Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

DU0105 Písemná postupová zkouška

Edward Munch

Výkřik

Jméno: Tereza Jasná

UČO: 413750

Obor: FF DU

Semestr: 4.

Rok: 2014

Obsah

[**ÚVOD** 2](#_Toc390551937)

[**1.1 Edvard Munch** 3](#_Toc390551938)

[1.2 Munchova cesta k Výkřiku 6](#_Toc390551939)

[**2.1 Výkřik** 9](#_Toc390551940)

[2.2 Přínos díla 10](#_Toc390551941)

[**ZÁVĚR** 11](#_Toc390551942)

[**BIBLIOGRAFIE** 12](#_Toc390551943)

ÚVOD

Vybrala jsem si toto dílo nejen kvůli tomu, že ve mně probouzí velmi silný vizuální prožitek, ale i z toho důvodu, že velmi obdivuji tvorbu a život Edvarda Muncha. Inspirující je již jeho honba za perfektním vyobrazením syrových lidských pocitů. Jeho neustálé přesvědčení, že obraz může vyvolat obnaženou podobu lidské emoce, která autorovi žije v myšlenkách.

Munchův „Výkřik“ je obraz, který emoce vysílá z plátna i rámu a nechává diváka se jimi obklopit a zbavené jakýchkoliv příkras je vysílá přímo do jeho podvědomí.

Všechny tyto emoce, které obraz nejen vysílá, ale samozřejmě i zobrazuje, jsou cítit od jeho vzniku. K sepsání této práce mne přivedl výrok vyřčený v dokumentárním pořadu z Velké Británie (*Soukromí mistrovského díla: Edvard Munch: Výkřik*, režiséra Samuela Westa z roku 2006), kde bylo diváku nadneseno, že obraz je dnes běžně dostupný v mnoha variantách, užitých zejména ke komerčnímu užitku (tzn. suvenýry, napodobeniny, apod.) a nemá světu již co dát, natož diváka jakýmkoliv způsobem emočně ovlivnit.

V této práci se pokusím tuto domněnku vyvrátit, jelikož osobně s ní nesouhlasím. Kdykoliv toto dílo vidím, vždy mne něčím překvapí či ohromí.

Taktéž se zde zmíním o životě Edvarda Muncha a popíši cestu, která vedla k vytvoření díla.

Edvard Munch

Stanislav Przybyszewski o Munchově práci napsal: *„Smrt přede vším, toto bezsmyslné ukončení bezsmyslného života, zaměstnává mnoho malíře-filosofa. Pocit smrti spočívá na všem, co stvořil. Smrt spočívá nad jeho pustými, šeřivými fjordovými krajinami, smrt vznáší se nad mořem v poledním slunečním parnu. Smrt maluje v hrozně znetvořené hlavě utopence, ležícího na dně mořském, smrt vězí v široce vytřeštěných očích nahé dívky, jež poprvé cítí ničivou smyslnou extázi svým tělem žhavě trhati a v mrzané bázni rozkoše zatíná své ruce mezi nohama. A smrt, odporně hnusná kostra, objímá kyprou, chtivou ženu, oddávající se každým atomem své kůže smyslností žhnoucí.“[[1]](#footnote-1)*

Edvard Munch byl norský grafik a malíř, který se narodil 12. prosince 1863 ve vesnici Ådalsbruk. Byl druhým nejstarším z pěti dětí armádního lékaře. Munchovo mládí nebylo veselé, otec byl velmi silně nábožensky založený despota. Své děti vychovával přísně a jeho výchova hraničila s týráním. Edvard byl tímto až nepřátelským prostředím velmi ovlivněn, vyrostl ve věčně zachmuřeného muže, trpěl depresemi a úzkostnými stavy. Po přestěhování do Osla, prošla rodina dvěma tragédiemi, které Munchovu tvorbu též silně ovlivnily. Nejprve zemřela jeho matka na tuberkulózu a poté i jeho oblíbená starší sestra Johanna na stejnou nemoc.

Únikem od osobních strastí bylo pro Muncha malování. Temnotu jeho života podporoval zejména jeho otec, který mu vypravoval příběhy z pera Edgara Allana Poa a fanaticky svým dětem připomínal úmrtí jejich matky. Mladého Edvarda obklopoval stín smrti, z jehož spárů se nemohl vymanit. Ve svých raných dílech zachycuje své niterní pocity ze smrti matky i sestry. Také je na nich patrná typická skandinávská melancholie a ponurost.

„Prostředí rodiny bylo hluboce poznamenáno bytostným strachem ze smrti a tato tíseň vyvolávala touhu po úniku.“[[2]](#footnote-2)

Rodinné prostředí však nebylo jediné, co vyvolávalo v Munchovi pocit tísně. Byly zde vrozené předpoklady k souchotinám z matčiny strany a také diagnostikovaná bipolární afektivní porucha. Samozřejmě ani jeho sourozenci neoplývali pevným zdravím. U jeho mladší sestry se projevila duševní nemoc již v útlém mládí.

„Nemoc, šílenství a smrt byly černí andělé, kteří stáli stráž u mé kolébky a kteří mně celý život provázeli.“[[3]](#footnote-3)

Jeho talent se začal plně rozvíjet, když navštěvoval Školu designu a jeho profesorem se stal Christian Krogh. O ateliér se postupně dělil s šesti umělci a naplno se věnoval malování, přes otcovu krajní nelibost. Ta se prohloubila v momentě, kdy se spřátelil s bohémem a anarchistou, spisovatelem Hansem Jægerem, který svému příteli mimo jiné předkládal myšlenku, že sebevražda je jedinou cestou ke svobodě. Nutil tak Muncha zaobírat se svými emocemi a zkoumat své nitro. Ve společnosti těchto bohémů začal pít a jeho díla se setkala s hrubým nepochopením a čelila intenzivní kritice.

Po zahájení studií v Paříži, se dostal Munch pod vedení Leona Bonnata, kde si osvojil techniku impressionistů. Toto období však netrvalo dlouho, bylo tvrdě přerušeno roku 1889, kdy zemřel Munchův otec, což Edvarda uvrhlo do depresí*. „Žiji s mrtvými – mou matkou, mou sestrou, mým dědečkem, mým otcem. Zabij se a bude po všem. Proč žít?“* napsal si do deníku. Po smrti otce se vrací do Norska a stará se o rodinu. Je však již silně ovlivněn moderním uměním, zejména svým přítelem Paulem Gauginem, ale také Henrim de Toulouse–Lautrecem a Vincentem van Goghem.

Do jeho díla vstupují prvky pointilismu a je specifická svojí skicovitostí. V roce 1892 otevírá Spolek berlínských umělců Munchovu výstavu jednoho umělce. Tato výstava se však setkává s velmi negativní odezvou a je do týdne uzavřena. V Berlíně projde Munch celkovou obrodou. Manifestem St. Cloud vysvětluje, že již nechce tvořit neživé figury v pokojích při pracích, ale živé bytosti. *„Není třeba víc malovat pokoje, muže, jak čtou, a ženy, jak pletou, – měli by to být živoucí lidé, dýchající, trpící a milující. – Chci namalovat řadu takových obrazů. Lidé musí před nimi pocítit jejich posvátnost a smeknout jako v kostele.“* [[4]](#footnote-4)Jeho tvorba se také stává více symbolickou a dochází zde k zjednodušování formy. V této době vzniká také *Výkřik*.

Ovlivnili jej i fauvisté, zejména způsoby užití barev. Také jej nadchly Rodinovy sochy.

Ani v milostném životě se Munchovi příliš nevedlo. Jeho intimní vztah s Tullou Larsenovou byl spalující a plný žárlivosti a neštěstí. Munch, jak uvádí ve svých denících, se snažil vyvarovat naplnění intimního vztahu, kvůli svým psychickým problémům a dědičným souchotinám. Přesto jí nikdy neodpustil, že se vdala za jeho mladšího kolegu. V souvislosti s krachem jejich vztahu se odehrál jeden osudný incident se střelbou mezi budoucím manželem Tully a Munchem. V té době se již u něj v plném rozsahu projevila neuróza, pocit pronásledování a mánie.

Munch se podrobil psychoterapii a po skončení léčby zakoupil usedlost v Ekely, kde strávil poslední léta života. Soustředil se na venkovské motivy a monumentální projekty, například výzdoba budovy pro čokoládovnu Freia.

Po nástupu nacismu v Německu, bylo jeho dílo označeno za „zvrhlé umění“, což byla pro Muncha velká rána.

23. ledna 1944 zemřel Edvard Munch na nachlazení. Byl pochován a dostalo se mu pohřbu s nacistickými poctami, což vyvolalo mylné dojmy o kolaboraci.

Munchova cesta k Výkřiku

*„Šel jsem po cestě se dvěma přáteli – slunce zapadalo za horu nad městem a fjordem – pocítil jsem nápor smutku – nebe se náhle změnilo v krvavou červeň. Zastavil jsem se, opřel o zábradlí, smrtelně unaven – přátelé se po mně ohlédli a pokračovali dál – díval jsem se nad plápolajícími mraky na fjordem, byly jak krev a meč, a město – modročerný fjord a město – mí přátelé šli dál a já tam stál a třásl se strachy – cítil jsem jakoby velký, nekonečný výkřik šel tou nekonečnou přírodou.“****[[5]](#footnote-5)***Zapisuje si Munch v lednu roku 1892 tento zážitek do deníku.

Motiv tzv. „krvavého nebe“, který Munchem natolik otřásl, mohl způsobit meteorologický jev, známý v severských zemích. Také se často uvádí, že je to ztvárnění erupcí sopky Krakatoa, viditelných v letech 1883 – 1884.

Nutkání zpodobnit samotný zvuk jekotu a zoufalství, drásalo Munchovy již tak slabé nervy. *„Nemaluji, co vidím, ale co jsem viděl.“*[[6]](#footnote-6)

Při pobytu v Nice v roce 1892 vzniká obraz *Beznaděj*, který je jakýmsi předobrazem *Výkřiku*. Místo figury jekotu je zde zamyšlený muž, opírající se o zábradlí. Dvě mužské postavy, které jsou i ve *Výkřiku*, se v *Beznaději* vzdalují a svého přítele opouštějí.

Po návratu do Norska se plně projevuje Munchova posedlost tématem. Vznikají různé verze obrazu, který autor nejprve pojmenoval *Zoufalství*, ale začalo se mu říkat *Křik*, kterýžto název později Munch přijal. On sám však své obsesi říkal *Jekot*.

Krajinu převzal z nejznámějšího pohledu na Oslo z vrchu Ekeberg, který je krajináři nejčastěji zachycovali. V lese na tomto kopci spáchal sebevraždu Munchův přítel, opodál stála jatka a také léčebna pro duševně nemocné ženy, kde pobývala jeho mladší sestra. Pro Muncha neexistovalo lepší umístění zoufalého křiku než tato oblast, která byla drásavým zvukem nasáklá.

Jiné verze vznikají v letech 1893-1910, za celý svůj život jich vytvořil přes sto. Jedná se o plátna s různými odchylkami od originálu až po zjednodušené litografie. Na zadní straně verze z roku 1893, je nedokončená předešlá verze. Na tomto obraze je také nápis: „*Mohlo být namalováno jen šílencem*“, o kterém není jisté, zda vznikl za autorova života a je to jeho dílo či ne.

V roce 1978 kunsthistorik Robert Rosenblum prezentuje myšlenku, že figura Výkřiku je založena na peruánské mumii, která byla součástí výstavy v pařížském Trocadéru, a která se také objevuje v Gauginově díle.

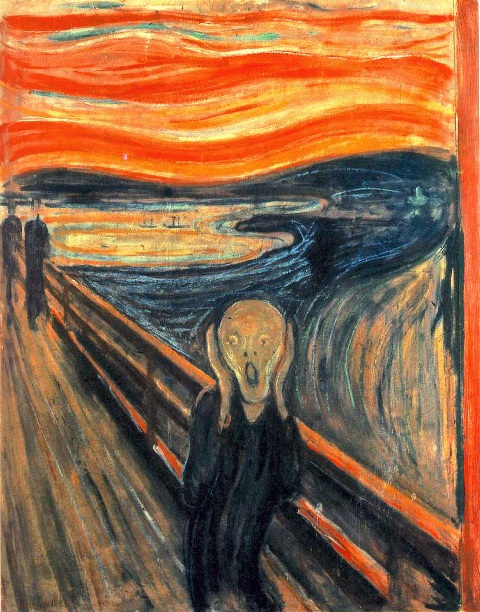
Neodolal celoživotnímu nutkání dílo přepracovávat a snažil se stále o větší autenticitu výjevu. Jekot jej měl ve svých spárech a odmítal jej propustit.

Dílo je vystaveno v Národní galerii v Oslu.

2.1 Výkřik

Na výjevu jsou zřetelné tři postavy, v levé části jsou to dva kolemjdoucí a v centrální části plátna je to černě oděná, bezpohlavní figura s doširoka otevřenými ústy a s rukami přitisknutými k tvářím. Postavy v zadní levé části jsou zbaveny rysů, mohlo by se zde jednat o dva muže či muže a ženu, procházející se po mostě.

Pod těžkým krvavým nebem se rozprostírá děsivá vlnící se krajina. Mezi fjordy je patrná zakalená vodní hladina, jejíž vody se ženou směrem k ústřední postavě obrazu. Ona figura se svíjí v jakési křeči, vyvolané pravděpodobně samotným aktem kvílení.

Neklid v obraze je podpořen rudými barevnými tóny na nebi, fjordech a zábradlí. Na pravé straně je svislý rudohnědý pruh, který působí jako část uměle vytvořeného rámu.

2.2 Přínos díla

Dílo silně ovlivnilo umělce již v době svého vzniku, například český spolek Osma a české umění kolem roku 1902 vůbec.

Nebyli to však jen malíři, koho Výkřik inspiroval. [Stanisław Przybyszewski](http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Przybyszewski), Munchův přítel, pod vlivem díla napsal roku 1917 román *Křik*, kde snaží zvuk popsat slovy.

Největší oblibě se obraz těší v druhé polovině 20. století, kdy se drsnou auru obrazu snaží masovou produkcí snížit Andy Warhol.

Později se *Výkřik* stává téměř modlou a rozšiřuje se jeho komerční využití. Objevuje se v reklamách, filmech a seriálech. Mnohdy je samotná symbolická figura vytržena z krajiny a použita samostatně, což dílo degraduje a Munchově obsesi se tudíž ubírá na síle.

Nutno podotknout, že obraz byl přijat zejména mladými umělci, kteří v něm viděli budoucnost. Takovou, ve které není podstatný prchavý okamžik, ale hluboký niterní pocit, který přetrvává.

****

ZÁVĚR

Jak jsem se již zmínila v úvodu, existují dohady, že léta reprodukování a „zneužívání“ obrazu, zejména jeho centrální postavy, ubírá Výkřiku na váze a intenzitě.

Osobně s tímto tvrzením nesouhlasím. Zosobnění jekotu, ač vytrženo z kontextu díla, má podle mého názoru stále působivou moc. Je to obraz, který byl dobou „znásilněn“ a pitván a přesto si udržel svou grácii a především sílu.

Munch s tímto dílem vnesl novou myšlenku do proudu umění. Lze zachytit ty nejniternější pocity, trýznivé představy a emoce v uměleckém díle? A snažil se toho docílit většinu svého života.

Myslím si, že Edvard Munch dosáhl toho, o co se u *Výkřiku* snažil. A dovolila bych si tvrdit, že natolik přelomové dílo snese cokoliv, co mu budoucnost do cesty připraví. Ať jsou to necitlivé reprodukce či odsouzeníhodné krádeže.

Výkřik bude, dle mého názoru, vyvolávat stále stejné vizuální prožitky po mnoho generací.

BIBLIOGRAFIE

* LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. Kapitola Edvard Munch
* WITTLICH, Petr. Edvard Munch. Praha : Odeon, 1985.
* MUNCH, Edvard. *Být sám : obrazy, deníky, ohlasy*. Praha : Arbor vitae, 2006.
* EGGUM, Arne. *Edvard Munch: paintings, sketches, and studies*. New York : C.N. Potter, 1984.
* PIJOAN, José. *Dějiny umění 9*. Praha: Odeon, 1991.
* SALUSOVÁ, Žaneta. Smrt a úzkost v tvorbě Edvarda Muncha [online]. 2011 [cit. 2013-02-15]. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia. Vedoucí práce PhDr. Aleš Filip, Ph.D. <http://is.muni.cz/th/333895/ff_b/>.

1. MUNCH, Edward. *Být sám*, obrazy – deníky – ohlasy, Arbor Vitae, 2006, s. 224. – Ne správná citace. Správně jde o text SP, měl by být etdy specifikován v rámic monografie – je to její část, ve funkci samostatné oddílu. Správně tedy měl být uveden název kapitoly a potom „in:“ a dále pokračovat „MUNCH, Edward. *Být sám…“* [↑](#footnote-ref-1)
2. WITTLICH, Petr. *Edvard Munch.* Praha: Odeon, 1985, s. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. LAMAČ, Miroslav. *Myšlenky moderních malířů*. Praha : Odeon, 1989. Kapitola Edvard Munch, s. 76.   [↑](#footnote-ref-3)
4. Úryvek z tzv. Manifestu ze St. Cloud, zásadní pro jeho cyklus *Vlys života* [↑](#footnote-ref-4)
5. WITTLICH, Petr. Edvard Munch. Praha : Odeon, 1985. s. 8.   [↑](#footnote-ref-5)
6. LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. Kapitola Edvard Munch, s.80. Pokud se opakuje citované práce, stačí zkrácená forma citace s odkazem na pozn., kde je plná citace. [↑](#footnote-ref-6)