

Софья Петрикова

Центр Пауля Клее в Берне

Открытие в июне 2005 года в Берне Центра Пауля Клее стало одним из важных событий в музейной жизни XXI века. Создатели Центра представили на суд мировой общественности концепцию современного музея как культурного форума.

Sad rose. 1920
Картон, масло
50x43

Rose Garden. 1920
Oil on cardboard
50 by 43 cm

Баварский Дон Жуан. ▶
1919
Бумага, акварель, тушь
27x22,5

*The Bavarian Don ▶
Giovanni.* 1919
Watercolour and ink
on paper
27 by 22.5 cm

В стиле Баха. ▶
1919
Грунтованная льняная
парашютная ткань,
акварель и масло
17,3x38,9
Частное собрание

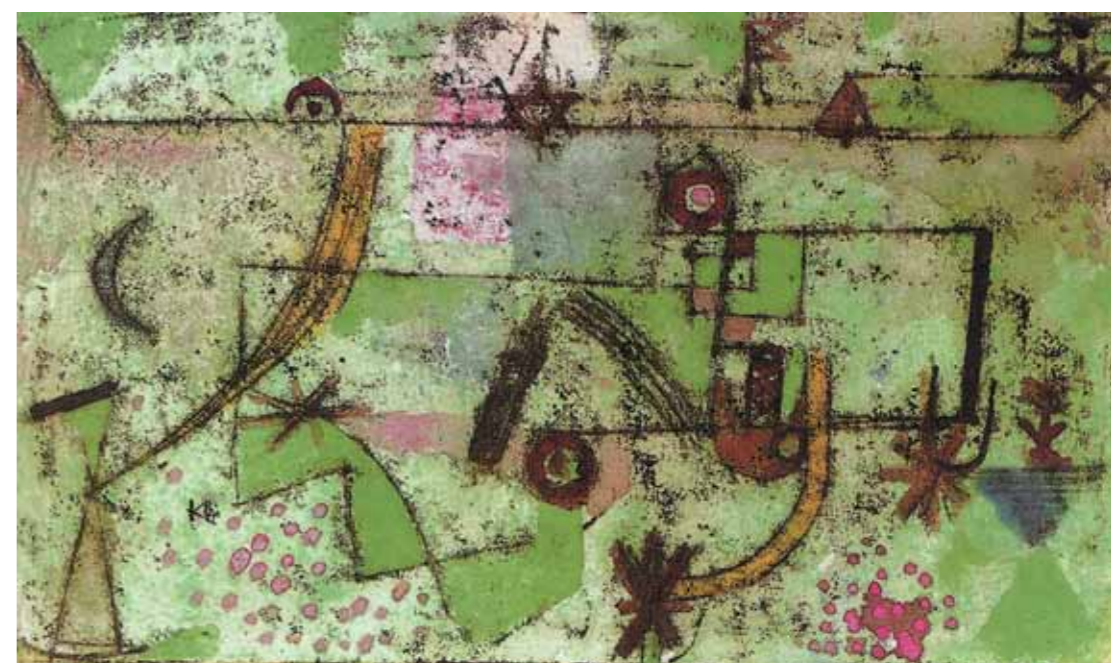
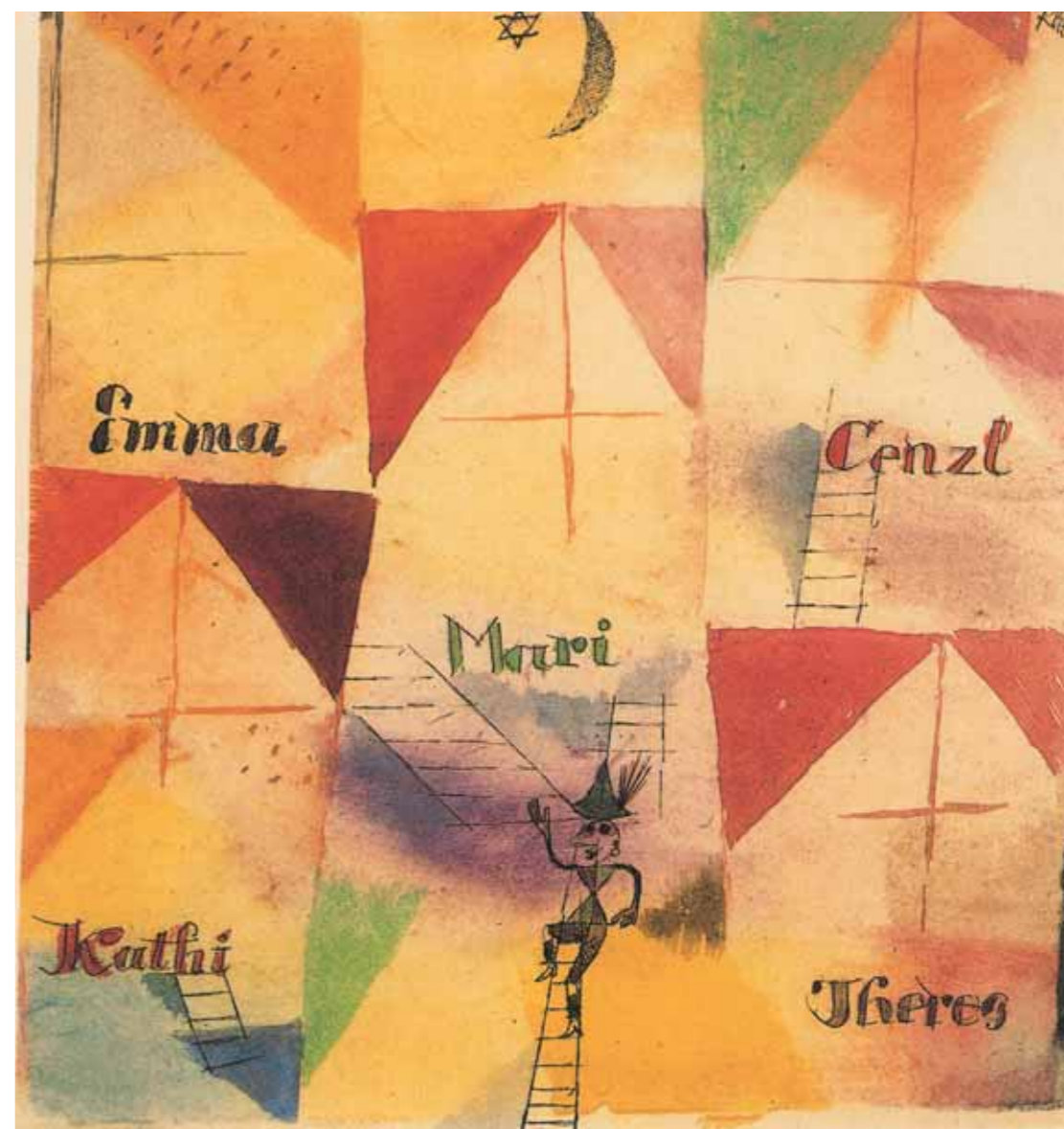
In Bach's Style. ▶
1919
Watercolour and oil
on chalk-primed
airline linen
17.3 by 38.9 cm
Private collection

Впервые наследие одного из крупнейших мастеров XX века представлено в таких впечатляющих масштабах. Около 4000 картин, акварелей и рисунков экспонируются в новых условиях. Основу собрания составили произведения из Фонда Пауля Клее, мемориальные вещи, документы из личного архива художника, работы из ряда частных коллекций. В основной экспозиции Центра П.Клее демонстрируются 200 произведений, дающих представление о творческом пути мастера. Пауль Клее, прославившийся как живописец, был талантливым писателем, музыкантом, философом, что обусловило мультифункциональность нового музейного учреждения. Центр П.Клее – больше чем музей, это территория искусства, на которой каждый человек, независимо от его возраста, культурного и социального положения, сможет почувствовать себя причастным к процессу создания художественного произведения.

Пауль Клее (1879–1940), родившийся в Берне в семье музыкантов, некоторое время колебался, что предпочесть – путь музыканта или художника. Выбор остался за живописью. Клее переехал учиться в Мюнхен. Встреча с В.Кандинским и Ф.Марком имела для него решающее значение, о чем свидетельствует участие во второй выставке «Синего всадника». С 1920 года началась его преподавательская деятельность в Баухаузе. После прихода к власти Гитлера в 1933 году Клее не испытывал иллюзий относительно будущего Германии. Немцы объявили его «безумным евреем», после чего Клее с семьей уехал в Швейцарию. Однако возвращение на родину не стало триумфом. В газетах того времени писали, что в Клее не осталось ничего швейцарского, и что он насквозь пропитался немецким духом. Вскоре после переезда в Берн Клее тяжело заболел. Он стал терять подвижность в руках, но при этом работал с поразительной, даже для здорового человека, активностью.

В 2005 году в Центре Пауля Клее открылась первая ретроспективная выставка, которая рассказывала о болезни Клее (склеродермии) и представляла интерес не только с творческой, но и с медицинской точки зрения. Здесь можно представить всю сложность существования человека, лишенного возможности активно жить. Среди экспонатов – столы с приборами и устройствами, позволяющие посетителю самому испытать ощущения больного, но духовно активного человека.

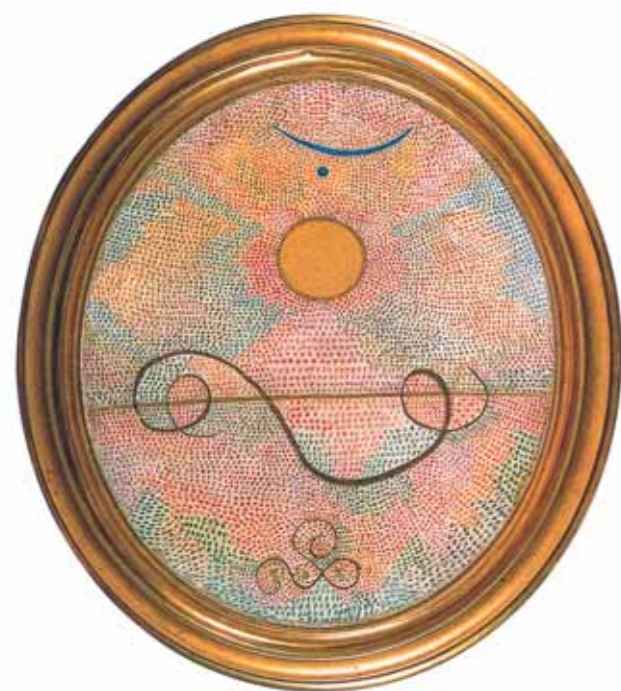
Под одним из своих рисунков 1938 года Клее сделал такую запись: "Nulla dies sine linea". Цитата из Пли-

Sophia Petrikova

The Paul Klee Centre in Bern

The opening of the Paul Klee Centre in Bern in July 2005 was an important page in the history of 21st century museum life. In the eyes of its creators, this contemporary museum was to act as a cultural forum, enabling visitors to develop their creative potential through in-depth acquaintance with the artistic legacy of Paul Klee.

Zavitok. 1932
Дерево, масло, песок
39,5×34,5
Частное собрание,
Швейцария

Tendril. 1932
Oil and sand on wood
39,5 by 34,5 cm
Private collection, Switzerland

In no other institution is the oeuvre of this major 20th-century master so fully represented: the Centre boasts some 4,000 oils, watercolours and drawings by Klee. The main body of the collection consists of works from the Paul Klee Foundation, memorial exhibits and documents from the artist's personal archive, as well as a number of paintings from various private collections. The permanent display includes around 200 works, which serve broadly to illustrate the artist's development. Many of these were created in or around Bern, where Klee lived as a young man. Having achieved fame as a painter, Paul Klee also distinguished himself in writing, music, teaching and philosophy. Hence, the multifunctional nature of the new Centre, which is more than a museum: the Zentrum Paul Klee could well be called a platform for the arts, where each visitor, regardless of age, social and cultural background, can take part in the process of creating a work of art.

Born into a musicians' family in Bern, Paul Klee (1879–1940) developed an early passion for music and was, for some time, undecided as to his own future path in life. Finally choosing painting over music, the young man moved to Munich to study, where meetings with Vasily Kandinsky and Franz Marc served to seal his fate. After taking part in the second "Blue Rider" exhibition, in 1920 Klee began to teach at the Bauhaus. In 1933, however, Adolf Hitler came to power. Under no illusion as to the bleak future of Germany, Klee held no hopes of finding favour with the new regime. The Germans having labelled him a "mad Jew", the artist moved back to Switzerland with his family. His return was hardly a triumphant one. The papers claimed Klee was no longer at all Swiss, insisting he was now saturated with German spirit. Shortly after his return to Bern, he fell seriously ill. The mobility in his hands was severely impaired, yet Klee continued to work with a vigour which would have been astounding even in a healthy man.

2005 saw the opening of the first exhibition in the Zentrum Paul Klee.

Shedding much light on Klee's disease (scleroderma), this event was interesting not only from an artistic, but also from a medical point of view. Visitors gained an insight into the complex reality of a man unable to lead an active way of life, yet determined to carry on creating works of art. Exhibits included tables with various devices and mechanisms enabling visitors to experience the artist's sensations for themselves.

One of Klee's drawings from 1938 bears the inscription "Nulla dies sine linea" ("Not a day without a line drawn"). This is a quote from Pliny's account of the ancient artist Apelles, who determinedly practised his skill every single day: towards the end of his life, despite his ailing condition Klee made a point of doing the same. The second exhibition held in the Centre – "Paul Klee: Not a Day without a Line" – focused on the painter's late works from 1938–1939.

April 2006 saw the opening of a new exhibition centring on the oeuvre of Max Beckmann, one of Klee's most important artist contemporaries. Despite the differences in style and imagery between the two painters, they were united in their love of theatre, music, variety entertainment, myths, masks and psychology. The following exhibition, in the summer of 2006, was a contemporary art event dedicated to aspects of balance and equilibrium in space – an area of much interest to Paul Klee.

These fascinating and diverse exhibitions helped to showcase Klee's art in its relationship to that of his contemporaries and 21st-century artists, enabling a kind of creative dialogue in time.

Klee was not much celebrated as an artist by his fellow countrymen during his lifetime. His grandson Alexander Klee called the opening of the Paul Klee Centre in 2005 a "late tribute". Albeit late, the tribute, however, was a generous one: the unique museum cost 110 billion francs to create. The money for the project was generously donated by the family of Dr. Maurice Müller, a great admirer of Klee, by the inhabitants of Bern and private entrepreneurs.

ния, описавшего античного художника Апеллеса, который ежедневно упражнялся в своем искусстве. Большой мастер в конце жизни неуклонно следовал этому правилу. Выставка «Пауль Клее. Ни дня без линии» стала следующей после ретроспективной, и на ней уже были представлены последние работы 1938–1939 годов.

В апреле 2006 года открылась экспозиция, посвященная творчеству Макса Бекмана, одного из важнейших представителей искусства XX века, современника Клее. Несмотря на стилистические и образные различия произведений Бекмана и Клее, их объединял интерес к театру, музыке, варьете, маскам, мифам и психологии.

Летом 2006 года в Центре было показано актуальное искусство в различных аспектах баланса и равновесия в пространстве, которые в свое время интересовали П.Клее. Подобные проекты позволяют рассматривать наследие мастера в контексте современных художественных тенденций.

При жизни Клее швейцарцы относились довольно сдержанно к его творчеству, поэтому открытие Центра в 2005 году внук художника Александр Клее иронично назвал «запоздалым признанием». Уникальный музей потребовал значительных капиталовложений. Благодаря пожертвованиям семьи врача М.Мюллера, поклонника П.Клее, жителей города Берна и частных предпринимателей стало возможным осуществление этого культурологического, мемориального проекта.

Здание Центра Пауля Клее спроектировано итальянцем Ренцо Пиано, автором архитектурного решения Центра Жоржа Помпиду в Париже, Музея искусств в Атланте, нового корпуса Чикагского института искусств.

Проект Р.Пиано вызвал немало споров. Например, архитектора упрекали в том, что его экстравагантная постройка слишком обращает внимание на себя, в то время как основная задача в решении современного музейного пространства – обеспечение диалога публики с экспонатом. По замыслу Пиано здание само является пространственной скульптурой. «Дух скульптора» – именно такой девиз придумал Ренцо Пиано в качестве названия своего произведения. По форме оно напоминает холмы и гармонично вписано в окружающую среду. Здание Центра то поднимается тремя волнами из стекла и металла над землей, то «ныряет» на значительную глубину, меняя угол наклона, ширину пролета и высоту, образуя ландшафтную скульптуру. Значительная часть здания погружена в землю, в нижних этажах которого экспониру-

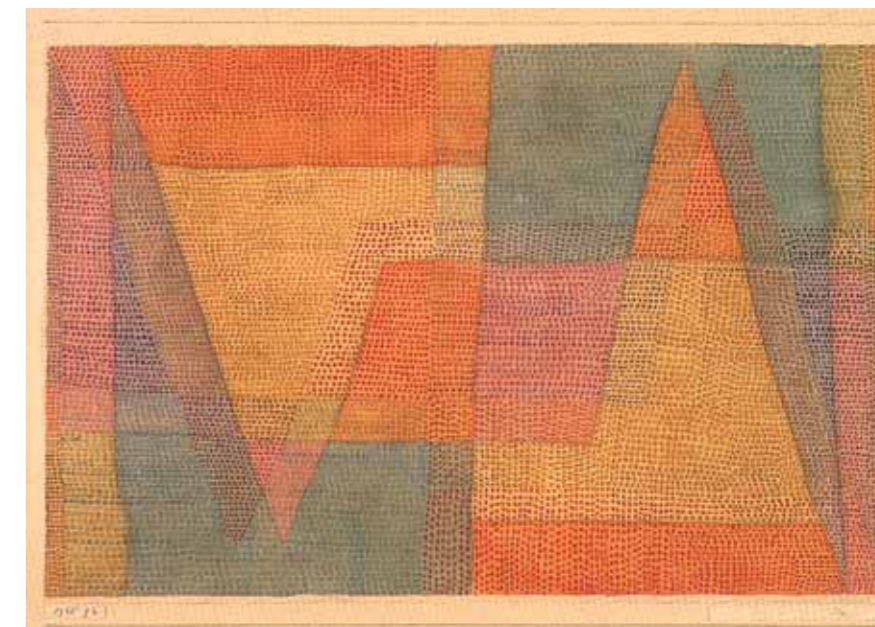
Парк в окрестностях Люцерна. 1938
Газетная бумага, мешковина, масло
100×70

Park near Lucerne. 1938
Oil on newspaper on burlap
100 by 70 cm

Свет и резкость. 1935
Бумага на картоне, карандаш, акварель
32×48

Light and Sharpness. 1935
Pencil and watercolour on paper mounted on cardboard
32 by 48 cm

The museum building itself was designed by the Italian architect Renzo Piano. Born in 1937, Piano is the creator of world-famous structures such as the Pompidou Centre in Paris, High Museum of Art, Atlanta, and new wing of the Art Institute of Chicago. Piano's plans for the Zentrum Paul Klee aroused heated discussion. Many felt that the eye-catching structure would steal too much attention, arguing that the purpose of a museum building is to help the public relate to the exhibits inside. The architect, however, insisted that the building itself was a sculpture, created with respect for the artist and his work. Piano called his project the "spirit of the sculptor", attempting to capture something of Klee's bond with the place, his country and people. The outlines of this unique Centre indeed call to mind a hilly landscape. Blending harmoniously with the foothills of the Alps, it undulates gracefully, rising up in three waves of metal and glass, falling below the earth. Its height and the width of its bays change constantly as it shifts its angle of incline. Much of the building is below ground level: the lower floors are used for showing works which cannot take much light. Carved with special equipment with the aid of computers, the main supporting construction of steel ribs is hand-welded, requiring almost 25 miles of welding in total! Computer simulation allowed the team to overcome the many difficulties caused by the shifting curves, strong arch thrust and sheer size of the structure.

The first and largest "wave", or hill, of this marvellous building contains an

entrance hall, lecture room and education centre. The second houses the permanent and temporary exhibition rooms, whilst the third, and smallest, hill is home to a research centre and staff offices. The light, airy exhibition space with curved roof can be divided into any number of rooms of different shape and size using easily movable partitions.

The inhabitants of Bern have succeeded not only in preserving Klee's artistic legacy, but also in maintaining a high level of public interest in his work. Aware of Klee's interest in music and children's art, the creators of the Centre were careful to include these areas in the museum's activities. The children's museum Creaviva offers interactive programmes for young visitors and their parents. Children can go on a special tour of the museum accompanied by a young guide, with no adults allowed: needless to say, these tours are especially popular with the museum's young visitors! Among the educational events, children often favour the special sessions on signs and symbols in Klee's art. The museum also publishes a children's art magazine, "Creaviva". The main aim of the education centre is to spark creative processes among its visitors using Klee's works and ideas.

The 300-person concert hall is the venue for regular drama and choreographic events accompanied by the museum's musical Klee Ensemble. The infrastructure of the Klee Centre would be incomplete without another interesting and original feature – the museum "street" which links the three parts of the building. Strolling down this street, visitors can access the information centre and museum shop or simply relax in the café. The special computers lining the street are full of information on the museum and its exhibitions, as well as the art of Paul Klee and the cultural and educational programmes run by the Centre.

This wonderful museum is not the only tribute paid by the inhabitants of Bern to their famous fellow-countryman. Leaving the Klee Centre, visitors can wander through a park filled with sculptures, sit and rest in a leafy birch grove with a splendid view of peaceful lakes and picturesque ancient rocks, or visit the cemetery where Klee is buried. From the museum one may follow a number of special routes into town. Leading through the park and known as "Klee's paths", these link many interesting marked spots where the artist himself often lingered. Klee's spirit indeed pervades this tranquil landscape: the creators of the Klee Centre succeeded in building a unique space, where art and artist continue to bring joy to, and inspire those who come here.

ются произведения П.Клее, требующие щадящего режима освещения. Несущая конструкция из стальных ребер вырезана под компьютерным управлением специальным оборудованием и сварена вручную. Смена направлений кривизны, колоссальные объемы и мощный распор арок представляли немало трудностей, избежать которые удалось с помощью компьютерного моделирования. В первом, самом большом «холме» расположен образовательный центр и концертный зал. В среднем – залы постоянной экспозиции и временных выставок. В меньшем – исследовательский центр и офисы администрации. Галереи представляют собой светлое помещение под изогнутой крышей, его площади разделены на локальные пространства лабиринтом выгородок, которые можно легко перемещать в зависимости от желания куратора.

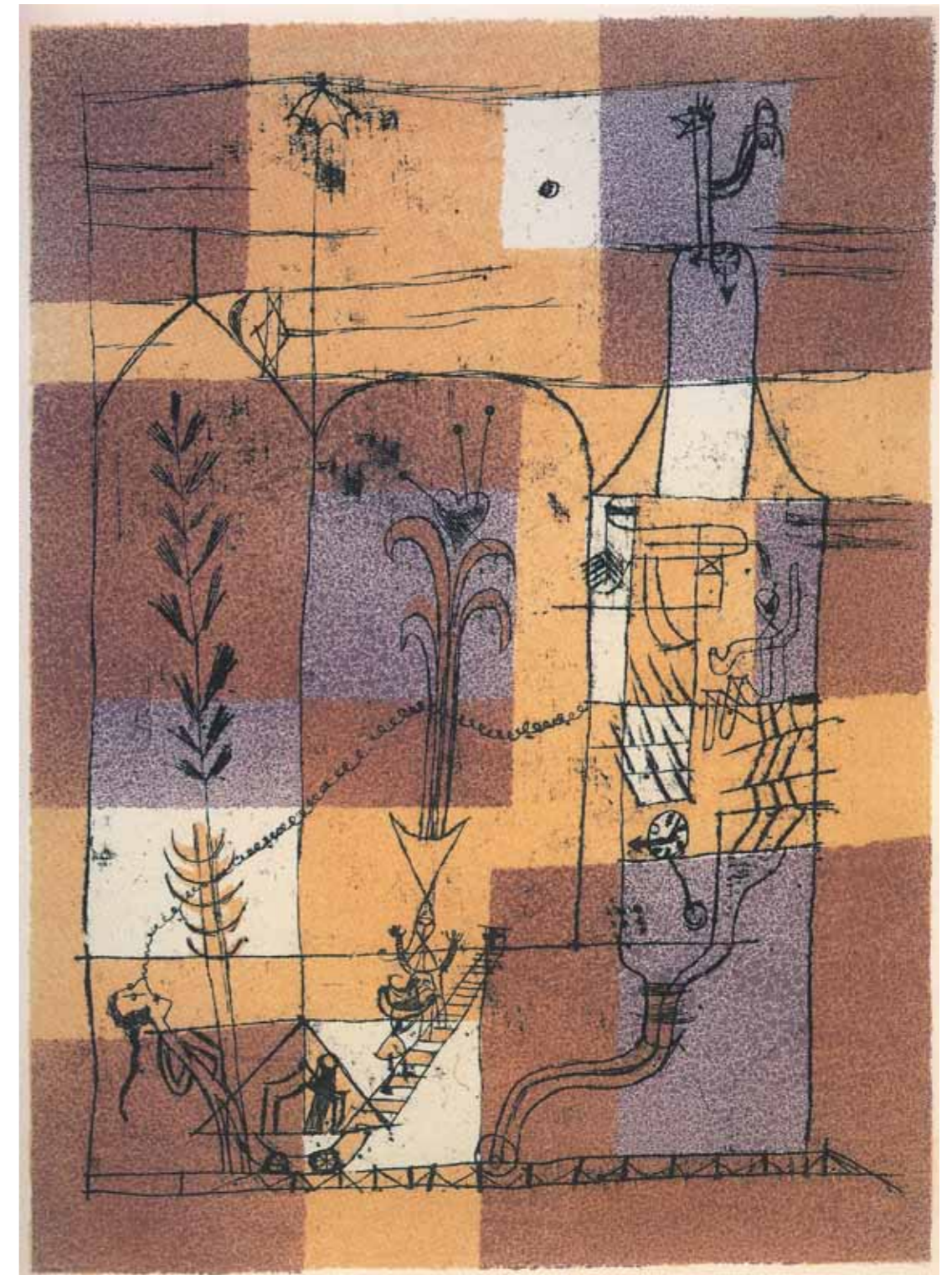
Бернцам удалось не только сохранить наследие художника, но и обеспечить условия для поддержания интереса публики. Создатели Центра использовали дополнительные ресурсы – связь Клее с детским творчеством и его любовь к музыке. В Детском музее "Creaviva" предлагаются интерактивные программы для юных посетителей и их родителей, среди которых особой популярностью пользуются экскурсии без взрослых, которые проводят подростки для своих сверстников. Одна из любимых тем занятий – «Символы и знаки П.Клее».

Музей издает журнал по искусству для детей "Creaviva". Главным в концепции образовательного центра является творческий процесс участников программ, инициированный идеями и работами П.Клее.

В концертном зале, вмещающем 300 человек, проходят театральные и хореографические представления в сопровождении музейного музыкального коллектива «Ансамбль Клее».

Оригинальным решением инфраструктуры стала музейная улица, которая объединяет все три корпуса здания. Здесь расположены информационный центр, кафе и музейный магазин. Кроме этого, на протяжении всей улицы расставлены компьютеры, с помощью которых любой желающий может подготовиться к посещению музея или выставок, более детально изучить творчество П.Клее, узнать о культурных и образовательных программах Центра.

В проявлении любви к своему национальному гению жители Берна не ограничиваются стенами музея, что получило развитие и в окружающем пейзаже. Выйдя из музея, можно прогуляться по парку скульптуры, отдохнуть в тени берез, созерцая спо-

койную гладь озер и величественное молчание древних валунов, посетить кладбище, где покоится прах художника. От музея в город через парк ведут так называемые «дороги Клее», включающие в себя мемориальные остановки, посвященные местам, где часто бывал мастер.

← Барабанщик. 1940
Бумага ручной работы на картоне, акварель
34,6×21,2

← Kettle-drummer. 1940
Watercolour pasted on hand-made paper mounted on cardboard
34.6 by 21.2 cm

← Стекланный фасад. 1940
Мешковина, восковой карандаш. 71×95

← Glass Façade. 1940
Wax crayon on burlap
71 by 95 cm

Сцена из «Готманианы». 1921
Цветная литография из первого портфолио Баухауса

Hoffmannesque Fairy-tale Scene. 1921
Colour lithograph for the first Bauhaus portfolio