ещё в отрочестве её привлекали сильные и мужественные образы портовых грузчиков Кёнигсберга. «Жерминаль» - это веха в творчестве Шмидт. До этого романа – юность, мечты, сомнения. За ним – зрелость, ясность, избранный путь. Одна из сцен романа: большой зал кабака. Две сплетённые в борьбе фигуры. Двое мужчин дерутся из-за юной Катрины. В ужасе смотрит на эту схватку худая женщина. Кете скажет об этом рисунке в своих воспоминаниях: «Впервые почувствовала я себя утверждённой на моём пути, большие перспективы открылись перед моей фантазией».²⁷

И вот она снова в Кёнигсберге, где по берегам Прегеля было много матросских кабачков. В одном из них молодая художница работала днём. Она называлась «Золотой кораблик». Здесь она делала подготовительные этюды к «Жерминалю». «Это настоящее логово убийц, где обитают выпивохи – матросы. По вечерам там происходят ужасные зрелища» - вспоминала Кете. Сцена «Спор двух мужчин» построена на игре пятен света и

²⁶ Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно –прикладное искусство. Книга 1. Ред. В.М. Полевой. Изд. Большая Российская энциклопедия. М. 1999г.с.181-183.

²⁷ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.19-34.

тени, передача динамического и убегающего вдаль пространства (1888г). В том же духе выполнены «Кёнигсбергский трактир» (1890г), «Люди на улице» (1889), «Коленопреклонённая» (1889), «Спящая на диване Лиза» (1890). (Приложение 7)

13 июня 1891 года Кете Шмидт стала женой врача Карла Кольвица. Решено было переехать в Берлин на Вайсенбургерштрассе,25. Кете интересуется техника гравирования и она обращается к своему первому учителю гравёру Мауэру. Рядом с врачебным кабинетом мужа была комната – берлинская мастерская художницы. Офорт, который появился на свет с первым сыном, называется «Приветствие» (1892). Счастливая пара. На руках у отца маленький ребёнок, рядом умилённая мать. Художница вместе с мужем посещают больных, видит детей, живущих в тёмных подвалах без воздуха, бледных, как ростки, тянущиеся к свету. Сцены нужды и человеческого горя встречали Кольвиц у порога её дома. (Приложение 7)

Впервые Кольвиц выставляла свои работы 26 февраля 1893 года на Большой Берлинской выставке, где перед зрителями предстали 2 офорта: «Кёнигсбергский кабачок» и «Приветствие» сразу привлёкшие пристальное внимание ценителей искусства. Профессора искусствоведения Юлиуса Элиаса (1861-1917) можно назвать первооткрывателем творчества выдающегося графика XX века.

Этим событием можно закончить первый период творчества.

Вывод: Ранние работы привлекают внимание образной техникой, изысканной штриховкой, эффективности светотени, напряжённое повествование. Осваивает технику офорта.

Второй период творчества (1893-1908гг). В этот период создаются гравюрные циклы «Восстание ткачей» и «Крестьянская война», которые немецкий историк искусства Элиас назвал «Исторической трагедией современной жизни». Кольвиц кропотливо изучала историю восстания силезских ткачей 1844 года. Восстание ткачей воодушевило Герхарта Гауптмана. Писатель создал пьесу, которой посчастливилось стать оружием в революционной борьбе многих стран. На премьере пьесы была Кете Кёльвиц. Молодая женщина потеряла покой. Кете создала самостоятельную графическую повесть, над которой работала 5 лет с 1895-1897гг. Здесь чувствуется тщательная отделка человеческих поз, мученическое состояние натуры, её радости, беды и заботы. Цикл состоит из 6 гравюр: «Нужда», «Смерть», «Совещание» (литографии), «Шествие ткачей», «Штурм», «Конец». Кольвиц научилась обобщать наблюдения. В 26 лет пришла зрелость. Она не расставалась с гравировальной иглой и научилась управлять секретами травления. Офорт «Растоптанные» (1900г) стал своеобразным эпилогом «Ткачей», то торжеством народного гнева стал офорт «Карманьола». Толпа пляшущих вокруг гильотины, лица людей

искажены ненавистью, рты их свело в крике, в стороне в бессильной позе сидит на земле плачущая женщина. «Восстание ткачей было выставлено в 1898 году на Большой Берлинской выставке. Жюри представило работы художницы к золотой медали, но это решение не было утверждено императором Вильгельмом II. Но её работы получили свою прописку в Дрезденском и Берлинском гравюрном кабинетах. К. Менье писал: «Я никогда не видел таких рисунков, принадлежащих руке женщины!». Этот цикл стоит в начале её художественного развития и стал фундаментом всего её творчества²⁸. (Прил.8)

К этому времени относятся первые попытки Кольвиц в области скульптуры. В 1904 году Кольвиц уезжает во Францию: «ехать в Париж – значит учиться пластике». Вспоминает она: «По утрам я бывала в старой академии Жюльена в классе скульптуры, чтобы познакомиться с основами пластики». Но главной приманкой всё же был Огюст Роден, который создал «Мыслителя». Мир этой неутомимости открылся перед Кёльвиц. Пристрастия Кёльвиц привели её в ателье к известному французскому художнику Теофилю Стейнлену²⁹.

Создание нового графического цикла «Крестьянская война» полностью подтвердило ожидание приверженцев таланта замечательного графика. В 1899 году на первой выставке Сецессиона она представила 3 работы, в том числе офорт «Восстание!». Затронувшая в нём тема крестьянской войны определила тематику её важнейших работ в последующие годы. В ту пору Кольвиц несколько лет преподаёт в женской художественной школе в Берлине, но в 1902 году оставляет её из-за необходимости всецело отдаться искусству. Читает книгу Вильгельма Циммермана (1807-1878гг) немецкого историка, участника революции 1848 года – «Великая немецкая крестьянская война». Больше всего привлёк Кольвиц образ «чёрной женщины», именуемой исследователями «Чёрной Анной» - угнетённая чёрным трудом, искавшая правды и стремившаяся к свободе. Поистине одичалая, страстная душа. Кольвиц уделяет ведущее место женщине. Цикл создавался в 1902-1908 годы по заказу «Объединения исторического общества», но больше по зову души художницы, состоит из 7 листов и нескольких эскизов: «Пахари», «Изнасилованная», «За отточкой косы», «Вооружение в свободном подвале», «Прорыв», «Поле битвы» и «Пленные» («Узники»). Композиция серии строится так, чтобы показать мотивы восстания, его развитие, кульминацию и трагический конец. (Приложение 9).

²⁸ Нагель Отто. «Кете Кольвиц». Перевод с немецкого Е. Марченко. Ред. Т. Савицкая. Изд. «Изобразительное искусство». М. 1971г. с.30-32.

²⁹ Прокурова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.35.

Цикл «Крестьянская война» представлялся на выставке в 1908 году и был высоко оценён деятелями искусства. По утверждению знатока её искусства Отто Нагеля – «Крестьянская война – творение Кольвиц величайшая поэма современной Германии, в которой отражаются тяготы и страдания простых людей. Она нашла наипростейшую форму сказать так, чтобы это было понятно каждому». В качестве приза автор получила необычный дар «Вилла Романа» («Willa Romana preis»), солидную стипендию, учреждённую Максом Клиндером для поездки в Италию. В Италии Кольвиц знакомится с шедеврами живописи, архитектуры. Оттуда она не привезла новых работ, но зато духовно обогатилась, обрела новых друзей, узнала секреты ваяния, приблизилась к древнейшей истории, культуре страны, привила вкус к путешествию.

В этот период происходит личная встреча с М. Горьким в 1906 году на вечере в честь писателя, устроенную немецкими социал – демократами. В 1908 году редактор газеты «Форверст» (Вперёд!) Конрад Шмидт, брат Кете, печатает отрывки на немецком языке роман «Мать», позже вышедший в Берлине в издательстве «Ладыжникова в переводе А. Хесса как социальный роман в 2-х частях. В 1903 году в Берлинском малом театре ставится пьеса Горького «На дне».

Кёльвиц любила рисовать женщин, которые приходили в приёмную её мужа. Многие пациентки становились для неё интересными моделями. Её интересны позы, движения, повадки женщин – работниц. Она видит красоту в движении этих женщин, одетых в скромные тёмные платья, её привлекает пластика устало сложенных рук. Портреты этих женщин могли бы составить не одну сюиту женских образов, которым Кёльвиц дала жизнь. Иногда это были зарисовки для какой – то сложной композиции, иногда персонаж для плаката. А чаще самостоятельные портреты, которые редко оставались в рисунках.

Но большинство женских портретов начала XX века рисованы либо на литографском камне, либо на медной доске. Техника мягкого лака пришлась особенно по темпераменту Кёльвиц. Ей очень часто нужен был именно такой сильный трепетный штрих, какой давал нажим жёсткого карандаша на бумагу, пружинящую по мягкому грунту. Иногда художница пробует смешанную технику и усиливает изысканную строгость офорта теплотой и трепетностью мягкого лака³⁰. Так возникает портрет женщины в большом клетчатом платке, окутывающем её фигуру. Белые клетки рассекают тёмную ткань платка, как бы служа крепкой опорой светлому лицу. В здании старой

³⁰ На медную доску, покрытую мягким грунтом кладут лист бумаги и жёстким карандашом рисуют по ней. Карандаш вминается через бумагу в мягкий грунт, перенося на доску энергичный штрих, сохраняющий таинственные свойства корешка бумаги. Этот способ придаёт большое разнообразие оттиску.

академии, на Унтер дер Линден открылась выставка кустарных работ 1906 года. Её участницы – женщины. Они показывают берлинцам, как искусна немецкая женщина, как хороши созданные ею кружева и вышивки.

Вывод: В этот период создаются циклы «Восстание ткачей» «Крестьянская война», интересует тема материнства. В работах чувствуется веяние традиций Рембрандта. Знакомится с шедеврами итальянских мастеров.

Третий период творчества. (1910-1927гг). Мюнхенский «Симплициссимус» использовал большие творческие возможности Кольвиц и опубликовал целый ряд её социально – критических работ, большей частью рисунков углём, созданных её специально для этого прогрессивного немецкого журнала, который возглавлял Томас Теодор Гейне. Это картины нищеты, офорт «Мать с мёртвым ребёнком» (1903г), «Раздавленный ребёнок» (1910г), «Матери» (1919г), «лист памяти «Карла Либкнехта» (1919г). Так же в 1912 году Кольвиц создаёт политические плакаты для большой выставки «Женщины дома и на работе», на которой предстанут горести, тяжкие нужды и непростые житейские заботы рядовых горемычных тружениц. (Приложение 10).

С 1913 года Кольвиц начала менять свою технику, обращаясь теперь к литографии. Свободная широкая линия углём на зернистом камне. В литографии «Кладбище погибших в марте 1848г» - упругий, плотный рисунок, темные фигуры, одна тесно прижатая к другой. Светлые лица, светлые руки, стиснутые кулаки. Шествие рабочих и работниц в траурный день. Они готовы отомстить их убийцам. Эта работа вместе с другими новыми работами издана отдельным альбомом.

Европейские революции породили Первую империалистическую войну. Супруги Кольвиц встретили войну в Кёнигсберге. Сын Петер вступил в армию добровольцем, 12 октября отправляется на фронт, а 22 октября 1914 года погибает, став лжепатриотической пропаганды. Война заставила Кете избавиться от прежних иллюзий о войне. Гибель младшего сына во Фландрии стала её личной трагедией. Постепенно кровавая жатва войны даёт о себе знать! Известный драматург Рихард Демель (1863-1920) выступал в сентябре 1918 года на страницах газеты «Форвертс» с воззванием «единственное спасение всех немцев – встать на защиту Родины с оружием в руках, чтобы не покрыть себя позором трусости и бесчестия», то Кольвиц – ярая противница войны ответила автору «Возмездия»: «Уже достаточно смертей! Пусть никто больше не погибнет! Я хочу, чтобы вспомнили слова великого поэта Гёте: «Нельзя дать погибнуть семенам!»³¹ Её освещённые словесно идеи воплощаются в графических и пластических работах. Рождается серия гравюр на дереве о войне циклы «Война» и «Смерть». Этим

³¹ Оралбеков Б. «Жизнь и творчество Кете Кольвиц». Калининград, 2015 г., с. 302.

циклам предшествовала работа, посвящённая памяти трагически погибшего Карла Либкнехта, над которой она трудилась в 1919-20 годах.

Цикл «Война» начата в 1919 году, закончена в 1923 году. Состоит из 7 листов: «Жертва», где выделяется образ матери с ребёнком; «Добровольцы», «Родители» - смотрится как сгусток горя; два варианта «Вдов» - один вариант остропсихологический, второй – остродраматический, мать с запрокинутой головой в смертельной судороге обняла умершего ребёнка. Острый контраст чёрного и белого фона. Три последние работы: «Матери», «Народ», «Испытание» символизируют возросшую силу масс и необходимость объединения сил народа для ограждения своих детей от угрозы войны, социальных невзгод. В цикле фигурируют только представители угнетаемых, обманутых, униженных, оскорблённых и отверженных! (Приложение 11)

В 1919 году Кете Кольвиц избирается действительным членом Прусской Академии искусств³² и получила мастерскую от Академии. В 1924 году советские зрители впервые узнали Кете Кольвиц на большой выставке немецкого искусства. А.В. Луначарский в газете «Правда» высоко оценил значение Кольвиц в мировом прогрессивном искусстве: «Возьмите Кете Кольвиц...художественно- утрированным реализмом, Кольвиц хочет достигнуть того, чтобы при первом взгляде на её картину тоска схватывала вас за сердце, слёзы подступали к вашему горлу. Она великий агитатор. Физиологической правдивостью известных черт достигает она этого реализма, достигает его прежде всего необычайной экономичностью своих средств...говорит только то, что требуется её тенденцией, но зато всё, что ею требуется, говорит с величайшей выпуклостью³³». (Приложение 12).

Кольвиц шла к созданию скульптур долго - годы учёбы в Кёнигсберге, Мюнхене, Берлине, знакомство с Роденом, Менье, обмен опытом с Э. Барлахом, отложили определённый отпечаток на итог работ. В первых чувствуется влияние Родена: «Женщина с ребёнком на руках», «Влюблённая пара», «Прощание», «Нужда», «Мать с двойней». Во всех работах на первом плане – дети! Их судьба, боль, ожидание тревоги за них. Начинает работать над скульптурой «Оплакивающих родителей». (Приложение 12).

Вывод: В этот период создаётся скульптура, правда, ощутимо влияние Родена, Осваивает новую технику ксилографии. В это время её художественные приёмы скупы, но предельно отточены, глубоко эмоциональны.

³² В жизни и творчестве Кольвиц и Э. Барлах были теснейшим образом связаны, взаимно дополняли друг друга. Пути сводили Кольвиц и Барлаха в мюнхенской академии художеств, где учился Ловис Коринт – уроженец Тапиау (ныне Гвардейск), большой мастер живописи. Все в троем проходили учёбу в Парижской Академии Жюльена. Все трое: Кольвиц, Барлах и Коринт стали членами Прусской Академии искусств.

³³ Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.с.119-120.

Четвёртый период творчества (1927-1938гг). В 1927 году в Москве был Всемирный конгресс друзей Советского Союза в честь 10-летия Октябрьской революции. Кете Кольвиц была приглашена с мужем Карлом. В это время в Швейцарии проходит выставка работ Кольвиц. Выставка приехала в Нью-Йорк и стала неожиданностью для американцев.

Разработка темы войны и смерти не заканчивается. В цикле «Смерть» чувствуется новое восприятие трагического, отражены философские раздумья человека, осознавшего смысл жизни. Ярким доказательством этого являются работы: «Разговор со смертью» (1923-24г); «Последний миг» (1925); «Смерть ребёнка» (1925); «Зов смерти» (1935); «Смерть в воде» (1934).

Последние годы жизни художницы были тревожными и грустными. С приходом к власти национал - социалистов в 1933 году Кете лишается какой-либо возможности выставляться, потеряла своё место профессора (1928-1933) и руководителя мастерской графики в Прусской Академии искусств. Персональная выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею, была отменена. Художнице предлагали убежище в Соединенных Штатах. Она отказалась, опасаясь, что навлечет репрессии на членов своей семьи. В начале Второй мировой Кольвиц пережила еще две страшные потери. Сначала от болезни скончался ее муж. Вслед за ним ушел старший внук Петер, названный в честь сына, – он был убит в боях подо Ржевом... Там, в Западной Фландрии (Бельгии) и в Кёльне у кирхи св. Албана (установлена копия в 1954г) находятся фигуры скорбящих родителей. Очень трудно далась 70-летней художнице «Пьета». Подготовила надгробную плиту для семейного склепа, словно хотела подтвердить постоянство своих позиций. В 1943 году вынуждена выехать из столицы Рейха, подвергнувшейся английским бомбардировкам, в Нордхаузен, но и здесь становится небезопасно. Благодаря бескорыстной помощи принца Эрнста Генриха Саксонского, большого любителя графики, Кольвиц находит дружеский уют и неоценимую помощь. В Морицбурге Кете уже ничего не создавала, лишь вела краткие записи в дневнике...

Вывод: Жизнь и смерть – вот по существу две магистральные темы её творчества. Крах Родины, трагедия нации, приближающаяся победа противников нацизма, неопределённость судьбы народа, легли тяжким бременем на всё её творчество, которое можно охарактеризовать «Красотой во мраке» и этому способствовала духовная атмосфера, окружавшая её культурная аура Кёнигсберга, города с древней историей.

2.5. Анализ работ Кете Кольвиц

В творчестве К. Кольвиц проявляется принцип возвращения, в замкнутости композиций (особенно в скульптуре), в особом состоянии глубокой медитации, свойственном её образам и фигурам, в автопортретах, к которым Кольвиц возвращалась на протяжении всей жизни. Автопортреты являются важнейшей частью художественных работ Кольвиц, отражают внутренний мир и самочувствие в определённые периоды её жизни. Они представлены в виде рисунков, графики, скульптуры. Переносятся на сюжетные работы и отличаются техникой исполнения. В ранних автопортретах Кете пишет резким и быстрым росчерком пера на бумаге, затем идёт штриховка форм бровей, щёк и губ. Рисунок 1890 года почти повторяет рисунок 1886 года, только он уже заштрихован. Некоторые работы принадлежат к раннему периоду ученичества, а другие к зрелому творчеству. Имеются автопортреты, созданные в годы семейной трагедии (1914г и 1943г), активной общественной и творческой жизни и туризма (1920-1932), в трудные годы фашизма (1933-1945). (Приложение 13,14).

В её работах за основным фоном чувствуется присутствие подмалёвка³⁴, подгрунта тёмного и глухого. В нём проступает нечто материально – телесное, холодное. Его темнота глубока как преисподняя. На позитивном полюсе – взаимодействие конкретных, ярко индивидуализированных органических образов (ребёнок, голова, рука) и света, чаще всего равномерного, спокойного мягкого, например «Растоптанные» (Пр 15)

Для Кольвиц К. Либкнехт был в первую очередь искусным оратором. На знаменитой ксилографии³⁵ показывает, как оцепеневшая людская масса стоит у гроба вождя. Фигуры в нерешительности склонились над покойником, застыли перед непостижимостью смерти павшего героя. Никакого признака реалистически просвещённого отношения к смерти, анализа происходящего. Абсолютная слепая преданность. Многие похожи на живых мертвецов. Толпа очарована, загипнотизирована своим главарём, рабски зависима от его силы. Мёртвый Либкнехт похож на мемориальную скульптуру. Кольвиц создала своё произведение спонтанно. Её реализм никогда не был результатом критического анализа, он был результатом живого участия в событиях, свидетельницей которых она стала. В работе можно усмотреть символический смысл: вождь рабочего класса, погиб за будущее счастье немецких детей, за общее дело рабочих. (Приложение 15).

³⁴ Подмалёвок — вариант эскиза в живописи, начальный этап работы над картиной, представляющий собой нанесение на холст композиции будущей работы, раскладка основных цветовых «пятен», грубая проработка объёма и формы основными тонами краски. Предназначается для последующей точной прорисовки.

³⁵ Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно –прикладное искусство. Книга 1. Ред. В.М. Полевой. Изд. Большая Российская энциклопедия. М. 1999г.с.372-373.

Слова Кете Кольвиц: «Я хочу, чтобы моё искусство было действенным в эпоху, когда люди так беспомощны и нуждаются в поддержке» - актуальны и в наши дни. Она отдала свой талант борьбе против ужасов войны. На одном из её рисунков фигура женщины и двое маленьких голодных детей – «Хлеба!». Когда смотришь на этот рисунок – плакат, представляешь, как в современном мире ещё немало голодающих детей. Яркий пример – малые дети и беспомощные пенсионеры на Украине, сирийские дети. Когда вглядываешься в этот рисунок, становится не по себе... Как всё передано скупой, но в то же время пронзительно! Согнутая беспомощная мать спиной к зрителям. Отвернулась она от тех, кто довёл её детей до сверхжалкого состояния. Сколько детской мольбы и приглушённого ладонью матери детского крика! (Приложение 15).

Чуткая душа художницы отобразила тончайшие оттенки человеческой боли, скорби и близко к сердцу приняла беды рабочего класса. Плакаты: «Помогите России!» (1921) и гравюра на дереве «Пережившие» (1923).

Темы войны и мира – вечная тема во все времена, поэтому циклу «Война» уготована долгая жизнь. В работах видна маска скорби³⁶. Есть продолжатели искусства Кольвиц, которые основываются на традициях классического реализма. Например, всемирно известный график и скульптор 20-21 века – Эрнст Неизвестный, у которого творчество пронизано пропагандой против войны, насилия, геноцида. Маска скорби в г. Магадане. Как осознать глубину страданий несчастной матери? Чем облегчить её неизмеримое горе? В работах Кольвиц речь идёт о цене, смысле жизни и смерти, о войне и мире, о детском смехе радости. Мать и ребёнок – это жертвы войны. (Приложение 16).

Произведение - «Мать с мёртвым ребёнком» (1903г) – экспонировалась в музее изобразительных искусств в Калининграде. В это время художница считала, что посредством живописных и графических произведений необходимо как можно ярче высветить негативную роль современного социума в деле поддержки стремления человеческой души к Духу. С экспрессионизмом роднит Кольвиц изображаемых переживаний. Или экстатический танец женщин вокруг гильотины, крестьянская масса валом прущая вперёд, и жест отчаянного призыва старухи над нею, обломок неперенесённого страдания. (Приложение).

Интересно то, как она сместила фокус в изображении женщины. Женские тела в ее работах лишены эротики и канонической "красоты". На них обрушиваются не мужские взгляды, а невзгоды в виде голода, бедности и болезней. Ее героини – не искусно подобранные модели, не романтические "прекрасные дамы", не загадочные аристократки и не визуальные аллегории. Субъекты, а не объекты.

³⁶ Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы». Астрель АСТ Москва, 2006г. 312-316.

Поздняя Кольвиц (после 1920-го года) обратилась в сторону жизненно – философского реализма, консерватизма. Лучшей интерпретацией творчества Кольвиц мы обязаны великому психологу XX века Макс Вертгеймеру, оставившему отзыв в книге посетителей берлинской выставки 1917 года. Вертгеймер очень прочувствованно писал о «раскрывающейся навстречу зрителю сердечности» её картин и «несказанно высоком целомудрии, которое называется Матерью». Результатом её художественной деятельности является «родившееся из сердца мира бытие, обретшее форму в произведении человеческой руки, сделавшее из нас людей и вдохнувшее в нас судьбы»; «само глубочайшее содержание жизни становится образом, сущностью, нашим заступником, криком: «Здесь, Здесь!». В этих строчках появляется важное смыслообразующие понятие: Мать, Целомудрие (Чистота), Сердечность, Образ (Лицо)³⁷. «Матери» (1919г).

В конце 1920-х годов её всё больше занимали вопросы человеческого бытия. Она пришла к вечным темам: Жизнь и Смерть, Страдание и Счастье, Страх и Надежда, Голод и бедствия матерей. Хочется обратиться к листу «Голод» (1923г), выполненном в технике ксилографии изображена в отчаянии закрывающая лицо руками мать с лежащим у её колен ребёнком. Она зафиксировала смерть на бумаге. Здесь чистая экзистенция³⁸, голос горя. Присутствие символизма. Можно порассуждать. Мать изображена в позе, похожую на цифру 8 - (медитация), как симметричная цифра, представляющая перевернутый знак бесконечности (Мёбиус), таит раздвоенность и представляет одновременно два мира — материальный и духовный. У Пифагорейцев это символ гармонии, число Божественного правосудия. Вспомним старинную икону «Похвала Пресвятой богородицы» - нижний круг восьмёрки соответствует нашей земной составляющей, т.е. матери, верхний круг духовной составляющей. На иконе изображено рождение нашего духовного сознания (Иисуса). Тайна числа 8 – вечное и непрерывное движение по спирали, постоянно происходящее во вселенной. Мать находится в молитвенном состоянии. В христианском числовом символизме 8 является числом жизни после смерти, т.е. числом вечности и бесконечности. За этим скрывается анатомическая интерпретация восьмёрки, т.е. женщина изображена в такой позе, что нижняя часть представляет собой врата, через которые в мир входит новая жизнь. Таким образом, 8 есть число новой жизни, поэтому купели для крещения имели форму восьмигранника³⁹. Ребёнок изображён в виде останков - скелета и черепа. В древнем Риме череп с костями

³⁷ Чечот И.Д. «Очарование и недоразумение. Кете Кольвиц и Россия». Санкт – Петербургский государственный университет. Вестник СПбГУ Сер. 15. Вып.2. 2016г. с.133.

³⁸ В переводе с латыни «*existentia*» означает существование. Это философское течение, в центре которого сам человек и его ответственность за свое существование. Одиночество.

³⁹ <http://vrata11.ru/informatsiya/simvolika/183-2011-04-16-19-45-42#4> Людмила Венгерская «Осьмерица – число жизни после смерти». 2006г.

символизировал победу над смертью, символ использовался воинами во время триумфальных победных шествий, и всегда сопровождался латинской фразой, ставшей в наше время крылатым выражением: «Memento mori» ,«Помни, что ты смертный».

Да, в произведениях Кольвиц можно найти символический, религиозный и философский смысл. (Приложение 15).

Незаметно в своём искусстве она подошла очень близко к архаическим формам сознания. Художница не изображала движение истории и цивилизации. Кольвиц передаёт общее чувство погружённости в глубину самоотречения. В работах этого периода прослеживается синтез восточно-немецких, псевдо-славянских и монголоидных черт. Например, «Сидящая на корточках»,(1921), «Семена для посева не должны быть перемолоты» (1942г)- последняя работа Кете Кольвиц. (Приложение 17).

«Скорбящие родители» - они скорее пребывают в абстрактном пространстве памяти, воспоминания, глубоком оцепенении горестной думы. Её фигуры не утоплены во всеумиротворяющей любви, они возвышаются как утёсы, скалы в холодном, тёмном опасном мире абсолютного божественного волнения и предопределения. Слегка сентиментальная жестикация, музыкальность ведения линий ещё сильнее подчёркивают заброшенность фигур в космосе. Мир молчит в ответ на появление каменных представителей двух бедных душ, просящих о помощи. Присутствует некая суровость. В облике родителей Кольвиц изобразила себя и мужа Карла. Запечатлённая в граните скорбь – это было целью. В строгой сосредоточенности отца осуждение совершённого преступления. Кольвиц так выражает отрицание войны. (Приложение 17).

В «Пьете» она проявила могущество зрелого таланта, возможно под впечатлением воспоминаний от одноимённой скульптуры, увиденной в Соборе св. Петра в Риме микеладжеловской Пьеты. Её Пьета воплощает не религиозные мотивы, а земное горе, страдания, глубокие раздумья о смысле жизни и человеческого бытия на земле.

Вывод: В творчестве Кольвиц отразился протест к социальному неравенству, несправедливости и беззаконию, против новой военной угрозы. Тяжкие испытания, многочисленные утраты - мать, брат, близкие друзья, как Эрнст Барлах, Макс Либерман – это всё подломило её. Она отражает в работах дух времени, тем самым оставила глубокий след в истории немецкого и мирового искусства!

При всей динамике, энергичности её формы представляют собой нечто замкнутое, непреодолимое. Кольвиц творит формы – валуны, формы – монолиты или создаёт состояние неопределённой монотонности. (Приложение 17).

Заключение

Кете Кольвиц шла в творчестве своим путём. Макс Клиндер, Огюст Роден, Константин Менье, Эрнст Барлах и другие дали лишь определённый импульс, тему и приёмы в технике работ. Между жизнью и творчеством Кольвиц всегда царила полная гармония. В её искусстве отсутствуют шаблоны, распространённые в искусстве XX века – тип интеллектуала, культурного человека эпохи модернизма. Долгое время Кольвиц не была копией своей типичной героини, меланхоличной, суровой с тяжёлым взглядом. Нечто подобное появилось в ней только в конце 1920-х начале 1930-х годов. В формировании Кольвиц важную роль сыграли свободная евангелическая община Кёнигсберга и социал – демократическое движение при посредничестве её мужа Карла. Отсюда её постоянный интерес к М. Горькому. Её контакты с революционерами (А.Калмыковой). Кольвиц играла роль для российских искусствоведов представительницы «реализма» или «реализма XX века». В наше время дискуссия о Кольвиц вошла в новое русло. В её работах критически общественный элемент всегда был связан с индивидуальным, а изображению реального сопутствовало глубокое, доходящее до религиозного экстаза переживание. В юности её главными дисциплинами были этика (свободно – христианская, кантианская, гётеанская) и социально – политическая теория (под влиянием К. Шмидта и Э. Бернштейна), а также педагогические сочинения Шиллера и Песталоцци). Она вняла голосу России, как этическому зову, как моральному требованию и в этом она была верной дочерью Кёнигсберга! Её приверженность была в области жизни и смерти, исторического права на радикальное преобразование миропорядка. Кольвиц в юности любила наблюдать за жизнью улицы. В своих произведениях она показывала не только светлые, но и тёмные стороны мятежа, как в революционном угаре человек превращается в зверя. Сквозь всю жизнь она пронесла увлечение свирепым хаосом толпы. Она критиковала хаос и насилие. Кольвиц была художницей традиционного типа, высоким мастером и жрицей формы. Галерея автопортретов и дневник – важнейшие свидетельства её самоанализа. Другая особенность её личности были сочувствие и сострадания к людям. В ней говорил дух общины. В её искусстве чёткая проработанность деталей. Как автор художественного мира она всегда убедительна. В графике она остаётся скульптором центрированных в себе форм. Её творческий мир устойчив. Она никогда не изображала эксплуататоров, кровопийц, поджигателей войны. В её работах невидимое присутствие зла.

В поисках микеланджеловской породы Кольвиц пришла к широко распространённому, легко запоминающемуся, простому человеческому типу, который

прославил её и сделал её искусство востребованным во многих странах. Для Кольвиц как для художницы и человека важен мотив вечного возвращения. Её излюбленная форма шар и парабола. Кольвиц отказалась от цвета, стала пропагандировать самоограничение. Она не идёт в ширину, только в глубину, повторяя и обостряя уже известные мотивы. При всей динамике, энергичности её формы представляют собой нечто замкнутое, непреодолимое. В творчестве Кете Кольвиц невероятное разнообразие жанров, что говорит о богатой технике и разнообразной художественной палитре: рисунки тушью и пером, акварелью, мелом, углём, пастелью. Офорты, ксилография, гравюра на дереве, листовки, плакаты. Скульптура. Печальное воспоминание о погибшем сыне с годами превратилось в особый культ. Такие особенности художественного мира Кольвиц, как принцип возвращения, внутренняя статичность изображения, материально – грубая стихийность, заставляют вспомнить о России – Толстого, Достоевского, Горького.⁴⁰

Творчество Кете Кольвиц нашло своих последователей. Особенно следует выделить творчество лауреатов премии имени Кольвиц, учреждённой в ГДР в 1960 году, вручаемой ежегодно талантливой молодёжи в области живописи. Есть памятник Кольвиц в Берлине. Существует художественный фильм о Кете Кольвиц «Картина одной жизни». В Германии работают 3 музея Кольвиц – в Берлине, Кёльне, Морицбурге. Существуют повести для детей и юношества «Тинтароло» и «Катуш» Брегитты Бринбаум. Несколько гимназий названы в честь Кете Кольвиц.

В последнее время в связи с новой военной угрозой искусство Кольвиц востребовано, потому что она акцентировала нужду и боль простых людей, отстаивала их право на свободу, на жизнь и справедливость без войн, без социальных потрясений!

Хочется, чтобы в Светлогорске был дом – музей Кольвиц, а в Калининграде появился памятник!!!

⁴⁰ Чечот И.Д. «Очарование и недоразумение. Кете Кольвиц и Россия». Санкт – Петербургский государственный университет. Вестник СПбГУ Сер. 15. Вып.2. 2016г. с.135.

Литература

1. Андреев Д. «Роза мира». Товарищество «Клышников – Комаров и К». М. 1993г.
2. Балтийский альманах. №12. Калининградский общественный фонд культуры. Калининградский клуб краеведов. Преголя. Восьмое художественное приложение к Балтийскому альманаху. Рихард Армштедт, профессор Альштадской гимназии, Рихард Фишер учитель Кнайпховской гимназии. Ст. Краеведение Кёнигсберга. Перевод с нем. Неизвестен. Адаптировали А.Б. Губин и И.Ф. Автухов. Калининград. 2013г с.158-159.
3. Всеобщая история искусств. А.Тихомиров. Искусство Германии. Том 6, книга вторая/ Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Ред. Б.В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Изд. «Искусство». М. 1966г. с.346-381.
4. Всё о стилях и течениях в современном искусстве. Мировое искусство. Составитель И.И. Мосин. BESTIARY Вильнюс. 1012г. с.82-83.
5. Дитмар Альбрехт «Пути в Сарматию. Десять дней в стране пруссов». Места, тексты, знаки. Перевод с немецкого С. М. Червонной. «Прогресс – Традиция. М. 2000г. с.87-89.
6. Кропоткин А. «Легенды янтарного края». Калининград.2018г.с.285-286.
7. Нагель Отто. «Кете Кольвиц». Перевод с немецкого Е. Марченко. Ред. Т. Савицкая. Изд. «Изобразительное искусство». М. 1971г.
8. Пантелеева И.А., Миркес М.М., Тарасова М.В. «Всеобщая история искусства». Электронный учебно – методический комплекс. Ред. О.Ф. Александрова. ИПК Сибирский Федеральный университет. Красноярск. 2008г.с.988-989.
9. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно –прикладное искусство. Книга 1. Ред. В.М. Полевой. Изд. Большая Российская энциклопедия. М. 1999г.с.181-183.
10. Пророкова С. Жизнь замечательных людей. Кете Кольвиц. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1967г.
11. Ремарк Э.М. «На западном фронте». АО «ВИТА-ЦЕНТР». М. 1991г.
12. Кренжолек О.С. Теория человекобога у Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше. Философия искусствоведения. 2009г.
13. Указ президента Российской Федерации О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России. №174. Москва. Кремль. 30.12.2021г

14. Циммерман В. «История крестьянской войны в Германии». По летописям и рассказам очевидцев. Перевод с немецкого. Том 1. Перепечатано со второго издания 1872г. Государственное Социально – экономическое издательство. М. 1937г.
15. Чечот И.Д. «Очарование и недоразумение. Кете Кольвиц и Россия». Санкт – Петербургский государственный университет. Вестник СПбГУ Сер. 15. Вып.2. 2016г.
16. Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы». Астрель. АСТ Москва, 2006г. 312-316.

Интернет ресурсы:

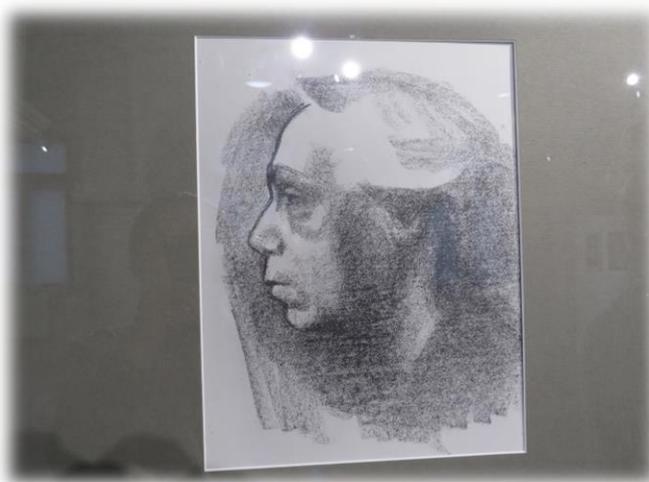
1. https://hmong.ru/wiki/K%C3%A4the_Kollwitz
2. <http://fvmuseum.ru/> Кете Кольвиц и её следы в Калининградской области.
3. https://wikidea.ru/wiki/K%C3%A4the_Kollwitz
4. <https://yandex.ru/video/preview/Зарисовка> о художнике Кете Кольвиц
5. <https://club.silver-ring.ru/posts/913-ernst-barlah-kete-kolvic>. Преодолевая существование. В диалоге с русскими современниками.
6. <https://katab.asia/2019/03/25/kollwitz/> Голос горя.
7. <https://pregel.info/buntuyushhij-hudozhnik-kete-kolvits/> Бунтующий художник Кете Кольвиц.
8. <https://kgd.ru/news/livekenig/item/74200-kjonigsberg-v-detalyah-gde-nahodilsya-pervyj-dom-kjote-kolvic> Кёнигсберг в деталях. Где находился первый дом Кете Кольвиц.
9. <https://ruwest.ru/interview/62976/> Ирис Берндт: Берлин и Калининград начинают проект о художнице Кете Кольвиц.
10. <https://natalibrilenova.ru/filosofiya-lva-nikolaevicha-tolstogo/> Философия Льва Николаевича Толстого.
11. https://studopedia.ru/17_124813_filosofiya-a-shopengauera-i-fnitsshe.html Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
12. <http://esoterique.ru/simvolizm-chisel/> Символизм чисел: мистицизм и пифогорейство. Эзотерическая энциклопедия.
13. <http://vratal1.ru/informatsiya/simvolika/183-2011-04-16-19-45-42#4> Людмила Венгерская «Осьмерица – число жизни после смерти». 2006г
14. <https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/geschichte/Frauen/kaethe-kolwitz/1933200> Женское тело и женское дело.
15. <https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/politik/-/2199688> Ксения Реутова. Ст. Перемены участи: краткая история борьбы за права женщин в Германии. 2019г.

Кете Кольвиц

Кольвиц 1890-е годы.

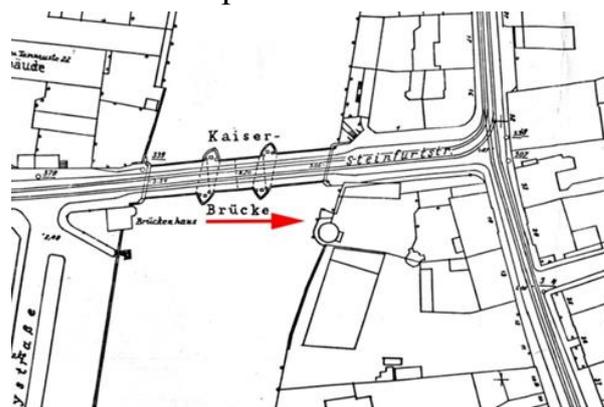

Автопортрет 1919г.

«Матери» 1919г.

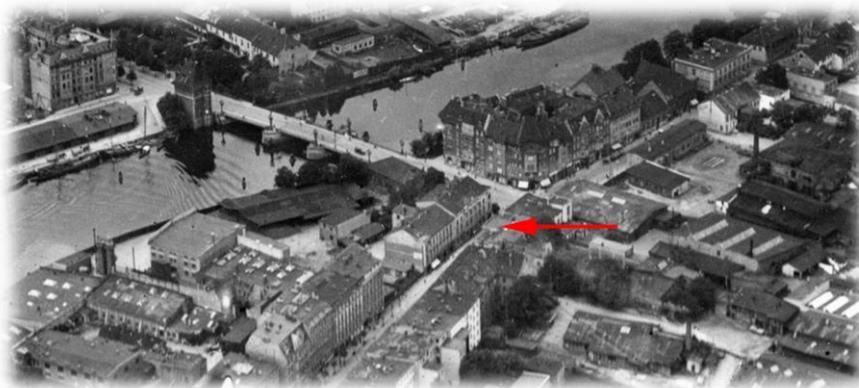
Приложение 2

Карта Бертольда Брунькова с обозначением построек и нумерации домов ул. Вайдендам издана в 1860 году, когда дома 1b и 1c еще не были построены. С другой стороны, сам факт их появления между 1860 и 1871 годами говорит о том, что их мог построить именно Карл Шмидт, будущий владелец.

Снимок того павильона, в котором «пела тётя Лина». Аналогичное фото находится и в Архиве фотоматериалов Восточной Пруссии.

Павильон можно рассмотреть и на приведенном выше аэрофото: видно полушаровидную кровлю в окружении деревьев. На заднем плане слева виден

двухэтажный дом, затем пустое пространство, после которого следуют более высокие здания, что соответствует застройке в этом районе Вайдендамма (№ 10а—13). В-третьих, два различных фото ротонды сделаны с одной точки, которая, вероятно, была удобной для съёмки и находилась над водой. Снимки сделаны с Императорского моста. Красной стрелкой указан первый дом Кете Кольвиц.

Памятный знак Юлиусу Руппу.

В музее изобразительных искусств

Юбилейный мост (Императорский)

На улице Фрунзе (Кёнигштрассе)

Вилла Руппов в Светлогорске

Памятная доска на доме Руппов.

Э. Барлах «Голова ангела».

К. Кольвиц «Мать с мёртвым ребёнком»

www.Bildarchiv-Ostpreussen.de 006835
Königsberg (Pr.), Stadtkreis Königsberg, MT12088-4. Alt Königsberg. (1700-1890), © H. Schwarz, Königsberg

Кёнигсбергская Академия художеств

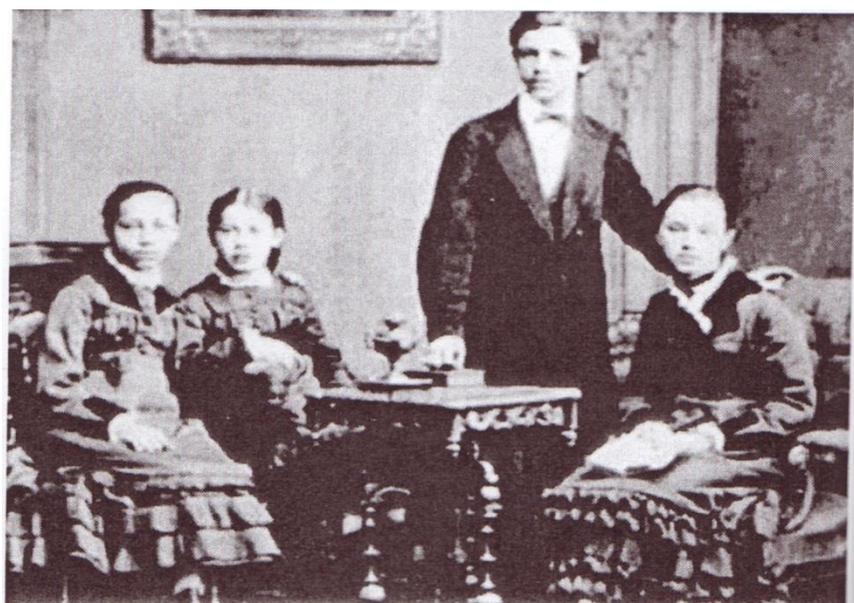
Юлиус Рупп

Конрад Шмидт

Кете Шмидт

Брат и сёстры Шмидт. Стоит Конрад

Родители Кэте Кольвиц

Кэте Кольвиц в юности

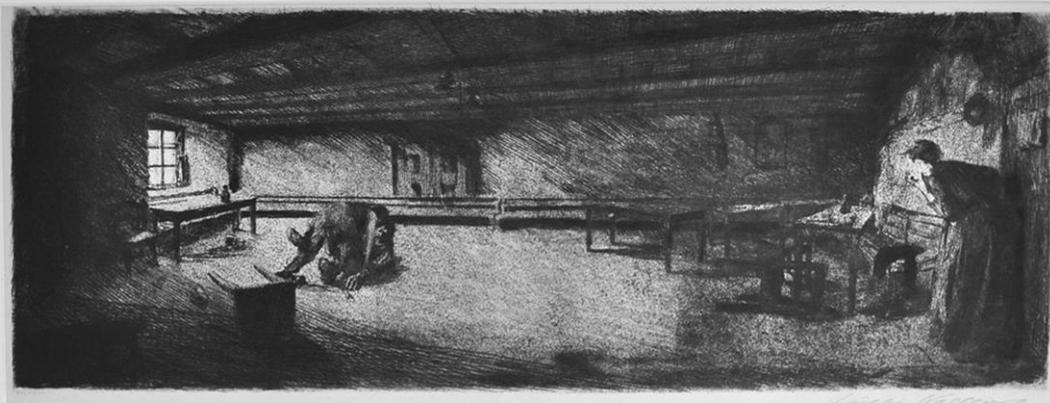
Кете Кольвиц с мужем Карлом

Кете Кольвиц с сыновьями

Кете и Карл с внуками.

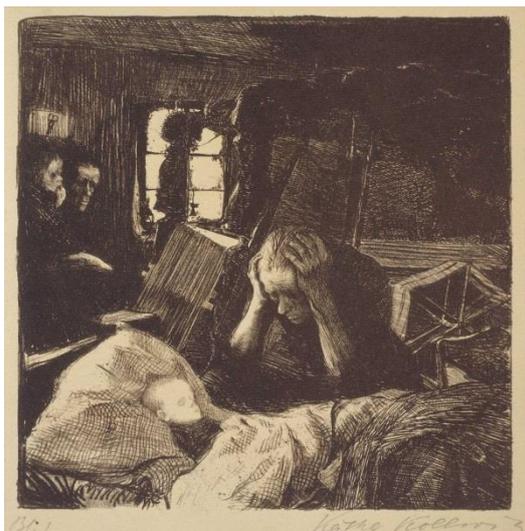
«Кёнигсбергский трактир» 1890г.

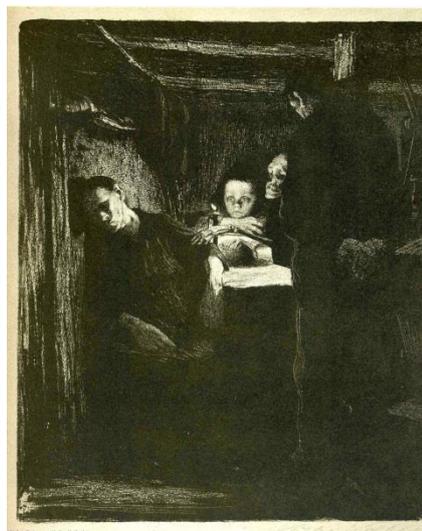
«Приветствие» 1892г.

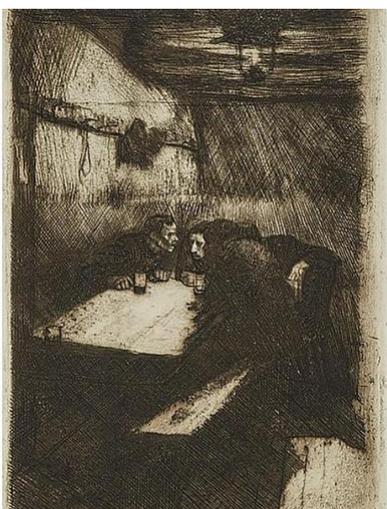
Эскизы к роману «Жерминаль» Э. Золя, выполненные в Кёнигсберге

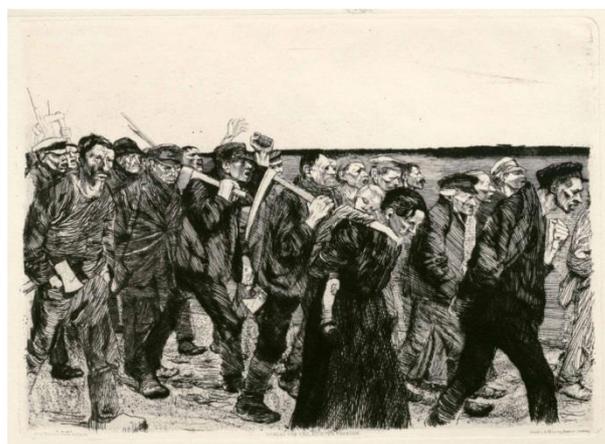
«Нужда»

«Смерть»

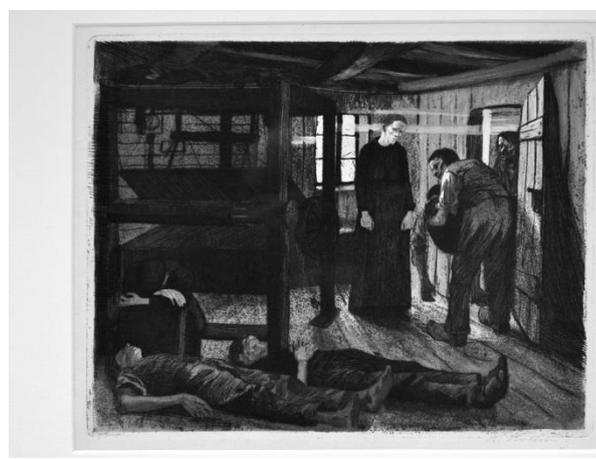
«Совещание»

«Шествие ткачей»

«Штурм»

«Конец»

«Пахари»

«Изнасилованная»

«За отточкой косы»

«Вооружение в подвале»

«Прорыв»

«Поле битвы»

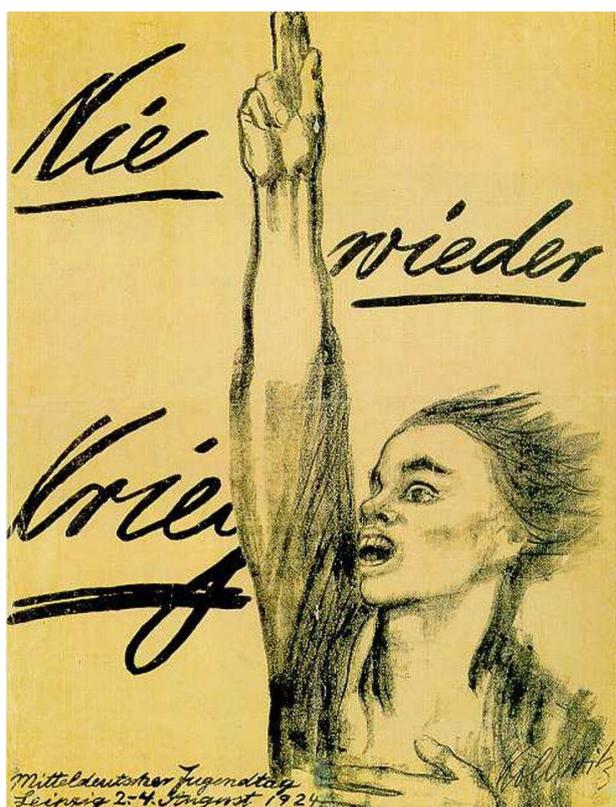

«Пленные» (Узники)

«Раздавленный ребёнок» 1910

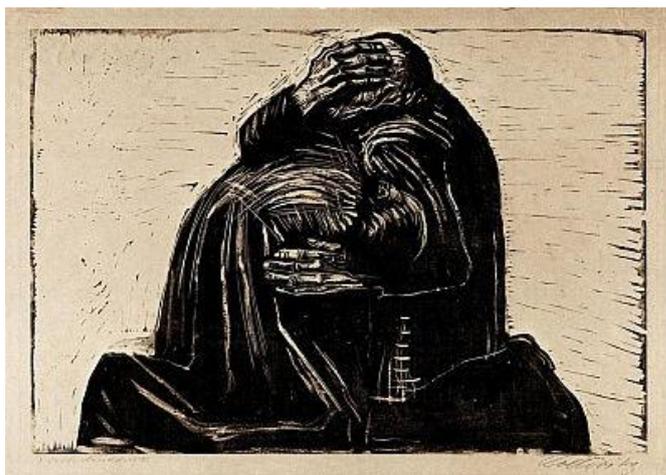
Плакаты для «Симплициссимуса»

«Долой войну»

Картины нищеты

«Родители»

«Вдова»

«Испытание»

«Матери»

«Народ»

«Просящие милостыню»

21. Кэте Кольвиц среди художников АХРР в 1927 году

«Влюблённая пара»

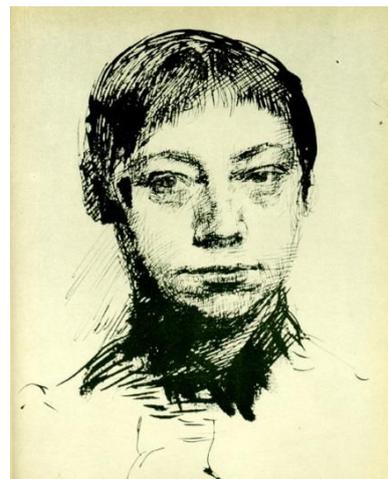
«Прощание»

Автопортрет 1886г

Автопортреты 1890г

Автопортреты 1890-х годов

Автопортрет 1893г.

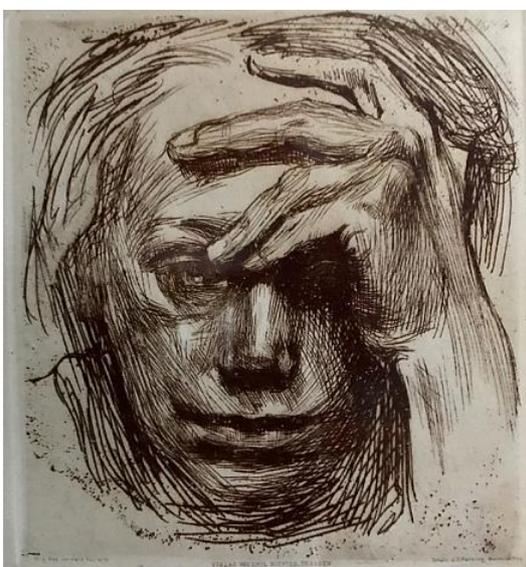
Автопортрет 1892г

Автопортрет 1893г

1898г

Автопортрет с рукой 1910г

Линогравюра 1923год

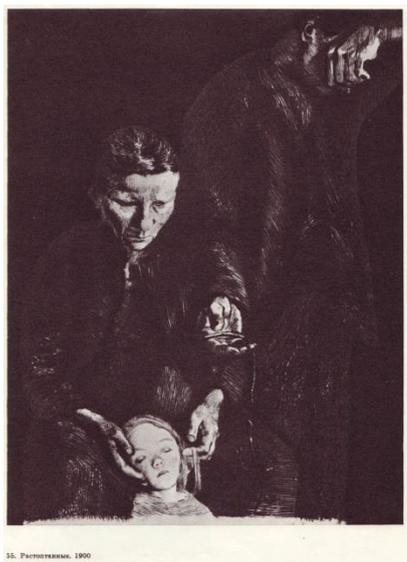
1915 года

1924г

1938г

«Растоптанные»

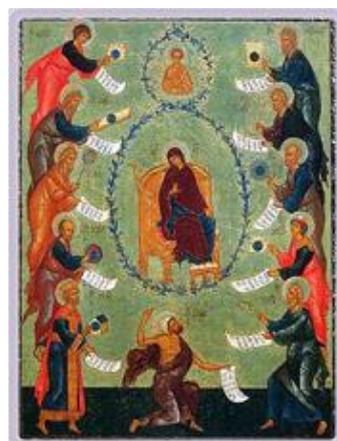
«Карл Либкнехт»

«Хлеба»

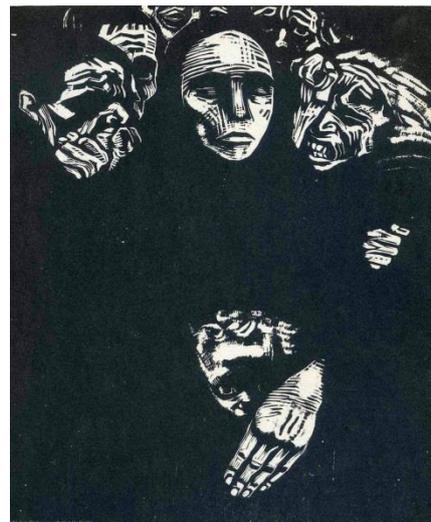

«Голод»

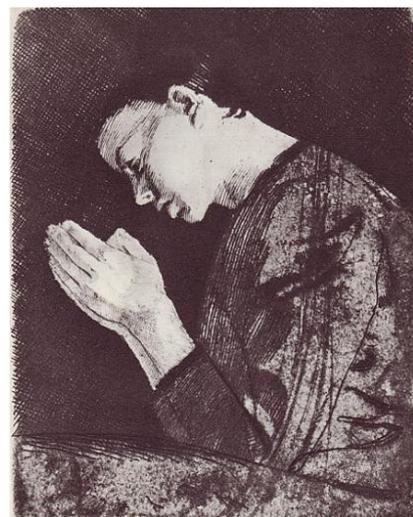
«Перезившие»

«Народ»

«Маска скорби» в Магадане
Эрнст Неизвестный

«Семена для посева не должны быть перемолоты» . «Молящаяся девушка»

«Скорбящие родители»

«Пьета».