

музей **Л**юдвига в русском музее

РУССКИЙ МУЗЕЙ
МУЗЕЙ ЛЮДВИГА В РУССКОМ МУЗЕЕ

Музей
Людвига
В
Русском
Музее

Директор Русского музея

Владимир Гусев

Научный руководитель

Евгения Петрова

Авторы статей

Анастасия Карлова

Барбара Тиманн

Авторы-составители аннотаций

Екатерина Андреева (Е. А.)

Александр Боровский (А. Б.)

Михаил Герман (М. Г.)

Маргарита Костриц (М. К.)

Владимир Перц (В. П.)

Барбара Тиманн (Б. Т.)

Олеся Туркина (О. Т.)

Антон Успенский (А. У.)

Мария Шляхтина (М. Ш.)

Перевод с немецкого

Татьяна Калугина

Художественное оформление

Йозеф Киблицкий

Дизайн

Кирилл Шантгай

Компьютерная верстка

Кирилл Шантгай

Наталия Ремизова

Редактор

Анна Лакс

Корректор

Ирина Афанасьева

Фотографы

Василий Воронцов

Владимир Дорохов

Сергей Петров

Издатель

Йозеф Киблицкий

на с. 2:

Энди Уорхол. Портрет Петера Людвиг. 1980

Русский музей представляет:

Музей Людвиг в Русском музее / Альманах. Вып. 225

СПб: Palace Editions, 2008

© ФГУК „Государственный Русский музей“

© Palace Editions

ISBN 978-5-93332-280-1 (Россия)

Printed in Italy

содержание

Приветственное слово

Ирэне Людвиг

11

Музеи Людвига

Барбара Тиманн

13

Музеи современного искусства Петера и Ирэне Людвиг

Анастасия Карлова

21

иллюстрации

28

указатель имен художников

358

Анастасия Карлова

Музей современного искусства Петера и Ирэнэ Людвиг

¹
Interview between Peter Ludwig and Wolfgang Becker // Neue Galerie der Stadt Aachen, Der Bestand 72: Kunst um 1970. Catalog. Germany, 1972. P. 21. «In 1945 when I began my studies, Picasso was not yet the admired Olympian of the first half of the century, but widely discussed. My thesis tried to show the intellectual legitimacy in his art; to see him not as an individual creating an art which is not understood by society but to show him as an artist who, bound by his time and his generation, gave expression to this thinking and feeling of that time and that generation. Every art, that of the so called primitive people as well as that of high cultures, expresses the time and generation which created it, is an expression of a people, from which it has grown».

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

³
См.: Ruhrberg K. Twentieth Century Art. Painting and Sculpture in the Ludwig Museum. Cologne, 1986. P. 46.

⁴
См.: веб-сайт <http://www.ludwigstiftung.de>

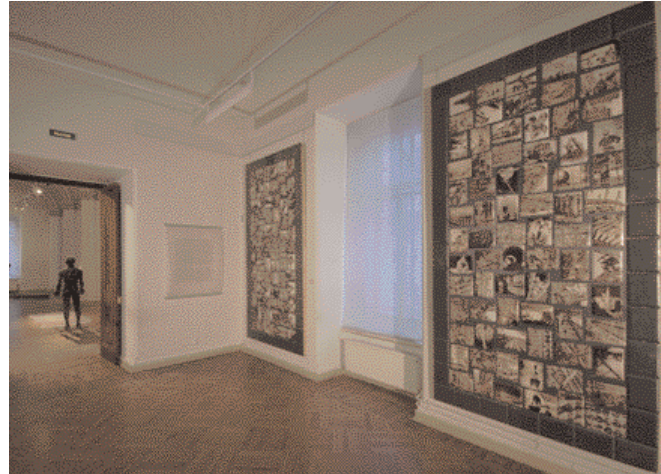
Собрание немецких коллекционеров Петера и Ирэнэ Людвиг насчитывает сегодня десятки тысяч предметов, охватывая самые широкие хронологические и географические рамки. Оно включает как европейское искусство (античности, средних веков, нового времени), так и искусство Африки, Индии, Китая, доколумбовой Америки. Но, без сомнения, всемирную известность собранию принесла уникальная коллекция произведений художников 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 называемом 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 о том, что любое искусство является, прежде всего, выражением своего времени: «В 1945 году, когда я начинал свое обучение, Пикассо еще не считался недостижимым гением первой половины века, а продолжал оставаться 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 — будь то так называемые примитивные или высокие культуры — выражает, прежде всего, то время, то поколение и тот народ, которые породили его» (пер. автора)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 музей рядом с работами старых мастеров, радикализируя тем самым традиционное музейное пространство. Особенно заинтересовал в 1960-е годы Людвигов 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-артистов³. А в 1976 году там же был основан Музей Людвиг. В состав дара, кроме работ еще более молодых художников, входили 300 предметов из коллекции поп-арта. Это событие знаменовало перенесение поп-арта не только в Кельн, но и во всю Европу, и заметно радикализовало европейскую художественную сцену, знакомя зрителей с искусством Энди Уорхола, Тома Вессельмана, Роберта Индианы, Джеймса Розенквиста, Класа Олденбурга, Роя Лихтенштейна, Джаспера Джонса и других. Международным авторитетом пользуются также богатая коллекция работ Пабло Пикассо, охватывающая период с 1904 по 1972 год, а также собрание русского авангарда с 1910 по 1930 год, произведения новейшего искусства восточноевропейских стран, ГДР, СССР⁴.

Международная система музеев Людвиг — масштабный музейный проект, наметившийся в середине 1950-х годов и продолжающий успешно осуществляться. На сегодняшний день более чем в двадцати публичных музеях мира находятся дары или предметы из коллекции Петера и Ирэнэ Людвиг, переданные ими на долгосрочное хранение. Двенадцать музеев, включая петербургский, носят название «Музей Людвиг» — это музеи, либо основанные четой Людвиг, либо получившие особенно щедрую поддержку от них в виде даров и

Экспозиция Музея Людвига в Русском музее

предоставления им произведений на постоянное хранение. Современному искусству посвящены семь: в Кельне, в Аахене, в Кобленце, в Вене, в Будапеште, в Санкт-Петербурге («Музей Людвига в Русском музее») и в Пекине.

Музей Людвига в Кельне, Людвиг-форум в Аахене и небольшой Музей Людвига в Кобленце — самостоятельные музеи, основанные коллекционерами. Остальные музеи являются так называемыми музеями в музеях, восполняющими пробелы в коллекциях «главных» музеев. Супруги Людвиг приобретали произведения искусства, а затем дарили их тем музеям, в собраниях которых ощущался недостаток именно этих экспонатов. Тем самым они «заполняли пробелы», которые неизбежно присутствуют почти в каждой частной и музейной коллекции в силу тех или иных причин⁵. Большая часть этих музеев — музеи современного искусства, что вполне зако-

номерно: новейшее искусство, являясь наиболее сложным для оценки, часто представлено в музеях неполно.

Музеи современного искусства Петера и Ирэнэ Людвиг интересны не только уникальностью и ценностью своих коллекций, но и той концепцией репрезентации, которая представляется сегодня наиболее актуальной. Сам феномен музея современного искусства имеет относительно недавнюю историю: он возник менее века назад. Конечно, уже в составе коллекций первых публичных европейских, американских и российских художественных музеев XVIII–XIX веков присутствовали, наряду с искусством прошлого, и произведения современных художников, по тем или иным причинам попадавшие в собрание. Так, например, среди первых приобретений для Картинной галереи Эрмитажа были и работы художников XVIII века, а в XIX веке во Франции и Германии возникали прототипы музея современного искусства: экспозиция современной французской живописи в Люксембургском дворце в Париже (1818), Новая пинакотека (Neue Pinakothek) в Мюнхене (1853). Однако в этих собраниях еще отсутствовала четко выраженная концепция музеев современного искусства, выделение которого в качестве самостоятельного объекта музейного экспонирования оказалось возможным не ранее первой трети XX века, когда в Европе один за другим начинают открываться музеи современного искусства⁶. Но музеем, ставшим образцом и для европейских, и для американских музеев современного искусства, во многом определившим пути их развития в XX веке, стал открывшийся в 1929 году в Нью-Йорке Музей современного искусства (Museum of Modern Art), известный в мире под аббревиатурой MoMA: «На протяжении пятидесяти семи лет своего существования Музей современного искусства оказывал огромное влияние — не только в Америке, но и повсеместно — на вкусы и пристрастия публики, на преподавание искусства и на музейную практику»⁷. Именно ему при-

Экспозиция Музея Людвига в Русском музее

надлежит первенство в выработке того принципа показа, который оказался доминирующим при экспонировании большинства мировых коллекций искусства модернизма и остается таковым по сей день.

Этот принцип был изобретен в 1936 году первым директором музея Альфредом Барром, предложившим вместо традиционного хронологического показа концепцию эволюции «измов», в результате смены которых искусство совершило путь от фигуративности к абстракции. Согласно этой концепции, modern art (термин, принятый в западном искусствоведении и употребляющийся преимущественно для обозначения искусства первой половины XX века) развивалось по пути все большей эстетизации и эмансипации, то есть развивалась скорее форма, чем содержание, и искусство не подвергалось при этом существенным внешним влияниям. Этот принцип репрезентации до сих пор остается доминирующим при создании выставок и временных экспозиций искусства модернизма, ибо вполне отвечает демиургическим интенциям модернизма. При этом индивидуальная художественная практика «вписывается» в некие направления и течения, которые связаны между собой и имеют определенные хронологические рамки⁸.

Однако в последней трети XX века такой метод репрезентации и традиционные музейные функции стали подвергаться критике. Поиски и попытки осмысления новых способов репрезентации, соответствующей постмодернистскому этапу развития культуры, продолжались на протяжении второй половины XX века при организации временных выставок современного искусства. Открывшийся в 1986 году Музей Людвига 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 групп работ, при котором часто теряются отдельные экспонаты. Такая организация экспозиции постепенно меняется в пользу сосредоточения внимания на отдельном произведении, на работах тех художников, которые оказали решающее влияние на развитие искусства XX века. Кроме того, планируются глубокие изменения в общей концепции музея, расширение принятых представлений о границах его деятельности, обращение к таким видам искусства, как музыка, танец, поэзия. В одном из последних изданий о музее сказано: «...мы видим свою задачу основанной на критическом осмыслении постоянно меняющейся культурной институции, которая за последние десятилетия приняла на себя множество новых функций и которая должна привести себя в соответствие с изменившимися требованиями своих посетителей, не отказываясь при этом от собственных идеалов» (пер. автора)⁹. Основной целью деятельности музея признается стремление максимально соответствовать требованиям времени в выборе направлений музейной работы, путей развития коллекции и способа ее репрезентации.

В открывшемся в 1991 году в Аахене Людвиг-форуме интернационального искусства тенденции к расширению функций музейного пространства проявились еще более отчетливо. Это 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 не единственное и отнюдь не главное место, связано с назревшей необходимостью объединения различных областей знания, отдельных наук и искусства для преодоления культурной разобщенно-

5

См.: Шепс М. Петер и Ирэнэ Людвиг: коллекционеры, донаторы, основатели музеев // Музей Людвига в Русском музее. Каталог. СПб: Palace Editions, 1998. С. 16–18.

6

См.: Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001. С. 61.

7

Там же.

8

См.: Art in Our Time. The Chronicle of The Museum of Modern Art. Edited by H. S. Bee and M. Elligot. New York, 2004. P. 44–45; Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003.

9

Wilmes U. Museum of our wishes // Museum of our wishes. Museum Ludwig Koln. Catalogue. Edited by Kasper Konig. Belgium, 2001. P. 24. «...we see our task on the basis of a critical reflection of the constantly changing cultural institution, which over the past decades has been assigned a multitude of new functions and which has to adjust its meaning to the changed requirements of its visitors without giving up its own ideals».

Экспозиция Музея Людвига в Русском музее

сти и создания единой картины современного этапа развития культуры. Стремление музея современного искусства 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 музейной 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 Людвиг-форума. Таким образом, создается то современное музейное интерактивное пространство, которое перестает быть нейтральным вместилищем объектов искусства, но само обретает качества активного участника культурного обмена¹⁰.

В 1970-е годы меценатская деятельность супругов Людвиг начинает распространяться и на соседние с Германией страны. Музей современного искусства и Фонд Людвиг в Вене (MUMOK) является сегодня одним из крупнейших европейских музеев современного искусства, обладающим лучшей частью коллекции Людвигов, которая включает шедевры американского и европейского искусства после 1945 года. Музей с 2001 года располагается в специально построенном для него здании в музейном квартале города и носит название «MUMOK». В новом здании, начиная с сентября 2001, расположилась экспозиция, в которой подробно и полно представлено современное искусство — как modern art, так и contemporary art¹¹.

В 1995 году был открыт Музей Людвига в Русском музее — единственный до сегодняшнего дня в России музей интернационального современного искусства в России с постоянной экспозицией. Это так называемый музей в музее — особая институция, обладающая относительно самостоятельной сферой деятельности в рамках «главного» музея. Здесь нередко экспонируются выставки современных зарубежных художников.

Основание Музея Людвига в Русском музее положило начало заполнению того «информационного пробела», который возник в советское время при музейной репрезентации современного искусства. Социалистический реализм являлся главным художественным направлением второй половины XX века, доминирующим в музеях. 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. Это ситуация послужила причиной дара супругов Людвиг Русскому музею и была предназначена изменить сложившуюся систему формирования музейных коллекций.

В состав дара вошли 118 произведений современного международного искусства, включение которых в собрание 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 Олденбурга, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста. Впервые зрителям предоставлена возможность познакомиться с подлинниками

произведений классиков поп-арта в постоянной экспозиции петербургского музея. Американский гиперреализм представлен именами Роберта Бехтле, Ральфа Гоингса, Джеффа Кунса. Немецкое искусство второй половины XX века подробно отражено в коллекции, включающей как ранее творчество Йозефа Бойса, так и работы неоекспрессионистов Георга Базелица, Маркуса Люпертца, Ансельма Кифера. Особая страница собрания — искусство советских и восточноевропейских неофициальных художников, произведения которых не только практически отсутствуют в отечественных

Подписание договора о даре Русскому музею произведений из частной коллекции Петра и Ирэн Людвиг. 1995

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, слабо представленного в отечественных музеях¹², чье имя является сегодня на Западе символом современного русского искусства.

Поэтому супруги Людвиг, подарив музею часть своей коллекции, способствовали заполнению того 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 С. И. Щукина и И. А. Морозова, показ которых публике был впоследствии ограничен советской властью. Работы французских импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов из их собраний датируются не позже 1917 года, когда были прерваны связи с западным искусством и его коллекционирование стало невозможным. В этом свете особенно ценными представляются 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.

В Советской России по инициативе Николая Николаевича Пунина во второй половине 1920-х годов в Русском музее открывается Отделение новейших течений в русском искусстве (вскоре, однако, закрывшееся)¹³, а национализирован-

¹⁰

См.: веб-сайт <http://www.ludwigstiftung.de>

¹¹

См.: Achleitner F. From Danube Limestone to Basaltic Lava. The Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) a Time Machine? // Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. The Collection. Catalogue. Edited by Ammer M., Mittermayr C. Wein. P. 27–33.

¹²

См.: Боровский А. Д. Дар Людвига // Музей Людвига в Русском музее. Каталог. СПб: Palace Editions, 1998. С. 12–15; Боровский А. Д. Музей Людвига в Русском музее // Отдел новейших течений. 1991–2001. История. Коллекция. Выставки. СПб: Palace Editions, 2004. С. 19–21.

ные частные коллекции С. И. Щукина и И. А. Морозова с великолепным собранием искусства рубежа XIX–XX веков в 1922 году объединяются в Государственный музей нового западного искусства (к сожалению, ликвидированный решением правительства в 1948 году в ходе борьбы с проявлениями «формализма» и «космополитизма») ¹⁴. Поэтому теперь, в начале XXI века, деятельность Музея Людвига 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 Людвига 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 и живой организм. Проект осуществляется во взаимодействии Русского музея и Фонда Людвигов. Музеи современного искусства Петера и Ирэнэ Людвиг — сложноорганизованная система, каждый элемент которой имеет свои особенности, но выражает общие идеи и цели, к которым относятся развитие международных культурных отношений, 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 ¹⁵. Таким образом, система музеев Людвига является развивающейся институцией. Это проект по определению незавершенный, открытый для влияний, ориентированный на интерактивность международных художественных и культурных процессов, что соответствует новейшим представлениям об образе музея современного искусства.

13

См.: Карасик И. Н. Образование и деятельность Отделения новейших течений // Государственный Русский музей. Из истории музея / Сб. ст. и публ. / Сост. И. Н. Карасик, Е. Н. Петрова. Ред. Н. Н. Дубовицкая, А. Л. Саминский, А. Д. Сарабьянов. СПб, 1995. С. 58–80.

14

См.: Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи / Сост., вступ. ст., тексты к разделам, коммент. Л. С. Алешинной, Н. В. Яворской. М., 1977.

15

См.: веб-сайт <http://www.ludwigstiftung.de>