

Портрет в творчестве М.В.Веревкиной

Portrait in the creative work of Marianne von Werevkin

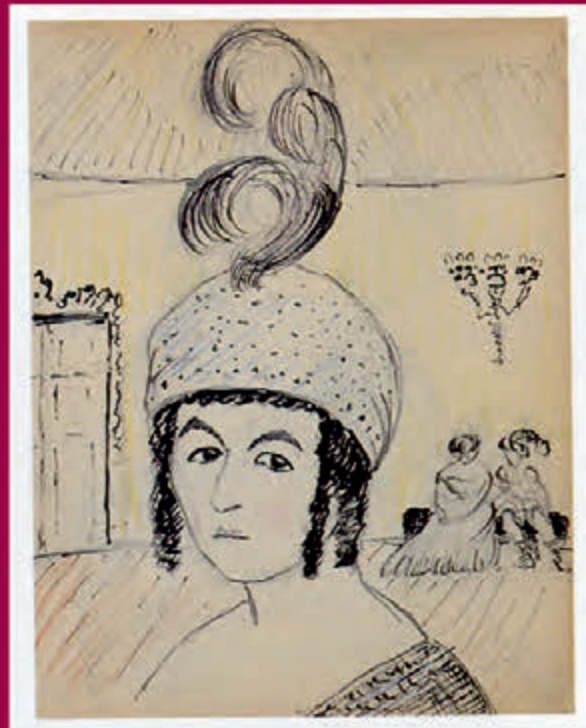
1. Вера Репина, 1881. Х., н. 89 x 58
Vera Repina, 1881. Oil on canvas. 89 x 58
Location not known

2. Адам, 1883. Масло, холст. 43x69
Adam, 1883. Oil on canvas. 43x69

3. Автопортрет в матросской блузе, 1883. Х., н. 69x51
Музей современного искусства. Ассона. Inv- №- FMW 0-0-1
Self-portrait in a sailor blouse, 1883. Oil on canvas. 69 x 51

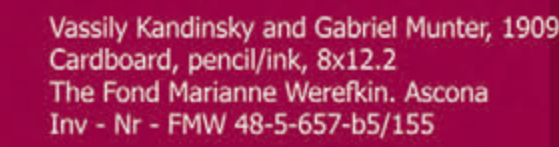
4. Елена, 1908. Картон, карандаш/тушь. 21,8x18
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 58-1-750-113

5. Явленский, 1908. Картон, тушь.
Музей современного искусства. Ассона
Inv- №- FMW 62-6-780-g16165

6. Василий Кандинский и Габриэла Мунтер, 1909
Картон, карандаш/тушь. 8 x 12,2 см.
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 48-5-657-05/155

Vasily Kandinsky and Gabriella Munter, 1909
Cardboard, pencil/ink, 8x12.2
The Fond Marianne Werevkin. Assona
Inv- №- FMW 48-5-657-05/155

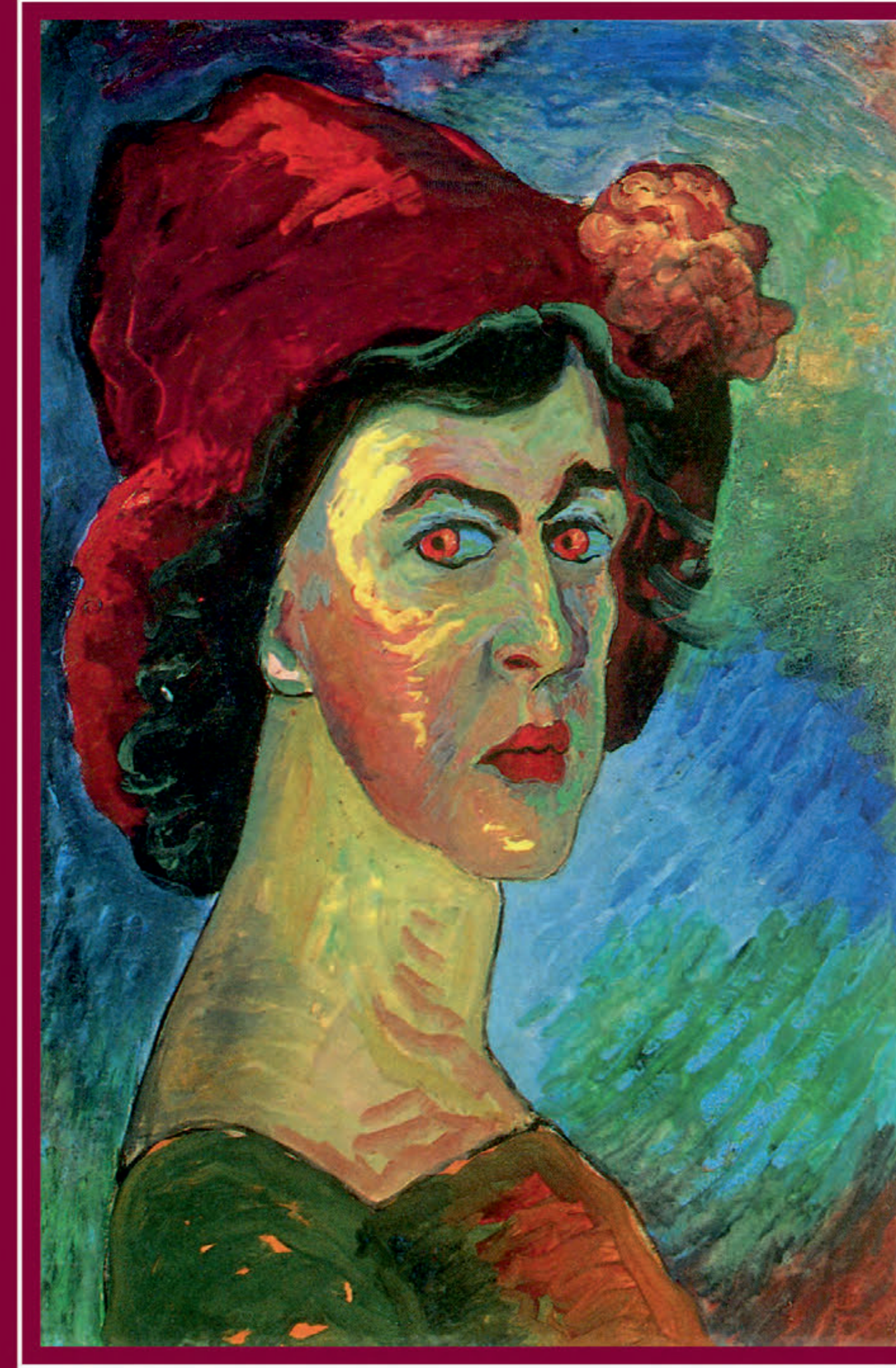

14. София Веревкина, 1885. Масло, холст
Место нахождения не известно

Sofia Werevkin, 1885. Oil on canvas
The location is not known

15. Автопортрет, 1910. Бумага на картоне, темпера, 52x34
Городской галерея Лендхаус, Мюнхен

Self-portrait, 1910. Paper on cardboard, tempera, 52x34
City gallery Landhaus, Munich

19. Ассона. Фото. 2014
Assona. Photo. 2014

20. Ассона. Отель (Гостиница) Меридиан. Фото. 2014
Assona. Hotel (Guesthouse) Meridian. Photo. 2014

21. Эскиз к картине «В кафе», 1909, бумага, тушь. 12,5x18
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 46-6-651-a23/43

Sketch for the painting "In the cafe", 1909, gouache on paper. 12.5x18
The Fond Marianne Werevkin. Assona
Inv- №- FMW 46-6-651-a23/43

22. В кафе, 1909. Бумага, темпера. 54x72,2
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 0-0-14

In the cafe, 1909. Tempera on paper. 54x72.2
Fond Marianne Werevkin. Assona
Inv- №- FMW 0-0-14

Marianne von Werevkin (1860-1938) is not very well-known in Russia despite that her creative works applies to both Russian and European culture. In the process of her creative development she evolved from academic realistic style towards the early modernist manner of the first third of the 20th century. After her emigration to Germany in 1896 and later to Switzerland in 1914 interest to her work in the Homeland appeared only in the late 1980s.

The purpose of this study is to explore the changes in the creative method of Werevkin during the analysis of the range of her portraits. She reconsidered the idea of beauty giving away the realistic manner in favour of abstract "beauty and ideal". In her diary ("The Letters to the Unknown") she explains her refusal of artistic realism, examines ideals of Aristotle and Plato described as "kalokagathia". The symbolic language of one of these letters appeals to the antique mythology and religious implications appear in her painting.

Werevkin had been revising the principles of portrait-painting during all of her life. In Russia she created a series of portraits carried out in realistic manner. Among them there are such works as "The Portrait of Vera Repina" (1881), "Adam" (1883), "The Portrait of Sofia Werevkin" (1885), "Self-portrait" (1893).

Her notebooks are of particular interest. In 1896 Werevkin quits painting and she had mentioned this fact many times in her diary. She did not create pictures for the following decade however she always kept small notebooks for sketching near at hand. These sketchbooks are filled with numerous portraits of friends, musicians and dancing ladies and gentlemen. Some of these portraits represent a transitional phase to modernism.

In 1906 Werevkin is back to painting. Such new expressionistic portraits as "At the Billiards" (1907), "At the Cafe" (1909), "The Portrait of Sakharov" (1909), "Self-portrait" (1910) appear before the viewers' glances. Now her pictorial grammar and technique are subject to a drastic change. Werevkin switches to using tempera in combination with pastel, pencil and drawing ink. Hereby, Werevkin creates planar images, as if trying to detach her models of surrounding reality.

Her late artistic period is filled with symbolism. Werevkin paints the portrait of Salome (1930). Then she creates the series of works portraying the elders with a strong emphasis on the problematic of frailty and perishable nature: "The Old Man" (1932), "The Monk" (1932). Simultaneously she starts to cover the walls of her flat with images of saints.

As a result of archive studies, exploration of memoirs and artist's letters it became evident that she revised classical beauty ideals in her art. The philosophical implication, the splendor of colour and plastic solutions carry the touch of novelty of the pictorial language. The symbolization of expressionistic portrait takes place in the late period.

Марианна Владимировна Веревкина (1860-1938) малоизвестна на Родине, несмотря на то, что ее искусство обращено не только к европейской, но и русской культуре. От реалистической академической живописи она приходит к модернизму в первой трети XX в. После эмиграции в 1896 г. в Германию, а в 1914 г. в Швейцарию интерес на Родине к ее творчеству появляется лишь с конца 1980-х гг.

Целью данного исследования является изучение изменений в творческом методе Веревкиной на примере ряда портретов. Художник переосмысливает понятие прекрасного, отказываясь от реалистической манеры изображения в пользу абстрактной «красоты и идеала». В своих дневниках («Письма к неизвестному») Веревкина объясняет отказ от реалистического искусства, рассматривает философию Аристотеля и Платона, обращенный к идеалам калокагатии. Символический язык одного из «писем» обращается к античной мифологии, а в живописи прослеживается религиозный подтекст.

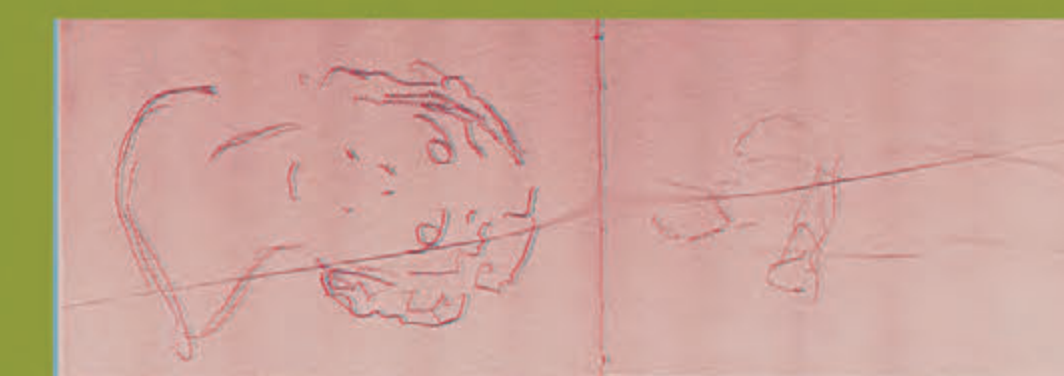
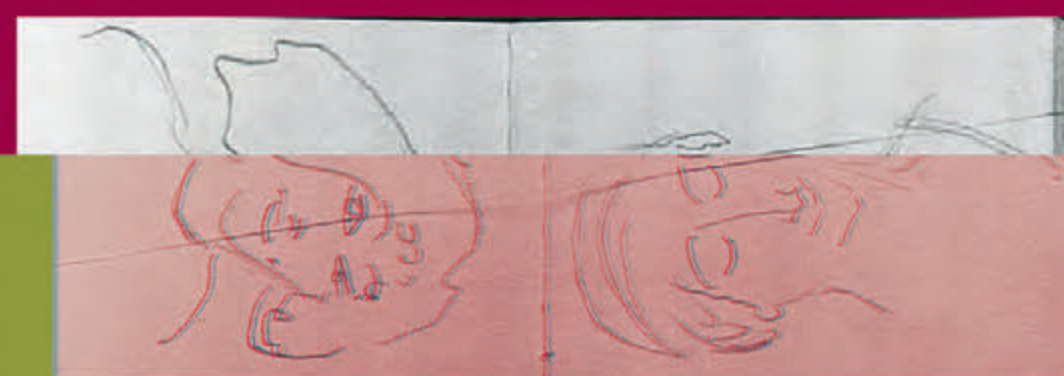
Портрет Веревкина разрабатывает на протяжении всей жизни. В России она создает ряд реалистичных портретов: «Вера Репина» (1881), «Адам» (1883), «София Веревкина» (1885), «Автопортрет» (1893).

Особый интерес представляют записные книжки художника. В 1896 г. Веревкина отказывается от живописи, но раз об этом она напишет в дневниках. В течение десяти лет она не создает картин. Но, тем не менее, всегда держит при себе небольшие тетради для эскизов. Эти книжечки наполнены портретами друзей, музыкантов, дам и кавалеров в кафе и танцплощадках. Многочисленные зарисовки из этих тетрадей не опубликованы. Ряд этих портретов стал переходным этапом к модернизму.

В 1906 г. Веревкина возвращается к живописи. Перед зрителем возникает череда новых экспрессионистических портретов – «У бильярда» (1907), «В кафе» (1909), «Сахаров» (1909), «Автопортрет» (1910). Изменился изобразительный язык; техника, теперь Веревкина использует темпера, совмещая ее с пастелью, карандашом и тушью. Художник создает плоскостные изображения, как будто бы отстраня образы от реального мира.

Поздний период творчества наполнен символическим смыслом. Веревкина пишет портрет – «Саломея» (1930); череду портретов старцев, священников, монахов – «Старик» (1932), «Монах» (1932), говорящих о бренности существования. На стенах квартиры Веревкина изображает иконописные очертания лиц святых.

В результате изучения архивного материала, мемуаров и писем художника стало очевидно переосмысление ею художественных классических идеалов красоты. Философский подтекст, богатство цвета и пластических решений несут в себе новизну живописного языка. В позднем периоде происходит символизация экспрессионистического портрета.

7-8. Портреты из записных книжек
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона. Inv- №- FMW 50-1-674-b 22/7-82

Portraits of notebooks
The Fond Marianne Werevkin. Assona. Inv- №- FMW 50-1-674-b 22/7-82

9-10. Портреты из записных книжек
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона. Inv- №- FMW 49-10-672-b 20/62-85

Portraits of notebooks
The Fond Marianne Werevkin. Assona. Inv- №- FMW 49-10-672-b 20/62-85

11. У бильярда, 1907. Картон, темпера, 35,5x37,5
Коллекция Тата Крайбург, Мюнхен

The game of Billiards, 1907. Tempera on cardboard, 35.5x37.5
Collection Tati Kraiburg, Muen

12. Саломея, 1930. Бумага, темпера, 72,5x65
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона. Inv- №- FMW 0-0-12

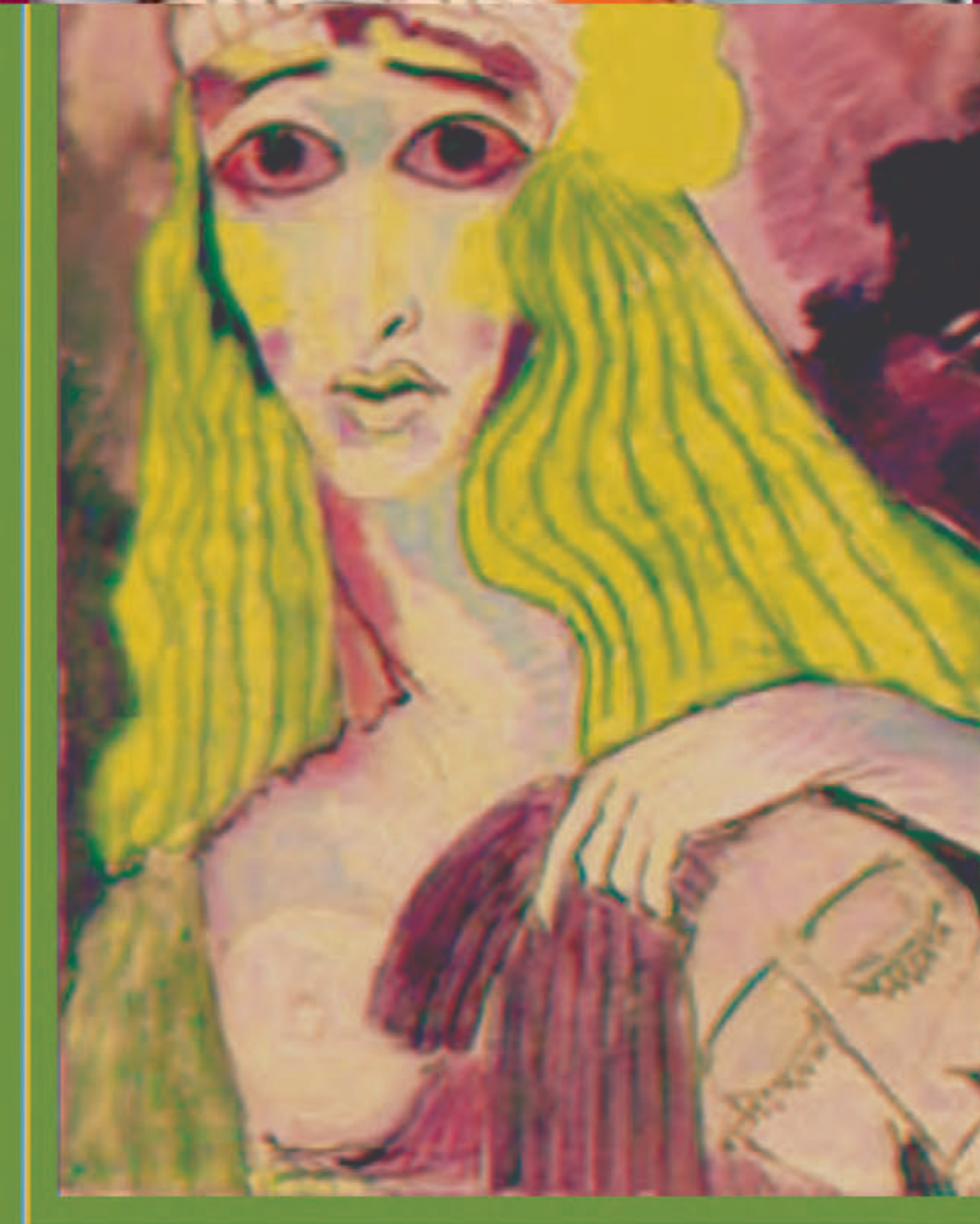
Salome, 1930. Tempera on paper, 72.5 x 65
The Fond Marianne Werevkin. Assona. Inv- №- FMW 0-0-12

13. Эскиз к портрету Сахарова, 1909. Бумага, тушь.

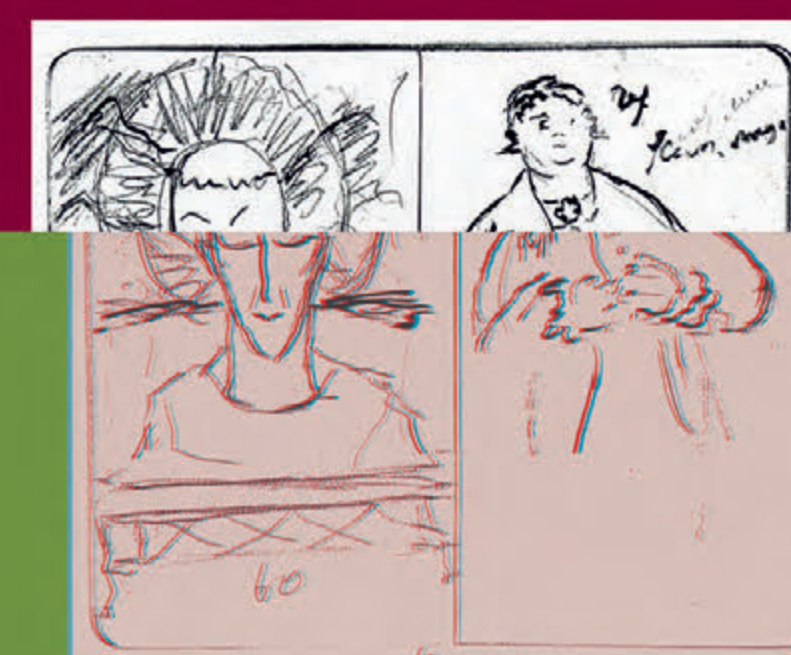
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона. Inv- №- FMW 45-10-644-a23/132

Sketch for a portrait Sakharov, 1909, gouache on Paper
The Fond Marianne Werevkin. Assona. Inv- №- FMW 45-10-644-a23/132

16. Саломея, 1930, картон, темпера
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона

Salome, 1930, tempera on cardboard
The Fond Marianne Werevkin. Assona

17. Зарисовки из записных книжек. Тетрадь синего цвета, лист № 22-23, 1914. Бумага, тушь. 11x17
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 54-6-711-d19/1

Sketch of the notebook. Notebook blue 20, sheet No. 22-23, 1914, ink on paper. 11 x 17
The Fond Marianne Werevkin. Assona
Inv- №- FMW 54-6-711-d19/1

18. Эскизы к третицу настенной росписи в здании Партини. Фото. Частное собрание.

Sketches for the 1910/11 wall paintings in the Casa Partini. Photo. Private collection.

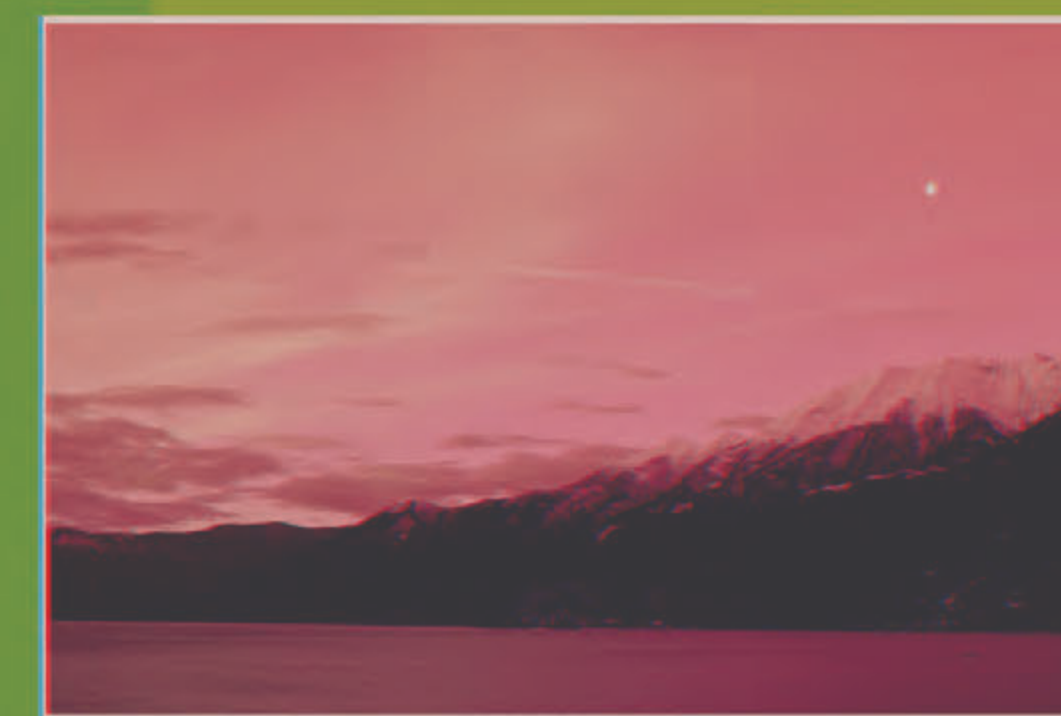

23. Эскиз к картине «Старик», 1932. Бумага, тушь. 18x20
Фонд Марианны Веревкиной. Ассона
Inv- №- FMW 58-6-755-f 6/1

Sketch for the painting "Old man", 1932, paper, ink 18x20
The Fond Marianne Werevkin. Assona
Inv- №- FMW 58-6-755-f 6/1

24. Старик, 1932. Картон, темпера
Музей современного искусства. Ассона

The old man, 1932. Tempera on cardboard
The Museum of modern art. Assona

19. Ассона. Фото. 2014

Assona. Photo. 2014

20. Ассона. Музей современного искусства. Фото. 2014

Assona. Museo Comunale D' Arte Moderna. Photo. 2014