

საქართველო საბჭოთა საქართველო

თეატრი
მუსიკა
მხატვრობა
ქინო
კვანძოთმბრუნა
ქორობობა

საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს
უბელოთმბრუნა მურნალი

•1964

ერნსტ ბარლახი

ავადმყოფი

გიორგი ჩუბინაშვილი

მ

ცდახუთი წლის წინ გარდაიცვალა ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მოქანდაკე ერნსტ ბარლახი. თაობამ, რომელსაც ბარლახი ეკუთვნოდა, მოგვცა ბევრი სხვა შემოქმედიც. თვითუფი მათგანი მეტ-ნაკლებად დაკავშირებული იყო იმდროინდელი ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობასთან, თუმცა არც ერთი არ ეკუთვნოდა მხოლოდ ერთ რომელსავე მიმდინარეობას. მათი შემოქმედების საერთო მიმართულება ადამიანის განცდათა ჩვენება, გამომსახველობა იყო.

ბარლახის, როგორც შემოქმედის, ჩამოყალიბების გზა მეტად ხანგრძლივი და მძიმე იყო. მხოლოდ ოთხ ათეულ წელს მიღწეულმა შეძლო ნათლად გაეცნობიერებინა, თუ რისი თქმა სურდა და როგორ უნდა ეთქვა ეს როგორც მოქანდაკეს.

ე. ბარლახი

ავტოპორტრეტი

ამ ხნიდან ბარლახის შემოქმედება ქანდაკებაში, აგრეთვე გრაფიკასა და დრამატურგიაში, რომელთაც იგი თავისუფალ დროს სათანადო ყურადღებას უთმობდა, სრულიად გარკვეული მიმართულებით ვითარდება და დრამატული დაძაბულობით ხასიათდება. შემოქმედების პროცესში ბარლახი დიდ დროს ანდომებს ნაწარმოების თემის შერჩევას; ზოგჯერ კი რამდენიმე წლის შემდეგაც უბრუნდება ერთხელ უკვე გადაჭრილ ამოცანას. ადამიანის განცდების, მისი შინაგანი ცხოვრების გამოხატვა თავიდანვე წარმოადგენდა ბარლახის შემოქმედებითი ძიების მყარ თვისებას. მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ იქცა იგი ნამდვილ შემოქმედად და დამოუკიდებელ მოქანდაკედ, მხოლოდ მას შემდეგ დაკმაყოფილდა მიღწეულით, როცა ექსპრესიულობის ამოცანის პლასტიკური გადაწყვეტის საკუთარ გზასა და ხერხებს მიაგნო.

ბარლახი დაიბადა 1870 წლის 2 იანვარს. მამამისი ექიმ-პრაქტიკოსი იყო და ხშირად, ავადმყოფთან გამოძახებისას, პატარა ბიჭუნა სოფლიდან სოფელში თან დაჰყავდა. თავის ავტობიოგრაფიაში ბარლახი იგონებს: „მე ეცნობოდი დიდსა და პატარას, გლეხსა და ბატონს, ვხედავდი ადამიანებსა და ნივთებს მალალ და დაბალ ჭერქვეშ, და ვერვოდი მოთმინებასა და ლოდინს, ვინაიდან ექიმ ბარლახს ავადმყოფის ლოგინთან ავიწყდებოდა გათოშილი ცხენები, მჩეკლეცა და ბავშვებიც“. ასე ეცნობოდა პატარა ბარლახი სამყაროს, ადამიანთა ურთიერთობას, მწუხარებასა და დარდს. „მე ვფიქრობ, — დასძენს იგი — აღზრდის საუკეთესო საშუალება კეთილი საქმის მაგალითია, და ბავშვს, თვალისა და ყურის გარდა, აღქმის კიდევ სხვა ორგანოებიც აქვს.“

¹ Ein selbsterzähltes Leben, München, Piper 1948. გვ. 11-12

ე. ბარლახი

შეზომილი (1910. ხ.)

უფრო მოზრდილ ასაკში ბარლახს იტაცებს ბუნების სურათები — განსაკუთრებული განათება მზის ჩასვლისას, ქარიშხლის დროს; პეიზაჟის სილამაზე, იტაცებს იმდენად, რომ მას ავიწყდება საკუთარი თავი, განსაკუთრებით კი — ადამიანის ტანჯვა-ვაება. ბუნების წიაღში — მისივე სიტყვებით — იგი მოქმედებდა მისდაუნებურად და თითქმის სრულიად შეუგნებლად; და „მაიწყებოდა, რომ თვით მეც სხვა არა ვიყავი რა, თუ არ შეილი ვაებისა“. ბარლახი მოგვითხრობს რამდენიმე შემთხვევას, რომელთაც განსაკუთრებით ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინეს მასზე და დაასკვნის: „ასეთი შემთხვევების შემდეგ მე კარგა ხნის განმავლობაში აღარ ვვარგოდი ჩვეულებრივი ცხოვრებისათვის“. ყოველივე ამისა და აგრეთვე სკოლაში განცდილი ზოგიერთი ეპიზოდის გაგონებით „ჩემში ისახებოდა რაღაც ისეთი, რაც გარკვეული სახით ჩამოყალიბებას მოითხოვდა და რაც ჩემივე მუშეობით უნდა განხორციელებულიყო“. შემოქმედებისადმი ასეთი სწრაფვა

ე. ბარლახი სასოწრკვეთა და აღმშოთებ. (სილოვარფი 1919)

განსაკუთრებული სიძლიერით გამოვლინდა უკვე მაშის ხატვადილის შემდეგ, როცა ბარლახი 14 წლისა იყო. ამ ხანებში იგი ხან ხატავს, ხან ძირწავს, ხეზე და ქვაზეც კი მუშაობს, ხან ლექსებსა და მოთხრობებს თხზავს.

სკოლის დამთავრების შემდეგ, 18 წლის ბარლახი მისმა ბებრემ ქაბბურგის სახელოსნო სკოლაში შეიყვანა, რათა მომავალში მას, როგორც უფროს ვაჟს, ოჯახის რჩენა შესძლიებოდა. სახელოსნოში შეაყვარდა აკიდებოდნენ ხატვისა და ქანდაკების სწავლებას; ხოლო კომპოზიციაში მოსწავლეებს სრული თავისუფლება ეძლეოდათ. სწავლების ასეთ მეთოდებს ბარლახი დიდი მადლიერებით იგონებს. სასწავლებელში სტუდენტთა ერთმა ნაწილმა — მომავალმა მოქანდაკეებმა — სკოლის გარეშე ნატურიდან ხატვის ჯგუფიც ჩამოაყალიბეს. გარდა ამისა ბარლახი ასრულებდა უამრავ ჩანახატებს ქუჩებში. დიდი ნებისყოფისა და შრომისუნარიანობის წყალობით იგი მალე დრეზდენის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი გახდა. აკადემია 1895 წელს დაამთავრა. მისი სადიპლომო ნამუშევარი იყო დახრილი ქალის ფიგურა, რომელიც ბალახს კრეთს. სოფლად ნანახი ნატურის მიხედვით. ამის შემდეგ ბარლახმა ორჯერ რამდენიმე თვე დაჰყო პარიზში. აქ იგი განსაკუთრებით ლუვრმა გაიტაცა. ლუერის მუზეუმში იხდა „ხოლომე იგი მთელი დოკები, კვირები, თევები“. მაგრამ უფრო ხშირად „ქუჩებში ხეჩიალის დროს ამიციკვდებოდა ხოლომე ფანქარი — მოუთმინლობისაგან“ და ისიც უამრავ ჩანახატებს აკეთებდა. „მაგრამ — წერს ბარლახი 1896 წლის გაზაფხულზე, როცა მან პარიზი დატოვა — მე მთლად იგივე დავრჩი, რაც ვიყავი; ვერც ვერაფერი ვისწავლე და ვერც ვერაფერი დავივიწყე“.

ბარლახის შემოქმედების მომდევნო ათი წელი მეტად რთულ ძიებათა წლებია, წლები, როდესაც ბარლახი თავის მოზოგავებულ განცდათა გამოხატვის საშუალებებს ეძიებს. ამ ხანებში მუშაობს დრამატულ ნაწარმოებებზე (რომელთაც დასრულებული ფორმა მოგვიანებით მიიღეს); ასრულებს სხვადასხვა ნახევრადსამრეწველო კერამიკულ დაკვეთებს; ნახევარი წლის განმავლობაში გატაცებით სწავლობს ხორის კერამიკულ სკოლაში, ვესტირვალდში; მონაწილეობს გამოფენებზეც. მაგრამ მისთვის მთავარი მაინც ამ წლებში საკუთარი განცდების გამომხატველი ფორმების ძიებაა. ბარლახი იგონებს: „დრეზდენსა და პარიზში მე თავადუღებლივ ვხატავდი; ვვავდი კაცს, რომელიც განურჩევლად ისჯრის თოფს ხან რას და ხან რას. ასეთი დასაწყისი ძალზე მოსაწყენია. ბოლოსდაბოლოს, მე ყვილა საგანი ზეპირად ვიცოდი. და აი, ერთხელ როცა ერთ მონადირეს ვხატავდი ფრიდრიხსროდამში, დავინახე სრულიად მარტივი ფორმა. იქ, სადაც უწინ მჭირდებოდა ათი ხაზი, ახლა საკმარისი აღმოჩნდა მხოლოდ სამი. ეს იყო ელვისებური წინსვლა. მე უკვე შემოიძლია თამამად მივუჯდე ქალადს“. „გაუბედავად დავიწყე იმის გამოტოვება, რასაც არ შეეძლო ბუნდოვანი და გაუგებარი ნათელი და გასაგები გაეხადა, ანდა სასურველი შემოქმედება გაეძლიერებინა. მე უკვე აღარ ვიყავი ხილული სამყაროს მონა. ზოგჯერ გამიღვებდა ხოლომე თავხედური აზრი სამყაროს მოწყურების შესახებ“.

1906 წელს ბარლახი, თავის ძმებთან ერთად, ოჯახის მძიმე მატერიალური პირობების გასაუმჯობესებლად რუსეთში გაემგზავრა სამუშაოდ, ამ მოგზაურობამ ბოლო მოუღო ბარლახის მწვავე ძიებებს. „მე გამომატოვებდა ნეტარად გაღვიძებულის ბედნიერებამ, რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვდა მომავალთვის ტანჯვა-ვაება. რუსეთმა მომცა ახალი, თავისი ფიგურები“. და როცა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ბარლახმა პირველი ორი მათხოვრის კეთება დაიწყო. „მათხოვრებისა, რომლებიც ჩემთვის სიმბოლო იყო ცის ანაბარა დარ-

* Barlach im Gespräch, Insel-Ausgabe, S. 7; ციტირებულია: Barlach, Das graphische Werk, 1958, S. 17 Note 2.)

ე. ბარლახი დიდებული მეომარი ქველი მაგლებურგში (1929. ხე)

ბერი; დავრდომილი, ბრმა და მთხოვარა ქალი; მისი უდიდებულესობა მათხოვარი; მათრახი; განკიცხულნი; რუსი მთხოვარა დედაკაცი; სასოწარკვეთილება და აღშფოთება; დავრდომილი მათხოვარი; გაჩანაგება. ეს წარწერები ნათლად მეტყველებს, როგორი იყო ბარლახის დამოკიდებულება ომი-სადმი, ომის პროცესისადმი და მისი შედეგებისადმი. გრაფიურაზე „მათრახი“ გამოსახულია უზარმაზარი გააფთრებული ფიგურა, რომელიც მათრახს სცემს მის ირგვლივ შეყუჟულ პაწია კაცუნებს. ძუნწი ნახატი, სულ რამდენიმე ხაზით, რომელიც აქა-იქ ერთვის კონტურებს, ზოგან თითქმის უბრალო მონახაზით მეტად მკაფიოდაა გადმოცემული თემა. გრაფიურა — „სასოწარკვეთილება და აღშფოთება“, შემდეგ სურათს გვიხატავს: მიწაზე ზის ფეხებგამოტილი დედაკაცი, მთლად შალში გახვეული, შიშით მოკუნტული და აცახცახებული; ზევიდან მას გადაფარებია მამაკაცის ფიგურა — უბრალო გლები. გრძელი ჩამოფლეთილი პერანგის ამარა, რომელსაც მარჯვენა ხელი, იდაყვამდე გამოშვლებული, ზევით აუშვერია მექარის ნიშნად; იგი წყველა-კრულვას უთვლის ღმერთს. ორი ფიგურა: სასოწარკვეთილი, განწირული ქალი და აღშფოთებული, ამბოხებული მამაკაცი!

ამავე ხანას ეკუთვნის ბარლახის პიესები — „საბრალო კუჭენი“ (1919), 34 ნახატი, და „ნაპოზნი ბავში“ (1922), 20 ნახატი (ლითოგრაფიები). ორივე ნაწარმოებში ასახულია ომის შემდგომი გამხეცებული სამყარო; ნაჩვენებია — როგორ სპობს ადამიანი ადამიანს და რამდენად აუცილებელია პასუხისმგებლობის გრძნობა და მოწყალება. ის, რასაც ბარ-

ლახი თავის სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებშიც, აკეთარებდა. პიესები, ისევე როგორც მისი ავტობიოგრაფია, მეტად თავისებური, ცოცხალი და ფერადოვანი ენითაა დაწერილი.

ბარლახის ომის შემდგომი ხანის პირველი წლების ქანდაკება თემატიკურად იმავე პრობლემებს ასახავს: შიში და ძრწოლა ცხოვრების კატასტროფულობის, ადამიანთა გადაგვარების გამო, აგრეთვე ჩვენება იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ადამიანი. ქანდაკებათა ერთი ნაწილისათვის დამახასიათებელია ძლიერი მოძრაობა, მეორე ჯგუფი — თითქო მთლად გაშუმებულია. „შურისმაძიებელი“ — თემა, რომელიც ადრეც იზიდავდა ბარლახს, ახლა (1922) მას ახლებურად აქვს დამუშავებული: დაუცხრომელი, დაუოკებელი წინ სწარაფვა და ზემართლი, მოსაქნევად გამზადებული ხმალი. ასეთ-სავე მძაფრ მოძრაობაშია მოცემული „ლტოლვილი“ (1920), რომელსაც აცახცახებული ხელები მკერდზე მიუკრავს. „სიკვდილი“ (1925) წარმოდგენილია კომპაქტური ჯგუფის სახით — პირდაპირ მიწაზე მჯდომი ბერიკაცი და დედაბერი, რომლებიც, თითქო ვალერსებიან მათ მუხლებზე დასვენილებულ ცხედარს. ცალკეული მონუმენტური ფიგურები, როგორცაა, მაგალითად, მთლად „გოდება“ ქცეული ქალი (1923), ანდა „მოლოდინი“ (1924) — მამაკაცის ფიგურა, განზე გამდგარი ფეხებით — ერთიან ბლოკებს ქმნიან: „თავზარი“ (1925) წარმოდგენილია ქალის სახით, რომელიც მუხლოზე დაჩოქილია და ხელები თანვეებზე წაუღლია; „ასკეტის“ (1925) ანდა „მეოცნების“ (1925) ფიგურები ხისგანაა გამოაკეთილი, როგორც ერთიანი პირობითად დრამირებული მოკლობები. ასევე მუხლოზე დაჩოქილი, იგი მთლად შინაგან ხმას დაუმორჩილებია. მეოცნებე კი ნებიერად განრთხმოა ზურგზე, ხელები თავქვე ამოუდევს და თვალები ზეაღუკურია. თავისი პლასტიკური გადაწყვეტით განსაჯთრებულ ინტერის იწვევს სკულპტურული ჯგუფი „პაემანი“ (1926). ეს არის ორი ფიგურა (ზოგს მიაჩნია — ქრისტე და თომა მოციქული) — მასწავლებელი, რომელიც სწორად დგას, გამართული, და მოწაფე, მხრებში ოდნავ მოხრილი, იგი ოჯალბში შესცქერის მასწავლებლის, თითქოს პატივებს ითხოვდეს თავისი ეჭვების გამო: მოწაფე მხრებზე მოხვევია მასწავლებლის, ამ უკანასკნელს კი, გამხნივების ნიშნად, იოლიბექვმ წაუღლია ხელები თავისი შევირდისათვის. ჩვენს წინაა ორი დამოუკიდებელი ფიგურა, ხელებით გადაჭდობილი, ორთავე, რა თქმა უნდა, სრულიად პირობითად დრამირებული. ფიგურათა ეს ჯგუფი ბარლახმა არა მარტო ხისგან (1926), არამედ ბრინჯაოსგანაც შეასრულა (1926). ამ ორი ვარიანტის შედარებისას კარგად ჩანს სხვადასხვა მასალისადმი სკულპტორის განსხვავებული მიდგომა. ხის სკულპტურაში — მახვილი, წაწვეტილი კუთხეები, მკვეთრად გამოვლენილი წიბოები, ასეა დამუშავებული მასწავლებლის ცხვირი, ჭოჩიბი, თვალებსაც კი; მის თმას და ოდნავ შესამჩნევ წვერს, სამოსის ნაიჭებსაც კი წაწვეტილი კედლები აქვს. ამავარი ფორმებით: გამოირჩევა მოწაფის ფიგურაც, სულ სხვაა ბრინჯაოს ჯგუფი: აქ ცხვირი, ჭოჩები, თმა, წვერი რბილადაა მომრგვალებული. ხოლო მოწაფის თავისა და პირისახის მომრგვალება კიდევ მეტ სიმძაფრეს მატებს მის გამოშვავებობას — მონანიების გრძნობასა და შეიღობის გამოსწორების წყურვილს.

ოქიანი წლების დასაწყისის დაშვებული და დამზრალი გერმანიის საჯალალო მდგომარეობა ბარლახის სკულპტურაშიც აისახა. ასეთია მოქანდაკის სკულპტურული ჯგუფი — დამშრალი ბალოი, დაუძოვრებული დიდის მუხლოზე (1924). მაგრამ განსაჯთრებით მკვეთრად და ძლიერად წარმოგვიდგინა ეს თემა ბარლახმა ხევე „ესერულეულა გრაფიურებში: „ბავშვთა სიკვდილიანობა“, „ჯვარ-საფლავთა მძარცველები“, „მომავკვდავი ბალოი და ქალი“, „ძალზე ნადირობა“ და მრავალი სხვა. ამ გრაფიურებში ნაჩვენებია შემძრწუნებელი საშინელება — უკიდურესობამდე მისული ხალხი საფლავებიდან ხის ჯვრებს და კუბოს ფიცრებს ეზიდება სათ-

ბობად, გაძვალტყავებულ ძაღლებს დასდევს საჭმელად და ა. შ. მაგრამ ამ პერიოდში ბარლახის პლასტიკური ნიჭი და უნარი მთელი სიცხადით გამოვლინდა იმ ძეგლებში, რომლებშიც ომში დაღუპულ გმირთა უკვდავსაყოფად შექმნა.

ქალაქ გიუსტროში, სადაც იგი 1908 წელს გადასახლდა და თითქმის სრულ მარტოობაში ცხოვრობდა, ბარლახმა ქალაქის ტაძრისათვის 1927 წელს შექმნა სკულპტურული ფიგურა. ბრინჯაოს ფიგურა — სუდარაში გახვეული, მწვავე ტოვილებისაგან მჭიდროდ მოკუმული ტურებითა და დახუჭული თვალებით, ტაძარში იყო დაკიდული 1937 წლამდე, ვიდრე იგი ნაცისტებმა არ გაანადგურეს. 1928 წელს, ქალაქ კილისათვის ბარლახმა, აგრეთვე ბრინჯაოსაგან, გააკეთა ქვის პოსტამენტზე შემდგარი ველური ნადირი, ხოლო მასზე — განრისხებული ანგელოზი, რომელსაც ვერტიკალურად აწვდილი უზარმაზარი ხმალი უკურთხავს ხელთ. ეს ძეგლი, რომელიც ქალაქის უნივერსიტეტის კვლევის წინ იდგა, კიტლერელებმა მოარღვიეს, ისევე, როგორც მეორე ცნობილი ძეგლი კამბურგში (1932). ეს უკანასკნელი მდინარის პირას აღმართული, წარმოადგენდა ქვის დიდ ბრტყელ კედელს, სიმაღლით ხუთ მეტრამდე; კედლის ზედაპირზე მხოლოდ ოდნავ ჩაჭრილი კონტურით გამოსახული იყო ქალისა და მასზე მიყრდნობილი გოგონას ფიგურები, ორთავე პროფილში. ფიგურათა ჯგუფი, ხის მოდელის მიხედვით, 1,65 მ. სიმაღლისა იყო.

დაბოლოს, კიდევ ერთი ძეგლი ომში დაღუპულთა უკვდავსაყოფად მაგდებურგში, მეტად რთული და მრავალმხრივი აწინილ-დაწინილი. ეს ძეგლი, რომელიც მაგდებურგის ტაძარში დაიდგა, ჩაფიქრებული ქონდა ბარლახს 1927 წელს. ამაზე მეტყველებს კომპოზიციურად სავსებით დასრულებული დიდი ნახატი (76×64 სმ, ნახშირი), თუმცა სკულპტურული ჯგუფი — ჯერ ესკიზი, თაბაშირისგან, და შემდეგ მისი საბოლოო ვარიანტი, ხისგან, 1929 წელს არის შესრულებული.

ნაცისტებმა ბარლახის ეს ძეგლიც, ისე როგორც დაღუპულ მებრძოლთა უკვდავსაყოფად შექმნილი სხვა მისი ძეგლებიც, აიღეს. ბარლახმა კარგად იცოდა ნაცისტთა ასეთი დამოკიდებულება მისი შემოქმედებისადმი და ამიტომაც იყო, რომ მან თავის ჩანაფიქრს მოკლე განმარტებები წაუმძღვარა და ცალკეულ ფიგურათა დახასიათებაც მოგვცა. „ისე ჩანს, თითქოს ამ ძეგლის გარეგნული სიმშვიდე უნდა ანელებდეს შთაბეჭდილებას; თითქოს არქიტექტონიკური აგებულება, იმ ადგილის გათვალისწინება, სადაც ეს ძეგლი უნდა დაიდგას და რამდენადმე საკრალური პოზაც კი, გზას გვიბნევს; თითქოს სამწილადი ზესწრაფვა, რომელიც დანაწევრებულია ქვედა ნახევარფიგურების თავებითა და ზედა ფიგურების ხელებით შექმნილი ორი კორიზონტალით, უნდა გავიგოთ არა როგორც გამობატლებმა მტკიცე სოლიდარობისა, არამედ როგორც ორი დაპირისპირებულობის ერთიანობისადმი დამორჩილება... დრამატული დაძაბულობა აქ პლასტიკურ გამომსახველობას იძებს და, მამასადამე, შემოქმედებას ვერ მოახდენს მასზე, ვისი თვალის არაპლასტიკურის აღქმასაა მიჩვეული და ვისაც გამობატლებმა მხოლოდ ნატურალისტურად უნდა მიაწოდო. ამ გარემოების გამო პერსპექტივები იმისა, რომ ჩემ ძეგლს მიიღებენ და შეიწყნარებენ, მეტად საეჭვოდ გამოიყურება... საფლავზე აღმართულია სამი მეომრის ფიგურა, რომლებიც მათზე ადრე დაღუპულთა საფლავის ჯვარს შემოჭდობიან. სამთავე ფიგურა ისეთ პოზაშია წარმოდგენილი, რომ გჯერა — ისინი გაუძლებენ, გადარჩებიან. შუაში ახალგაზრდა ბელადის ფიგურაა. იგი თუმცა თავშია დაჭრილი, მაინც უბედულად შესტყერის სიკვდილს თვალებში. მისგან მარჯვნივ ხანშიშესული ლანდშტურმისტია, რომელიც უფრო ღრმად ჩაფლულა სიკვდილის მორეში; მარცხნივ კი დგას ჯერ კიდევ ნორჩი ჯაბუკი, სულ ახალბედა ამ შემზარავ სამყაროში, და მიუხედავად იმისა, რომ იგი გამოუცდილია და ოდნავ შემკრთალიც. მაინც უძლებს ამ მძიმე გამოცდას. ბრძოლის ქარიშხალს გამობატებს ჯარისკაცის ჩონჩხი — თავზე ფოლადის მუზარა-

დით; მისგან მარჯვნივ და მარცხნივ კიდევ ორი ნახევარფიგურაა — მათი, ჯერ კიდევ ფეხზე მდგომი, თანამებრძოლნი. მელთაც გაიარეს ყველა საფეხური ტანჯვა-წამებას, და ძლიერ-და ეტყობათ სიცოცხლის ნიშანწყალი. თუ გვსურს სიმბოლურად გავიაზროთ მთელი ნაწარმოები, უნდა ითქვას: აქ წარმოდგენილია უბედურება, სიკვდილი და სასოწარკვეთილება, როგორც მაჩვენებელი თავგანწირვის ჭეშმარიტი მნიშვნელობისა...“

ბარლახი ითვალისწინებს მთელ ანსამბლს — მაგდებურგის მე-13 საუკუნის გუთურ ტაძარს, მასში აღმართულ ძეგლს და აღნიშნავს თანაფარდობათა დაცვის აუცილებლობას. „ძეგლის საერთო კონცეფციის უცილობელი უძრაობა შემოქმედის თვითდამორჩილების შედეგია; იგი შედეგია შემოქმედის სწრაფვისა, მიაღწიოს რაც შეიძლება უკეთეს ხილვადობას და განსაკუთრებულ სიმშვიდეს, რომელიც საუკუნეებს გაუძლებს. ძეგლი, რომელიც აღმართულია დაღუპულთა უკვდავსაყოფად, არ უნდა აკმაყოფილებდეს მხოლოდ ერთ თაობას...“

Ernst Barlach. Fragmente weitläufiger Auslassungen Bildende Kunst; 1957, № 1, გვ. 285 და 288.

1 იქვე, გვ. 388.

ე. ბარლახი

სამინელება (1925. თაბაშირი)

ე. ბარლახი წიგნს კითხულობს. (1936. ბრ-ნჯაო)

1957 წელს, 20 წლის შემდეგ, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ მაგდებურგის ძეგლი თავის პირვანდელ ადგილს დაუბრუნა, ისევე, როგორც ბარლახის სხვა ძეგლებიც.

ე. ბარლახი

(იხილეთ თეატრალური ბეთლოვენის ძეგლისთვის (1935. ხე).

1936 წელს მაგდებურგის ძეგლი კეტე კოლვიცმა მოინახულა (ბერლინში, კრონპრინცალეს ძუძუჭმის ქვედა-სართულში, რომელიც ფართო მასებისათვის მიუწვდომელი იყო). მხატვარმა ქალმა თავის დღიურში შემდეგი სიტყვები მიუძღვნა ბარლახის ამ ნამუშევარს: „იგი ისეთსავე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს, როგორც შემექმნა მისი რეპროდუქციების მიხედვით, შესაძლოა უფრო ძლიერსაც. მასში ნამდვილად აღბეჭდილია 1914-1918 წლების ომის განცდა. რაც დაუშვებელია, როგორც ბუნებრივი, მესამე რეიხის მიმდევართათვის, ის ჩემთვის და კიდევ სხვა მრავალთათვის ჭეშმარიტია. როცა ერთი ფიგურადან თვალი შეორე ფიგურაზე გადაგვაქვს, ვხედავთ დუმილს. თუ პირი საერთოდ სალაპარაკოდ აქვს კაცს — აქ ტუჩები ისე მჭიდროდაა მოკუმული, თითქო მათ არასდროს არ გაუცინიათ. დედის პირისახე კი თავშალითაა დაფარული. ყოჩაღ, ბარლახ!“.

30-იანი წლები ბარლახისათვის, ისევე, როგორც გერმანიის სხვა პროგრესული მხატვრებისათვის, მეტად მძიმე და საბედისწეროც კი იყო. უკვე 1929 წელს ღამით ნაცისტმა ხულიგნებმა ბარლახის ძეგლს კილში ხმალი მოამხვერიეს. ხოლო 1931 წელს ვეიმარში, კლესა და ფეინინგერის სურათებთან ერთად, ბარლახის ნაწარმოებებიც მოხსნეს გამოფენიდან. 1933 წლიდან კი დაიწყო ბარლახის დაუფარავი დევნა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ჰიტლერი, გებელსი და ალფრედ როზენბერგი. ეს უკანასკნელი იქამდეც კი მივიდა, რომ ბარლახს „ნახევრად-იდიოტი“ შეარქვა“, შემდეგ პრესაში გაავრცელეს ცნობა, თითქოს ბარლახი ებრაელი იყო, თუმცა მისი გვარი მე-16 საუკუნემდე გვხვდება ჩრდილოეთ გერმანიაში. შემდეგ ბრალად დასდეს ბოლშევიკობა და თითქოს როგორც მხატვარი — „ყოვლად ბოროტი შემრყენელია“. ბარლახის ერთ-ერთმა კოლეგამ მაგდებურგის ძეგლს „გერმანიის შე-

Käthe Kollwitz. Aus Tagebüchern und Briefen. Berlin. 1959, S. 154—155.

Alfred Werner. Ernst Barlach: Artist under a dictatorship. „The Art Journal“, winter 1962—1963, vol. XXII, 2, p. 61—87.

Naomi C. A. Jackson. Ernst Barlach: gothic modern. „Art News“, December, 1955, Vol. 54, № 8, გვ. 66—67.

მარცხენელი უწოდა“. როდესაც 1934 წლის მიწურულს ძველი საბოლოოდ გამოიტანეს ტაძრიდან, ბარლახი ძნისადმი მიწერილ წერილში აღნიშნავდა, რომ „ტაძრის მღვდელი „ფოლადის მუშარადის“ დიდად აგრესიული წევრია. მისი აზრით „პაციფისტური“ თემა, როსელიც თურმე კემს ნაწარმოებს შეუთვისებია, საუსებიოთ საკმარისია, რათა ეს ძველი მოხსნილ იქნას“. ⁸ შემდგომ წლებში ბარლახს სულ უფრო და უფრო ავიწროებენ. მუზეუმებს ჩამოერთვათ მისი ნაწარმოებები, აიკრძალა მისი პიესა, რომლის პრემიერამ წარმატებით ჩაიარა; გესტაპომ გაანადგურა მისი ნახატების გამოცემის მთელი ტირაჟი (3.800 ეგზემპლარი), იმ მოტივით, რომ „წიგნის შინაარსი დიდ საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებრივი მშვიდობიანობისა და წესრიგისათვის“; შემდეგ ბერლინში, საიუბილეო გამოფენიდან — სკულპტურა 200 წლის მანძილზე — ჩამოიღეს ბარლახის, კ. კოლვიციისა და ლემბრუკის ნამუშევრები, და ყველა მათ აკრძალათ გერმანიაში რომელიმე გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება. მოქანდაკე ბიომერმა, გაულიტერმა, ბარლახს ემიგრირებაც კი ურჩია, მაგრამ ბარლახმა დიდი გულისწყრომით უარყო ეს წინადადება ⁹. დაბოლოს, 1937 წელს მიუნხენში მოაწვევეს საპეტიალური გამოფენა სათაურით — Entartete Kunst („დეგენერატიული ხელოვნება“), რათა საქვეყნოდ გაეთახსირებინათ გერმანული ხელოვნების მოღვაწეები (112 კაცი). გერმანიის 25 მუზეუმს ჩამოართვეს ამ ხელოვანთა ნაწარმოებები, თანაც იკეხნინდნენ, რომ კონფისკებული იყო თორმეტ ათასამდე გრაფიკული ფურცელი და ხუთ ათასამდე სურათი და სკულპტურა. 1939 წელს შვეიცარიაში ამ ნაწარმოებთა დიდი აუქციონი გამართეს; ნაწარმოებთა ის ნაწილი კი, რომელიც არ გაიყიდა, ბერლინში „სიმბოლური, პროპაგანდისტული მიზნებით“ ცეცხლს მისცეს. სულ გაანადგურეს 1004 სურათი და სკულპტურა და 3825 გრაფიკული ფურცელი ¹⁰. ყველა ამ „ლონისტივებს“ ბარლახის 381 ნაწარმოები შეეწირა, გრაფიკის ჩათვლით. ამავე ხანებში კი გერმანიის საზღვრებს გარეთ ბარლახის მნიშვნელობა არაერთხელ დადასტურდა: 1933 წელს იგი მიიწვიეს გამოფენაზე ჩიკაგოში, სადაც მისი შემოქმედება წარმოდგენილი იყო სკულპტურით — „მომღერალი მონაზვნები“; 1934 წელს ბარლახი ბერკში მიიწვიეს, შემდეგ ნიუ-იორკში; ხოლო 1936 წელს იგი ვენის აკადემიასთან არსებულ ავსტრიულ მოქანდაკეთა ასოციაციის საპატიო წევრად აირჩიეს ¹¹.

მიუხედავად ნაცისტთა ასეთი ვერაგული შემოტევისა, ბარლახს არასოდეს მიუტოვებია მუშაობა თავის სახელოსნოში, რომელიც ნაცისტთა მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა და იზიარებდა თუ ესტუმრებოდა ხოლმე ვინმე ბარლახის მეგობართან. 1931-32 წლებში ბარლახმა დიდი სამუშაო წამოიწყო: მას განზრახული ჰქონდა ლუბეკში მე-13 საუკუნის ტაძარი უშარმაზარი ფიგურებით (სიმაღლთ 2 მ) შეემკო. ფიგურები ტაძრის ფასადის ნიშებში უნდა მოთავსებულიყო. განზრახული 16 ფიგურიდან ბარლახმა მხოლოდ სამის დამთავრება მოასწრო და დადგა კიდევ ისინი თავთავის ადგილზე (მათხოვარი ხეიბარი, ქალი ქარში, მომღერალი მორჩილი). ფიგურები კლინიკებისგან იყო გამოძერწილი — ბარლახი აქაც ანგარიშს უწევს არქიტექტურას: შენობა აგურისაა. რაღა თქმა უნდა, ნაცისტებმა ყველა დონე იხმარეს და სკულპტორის ჩანაფიქრი განუზოროცილებელი დარჩა. მაგრამ მათ იმასაც მიადრეეს, რომ დამთავრებული ფიგურებიც ჩამოიღეს ტაძრიდან.

ე. ბარლახი დაღუპულ მეომართა ძველი მაგდებურგში (ღებლი)

შემოხსენებული მომღერლის ფიგურა ბარლახს ბრინჯაოსგანაც აქვს გაკეთებული (იგი, უკვე ომისშემდგომ წლებში, მის საფლავზე დადგეს). და თუ ერთმანეთს შევადარებთ სხვადასხვა მასალის — კლინიკებისა და ბრინჯაოს ვარიანტებს, დავრწმუნდებით, რომ აქ კომპოზიციის უბრალო ღებლირებასთან არა გვაქვს საქმე. ბარლახი კიდევ განაგრძობს ფიგურაზე მუშაობას. თვით თემა მომღერლისა მოქანდაკეს ადრევე იზიდავდა. 1930 წელს მან 1928 წლის მოდელის მიხედვით, ბრინჯაოსგან გააკეთა მომღერალი მამაკაცის ფიგურა — იგი პირდაპირ მიწაზე ზის, ორივე ხელი ცაალ მუსლზე წაუვლია და, თვალბმინაბული, მთლად სიმღერას მისცემია. იგივე თემა ლუბეკის ტაძრისათვის ბარლახს სრულიად ახლებურად აქვს გააზრებული და დამუშავებული.

მეორე მრავალფიგურიანი კომპოზიცია ბარლახმა ბეთჰოვენს მიუძღვნა. ეს არის ხისგან გამოკვეთილი ცხრა ფიგურა. ისინი დიდი კომპოზიტორის მუსიკას დაუტყვევებია. ეს ფიგურები, რომლებიც 1935 წელს არის შესრულებული, მოგვიანებით ქამბურგელმა მეცენატმა შეიძინა ადგილობრივი მუსიკალური დარბაზისათვის. თვითეული ამ ფიგურათაგანი გაქვავებულია და სმენად ქცეულა. მაგრამ თვითეული თავისებურად აღიქვამს მუსიკას და ამიტომაც, რომ ყოველი მათგანი განსხვავებული ექსტიკულაციით გამოირჩევა — მგზავრი, მოცეკვავე ქალი, ბრმა, ფიგურა, რომელიც რაღაცის მოლოდინშია, ბედსშერიგებული კაცი, დარდისგან გასრესილი ადამიანი და სხვ. ჩვენს წინაშე გრძნობის აღმძვრელი ღრმა მედიტაციის ნიშნუების თავისებური კოლექციაა.

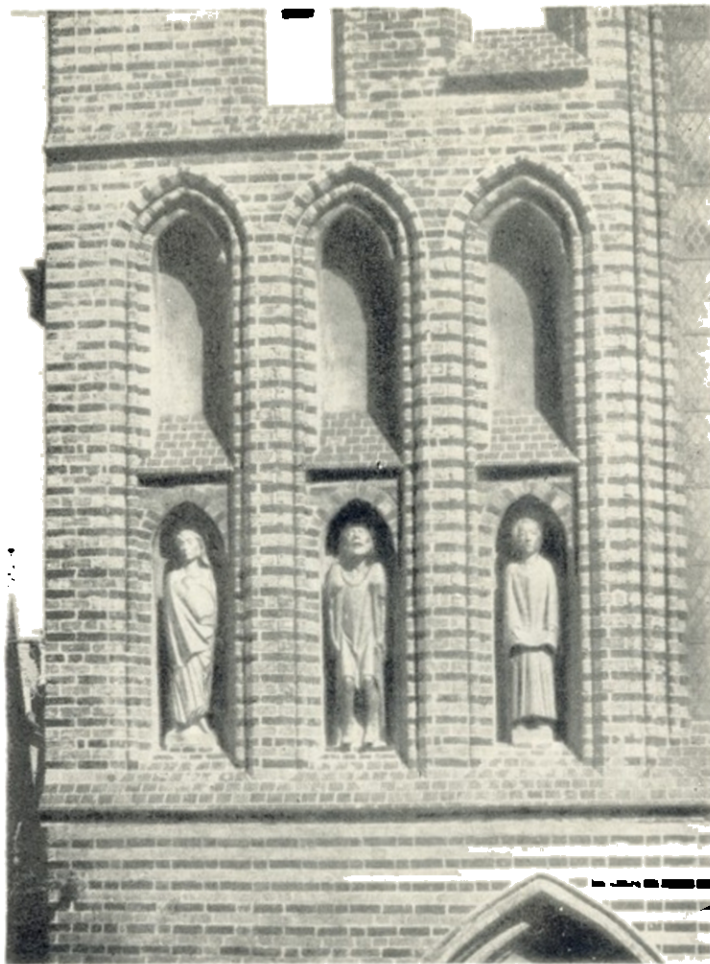
არ არის მართალი, თითქო ბარლახი თავისი შემოქმედების ბოლო ხანებში მხოლოდ ფეხზე მდგომ ფიგურებს ქმნიდა და რომ ფიგურები დამჯდარი პოზით ან შემთხვევითია, ანდა აღრინდელ კომპოზიციათა რეპლიკებია მხოლოდ. ბარლახს

⁸ ა. ვერნერი, იქვე — გვ. 84. ინგლისური თარგმანი.

⁹ იქვე, გვ. 85

¹⁰ Franz Roh. Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart, München, 1958, S. 153.

¹¹ ა. ვერნერი, იქვე, გვ. 84, 85.

ე. ბარლახი ქანდაკებები ლიუბეკის ტაძრის ფასადის ნიშებში (1932 წ.)

ადრეც ჰქონდა ჩაფიქრებული (თითქმის ერთდროულად) საკუთარი სიმღერის ქანგსმინებებული მამაკაცის ფიგურის შექმნა — ერთი მჯდომარე პოზაში, მეორე კი ფეხზე მდგომი. ასევე თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იგი ქმნის ფეხზე მდგომ ფიგურებსაც (ასეთია მისი ძველი ბეთ-პოვენისადმი მიძღვნილი), და მჯდომარე ფიგურებსაც; თუმცა, მართალია, ზოგი მათგანის შესახებ არსებობს ცნობა, რომ ისინი ადრინდელი მოდელების მიხედვითაა გაკეთებული (მაგალითად, „მიწაზე მჯდომი გოგონა“, 1937 წ. ხე). მაგრამ ადრე დაშუშებული თემის ასეთი გახსენება და მისი ახალ მასალაში გადატანა ბარლახის შემოქმედების წინახანებშიც შეინიშნება. ამავე დროს მოქანდაკის უკანასკნელი წლების შემოქმედებაში ჩნდება სრულიად ახალი თემები, რომლებიც აქტუალურ მოვლენათა გამოძახილია. ასეთია „ავი წელიწადი“ და „როხროხა დედაბერი“ (ფეხზე მდგომი და მჯდომარე ფიგურები). მათ ორთავეს კიტლერელთა ეპოქის დაღი აწის.

როგორც ზემოთ ვნახეთ, ბარლახი მრავალი წლის განმავლობაში გატაცებით მუშაობდა ომში დაღუპულ მებრძოლთა უკვდავსაყოფად. მას შემდეგ, რაც ამ ძეგლებზე მუშაობა დაამთავრა, იგი კვლავ მიუბრუნდა სრულიად ზოგადი ხასიათისა

და მნიშვნელობის ცალკეულ თემებს. და თუ მისი წამუშევრები — მეგობარი მწერლის, დიობლერის, საფლაკის ძველი ჩამოართვის ბარლახს¹², უთუოდ იმიტომ, რომ იგი ისევე იყო გადაწყვეტილი, როგორც დაღუპულ მებრძოლთა ძეგლები, რომელთა ხამდვილი აზრი და დახიზნულება მთლად გააყალბეს ნაცისტებმა. რაც შეეხება ფიგურებს, რომლებიც თითქოსდა ზოგად, განყენებულ თემებს გამოსახავდნენ, ისინი გაუგებარი და მიუწვდომელი იყო ნაცისტ „მეთვალყურეთათვის“, რომელნიც ბარლახს მიუჩინეს. ზოგადი თემა ჩანს სახელებში, ასე მაგალითად, „ალი“ (1934 წ. ქალის ფიგურა), ანდა „ჩაფიქრებული“ (1934 წ.), „მეზავრი ქარში“ (1934 წ.) „მოწყურებული“ (1936 წ. — ყველა ხისაა). ანდა სხვა მჯდომარე ფიგურები — „დედა, კალთაში პატარა ბაღლით“ (1936 წ.), „მწყემსი სალამურით“ (1936 წ.), „ყინვისგან დამზრალი დედაბერი“ (1937 — აგრეთვე ყველა ხისგანაა) და „მეითხველი“ (1936 წ. — ბრინჯაო). ამ ფიგურებში მკაფიოდაა ასახული ნაცისტთა ბატონობის მიმე, შავბნელი დრო. თემის სახელწოდება (მაგ. „ყინვისგან დამზრალი დედაბერი“ და სხვ.) აქ სკულპტურის ერთ, მხოლოდ გარეგნულ მხარეს განსაზღვრავს, ძირითადი არსი კი მის ღრმა ფსიქოლოგიურ შინაარსშია.

კ. კოლვიცი 1944 წელს იხსენებდა მხატვარ ლეო ფონ კიონიგის მონაყოლს: „როცა კი ბარლახი თავისი თავშესაფრიდან თვალს მოკრავდა ერთადერთ, ბერლინიდან მომავალ, მატარებელს და ადამიანებს, რომლებიც წინდაუკან საეჭვოდ დასეირნობდნენ მისი სახლის წინ, იგი მაშინვე მიიძალბებოდა თავის თავშესაფარში და იქ იჯდა, ვიდრე „სტუმრები“ არ გაშორდებოდნენ იქაურობას. მაგრამ ლეო ფონ კიონიგს ბარლახთან არა ერთი და ორი ღამე გაუტარებია. მაშინ ბარლახი სარდაფში ჩარბოდა და ღვინო მოჭონდა. მუდამ აქვე იყო ბარლახის პატარა ძაღლი „ბოლი“. კიონიგი ამხნევებდა ბარლახს, ეს მას არ ღლიდა“.

უკვე არაერთხელ იყო აღნიშნული, რომ ბარლახის მრავალი სკულპტურა თავისებური პროტესტია ნაცისტთა ძალმომრების წინააღმდეგ მიმართული. ასეთია, მაგალითად, მოხუცი დედაკაცის ფიგურა, რომელიც მთელი სხეულით უკან გადაზნექილა, ორივე ხელით ღონივრად ჩასჭიდებია თავის მოხრილ მუხლებს და გამომწვევი ხარხარით უმასპინძლდება ნაცისტებს. ანდა ფეხზე მდგომი, გამართული ქალი, რომელიც მზადაა მოკუმული ტურებით და ცარიელი ხელებით გაუმკლავდეს „ავ წელიწადს“. დამახასიათებელია, რომ ბარლახი ამ ხანებშიც მისდევს მწერლობას. მისი ხელნაწერები, დრამა — „გრადი ფონ რატცებურგი“ და ნოველა — „მოპარული წელიწადი“, — თუნუქის კოლოფში ჩაუდვიათ და ბაღში ჩაუმარხიათ, რათა ჩხრეკის დროს გესტაპოელებს არ ჩავარდნოდათ ხელთ.

ბარლახი გარდაიცვალა 1938 წლის 24 ოქტომბერს, როსტოკში კერძო საავადმყოფოში.

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე ბარლახის შემოქმედება ღირსეულად დააფასეს. აღადგინეს მისი ძეგლები; შეიქმნა მისი მემკვიდრეობის არქივი; გამოდის წიგნები, რომლებშიც სრულადაა წარმოდგენილი მისი მხატვრული შემოქმედებობა, ხოლო სხვადასხვა უნივერსიტეტების ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტებში მუშავდება ცალკეული თემები, მიძღვნილი ბარლახისა და მისი ნაწარმოებებისადმი.

¹² ნაომი ჯექსონი, იქვე, გვ. 66.