

Пылающая Африка в Русском музее (Deutsche Welle – Eleonora Volodina)

Ретроспективу африканского цикла известной немецкой художницы Рут Баумгарте представляет музей Людвиг в Санкт-Петербурге.

Африка в последние годы напоминала европейцам о своем существовании, главным образом, многочисленными беженцами, пытающимися перебраться через Средиземное море в надежде на лучшую жизнь в одном из европейских государств. Культурный контекст резонировал на политические дебаты по поводу мигрантов африканскими акцентами на крупных международных выставках - таких, как Венецианская биеннале и кассельская documenta.

В кильватере политических дискуссий и культурных дискурсов на тему Африки Художественный фонд Рут Баумгарте (Kunststiftung Ruth Baumgarte), ведающий наследием этой известной немецкой художницы, совместно с музеем Людвиг в Русском музее подготовили ретроспективу ее произведений, посвященных исключительно африканскому континенту. Рут Баумгарте (1923-2013) была частой гостьей в Африке и за более чем 20 лет создала множество работ, вдохновленных путешествиями по африканским странам. На выставке, приуроченной к 95-летней годовщине художницы, представлены свыше 70 произведений, отражающие ее увлечение Африкой. Экспозиция открыта с 5 сентября по 22 октября в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге.

Искусство как социальный жест

Экспрессивный стиль живописи Рут Баумгарте формировался постепенно под впечатлением от поездок по Африке, по таким странам, как ЮАР, Намибия, Зимбабве, Танзания. В 1950-е годы она начала открывать для себя Африку, в то время мало интересующую европейцев. В общей сложности Баумгарте более 40 раз посещала африканский континент, регулярно с 1980-х годов, оставаясь там неделями и месяцами. Профессия газетного и книжного иллюстратора позволяла ей долгое время находиться вдали от дома.

Первым ее работам, навеянными африканскими приключениями и впечатлениями, еще присущ "социальный жест". Об этом в каталоге выставки "Рут Баумгарте" пишет искусствовед из Германии Беата Райфеншайд (Beate Reifenscheid), куратор экспозиции и директор музея Людвиг в Кобленце - в этом филиале немецкого музея, основанного промышленником, меценатом и коллекционером Петером Людвигом (Peter Ludwig), ранее проходила выставка "Turn of the Fire", посвященная Рут Баумгарте.

Анализируя развитие творческого стиля известной европейской художницы, Беата Райфеншайд подробно останавливается на одной из первых ее африканских акварелей -

работе 1984 года под названием "Помни, какого ты цвета". Рут Баумгарте воссоздает в ней сцену словно бы из художественного фильма о конфликте черных и белых, указывает куратор, что "явно свидетельствует об интересе Рут Баумгарте к общественным взаимоотношениям". Но уже через несколько лет в творчестве влюбившейся в Африку немецкой художницы появляются мотивы и колорит, характерные для ее проникновенных портретов и пейзажных зарисовок в экспрессионистской манере.

Буйство красок на разломе истории

После путешествия в ЮАР в 1991 году у нее окончательно сложился собственный стиль, проявляющийся во всех ее африканских работах и отличающийся насыщенным и яркой палитрой. Баумгарте вслед за Паулем Клее (Paul Klee), на которого в 1914 году сильнейшее воздействие оказал Тунис, могла бы сказать: "Цвет захватил меня". Ее работы этого времени отличаются "пламенеющей красочностью", говорится в каталоге. Цвет становится главным выразительным средством и превращает природные и портретные мотивы в пейзажах на холсте в цветовой спектакль, "кажущийся одновременно ирреальным и реальным".

Строгая концентрированность композиции картины на самом главном и насыщенная красочность напоминают стиль художественной группы "Мост", особенно немецких экспрессионистов Макса Пехштейна (Max Pechstein) и Эриха Хеккеля (Erich Heckel), указывает Беата Райфеншайд, но еще более, по ее мнению, очевидна духовная связь Рут Баумгарте с французом Полем Гогеном, "преподавшим урок эскапизма из буржуазной обыденности". В отличие от "альтернативщика" Гогена, который "превратил свою жизнь на Таити в экзотическую Аркадию", Рут Баумгарте, отмечает куратор, наблюдала за африканскими реалиями со стороны, без глубокого в них проникновения. Тем не менее, "созерцание пейзажа и людей задевало в ней глубокие струны".

Самостоятельный художественный стиль Рут Баумгарте сформировался окончательно в 1990-е годы, то есть в те годы, когда в Южной Африке после отмены апартеида начиналась новая жизнь. Наблюдая за страной и людьми в состоянии радикальной метаморфозы после устранения несправедливого режима, немецкая художница отражает в своих картинах свое субъективное ощущение от увиденного. Она видит, как отмечает Беата Райфеншайд, "страну расколотой, буквально на "детонаторе" собственной истории". Не занимая какой-то определенной политической позиции, Рут Баумгарте оставляет смысл изображенных сцен амбивалентным, но выбирает напряженные и драматические композиции. Теперь в ее картинах, по словам куратора, "бушует пламя".

Акварели, созданные после 2000 года, когда Рут Баумгарте из-за преклонного возраста перестала регулярно ездить в Африку, уже не имеют отношения к актуальным реалиям жизни

африканского континента. Как пишет в каталоге Беата Райфеншайд, последние работы африканского цикла Рут Баумгарте, возвращающиеся к стилю ее ранних работ, маркируют "умиротворенное окончание активного увлечения Африкой". Своего рода прощание с Африкой становится одновременно картиной прощания с жизнью.

Биография Рут Баумгарте

Рут Баумгарте родилась в 1923 году в Кобурге в театральной семье. С 1941 по 1944 годы она училась в Высшей школе изобразительных искусств в Берлине. После окончания войны она была графиком-иллюстратором в первой русско-немецкой ежедневной газете. А 1946 году переехала вслед за мужем в западногерманский Билефельд, где работала как свободный художник и график для различных газет, журналов и издательств. Автор многочисленных книжных иллюстраций. С 1947 года выставлялась в Германии и за рубежом. Весной 2012 года в возрасте 88 лет основала Художественный фонд Рут Баумгарте, который ведает ее творческим наследием. Рут Баумгарте умерла в феврале 2013 года.