

ТАЙНИКИ РУССКОЙ ДУШИ

ВЗГЛЯД ИЗ
ГЕРМАНИИ

Выставка
“Тайники русской души.
Взгляд из Германии”.
Живопись, скульптура, фотография

ХУДОЖНИКИ

Борисов-Мусатов В. Э., Коровин К. А.,
Крамской И. Н., Масютин В. Н.,
Нестеров М.В., Поленов В. Д.,
Поленова Е. Д., Серов В. А.,
Сорока Г.В., Филонов П. Н.,
Шагин Д. В., Шинкарев В. Н.

СКУЛЬПТОРЫ

Бычков С.Ю., Дронов М.В., Ершов М.М.,
Каминкер Д.Д., Коненков С.Т., Копылков М.А.,
Корнеев В.И., Красношлыков Г.И., Кун Ю.А.,
Позин А.В., Смирнов-Панфилов А.А.,
Сморгон Л.Н., Спивак М.Л.,
Степанов П.А., Черствый Б.А.

ФОТОГРАФЫ

Железняков М.А.,
Каламкаров М.Р.

Над каталогом работали:

Автор текста – Копьева М.М.
Редактор – Свобода Н.В.
Макет – Поливянный С.П.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ МУЗЕЙ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ
“АРТ-ЛИНИЯ”

ТАЙНИКИ РУССКОЙ ДУШИ ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ

ИЗДАНИЕ К ВЫСТАВКЕ
В ЗАЛАХ МРАМОРНОГО ДВОРЦА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МИЛИОННАЯ, 5
17 апреля – 13 мая 2013 года

И ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Борисов-Мусатов В. Э.
Прогулка при закате. 1903.
Холст, масло. 53,5x104

Однажды мы с мужем отдыхали в Карловых Варах в бывшем санатории четвертого управления с гордым названием "Империа". После пражских бархатных событий и белорусской Беловежской пуши контингент привилегированного медицинского учреждения сильно изменился. В него устремились хорошо зарабатывающие сибиряки, вывозящие из Чехии кроме поправленного здоровья хрусталь, посуду и меховые изделия. Бывшие наши соотечественники удовлетворяли амбиции прошлой советской жизни. Немецким соседям-пенсионерам государство тогда оплачивало лечение за ближайшим рубежом. Приезжали и отдельно взятые граждане вроде нас хлебнуть целебной водицы.

Как-то вечером после тяжёлого процедурного дня, трёхразового подхода к минеральному водопою, обильного и тоже трёхразового питания, блаженного послеобеденного сна и кружки пенного "Великопоповского козе-

Шагин Д. В.
У ларька. 1988.
Холст, масло. 79,5x99,7

ла" мы коротали вечер в кафе "Империала" за рюмкой местного ликёра Бехеровка и карточной игрой в джокер. Неподалеку от нас громко щебетала группа аккуратненьких гэдээровских пенсионеров, провожавших день скромной чашкой чая. Один из старичков сел за рояль и стал наигрывать до боли знакомые мелодии – "Катюша", "Подмосковные вечера"... А когда он запел дребезжащим тенорком "Гори, гори, моя звезда", мой муж так растрогался, что послал от нашего стола немецкому бутылку шампанского. Старичок немедленно примчался к нам с благодарностью и требованием нашего участия в распитии подарка. За бокалом игристого он поведал историю своей жизни. Война, русский фронт, плен, восемь лет работ в Сибири, большая любовь и расставание с прекрасной девушкой Таней, возвращение на родину, мирное строительство ГДР, неудачная попытка разыскать Таню, женитьба на соотечественнице, воспитание детей, выход на пенсию и воспоминания о восьми самых счастливых годах жизни в далёкой суровой Сибири.

Я долго не могла забыть эту встречу. Воспитанная в духе беспредельного патриотизма, особенно во всем, что касалось Второй мировой войны, я не увидела в старичке врага-фашиста, хотя – кто знает? – может быть, будучи солдатом Третьего рейха, он стрелял в моего деда или отца. А потом во искупление вины своего государства восстанавливал моё, потратив восемь лет самого продуктивного периода жизни, а также молодости, здоровья, сил на исправление чужих ошибок. Восемь лет рабского труда, яростных морозов, тоски по родине и близким через сорок лет вспоминаются им как лучшие годы жизни. Как такое возможно? Неужели причина – молодость, девушка Таня, любовь?

Удивительно трогательный, необычный и, наверное, лучший спектакль театра Петра Фоменко "Одна абсолютно счастливая деревня" по повести Б. Вахтина про пленного молодого немецкого солдата, присланного на работы в осиротевшую деревню, подтвердил мои догадки. Главное в жизни – любовь. Она помогает пре-

Поленов В. Д.
Заросший пруд.
1880.
Холст, масло.
44x64,5

одолеть любые стереотипы, трудности, несчастья, помогает выжить, не сломаться, сохранить душу и лучшие человеческие качества.

Две другие истории, перекликающиеся с вышеизложенной, подсказали мне тему новой, совместной с Русским музеем выставки. После "Русской бессонницы", основанной на стихах русских поэтов, после "Снов о счастье" (выставка "Сон как явь") с размышлениями о загадках русской души пришла мысль рассказать о "Тайниках русской души" и взгляде на них из Германии. Почему из Германии? Во-первых, потому что разглядеть и осветить спрятанные сокровища поручено замечательному дизайнеру Карстену Винкельсу, женатому на очаровательной русской женщине Ольге. Во-вторых, потому что 2013 год объявлен годом России и Германии. В-третьих, со времён Петра Алексеевича нас столько всего и всех связывает с Германией, что и счёту не поддается.

Кун Ю. А.
Дети. 1935.
Дерево (кебрачо).
Высота – 45; основание 7,5x19,5x4

Ну и в-четвёртых – это немецкие герои двух историй, недавно мне рассказанных.

Хорсту Херрманну в сорок пятом исполнилось 16 лет. Как всякий благонадёжный гражданин он состоял в рядах детско-юношеской организации "Гитлерюгенд" и был призван оборонять Берлин от наступавших русских. Вместе с другими мальчишками был задержан советскими войсками на улице города с фауст-патроном в руках, выстрелить он не успел. Военный трибунал приговорил его к отправке в лагерь военнопленных в Челябинскую область, где он наравне со взрослыми добывал в шахтах уголь. Для него эти восемь лет выживания не стали самыми счастливыми. Он не очень охотно рассказывает о них, говорит, что не погиб лишь благодаря человеку, взявшему над ним шефство, помогавшему маленькому хрупкому подростку сделать взрослую дневную норму.

Вернувшись в Берлин к мирной жизни, Хорст стал работать в школе вожатым. На танцах познакомился с сестрой своей будущей жены. По странному совпадению, она с родителями почти восемь лет прожила в Ленинграде, где её отец работал инженером, помогая молодой Советской власти строить коммунизм. Благодарная власть не успела объявить его шпионом и расстрелять, он вернулся на родину до начала репрессий тридцать седьмого года.

Однажды Хорста вместе с детьми от школы послали в СССР на пионерский слёт. Он вернулся окрылённым, его пленила обновлённая страна. В её грандиозных успехах была и его заслуга: восемь лет тяжёлого труда не прошли даром. Идеи пионерского движения вдохновляли, а главное – у него появились новые друзья. С этими русскими друзьями он общается до сих пор, переписывается, перезванивается, а приезжая в Москву, непременно приглашает их на обед. Долгие годы они с женой активно работали в обществе дружбы ГДР – СССР и сделали очень много для того, чтобы дружба была по-настоящему крепкой. Херрманны тя-

Хорст Херрманн.
Берлин. 2013

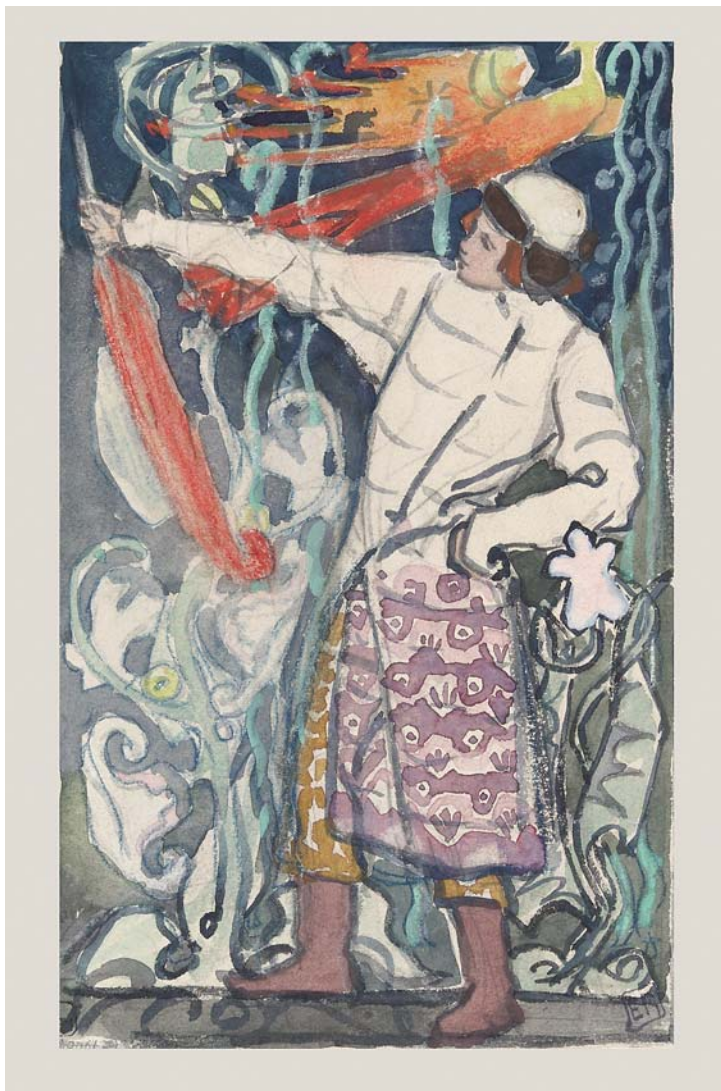
желю переживали распад нашей страны. Как и многие другие их соотечественники, сначала считали, что мы их предали, а потом любовь и дружба взяли верх над обидами и разочарованиями. Вместе с другими немецкими активистами Херрманны организовали новое общество дружбы – Лигу друзей народов России. Вместе с этими друзьями они передавали продуктовые посылки нуждающимся, собирали деньги для больных российских детей.

Скоро Хорсту исполнится 85 лет, они с женой по-прежнему живут в Берлине. Скромные финансовые и физические возможности не позволяют больше приезжать в Москву и собирать в маленьком уютном ресторанчике дорогих русских друзей, но любовь к ним и их стране по-прежнему живет в сердце Хорста Херрманна.

Для ровесницы Хорста Зигрид окончание войны ознаменовалось приходом советских войск в родную сак-

Бычков С. Ю.
Лыжник. 2009.
80x59x36

Поленова Е. Д.
Иван Царевич и Жар-птица. Декабрь 1896.
Бумага, акварель, карандаши цветные. 23,1x14

Зигрид Фишер

сонскую деревню Эшефельд. Действительность не совпадала с пропагандой: ни насилия, ни мародёрства, русские вели себя корректно и сдержанно. В доме напротив расквартировали группу охраны аэродрома в соседнем городке – шестеро молодых, здоровых, красивых парней. И был среди них один – самый высокий, самый привлекательный, из донских казаков. Каждый вечер он видел в окне хорошенькую белокурую немочку в белом платье, с длинными косами. Она садилась за пианино, и звучала волнующая, трепетная, щемящая сердце мелодия. Девушка играла Шуберта. Вот она, награда победителя – весна, цветущая сирень, мирный деревенский вечер, музыка и юная красавица в белом. Несколько вежливых немецких слов из школьного запаса позволили Николаю представиться отцу Зигрид и получить разрешение войти в дом послушать музыку.

Нестеров М. В.
Думы. 1900.
Дерево, масло. 66x54

Вскоре молодые люди начали встречаться. Зигрид учила русский – Николай и любовь были прекрасными педагогами, вместе они пели под гитару песни о любви и мирной жизни. Через несколько месяцев состоялась помолвка, близился день свадьбы... И вдруг Николая вызвали в комендатуру. Оттуда он не вернулся, он просто исчез. Позже его командир лейтенант Рогов сообщил Зигрид о внезапном отъезде Николая на родину. Бравому солдату Коле не хватило пороха написать невесте даже несколько слов, объяснить, что произошло.

А наша героиня не собиралась сдаваться. Несмотря на страшный удар судьбы – пропавшего без вести возлюбленного, она с немецкой трезвостью и последовательностью решила докопаться до истины и поехала учиться в Московский университет на филфак. Она сделала всё, чтобы найти Николая, только он отказался встретиться с ней. А почему, остается гадать: страх, стыд, нежелание признаться в малодушии? Однажды получила письмо от бывшей жены Николая. Она писала, что он был несчастлив. Получалось, что из победителя Николай превратился в проигравшего. Он проиграл любовь.

Всю жизнь Зигрид бережно хранила письма и фотографии, связанные с её первой любовью, прекрасной и трагической. Она ни в чём не винила жениха. В её жизни было три счастливых года. Кто знает, возможно, внезапный отъезд Николая спас его невесте жизнь. Что стало бы с ней, вернись он в те годы на родину с немецкой женой? Благодаря сильному чувству у Зигрид навсегда остался интерес к русской культуре и языку. Она стала прекрасным литературным переводчиком и познакомила немецких читателей с лучшими произведениями советских писателей. Она до сих пор не теряет связи со старыми университетскими друзьями. В её доме в Лейпциге русские всегда желанные гости. Верных и преданных судьба вознаграждает. Зигрид встретила удивительного человека, который очень её любил, и они жили счастливо.

Дронов М. В.
Скамейка. 2001.
Бронза. 22x38x18

У каждого из наших героев своя история, но есть одно, что их объединяет, – это любовь. Она на всю жизнь связала их с нашей страной, с нашей культурой, с нашей непростой действительностью, с нашими людьми. Немцы и русские, мы такие разные... Что же они увидели в нас, что нашли в тайниках наших душ?

Талантливый немецкий дизайнер Карстен Винкельс предложил свою версию тайников русской души в четырёх залах Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Сначала мы попадаем в коридор густонаселенной коммунальной квартиры советских времён. Тишина здесь редкий гость. Из какофонии звуков пишется симфония – громкие голоса, детский плач, чей-то смех, хлопанье дверей, чья-то ссора, невнятное бормотанье, шаги – то быстрые, то шаркающие. У кого-то работает радио, у кого-то – телевизор. Музыка – от "Ландышей" Оскара Фельцмана до тяжёлого баса,

Дронов М. В.
Валенки. 2001.
Бронза.
П.: 20,5x34,5x13,5.
Л.: 22,5x34x13,5

Масютин В. Н.
Жизнь и смерть. 1908.
Гравюра, цинк.
И.: 45,2х33. Л.: 28,5х25,7

Дронов М. В.
Кролик. 1985.
Бронза. 40х20х17

признающего несчастному Евгению Онегину в своей любви к Татьяне. И финал – пронзительная телефонная трель судьбы.

На вешалке болтается старая одежда, стоят забытые бронзовые валенки Михаила Дронова. С полки недружелюбно поглядывает его же забронзовевший заяц в шляпе. Он-то видит всё и знает всё про всех. А все – это герои работ замечательных русских художников из собрания Русского музея. Советское время всё перемешало и поселило в коммуналку людей разных сословий, разного достатка, с разной шкалой человеческих ценностей. Вот и материализовались в холсты, акварели, вышивки самые разнообразные мечты жильцов: "Думы" Нестерова, "Прогулка при закате" Борисова-Мусатова, "Северная идиллия" Коровина, "Заросший пруд" Поленова, "Зимой" Серова, "Рыбаки" Сороки, "У ларька" Шагина, "Один танцует" Шинкарева.

Шинкарев В. Н.
Один танцует. 1988.
Холст, масло. 78х88

За каждой воображаемой дверью коридора свой тайник. Это напоминает детскую игру в секретники, когда под стёклышко в землю укладывались "сокровища", или "красота", – бусинки, цветочки, пуговицы, камушки... Все искали чужие секреты, а найдя, рассматривали и присваивали припрятанные "богачества". Взрослые секреты редко бывают красивыми. Они живут за невидимыми дверями судьбоносного пространства общего пользования, смешиваясь с мечтами о счастье, о любви, со сновидениями и бессонницами. У каждого тайника и секрета своя история, но действующие лица всех историй одни и те же, ничего не изменилось со времён Адама и Евы – это мужчина и женщина. Им посвящаются следующие два зала. Немного как на загородных прогулках или в бане – девочки направо, мальчики налево, а между ними – неразлучные пары: "Любовники" Т. Красношлыкова и "Дети" Ю. Куна. Все скульптурные работы были выбраны Карстеном Винкельсом в Петербурге и Москве, они из собраний Открытого фонда скульптуры Русского музея, из частных коллекций и коллекции фонда "Арт-Линия".

В женском зале лунные лучи-дорожки устремлены к тёмной, неправильной формы конструкции, внутри которой яркий свет выдаёт тайны души и тела представительниц прекрасного пола. Он подчёркивает достоинства и недостатки, от него наши героини не могут скрыть свои мысли. И всё же что-то ускользает и прячется в полумраке зала и бродит по стенам, смешиваясь с тенями посетителей и скульптур. А между теней с экранов Зигрид и Хорст рассказывают зрителям истории своих жизней, навсегда связанных с Россией.

Интересно, о чём говорят скульптуры мужчин ночью, оставшись одни в третьем зале выставки? Скорее всего, о женщинах, потому что изысканные фотопортреты московских мастеров станковой фотографии М. Железнякова и М. Каламарева из серии "Неизвестная модель" завоевали стены зала и испытывают потомков Адама на прочность под завистливый и осуждающий шёпот дочерей прародительницы Евы.

Позин А. В.
Био-ключи.
Бронза. 15x11x9

Оставив позади людские страсти и переживания, мы попадаем в зимний лес четвёртого зала, где "Морозовое дозором обходит владенья свои". В отличие от поэмы Некрасова, нас ждёт не яркий солнечный день, а звёздная лунная ночь. Но света достаточно, чтобы разглядеть в белом ночном пространстве лесных обитателей, неожиданных гостей, сказочных существ и непознанные объекты человеческой деятельности.

В сознании многих миллионов жителей нашей планеты Россия ассоциируется с суровыми зимами, невыносимым холодом, льдами, сугробами, медведями и, конечно, водкой. Не могу не согласиться с подобным стереотипом, и выбор Карстена мне кажется очень правильным. Русская зима – испытание и в прямом, и в переносном смысле. Она проверяет на прочность и чувства, и здоровье, одновременно являясь мощным стратеги-

Железняков М. А.
Из серии
"Скульпторы и
Галатеи". 2009.
46x31

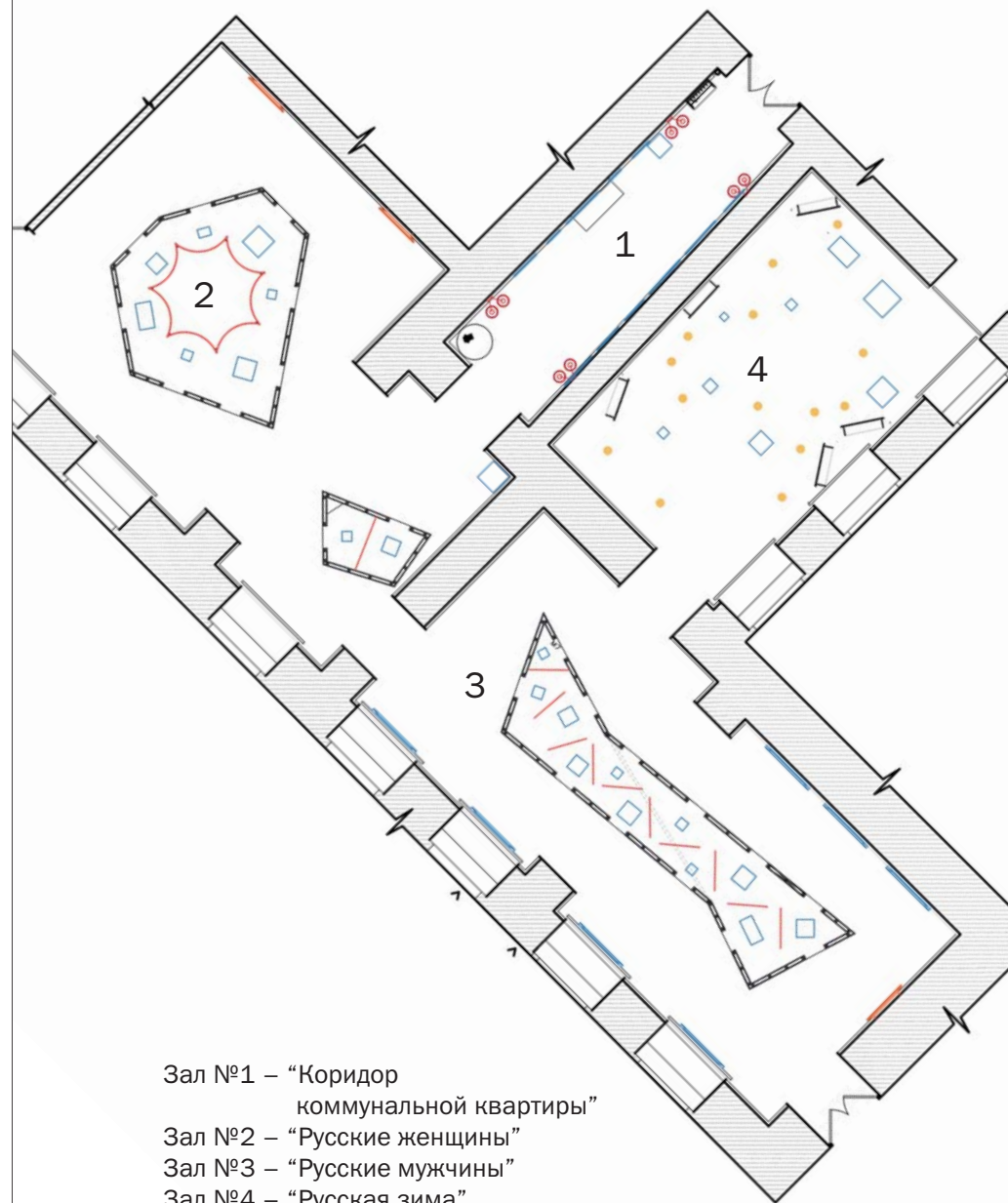
ческим оружием, ведь она помогла нашему Отечеству одолеть врага в 1812 году и во Вторую мировую.

Зимний лес Карстена Винкельса – скорее романтическое место, и в нём живёт сказка. Скрипит снег, уныло и "однозвучно гремит колокольчик" проезжающих по дальней дороге запоздалых путников. В ночной лес вышла за хворостом его хозяйка Бабушка-Яга (С. Конёнков. "Бабушка"), напевая "Дорогой длиною да ночью лунною...". Мелодию популярной песни поддерживает жутковатое завывание "Зверя" Б. Чёрствого. Среди деревьев мелькнул отважный мальчик-лыжник С. Бычкова. Никому его не догнать, он будущий олимпийский чемпион. И вдруг всё замерло. На наших глазах закончена работа русского Пигмалиона над русской Галатеей (скульптор П. Степанов). Художник в валенках и шапке-ушанке изваял ледяную деву Снегурочку. Однажды она оживёт, чтобы познать смысл жизни – любовь, и пусть ей повезёт, пусть произойдёт чудо, и она навсегда останется со своим избранником.

Степанов П. А.
"Русский Пигмалион".
Гипс. 60x60x60

План выставки "Тайники русской души. Взгляд из Германии"

- Зал №1 – "Коридор коммунальной квартиры"
- Зал №2 – "Русские женщины"
- Зал №3 – "Русские мужчины"
- Зал №4 – "Русская зима"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ

www.rusmuseum.ru

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ "АРТ-ЛИНИЯ"

E-Mail: info@art-line-fund.ru

WINKELS CONCEPTS
PLANNING & LIGHTING PROJECTS

WINKELS CONCEPTS · PLANNING & LIGHTING PROJECTS

Leibnizstrasse 8a · D · 44147 Dortmund

T: + 49 231 728 29 98 · F: + 49 231 728 29 82

E: karsten.winkel@winkels-concepts.com

.hess

HESS AG · Form+Licht · Lantwattenstrasse 22

D · 78050 Villingen-Schwenningen

Tel. + 49 7721 / 920-0 · Fax + 49 7721 / 920-250

E-Mail: hess@hess.eu

