

mit Stokschurum
vor dem **ging**
mit dem
vor dem
alle son

der Rose

Tracy
Bryant

174

des Blau, ist blau
es und ist ein blauer

Симон Оберхольцер

Рольф Изели. Пласты времени

С 18 декабря 2009 по 21 марта 2010 года в Музее изобразительных искусств в Берне проходила выставка Рольфа Изели (род. 1934), на которой экспонировались живописные и графические работы, артобъекты и скульптуры, создававшиеся на протяжении 50 лет активной творческой жизни известного швейцарского мастера. В его произведениях нашли отражение такие тенденции развития искусства XX века, как абстрактный экспрессионизм, экшн пейнтинг («живопись действия»), поп-арт, новый реализм и Арте повера («бедное искусство»).

Изображение земли
1971/72/77
Земля, уголь, тушь,
акриловые краски,
бумага. 104 × 154
Частная коллекция,
Швейцария
© 2009, ProLitteris,
Цюрих

Earth Picture
1971/72/77
Earth, coal, ink,
acrylic on paper
104 × 154 cm
Private collection,
Switzerland
© 2009, ProLitteris,
Zürich

◀ *Опенок перед чужестранцем.* 1974
Гуашь, акриловые краски, бумага
150 × 102
Частная коллекция,
Швейцария
© 2009, ProLitteris,
Цюрих

◀ *Honey Agaric and a Stranger.* 1974
Gouache, acrylic on paper
150 × 102 cm
Private collection,
Switzerland
© 2009, ProLitteris,
Zürich

Название «Пласты времени» — девиз и отправная точка экспозиции — заимствовано из геологии: пласты, или страты, — это слои земной коры. В философии термин используется для обозначения исторических пластов, которые существуют одновременно. Представленные работы, отражающие пласты творческого развития Изели, были сгруппированы по темам, что позволило проследить лейтмотивы его художественной деятельности. В шести тематических разделах демонстрировалось около 100 живописных, графических и скульптурных произведений. Несмотря на то, что в Музее изобрази-

тельных искусств ранее не проводилось ни одной персональной выставки художника, в Берне его работы всегда можно было увидеть на многочисленных групповых показах. Изели не раз был участником выставок современного искусства в Касселе, а также многочисленных биеннале, персональных и коллективных выставок, что свидетельствует о его международном признании.

Интерес к картинам Рольфа Изели возник в Швейцарии довольно рано. В 1957 году в возрасте 23 лет он получил стипендию Конфедерации — факт поистине сенсационный. Первые картины молодого автора вызвали серьезную

полемику, а сам он стал считаться предвестником экшн пейнтинг в Швейцарии. В 1950-х годах в творческой лаборатории Арнольда Рюдлингера в Берне Изели активно занимался абстрактным экспрессионизмом в его самых радикальных формах. Работал Рольф и в Париже, и в Нью-Йорке, где познакомился с такими известными американскими художниками, как Сэм Френсис, Ал Хелд, Барнетт Ньюман и Марк Ротко.

К середине 1950-х об Изели уже спорили, признавая при этом его неординарный талант. В дальнейшем к творчеству швейцарского художника не раз обращались кураторы выставок, среди

Simon Oberholzer

Rolf Iseli. Layers of Time

The Museum of Fine Arts in Bern has devoted an important exhibition to Swiss artist Rolf Iseli, presenting paintings, objects, sculptures and prints that survey the artist's 50 years of work. Arranged in thematic groups the works show the explosive energy of an outstanding artistic life – Iseli's main subject is man and his natural environment.

*Дань сгоревшему
ореховому дереву I*
2005
Земля, уголь, шипы,
гуашь, бумага
100 × 70
Частная коллекция,
Швейцария
© 2009, ProLitteris,
Цюрих

*Tribute to a Burnt
Walnut Tree I.* 2005
Earth, coal, thorns,
gouache on paper
100 × 70 cm
Private collection,
Switzerland
© 2009, ProLitteris,
Zurich

The work of Rolf Iseli (born in 1934 in Bern) reflects the evolution of 20th century art from Abstract Expressionism, through Action Painting and Pop Art, to New Realism and Arte Povera.

His paintings stirred interest in Switzerland early enough, and in 1957 Iseli won the Swiss Federation Art Scholarship for a canvas covered in splashes of ink, causing a scandal in the world of Swiss art. His first paintings caused heated controversy and as a result, Iseli became known as a predecessor of Action Painting in Switzerland. He participated in many "Documenta" in Kassel, biennales, individual and group exhibitions, all of which testifies to the international dimension of his work.

In the 1950s, while working in Arnold Rüdlinger's artistic laboratory in Bern, Iseli made one of the most intense and radical contributions to Abstract Expressionism in Switzerland. He also worked in Paris and New York where he met such great American artists as Sam Francis, Al Held, Barnett Newman and Mark Rothko.

*Блуждающие токи
Земли. 1996*

Земля, уголь, ветки,
гуашь, акриловые
краски, бумага
99,5 × 189,5

Частная коллекция,
Швейцария
© 2009, ProLitteris,
Цюрих

Earth Currents. 1996

Earth, coal,
branches, gouache,
acrylic on paper
99.5 × 189.5 cm

Private collection,
Switzerland
© 2009, ProLitteris,
Zürich

In 1970s, after a long period of devoting himself to sculpture and objects, Iseli turned to the so-called “earth pictures”, inspired by his vineyards in Saint-Romain in Burgundy, where he had a second home.

The main subject of these paintings is man and his natural environment. During this period, Iseli created powerful apocalyptic landscapes in which human figures crop up in their original state. The artist was processing materials from his immediate surroundings, such as earth, feathers, spines, agave leaves but also used objects, like rusty nails, barbed wire and fabric. His work combines painting and drawing, collage and print, sculpture and object, materials and text, which together form an indissociable symbiosis. His art evolves “in between” traditional genres, making it hard to attribute it to any particular artistic group or movement - instead, it is the result of an independent lifestyle in the isolated universe of nature.

The exhibition is called “Layers of Time” and evokes the strata of the earth. In the philosophy of history the word is

used to talk about historical layers which exist simultaneously. With such an idea, Iseli’s work has been grouped chronologically and thematically giving an overview of the main layers and leitmotifs of his fifty-year artistic career. It consists of six thematic sections introducing about 90 pictures, graphic works and sculptures.

Though they have never been shown at his large monographic exhibitions at the Museum of Fine Arts in Bern, Iseli’s works have always been present in the city. Due to gallery and group exhibitions by the mid-1950s the artist had quickly evolved to become an ambitious young action painter. Later Swiss curators and art supporters like Harald Szeemann, Arnold Rdlinger, Georg Schmidt, Max Huggler, Max von Mhlenen and Eberhard W. Kornfeld more than once paid attention to his works. Important stages in the public recognition of Iseli’s art came with his participation in the “Documenta” at Kassel, both in 1959 within the International Abstraction art festival, and in 1972 within Harald Szeemann’s “Individual Mythology”; at some exhibi-

tions from the late 1970s through the 1990s in major museums at home and abroad; and also during the discussion of his works at group exhibitions, which brought him to galleries and museums from Moscow to the Museum of Modern Art in New York, and showed the international importance of the artistic content of Iseli’s works.

“What makes Rolf Iseli’s creative work into a whole?” is the question of representation of the painter’s encounter with the space surrounding him. When he was an apprentice studying colour- and photo-lithography, he was able to see Paul Cezanne’s St. Victoire mountain on site. After he became an action painter, it was the physical measurement of the space of the studio, subsequently reflected in his picture. The colourfield painting of the 1960s that followed, he perceived as flat owing to his new interpretation of space perception which – in the painter’s words – “attracted him more and more”. The objects of his next phase he placed in public establishments. And his creative devel-

opment after 1971, during which he made a transition to the “material picture” and determined his distinct style, was caused by his encounter with the landscape of Burgundy, and then expanded due to his residence in the Spanish town of Jávea (Xàbia).

Visually, Iseli linked the figure and the space, most conspicuously shown in pictures like “Currents Around the Figure” (Strömungen um die Figuren) and “Space Around the Figure” (Raum um die Figuren). He links the formal task of determining the relationship between the figure and the pictorial ground in a new way with the existential purpose of the human being: the relationship between the human being and space, his insecurity in space and fear of space become the painter’s theme.

Earth as a material and the human figure as subject determine Iseli’s art during the second extensive period of his career as a painter. In 1971, in his studio in Saint-Romain, he created his first “earth picture”, introducing concrete reality. Earth as material is associated in Iseli’s art as a new starting point, new opportunities for expressiveness, as well as a new sense. Earth is perceived as mythic power, the birth-giving Mother, the basis of nature, the place where the human being lives, and as the terrain. Different degrees of reality and relationship transit between one another: image and material, material picture and object symbol.

The earth picture is associated with a figure from the earth, introducing “homme de terre” in 1972. Later, the human figures transformed into “homme champignon”, “homme cactus”, “homme du jonc”, and into “Spring people”. On the one hand, they were understood as material symbols

of belonging to the earth, nature, and integrity; on the other, the human figure refers to the painter’s experience of himself, which, since 1971, has been reflected in his shadow figures. At the beginning of the 1980s, the painter focused on portraits or self-portraits, producing such works as “The Listening” (Hörcher). Grey colours in grey, or the shapes of head profiles seem to be zones of silence, metamorphoses of the world, looking inside oneself or listening to the inner self – but also of listening to the elements of nature. In Iseli’s work, “The Listening” is the result of the painter’s own experience of himself: his openness and closedness, his sensual and spiritual existence, and his origin in general, and at the same time his desolation, the probability of getting mixed up, and exposure to threat in today’s world.

Thus, the question about the identity between art and life becomes the central theme of Iseli’s creative work and finds very personal and exact reflection in his works. His life in Saint-Romain, work in his vineyard there, return to nature, both his fate and choice, constitute the terms and conditions of the above-mentioned identity and Iseli’s art. From this angle, his creative work is more way of life than production, and the words about the “personal mythology” which in 1972 Harald Szeemann called one of the objectives of art of the second half of the 20th century “the private study of reality,” acquire exact meaning. The unknown is for Rolf Iseli the bosom of nature and existence of the human being. The double theme of Rolf Iseli’s art implies the following: his pictures and graphic works, contain an antithesis of “human being – nature”, which in turn becomes a synthesis.

Поездка в Хативу. 2003
Проволока, земля,
уголь, гуашь,
акриловые краски,
бумага. 92 × 167
Частная коллекция,
Швейцария
© 2009, ProLitteris,
Цюрих

Trip to Xàtiva. 2003
Wire, earth, coal,
gouache, acrylic
on paper
92 × 167 cm
Private collection,
Switzerland
© 2009, ProLitteris,
Zürich

которых Харольд Зеeman, Арнольд Рюдлингер, Георг Шмидт, Макс Хутглер, Макс фон Мюленен, Эберхард В. Корнфельд. Важным событием, способствовавшим признанию значимости сделанного Изели, стало его участие в выставке современного искусства “Documenta” в Касселе, состоявшейся в 1959 году в рамках Международного фестиваля абстрактного искусства, и в проекте Харольда Зеемана «Индивидуальные мифологии», осуществленном в 1972.

Что объединяет работы художника? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к тому, каким образом он отражает в своем творчестве окружающий мир. Когда Рольф изучал цветную литографию и фотолитографию, он пытался проникнуть в тайну «сезанновской» горы Сент-Виктуар, стоя у ее подножия; став художником «экшн», стремился воспроизвести на холсте свое физическое восприятие пространства мастерской. Яркие цвета, свойственные живописному стилю 1960-х годов, он находил плоскими и безжизненными. В этом неприятии — обостренное ощущение пространства, в которое, по словам самого Изели, он «проникал все глубже и глубже». Произведения, созданные в этот период, размещались в общественных учреждениях.

В 1970-х годах после многих лет занятий скульптурой и арт-объектами Изели начинает создавать так называемые «вещественные картины». Источником вдохновения послужили виноградники в Сен-Ромене в Бургундии, где художник приобрел дом и подолгу в нем жил. Основной сюжет картин — человек и его естественное окружение. Изели создает апокалиптические пейзажи невероятной силы, в которых человеческие фигуры вырастают перед нами в своем первозданном виде. Для выполнения этих работ использовались кусочки почвы, перья, шипы, листья агавы, а также ржавые гвозди, колючая проволока и ткань. Неразрывно связанными в произведениях художника оказываются живопись и рисунок, коллаж и гравюра, скульптура и художественный объект, материал и текст. Искусство Изели не поддается классификации; его трудно связать с тем или иным направлением. Созданное мастером — результат уединенного и независимого образа жизни в единении с природой.

Творчество художника после 1971 года характеризуется переходом к материально осязаемому изображению и поисками собственного индивидуального стиля. Начало этим поискам было положено в Бургундии и получило дальнейшее развитие после переезда Изели в испанский город Хавеа. Появляются такие работы, как «Потоки вокруг фигуры» и «Пространство вокруг фигуры», в которых предпринята попытка визуально соединить изображаемое (ска-

Красное. 1960
Холст, масло
144 × 192
Музей изобразительных искусств в Цюрихе
© 2009, ProLitteris, Цюрих

Red. 1960
Oil on canvas
144 × 192 cm
Kunsthau Zürich
© 2009, ProLitteris, Zürich

жем, некую фигуру) с пространством. Изели по-новому решает задачу взаимодействия изображения человека и живописного фона, делая акцент на экзистенциальных аспектах. Взаимосвязь человека и пространства, его незащищенность в этом пространстве и страх перед окружающим становятся важной для Рольфа темой.

Земля как материальная основа и фигура как предмет изображения определяют второй, довольно продолжительный период творчества художника. В 1971 году он создал в своей мастерской в Сен-Ромене первую картину с изображением земли как предметной реальности. С тех пор земля в этом качестве дает новое направление творчеству мастера, новые возможности самовыражения и новые смыслы. Она воспринимается художником и как мистическая сила, и как мать, дающая начало новой жизни, и как основа природы, и как пространство существования человека, и как пейзаж. Различные уровни и отношения реальности — изображение и материал, материальное изображение и вещественный символ — переходят друг в друга.

С изображением земли было связано и появление вырастающих из нее фигур. Так, в 1972 году возникает “homme de terre” (земляной человек). Позднее фигуры превращаются в “homme champignon” (человек-гриб), “homme cactus” (человек-кактус), “homme du jonc” (человек-тростник) и в «людей на пружинах». С одной стороны, все они воспринимаются как материальный символ принадлежности к земле, к природе, к миру живого. С другой — отражают процесс познания художником самого себя.

В начале 1980-х на первый план выходит портрет или автопортрет. Профили, нарисованные серым по серому, символизируют тишину, непрерывную трансформацию окружающего мира, попытку заглянуть внутрь, прислушаться к себе и вслушаться в природу. Работы под названием «Прислушивающиеся» являются воплощением художником самого себя: его открытости миру и в то же время замкнутости, его физического и духовного бытия, чувства принадлежности к роду человеческому и вместе с тем одиночества, страха потери контроля над своей жизнью и ощущения угрозы, которую несет сегодняшний мир.

Вопрос об идентичности искусства и жизни становится ключевой темой для Рольфа Изели и находит в его работах очень личное и конкретное воплощение. Жизнь в Сен-Ромене, работа на своем винограднике, возвращение к природе — словом, все то, к чему он всегда стремился и что было даровано ему судьбой, — создает предпосылки для обретения идентичности и воплощения ее в творчестве. Под этим углом зрения творческий путь художника становится скорее способом жить, чем производством предметов искусства, а «индивидуальная мифология», или «частное постижение реальности», которое Харольд Зеeman в 1972 году назвал одной из целей искусства второй половины XX века, приобретает точное смысловое наполнение. Все непознанное для Изели сосредоточено в душе самой природы и в существовании человека. В его картинах и графических работах они едва ли могут быть отделены друг от друга, человек и природа представлены в них как единство противоположностей.

♦ *Homme Champignon (Человек-гриб).* 1975
Литография (1/8)
120 × 80
Частная коллекция, Берн
© 2009, ProLitteris, Цюрих

♦ *Homme Champignon* 1975
Lithograph (1/8)
120 × 80 cm
Private collection, Bern
© 2009, ProLitteris, Zürich