

Ида Гофман Выставка «Русский символизм. “Голубая роза”», открывающаяся в начале марта 2006 года в Государственной Третьяковской галерее, первоначально организована в рамках фестиваля «Европа-2005» в Бельгии и демонстрируется в Брюсселе с 10 октября 2005 по 5 февраля 2006 года. Ее задача – познакомить европейского зрителя с одной из ярких страниц отечественного искусства начала XX столетия. В русском варианте символизма нашли отражение общеевропейские тенденции. Но вместе с тем он внес в общий поток этого художественного направления свою краску, свои национальные черты. В нем проявились особенности русского фольклора с его ярким декоративизмом, глубокая религиозность национального сознания. Его образам присущи мягкий лиризм и мечтательность, свойственные русской душе и природе.

«Голубая роза»

РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

В России символизм возник позднее, чем в других странах Европы, в большой мере под влиянием французского, скандинавского и бельгийского, но развивался быстрее и активнее, чем на Западе. На рубеже XIX–XX веков нигде в Европе не было такой напряженной экономической, политической и общественной ситуации, как в России, породившей в обществе неудержимое желание перемен. В тот период русское искусство формировало в себе сознание главной движущей силы жизни и взяло на себя миссию изменить уродливую российскую действительность и сделать ее прекрасной, наполнив высокой красотой и духовностью. На этой волне возникают поиски большого стиля, в основе которого лежала символистская идея

синтеза, объединения усилий всех видов интеллектуального творчества с целью создания единого художественного образа эпохи. В России этот большой стиль – *grand art* – именовался «модерн». Свое яркое выражение модерн нашел в создании типа частного особняка, появившегося вместе с бурным ростом русской буржуазии. Устроители выставки поставили перед собой задачу в какой-то мере дать представление об особняках в стиле модерн, к созданию которых были причастны многие крупнейшие художники-символисты. С этой целью в состав экспозиции включены большие живописные панно, украшавшие стены таких особняков, скульптура, а также предметы прикладного искусства – блюда, вазы, маски и пр.

П.В. КУЗНЕЦОВ ▶
Голубой фонтан. 1905
Холст, темпера
127×131
Фрагмент
ГТГ

Pavel KUZNETSOV ▶
The Blue Fountain. 1905
Tempera on canvas
127 by 131 cm
Detail
Tret'yakov Gallery

А.А. АРАПОВ
Северная песня. 1908
Холст, масло. 55×81
Собрание В. Дудакова

Anatoly ARAPOV
Northern Song. 1908
Oil on canvas
55 by 81 cm
Valery Dudakov collection

Всего на выставке показано свыше 150 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н.Радищева, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Ивановского объединения художественных музеев, Тверской областной картинной галереи, а также из частных коллекций В.Дудакова и М.Кашуро (Москва), У.Язычяна (Санкт-Петербург) и П.Дж. фон Риттер-Зауни (Швейцария).

В истории русского символизма отмечаются два этапа, так называемые две волны. Первая волна возникла на рубеже 1880–1890-х годов и являла собой стихийный неоромантический протест против прозы жизни и рационального восприятия мира. В своем стремлении прочь от современной реальности «старшие символисты» избирали каждый свой путь. Одни обращались к образам романтической литературы, другие – к древней истории, третьи – к религиозно-нравственным идеалам, многие пришли к театру. Все они мечтали изменить тем самым окружающий мир, создавая в работах свой, новый мир по законам высокого Искусства.

Творчество этих мастеров представлено в первом зале выставки. Среди них – произведения М.Врубеля, В.Борисова-Мусатова, Л.Бакста, Н.Рериха, М.Нестерова, А.Головина, К.Богачевского, Е.Поленовой, В.Денисова, Б.Анисфельда, скульптуры А.Голубкиной, С.Коненкова, В.Домогацкого, а также различные изделия Абрамцевской гончарной мастерской.

Вторая волна русского символизма «поднялась» в 1900-е годы. В отличие от первой она уже обрела очертания эстетической системы, характер художественного направления. Если каждый из «старших символистов» искал свой собственный путь отрыва от земли и обретения творческой свободы, свой стиль, свой индивидуальный образный язык, то деятельность «младосимволистов» была направлена на поиски неких общих принципов символистского искусства, устремлена на выработку особого, только символизму присущего изобразительного языка. Яркими выразителями этих тенденций в русском искусстве стали ученики и продолжатели начинаний Борисова-Мусатова, вошедшие в историю как художники «Голубой розы». Данное явление уникально в своем роде; оказавшись у истоков русского авангардного движения, оно сыграло в его судьбе важную роль. Содруже-

М.А. ВРУБЕЛЬ
Ассириец
Майолика
19,7 × 11,5 × 13,3
ГТГ

Mikhail VRUBEL
An Assyrian
Majolica
19.7 by 11.5 by 13.3 cm
Tretyakov Gallery

ство выросло из кружка творческой молодежи, сложившегося на рубеже XIX–XX веков в стенах Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его участников объединяло желание сломать старую систему профессионального образования, основанную на натуралистическом подходе к задачам искусства, противопоставив ей живое, вдохновенное творчество. Их было шестнадцать человек. Лидерами сразу же стали молодые художники-саратовцы Павел Кузнецов и Петр Уткин. Именно они, имевшие самые тесные контакты с Мусатовым, и определили характер и стилистические особенности творческого метода всей группы. Искусство «Голубой розы» представлено на выставке в другом зале. Характер его показа отличен от принципа экспозиции «старших символистов», где главный интерес представляют различные по стилистике и эмоциональному строю творческие индивидуальности.

При показе «Голубой розы» логичнее и интереснее выявить программное единообразие стилистики разных мастеров, их коллективный поиск средств выражения в формах пластического искусства образов подсознания, неких нематериальных категорий – эмоций, настроения, ощущений.

Произведения П.Кузнецова, П.Уткина, А.Матвеева, А.Арапова, Н.Крымова, Н.Сапунова, М.Сарьяна, Н.Рябушинского, Н.Феофилактова, Н.Милиоти, С.Судейкина сгруппированы не по монографическому принципу, а по логике развития тенденций «Голубой розы». При этом определяющим моментом является цветовая гамма, поскольку символистский метод предполагает цвет в качестве главной выразительной особенности живописи как вида пластического искусства. Именно сам цвет, его сила и интонация, ритмическая наполненность является в голуборозовской живописи носителем художественного образа.

Важно сказать, что наша экспозиция не есть реконструкция знаменитой московской выставки 1907 года, а является концепцией «Голубой розы» как художественного движения в русском искусстве начала XX столетия, и дается оно в динамике, эволюции. Развитие идет от произведений, рождающих эмоции «сказок и снов», исполненных блеклыми, «сонными» красками, погружающих зрителя в сон, тишину, мечту. Затем – через образы, рождающие чувства гармонии и радости бытия, – к драматизму и экспрессии в работах на тему Жизни–Балагана. Схематизируя и обобщая, можно сказать, что это путь от «Рождений» и «Голубого фонтана» П.Кузнецова до

В.А. СЕРОВ
Похищение Европы
1910
Бисквит
28 × 45 × 22
ГТГ

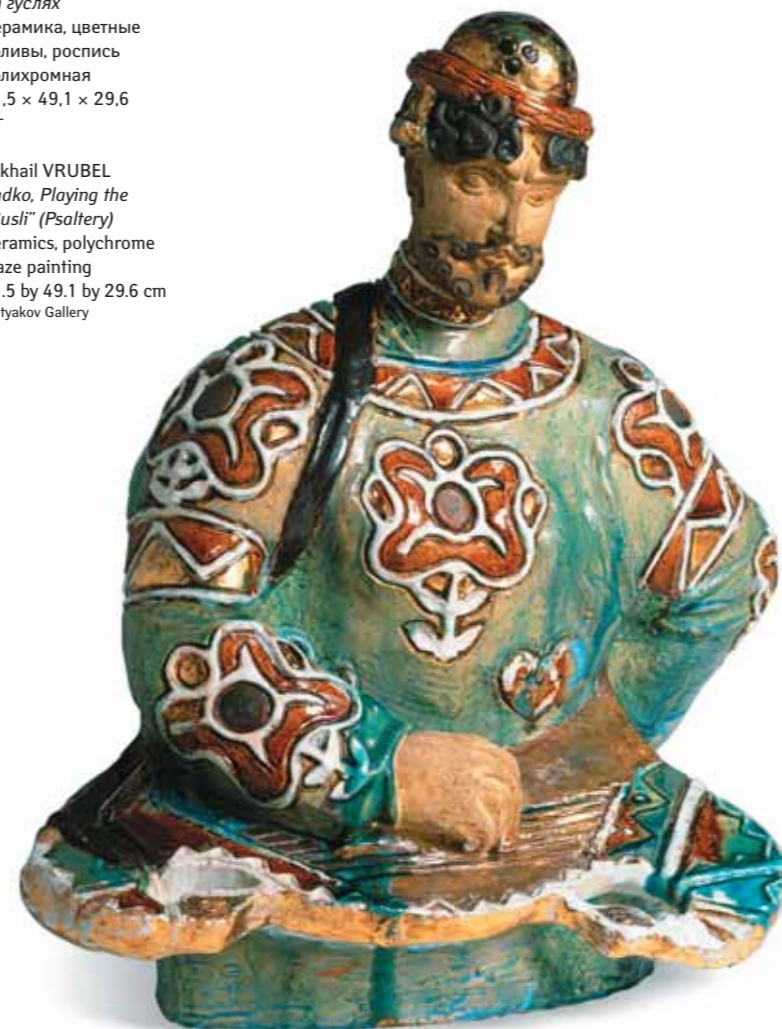
Valentin SEROV
The Rape
of Europa. 1910
Biscuit
28 by 45 by 22 cm
Tretyakov Gallery

«Каруселей» и «Бродячей собаки» С.Судейкина и Н.Сапунова.

Особо следует отметить, что, наряду с широко известными произведениями русской живописи и графики, на выставке экспонируется ряд замечательных работ, являющихся подлинным открытием для нашего зрителя. Это, прежде всего, картины Л.Бакста, Б.Анисфельда, В.Борисова-Мусатова из частного собрания П.Дж. фон Риттер-Зауни (Швейцария). Здесь представлены также мало известные широкой публике живописные произведения Н.Феофилактова и Н.Рябушинского из частного собрания В.Дудакова и М.Кашуро (Москва), редко экспонирующиеся работы Н.Милиоти и Е.Поленовой.

М.А. ВРУБЕЛЬ
Садко, играющий
на гуслиях
Керамика, цветные
поливы, роспись
полихромная
51,5 × 49,1 × 29,6
ГТГ

Mikhail VRUBEL
Sadko, Playing the
"Gusli" (Psaltery)
Ceramics, polychrome
glaze painting
51.5 by 49.1 by 29.6 cm
Tretyakov Gallery

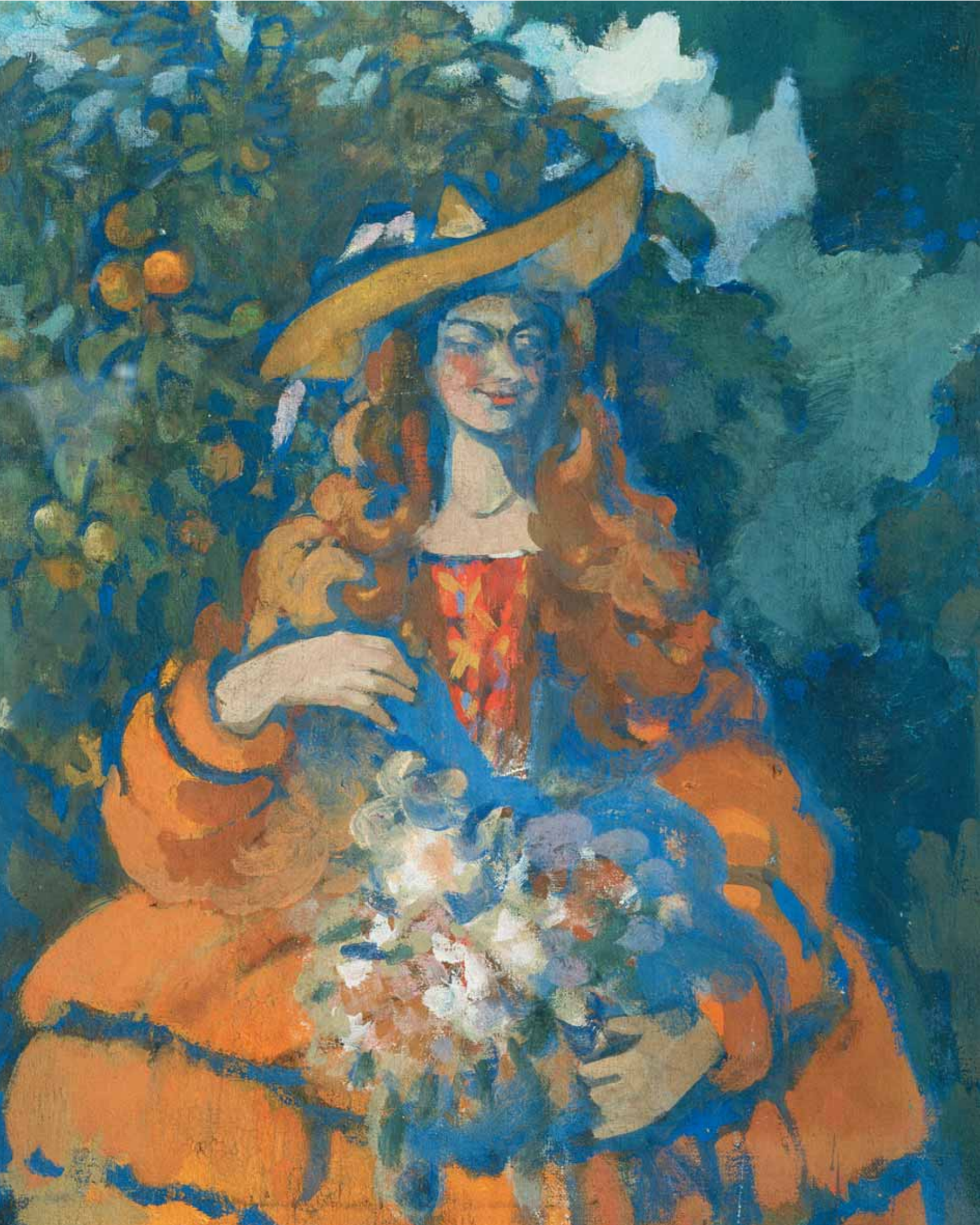
А.А. ГОЛОВИН
Братина «Курица»
Майолика, рельеф,
роспись, глазурь
37 × 55, 5 × 25
ГТГ

Alexander GOLOVIN
Bratina (pot for wine)
"Hen"
Majolica, relief,
painting, glaze
37 by 55.5 by 25 cm
Tretyakov Gallery

Практически публикацией можно считать показ пяти произведений В.Денисова, среди которых – большое декоративное панно «Грех» (ГТГ).

Выставка «Голубая роза» займет достойное место в ряду юбилейных экспозиций, посвященных 150-летию Государственной Третьяковской галереи.

The Blue Rose OF RUSSIAN SYMBOLISM

Ida Gofman The exhibition of Russian symbolism, "The Blue Rose", which opens in early March 2006 at the Tretyakov Gallery, was initially part of the "Europalia 2005" festival in Belgium, shown in Brussels from October 10 2005 through to February 5 2006. It was meant to introduce European viewers to one of the most important periods in early 20th-century Russian art. Russian symbolism reflected general European traditions, while at the same time it brought its own colour and national features into the general stream of this artistic trend, showing traces of Russian folklore in its bright ornamentation. Its images are characterized by a soft lyricism and dreaminess typical of both the Russian spirit and Russian nature.

Symbolism came to Russia later than to other European countries. To a major degree it was influenced by French, Scandinavian and Belgian movements, but it developed faster and more actively than in the West. At the turn of the 20th century Russia was the only European country with such a difficult economic, political and social situation, one that aroused an uncontrollable desire for change among the Russian people. At that time Russian art was trying to form an idea of a central driving force of life and took up the mission of changing the ugly Russian reality, making it beautiful instead by filling it with a higher sort of beauty and spirituality.

This trend gave rise to searches for a grand art based on a symbolist idea of synthesis, connecting efforts of all types

П.В. КУЗНЕЦОВ
Спящая в кошаре. 1911
Холст, масло. 66 × 71
ГТГ

Pavel KUZNETSOV
Woman Sleeping in Koshara. 1911
Oil on canvas
66 by 71 cm
Tretyakov Gallery

Н.Н. САПУНОВ
Колумбина. 1910–1911
Холст, темпера. 72 × 65
ГТГ

Nikolai SAPUNOV
Colombina. 1910–1911
Tempera on canvas
72 by 65 cm
Tretyakov Gallery

of intellectual labour with an aim of creating a single artistic image for the era: in Russia this grand art style was called Moderne. In Russia such developments were manifested, as well as in other ways, in the creation of a type of private mansion which coincided with the active growth of the Russian bourgeoisie. The organizers of the exhibition wanted to give viewers some idea of the Russian

mansions of the Moderne style which were created with the help of many major symbolist artists. Thus, large decorative panels that graced the walls of these mansions, sculpture and arts and crafts items such as platters, vases, and decorative masks were included in the exhibition.

In all, it shows 150 paintings, graphic works, sculptures and arts and crafts from the Tretyakov Gallery, the Russian Museum, the Radishev State Art Museum in Saratov, Tatarstan's Kazan Museum of Fine Arts, the Ivanovo Association of Art Museums, and the Tver Regional Picture Gallery, as well as from private collections of V. Dudakov and M. Kashuro in Moscow, U. Yazychan in St. Petersburg, and P.J. von Ritter-Zauni from Switzerland

There are two stages in the history of Russian symbolism, the so-called "two waves". The first wave took place at the turn of the 1890s and came in the form of a chaotic neo-romantic protest against the prosaism of life and an analytical perception of the world. In their desire to flee the existing reality each of the "elder symbolists" chose his own way. Some of them turned to the characters of Romantic literature, others to ancient history, still others – to religious and moral ideals; many

С.Ю. СУДЕЙКИН
Моя жизнь. 1916
Картон, темпера
45 × 70
Собрание В.Дудакова

Sergei SUDEIKIN
My Life. 1916
Tempera on cardboard
45 by 70 cm
Valery Dudakov collection

turned to theatre. All of them dreamed of changing the surrounding world by creating their own, new world with the laws of high art.

The works of such masters are displayed in the first hall of the exhibition. They include works by Mikhail Vrubel, Viktor Borisov-Musatov, Leo Bakst, Nikolai (Nicholas) Roerich, Mikhail Nesterov and many others, as well as sculptures by Golubkina, Konenkov and Domogatsky, and various items made in the Abramtsevo pottery workshop.

The "second wave" of Russian symbolism appeared in the 1900s. Unlike the first one it acquired features of an aesthetic system and the nature of an artistic trend. Whereas every "elder symbolist" searched for his own way of attaining creative freedom for his own style and individual artistic language, the work of the "young symbolists" was directed towards finding certain general principles of symbolist art. They wanted to work out a special unique symbolist artistic language. The brightest representatives of this trend in Russian art were students of Borisov-Musatov who carried on his ideas and are known as artists of "The Blue Rose".

It is a unique phenomenon. Pioneers of the Russian avant-garde movement, they played an important role in its fate. The association grew from a club of young artists that was organized around the turn of the 20th century in the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture. Its members were united by a desire to put an end to the old system of artistic education based on a naturalistic approach to artistic problems by proposing a vivacious, inspired art instead. There were 16 of them in all, and the young artists from Saratov Pavel Kuznetsov and Petr Utkin immediately became the group's leaders. It was artists from Saratov, who were closest to Borisov-Musatov, who determined the nature and stylistic features of creative method for the whole group. The art of "The Blue Rose" is displayed in the other hall of the exhibition. The display is organized differently from that of the "elder symbolists" where the focus is on artistic personalities with unique stylistic and emotional features.

When showing "The Blue Rose" it seems more logical and interesting to demonstrate the conceptual stylistic

П.С. УТКИН
Ночь. Ветер. 1907
Холст, масло
43 x 49,3
ГТГ

Petr UTKIN
Night. Wind. 1907
Oil on canvas
43 by 49.3 cm
Tretyakov Gallery

Н.П. КРЫМОВ
Московский пейзаж.
Радуга. 1908
Картон, масло. 58,2 x 68
ГТГ

Nikolai KRYMOV
Moscow Landscape.
Rainbow. 1908
Oil on cardboard
58.2 by 68 cm
Tretyakov Gallery

uniformity of different masters, their collective search for means of expression in artistic forms, and subconscious images and certain immaterial categories, including emotions, sentiments, and feelings. The works of P. Kuznetsov, P. Utkin, A. Matveev, A. Arapov, N. Krymov, N. Sapunov, M. Saryan, N. Ryabushinsky, N. Feofilaktov, N. Milioti and S. Sudeikin are grouped not according to a monographic principle but according to the logics of the development of the tendencies of the "The Blue Rose". The key moment is the colour scheme, since the symbolist method suggests colour as the main expressive feature of painting as a form of plastic art.

It is colour, with its strength, intonation and rhythmical richness that is the vehicle of the artistic image of "The Blue Rose". This new display is not a reconstruction of the famous Moscow exhibition of 1907, but a concept of "The Blue Rose" as an artistic movement in Russian art of the early 20th century, with the exhibition demonstrating the dynamics and evolution of the movement. It is a development of ideas from works that arouse the emotions of "fairy tales and dreams", filled with faded, "dreamy" colours that submerge the viewer in Sleep, Quiet and Dreams. Then – passing images that arouse feelings of harmony and joy of life – it moves to drama and expression in works that show the circus of life. At the risk of generalization, it can be said that this is the way from Kuznetsov's "Births" and "The Blue Fountain" to Sapunov's and Sudeikin's "The Carrouseles" and "Stray Dog".

It should be noted that along with the well-known Russian paintings and graphic works the exhibition displays a series of wonderful works that will prove a real revelation for viewers. Principally this comprises works by Bakst, Anisfeld and Borisov-Musatov from the private collection of P.J. von Ritter-Zauni from Switzerland. It also features relatively unknown paintings by N. Feofilaktov and N. Ryabushinsky from the private collection of V. Dudakov and M. Kashuro from Moscow, and rarely-displayed works of N. Milioti and Ye. Polenova. The display of five works by V. Denisov, including the large decorative panel titled "Sin" (from the Tretyakov Gallery), can indeed be described as almost a premiere.

М.С. САРЬЯН
Улица. Полдень.
Константинополь. 1907
Картон, масло. 66x39
ГТГ

Martiros SARYAN
Street. Noon.
Constantinople. 1907
Oil on canvas
66 by 39 cm
Tretyakov Gallery

