

Андрей Гамлицкий

«Искусство XX века. Взгляд из Вены»

В Московском музее современного искусства в рамках Дней Вены в Москве, проводимых Комитетом по культуре Москвы при поддержке Посольства Австрии, с 8 июня по 2 июля 2006 года экспонировались произведения из коллекции Отто Мауэра. Концепция, идея и организация выставки – Art and Business Culture Management, кураторы – Милена Вильденауэр и доктор Ева Штангль-Теймер.

В современной творческой жизни Москвы, богатой на разнообразные события, выставка стала заметным явлением. 54 графические работы 46 мастеров представили широкий и, вместе с тем, сфокусированный взгляд на искусство 1909–1975 годов. Панорамно-ретроспективный характер экспозиции отмечен присутствием произведений Grands Maîtres XX столетия, возвестивших о начале новой эпохи художественного творчества: Макса Либермана, Василия Кандинского, Пауля Клее, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Макса Бекмана, Марка Шагала, Отто Дикса, а также выдающихся мастеров следующего поколения: Альберто Джакометти, Йозефа Бойса. Наряду с листами Алексея Явленского, Жоржа Руо, Александра Архипенко, Жоржа Матье, Освальда Оберхубера этот раздел раскрывает многообразие поисков и направлений, теснейшие интернациональные взаимосвязи европейского модернизма.

В то же время, в экспозиции блестяще реализовано интроспективно-

личностное восприятие искусства XX столетия. Она впервые знакомит отечественного зрителя с одним из самых крупных и интересных собраний авангарда – Галереей св. Стефана, основанной в 1954 году настоятелем венского кафедрального собора монсеньором Отто Мауэром, который вошел в историю как яркий католический проповедник, а главное, как страстный коллекционер современного искусства, сторонник смелых художественных экспериментов, покровитель молодых талантов. Его личность и деятельность ярко воплощают лучшие черты человека во все времена: толерантность, открытость всему новому, вера в высокие идеалы, невзирая на окружающие трагизм и несправедливость (только недавно закончилась Вторая мировая война). В искусстве авангарда Отто Мауэр видел гуманистическую и свободолобивую альтернативу недавнему нацистскому прошлому. Он тонко чувствовал созидательный характер модернистского искусства и находил ответы на главные вопросы современности, созвучные мечтам и чаяниям нового поколения.

На сегодняшний день Галерея св. Стефана – крупнейшее собрание современной живописи и графики в Вене, продолжающее традиции рубежа XIX–XX столетий, когда здесь, в столице Австро-Венгрии, были представлены новаторские художественные течения и объединения, предопределившие развитие искусства вплоть до наших дней. Выставка элегантно и органично включает работы австрийских мастеров в общий контекст европейского модернизма, подчеркивает выдающееся значение этой школы в формировании изобразительного языка современности.

Текущие линии рисунка Густава Климта, центральной фигуры в художественной жизни Вены рубежа XIX–XX веков, дают представление об изысканности австрийского сецессионизма, и рожают ощущение беспокойства, неудовлетворенности, которое с беспощадной обнаженностью, яростной эмоциональностью взрывается в гравюре сухой иглой Эгона Шиле и литографии Оскара Кокошки. Экспрессионистические тенденции в искусстве австрийских художников получают еще более жесткое и остросоциальное звучание в листах немцев Макса Бекмана, Отто Дикса и других новаторов этого поколения.

По аналогичному принципу выстроена вся «хронология и география» экспозиции. Выставка знакомит как с собственно переломным периодом в искусстве XX столетия, так и с последующим генезисом и разветвлением европейского авангарда.

Важный раздел экспозиции посвящен творчеству австрийских

Вольфганг ХОЛЛЕГА
Без названия. 1952
Бумага, акварель
51×69

Wolfgang HOLLEGA
No Title. 1952
Water-colour on paper
51 by 69 cm

Мария ЛАССИНГ
Без названия. 1959
Бумага, акварель
60,2×44,1

Maria LASSING
No Title. 1959
Water-colour on paper
60.2 by 44.1 cm

Фриденсрайх
ХУНДЕРТВАССЕР
Без названия. 1953
Цветная литография
74,5×54,5

Friedensreich
HUNDERTWASSER
No Title. 1953
Colour lithograph
74.5 by 54.5 cm

Andrei Gamlitsky

“Art of the 20th Century. The View from Vienna”

From June 8 until July 2 2006, works from the collection of Monsignor Otto Mauer were exhibited at the Museum of Modern Art on Petrovka Street in Moscow. The exhibition was organized by the Culture Committee of the Moscow Government under the auspices of the Austrian Embassy, within the programme of “Vienna Days in Moscow”. The exhibition’s concept, idea and organization by *Art and Business Culture Management*. Curators Milena Wildenauer and Dr. Eva Stangl-Teimer.

Even for the rich cultural life of contemporary Moscow, the exhibition was impressive, with 54 graphic works by 46 artists reflecting a wide, yet concentrated, view on the art of the period from 1909 to 1975 (according to the works’ dating). Works by 20th century masters who became forerunners of the new era in painting emphasized the panoramic and retrospective nature of the exhibition. Here, specifically, the names of Max Liebermann (1847-1935), Vasily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee (1879-1940), Henri Matisse (1869-1954), Pablo Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1963), Max Beckmann (1884-1950), Marc Chagall (1887-1985), and Otto Dix (1891-1969) should be mentioned, as well as the famous artists of the next generation, such as Alberto Giacometti (1901-1966) and Joseph Beuys (1921-1986). Together with works by Alexej von Jawlensky (1864-1941), Georges Rouault (1871-1958), Alexander Archipenko (1887-1864), Georges Mathieu (born 1921), Oswald Oberhuber (born 1931), this part of the exhibition clearly shows the variety of trends and styles and also the considerable interdependence of modernist schools in Europe.

At the same time, the exhibition very accurately reflects an introspective and personal perception of 20th century art. For the first time, Russian viewers received the opportunity to see one of the biggest and most interesting collections of the avant-garde in works from St. Stephan’s Gallery, founded in 1954 by the Vienna Cathedral priest, Monsignor Otto Mauer (1907-1973). Mauer was known as an ardent catholic preacher, but he became truly famous as a passionate collector of modern art, an advocate of daring artistic experiments, and patron of new talents. His life and work are a striking manifestation of the best traits of human nature, including tolerance, openness to the new, and a belief in high ideals despite prevailing tragedy and injustice (given the fact that World War II had just come to an end). In the avant-garde Mauer saw a humanistic and freedom-loving alternative to the recent Nazi past and believed that justice had to be restored and the stigma of

Пабло ПИКАССО
Головы мальчика и девочки. 1959–1960
Литография
32,5×52

Pablo PICASSO
Heads of a Boy and a Girl. 1959-1960
Lithograph
32.5 by 52 cm

Макс БЕКМАН
Двое танцующих на канате. 1918
Офорт. 26×26

Max BECKMANN
Two Rope-dancers
1918
Etching. 26 by 26 cm

Эгон ШИЛЕ
Озабоченность. 1909
Офорт, сухая игла
48×31,5

Egon SCHIELE
Anxiety. 1909
Drypoint etching
48 by 31.5 cm

Оскар КОКОШКА
Нищий. 1938
Литография. 28×20,3

Oskar KOKOSHKA
The Beggar. 1938
Lithograph
28 by 20.3 cm

Арнольф РАЙНЕР
Автопортрет
в стиле Рембрандта II
1969–1970
Фотоотпечаток, пастель
52×40,3

Arnulf RAINER
Self-portrait in
Rembrandt's Style II
1969–1970
Photoprint, pastel
52 by 40.3 cm

“degenerate art” removed. He felt the creative nature of modernism and its ability to provide a response to many problems of contemporary society, and to the dreams and expectations of the new generation.

Today, St. Stephan's Gallery houses Vienna's largest collection of modern paintings and drawings. It continues the tradition started at the turn of the century 100 years ago, when Vienna became the centre of the newest artistic trends and the home city of the schools that predetermined the development of contemporary art. With delicacy, the exhibition integrates works by Austrian artists into the context of European modernism, stressing the great importance of this school in the formation of contemporary pictorial language.

Flowing lines distinguish the drawing manner of Gustav Klimt (1862-1918), the central figure in Vienna's artistic life at the turn of the century, thus providing an insight into the fine art of Austrian secessionism. They create feelings of unease and discontent that are mercilessly exposed, and with violent emotional impact literally explode in drypoint etching by Egon Schiele (1890-1918) and in lithography by Oskar Kokoschka (1886-1980). Expressionistic trends remarkable

in works representing the Austrian school become even stronger and receive a highly social grounding in works by German artists such as Beckmann, Dix and others.

The exhibition's “chronology and geography” has been arranged along the same lines. In condensed form and using the highest quality exhibits of which many are early or rare, it helps viewers to see not only the turning point in the history of 20th century art, but also the genesis and subsequent division of the European avant-garde.

The exhibition's important part consists of works by Austrian artists who became famous in the mid-20th century. Viewers could see the turning point in works of Schiele, Kokoschka and Kandinsky, and other founders of the avant-garde, as well as become familiar with artists of the next generation. Except for Freidenreich Hundertwasser (1928-2000), their works are less known in Russia, a factor that made the exhibition even more interesting. It is also worth mentioning that these artists were working in accordance with general trends of European pictorial art that exploited achievements of the 20th century avant-garde, such as abstraction, abstract expressionism, con-

ceptualism, and optic art. Among many remarkable works, those by Arnulf Rainer (born 1929) deserve special attention – Rainer's works are internationally acclaimed and are distinguished by their passion and complex graphical structure.

It is sad that no catalogue was printed for this outstanding exhibition. Perhaps due to this fact, and also given a generally dismissive attitude to graphic art on the part of Russian experts, some reviews contained regrets that the exhibition included “only works on paper”, and apologies because “for the civilized audience drawing is not a second-rate art and some specialists attribute to it higher importance than to epochal paintings”.

It is, indeed, my duty to point out here that works of graphic art are exactly the items that give this exhibition special value. They are distinguished by their intimacy and utter straightforwardness, peculiar to avant-garde graphics whose emphasis on unrestricted freedom of expression and bold experiments with the subconscious make this kind of art considerably more expressive and meaningful.

It goes without saying that such a remark refers primarily to drawing which reveals not only the artist's skills but also the secrets of his soul. Spontaneous, half-formulated ideas, a vivid pulsation of lines, and the style of strokes on the paper often may say more about the artist than huge paintings and thick volumes. Yet printed avant-garde graphic art represents a separate artistic phenomenon of significant value without which it is impossible to fully understand 20th century art.

From the start, the avant-garde was well known for its social and aesthetic claims, its manifesto nature, and aspiration for a public response. Printed etching provided the best means to achieve such set goals: all the greatest artist-innovators of the 20th century paid tribute to printing and publishing. Etching, symbolic in its nature and limited by lines and spots was an ideal tool for addressing the audience with utmost clarity. Limited by means, an artist could enjoy unrestricted opportunities for graphic expression that was a process as fascinating as studying the colouring and style of a painting.

By way of example, it is enough to compare the exhibited lithographs by Matisse, Chagall and Picasso. The tranquility and clear local colours of Matisse's “Jazz” (1938) do not in the least give an impression of a copy print. This effect has been achieved due to use of a coloured paper “decoupage” cutout as the original for the lithograph. Chagall drew on the lithographic stone, thus retaining the lyricism and lightness peculiar to his style. It is possible to say that Picasso's portrait of children has been “moulded” as the artist put his hand into the jar with lithographic paint and worked with his fingers on the stone. This technique enabled him to create unusually vivid images.

художников, заявивших о себе в середине XX столетия. Здесь можно было познакомиться с трансформацией творчества Шиле, Кокоски, Кандинского и других основоположников авангарда, мастерами следующего поколения. Их наследие, за исключением, может быть, Фриденсрайха Хундертвассера, менее известно отечественному зрителю, и поэтому показалось особенно интересным. Поиски австрийских художников лежат в русле общеевропейских тенденций изобразительного искусства, питающегося достижениями авангарда начала прошлого столетия: абстракция, абстрактный экспрессионизм, концептуализм, оптическое искусство... Из немалого числа ярких работ хотелось бы особенно выделить темпераментные, сложнейшие по графической структуре листы Арнульфа Райнера, широко известного за пределами Австрии.

К сожалению, эта замечательная выставка не сопровождалась каталогом. Быть может, поэтому (наряду с преобладающим у нас пренебрежительным отношением к графике вообще) в некоторых рецензиях звучали мнения, что показали «всего лишь бумажки», и оправдания, что «для цивилизованной аудитории графика не является второсортным искусством, а некоторые ставят ее даже и выше эпохальных холстов...».

Считаю своим долгом подчеркнуть, что выбор для показа именно графики – важнейшее достоинство экспозиции. Присущая этому виду искусства интимность, предельная откровенность, делает графику авангарда (ставящему во главу угла полную свободу выражения мысли, смелые эксперименты с бессознательным) вдвойне, втройне откровенной и содержательной.

Сказанное, конечно, в первую очередь относится к рисунку, раскрывающему все технические и душевные тайны художника. Спонтанный, полуформленный замысел, живая пульсация линий, фактура мазков на листе бумаги нередко говорят о мастере больше, нежели огромные полотна и толстые книги. Однако печатная графика авангарда представляет важнейшее и самостоятельное художественное явление, без которого невозможно в полной мере понять и оценить искусство XX столетия.

Всем известные грандиозные социальные и эстетические претензии авангарда, его склонность к манифесту, стремление к массовому общественному резонансу, естественным образом реализовывались через тиражную гравюру. Все крупнейшие мастера-новаторы XX века отдали дань печатному и издательскому делу. Гравюра, знаковая по своей природе,

Марк ШАГАЛ
Сцена из «Парижского цикла». 1954
Цветная литография
31,3×24,2

Marc CHAGALL
From Paris Period.
1954
Colour lithograph
31.3 by 24.2 cm

ограниченная линией и пятном, была идеальной для ясно сформулированного обращения к зрителю. Лаконичность средств диктовала невероятную гибкость в выборе изобразительных возможностей и для увлекательного изучения колорита и фактуры живописи.

Достаточно сравнить, например, представленные на выставке литографии Матисса, Шагала и Пикассо. Спокойствие, чистые локальные цвета листа Матисса «Джаз» (1938) совершенно лишены ощущения тиражного отпечатка. Это связано с использованием в качестве оригинала литографии аппликации-декупажа из цветной

бумаги. Шагал рисовал прямо на литографском камне, что позволяло сохранить присущую ему певучесть и легкость линии. Портрет детей Пикассо буквально вылеплен – художник опустил руку в банку с литографской краской и работал пальцами по камню, что позволило создать необыкновенно живые образы.

Благодаря особой избирательности представленных произведений, их самобытности и индивидуальной самобытности авторов, выставка в Московском музее современного искусства З.К.Церетели обрела не только познавательное, но и научно-исследовательское значение.