

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТВОРЧЕСТВА ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

Елена О. Романова

Российская академия художеств, Москва, Россия,

art-rah@mail.ru

Аннотация: Имя Зураба Константиновича Церетели прочно закрепилось в истории современного искусства. Его творчество не сводимо к единому стилю, но отличается своеобразием индивидуального почерка, который синтезировал в себе наследие античности и Византии, средневекового искусства Грузии и европейского модернизма. Народный художник СССР, Грузинской ССР и Российской Федерации, лауреат Государственных премий и Премии Пикассо ЮНЕСКО, профессор нескольких университетов, действительный член ряда зарубежных академий, полный кавалер Ордена «За служение Отечеству» и др., З.К. Церетели занимает пост Президента Российской академии художеств с 1997 года. Ежегодно в России и за рубежом проходят персоналии художника, в 2019-м во Дворце Наций (Palais des Nations) в Женеве в штаб-квартире Организации Объединенных Наций прошла выставка произведений разных видов и жанров, в разных техниках, представившая многогранную палитру творчества мастера.

Ключевые слова: Церетели, монументальная живопись, монументальное искусство конца XX—начала XXI века, живопись, графика, скульптура, эмаль, мозаика, синтез искусств.

Для цитирования: Романова Е.О. Традиции и новации в экспериментальном пространстве творчества Зураба Церетели // Academia. 2020. №1. С. 8–14. DOI: 10.37953/2079-0341-2020-1-1-8-14

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN EXPERIMENTAL SPACE OF ZURAB TSERETELI'S ART

Elena O. Romanova

Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,

art-rah@mail.ru

Abstract: Name of Zurab Tsereteli is firmly established in the history of modern art. His creative work could not be reduced to just one style, but is famous by his distinctive penmanship. It has synthesized antique and Byzantine heritage, Georgian art of Middle Ages and European modernism. He is People's artist of the USSR, Georgian SSR and the Russian Federation, laureate of State prize and prize of Picasso UNESCO, Professor at several universities, active member of a number of foreign academies, full cavalier of the Order "For services to the Fatherland" and so on. Since 1997 Zurab Tsereteli is the President of the Russian Academy of Arts. Each year, artist's solo exhibitions are held in Russia and abroad. In 2019, his artworks in different forms, genres and techniques were shown at the Palais des Nations in Geneva at the United Nations Office and presented Tsereteli's multifaceted artistic palette.

Keywords: Tsereteli, monumental painting, monumental art of the late 20th—early 21st centuries, painting, graphics, sculpture, mosaics, enamel, synthesis of arts.

For citation: Romanova E.O. (2020) "Traditions and innovations in experimental space of Zurab Tsereteli's art", *Academia*, no 1, pp. 8–14. DOI: 10.37953/2079-0341-2020-1-1-8-14

Главной отличительной чертой творчества мастера является его многогранность. Зураб Константинович Церетели (р. 1934) — живописец, график, скульптор, активно работающий в разных видах монументально-декоративного искусства — в техниках мозаики, эмали, витража, металла. В его интерпретации все они приобретают уникальность. Причина этого кроется в постоянных экспериментах и новаторском подходе художника к традиционным технологиям и материалам. Ему нравится осваивать новое и возрождать старое. При этом главное для Церетели — цвет. Как художник-колорист, он обращает пристальное внимание на то, как цвет обогащает объем, фактуру, свет. «Я все вижу в цвете» [Романова 2014], — фраза, сказанная в отношении скульптуры, является ключевой для понимания его творчества в целом. Искусству художника близка идея синтеза, которая все чаще объединяет разнородные материалы и техники в его произведениях, заставляя их звучать в новом контексте. Интересно, что для Церетели — монументалиста по своему мышлению, станковая картина продолжает оставаться важнейшей составляющей его творчества.

Искусство Зураба Церетели рождено солнечной Грузией. С ранних лет будущий художник вобрал в себя народную и художественную культуру своей родины. Благодаря дяде по материнской линии — художнику Георгию Нижарадзе — у него с детства была возможность соприкоснуться с творчеством лучших представителей грузинского искусства XX века — Давида Какабадзе, Серго Кобуладзе, Уча Джапаридзе, Ладо Гудиашвили. Поступив в Тбилисскую академию художеств, он овладевал профессией под руководством ныне общепризнанных мэтров, выдающихся русских художников-педагогов Осипа Шарлеманя и Василия Шухаева.

Завершая обучение в Академии художеств в 1958 году, молодой художник защищал диплом дважды — первую картину «Песнь о Тбилиси» сняли «за формализм», вторую, выполненную в короткие сроки и уже в строго реалистической манере, оценили на «отлично». Именно тогда, быть может, впервые столь ярко проявилось такое качество Церетели как целеустремленность, которое не раз помогало художнику.

Так закладывались основы будущего мастерства. Продуктивным этапом стала работа в Институте истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили АН Грузинской ССР. Экспедиции, зарисовки сохранившихся на тот момент — конец 1950-х — архитектурных и художественных памятников, предметов материальной культуры — все это оказалось важным для формирования художественной самобытности. Со временем в его творчество органично войдет культура Грузии античного и христианского периодов, местные образы, мифы и легенды родной земли. Своеобразной точкой отсчета стала этнографическая экспедиция в Гелатский монастырь, где Церетели впервые увидел мозаичные фрески, выполненные по византийским канонам. Впечатление было настолько сильным, что впоследствии позволило мастеру сказать: «С Гелати началось мое творчество...» [Колодный 2014]. Это положило начало формированию собственного художественного стиля, неразрывно связанного с древнегрузинским искусством.

З. К. Церетели. Без названия. 2019. Холст, масло.
Дом-музей Зураба Церетели в Перedelкино

Все эти художественные наслоения, переработанные природным талантом, продолжили развиваться под мощным воздействием европейского искусства. В середине 1960-х годов состоялась поездка в Париж и личное знакомство с Пикассо и Шагалом. Именно тогда судьба сделала для Церетели то, что в те годы казалось немислимим. За полгода, проведенных во Франции, художник побывал в мастерских главных модернистов XX века. Это знакомство породило в нем уверенность в том, что творец не должен бояться экспериментов. Будучи живописцем по образованию, Церетели смог перешагнуть барьер советской художественной школы, разделявший разные виды искусства. В нем созрело ощущение, которое он выразил следующими словами: «Я понял, что художник свободен, я понял, художник может всё...» [Романова 2010]. Вслед за живописными и графическими произведениями Церетели обратился к мозаике, витражу, рельефам из бронзы и шамота, выколотке по меди, барельефам в бронзе, скульптуре в граните, бронзе, мраморе и дереве, картинам в технике перегородчатой и объемной эмали вплоть до монументальной эмалевой скульптуры. При этом масляную живопись

З.К. Церетели. Без названия. 2019. Холст, масло.
Дом-музей Зураба Церетели в Переделкино

З.К. Церетели. Без названия. 2019. Холст, масло.
Дом-музей Зураба Церетели в Переделкино

он не оставил, а ее основные качества превратились в отличительные характеристики его работ в других техниках. Оказалось, что Шагал был прав, когда сказал: «Живопись для Зураба — начало всех начал» [«Кавказские рефлекссы» 2018, с. 7].

Так родился художник, заставивший говорить о себе уже сразу после первого большого проекта — оформления курортного комплекса в Пицунде. Значение этой работы трудно переоценить. Здесь будущий мастер впервые выступил в качестве главного художника и монументалиста. Блестящий организатор, Церетели быстро завоевал авторитет в профессиональной среде. В мастерской Шагала, он познакомился с технологией изготовления мозаичных и витражных шаблонов. Позднее художник вспоминал: «Я понял тогда, что и мозаика, и витраж — это по существу техника настенной росписи, а именно она меня больше всего интересовала» [Романова 2019, б/п].

Работая в Пицунде, художник обратился к бесценному багажу знаний и художественных образов, почерпнутых благодаря изучению архитектурных памятников и предметов декоративно-прикладного искусства периода раннего Средневековья и даже

античности в этнографических экспедициях под руководством академика Георгия Читая, который в 1960 году в своем личном дневнике так отзывался о художнике-архитекторе в составе своей экспедиционной группы: «Зураб Церетели <...> — талантливый и трудолюбивый художник. У него широкий круг интересов, зоркий глаз, способность восприятия природных цветов. Я просил его работать над собой, делать этнографические зарисовки в цветах. Известно, что национальный художник формируется в процессе общения с природой своей страны, народом и его культурой. У него для этого все данные» [«Кавказские рефлексы» 2018, с. 6].

Средствами мозаики Церетели создал в Пицунде целую вселенную художественных образов, отличающихся светлым и добрым отношением к окружающему миру. Это выглядело очевидным исключением на фоне «сурового стиля», преобладавшего в советской живописи 1960-х. Во многом в решении тех задач ему помог взгляд живописца, обеспечивший раскрытие широкого диапазона декоративных свойств смальты. При работе над комплексом в Пицунде проявилось и такое качество, как умение гармонично сочетать художественный образ с природным ландшафтом. В дальнейшем это умение разовьется в процессе создания крупноформатных скульптурно-пространственных композиций и монументальных комплексов.

Со временем к декоративно-монументальным работам в Пицунде добавились мозаики в детском комплексе в Адлере, мозаичный цикл на автобусных остановках в этом курортном регионе, мозаичные композиции на стенах автовокзала и Дворца профсоюзов в Тбилиси. В 1973 году побывавший в Грузии мексиканский художник Д. Сикейрос сказал: «...с большой пластической силой и творческой фантазией Зураб Церетели постигает сложную технику настенной росписи. Я утверждаю, что он вошел в необъятные просторы искусства будущего, искусства, сочетающего скульптуру и живопись...» [Романова 2019, б/п].

На определенном этапе благодаря рельефу в мозаичных работах художника стал появляться объем. Это стало очевидной новацией для советского монументального искусства, а в творчестве художника четко обозначило направление его художественных поисков — синтез цвета и пластики.

В начале 1970-х годов Зураб Церетели был назначен главным художником МИДа СССР и на протяжении десяти лет занимался художественным оформлением зданий советских посольств за рубежом. В 1980-м Церетели — главный художник XXII Олимпийских игр в Москве.

В эти же годы он начинает активно работать с металлом и разрабатывает новую технику для создания крупных горельефов, что позволяет использовать ее для монументальных произведений. Впервые Церетели применил эту технику в конце 1970-х, когда во время преподавания в Брокпортском колледже искусства и науки Нью-Йоркского

З.К. Церетели. Без названия. 2019. Холст, масло.
Дом-музей Зураба Церетели в Переделкино

университета создал монумент «Счастье детям всего мира», посвященный Специальным олимпийским играм в Брокпорте (США).

Тогда же художник за счет собственных средств решает возвести под Тбилиси скульптурный ансамбль «История Грузии», который на 40 лет станет его детищем (завершен в 2016). Церетели задумал памятник, посвященный истории его родины — правителям Грузии, ее выдающимся деятелям и христианству, как неотъемлемой части грузинской истории и культуры. Комплекс образуют бетонные блоки, облицованные медью в технике горельефа. При этом в ансамбль включена церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, выстроенная в стиле древнегрузинской архитектуры, интерьер которой, от пола до потолка, покрыт перегородчатыми эмалями.

В 1980-е же годы художник задумывает создание в технике бронзы скульптурного цикла «История России», над которым в общей сложности будет работать до 2010-х годов. Сегодня этот цикл из 74 бюстов «Правители России» — от Рюрика до последнего российского императора Николая II. Его дополняет скульптурная сюита «История Государства Российского», посвященная Дому Романовых, из 22 больших фигур царствующих особ и членов правящей династии.

1970-е годы в жизни Церетели оказались знаковыми — из творческой копилки художника как из рога изобилия сыпались художественные новации и изобретения. Среди них важное место заняла работа по возрождению древнего искусства эмали, традиционно применяемого в ювелирном деле, у мастера оно трансформировалось в технику для создания монументальных композиций, из них многие ныне украшают общественные пространства Москвы — государственные учреждения, вестибюли метрополитена. Сегодня Церетели создает эмальерные произведения в технике перегородчатой и объемной эмали, используя более 85 цветов и оттенков.

Так, с течением времени традиции, заложенные академической художественной школой, воспринятые Церетели, все больше обогащались полученным опытом работы в различных техниках монументального искусства. Это повлияло на его манеру работы с цветом. Именно здесь следует искать истоки повышенной пастозности и скульптурности его техники письма маслом. Живопись Церетели прошла большую эволюцию и сегодня отличается открытыми яркими цветами, четким контуром, свободным рисунком.

Смена эпох в конце XX века придала творчеству мастера новый импульс, а его искусство получило широкое международное признание. В 1990–2010-е годы он создает такие произведения, как «Добро побеждает Зло» (Нью-Йорк, 1990), мемориальный комплекс на Поклонной горе (Москва, 1995), скульптурно-пространственная композиция, посвященная Святой Нино (Тбилиси, 1994), «300-летие российского флота, или Петр I» (Москва, 1997), «Петр I» (Петербург, 2006), «Слеза скорби» (Байон, штат Нью-Йорк, США, 2006), памятники папе римскому Иоанну Павлу II (Плоэрмель, 2006 и Париж, 2016), отцам-основателям Евросоюза (Мец, 2012), апостолу Павлу (Верия, 2013).

Особое место занимает проект «Как Европа нашла Америку», посвященный 500-летию открытия Нового Света Христофором Колумбом. В 1989 году в США под эгидой ЮНЕСКО был проведен международный конкурс. В нем принял участие и Церетели, его проект был признан победителем и предполагал создание парных монументов — одного в Испании, от берегов которой отплыла флотилия адмирала, второго — в Содружестве Пуэрто-Рико в Карибском море, куда Колумб высадился (сегодня находится под юрисдикцией США). Первая скульптурная композиция «Рождение Нового Человека» высотой 45 метров была сооружена в Севилье (Испания), ее торжественное открытие состоялось в 1995 году.

Вторая часть проекта была осуществлена почти двадцать лет спустя, в 2016-м. Монумент «Рождение Нового Света» высотой 126 метров ныне является самым высоким сооружением в регионе. За три года специалисты Российской академии художеств выполнили сложнейшие операции установки и монтажа отдельных бронзовых частей, общее число которых достигло более двух тысяч. Внутри постамента расположится музей, посвященный истории создания проекта «Как Европа нашла Америку». Вокруг монумента разбит Парк Колумба. Теперь легендарный мореплаватель встречает европейцев на побережье земли, которую он открыл более 500 лет назад, связав два мира — Старый и Новый Свет.

Творчество Зураба Церетели воплощает образы всего человечества — античные герои и христианские святые, выдающиеся деятели культуры и искусства, литературные и кинематографические персонажи — все они создают многослойное пространство культурно-исторической памяти. Вечные темы — основа его творчества. Из графики, с которой начинается разработка любой темы, они перетекают в живопись, где переосмысливаются и окончательно утверждаются, а после — продолжают в скульптуре, в монументальных произведениях, в эмалях и рельефах... Это приводит к мысли о том, что «вечные темы» проходят через все творчество, являются насущными, необходимыми, питающими. Они как единый мотив соединяют все фрагменты его творческой Вселенной.

Творчество Церетели опирается на постижение совокупного культурного и исторического опыта. Обращение к мировому искусству, культуре и истории можно расценивать как творческий метод и жизненную позицию. С уверенностью можно утверждать, что у художника Зураба Константиновича Церетели есть миссия — соединять людей, культуры и пространства. Делает он это виртуозно — при помощи многогранного таланта, впитавшего культуру многих народов и времен.

Недавний юбилей З.К. Церетели был ознаменован серией выставок не только в России, но и в странах Европы и СНГ. Так, в самом начале 2020 года — в год 75-летия создания ООН — произведения мастера экспонировались во Дворце Наций в Женеве. К этому моменту швейцарский город был уже знаком с творчеством художника, который в 2007 году выступил автором установленного здесь скульптурного бюста Верховного комиссара ООН по правам человека Серджио Виейра де Мелло, трагически погибшего в Ираке в результате теракта. На выставке же демонстрировалось свыше 90 работ Церетели. Организаторы выставки назвали ее «MONUMENTAL», поскольку «хотели познакомить швейцарскую публику с современным российским искусством и решили сделать это монументально» [Романова 2017]. И им это удалось: экспозиция представила произведения разных видов искусства в разных жанрах и техниках — живопись, графика, скульптура, шелкография, эмаль...¹

З. К. Церетели в своей мастерской

¹ В статье использованы фрагменты из интервью З.К. Церетели, данных автору в разные годы.

Литература

1. «Кавказские рефлексy» Зураба Церетели. Беседы с Георгием Читая. Тбилиси: Фонд защиты этнографического наследия Грузии, 2018. 173 с.; ил.
2. Колодный Л. Сердце на палитре. Художник Зураб Церетели. М.: Творческая мастерская, 2014. 256 с.; ил.
3. Макарова А.-М. Образы закавказских святых в искусстве времени царицы Тамары // Русское искусство. 2013. №1. С. 18–23.
4. Романова Е. Музей-мастерская Зураба Церетели. М., 2010. 204 с.; ил.
5. Романова Е. «История Грузии» Зураба Церетели // Декоративное искусство. 2014. №1. С. 36–39.
6. Романова Е. Зураб Церетели – мастер эмальерного искусства // Русское искусство. 2017. №1. С. 94–101.
7. Романова Е. Преображение архитектуры. Монументально-декоративная пластика Зураба Церетели 1960–1970-х годов // Панорама искусств. 2019. №4. С. 321–341.
8. Швидковский О. А., Швидковский Д. О. Путь творчества // Зураб Церетели. (Три альбома в футляре). М.: Галарт, 1996. Т. 1.
9. “MONUMENTAL”. Выставка произведений Зураба Церетели в Женеве // [Электр. ресурс]: <https://www.rah.ru/exhibitions/detail.php> (Дата обращения: 13.02.2020)

References

1. “Kavkazskie refleksy” Zuraba Tsereteli (2018) [Zurab Tsereteli’s “Caucasian Reflections”], Georgia Foundation for Protection of Ethnography Heritage, Tbilisi, Georgia.
2. Kolodny, L. (2014), *Serdtsse na palitre. Khudozhnik Zurab Tsereteli* [Heart on a Palette. Artist Zurab Tsereteli], Tvorcheskaya masterskaya, Moscow, Russia.
3. Makarova, A.-M. (2013), “Obrazy zakavkazskykh svyatykh v iskusstve vremeni tsaritzы Tamary” [Images of Transcaucasian saints in art during the period of tsaritzа Tamara rule], *Russkoe iskusstvo*, no 1, pp. 18–23.
4. Romanova, E. (2010), *Musei-masterskaya Zuraba Tsereteli* [Zurab Tsereteli’ Museum and Workshop], Moscow, Russia.
5. Romanova, E. (2014), “Istoria Gruzii Zuraba Tsereteli” [History of Georgia by Zurab Tsereteli], *Decorativnoe iskusstvo*, no 1, pp. 36–39.
6. Romanova, E. (2017), “Zurab Tsereteli – master emaliernogo iskusstva” [Zurab Tsereteli as a master of enamel art], *Russkoe iskusstvo*, no 1, pp. 94–101.
7. Romanova, E. (2019), “Preobrazhenie arkhitektury. Monumentalno-decorativnaya plastika Zuraba Tsereteli 1960–1970 godov” [Transfiguration of architecture. Zurab Tsereteli’s monumental-decorative art in 1960–70s], *Panorama iskusstv*, vol. 4, pp. 321–341.
8. Shvidkovsky, O. A., Shvidkovsky D. O. (1996), *Put tvorchestva. Zurab Tsereteli* [Artistic journey. Zurab Tsereteli], Galart, Moscow, Russia.
9. “MONUMENTAL”. Zurab Tsereteli’s exhibition in Geneva, <https://www.rah.ru/exhibitions/detail.php> (Reference date: 13.02.2020)

Информация об авторе:

Елена О. Романова, академик Российской академии художеств, советник Отделения искусствоведения и художественной критики, Российская академия художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка 21; art-rah@mail.ru

Author Info:

Elena O. Romanova, Academician of the Russian Academy of Arts, Adviser for the Department of Art Studies and Art Criticism, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; art-rah@mail.ru