

музеи людвига: «открытый» проект

АНАСТАСИЯ КАРЛОВА

Мраморный дворец. Музей Людвига в Санкт-Петербурге. Фото Антона Успенского

Число музеев современного искусства в мире растет в геометрической прогрессии. Однако на сегодняшний день существуют всего две международные системы музеев современного искусства: Гугенхайма и Людвига. Обе созданы по частной инициативе, и в основе обеих концепций – авангардное понимание художественного процесса как постоянно обновляющегося и основанного на эксперименте, программной устремленности в будущее. Особенность музеев Людвига – их «институциональная открытость»: часть из них интегрирована в другие музеи, в том числе основанный в 1995 году в Санкт-Петербурге Музей Людвига в Русском музее.

Международная система музеев, созданная немецкими коллекционерами Петером и Ирэнэ Людвиг, – это масштабный музейный проект, наметившийся в середине 1950-х годов и продолжающий успешно осуществляться сегодня. Собрание Людвигов насчитывает сегодня десятки тысяч предметов, охватывает самые широкие хронологические и географические рамки. Оно включает как европейское искусство (античности, Средних веков, Нового времени), так и искусство Африки, Индии, Китая, доколумбовой Америки. Но, без сомнения, всемирную известность ему принесла уникальная коллекция произведений худож-

ников XX века, начало формированию которой было положено в 1960-е годы, когда и определилось главное направление собирательской деятельности Людвигов. Их интерес сосредоточился на новом и новейшем искусстве, так называемых *modern art* и *contemporary art*.

Петер Людвиг, защитивший в 1950 году диссертацию на тему «Образ человека в творчестве Пабло Пикассо как выражение мироощущения поколения», обосновывает мысль, что любое искусство является прежде всего выражением своего времени: «В 1945 году, когда я начинал свое обучение, Пикассо еще не считался недосягаемым гением первой половины века, творчество его оставалось предметом споров и обсуждений. В диссертации я старался показать его не как художника-одиночку, чье искусство непонятно обществу, а как художника, неразрывно связанного со своим временем и со своим поколением, выразившим мышление и мироощущение этого времени и этого поколения. Любое искусство – наивное или высокое – выражает прежде всего то время, то поколение и тот народ, которые породили его» (пер. А.К.)¹. Постепенно работы художников-современников Петера и Ирэнэ Людвиг становятся главным объектом их коллекционерской деятельности. Они начинают покупать произведения еще малоизвестных художников, которые весьма смело

помещают в музеи рядом с работами старых мастеров, изменяя тем самым традиционное музейное пространство. Особенно заинтересовал в 1960-е годы Людвиг американский поп-арт, еще не признанный, вызывавший много споров и кричаще-современный. «Искусство тех лет разразилось над нами, как буря»², – признается Петер Людвиг. Он лично общался с поп-артистами, скупал их работы и в результате одним из первых «открыл» Европе поп-арт. В 1968 году в Кельне с большим успехом проходила устроенная им выставка «Искусство шестидесятых годов», включавшая работы поп-артистов. А в 1976 году там же был основан Музей Людвиг. В состав дара музею, кроме работ еще более молодых художников, входили 300 предметов из коллекции поп-арта. Это событие знаменовало появление поп-арта не только в Кельне, но и во всей Европе, и заметно радикализовало европейскую художественную сцену, знакомило зрителей с искусством Энди Уорхола, Тома Вессельмана, Роберта Индианы, Джеймса Розенквиста, Класа Ольденбурга, Роя Лихтенштейна, Джаспера Джонса и других. Международным авторитетом пользуются также богатая коллекция работ Пабло Пикассо, собранная Людвигами, охватывающая период с 1904 по 1972 год, собрание русского авангарда с 1910 по 1930 год и произведения новейшего искусства восточно-европейских стран, ГДР, СССР.

На сегодняшний день более чем в двадцати публичных музеях мира находятся предметы из коллекции Петера и Ирэн Людвиг, переданные ими на долгосрочное хранение или в качестве дара. Двенадцать музеев, включая петербургский, носят название «Музей Людвиг», которые либо были основаны четой Людвиг, либо получали особенно щедрую поддержку от них в виде даров и предоставления им произведений на хранение. Современному искусству посвящены семь из них: в Кельне, Аахене, Кобленце, Вене, Будапеште, Пекине и Санкт-Петербурге («Музей Людвиг в Русском музее»).

Музей Людвиг в Кельне, Людвиг-форум в Аахене и небольшой музей Людвиг в Кобленце – самостоятельные музеи, основанные коллекционерами. Остальные являются так называемыми музеями в музеях, восполняющими пробелы в коллекциях «принимающих» музеев. Супруги Людвиг приобретали произведения искусства и дарили их тем

музеям, в собраниях которых ощущался недостаток именно в этих экспонатах. Тем самым они «заполняли пробелы», которые неизбежно присутствуют почти в каждой частной и музейной коллекции в силу тех или иных причин. Большая часть этих музеев представляют современное искусство, что вполне закономерно: новейшее искусство сложно для оценки и потому часто представлено в музеях неполно.

Открывшийся в 1986 году музей Людвиг в Кельне осуществляет сегодня проект под названием «Музей нашей мечты», суть которого состоит как в изменении способов организации экспозиции, так и в расширении и изменении традиционных музейных функций. Кураторы отказываются от ориентации на тематическую и хронологическую экспозицию, основанную на показе работ группами, когда часто «теряются» отдельные экспонаты. Такая организация экспозиции постепенно приводит к тому, что акцентируются работы тех художников, которые оказали решающее влияние на развитие искусства XX века. В «Музее нашей мечты» планируются глубокие изменения в общей концепции музея, расширение принятых представлений о границах его деятельности, предполагается работа с другими видами искусства, такими как музыка, танец, поэзия. В одном из последних изданий о музее сказано: «...мы видим свою задачу в критическом осмыслении постоянно меняющейся культурной институции, которая за последние десятилетия проявила множество новых функций и должна и впредь меняться в соответствии с изменившимися требованиями своих посетителей, не отказываясь при этом от собственных идеалов» (пер. А.К.)³. Основной целью деятельности музея декларируется необходимость максимально соответствовать требованиям времени при выборе направлений музейной работы, развитии коллекции и способах презентации.

В открывшемся в 1991 году в Аахене Людвиг-форуме интернационального искусства тенденции к расширению функций музейного пространства проявились еще более отчетливо. Это уже не столько музей, сколько культурный центр, где проводятся разнообразные мероприятия. Появление и широкое распространение культурных центров в последней трети XX века, в которых коллекции и экспозиции заняли

Мраморный дворец.
Музей Людвиг
в Санкт-Петербурге

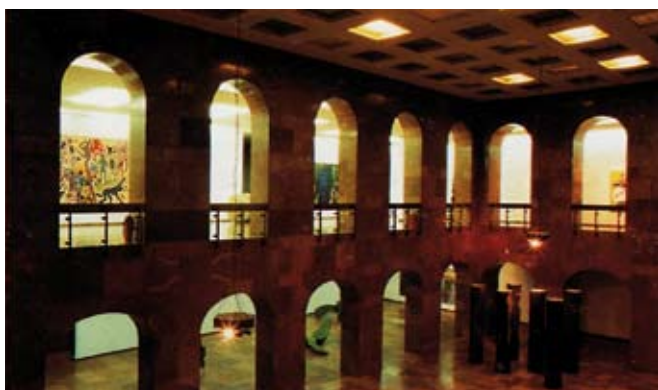

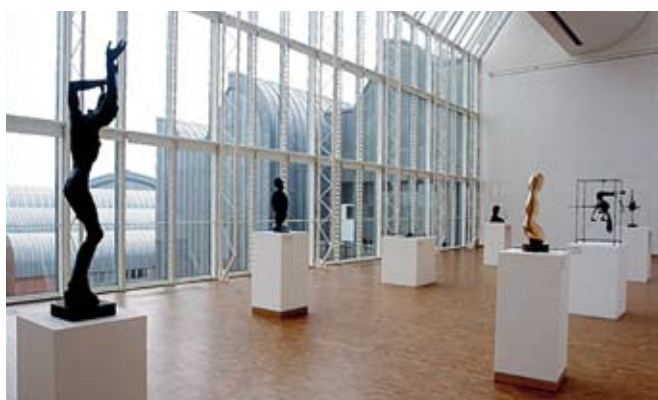
Людвиг-форум в Аахене
Фото предоставлено Людвиг-форумом в Аахене

Людвиг-форум в Аахене
Фото предоставлено Людвиг-форумом в Аахене

Музей Людвига в Будапеште

Музей Людвига в Кельне

не единственное и отнюдь не главное место, связано с назревшей необходимостью объединения различных областей знания, наук и искусства для преодоления культурной разобщенности и создания единой картины современного этапа развития культуры. Стремление выйти за пределы традиционного статичного музейного показа, расширить область своей деятельности, создать условия для более широкого понимания современной художественной культуры за счет активного включения зрителя в процесс коммуникации впервые получило воплощение в созданном в Париже двадцатью годами ранее Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду / Musée National d'Art Moderne – Centre Georges Pompidou, или Центре Бобур / Centre Beaubourg (1977). Людвиг-форум в Аахене сознательно ломает традиционные музейные представления, отказывается от привычной упорядоченности и систематичности любого рода (хронологической, тематической и т.п.) и провоцирует столкновения различных культурных дискурсов в пространстве форума. Таким образом, создается современное музейное интерактивное пространство, которое перестает быть нейтральным вместилищем объектов искусства, но само обретает качества активного участника культурного обмена.

В 1970-е годы меценатская деятельность супругов Людвиг начинает распространяться и на соседние с Германией страны. Музей современного искусства и Фонд Людвига в Вене является сегодня одним из крупнейших европейских музеев современного искусства, обладающим лучшей частью коллекции Людвигов, которая включает шедевры американского и европейского искусства, созданным после 1945 года. Музей с 2001 года располагается в специально построенном для него здании в «Музейном квартале» города и носит название «МУМОК». В новом здании начиная с сентября 2001 расположилась экспозиция, в которой подробно и полно представлено современное искусство – как modern art, так и contemporary art.

Музей Людвига в Русском музее – это так называемый музей в музее, особая институция, обладающая относительно самостоятельным статусом в рамках принявшего его музея. Проект осуществляется во взаимодействии Русского музея и Фонда Людвигов. Передача коллекции современного международного искусства в дар Русскому музею также явилась частью музейной концепции супругов Людвиг: «В нашей деятельности мы руководствовались желанием заполнить информационные пробелы, донести до публики то, что могло бы вызвать ее интерес и расширить горизонты представлений»⁴. Недостаточно полное представление в собраниях советских музеев произведений отечественного неофициального искусства андеграунда и практическое отсутствие западного актуального искусства искажало понимание зрителями мировой художественной сцены второй половины XX века. Эта ситуация и послужила причиной для супругов Людвиг подарить Русскому музею коллекцию, которая изменила бы сложные представления об искусстве XX века.

В состав дара вошло 118 произведений современного международного искусства, их появление в собрании крупнейшей в стране национальной художественной галереи стало заметным событием в культурной и общественной жизни России конца XX века. Один из самых ярких разделов коллекции – собрание поп-арта, включающее произведения Энди Уорхола, Тома Вессельмана, Класа Ольденбурга, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста. Впервые зрителям предоставлена возможность познакомиться с подлин-

¹ Interview between Peter Ludwig and Wolfgang Becker // Neue Galerie der Stadt Aachen, Der Bestand '72: Kunst um 1970. Catalog. Germany, 1972. P. 21.

² Цит. по: Фидлер Ф. Держать в напряжении. Петер Людвиг, меценат // Гузен Тар. 1989. № 7. С. 28.

³ Wilmes U. Museum of our wishes // Museum of our wishes. Museum Ludwig Koln. Catalogue. Edited by Kasper König. Belgium, 2001. P. 24.

⁴ Цит. по: Шенс М. Петер и Ирэн Людвиг: коллекционеры, донаторы, основатели музеев // Музей Людвига в Русском музее. Каталог. Науч. рук. Петрова Е.Н. СПб., 1998. С. 16.

никами произведений классиков поп-арта в постоянной экспозиции петербургского музея. Американский гиперреализм представлен именами Роберта Бехтле, Ральфа Гоингса, Джефа Кунса. Немецкое искусство второй половины XX века подробно отражено в коллекции, включающей как ранее творчество Йозефа Бойса, так и работы неоэкспрессионистов Георга Базелица, Маркуса Люпертца, Ансельма Кифера. Особая страница собрания – искусство советских и восточноевропейских неофициальных художников, произведения которых не только практически отсутствуют в отечественных музеях, но и часто являются уже недоступными для них в силу финансовых причин. Такова, например, работа лидера московского концептуализма Ильи Кабакова «Сад» (1979), дающая представление о творчестве художника, чье имя является сегодня на Западе символом современного русского искусства, но его творчество слабо представлено в отечественных музеях.

Подарив музею часть своей коллекции, супруги Людвиг способствовали заполнению большого «информационного пробела», который начиная с советского времени и, к сожалению, до сих пор существует в музеях многих городов России. Последними крупными собраниями новейшего для своего времени искусства были дореволюционные коллекции Щукина и Морозова. Работы французских импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов из их собрания датируются не позднее 1917 года, когда были прерваны связи с западным искусством и его коллекционирование стало невозможным. Это делает особенно ценными произведения из дара Людвигов, например, картина «Большие головы» (1969) Пабло Пикассо – единственное в Санкт-Петербурге произведение позднего периода творчества мастера, при том что в Эрмитаже хранится его исключительно богатая коллекция – 37 работ, но до 1917 года. Поэтому теперь, в начале XXI века, деятельность Музея Людвиг в Русском музее может рассматриваться и как продолжение прерванной традиции показа современного интернационального искусства в России, и как заполнение значительного пробела в художественном знании.

В рамках проекта «Музей Людвиг в Русском музее» регулярно устраиваются выставки с привлечением как российских, так и зарубежных художников. Это позволяет сформировать представление о современной международной художественной ситуации и о связях русского искусства с мировым. Отечественный зритель знакомится с новейшим интернациональным искусством и одновременно обретает возможность более ясной идентификации русского искусства. В залах Мраморного дворца, других филиалов Русского музея – Строгановского дворца, Михайловского (Инженерного) замка и иногда на открытом воздухе (во дворе Мраморного дворца, на территории Михайловского сада) регулярно проводятся выставки, акции, перформансы современного актуального искусства с использованием новых и экспериментальных подходов, что превращает музей в современный, живой организм.

Музей современного искусства Петера и Ирэн Людвиг – сложно-организованная система, каждый элемент которой имеет свои особенности, но выражает общие идеи и цели, к которым относятся и развитие международных культурных отношений, и стремление соответствовать тенденциям времени, и открытость для изменений. В уставе Фонда Людвигов особенно подчеркивается направленность проекта в будущее. Реакция на вызов времени – один из главных принципов деятельности Людвигов. Поэтому основная цель фонда – не сохранение коллекции Людвигов как некоего статичного памятника, а следование любым начинаниям, которые представляются современными, продуктивными и направленными в будущее. Таким образом, система музеев Людвиг является развивающейся институцией. Это «открытый» проект: по определению незавершенный, ориентированный на интерактивность международных художественных и культурных процессов, предусматривающий возможность радикальных концептуальных и иных модификаций, что соответствует новейшим представлениям об образе музея современного искусства.

Людвиг-форум в Аахене
Фото предоставлено Людвиг-форумом в Аахене

