

БӨЛІМ: ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

Немецкий экспрессионизм, как предок современного ужаса

ЖАРИЯЛАНДЫ
11.10.2024СІЛТЕМЕ
<https://bilimger.kz/165550/>

Баймерден Темирлан Ерланулы

Руководитель: Кудерина Айжан Нурхамитовна

Тема: Немецкий экспрессионизм, как предок современного ужаса

Обычно при слове «хоррор» в голову приходят американский фильмы категории «Б», например, «Пятница 13-е». Однако истоки жанра лежат в области чистого искусства. Великие монстры кинематографа – доктор Калигари, Голем и вампир Носферату – были порождены на экран революцией в области кино, стилем экспрессионизма. Рожденный в Германии быстро распространил свое влияние по всему миру.

«Отдаленные и пугающие миры, созданные с помощью изобилующих оптических эффектов и огромных теней, где субъективность и абсурдность происходящего переходит все границы».

Возникновение экспрессионизма явилось следствием войны. Выморочная эстетика экспрессионизма – реакция на ту массовую бойню, что зовется Первой мировой. Воспевающая жестокость и масштаб войны вынесли на повестку вопрос об «истинной» природе человека. Кино взялось на него ответить, и ответ оказался суровым как приговор. Болезненные и депрессивные настроения, которые захлестнули Германию после Первой мировой войны, находят свое отражение в кинематографе: Фридрих Мурнау, Фриц Ланг, Роберт Вине, Пауль Вегенер, Пауль Лени и другие режиссеры 1920-х годов смогли превратить страдания и человеческое одиночество в настоящее искусство, а также оставили целое кинематографическое наследие. Режиссеры оказали сильное влияние на дальнейшее развитие кинематографа, создав особый язык кино, который развивался в течение всего двадцатого века. Фильмами экспрессионистов вдохновляются многие кинорежиссеры и другие деятели искусства и по сей день.

Мистицизм и магия оказались теми темными, неясными силами, которым предалась германская душа. Абсурдное отображение мира и доведенный до крайности субъективизм породили особую визуальную эстетику. Искажая реальность, режиссеры

стремились вызвать у зрителей сильные эмоции – тревогу, страх и безысходность. Экспрессионизм – это острая реакция художественного мира, в широком смысле слова, на ужасы войны, на ужасы современной цивилизации, на уродства окружающего мира и технического прогресса.

Первый фильм, снятый в стилистике экспрессионизма – «Кабинет доктора Калигари» (1920 г.) режиссера Роберта Вине. «Калигари» – фильм-диагноз и одновременно фильм-пророчество. История, рассказанная в нем, поэтически осмысляет опыт военной катастрофы и нравственной деградации человека, но самое главное – предостерегает (увы, безрезультатно) от соблазна тоталитаризма – возможно самой страшной болезни 20 столетия. Именно поэтому позже киновед Зигфрид Кракауэр укажет на генетическую связь между заглавным героем и Адольфом Гитлером.

Подлинным прорывом стало пластическое решение картины, а именно отказ художников Германа Варма, Вальтера Рёрига и Вальтера Раймана от реалистических декораций. Вместо них было использовано условное оформление, напоминающее задник бродячего театра. Даже тени не были настоящими – их причудливые силуэты просто нарисовали поверх фона. Мир «Калигари» весь составлен из острых углов, будто царапающих глаз, ни одна сцена не была снята в натуре. Кинематографисты работали в небольшом ателье, что способствовало созданию удушающей атмосферы, словно вас заперли в старом сундуке, забитом поломанными вещами. Современному зрителю, знакомому с творчеством Тима Бертона, эти находки могут показаться малооригинальными. Тем не менее до появления «Калигари» едва ли кому-то приходило в голову, что кино может преображать облик реальности (к тому же настолько сильно). Экспрессионизм доказал: «реальность» создает художник (автор фильма), а вовсе не киноаппарат.

Также дань уважения экспрессионизму отдали и два величайших режиссера – Фридрих Вильгельм Мурнау и Фриц Ланг.

За свою недолгую жизнь Мурнау создал множество шедевров, включая ленты «Тартюф» (1925 г.), «Фауст» (1926 г.), однако в массовой памяти остался только один его фильм – «Носферату, симфония ужаса» (1922 г.). Лента снята по мотивам «Дракулы», но сюжет ее значительно отличается от первоисточника. Облик вампира также претерпел изменения. Вместо импозантного трансильванского аристократа, описанного в романе, актер Макс Шрек создал образ огромной человекообразной крысы. Абсолютное зло, незнающее границ, в лице мрачного вампира графа Орлока, обрекающее жителей Германии на страдания. Главный злодей с крысиными очертаниями задал тренд на изображение вампиров. Высокий, лысый, с острыми передними зубами и когтистыми лапами – даже сегодня производит жуткое впечатление.

Для создания мрачности атмосферы, автор уделяет внимание теням, спецэффектам и гриму. Психологическое воздействие на зрителя создается с помощью ощущения непрекращающейся, надвигающейся тревоги и беспокойства – саспенса, которое в последующем мастерски применяет в своих фильмах Альфред Хичкок.

Подобно своим предшественникам – романтикам – Мурнау рассматривал «ужасное» как поэтическую категорию. В любом случае коммерческий потенциал жанра хоррор тогда еще не был «измерен» и «взвешен».

Конечно, это не все фильмы, снятые в эту эпоху, но они важны для понимания данного направления. После просмотра этих фильмов, вы начнете замечать отсылки к ним во многих современных фильмах жанров триллер, научная фантастика, нуар и ужасы.

К сожалению, эпоха немецкого киноэкспрессионизма продлилась недолго: в 1933 году смена власти в Германии вынудила многих деятелей сферы искусства и науки покинуть страну. Мрачные предчувствия киноэкспрессионистов о гибели былого немецкого общества и государства сбылись наяву.

КМ АА Күәлік нөмірі: **KZ45VPY00102718** — ҚР Мәдениет және Ақпарат министрлігі

© 2026 **Bilimger.kz** Ақпараттық-танымдық білім порталы. Барлық мазмұн авторлық құқықпен қорғалған.