

КАТЯ МЕДВЕДЕВА ИСКУССТВО БЫТЬ ПРОСТОЙ

Екатерина Ивановна Медведева пришла в искусство не по проторенной дороге. Она не стремилась быть художником, не мечтала об этом, а персональная выставка в ГМИИ им. А.С.Пушкина не могла присниться ей даже в самом красивом сне. Жизнь Медведевой была нелегкой уже с детства, судьба изрядно «пометала» ее по стране: в 9 лет, потеряв родителей, маленькая Катя попала в детский дом в Азербайджане, потом работала ткачихой в Баку, вернулась к себе на родину, в родное село, но не осталась там – уехала искать счастья дальше. Рисовать Екатерина Ивановна начала поздно – в 39 лет, когда работала реквизитором при народном театре в одном из клубов Кисловодска. А через полгода в этом же клубе была организована ее самая первая персональная выставка. Уже после первых показов публике работ «новоиспеченной» художницы в Кисловодске, Белгороде и Москве на зависть других самодеятельных художников у Кати Медведевой появились свои поклонники и даже

покупатели, среди которых были иностранцы. Такое признание среди западных коллекционеров современного искусства и лестные отзывы известных художников и искусствоведов сразу выделили ее из многочисленных самодеятельных авторов и профессиональных живописцев.

Работы Кати Медведевой много раз выставлялись за рубежом, в том числе во Франции (в Ницце), всегда вызывая живой интерес. Великий мэтр живописи – Марк Шагал, увидев картины художницы, написал: «Катя Медведева – это чисто русский талант. Она также любит цвет, как и я».

Творчество Кати Медведевой относится к наивному искусству – той области творчества, которая прежде признавалась маргинальной и несущественной, а ныне становится официально признанной частью отечественной культуры. По мнению современных ученых, это связано с расширением границ того, что вообще считается художественной ценностью, изменением эстетических

KATYA MEDVEDEVA THE ART OF BEING ARTLESS

Успокаиваю нервы
1999
Б., акварель. 20 × 15

I'm Healing My Nerves.
1999. Watercolour on
paper. 20 by 15 cm

Сиреневые
танцовщицы. 2001
Ткань, смешанная
техника. 125.9 × 119.3

Lilac ballet-dancers
2001
Cloth, mixed media
125.9 by 119.3 cm

Невеста. 2003 ▶
Холст, акрил
83 × 58

The Bride. 2003 ▶
Acrylic on canvas
83 by 58 cm

Yekaterina Medvedeva's path in art has been far from easy, and she would not consider herself an artist even in her wildest dreams, while a personal exhibition at the Pushkin Fine Arts Museum would be in the realm of pure fantasy. Katya has had to pass through many hardships in life, and her path since childhood has been a very varied one: when only nine years old, she lost her parents and was sent to an orphanage in Azerbaijan; later she worked as a weaver in Baku, then returned to her native village, but did not stay there long and went further in search of a better life.

She started painting rather late, at the age of 39, when she was working as a prop designer for an

Убиенная царская
семья. 2002
Холст, масло
200 × 284,8

Nicholas II and His
Family Assassinated
2002
Oil on canvas
200 by 284.8 cm

amateur theatre in Kislovodsk, in the North Caucasus; only six months later her first solo exhibition would open in the same venue. Her first public shows in Kislovodsk, Belgorod and Moscow won Medvedeva unexpected attention from admirers and collectors, among them many foreigners – a fact which naturally aroused envy among her colleagues who, like the artist herself, were amateurs. But recognition from foreign collectors of contemporary art, as well as the praise of respected painters and art critics at home, set her apart from other amateur and even professional artists.

Her singular talent has made Katya Medvedeva's name widely known in the artistic circles abroad: her pictures have been exhibited in many countries. Once, in Nice, France the famous Marc Chagall is said to have noticed Katya's paintings remarking: "she loves colour as much as I do".

Katya Medvedeva's work belongs to the school of naive art, which used to be thought marginal and insignificant but which is now being recognized as an essential part of Russian culture. In the opinion of art theorists it is associated with a broadening of the very idea of what must be considered artistically

significant, involving a shift in aesthetic ideals as a whole. The contrast between "naive" and "high-brow" art was typical of artistic thought of the turn of the 20th century among avant-garde painters who saw the naive as a source of renewal of the painter's manner. Thus, Ilya Zdanevich, Mikhail le Dentu, Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Vasily Kandinsky, Alexander Shevchenko and many others are counted among the discoverers of naive art: they found it in the Russian *lubok* folk pictures, in painted stained-glass doors and in works by the Georgian primitive Niko Pirosmanshivili, as well as in the aesthetics and design of town shop-signs.

In a country with a strong agrarian past like Russia, the majority of naive painters were likely to come from peasant families. Katya Medvedeva was born in a small village, but her work has not been based on memories of traditional Russian art and folklore, but rather on the impressions of a first-generation city-dweller. Her work is uniquely identified by its freshness of perception of a sort which looks customary for an intelligent city-dweller. A major motive in Katya's work is its femininity, made up from

идеалов. Противопоставление «наивное – ученое искусство» было типично для художественной мысли авангарда, видевшего в примитиве источник обновления творческой манеры. Илья Зданевич и Михаил Ле-Дантю, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Василий Кандинский, Александр Шевченко и многие другие художники были первооткрывателями примитива, черты которого находили в лубке, в расписных стеклах, в произведениях грузинского художника-самоучки Нико Пироманишвили, в искусстве городских вывесок.

В стране с аграрным прошлым, какой была Россия, большинство наивных художников всегда имело крестьянские корни. Катя Медведева тоже родилась в деревне, но творчество ее сформировано не воспоминаниями о традиционном народном искусстве, фольклоре, а впечатлениями горожанина в первом поколении. Ей, как никому, присуща свежесть в восприятии всего того, что составляет привычный багаж интеллигента. Основным в ее живописи, на наш взгляд, является все-таки гендерный мотив, художественное воплощение женского

Девушка N 4.
Из серии «Девушки
из высшего
общества». 2003
Холст, масло
46 x 57

Upper-Class Girls.
Girl No. 4. 2003
Oil on canvas
46 by 57 cm

the judgment of a woman artist on the world surrounding her. Her own personal experiences have contributed to various images of women who embody the painter's ideal of perfect inner beauty, and the harmony of inner life and reality.

She became interested in ballet as a subject for her work after reading the autobiography of the world-famous ballerina Maya Pliset-skaya; it brought a realization to her that the ballet dancer's life is the hardest of all. "Now I know that ballerinas, as well as children, are living angels. They only walk on the earth," she believes. Her numerous variations on "Romeo and Juliet", "Giselle" and "Swan Lake", pictures of ballerinas in rehearsal and in front of the mirror – all comprise a kaleidoscope of dancers in exotic costumes which resembles the work of Edgar Degas. This is no act of copying, however: Medvedeva has approached and studied this subject, sincerely and artlessly, in a unique and personal way. She features women whom she has encountered at different moments of her life – high-featured ladies of the upper-class, brides in folk costumes, and the mother and child. One of

Рисунок танца
2002. Ткань, акрил
60,6 x 80

A Dance Pattern
2002
Acrylic on cloth
60.60 by 80 cm

взгляда на окружающий мир. Тяжелая личная судьба преобразуется вереницей женских образов, которые воплощают собой мечты об идеальной духовной красоте, гармонии внутреннего и внешнего мира.

Тема балета полюбилась Медведевой после чтения автобиографической книги всемирно известной танцовщицы Майи Плисецкой. Катя поняла, что жизнь балерины самая трудная в мире. «Теперь я знаю: балерины, как и дети, – живые ангелы. Только по земле ходят», – считает Катя. Бесконечные вариации на темы «Ромео и Джульетты», «Жизели», «Лебединого озера», балерины на репетиции и перед зеркалом – весь этот калейдоскоп танцовщиц в роскошных нарядах напоминает нам о шедеврах Эдгара Дега, но художница искренне и непосредственно как бы заново «открывает» эту тему. Медведева застаёт женщину в разные моменты ее жизни: это и светские девушки из «высшего» общества, невесты в народных костюмах, мать и дитя. На одной из своих работ художница написала: «материнство и талант – очень тяжелая ноша». «Счастье легким не бывает», – лю-

бит повторять Катя. Нелегкая материнская участь и непростой путь в искусстве настолько тесно переплелись в ее личной судьбе, что нельзя отделить одно от другого. «Живописью обнаженной души» называет творчество Кати коллек-

Касимовская
невеста. 2003
Ткань, смешанная
техника. 80 x 68

A Bride from Kasimov. 2003
Cloth. Mixed media
80 by 68 cm

ционер ее работ Григорий Пельман, которому вместе с исландским бизнесменом Стефаном Ватнэ удалось собрать наиболее крупную коллекцию произведений Кати Медведевой. Современные ученые рассматривают занятия живописью непрофессиональных авторов как своеобразную аутотерапию, которая помогает урегулировать взаимоотношения личности с окружающей средой. Биографии многих наивных художников, среди которых можно назвать Анри Руссо, Павла Леонова, Елену Волкову, Татьяну Еленок, свидетельствуют о том, что творчество помогло им преодолеть непростые жизненные обстоятельства. Судьба Кати Медведевой в этом смысле не исключение.

Выставка в музейных залах для художника – это своего рода допуск в историю искусства. Признание творчества Кати Медведевой одним из лучших музеев нашей страны является важным событием не только для увлеченных сторонников наивной живописи и примитива, но и для зрителей, которым, возможно, удастся разгадать тайну внутреннего мира художницы.

Ксения Богемская
Надежда Мусьянкова

Ангел Алина. 1989
Холст, масло
192 x 142

The Angel Alina
1989. Oil on canvas
192 by 142 cm

her canvases bears the words: "Motherhood and talent are a very hard burden". Katya's favourite saying is, "happiness has never been easy to bear." The burdensome destiny of the mother and the demanding fate of the painter have combined so intricately in her own life that it is difficult to separate one from the other.

"Pictures painted by a soul stripped bare" – that is how Grigory Pelman, who together with a businessman from Iceland, Stefan Wathne, has assembled the biggest collection of Katya Medvedeva's paintings, has defined her work. Some art historians think that amateur artists who take up painting do so as a kind of self-therapy, an attempt to control the interaction of personality with environment. The

lives of many naive painters, such as Henri Rousseau, Pavel Leonov, Yelena Volkova, Tatyana Yelenok, justify this by the fact that their creative work had helped them to solve some vital questions. In this sense Katya's life is no exception.

A personal exhibition in a museum venue is supposed to be a path into world art history. Thus, the interest shown to Katya Medvedeva's work by one of Russia's best museums is very important not only to those who truly value naive art and primitivism – but also for those who will visit the exhibition and discover something of the secret of Katya Medvedeva's inner world.

Ксения Богемская
Надежда Мусьянкова

