

Анна Дьяконицына

История русской живописи: актуальная версия

Для зала спецпроектов, открытого в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу, известные российские художники Александр Виноградов и Владимир Дубосарский создали свою версию истории русской живописи. На современной художественной сцене они — одни из немногих, кто соединяет в своем творчестве актуальную новизну выражения с традицией большеформатной, композиционно срежиссированной тематической картины.

«Времена года русской живописи» — оригинальный авторский монтаж, построенный на смелой «игре в классиков», не лишенной иронии и вместе с тем искренней увлеченности. Масштабность замысла позволила смело соединять несовместимое в стремлении зримо представить связь времен и поколений, диалог эпох и индивидуальностей, не противостояние, но мирное соседство реалистического искусства с авангардом.

Единственным ограничением в работе над проектом стал отказ художников от использования в качестве «источника цитат» картин на религиозные темы. Именно поэтому во «Временах года русской живописи» нет прямых отсылок к творчеству Александра Иванова — одного из крупнейших мастеров национальной школы.

В соответствии с классической традицией цикл состоит из четырех рав-

нозначных частей, каждая из которых соответствует определенному времени года. В основе всех композиций — компьютерный монтаж, перенесенный на холст печатным способом и прописанный затем акриловыми красками.

Дуэт современных российских художников создал в этой работе визуальное воплощение, «квинтэссенцию» понятия отечественной школы живописи, обратившись к знаковым полотнам из собрания Третьяковской галереи и дополнив их единичными цитатами из картин Русского музея. Конфликты и драматические события в истории, борьба течений в искусстве, столкновение индивидуальностей — все оказывается примиренным в парадоксальном соседстве хрестоматийных образов.

Подчеркнутая неожиданность сопоставлений провоцирует зрителя угадывать, откуда авторы позаимствовали тот или иной образ. В каждой части

А. ВИНОГРАДОВ,
В. ДУБОСАРСКИЙ
Цикл «Времена года
русской живописи»
2007
ГТГ

Vladimir
DUBOSSARSKY &
Alexander
VINOGRADOV
Seasons of Russian
Painting. 2007
Tretyakov Gallery

проекта раскрыта своя тема. В «Зиме» оживает мир русских былин, сказок, героических событий истории. За спиной Максима Горького стоит Александр Невский (оба — с полотен Павла Корина); перед ними — врубелевская Царевна Лебедь; на разных планах помещены васнецовские богатыри; из глубины шагает кустодиевский большевик; справа композицию замыкают Ворошилов и Сталин (фрагмент полотна Александра Герасимова в зеркальном отображении); в центре — автопортрет Виктора Попкова. «Весна» — царство женских и девичьих образов, созданных Аркадием Пластовым, Александром Дейнекой, Борисом Кустодиевым, Карлом Брюлловым, Николаем Чернышевым, Татьяной Яблонской. «Лето» предстает временем отдыха на природе, пеших и конных прогулок и вместе с тем связано с традиционным циклом сельских работ. В трактовке Виноградова и Дубосарского эти, казалось бы, простые сюжеты приобретают вид фантазмагорий: спутником брюлловской всадницы становится юноша на красном коне из известной картины Кузьмы Петрова-Водкина; намеченное ими движение продолжают философы Павел Флоренский и Сергей Булгаков (цитата из полотна Михаила Нестерова в зеркальном отображении); картинное пространство «Сенокоса» Пластова замыкает вынесенная на первый план фигура крестья-

нки Казимира Малевича. В «Осени» за накрытым столом, заимствованным из картины Нико Пирсомани, расположились Пушкин, Петр I, маршал Жуков, девочка с персиками, Достоевский, всесоюзный староста Калинин, на первом плане — склонившийся над записями Ленин (цитаты из произведений Ореста Кипренского, Николая Ге, Павла Корина, Валентина Серова, Василия Перова, Василия Ефанова, Исаака Бродского).

Знакомые образы, вырванные из привычного контекста, создают новые смысловые и композиционные связи. Из сферы «высокого искусства» повествование перенесено в область быденного: самые простые, а порой даже банальные обстоятельства заставляют этих персонажей оказаться рядом друг с другом.

Каждый живописный фрагмент, включенный авторами в «антологию» русского искусства, рождает цепочку ассоциаций, историй, связанных не только с личным опытом, но и с областью коллективного бессознательного. В этой многозначности восприятия кроется одна из причин притягательности подобной картинной формы для мастеров современного искусства.

Интересно, что идея настоящего проекта родилась благодаря инициативе администрации и научного коллектива Государственной Третьяковской галереи, обратившихся к Виноградову

и Дубосарскому с предложением о сотрудничестве. Художники получили уникальную возможность детально ознакомиться с живописным собранием одного из крупнейших музеев страны — не только в экспозиции, но и в запасниках. Все этапы творческого процесса были сняты на видео, и фильм о создании проекта демонстрируется теперь рядом с выполненными полотнами.

Работа над «Временами года русской живописи» открыла новые творческие горизонты для самих авторов. Неслучайно последний проект, представленный ими на Венецианской биеннале, развивает ту же идею. Новый опыт взаимодействия с современным искусством приобрел и музей. Третьяковская галерея признательна Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому за поддержку творческих инициатив и передачу в дар музею всех четырех композиций цикла.

Сотрудничество современных художников с Третьяковской галереей продолжится в рамках программы, разработанной для зоны спецпроектов (зал 38) на Крымском Валу. В ближайшее время здесь будут показаны персональные проекты мастеров разных поколений и различной творческой направленности: Франциско Инфанта, Гора Чахала, Максима Кантора и других авторов.

Anna Dyakonitsyna

“Seasons of Russian Painting”:

A Tribute to the Past of Russian Art and History from the Present

Alexander Vinogradov and Vladimir Dubossarsky created their “Seasons of Russian Painting” series especially for one of the rooms of the permanent exhibition at the Tretyakov Gallery’s Krymsky Val museum. They are among the few modern artists who combine innovative approaches to expression with the tradition of large-sized themed pictures with a carefully arranged composition.

The entire series is a fascinating collage based on bold quoting, a game of “playing the classics” spiced up with irony but also suffused with an earnest enthusiasm. The immensity of the topic allows the artists to boldly integrate things anti-thetic in the attempt to visualize the continuity of historical periods and generations, the dialogue of epochs and individualities, the peaceful coexistence, rather than confrontation, of the Realist tradition and avant-garde art. Religion-themed paintings were the only exception that Dubossarsky and Vinogradov deliberately left out of the project. For this reason the “Seasons of Russian Painting” does not directly quote Alexander Ivanov’s art.

In line with their creative credo, the famed duo of modern Russian artists visualized in this composition the quintessence of the Russian school of painting, tackling the most illustrious, “iconic” pieces from the Tretyakov Gallery’s collection, with an addition of a couple of works from the Russian Museum in St. Petersburg. Embracing the conflicts and dramas of art history, struggles between proponents of different artistic trends, and clashes of individuals, the tetraptych reconciles everything and everyone by paradoxical combinations of images known by heart from textbooks.

In keeping with the classic tradition, the series consists of four equal pictures,

◀ *Зима.* 2007
Холст, печать, акрил
195 × 725

◀ *Winter.* 2007
Acrylic paints, printed
on canvas. 195 × 725 cm

Весна. 2007
Холст, печать, акрил
195 × 725

Spring. 2007
Acrylic paints, printed
on canvas. 195 × 725 cm

◀ *Лето.* 2007
Холст, печать, акрил
195 × 725

◀ *Summer.* 2007
Acrylic paints, printed
on canvas. 195 × 725 cm

Осень. 2007
Холст, печать, акрил
195 × 725

Autumn. 2007
Acrylic paints, printed
on canvas. 195 × 725 cm

each of which corresponds with one of the four seasons. Each composition represents an authorial collage designed on a computer, and then printed on a canvas and overpainted with acrylics.

The grouping of the characters is carefully thought out. Each of the four pieces elaborates its particular theme. “Spring” is the realm of the girls’ and women’s images created by Arkady Plastov, Alexander Deineka, Boris Kustodiev, Karl Briullov, and Tatyana Yablonskaya. “Winter” is pivoted around the themes of valour and epic heroes: Alexander Nevsky stands over Maxim Gorky’s shoulder (both evoking images from Pavel Korin’s painting); the knights from Viktor Vasnetsov’s picture and the Swan Princess by Mikhail Vrubel are featured in different sections of the painting; a Bolshevik walks downstage (a visual quotation from Kustodiev’s piece); Voroshilov and Stalin bring up the rear in the picture’s right section (a mirror image of the fragment of Alexander Gerasimov’s painting), and the central part features Viktor Popkov’s self-portrait.

“Summer” is pictured as a time of outdoor relaxation and promenades on foot or on horseback, but also as a season linked to the agricultural calendar. The

warm months are the traditional period of weddings and feasts. But the seemingly simplest stories look like phantasmagoria when treated by Dubossarsky and Vinogradov. Thus Briullov’s “The Rider” seems to move next to Petrov-Vodkin’s “The Red Horse” and Nesterov’s philosophers (a mirror composition from the artist’s painting)...Plastov’s “Haymaking” is combined in the foreground with Malevich’s “Peasant Woman”. The following “Autumn” features a table set for a feast, from Niko Pirosmanashvili’s painting; seated around it are Pushkin, Peter the First, Marshal Zhukov, the Girl with Peaches, Dostoevsky, and the “all-Union Elder” Mikhail Kalinin; in the foreground, Lenin, his head bent low over the table, works on his notes (with visual quotes from the works of Orest Kiprensky, Nikolai Ghe, Pavel Korin, Valentin Serov, Vasily Perov, Vasily Yefanov, and Isaac Brodsky). The well-known images presented outside their familiar context become embedded into new associative and compositional linkages.

Interestingly, the initial idea for the project arose not only from Dubossarsky and Vinogradov, but from the Tretyakov Gallery’s team as well. Working on the project, the artists were afforded a

unique opportunity to have a close look at the paintings in possession of one of Russia’s major museums, both those on permanent display and works from the reserve collections. Every stage of the process of creation was shot on video, and now is being demonstrated alongside the tetraptych.

Their work on the “Seasons of Russian Painting” opened up new horizons for the artists themselves. Not accidentally, the latest project by Dubossarsky and Vinogradov, presented at the Venice Biennale, tackled the same idea. The Gallery, too, gained a new experience of dealing with contemporary art. The Tretyakov Gallery is grateful to Vladimir Dubossarsky and Alexander Vinogradov for their support of the creative initiative, and for donating to the Gallery all four compositions of the “Seasons of Russian Painting” series.

The cooperation of the Tretyakov Gallery and contemporary artists will be continued in the framework of special projects to be shown in Hall 38 at Krymsky Val with new one-man exhibition projects of such varied artists as Francisco Infante, Gor Chahal, Maxim Kantor and other renowned masters.

