

EXPOSICIÓN ANUAL /
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА /
PERMANENT EXHIBITION

JUNIO
2020
FEBRERO
2021

REALISMO

Pasado y presente. Arte y verdad

РЕАЛИЗМ

Вчера и сегодня. Искусство и правда

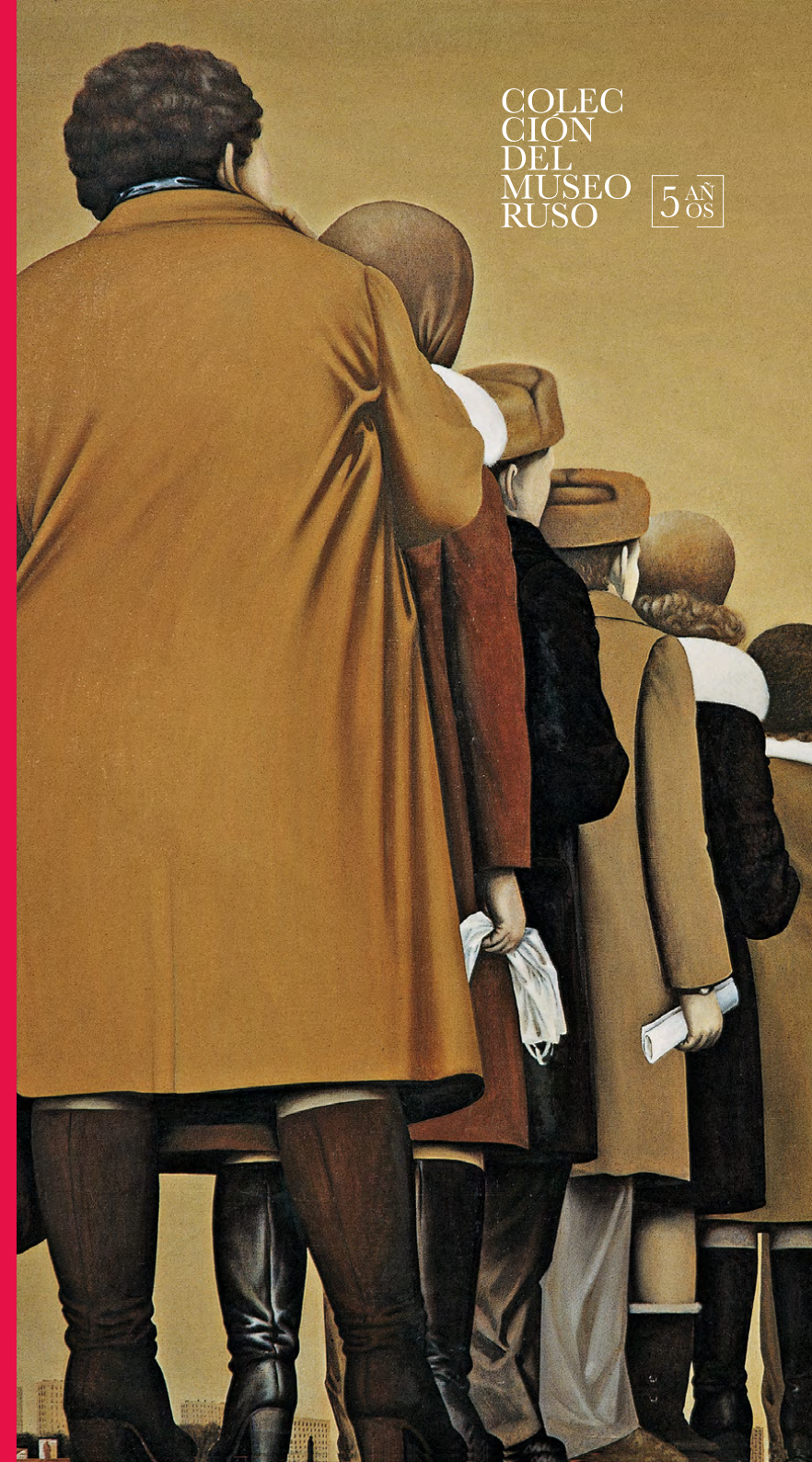
REALISM

Past and Present. Art and Truth

coleccionmuseoruso.es

COLECCION
DEL
MUSEO
RUSO

5 AÑOS

Con la colaboración:

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

REALISMO

El realismo es uno de los conceptos más complejos y relevantes de la historia del arte. En Rusia, este término se asocia a menudo con el método creativo característico de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el objetivo de los artistas era presentar la verdad de la vida al público y, en particular, en sus manifestaciones más reprobadas por la sociedad. Hoy, el significado del término "realismo" se ha ampliado, y se usa tanto para describir, por ejemplo, las antiguas pinturas rupestres como el hiperrealismo del siglo XXI.

Las particularidades de la historia rusa contribuyeron al papel dominante del realismo en los siglos XVIII, XIX y XX. Los alumnos de la Academia Imperial de las Artes, fundada en 1757 sobre la base de las escuelas europeas ya existentes, recibieron una instrucción superior centrada, en gran medida, en la representación de mundo material tal como aparecía al natural. Las naturalezas muertas, los retratos y los paisajes

eran muy requeridos por la sociedad para decorar los numerosos palacios y mansiones que se construían en ese momento.

A mediados del siglo XIX, se produjo un creciente interés entre los artistas y el público por las escenas de género, que abarcaban temas que antes se consideraban indignos del arte. El tema de los "humillados y ofendidos", convincentemente expresado en la literatura por Fiódor Dostoievski y otros escritores, se reflejó en las obras de los artistas que cultivaban el denominado realismo crítico.

En las décadas de 1880 y 1890, los cuadros carecían ya, en general, de cualquier valoración sobre la realidad representada. Durante ese periodo, el realismo adquirió una definición relativamente extensa, ampliándose de manera notable en lo que respecta a las preferencias temáticas y estilísticas de los artistas.

A finales del siglo XIX y principios del XX, aunque conservando los recursos figurativos en cuanto a la representación del mundo y habiendo experimentado la influencia del impresionismo, de Cézanne y el cubismo, muchos artistas rusos volvieron a sus raíces. Los iconos y el arte popular impregnaron el movimiento neoprimitivista que marcó el arte ruso de principios del siglo XX. De él surgieron varias ramas del arte abstracto que se oponían al realismo. Sin embargo, el predominio del arte no figurativo en Rusia en el primer cuarto del siglo XX no impidió el desarrollo del arte figurativo.

En las décadas de 1910 y 1920, los maestros del arte figurativo enriquecieron el concepto mismo de realismo. Sus obras se diferenciaban entre sí no solo y no tanto por los temas, sino más bien por la amplia variedad de técnicas artísticas. La representación figurativa de esos decenios combinaba libremente elementos estilísticos tanto tradicionales como innovadores.

Una prueba más difícil les aguardaba a los artistas de las décadas de entre 1930 y 1950, época en la que el realismo socialista se proclamó como la única tendencia posible del arte soviético. Durante este tiempo, el único arte que oficialmente

se permitía mostrar al público eran las obras realizadas en estricta conformidad con la naturaleza visible o posible. Más tarde, cuando se levantaron las prohibiciones de la censura, los artistas, aunque manteniéndose fieles a la representación figurativa del mundo, se liberaron gradualmente de la mera copia y expresaron cada vez más su individualidad en la elección del tema, los colores y la composición.

En el siglo XXI, entre la variedad de técnicas artísticas empleadas tanto en el arte ruso como en el ámbito internacional, ocupan un lugar predominante las obras de los artistas que ven el mundo bajo una luz material y expresan su contenido con un lenguaje realista. Sin embargo, esta forma de realismo actual difiere significativamente de la anterior. En las obras de finales del siglo XX y principios del XXI se conserva una similitud externa con los objetos reales y el entorno natural. Pero, a menos que sean una mera imitación del realismo clásico, su contenido conceptual es radicalmente diferente. El ritmo acelerado de la vida dicta un nuevo lenguaje a los artistas, que incluye formatos que hacen detenerse al espectador, atraen su atención y despiertan su sorpresa. A menudo, el enorme tamaño del lienzo, de los dibujos y las fotografías, así como piezas en miniatura únicas, parecen rivalizar con la publicidad más agresiva que ocupa el espacio.

La descripción detallada y minuciosa de la realidad no suele indicar que el artista se complace de forma narcisista en su arte. Estas hiperformas o miniformas a menudo ocultan la naturaleza metafórica, crítica o romántica inherente a la percepción de la vida por parte de los artistas contemporáneos, como siempre ha sido. Las habilidades adquiridas en las escuelas de arte rusas ayudan a los artistas de hoy a poner en práctica sus ideas, unas ideas que reflejan la vida y el estado actual de la sociedad en un lenguaje denominado "realista" o, para ser más exactos, con formas figurativas.

Esta exposición en Málaga muestra juntos, por primera vez, el arte ruso tradicional y el contemporáneo, revelando así las similitudes temáticas y las diferencias estilísticas del arte realista del pasado y del presente.

РЕАЛИЗМ

«Реализм» – одно из самых сложных понятий в истории искусства. В России этот термин нередко ассоциируется с творческим методом, характерным для второй половины XIX века, когда целью художников было представление публике правды жизни, особенно в ее самых осуждаемых обществом проявлениях. На современном этапе термин «реализм» используется гораздо шире, чем раньше, к примеру, как в описаниях древнейших наскальных изображений, так и в обозначении гиперреализма XXI столетия.

Особенности истории России сказались на доминирующей роли реализма в XVIII, XIX и XX столетиях. Воспитанники Императорской Академии художеств, основанной в 1757 году на базе уже существовавших европейских школ, получали прекрасные навыки прежде всего для изображения предметного мира, адекватного натуре. Натюрморты, портреты и пейзажи были востребованы

обществом для оформления многочисленных дворцов и особняков, активно строившихся в то время.

В середине XIX века возрос интерес художников и зрителей к произведениям бытового жанра, который охватывал сюжеты, считавшиеся ранее не достойными искусства. Темы «униженных и оскорбленных», убедительно прозвучавшие в литературных сочинениях Федора Достоевского и других писателей, нашли отражение в работах художников так называемого критического реализма.

В 1880–1890-е годы содержание картин в целом уже лишалось прямолинейной авторской оценки запечатленной действительности. Реализм приобрел в этот период достаточно широкую трактовку, заметно расширив тематические и стилистические предпочтения художников.

На рубеже XIX – XX веков, сохранив фигуративное воплощение мира и испытав на себе влияние импрессионизма, Сезанна, кубизма, многие русские художники вернулись к следованию национальным корням. Икона, народное искусство оплодотворили движение неопримитивизма, характерное для русского искусства начала XX века. От него оттолкнулись, из него выросли разные ветви абстракции, противостоявшей реализму. Однако господство нефигуративного искусства в России первой четверти XX века не остановило развитие его фигуративных форм.

В 1910–1920-е годы мастера фигуративной линии обогатили само понятие реализма. Их произведения отличались между собой не только и не столько темами, как многообразием художественных приемов. В палитре фигуративных изображений 1910–1920-х годов свободно совмещались традиционные и новейшие стилистические элементы.

Более сложное испытание предстояло художникам 1930–1950-х годов, времени, когда единственным направлением в советском искусстве был провозглашен социалистический реализм. Тогда официально показываться публике могли только произведения, исполненные в строгом соответствии

видимой или воображаемой натуре. Позднее, когда цензурные запреты были сняты, оставаясь в основном в рамках фигуративного воплощения мира, художники постепенно освобождались от копийности, все больше проявляли свои индивидуальности в выборе тем, колористического и композиционного решений.

В XXI веке в многообразии художественных приемов, свойственных российскому, как и мировому искусству, важное место занимают произведения, авторы которых видят мир предметным и выражают его содержание реалистическим языком. Однако этот нынешний реализм существенно отличается от прежнего. В произведениях конца XX – начала XXI века сохраняется внешнее подобие предметам и природной среде. Смысловое их наполнение, если это не буквальное подражание классическому реализму, принципиально иное. Ускоренный ритм жизни диктует художникам новый язык, в том числе форматы, предполагающие остановку, внимание, удивление зрителя увиденным. Часто огромных размеров полотна, рисунки, фотографии, как и своеобразные миниатюры, словно вступают в соревнование с агрессивной, заполняющей пространство рекламой.

Подробное и тщательное изображение действительности чаще всего не есть отражение самолюбования авторов своим мастерством. В этих гипер- или миниформах нередко скрыты метафоричность, критичность и романтичность, свойственные восприятию жизни современными художниками, каким оно было всегда. Школа, полученная в российских учебных заведениях, помогает сегодня художникам реализовать идеи, отражающие нынешнюю жизнь и состояние общества, языком, называемым реалистическим, или, точнее, в фигуративных формах.

На выставке в Малаге впервые традиционное и современное российское искусство показываются вместе, демонстрируя тематическую близость и стилистические отличия реалистического искусства вчера и сегодня.

REALISM

Realism is one of the most complex and significant concepts in the history of art. In Russia, this term is often associated with the creative approach characteristic of the second half of the 19th century, when the artist's objective was to present the realities of life to the public, and in particular those realities most condemned by society. Today, the term realism has expanded its meaning, and is used to describe, for example, both ancient cave paintings and the hyperrealism of the 21st century.

The vagaries of Russian history contributed to Realism's dominant role in the 18th, 19th, and 20th centuries. Students of the Imperial Academy of Arts, which opened in 1757 on a foundation laid by existing European schools, received superior instruction largely centered around depicting the material world as it naturally appeared. Still lifes, portraits, and landscapes were in demand to decorate

the numerous palaces and estates that were being built at the time.

In the mid-19th century, both artists and the public became increasingly interested in genre scenes on topics previously considered unworthy of art. The theme of "the humiliated and insulted", convincingly depicted in literature by Dostoyevsky (in his novel of the same name, in part) and by other writers, found pictorial expression in pieces by artists working in the genre of Critical Realism.

In the 1880s and 1890s, paintings had, in general, lost any indication of the painter's assessment of the reality being depicted. During this period, Realism acquired a relatively broad definition, notably expanding concerning the thematic and stylistic preferences of the artists.

At the turn of the 19th to the 20th century, while retaining a figurative means of depicting the world and absorbing the influence of Impressionism, Cézanne, and Cubism, many Russian artists returned to Russian roots. The icon and folk art impregnated the Neo-Primitivism movement that marked Russian art of the early 20th century. Growing out of or inspired by it were the branches of abstract art that would soon stand in opposition to Realism. However, the dominance gained by non-figurative art in Russia in the first quarter of the 20th century did not hinder the development of figurative art alongside it.

In the 1910s and 1920s, masters of figurative art managed to enrich the concept of Realism. Their works differed from one another not only and no so much in their themes, but more in the wide variety of artistic approaches employed. Figurative depiction in the 1910s and 1920s included both traditional and innovative stylistic elements.

Artists of the 1930s, '40s, and '50s suffered a much more difficult ordeal, as they were creating during a period in which Socialist Realism was proclaimed the sole direction in Soviet art. During this time, the only art officially allowed to be shown to the public were works done in strict accordance with the visible or the possible. Later, after

the censor's prohibitions were removed, artists gradually liberated themselves from mere copying and more often expressed their individuality with regard to choice of theme, colour, and composition.

In the 21st century, among the variety of creative approaches used in both Russian and world art, an important place is occupied by works from artists who see the world in a material light and express its content in the language of realism. However, this current form of realism differs significantly from that of the past. Works from the late 20th and early 21st centuries retain external similarity to actual objects and the natural environment. But unless done in pure imitation of Classical Realism, their conceptual content is essentially different. The accelerated pace of life has dictated a new language to artists, which includes formats that stop viewers in their tracks, attract their attention, and astonish them. Often a huge canvas, drawing, or photograph, or even a unique miniature piece, is created to compete with aggressive, space-occupying advertisements.

A detailed and thorough depiction of reality most often is not a reflection of the artist narcissistically indulging in his craft. These hyper- or mini-forms often conceal the metaphoric, critical, or romantic nature characteristic of the way modern artists perceive life, the way artists always have. The skills received while studying in art schools help contemporary artists implement their ideas – ideas that reflect modern life and the state of society in a language labelled "realistic", or to be more precise, in figurative forms.

The exhibition in Malaga will, for the first time, show traditional and contemporary Russian art together, demonstrating the thematic similarities and stylistic differences of Realist art of the past and present.