

Мария Бурганова

Пьер Карден – Александр Бурганов Диалоги об искусстве

Порой кажется, что в современном художественном пространстве, векторы которого столь разнонаправлены, диалоги об искусстве почти неосуществимы. Умение слушать и возможность быть услышанным стали редкостью.

Два выдающихся художника – Пьер Карден и Александр Бурганов, – творчество которых так несхоже, смогли найти общие формы для диалога в искусстве. Результатом их творческого содружества, возникшего несколько лет назад, стал ряд уникальных проектов, получивших большой резонанс во Франции и России. Поводом к диалогу послужила небольшая скульптура «Приветствие» Александра Бурганова, представленная на выставке в Париже. Произведение сразу привлекло внимание Пьера Кардена и явилось той точкой отсчета, с которой начались совместные проекты художников. Первый стартовал в 2007 году в карьерах Лакоста и замке маркиза де Сада. Это живописное место, расположенное близ Авиньона, получило мировую известность не только благодаря исторической архитектуре, но и в связи с ежегодным фестивалем театрального искусства, девиз которого – «Открывать новые таланты и принимать тех, кто уже достиг вершин своего искусства». Событием фестиваля стала экспозиция монументальных произведений Александра Бурганова, подготовленная Пьером Карденом. Его обостренное чувство пространства и формы позволило представить скульптуру в наиболее эмоциональных ракурсах.

Миф места – трагический и лирический одновременно – обусловил тему выставки, названной «Эрос и Танатос». Мотивы любви и смерти здесь в каждом произведении. Представленные Александром Бургановым в монументаль-

ных размерах, они обрели звучание эпоса. Раскрытые в предшествии объятий руки на мгновение превращаются в раскинутые руки распятого Христа: Он хотел объять всех нас, а мы распяли Его, чтобы эти объятия длились вечно. В изящной женской туфле, заканчивающейся страшным оскалом

череп, соединены летящая походка Любви и тяжелая поступь Смерти. Клетка с тонкими очертаниями женского силуэта заключает в себе мятущую душу. Среди символических композиций представлены портреты Рудольфа Нуриева и Марка Шагала – знаковых фигур в культурном диалоге России и Франции. Выставка объединила более 30 произведений, каждое из которых воспринималось как пронзительное поэтическое и драматическое явление, облеченное в пластическую форму.

Успех выставки, растянувшейся во времени на целый год вместо заяв-

← Пьер КАРДЕН (архитектор) Александр БУРГАНОВ (скульптор) Памятник маркизу де Саду. 2008 Бронза, камень Высота 4,5 м Лакоста

← Pierre CARDIN (architect) Alexander BURGANOV (sculptor) Monument to the Marquis de Sade. 2008 Bronze, stone Height 4.5 m Lacoste

Александр Бурганов и Пьер Карден на открытии памятника маркизу де Саду 18 июля 2008 года, Лакоста

Alexander Burganov and Pierre Cardin at the opening ceremony of the Monument to the Marquis de Sade in Lacoste, July 18 2008

Фестиваль искусств, ▶
Лакоста, 2007
Экспозиция скульптур
Александра Бурганова

Arts Festival ▶
in Lacoste, 2007
Exhibition of Alexander
Burganov's Sculptures

Maria Burganova

Pierre Cardin and Alexander Burganov: An Artistic Dialogue

Sometimes it seems that the terrain of modern art fans out in so many directions that it is almost impossible to have a dialogue on the subject. The capacity to listen and the possibility of being heard have become quite rare.

Pierre Cardin and Alexander Burganov, two outstanding artists whose art is so very different, have managed to find such a common ground for dialogue. Their artistic friendship started several years ago and resulted in a number of unique projects that made a splash in both France and in Russia. The dialogue started with a small sculpture by Alexander Burganov, "The Greeting", which was presented at the exhibition in Paris. This work of art immediately attracted Pierre Cardin's attention and marked the beginning of the two artists' joint artistic projects. The first one was launched in 2007 in the quarry of Lacoste and the chateau of the Marquis de Sade. This place, located near Avignon, is world famous not only because of its historic architecture, but also because of the theatre festival that takes place there.

The festival's slogan is "To discover new talents, and invite those who have already reached the heights of their art". The festival's major event was the exhibition of monumental art of Alexander Burganov, designed by Pierre Cardin, whose unique and absolutely special vision of space and shape helped present the sculptures from the most emotional vantage point. The myth of the place, both tragic and lyrical, gave the theme its name: "Eros and Thanatos". The themes of love

Музей моды
Пьера Кардена, Париж

Pierre Cardin Museum,
Paris

Александр БУРГАНОВ ▶
Рисунок, 2008

Alexander BURGANOV ▶
Drawing, 2008

and death are here in every work of art. Presented by Alexander Burganov on a monumental scale, they acquired epic proportions. The arms, open for embrace, for a moment become the prostrate arms of the crucified Christ, as if saying: "He wanted to embrace us all, but we crucified Him so that this embrace lasts forever." An elegant woman's shoe ends up as the horrific grin of a skull, connecting the flying gait of Love with Death's heavy steps. A cage with a fine feminine outline imprisons a restless soul inside. Among symbolic compositions there are portraits of Rudolf Nureyev and Marc Chagall — key figures in the cultural dialogue between Russia and France.

The exhibition brought together about 30 pieces, each of them perceived as a poignant poetic and dramatic phenomenon, embodied in a plastic form. The success of the exhibition — which lasted for the whole year instead of a month, as had been originally announced — made it clear that the Cardin-Burganov project would continue. The exhibition included a number of new works, and was moved to Paris at Pierre Cardin's suggestion.

It opened on March 11 2008 at several sites simultaneously — on the Champs-Élysées near the Place de la Concorde, at the Cardin Theatre and at Résidence Maxim's de Paris. The exhibition was called "Columns and Clouds" and sophis-

ticated Parisians were struck not only by the works themselves, but by the unique form of their presentation. Many sculptures, executed in white composite material, were elevated high above the ground and seemed to be floating against the rows of black mighty tree trunks and the blossoming greenery of the Champs-Élysées. Alexander Burganov's small bronze compositions offered a contrast to the monumental forms. The general stylistic direction of the pieces may be characterized as "magical realism", which has roots in early surrealism, but has a notable place of its own in the art of the 20th and 21st centuries. All of the images, expressed in Alexander Burganov's unique plastic language, won immediate recognition.

At the same time, the Moscow-Paris Exhibition opened in the Moscow State Museum "Dom Burganov" (Burganov's House) on the Arbat. The exhibit showcased the art of both Burganov and Cardin. Here Alexander Burganov offered his version of the exhibition. Inclined towards monumental forms of expression, he presented photos of Cardin's work on a grandiose scale by creating unique collages and installations.

The Lacoste exhibition of monumental work, which began so auspiciously in 2007, continued with success in the summer of 2008. The monument to the

Marquis de Sade was a new result of Alexander Burganov and Pierre Cardin's creative cooperation. Cardin was the architect and designer of the installation, while Burganov was the sculptor. The monument stands out for its unique composition and virtuoso plastic execution. The portrait of the Marquis de Sade, the philosopher and man of letters, is enclosed in a cage. This metaphor reflects public opinion and fiction, which turned his surname and its derivatives into common terms. In this lies the reflection of the historic episodes of his biography — the disgraced Marquis spent 30 years of his life in prison, where he created his works in solitude. The speakers at the exhibition's opening pointed out that this poignant monument was one of the best recent works in France. Alexander Burganov managed to reflect a writer's genius and insanity, an aristocrat's bravado, and the impotence of a slandered person.

The new exhibition of Alexander Burganov's works opened in time to coincide with the unveiling of the monument to the Marquis de Sade in Lacoste. This time Burganov's graphic works were the centrepiece of the exhibition. The works were enlarged to a grandiose size and erected along the perimeter of a small lake, in the centre of which the sculptures were installed. It turned out to be an utterly unique architectural space, where the smooth surface of water replaced the hardwood of the floor of an exhibition hall, and the graphic sheets became its walls. The surrealistic nature of the space was apparent: a floor that may not be walked upon, walls that just surround the environment without restraining it, the sky instead of a roof. All this made the exhibition a universe unto itself.

The dialogue of the two artists continued in Moscow in November 2008, when Pierre Cardin arrived at the Moscow State Museum "Dom Burganova". The museum held a large exhibition of Cardin's creative projects — architecture, designs for environmental spaces, airplanes, costumes, and furniture. Pierre Cardin was very impressed with the architecture of the museum, created by Alexander Burganov, and, of course, his sculptures, those which he had not seen before. "I am very proud to be Burganov's friend," wrote Cardin. "I am astounded and impressed by his work." These words from the great artist are the best evaluation of the creative work of the famous Russian sculptor Alexander Burganov.

Александр БУРГАНОВ
Пророк. 2007
Композитные материалы
Высота 3,1 м
Фрагмент

Alexander BURGANOV
Prophet. 2007
Composite materials
Height 3.1 m
Detail

ленного изначально месяца, предупредил продолжение проекта Кардена—Бурганова. Экспозиция, включившая ряд новых произведений, по предложению Пьера Кардена была перевезена в Париж и открыта 11 марта 2008 года сразу на нескольких площадках: на Елисейских полях близ площади Конкорд, в театре Кардена и в резиденции «Максимс». Она получила название «Колонны и облака» и поразила искусственных парижан не только самими произведениями, но и уникальной формой их показа. Многие скульптуры, исполненные из белого композитного материала, разместили высоко над землей и, казалось, они парили на фоне мощных черных стволов и распускающейся зелени Елисейских полей. Контрастом к монументальным формам стали созданные Бургановым небольшие бронзовые композиции. Общее стилистическое направление всех произведений можно охарактеризовать как «магический реализм», имеющий истоки в сюрреализме, но занявший собственное знаковое положение в искусстве XX—XXI веков. Все образы, выраженные уникальным пластическим языком, характерным для творчества Бурганова, сразу получили признание.

Одновременно в Московском государственном музее «Дом Бурганова» на Арбате открылась выставка «Москва—Париж», представившая творчество Кардена и Бурганова. Здесь свой

вариант экспозиции предложил Александр Бурганов. Склонный к монументальным формам выражения, он представил фотографии произведений Кардена в грандиозных масштабах, создав уникальные коллажи и инсталляции.

Проект экспозиции монументальных произведений в Лакоста, столь успешно стартовавший в 2007 году, получил достойное продолжение летом 2008 года. Новым результатом творческого сотрудничества Александра Бурганова и Пьера Кардена явился памятник маркизу де Саду. Инициатором его установки и архитектором стал Карден, скульптурную часть выполнил Бурганов. Памятник отличают необычная композиция и виртуозная пластика. Скульптурный портрет философа и литератора маркиза де Сада заключен в клетку. Это — метафора, отражающая общественное мнение и вымысел, сделавшие собственное имя маркиза нарицательным. В этом — и отражение исторических эпизодов биографии: опальный маркиз провел 30 лет в заточении, где и создавал в одиночестве свои произведения. Бурганов сумел отразить в пронзительном образе — одном из лучших, по мнению выступавших на открытии, памятников во Франции за последние годы — гениальность и сумасшествие писателя, бравату аристократа и бессилие оболганного человека.

Александр БУРГАНОВ
Эрос и Танатос. 2008

Alexander BURGANOV
Eros and Thanatos. 2008

К открытию памятника маркизу де Саду в Лакоста была приурочена новая выставка произведений Александра Бурганова. Ее основным ядром стали графические работы мастера, увеличенные до гигантских размеров и установленные по периметру небольшого озера, в центре которого расположили скульптурные произведения. Возникло уникальное по замыслу пространство, придающее экспозиции образ мироздания. Пожалуй, в таком решении, когда гладь воды заменяет собой паркет выставочного зала, а графические листы — стены, особенно ярко проявился сюрреалистический образ архитектурного пространства выставки в Лакоста.

Диалог двух художников продолжился в ноябре 2008 года в Москве, когда Пьер Карден прибыл в «Дом Бурганова» на большую выставку, представляющую его творческие проекты: архитектурные сооружения, дизайн средового пространства, самолетов, костюмов и мебели. Огромное впечатление на Кардена произвел сам музей и, конечно, скульптуры, которых он не видел прежде.

«Я горд быть другом Бурганова. Я потрясен и впечатлен его творчеством», — написал Пьер Карден. Эти слова великого художника являются лучшей оценкой творчества знаменитого российского скульптора Александра Бурганова.