

Клара Исбаева

*специалист по связям с общественностью
и внешним связям музея*

ИСТОРИИ МАСТЕРОВ ВЕНГЕРСКОГО ИСКУССТВА

Государственный музей искусств им. А. Кастеева со времени своего основания 80 лет назад имел одну основополагающую задачу – приобщать казахстанцев к мировому художественному наследию. В связи с этим музей регулярно осуществляет совместные проекты с дипломатическими миссиями в Алматы и Астане и другими международными организациями. В 2015 году в музее прошли: семинар этнографов Смитсоновского музея (Вашингтон, США) к 170-летию Абая, международная конференция «Музей 21 века. Стратегия развития», выставка «Мануфактуры Германии», организованная совместно с Генконсульством Германии в честь 25-летия объединения ФРГ с ГДР, выставка, посвященная 70-летию Победы, подготовленная совместно с Генконсульством США, персональная выставка Зураба Церетели к 80-летию музея, организованная совместно с Российской Академией художеств и другие. Хочется подчеркнуть, что за организацию выставки Зураба Церетели почетными грамотами Российской Академии художеств были отмечены как сам музей, так и директор музея, профессор Г.К. Шалабаева, генеральный спонсор проекта – Нурлан Смагулов и куратор выставки – Кульжазира Мукажанова.

Генеральный консул Венгрии в Алматы господин Ференц Блауманн очень интересуется историей и культурой Казахстана, его часто можно видеть в наших музеях и на открытии знаковых выставок. Неудивительно, что Генеральное консульство совместно с венгерским Фондом Габора Ковача выступили с инициативой проведения в январе 2016 года Выставки венгерской графики в нашем музее.

Современная Венгрия – высококультурная страна Центральной Европы, где широко распространено увлечение искусством, имеющее глубокие исторические корни. Взята хотя бы, к примеру, князей Эстергази, известных с 15 века и, по семейной легенде, происходящих от знаменитого вождя гуннов Атилы. Именно благодаря их покровительству, заблистал талант австрийского композитора Иосифа Гайдна и многие годы в «венгерском Версале» – резиденции Эстергази существовал великолепный симфонический оркестр. Но кроме музыки, семья обладала богатейшей коллекцией живописи и предметов старины, которая сейчас составляет основу Музея изобразительного искусства в Будапеште.

В настоящее время в Будапеште около 80 музеев и, как отмечает в своей статье исследователь Габор Эбли, около 100 частных выставочных залов и галерей. В современной Венгрии есть много последователей князей Эстергази, коллекционирующих искусство. Большинство коллекций имеют работы как венгерских, так и зарубежных художников. По всей Венгрии отмечается рост числа выставок частных коллекций. Кроме индивидуальных коллекционеров, в Венгрии растет количество и корпоративных коллекций, компании начинают выступать спонсорами выставок, украшать офисы достойными работами и оказывать содействие арт-фондам.

Крупнейшее же собрание современного венгерского искусства принадлежит Фонду Габора Ковача, часть которого экспонируется в Особняке КОГАРТ на проспекте Андраши в центре Будапешта. КОГАРТ – сокращение от Ковач Габор Арт. Здесь же регулярно проводятся и временные выставки арт-фонда. Особняк КОГАРТ был построен в 1800 году как летняя резиденция – вилла – известными венгерскими архитекторами. Он является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Владеет особняком влиятельный бизнесмен Габор Ковач – основатель крупной центрально-европейской банковской группы «Банкар», выпускник МГИМО.

В настоящее время Габор Ковач – лидер венгерской экономической жизни, состояния которого баснословно. Но, тем не менее, интересен факт, что, как и в американской мечте, всего в жизни Габор добился сам. Его отец владел небольшим ресторанчиком на станции Какашсек, недалеко от городка Орошхаза, где мальчик, чье детство прошло в венгерской глубинке, получил первые уроки торговли. Сам он отмечал, что видеть прекрасное научился от своей матери. Будучи ребенком, он был заинтригован как людьми, так и пейзажами станции Какашсек, пространством и горизонтом, где небо встречается с землей. Тогда он никакого представления не имел об абстрактном искусстве, но знал, что жители Какашсека очень искренние и зарабатывают на жизнь упорным трудом. Лица, деревья, поезда, прибывающие на станцию, озеро неподалеку, птицы, собирающиеся в стаи перед отлетом на юг – все было для него очень красивым. В настоящее время станция уже не та, и многие люди переехали в другие места, но детские впечатления нашли отражение в собрании коллекционера.

Закончив среднюю школу, он поступил в МГИМО в Москве. Учеба в одном из сильнейших вузов Советского Союза и жизнь в мегаполисе с уникальными историческими памятниками и богатейшими музеями также оказали большое влияние на профессиональный и культурный рост лидера венгерской экономики. По окончании МГИМО он работает в Национальном банке Венгрии, затем становится исполнительным менеджером Ситибанка в Будапеште, а позднее вице-президентом Ситибанка в Лондоне. Жизнь в таких больших странах, как Советский Союз и Великобритания, научила его мыслить масштабно, ставить глобальные задачи и не бояться их решать. В 1991 году он возвращается из Англии на родину в Венгрию. В это время формируется его жизненная философия – однажды он видит гобелен Жужы Перели «Эквилибрум», который в художественном образе отражал его мироощущение – мыслить не только по горизонтали в земной плоскости, но и подниматься над ней к небу, к высшим духовным силам, с их помощью делать добро, научиться понимать красоту и внести ее в жизнь других.

В 1991 году он покупает первые девять работ венгерских художников Инштвана Чока, Густава Мадьяра Мангейма и Марка Рубовича для украшения стен в своем офисе, и с этого момента начинает все больше и больше интересоваться искусством. Вскоре коллекционирование перерастает в страсть, которая занимает все больше и больше времени. Он приобретает классиков 19 века, романтические пейзажи Адама Маньоки, Яноша Купески, Тивадара Костку и многих других, творивших с 1700 по 1935 год – более 300 работ. При его содействии Национальная художественная галерея Венгрии получает работу Адама Маньоки «Свадьба Ференца Ракоци Второго и Шарлотты Амели».

Долгое время его личная коллекция украшала деловой офис, вызывая восхищенные отзывы посетителей. И в какой-то момент Габору захотелось оказывать регулярную поддержку венгерскому искусству и познакомить с ним как можно большее число людей. В 2003 году он создает специальный фонд размером 3 миллиарда форинтов (около 14 млн долларов) для содействия современному венгерскому искусству. Фонд приобретает работы современных венгерских художников, оплачивает стипендии молодым выпускникам художественных вузов и помогает им выставляться, а также ведет активную выставочную деятельность в Особняке КОГАРТа. Ежегодно он проводит пять-шесть крупных выставок – уже было организовано более 50 в Венгрии и несколько международных – в Болгарии, России, Китае, Италии, а в январе 2016 года и в Казахстане.

Китайская публика, например, ознакомилась с коллекцией Лайоша Салаи, выставки которого были организованы Арт-фондом КОГАРТа в Музее трех ущелий Чунцина (2013), Музее искусств Чжэджяна (2014) и в Музее искусств Лю Хайсу в Шанхае (2014). Лайош Салаи был одним из самых выдающихся рисовальщиков, когда-то известных в истории живописи, как в венгерском искусстве, так и в мировом. КОГАРТ владеет более 500 его графических работ, которые представляют творчество всемирного известного венгерского художника.

В 2008 году Арт-фонд Когарта совместно с Венгерским государством начал новую программу, цель которой – собрание новой коллекции контемпорари-арт и достойное представление современного венгерского искусства за рубежом. Сейчас этот отдельный сегмент всей коллекции фонда насчитывает более 320 работ, начиная со второй половины 20 века и до настоящего времени.

Самая важная задача фонда – международное признание современного венгерского искусства. Другой долгосрочной задачей также является создание международной коллекции 21 века.

В настоящее время коллекция фонда состоит из более 2500 картин и оригинальной графики, книжных иллюстраций, эскизов, набросков, фотографий и диапозитивов, личных вещей и предметов обстановки парижской мастерской Тибора Чернуша, который занимает особое место в коллекции Ковача.

Тибор Чернуш (1927-2007) – венгерский художник, в 1964 году иммигрировавший во Францию, многие годы работавший в своей мастерской на Монмартре и создавший произведения, занимающие почетное место в частных и общественных собраниях в разных странах мира. Его художественное наследие представляет различные стилистические направления в искусстве – постимпрессионизм, французский авангард, парафразы Караваджо в необарочном стиле и свободную живопись. Всю свою жизнь Тибор Чернуш экспериментировал и искал новые возможности мастерства живописи. В 2009 году Фонд Габора Ковача приобрел парижское наследие художника и считает одной из своих основных задач знакомить любителей искусства как можно более широко с работами художника, признанных на мировом уровне.

Организованная Фондом Габора Ковача выставка «Истории мастеров венгерского искусства» в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в Алматы представит работы многих интереснейших венгерских художников, таких как Тибор Чернуш, Жужа Переелли, Мартон Такач, Иштван Орос, Миклош Боршош, Имре Кэри и других.

В нашей беседе председатель Совета попечителей Арт-фонда КОГАРТ Петер Фертёсёги отметил, что «Основная миссия Арт-фонда Габора Ковача или Фонда КОГАРТ – открыть ценности венгерского искусства и показать его как в Венгрии, так и за рубежом. Последнее очень важно, так как значимость национального искусства не может быть установлена с достаточной точностью, основываясь лишь на домашнем мнении, для большей объективности необходимо международное признание. Именно этот момент особо важен для каждой выставки выдающихся работ венгерского искусства в других странах, где у любителей прекрасного могут быть другие вкусы или они могут оценить эти произведения искусства без устоявшейся шкалы ценностей и предвзятого мнения. Часто мнение зарубежной аудитории значительно отличается от домашнего, способствуя тому, что профессионалы стараются принимать во внимание новые соображения и иметь более детальное видение основных направлений своего национального искусства.

Выставка в Музее Кастеева – одна из подобных возможностей для фонда КОГАРТа, а также возможность для любителей прекрасного Алматы и гостей города непосредственно окунуться в красочный мир венгерского графического искусства. Арт-фонд всегда стремился к тому, чтобы его коллекция давала широкое представление об искусстве Венгрии последних пятидесяти лет, подчеркивая многообразие стилей и техник, а также помещать

венгерских мастеров в международный контекст. Наша коллекция год от года расширяется, обогащается и дает нам много возможностей в проведении выставок, организация которых происходит на основе различных критериев».

Критерием выбора Музея Кастеева послужила прекрасная обходная галерея над атриумом и самая взыскательная в Казахстане алматинская публика. Эта открытая галерея с наклонными колоннами, поддерживающими купол, напоминает клуатр (открытую галерею) средневекового монастыря. Она вдохновила венгерского куратора Петера Фертёсёги на концепцию панорамного обзора представляемого периода или темы, и он решил разделить выставочный материал на ритмические секции и главы. Такое экспонирование венгерского графического искусства реализует эксклюзивный выбор, который представляет широкий спектр техник и художников — от классиков до контемпорари арт, от знаковых художников до представителей молодого поколения.

Посетители могут последовательно получить живое представление об основных направлениях и стилистических исканиях венгерского искусства последних десятилетий, знакомясь одновременно почти с полной антологией традиционных техник европейского графического искусства.

Вместе с тем, при просмотре экспозиции из далекой страны не ожидается, что посетители будут хорошо знакомы с историей искусства Венгрии или смогут быстро понять или уловить художественное или историческое значение работ, выходящее за рамки их визуального представления. Куратор Петер Фертёсёги надеется преодолеть этот барьер и сделать выставку более интересной и доступной, выставляя серии или тематические подборки каждого художника, а не отдельные работы. В результате, каждая серия будет сопровождаться описанием или историями об экспонируемых работах, которые будут облегчать понимание визуального контента, а также знакомить с интересными фактами венгерской культуры и венгерского духа.

Археологические находки свидетельствуют об исторической близости искусства казахского и венгерского народов, которые в древние времена жили рядом, в тесном контакте, но в течение веков их пути разошлись, и у двух народов появились различные традиции, верования, литература, музыка и изобразительное искусство. Наша совместная история растворилась в тумане времени, и сейчас мы рассматриваем друг друга как представителей дальних стран. Цель этой выставки — восполнить этот пробел незнания друг о друге путем ознакомления с венгерской литературой, историей и музыкой — ведь она представит выдающихся художников, события и личностей, поделится с наиболее важными проблемами современного человека и даст возможность окунуться в удивительный мир творчества.

Наибольшей поэтичностью в венгерской литературе пронизана серия иллюстраций художника Жужы Перели к сказкам о Храбром Яноше. Офорты же Имре Семети — дань памяти героям Венгрии, отдавшим свои жизни 500 лет назад при защите южных границ Венгрии и Европы от турок. Используя в качестве предлога историю о восстании крестьян в Средние века, художник Бела Кондор в своей серии «Дожа» 1956 года представляет идеалы революции и войны за независимость, его творчество также является прелюдией к зарождению контемпорари арт в венгерской графике. Серии Имре Кэри «Каравандж» реинтерпретируют европейское искусство, как и парафразы Мартона Такача — Джованни Биттисты Пиранези. Последний реконструирует в черно-белой технике удивительное качество контрастной барочной живописи, используя меццо-тинто, Мартон Такач же следует вдохновению мастера, который воспевал римские руины с архитектурной аккуратностью, когда изображает образы важнейших зданий Будапешта, создавая связь между прошлым и настоящим. Мартон Такач испытал большое влияние творчества Пиранези, самого важного гравера 18-ого столетия. Его творческий интерес концентрировался на городских пейзажах, вокзалах, сюжетах на тему кафе (особенно в Будапеште, Париже и Риме). Он также интересовался эмоциями и городским пространством, созданными архитектурными структурами.

Разнообразны техники Петера Пруткаи – это феномен интересов всего человечества – вопросы глобализации, терроризма и бесконечности Вселенной. Молодые художники Жофия Варга, Рита Кешеяк и Рита Коралевич концентрируются на микросреде индивидуума. Их серии, которые включают литографию и смешанные техники, представляют улицы, площади, старинные здания, прямые футуристические дома, пробуждающие океан эмоций и идей в зрителе с аппаратом метафизического искусства.

Миклош Боршош, классик венгерской скульптуры, посвятил свою серию бронзовых медалей портретам самых известных композиторов Европы, в то же время его рисунки тушью лаконичны, но более современны и отождествляют изучение задушевного мира камерной музыки.

Всемирно известный художник-график Лайош Салаи, о котором мы упоминали выше и которого Пикассо называл выдающимся рисовальщиком 20 столетия, представлен на выставке своей серией «Лошади». Будучи в древние времена номадами, венгры, также как и казахи, высоко ценят лошадей, поэтому не случайно образы лошадей очень богато представлены в истории венгерской живописи и скульптуры.

Сконструированные из тонких граней рисунки тушью Кристины Кокаи повествуют о совместном прошлом народов степи, воскрешая в памяти черты предков с простоватой краткостью, знакомой от каменных изваяний – балбалов, которые до сих пор можно встретить и здесь, и там на просторных пастбищах.

Анаморфные иллюзии появились в эпоху Возрождения и быстро стали популярными. Здесь все дело в точке обзора. Художники-анаморфисты предлагали отступить от привычной картины мира и встретиться лицом к лицу с непредсказуемой реальностью. С переводе с греческого анаморфический – подвергающийся изменениям, искаженный. Не знаешь заранее, во что сложатся кусочки головоломки, пока не посмотришь на вещи под определенным углом. Технику использовали в книжных иллюстрациях, гравюрах, настенных росписях, а также для сокрытия информации от лишних глаз. Пользуясь оптическим обманом, можно было передать секретное послание, спрятать в изображении политическую карикатуру и магический символ. Венгерский художник, дизайнер и мультипликатор Иштван Орос проработал все способы искажения, и среди его работ есть несколько, иллюстрирующих анаморфический принцип. Например, одна из работ Иштвана Ороса – это современная реинтерпретация данной техники – с портретом Альберта Эйнштейна, символа научной мысли, изображенного на металлическом цилиндре в специфичной точке натюрморта в стиле барокко.

Через художественные серии мы приходим к самому художнику и пониманию творческого процесса. Упомянутый выше, самый значительный венгерский художник второй половины 20 века Тибор Чернуш жил и работал в Париже более 40 лет. Его работы представлены не в обходной галерее, а особняком. Они образуют отдельную мини-выставку в связи с тем, что эти работы, по большей части этюды, предварительные скетчи больших картин, следующие определенной художественной концепции. Акварельные и пастельные этюды кустов и растений, этюды ню предлагают экскурс в старинные образы искусства через небольшие фрагменты, которые могут рассматриваться как самостоятельные произведения. Несмотря на это, возбуждение от экспериментирования можно почувствовать за каждым взмахом кисти или цветного карандаша, так как художник считает каждую деталь или фигуру элементом поиска представления или формы экспрессии, наиболее подходящей для создаваемой картины.

Куратор Петер Фертёсёги искренне надеется, что выбор произведений из коллекции Фонда КОГАРТ придется по душе любителям прекрасного Музея Кастеева, и концепция экспонирования выставки поможет приблизить венгерское искусство последних 50 лет к казахстанцам.

