

MARIANNE
VON WEREFKIN

МАРИАННА
ВЕРЕВКИНА

MIR-Kalender 2008

Selbstbildnis. 1910. Karton, Tempera. Lenbachhaus. München.
Автопортрет. 1910. Картон, темпера. Ленбаххаус. Мюнхен.

www.mir-ev.de

Danksagung / Благодарность

Wir danken Stella Tinbergen, Laima Laučkaitė und Elena Kirillina für die Unterstützung und Mitwirkung bei der Gestaltung dieses „Marianne von Werefkin“-Kalenders, den MIR e.V. dem 850. Gründungsjahr von München widmet.

Unser aufrichtiger Dank gilt der „Fondazione Marianne Werefkin, Museo comunale d' arte moderna, Ascona, sowie dem "Comune di Ascona" (Schweiz); dem Ilja Repin-Museum (Penaten), bei St. Petersburg; der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München; dem staatlichen Museum Wiesbaden und der National Bibliothek von Litauen in Vilnius.

Einen besonderen Dank richten wir an unsere Förderer: die Tochter von Bertolt Brecht - Frau Hanne Hiob und an den Bezirksausschuss Maxvorstadt - München, die die Herausgabe dieses Kalenders ermöglicht haben.
MIR e.V. - Team

Выражаем сердечную благодарность Стелле Тинберген, Лайме Лаушкайте и Елене Владимировне Кириллиной за оказанную поддержку и участие в создании календаря «Марианна Веревкина», который общество «МИР» посвящает 850-летию юбилею города Мюнхена.

Благодарим так же за предоставленные материалы Фонд Марианны Веревкиной при Музее современного искусства в г. Асконе (Швейцария); Музей-усадьбу И. Е. Репина (Пенаты), Репино, Ленинградской обл.; городскую галерею в Доме Ленбаха, Мюнхен; государственный музей г. Висбадена и Национальную библиотеку Литвы, Вильнюс.

Особую благодарность выражаем нашим спонсорам - дочери Бертольта Брехта - Ханне Хиоб и окружному комитету Максфорштадт города Мюнхена.

Общество MIR e.V.

Impressum:

MIR-Kalender 2008 «Marianne von Werefkin / Марианна Веревкина»
Anlässlich des 70. Todesjahres der Malerin Marianne von Werefkin (1860-1938)
K 70-Letium со дня смерти художницы Марианны Веревкиной (1860-1938)

Herausgegeben von MIR e.V., Zentrum russischer Kultur in München
Издатель: MIR e.V., Центр русской культуры в Мюнхене
Schellingstraße 117, 80798 München, Tel. 089/52 96 73; www.mir-ev.de

Idee und Konzept: Tatjana Lukina / Идея и концепт: Татьяна Лукина
Mitarbeit: Oxana Antic, Tatiana Troynikow, Ljudmila Wannek.
Над проектом работали: Ксения М. Антич, Татьяна Тройникова, Людмила Ваннек.

Grafische Gestaltung: Michail Laiko / Графическое решение: Михаил Лайко

Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Presserechts: Roland Schulz,
81669 München

Ответственный за содержание в рамках права о печати: Роланд Шульц

München, Oktober 2007. ISBN - 3-9805300-8-6 (7)

Auf den Spuren von Marianne von Werefkin

Die Malerin Marianne von Werefkin trat vor etwa 10 Jahren in mein Leben, als ich begann, an unserer ersten Sammelband „*Russische Spuren in Bayern*“ zu arbeiten. Unter den vielen hervorragenden Persönlichkeiten Russlands, die in Bayern gelebt haben, war auch der „Baronin von Werefkin“ ein würdiger Platz zugeteilt, die nur einige hundert Schritte von unserem Zentrum entfernt gelebt, gearbeitet und gelitten hat, aber eben ein Jahrhundert früher.

Im November 2002 hatte ich die Ehre, auf Einladung des Bezirksausschusses Maxvorstadt, im Namen aller in München lebenden Russen ein Grußwort bei der Eröffnung der Straße, die den Namen „Marianne - von - Werefkin - Weg“ trägt, zu sprechen. Meine Worte, dass dieser Weg, der unmittelbar an die „Pinakothek der Moderne“ angrenzt, ein Symbol für einen gemeinsamen Weg Russlands und Deutschlands ins dritte Jahrtausend sein sollte, gelangten in die Presse.

Vier Jahre später, dank dieser Rede, die irgendwo im Internet zu finden war, kam die Dokumentarfilmmacherin Stella Tinbergen aus Wiesbaden auf mich zu, die gerade dabei war, einen großen Film über diese Malerin der Avantgarde zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war ich durch die Arbeit an der szenischen Lesung „Die Farbe beißt mich ans Herz“, die wir in der Lenbach-Galerie im Oktober 2003 mit den Schauspielkollegen Karin Wirz und Arthur Galiandin gezeigt haben, mit Werefkin so vertraut, dass ich ihre Biografie und einige Stellen aus ihren berühmten Briefen „An einen Unbekannten“ fast auswendig kannte. Da meine Äußerungen zur Person und Künstlerin - Marianne von Werefkin - aus sogenannter russischer Sicht Frau Tinbergen so originell vorkamen, schlug sie mir spontan vor, sie auf ihren bevorstehenden Recherchen in Litauen und Russland zu begleiten.

Diese Reise «auf den Spuren von Marianne von Werefkin», im Sommer 2006, bei der ich Menschen begegnet bin, die mich in eine mir davor unbekannte Welt der Künstlerin geführt haben, war so beeindruckend, dass ich mich entschlossen habe, diesen zweisprachigen Kalender zu entwerfen. Und wenn es uns dabei gelingt, zur mehr als verdienten Popularität Werefkins und ihres künstlerischen Nachlasses sowohl in Deutschland als auch in Russland, wo ihr Name beinah unbekannt ist, beizutragen, dann können wir unsere Aufgabe - den Brückenbau zwischen der deutschen und russischen Kultur - als erfüllt betrachten.

Im Jahr 2008 gedenken wir des 70. Todestages von Marianne von Werefkin. Und in diesem Jahr feiern wir auch den 850. Geburtstag von München, der Stadt, wo die Spuren der russischen Malerin bewahrt werden. Diesem Geburtstag, dessen Motto „Brücke bauen“ ist, widmen wir auch unseren „Marianne von Werefkin - Kalender“.

Tatjana Lukina,
Präsidentin von MIR e.V., Zentrum russischer Kultur in München

По следам Марианны Веревкиной

Художница Марианна Веревкина вошла в мою жизнь около десяти лет назад, когда я работала над нашим первым сборником: «Российские следы в Баварии». Среди множества выдающихся личностей России, проживавших в Баварии, было уделено большое внимание и «баронессе фон Веревкиной», которая жила, творила и страдала совсем недалеко от нашего центра, буквально в пару сотен шагов, но лишь только веком раньше.

В ноябре 2002 года, по инициативе управления центрального мюнхенского района - Максфорштадт - мне, как президенту Центра русской культуры в Мюнхене, была оказана честь от имени всех русских мюнхенцев сказать приветственное слово на открытии улицы - дороги, получившей имя «Марианне - фон - Веревкиной - Вег». Заключение слов моей речи о том, что эта дорога Марианны Веревкиной, расположенная вблизи от «Пинакотеки модерна», должна стать символом нашего - России и Германии - совместного пути в третье тысячелетие, попали в прессу, а за ней и в Интернет. Именно там их обнаружила, четыре года спустя, автор и режиссёр документальных фильмов из Висбадена - Стелла Тинберген, собиравшая материалы для своего будущего фильма о жизни и творчестве этой художницы - авангардистки. К этому времени, благодаря литературно-музыкальной композиции «Краски жалят меня в сердце», которую мы вместе с коллегами-артистами Карин Вирц и Артуром Галиандиным подготовили и показали в октябре 2003 года в мюнхенском музее «Ленбах - галерея», я была уже настолько хорошо знакома с творчеством Веревкиной, что могла наизусть декламировать отрывки из её знаменитых «Писем незнакомцу». Мои рассуждения о жизненном пути Марианны Владимировны, с так называемой «русской точки зрения», показали г-же Тинберген настолько оригинальными, что она спонтанно предложила мне принять участие в её поездке по Литве и России в поисках «следов» Марианны Веревкиной.

Результатом этих поисков (летом 2006 года), предоставивших возможность встречи с интереснейшими людьми и открывших мне доселе не известный мир художницы - и явился этот двуязычный календарь. И если ему выпадет честь способствовать более чем заслуженной популярности имени и творческого наследия Марианны Веревкиной, как в Германии, так и в России, где её имя почти неизвестно, то мы будем считать нашу задачу - построение мостов между немецкой и российской культурой - выполненной.

В 2008 году исполняется 70 лет со дня смерти Марианны Веревкиной. В этом же году мы отмечаем 850-летие со дня основания Мюнхена, города, который бережно хранит память о русской художнице. Ему мы и хотим посвятить наш «Марианна Веревкина - календарь», тем более, что девизом юбилейных празднеств является: построение мостов.

Татьяна Лукина,
президент общества «МИР - Центр русской культуры в Мюнхене»

Selbstbildnis in Matrosenbluse, 1893 (Comune di Ascona, mit Genehmigung der Fondazione Marianna von Werekin, Ascona)
Автопортрет в матросской блузе, 1893 (Коммуна Аскона, с разрешением фонда Марианны Верекиной, Аскона)

Januar / Январь

“Моя вера - это моя жизнь, всё остальное только обрамление. Я создала себе жизнь из иллюзий... Мне скучно в мире фактов. Я вижу конец, границу всех вещей, в то время когда моя душа жаждет безмерного, вечного”.

Mein Glaube ist mein Leben, der Rest ist nur der Rahmen dazu. Ich habe mir ein Leben der Illusion geschaffen... Alles langweilt mich in der Welt der Tatsachen. Ich sehe ein Ende, eine Grenze aller Dinge, und meine Seele dürstet nach dem Unbegrenzten, dem Ewigen.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Marianne von Werefkin, Tanzstudien / Марианна Веревкина, Танцевальные этюды
(Fondazione Marianna Werefkin, Museo comunale d'arte moderna, Ascona)

Stella Tinbergen

Стелла Тинберген

Переведено на русский язык Оксаной Антич

Marianne Werefkin – Herrin der Farben

Marianne von Werefkin (1860-1938) gehört zu den faszinierendsten Künstlerpersönlichkeiten der Moderne. Auf der Höhe ihres Ruhmes gibt sie ihre Kunst auf, um Alexej Jawlensky zu fördern. Doch in ihren Tagebüchern kämpft sie weiter um ihren eigenen künstlerischen Weg. Als Jawlensky sie verlässt, erschafft sie ein großartiges Spätwerk. Heute gilt sie als entscheidende Mitbegründerin der Moderne und der Künstlervereinigung: Blauer Reiter.

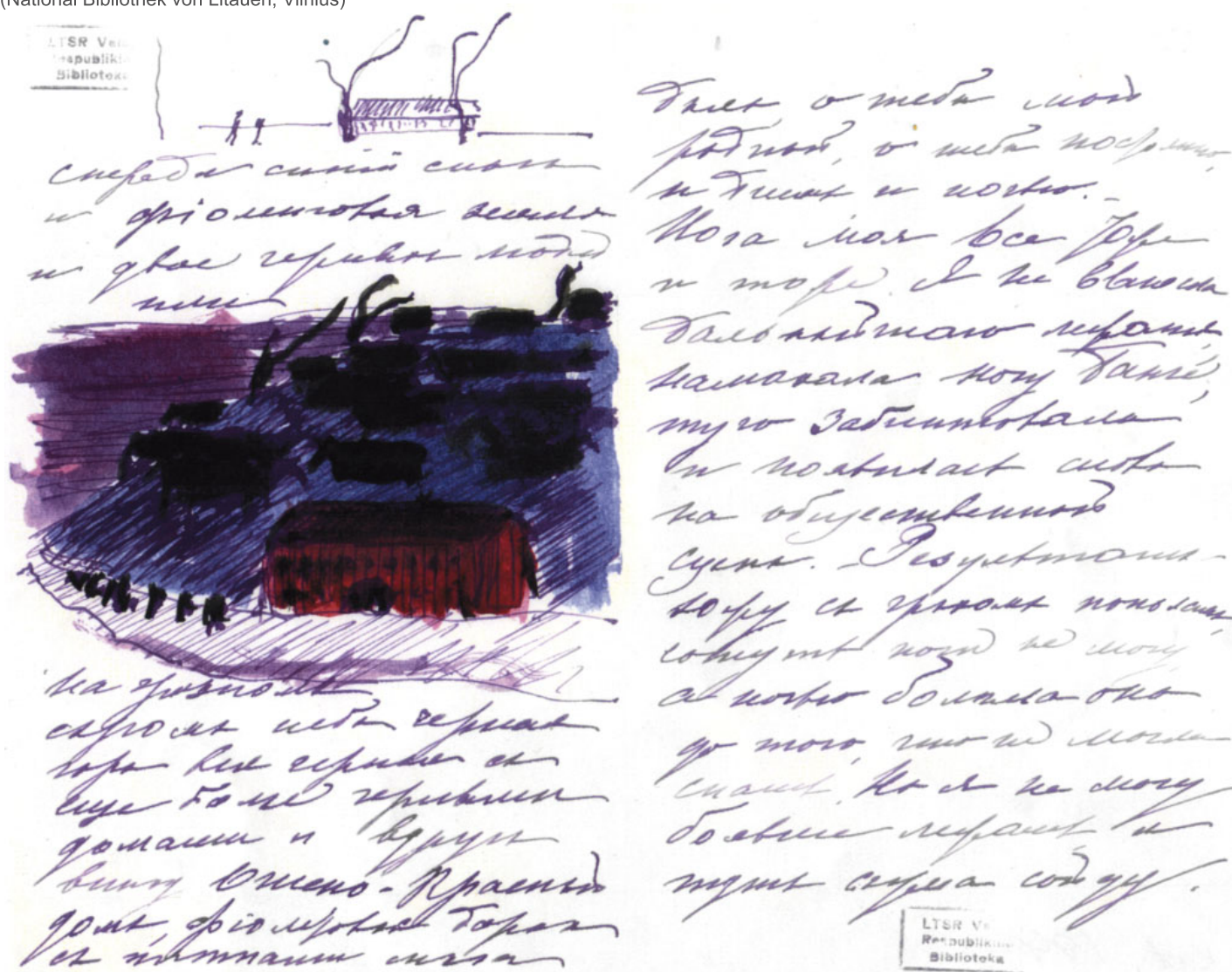
Marianne von Werefkin entstammt dem Moskauer Hochadel. Ihre Mutter, Elisabeth Werefkina (1834-1885) ist eine geborene Fürstin Daragan, ihre Großmutter mütterlicherseits ist Erzieherin der Zarenkinder. Ihr Vater, Wladimir N. Werefkin (1821-1896) ist General im Dienste des Zaren, zuletzt Kommandant der Peter und Paul – Festung in St. Petersburg.

Марианна Веревкина – повелительница красок.

Марианна Веревкина (1860-1938) одна из самых завораживающих личностей модернизма. В зените славы, бросив живопись, она посвящает себя творчеству Алексея Явленского. Но за собственный путь в искусстве она продолжает бороться в своих дневниках. Когда же Явленский от неё уходит, Верёвкина создает грандиозные поздние творения. Сегодня она считается одним из самых главных представителей современного искусства и одним из организаторов художественного объединения "Синий всадник".

Марианна Веревкина родилась в семье высшего московского дворянства. Ее мать, Елизавета Веревкина, (1834-1885) - урожденная княгиня Дараган, её бабушка с материнской стороны была воспитательницей царских детей. Отец, Владимир Н. Веревкин (1821-1896), был царским генералом, а с 1887 - комендантом Петропавловской крепости.

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Februar / Февраль

“Эта страшная красота все сильнее и сильнее говорит во мне... Вообрази ... на грязном сером небе черная гора, вся черная с еще более черными домами и вдруг внизу огненно-красный дом, фиолетовый барак с пятнами снега и на ней цепь людей черных как вороны”.

Diese schreckliche Schönheit spricht in mir immer stärker und stärker...

Stell dir vor... auf dem schmutzigen grauen Himmel ein schwarzer Berg, ganz schwarz mit noch schwärzeren Häusern und unten plötzlich ein feuerrotes Haus, eine violette Baracke mit Schneeflecken und davor eine Kette von Menschen, schwarz wie Raben.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Schon früh wird Mariannes malerisches Talent entdeckt und geschult. Einer ihrer wichtigsten Lehrer ist Ilja Repin (1844-1930), der bekannteste russische Maler seiner Zeit. Sie entwickelt sich zur anerkannten Künstlerin und vielseitig gebildeten Frau mit weit gefächerten Interessen (Kunstgeschichte, Philosophie, Medizin), die sieben Sprachen fließend spricht.

Sie ist außerordentlich selbstbewusst. Konventionen bedeuten für sie keine Schranken, sondern nur eine Herausforderung. So findet sie nichts dabei, als Kadett verkleidet durch eine für den Zaren abgehaltene Parade zu reiten und diese durcheinander zu bringen. Vielleicht weiß Marianna, dass ihre privilegierte Position sie schützen wird - und die Reaktion des Zaren ist denn auch nur, dass er sie sich für den Abend als Tischdame wünscht.

Unter dem Einfluss ihres wichtigsten Lehrers, des sozial orientierten Genremalers Ilja Repin, entwickelt sie sich von der aristokratischen Porträtistin der Oberschicht zu einer Malerin, die ihre Modelle unter den Armen und Ausgestoßenen (Juden, Tagelöhnern...) sucht. Es entsteht eine Reihe von zutiefst humanen Bildern, die ihr schon bald den Titel: „Russischer Rembrandt“ einbringen.

Und doch ist sie nicht zufrieden: „Ich bekam brillante Kritiken und geriet in Verzweiflung. Mir war die realistische Welt ebenso fremd wie die romantische. Eigene Ziele schwebten mir vor“.

Da kommt es auf der Höhe ihres Erfolges zu einem tragischen Jagdunfall: Aus ihrem abgestellten Gewehr löst sich ein Schuss, der die rechte Hand trifft, ihre Malerhand, die zeitlebens verkrüppelt bleibt. Dennoch malt sie entschlossen weiter und baut sich eine Konstruktion, mit der sie den Pinsel halten kann, anfangs nur unter Schmerzen.

Die Werefkin ist zweiunddreißig Jahre alt, als Repin einen gut aussehenden Mal-Studenten ins Haus ihres Vaters mitbringt, Alexej Jawlensky. „...einen jungen Offizier, arm wie eine Kirchenmaus. Er studiert an der Kunstakademie, mit Anerkennung seines Talenten, aber nicht seines Erfolges“.

Uже с детства, обнаружив талант у Марианны, её учат живописи. Один из её главных учителей - Илья Репин (1844-1930), самый известный живописец своего времени. Марианна становится признанной художницей, многосторонне образованной женщиной с широким кругом интересов (история искусства, философия, медицина), свободно владеющей семью языками.

Она на редкость уверена в себе. Условности для нее не ограничение, а скорее вызов. Так ничего предосудительного она не видит в том, чтобы, переодевшись кадетом, проскакать верхом перед парадом в честь царя, нарушив тем самым образцовый порядок. Вероятно, она убеждена, что привилегированное положение защитит её от гнева государя, и действительно, реакция царя – приглашение сидеть подле него за ужином.

Под влиянием социально-ориентированного жанрового живописца Репина она меняется и постепенно превращается из аристократической портретистки высшего общества в художницу, которая ищет свои модели среди бедных и отверженных (евреев, батраков...). Таким образом, появляется ряд глубоко гуманных картин, благодаря которым её вскоре именуют "русский Рембрандт".

Но она не находит в этом удовлетворения: "Я получала блестящую критику и впадала в отчаяние. Мир реализма был мне также чужд, как и мир романтизма. У меня было предчувствие моего личного предназначения".

И тут, на самой вершине успеха с Марианной происходит несчастный случай: во время охоты её ружьё, лежащее в стороне, вдруг выстреливает, и пуля попадает ей в правую руку – в руку художника, которая остаётся на всю жизнь искалеченной. Но она настойчиво продолжает заниматься живописью, создаёт конструкцию, которая помогает держать кисть, хотя первое время - ей это доставляет боль.

Веревкиной тридцать два года, когда Репин приводит в дом ее отца красивого студента живописи, Алексея Явленского. "...молодого офицера, бедного, как церковная мышь. Он учился в Академии художеств, где был признан его талант, но не успех".

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

März / Март

"Все это кривое, кособое, страшное - а вместе с тем здесь такое безумие красок, дома все низкие и всех цветов и оттенков, грязь похожа на палитру великого колориста, и фигуры, утратившие все условно-человеческое, чтобы действовать только как настроение и ритм".

Alles ist schief, ungerade, schrecklich - und dabei ist hier ein solcher Wahnsinn an Farben, alle Häuser sind niedrig und schillern in allen Farben und Farbnuancen; der Schmutz ähnelt der Palette eines großen Koloristen, und die Gestalten haben alles Bedingt-menschliche eingebüßt - um lediglich wie Stimmungen und Rhythmus zu agieren.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Schon bald beschließt Marianne von Werefkin, die Ausbildung des vier Jahre jüngeren Alexej selbst in die Hand zu nehmen. Um aus ihm einen bedeutenden Künstler zu machen, will sie Jawlensky mit den anderen Großen der Kunst zusammenbringen.

Nach dem Tod des Vaters (1896) wird sie finanziell unabhängig. Sie mietet in München eine Wohnung, in der Giselastrasse 23, die genug Platz für sie, Jawlensky und ihre Dienstboten bietet, darunter die Köchin Helene (zu diesem Zeitpunkt bereits Jawlenskys Geliebte).

Im „Rosafarbenen Salon“ der Baronin Werefkin trifft sich bald alles, was in München Rang und Namen hat. Politiker und Adelige geben sich die Ehre. Aber auch Maler wie Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Marc, Tänzer wie Sacharoff und Nijinsky gehen bei ihr ein und aus.

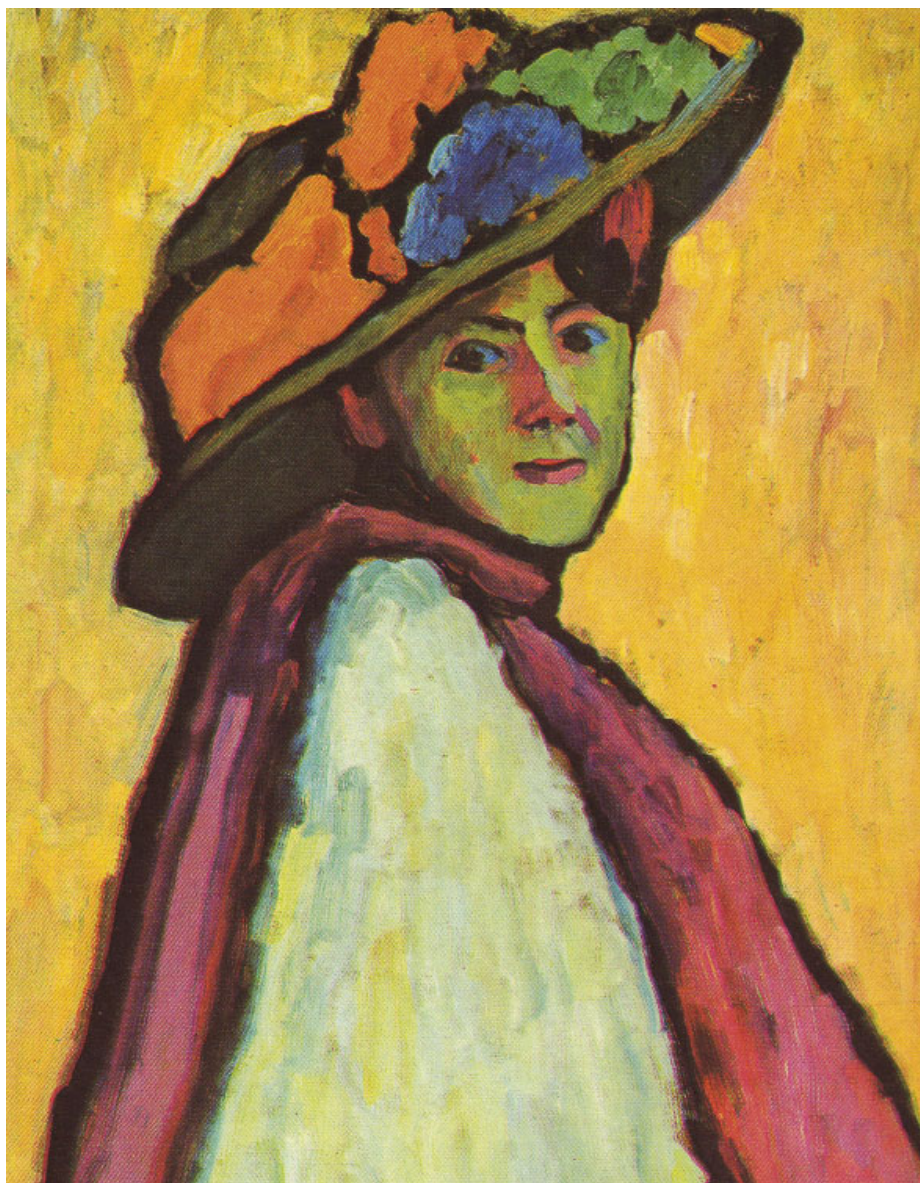
Gustav Pauli, der damalige Direktor der Bremer Kunsthalle, beschreibt in seinen Lebenserinnerungen den „Rosafarbenen Salon“ und die Werefkin: „...nie wieder habe ich eine Gesellschaft kennen gelernt, die mit solchen Spannungen geladen war. Das Zentrum, gewissermaßen die Sendestelle der physisch spürbaren Kraftwellen, war die Baronin. Die zierlich gebaute Frau mit den großen dunklen Augen, den vollen roten Lippen und der – infolge eines Jagdunfalls – verkrüppelten rechten Hand, beherrschte nicht nur die Unterhaltung, sondern ihre ganze Umgebung...“.

Vskore Марианна Веревкина берёт на себя обучение Алексея Явленского, который на четыре года моложе ее. Чтобы сделать из него значительного художника, она решает ввести его в круг выдающихся мастеров искусства.

После смерти своего отца (1896) она становится независимой в финансовом отношении и может позволить себе снять в Мюнхене квартиру (Гизела – штрассе 23), имеющую достаточно места, как для неё самой и Явленского, а также и для прислуги, в числе которой кухарка Елена (уже тогда - любовница Явленского). В „розовом салоне“ баронессы Веревкиной скоро собираются все, кто в Мюнхене что-то собой представляет. Политики и дворяне „имеют честь кланяться“. Художники, такие как Василий Кандинский, Габриеле Мюнтер, Франц Марк, артисты балета – Александр Сахаров и Вацлав Нижинский, становятся всегдашними её салона.

Густав Паули – в то время директор Бременской галереи искусств – описал в своих воспоминаниях „розовый салон“ и Веревкину: „...никогда больше не встречал я общества, которое было бы заряжено таким напряжением. Центром которого, в некотором смысле - передатчиком, излучающим физически ощущаемую энергию, была баронесса. Изящная женщина с большими темными глазами, пухлыми алыми губами и изуродованной - вследствие несчастного случая во время охоты - правой рукой, управляла не только разговорами, но и всем своим окружением...“.

Gabriela Münter, Bildnis von Marianne von Werefkin / Габриеле Мюнтер, Портрет Веревкиной, 1909
(Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

April / Апрель

“Я люблю вещи, которых нет. Я люблю любовь, которой нет, которая реет над тобой, как невидимый город, как неуловимый запах любви, которая возбуждает стремление к заколдованным странам, которая наполняет голову чудо-картинами, которая делает сильным, которая делает большим, которая гонит все существа к совершенству”.

Ich liebe die Dinge, die nicht sind. Ich liebe die Liebe, die nicht ist, die über dir schwebt, wie eine unsichtbare Stadt, wie ein unfassbarer Geruch, eine Liebe, die Verlangen nach verzauberten Ländern weckt, die den Kopf mit Wunderbildern füllt, die stark macht, die groß macht, die alle Wesen zur Vollendung treibt.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marianne von Werefkins Plan, durch Jawlensky die moderne Kunst voranzubringen, scheint zu gelingen. Doch dann stürzt sie in eine tiefe Depression. Als Künstlerin und Frau gerät sie in einen Konflikt, der sie zu zerreißen droht und auf den sie nur noch mit Selbstaufgabe reagieren kann.

„Der Glaube an mich selbst fehlte. Ich wollte mit fremden Händen schaffen, aber jetzt spät, spät, spät. Zehn Jahre kann man nicht zurückrufen, die Kräfte sind nicht dieselben ...

Wird wirklich der Künstler in der Frau die Oberhand gewinnen? Oder wird das Schaffen, an das ich so glaubte, in mir umkommen? Ja, ich habe mich unsichtbar, so zu einem Nichts gemacht, dass etwas Stolz in mir rebellierte – Leben aus zweiter Hand! Was für ein Verbrechen habe ich mir selbst angetan! Ich bin Künstler und Frau. Ich habe beide in mir getötet ... Ich werde sterben, ohne etwas kreiert zu haben“.

In 10 Jahren an Jawlenskys Seite (1896-1906) malt sie nicht. Doch sie führt Tagebuch, die „Lettres à un Inconnu“. Diese „Briefe an einen Unbekannten“ sind Texte von großer poetischer Kraft. In ihnen beschwört sie immer wieder ihr Leiden an Jawlenskys Verhältnis mit Helene, die 1902 den gemeinsamen Sohn Andreas zur Welt bringt: „Heute komme ich zu der Erkenntnis, dass ich seelisch genau so einsam bin wie je. Denn meine Anstrengungen während der letzten drei Jahre, in einer anderen Menschenseele Widerhall zu finden, zerfallen. Ich suchte die andere Hälfte meiner selbst. In Jawlensky meinte ich sie zu erschaffen, zu erziehen. Ich stieß auf Begrenzung, und heute sinken mir die Hände... Ich bin zur Hure geworden und zur Küchenmagd, zur Krankenpflegerin, zur Gouvernante, nur um der großen Kunst zu dienen, einem Talent, das ich für würdig hielt, das neue Werk zu verwirklichen... Wie wiederum ins Leben treten? Die Zeit ist dahin, und der Glaube ist geschwunden. Nur die Leidenschaft bleibt und grollt in mir mit wahnsinnigem Verlangen. Ich will arbeiten bis zur Tollheit“.

Kажется, что план Марианны Веревкиной – с помощью Явленского укрепить в искусстве модерный стиль - осуществляется. Но тут она погружается в глубокую депрессию. Она попадает и как художница, и как женщина в конфликт, который угрожает ей гибелью, и на который она находит только один ответ - самопожертвование.

"У меня отсутствовала вера в себя. Я хотела создавать чужими руками, но сейчас - поздно, поздно, поздно. Десять лет нельзя вернуть, силы уже не те... Победит ли действительно художник в женщине? Или же творчество, в которое я так верила, погибнет во мне? Да, я так незаметно превратилась в ничтожество, что что-то гордое во мне восстало - жизнь из вторых рук! Какое преступление я совершила сама над собой! Я - художник и женщина. Я убила во мне и то и другое... Я умру, ничего не создав".

В течении десяти лет, проведенных с Явленским (1896-1906), Веревкина не занимается живописью. Но она пишет дневник, "Lettres à un inconnu". Ее "Письма неизвестному" – это строки большой поэтической силы, описывающие снова и снова мучительное состояние Марианны, вызванное связью между Явленским и Еленой, родившей ему в 1902 г. сына Андрея: "Сегодня я пришла к выводу, что душевно так же одинока, как и всегда. Все мои усилия в течение последних трех лет, найти отклик в другой человеческой душе, рухнули. Я искала свою вторую половину. Я думала, мне удастся её создать и воспитать в Явленском. Но я натолкнулась на преграду, и сегодня у меня падают руки... Я опустилась до панели, сделала из себя кухарку, санитарку, гувернантку только для того, чтобы служить великому искусству, таланту, который я считала достойным сотворить новое в искусстве... Как снова войти в жизнь? Время ушло, и вера исчезла. Осталась только страсть, кипящая во мне безумными желаниями. Я до сумасшествия хочу работать."

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Mai / Май

“Я всей душой умела и умею брать от всего все хорошее, я и теперь накапливаю такие впечатления, что они вероятно проживут до конца дней моих. Но пером ли, кистью мне хочется передать все это тебе, потому что во всем свете ты один, для которого мне хочется и думать, и чувствовать... Мне жизнь сохранила молодую сильную душу... Здесь все старые, этим мы оторваны навсегда от этой жизни. Мы были бы здесь в 100 раз более одиноки, чем в одиночестве Мюнхена, потому что дело нашей жизни - искусство”.

Ich konnte und kann mit der ganzen Seele aus allem das Gute nehmen, auch jetzt horte ich solche Eindrücke, sodass sie wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage bleiben. Aber ob mit der Feder oder mit dem Pinsel, all das möchte ich dir übermitteln, weil Du auf der ganzen Welt der Einzige bist, um dessentwillen ich denken und fühlen möchte... Mir hat das Leben eine junge, starke Seele bewahrt... Hier sind alle alt, und somit sind wir für immer von diesem Leben losgerissen. Hier wären wir 100 mal einsamer als in der Einsamkeit von München, weil das Anliegen unseres Lebens - Kunst ist.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Dennoch kann Marianne von Werefkin sich nicht von ihm trennen.

Aber auch die Aufgabe des Künstlers, seiner Arbeit, seiner Identität und seines Daseinszweckes sind ein wiederkehrendes Thema der Briefe: „Erst von dem Augenblick an, wo der Mensch sich befähigt fühlt, jeden Eindruck in sich selbst umzuwerfen, jedes Ergebnis in seiner Seele neu zu gestalten, erst von diesem Augenblick an kann er als Individuum gelten. Hat er die Fähigkeiten, dem Neuempfinden eine Form zu geben, so ist er ein Künstler...“.

1906. Endlich meldet sich die Stimme ihres künstlerischen Egos wieder - Marianne von Werefkin ist 46 Jahre alt - in einem wahren Schaffensrausch nimmt sie ihre Malerei erneut auf. Der neue Stil weist keinerlei Verbindung mehr zu ihren russischen Werken auf. Jenseits des Realismus bestimmen jetzt leuchtende Farben und provozierende Kontraste ihre hinreißenden Kompositionen. Marianne von Werefkin ist dabei, ihren Glauben an sich wieder zu finden und zu einem neuen Selbstbild: „Ich bin nicht Mann; ich bin nicht Frau; ich bin Ich“.

Mit dem Beginn ihrer zweiten Malphase enden die „Lettres à un Inconnu“. Ihren letzten Brief beschließt sie mit den Worten: „Meine Kunst, die ich aus Liebe und höchster Achtung niederlegte, kehrt größer denn je zu mir zurück. Ich schaute in mein Herz, dort sah ich Ruhe und ich kann dieses Heft beenden“.

Einige Jahre darauf entsteht das "Selbstbildnis", eines der wichtigsten des deutschen Expressionismus, auf dem sich die Werefkin mit roter Iris und blauer Bindehaut darstellt. Die roten Augen, die auf Betrachter so intensiv, beinahe bedrohlich wirken, sind zugleich Schlüssel zum Verständnis des ungeheuer eindrucksvollen Werkes. „Und ich verstehe besser als je zuvor, dass meine ganze Kunst von meiner zutiefst russischen Seele inspiriert ist, und ich habe verstanden, dass russisch zu leben, ein Synonym des Schreckens ist“.

И все же Марианна Веревкина не в состоянии расстаться с Явленским.

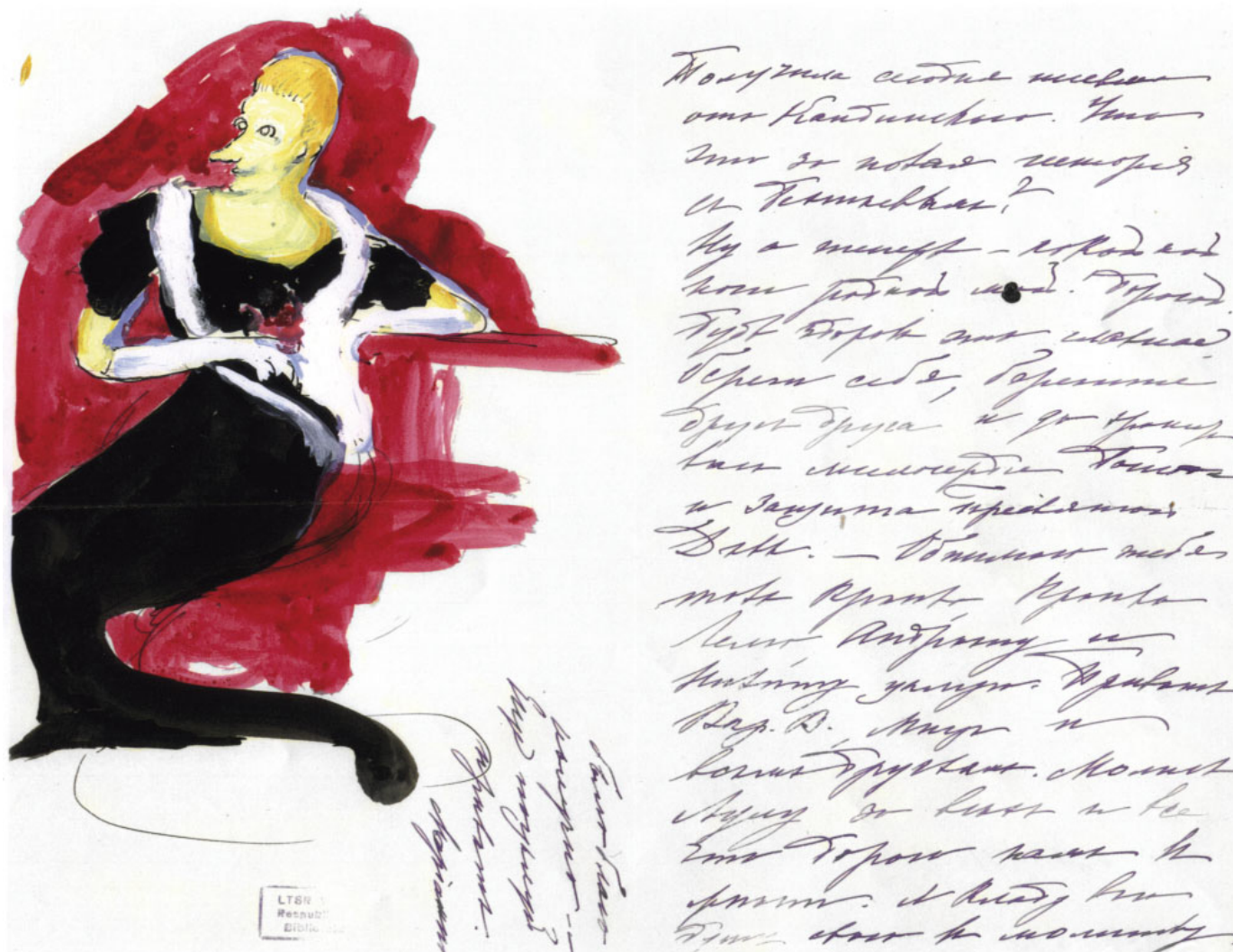
Но и такие темы, как задача художника, его работы, его самобытности, а также смысл его существования, то и дело пронизывают её письма: "Только с того момента, когда человек почувствует, что он способен любое полученное впечатление перевернуть в себе, любой результат в своей душе создать заново, только с этого момента его можно считать личностью. И если он обладает способностью дать новым чувствам форму, то тогда он художник...".

В 1906 году - Марианне Веревкиной 46 лет - снова зазвучал голос ее творческого "Я". Словно в творческом опьянении, возвращается она к живописи. Её новый стиль не имеет больше ничего общего с работами русского периода. Теперь в её пленительных композициях, далеко за пределами реализма, господствуют светящиеся краски и провоцирующие контрасты. Марианна Веревкина вновь находит веру в себя, и создаёт своё новое "Я": "Я не мужчина, я не женщина, я есть я".

С началом ее второй художественной фазы заканчиваются её "Lettres à la unconnu". Свое последнее письмо она завершает словами: "Мое искусство, которое я оставила из-за любви и высочайшего уважения, возвращается ко мне более значительным, чем когда-либо. Заглянув в свое сердце, я нашла там покой, и теперь я могу закрыть эту тетрадь".

Несколько лет спустя будет создан "Автопортрет" - один из самых важных в немецком экспрессионизме, на котором Веревкина нарисовала себя с красными зрачками и синими белками. Красные глаза, которые смотрят на зрителя так интенсивно, почти угрожающе, в тоже время являются ключом к пониманию необычайно впечатляющего произведения. "И я понимаю лучше, чем когда-либо, что все мое искусство вдохновлено моей глубинно - русской душой, и я поняла, что жить по-русски, это синоним ужаса".

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Junī / Июнь

“Искусство не истерика. Искусство также нормально для человека, как и мысль. Оно - нормальная функция его мозга. Искусство - наблюдение и сознание. Оно не неопределенный, не нерешенный и не болезненный инстинкт”.

Die Kunst ist keine Hysterie. Die Kunst ist für den Menschen ebenso natürlich wie der Gedanke. Sie ist eine normale Funktion seines Gehirns. Die Kunst ist Beobachtung und Bewusstsein. Sie ist kein vager, unentschiedener und kränklicher Instinkt.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

1907 entdecken Werefkin und Jawlensky Murnau als Malerort. Sie machen das Paar Münter / Kandinsky darauf aufmerksam.

Künftig werden sie sich dort des Öfteren treffen. Hier malt sie „Die Herbstschule“, eines ihrer bekanntesten Bilder.

Im Winter 1908 entsteht im „Rosafarbenen Salon“ der Werefkin die Idee, eine eigene, fortschrittliche Kunstausstellung zu gründen. 1909 wird die „Neue Künstlervereinigung München“ eingetragen. Ihr gehören, neben Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky, auch Kandinsky, Münter und Erbslöh an.

Aus dieser Vereinigung entsteht zwei Jahre später die Gruppe: „Blauer Reiter“. Die expressionistische Dichterin Else Lasker-Schüler bezeichnet 1913 die Werefkin in einem Brief als „des Blauen Reiterreiterin“.

1914, nach Kriegsausbruch, müssen Marianne von Werefkin, Alexej Jawlensky, Helene und deren gemeinsamer Sohn Andreas Deutschland verlassen. Sie ziehen in die Schweiz, wo sie sich schließlich (1918) in Ascona niederlassen.

In der Schweiz findet Jawlensky in der jüngeren und wohlhabenden Malerin Emmy Scheyer, die ihre Malerei wegen ihm aufgibt, eine neue Förderin seiner Kunst. Im Winter 1920/21 trennt sich Jawlensky endgültig von Werefkin und zieht mit Helene und Sohn nach Wiesbaden.

Nach einer tiefen Depression schafft die Werefkin ein wunderbares Alterswerk. Zwar lebt sie in einfachsten, meist ärmlichen Verhältnissen. Aber sie fühlt sich eingebettet in die Natur und die Gemeinschaft der darin lebenden Menschen. Ihr Alterswerk ist geprägt von heiterer Religiosität.

В 1907 году Веревкина и Явленский открывают для себя как художественный мотив - Мурнау. Они привлекают к нему внимание пары Габриеле Мюнтер / Василий Кандинский. В будущем они там часто встречаются. В Мурнау она пишет одну из ее самых известных картин – "Осенняя школа".

Зимой 1908-го года в "розовом салоне" Веревкиной рождается идея создать свой собственный, прогрессивный художественный салон. В 1909 году в Мюнхене зарегистрировано "Новое художественное объединение".

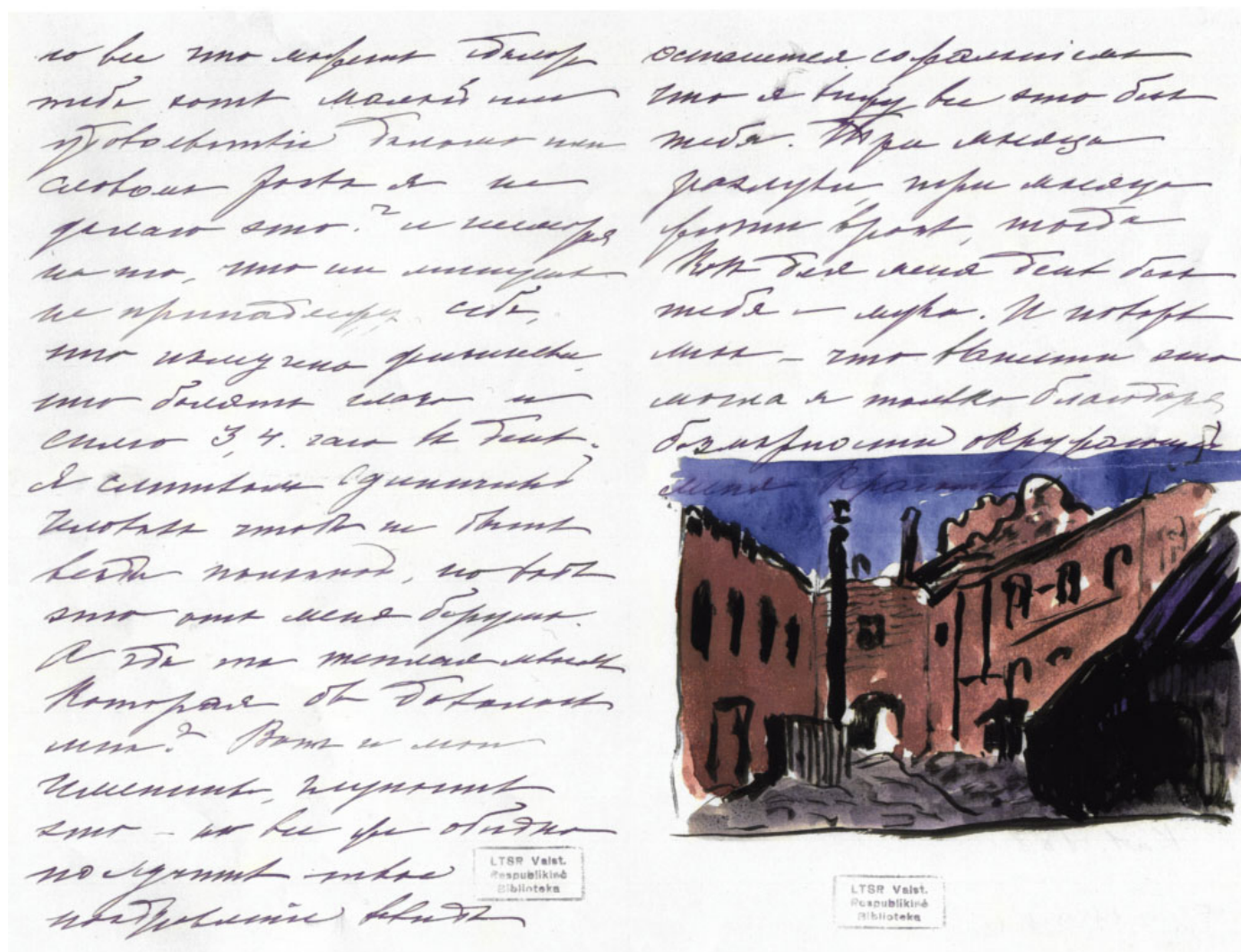
Членами нового общества, кроме Марианны Веревкиной и Алексея Явленского, становятся также Кандинский, Мюнтер и Адольф Эрбслё. Два года спустя из этого общества рождается группа "Синий всадник". В одном из своих писем 1913 года поэтесса экспрессионизма Эльза Ласкер-Шюлер, называет Веревкину "наездницей синего всадника".

В 1914 году, после начала войны, Марианна Веревкина, Алексей Явленский, Елена и их сын Андрей вынуждены покинуть Германию. Они переезжают в Швейцарию, где в конце концов (1918 г.) остаются в Асконе.

В Швейцарии Алексей Явленский находит в лице более молодой и зажиточной художницы Эмми Шейер новую покровительницу его искусства, которая ради него оставляет свое творчество. Зимой 1920-21 гг. Явленский окончательно расстается с Веревкиной и переезжает с Еленой и сыном в Висбаден.

После глубокой депрессии Веревкина создаёт прекрасные зрелые произведения. Она живет в бедных, зачастую примитивных условиях. Но она чувствует свою глубокую связь с природой и живущими в её окружении людьми. Поздние картины Веревкиной написаны под влиянием радостной религиозности.

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

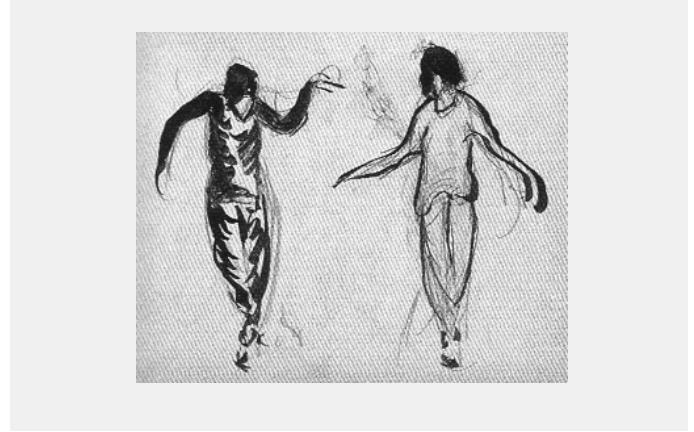
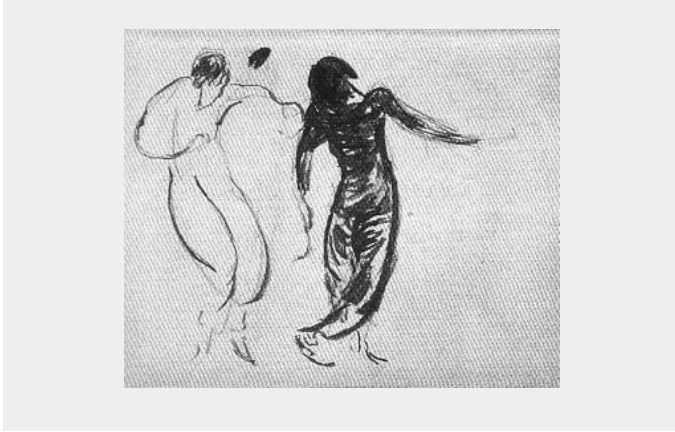

Juli / Июль

“Для меня навсегда останется сожалением, что я вижу все это без тебя. Три месяца разлуки, три месяца жизни врозь, тогда как для меня день без тебя - мука. И поверь мне, что вынести это могла я только благодаря безмерности окружающей меня красоты”.

Es wird mir ewig leid tun, dass ich das alles ohne dich sehe. Eine Trennung von drei Monaten, drei Monaten getrennten Lebens, wobei ein Tag ohne dich für mich eine Qual ist. Und glaube mir, ich konnte das nur aushalten dank der Maßlosigkeit der mich umgebenden Schönheit.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

M. von Werefkin, Tanzposen Alexander Sacharoff / Марианна Веревкина, Танцевальные позы Александра Сахарова
(Fondazione Marianna Werefkin, Museo comunale d'arte moderna, Ascona)

Trotz ihrer beständigen Geldnot verschenkt sie über fünfhundert Bilder, für die sie, um überhaupt malen zu können, bei einem Farbengeschäft immer wieder Schulden machen muss. Freunde unterstützen sie, wo sie nur können. Sie vermitteln Käufer, aber die Werefkin ist wählerisch: „In der Kunst verteidige ich in mir einen Glauben, eine Tat, eine Welt, und wehe mir, wenn man mir hier zu nahe kommt, denn im Kampf um mein künstlerisches Ich bin ich jeden Augenblick bereit, alles über Bord zu werfen, was mir auch noch so dienen könnte. Ich kenne den Wert meines Werkes und verlange Achtung für mein Künstlertum“.

Nicht lange vor ihrem Tod schreibt sie: „... Wir Künstler müssen durch persönliche Leiden zur Versöhnung mit dem Leben durchdringen und es in all seinen Formen anerkennen. Über dem Zusammensturz unseres Lebens müssen wir den Tempel der Hoffnung und des Glaubens für andere schaffen. Das ist mein Weg, er ist sehr schwer, aber er gibt dem Leben Sinn“.

Als Marianne von Werefkin am 6. Februar 1938 stirbt, folgt ganz Ascona dem Sarg der "Nonna di Ascona", der Großmutter von Ascona. Jawlensky schreibt in seinen Lebenserinnerungen: „Diese Bekanntschaft mit Marianne von Werefkin sollte mein Leben ändern. Ich wurde Freund von ihr, von dieser klugen und genial begabten Frau“.

Nesмотря на постоянные денежные проблемы, она раздаривает более 500 картин, из-за которых, чтобы вообще иметь возможность рисовать, она все время делает долги в магазине красок. Друзья поддерживают ее изо всех сил. Они находят покупателей, но Веревкина разборчива: "В искусстве я защищаю в себе веру, действие, мир, и горе мне, если тут ко мне слишком приблизятся, потому что в борьбе за мое художественное Я, я готова каждую минуту бросить за борт всё, что могло бы мне еще послужить. Я знаю цену моим работам и требую уважения к моему искусству".

Назадолго до смерти она пишет: "...Мы, художники, должны прийти через личные страдания к примирению с жизнью и признать ее во всех своих формах. Над развалинами нашей жизни мы должны воздвигнуть храм надежды и веры для других. Это мой путь, он очень тяжелый, но он дает жизни смысл".

В день смерти Марианны Веревкиной, 6 февраля 1938 г., вся Аскона сопровождает гроб "Nonna di Ascona", бабушки Асконы. Явленский пишет в своих воспоминаниях: "Это знакомство с Марианной Веревкиной изменило мою жизнь. Я стал ее другом, другом этой умной и гениально одаренной женщины".

Gabriela Münter, Jawlensky und Werefkin / Габриеле Мюнтер, Явленский и Веревкина, 1908/09
(Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

August / Август

“История искусства - это история художника в форме его понимания жизни. Ты или художник или нет. Художник это тот, кто видит жизнь как прекрасный разноцветный ковер, как песню без слов, как мистерию. Произведение искусства есть жизнь, и в этом - художник”.

Die Geschichte der Kunst ist die Geschichte des Künstlers in seiner Form, das Leben zu begreifen. Man ist Künstler oder man ist es nicht. Der Künstler ist der, der das Leben wie einen schönen vielfarbigen Teppich sieht, wie ein Lied ohne Worte, wie ein Mysterium. Das Kunstwerk ist das Leben, und das ist der Künstler.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Laima Laučkaitė

DIE GESCHICHTE DER BRIEFE DER „BLAUEN REITERIN“

Nicht die Kunsthistoriker wählen die Themen zur Erforschung von Malern aus, die Themen finden uns. Den Namen Marianne von Werefkin habe ich früher nie gehört, eine solche Malerin ist in Litauens Kunstgeschichte nicht vorhanden. Zum ersten Mal habe ich von ihr im Jahr 1989 erfahren und zwar aus der litauischen Zeitschrift „Krantai“, die zur Zeit der Perestroika gegründet worden war und sich mit Kultur und Kunst befasste. In einem Artikel über die Verbindungen von Litauen mit der Kunst West-Europas schrieb der Italiener Enzo Pellai über die russische Malerin Marianne von Werefkin in der deutschen Gruppe „Blauer Reiter“, die sich auf dem elterlichen Gut „Blagodatj“ im Gouvernement Kaunass mit der Malerei befasste.

Ich verbringe viel Zeit auf meinem Besitz in Utena und deshalb weiß ich, dass es ein Gut in der Nähe gibt, das früher den Gutsbesitzern Werefkin gehört hat, jedoch habe ich nie von einer Malerin aus dieser Familie gehört. Das hat mein Interesse geweckt, und so bat ich einen Bekannten in Deutschland, mir ein Buch über sie zu besorgen. Ich sollte das Buch als ein Weihnachtsgeschenk bekommen und erhielt es durch die sowjetische Post zu Ostern 1990.

Es gab keine Zweifel mehr, nur einige Kilometer von meinem Haus entfernt hat ehemals eine höchst interessante Malerin gelebt und geschaffen. Später habe ich in der Nationalen Bibliothek von Litauen in Vilnius Literatur über Repin gelesen in der Hoffnung, dass ich dort Hinweise auf seine Schülerin Werefkin finden würde. Und tatsächlich, ich fand die veröffentlichten Briefe von Ilja Repin an Marianne von Werefkin. Aber wie groß war mein Staunen, als ich erfuhr, dass die Originale dieser Briefe genau hier aufbewahrt wurden – in der Abteilung für Handschriften der National Bibliothek von Litauen!

Лайма Лаучкайте

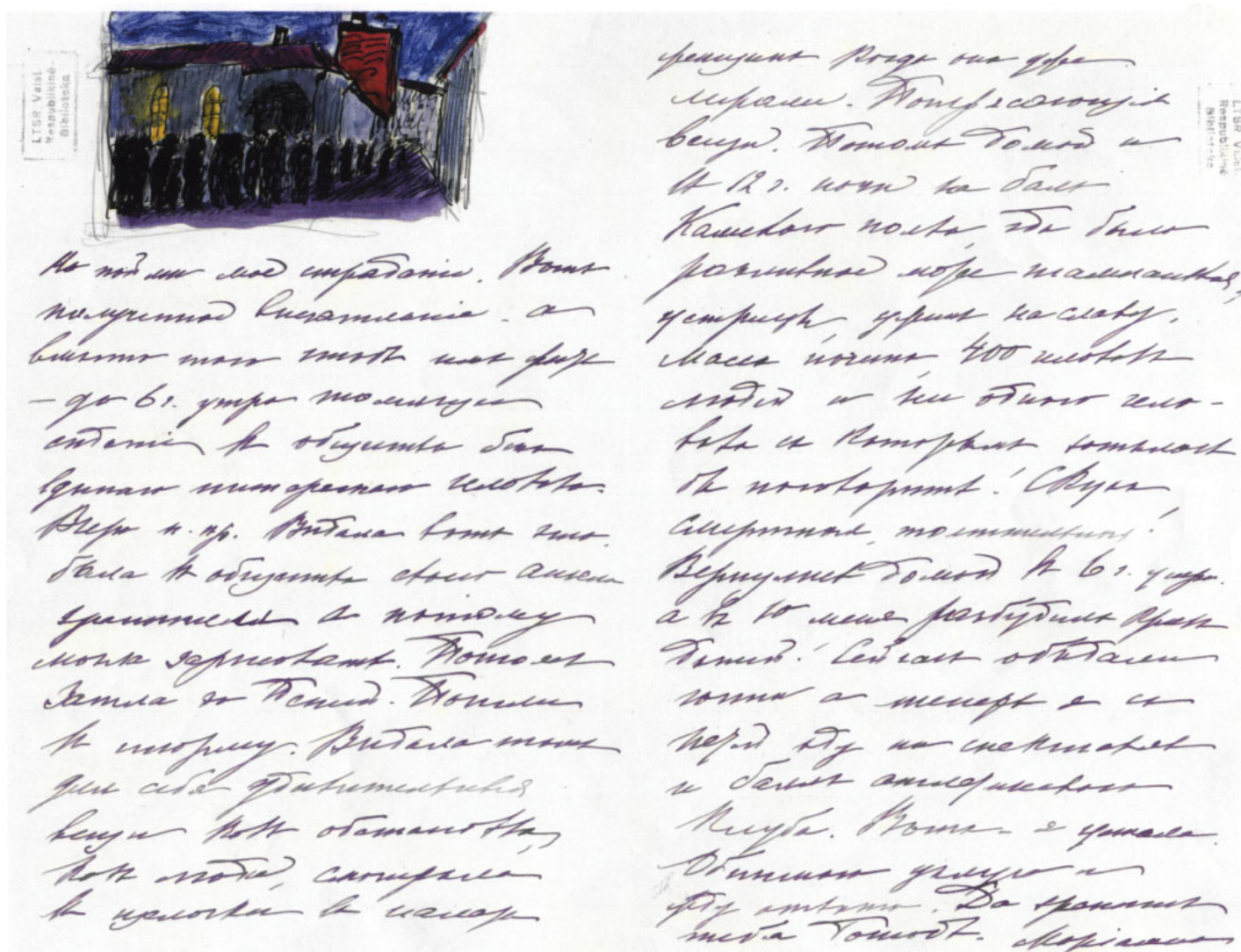
ИСТОРИЯ ПИСЕМ "СИНЕЙ ВСАДНИЦЫ"

Искусствоведы не выбирают себе объект изучения или художников, они находят нас сами. Имя Марианны Веревкиной раньше мне не встречалось, такая художница отсутствовала в истории искусства Литвы. Впервые я узнала о ней в 1989 году из литовского журнала "Крантай" ("Krantai"), основанного во время перестройки и посвященного культуре и искусству. В статье о связях Литвы с искусством Западной Европы итальянец Энцо Пеллай писал о русской художнице немецкой группы "Синий всадник" Марианне Веревкиной, которая занималась живописью в родительском имении "Благодать" в Каунасской губернии около городка Утены.

Я провожу много времени в своей усадьбе в Утене, и я всегда знала, что недалеко есть имение, которое когда-то принадлежало помещикам Веревкиным, но ничего не слышала о художнице из этого рода. Это меня заинтересовало, и я попросила одного знакомого из Германии прислать мне какую-нибудь книгу о ней. Посланная как Рождественский подарок, книга пришла по советской почте на Пасху 1990 года.

Сомнения исчезли: в нескольких километрах от моего дома некогда жила и работала интереснейшая художница. Потом в Национальной библиотеке Литвы в Вильнюсе я начала читать литературу об Илье Репине, надеясь найти имя упомянутой его ученицы Веревкиной. И действительно нашла опубликованные письма Репина, написанные Марианне Веревкиной. Но каково было мое удивление, когда я прочла, что оригиналы этих писем хранятся здесь же - в Рукописном отделе Национальной библиотеки Литвы!

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

September / Сентябрь

“Здесь царит черное красного цвета, а кругом лиловое; то эта гамма холодная, то жгучая как пекло... Темно, фонари не освещают, а темнят улицы, как лиловые огни висят зловеще среди тьмы... И вся эта тень полна людей, которые все говорят только об одном - о любви...”

Hier herrscht das Schwarze der roten Farbe und rundherum ist lila, diese Farbenskala ist entweder kalt oder heiß wie die Hölle... Die Laternen erhellen nicht die Strassen, sondern verdunkeln sie, sie hängen wie lila Feuer unheimlich im Dunkel. Und dieser ganze Schatten ist voller Menschen, die nur von einem reden - von der Liebe.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Wladimir und Elisabeth Werefkin - Eltern von Marianne Werefkin
Владимир и Елизавета Веревкины - Родители М. В.
Веревкиной (National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Ich stürzte sofort dorthin und entdeckte einen echten Schatz – ein großes Archiv des ehemaligen Gouverneurs von Kaunas und Vilnius, Peter Wladimirowitsch Werefkin. Bis zum Einmarsch der Sowjetischen Armee in Litauen im Jahr 1940 wurde dieses Archiv auf dem Gut „Blagodatj“ aufbewahrt, damals wurde das Gut „nationalisiert“. Im Zweiten Weltkrieg sind die Werewkins aus Litauen in den Westen geflüchtet, 1942 kamen das Archiv und die Bibliothek des Gutes in die litauische Staatsbibliothek. In diesem Archiv ist die Korrespondenz der Mitglieder der Familie Werefkin enthalten, darunter auch das epistolarische Erbe der Schwester von Peter Werefkin - Marianne.

Es ist nicht genau bekannt, wie die Korrespondenz von Marianne auf das Gut „Blagodatj“ gekommen ist, denn die Malerin hat seit 1896 nicht mehr auf dem Gut gewohnt, da sie damals nach München gezogen war. Ich habe zwei Versionen: nach der ersten Version hat Marianne im Jahr 1913 selbst ihre Korrespondenz mitgebracht, als sie zum letzten Mal Litauen besucht hat und sogar Pläne schmiedete, dort zu bleiben. Nach der zweiten Version hat ihr Bruder Peter Werefkin im Jahr 1938 den Briefwechsel seiner Schwester nach ihrer Beerdigung in Ascona nach „Blagodatj“ gebracht. Wie auch immer, auf jeden Fall sind die Briefe nach Litauen gelangt.

Я сразу помчалась туда и обнаружила настоящее сокровище – большой архив бывшего губернатора Каунаса и Вильнюса Петра Веревкина – брата художницы. Этот архив хранился в имении "Благодать" до прихода советской власти в Литву в 1940 году, тогда имение было национализировано. Во время Второй мировой войны Веревкиным удалось перебраться из Литвы на Запад, а в 1942 году архив и библиотека имения попали в Государственную библиотеку Литвы. В этом архиве сохранилась корреспонденция членов семьи Веревкиных, в том числе и эпистолярное наследие сестры Петра Веревкина - Марианны.

Точно не известно, как корреспонденция Марианны оказалась в имении "Благодать", так как сама художница не жила в имении с 1896 года, поселившись в Мюнхене. У меня есть две версии. Согласно первой, Марианна сама привезла свою корреспонденцию в 1913 году, когда последний раз посетила Литву и даже планировала остаться здесь жить. Согласно второй версии, ее брат Петр Веревкин привез эпистолярное наследие сестры в "Благодать" в 1938 году из Асконь, после похорон Марианны. В любом случае письма попали в Литву.

Marianne von Werefkin mit einer Verwandten / М. В. Веревкина с родственницей (National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

Erma Bossi. Bildnis von Marianne von Werefkin / Ерма Босси, Портрет Марианны Веревкиной, um 1910
(Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

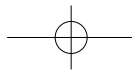

Oktober / Октябрь

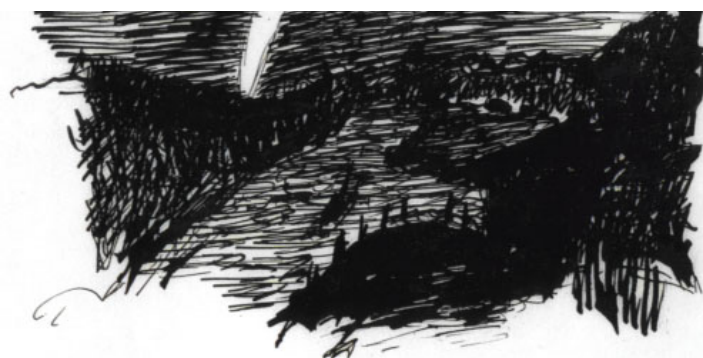
“Я верна себе, я жестока к себе, снисходительна к другим. В этом отношении я мужчина. Я люблю пение любви. В этом я женщина. Я создаю себе намеренно иллюзии и мечты. В этом я художник”.

Ich bin mir selber treu, grimmig gegen mich selbst, nachsichtig gegen andere. Darin bin ich ein Mann. Ich liebe den Gesang der Liebe. Darin bin ich Frau. Ich schaffe mir ganz bewusst Illusionen und Träume. Darin bin ich Künstler.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

[illegible]

So begann meine Bekanntschaft mit der Malerin, die mich durch ihre ausgeprägte Persönlichkeit, ihre ungewöhnliche Biografie und ihr Schaffen beeindruckt hat. Sie wurde zum Gegenstand meiner wissenschaftlichen Forschung und jahrelangen, arbeitsaufwändigen Arbeit mit dem Werefkin-Archiv.

Ergebnis dieser Arbeit ist mein 2007 erschienenes Buch in litauischer Sprache „Die Reiterin des Expressionismus Marianne von Werefkin“, das auch ausgewählte Briefe der Malerin in russischer Sprache einschließt.

Das epistolarische Erbe von Marianne stellt einen großen Wert für Kunsthistoriker dar, denn es enthält nicht nur die Briefe der Malerin, sondern auch Briefe berühmter Maler Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts: Ilja Repin, Dmitri Kardowsky, Wassily Kandinsky, Paul Klee und anderer.

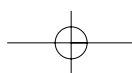
Aus dem Russischen von Oxana Antic

46
 Ты не жалеешь своего
 безбожного сына моего
 сына. Когда можно
 будет вернуться
 к нему? ! Довольно
 и то не было знает
 кроме бога - у меня
 давно нет. И мать
 невеста - расстроена, что
 живет в новом мире.
 Каким уже живут мы
 знаем и этого нет.
 За красоту! побуждаю
 только - даму как
 стоит себя знать, а
 сегодня соизменением
 мой богатства? Глаз
 как я совершенно
 богато и красиво.
 Все один мир про...

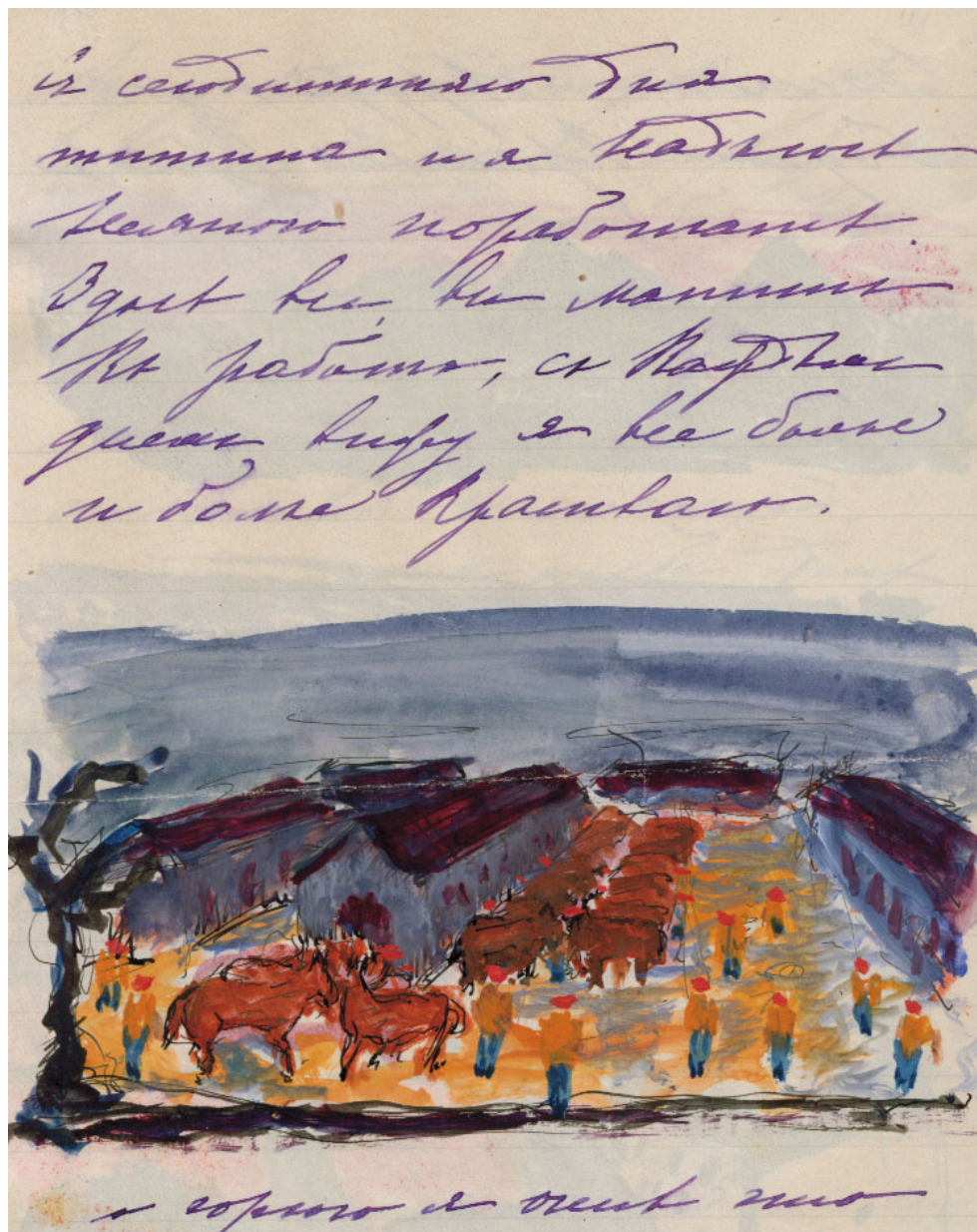
Так началось мое знакомство с художницей, которая поразила меня своей яркой личностью, необычайной биографией и творчеством. Она стала объектом моих научных исследований и долголетней кропотливой работы с веревкинским архивом.

Результат этой работы – моя книга на литовском языке "Всадница экспрессионизма Марианна Веревкина", изданная в 2007 году. Она включает также избранные письма художницы на русском языке.

Эпистолярное наследие Марианны представляет собой большую ценность для историка искусства, поскольку включает в себя не только письма самой художницы, но и письма знаменитых художников конца 19 – начала 20 века: Ильи Репина, Дмитрия Кардовского, Василия Кандинского, Пауля Клее и других.

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Каунас – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

November / Ноябрь

“А над всем поет во мне какая-то чисто русская тоска, сплетенная из красоты и жалости, из поэзии и страха, из пейзажей и ужаса, из звуков сердца и отталкивающих впечатлений”.

Und über allem singt in mir eine rein russische Sehnsucht, die aus Schönheit und Mitleid geflochten ist, aus Poesie und Angst, aus Landschaften und Schrecken, aus Tönen des Herzens und abstoßenden Eindrücken.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Aus dem Brief von Marianne Werefkin an Alexej Jawlensky / Из письма М. Веревкиной А. Явленскому, Kaunas – München, 1910
(National Bibliothek von Litauen, Vilnius)

а друзей великого искусства
мне Крайтка подарил
мне из Крайтка. –
Вот пока и все из
сегодняшний мод. –
Детей своих Петровича
Веня. Все ушло в
мечты и вот поставил
его – в усталости.
Мамочка же пожимает
плечи и молча сидит и
не говорит больше
ничего. Когда же
мне мне пожелало
составить болячку
Крейтка жалею –
Мария Анна и Андрей
что уехали из
Крайтка. Вот же
показывает, что не

А друзья на улице и
другие отношения друзей
любят, а я так далеко
мне. Вот же Крайтка
за все ему Крайтка.
Вот же Крайтка и не
забыл меня.

LTSR Valst.
Respublikinė
biblioteka

Sehr interessant ist der Briefwechsel von Marianne mit ihrem langjährigen Freund Alexej Jawlensky, da sie ihr ganzes gemeinsames Leben lang, von 1896 bis 1922, als sie getrennt waren, miteinander korrespondierten. Den umfangreichsten und wertvollsten Teil stellten die Briefe dar, die Marianne von Dezember 1909 bis Ostern 1910 Jawlensky aus Kaunas nach München geschrieben hat. Als sie zu ihrem Bruder Peter, dem Gouverneur von Kaunas zu Besuch gekommen war, verrenkte sie sich plötzlich den Fuß, wurde krank und war deshalb gezwungen, viele Monate dort zu bleiben. Die Briefe, die in jener Zeit geschrieben wurden, zeigen, wie nahe sie sich geistig gestanden haben und wie warmherzig und freundschaftlich Marianne Alexej gegenüber gewesen ist. Sie schrieben einander täglich, höchstens mal nach ein oder zwei Tagen und beschrieben detailliert alle Ereignisse des Tages, ihre Beschäftigungen, ihr Befinden und ihre Überlegungen.

Очень интересную часть этой корреспонденции составляет переписка Марианны с долголетним другом художником Алексеем Явленским, поскольку во время их совместной жизни - с 1896 до 1922 года – при разлуке они интенсивно переписывались. Наиболее обширную и ценную часть представляет группа писем, которые Марианна писала из Каунаса Явленскому в Мюнхен с декабря 1909 г. - до Пасхи 1910 года. Приехав погостить к своему брату Петру, губернатору Каунаса, она внезапно потянула сустав ноги, заболела и поэтому была вынуждена остаться там на несколько месяцев. Письма, написанные в это время, показывают, как близки они были духовно, как тепло и дружественно относилась Марианна к Алексею.

Они писали друг другу ежедневно, в крайнем случае через день или два, подробно описывая все происшествия дня, свои работы, занятия, самочувствие, делясь размышлениями.

Marianne von Werefin, Selbstbildnis / Марианна Верекина, Автопортрет, 1910
(Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

Dezember / Декабрь

“Я вижу тут не только внешний мир красоты необыкновенной, но вижу во всем саму себя, все то, что живет и страдает во мне с тех пор как я себя знаю. ...Тот панический ужас, который всегда живет во мне, я нахожу его здесь всюду, и он уже не мучает меня, а дает наслаждение, граничащее с мукой. Точно вся душа моя вышла из меня, воплотилась кругом меня и смотрит на меня победительно и говорит: вот я, вот моя форма, делай, лови”.

Ich sehe hier nicht nur eine Außenwelt von ungewöhnlicher Schönheit, sondern ich sehe in allem mich selbst, all das, was in mir lebt und leidet, seitdem ich mich kenne... Jene panische Angst, die immer in mir lebt, finde ich hier überall und sie quält mich nicht mehr, sondern vermittelt mir einen Genuss, der an Qual grenzt. Es ist, als ob meine ganze Seele mich verlassen, sich um mich herum verkörpert hat, mich siegreich betrachtet und sagt: hier bin ich, das ist meine Form, schaffe, greife.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Diese Briefe sind deshalb außerordentlich, weil sie, im Gegensatz zu anderen Briefen von Marianne, illustriert sind. Sie machte neben dem Text auch Zeichnungen, um ihre markanten visuellen Eindrücke mit Jawlensky teilen zu können. Genau diese Zeichnungen sind in diesem Kalender abgebildet. Sie zeigen ihre Empfindungen in Kaunass, die die Malerin besonders beeindruckt haben: Hinterhöfe der Stadt, Sonnenuntergänge über dem Fluss Neman, einen Kometen, der über die Stadt geflogen ist, die Pferdeställe der Kasernen, nächtliche Kirchenprozessionen, Menschenmengen auf dem Markt, den „Grünen Berg“ vor den Fenstern der Stadt, wo die Malerin gewohnt hat. In den Augen der Malerin verwandelte sich die unscheinbare Provinzstadt, nach ihren Worten, in ein „Wunder“. Und tatsächlich sind, ihre Zeichnungen, die ganze Kompositionen darstellen, von einer starken Empfindung durchdrungen, sie sind sehr farbig, mutig, ausdrucksstark.

Nicht weniger interessant sind ihre Briefe, die den Alltag widerspiegeln, die Gesellschaft beschreiben, prächtige Einrichtungen, endlose Bälle, Empfänge, tägliche Theaterbesuche, festliche Messen, Festveranstaltungen von verschiedenen Organisationen.

Trotz der Schmerzen im Fuß, nahm die Aristokratin aktiv am Gesellschaftsleben teil. In ihren Briefen findet man auch tiefschürfende Betrachtungen über die Urwüchsigkeit des russischen Lebens, über den nationalen Charakter, sie sinniert mehrmals über ihre Wurzeln und über ihren Entschluss, in München zu leben. Sie steht mutig zu ihrer Auffassung von „der schrecklichen Schönheit“, in der das Schöne untrennbar mit der abstoßenden Seite verbunden ist. In ihren Briefen zeigt sich sehr klar die Individualität der Malerin, ihre urwüchsige Weltauffassung, die den Charakter ihres Schaffens kennzeichnet. Wie die Werefkin aus Kaunas nach München an Alexej Jawlensky schreibt: *„Und über allem singt in mir irgendeine rein russische Schwermut, die aus Schönheit und Mitleid geflochten ist, aus Poesie und Furcht, aus Landschaften und Schrecken, aus Tönen des Herzens und abstoßenden Eindrücken“.*

Эти письма исключительны тем, что в отличие от других писем Марианна их иллюстрировала. Наряду с текстом она делала зарисовки, желая поделиться с Алексеем своими яркими визуальными впечатлениями. Именно эти рисунки представлены в данном календаре. В них художница изображает поразившие её мотивы Каунаса: дворики старого города, закаты солнца над рекой Неман, комета, пролетевшая над городом, конюшни казарм, ночные костельные процессии, толпы людей на базаре, а так же "Зеленая гора" перед окнами дома, где жила художница. В глазах художницы непримечательный провинциальный город превратился, по ее словам, в "чудо". И действительно ее рисунки, представляющие целые композиции, проникнуты сильным чувством, они очень красочны, смелы, экспрессивны.

Не менее интересен и текст писем, отражающий повседневную жизнь Марианны в губернии: роскошную обстановку, нескончаемые балы, рауты, ежедневное посещение театра, торжественные мессы, званые обеды, праздничные заседания разных организаций. Не смотря на болезнь ноги, аристократка активно принимала участие в светской жизни. В письмах заключены также и более глубокие размышления художницы о самобытности русской жизни, о национальном характере. Она неоднократно рассуждает о своих корнях, и о своем выборе жить в Мюнхене.

Веревкина раскрывает и свою противоречивую, парадоксальную концепцию "страшной красоты", в которой красота неотделима от ужасной, отталкивающей стороны жизни.

И, наконец, в её письмах ярко отражена индивидуальность художницы, ее самобытное мировосприятие, определившее и характер ее творчества. Как писала Веревкина в Мюнхен Алексею Явленскому из Каунаса: *"А над всем поет во мне какая-то чисто русская тоска, сплетенная из красоты и жалости, из поэзии и страха, из пейзажей и ужаса, из звуков сердца и отталкивающих впечатлений"*.

Elena Wladimirowna Kyrillina
 Repin-Museum „Penaten“, St. Petersburg

ILJA REPIN UND MARIANNE WEREFKIN. DIE GESCHICHTE DER PORTRÄTS. ⁽¹⁾

Ilja Repin, Bildnis Marianne Werefkin, 1888 (Museum Wiesbaden, Deutschland)

Es ist so, dass der Name von Marianne Wladimirowna Werefkin (1860 -1938)* im Westen sehr bekannt ist, kaum jedoch in ihrer Heimat Russland. Das Werk und das Schicksal der russischen Malerin, die lange in Deutschland gelebt hat und ihre letzten Jahre in der Schweiz verbrachte, beschäftigen seit langem die westlichen Kunsthistoriker. Ausstellungen, Kataloge und Sonderforschungen bieten die Möglichkeit, viele Aspekte künstlerischen Suchens beim Erscheinen der europäischen Avantgarde zu begreifen, an deren Quelle nicht wenige russische Namen zu verzeichnen sind. Werefkin nimmt unter diesen Namen einen der Ehrenplätze ein. Sie ist sogar als „Hebamme“ des deutschen Expressionismus bezeichnet worden. Doch in Russland sind nicht nur ihre Werke, sondern auch ihr Aussehen bis vor kurzem unbekannt gewesen. Man kannte lediglich Repins Portrait einer jungen Frau in Krankenhausbekleidung mit verbundenem Arm, das sich im Stadtmuseum von Wiesbaden befindet. Und dann noch ein vor verhältnismäßig kurzer Zeit erschienenenes Schwarz-weiß- Foto von diesem Portrait.

*Im Originaltext des Aufsatzes von E. W. Kirillina wird der Taufname von Marianne von Werefkin – Mariamna - verwendet.

Елена Владимировна Кириллина
 Музей-усадьба И.Е.Репина "Пенаты"

ИЛЬЯ РЕПИН И МАРИАМНА ВЕРЁВКИНА. ИСТОРИЯ ПОРТРЕТОВ. ⁽¹⁾

Так уж случилось, что имя Мариамны* Владимировны Веревкиной (1860-1938) хорошо известно на Западе и менее всего в России, на её родине. Творчество и судьба русской художницы, долго жившей в Германии и кончившей свои дни в Швейцарии, давно занимают западных искусствоведов. Выставки, каталоги, специальные исследования позволяют понять многие аспекты художнических поисков на заре европейского авангарда, у истоков которого стояло немало русских имен. Среди них Веревкиной отводится одно из почётных мест. Её даже называли повивальной бабкой немецкого экспрессионизма. А в России не только произведения художницы, но и её внешний облик до недавнего времени были неведомы. Известно было, что репинский портрет молодой женщины в больничном одеянии, с перевязанной рукой, находится в музее г. Висбаден, да ещё появившаяся сравнительно недавно черно-белая фотография с портрета.

Ilja Repin, um 1888 (Museum Tschugujew, Ukraine)

*Автор использует в своей статье настоящее имя М. Веревкиной.

Erst während der letzten zwei bis drei Jahre konnte der russische Zuschauer und Leser dank der in Berlin, London, New York und auch Moskau gezeigten Ausstellung „Die Amazonen der Avantgarde“ endlich die Werke dieser ungewöhnlichen Frau kennen lernen. ⁽²⁾

M. W. Werefkin verließ Russland im Jahr 1896 als ein erwachsener und reifer Mensch. Sie war sechsunddreißig Jahre alt, und doch suchte sie immer noch nach neuen Wegen und Horizonten, und da sie diese zu Hause nicht finden konnte, zog es sie nach Europa. Im Unterschied zu vielen ihrer Zeitgenossen, widerstand Werefkin dem Reiz und der Verführung der französischen Bohème und fuhr nicht nach Paris. Sie zog mit ihrem Begleiter, dem ehemaligen Offizier und Gastschüler der Repin-Werkstatt in der St. Petersburger Akademie der Künste Alexej Georgijewitsch Jawlensky (1864-1941) nach München, um in der Schule des slowenischen Malers Anton Ažbe (1859-1905) zu studieren, einem damals in Europa berühmten Pädagogen. Es waren dort bereits einige andere Maler, die auch aus der Repin-Werkstatt stammten, darunter I. E. Grabar und D. N. Kardowsky. Es bildete sich ein russischer Kreis, zu dessen Mittelpunkt Werefkin wurde.

Aber wie ist unsere Heldin bis zu ihrer Ausreise aus Sankt Petersburg gewesen? Welches Gepäck hat sie nach Europa mitgenommen? In welcher Umgebung ist sie aufgewachsen, die ihr half, ihre angeborenen Talente zu entwickeln. Es sieht so aus, als ob Werefkin bis zu ihrer Abreise ins Ausland ein anderer Mensch gewesen ist. Bis 1896 war sie Schülerin des hervorragendsten Malers ihrer Zeit – Ilja Repin (1844 -1930). Sie erhielt bei ihm die klassische Kunstausbildung. Repin lobte ihre Arbeiten für ihre Naturtreue und die von ihr gewählten Themen verglich er sogar mit den Themen Rembrandts.

Лишь в последние два-три года, благодаря выставке “Амазонки авангарда”, показанной в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и в Москве, а также словарям, отечественный зритель и читатель смог, наконец, познакомиться с творчеством этой незаурядной женщины. ⁽²⁾

М. В. Веревкина покинула Россию в 1896 году взрослым и сложившимся человеком. Ей было тридцать шесть лет, но она ещё искала новые пути и горизонты, и, не находя их дома, устремилась в Европу. В отличие от многих сверстников Веревкина не поехала в Париж, устояв перед обаянием и соблазнами французской богемы. Она и её спутник, бывший офицер и, одновременно, бывший вольноприходящий ученик мастерской И. Е. Репина в Академии художеств, Алексей Георгиевич Явленский (1864-1941), держали путь в Мюнхен, в школу словенского живописца Антона Ашбе (1859-1905), прославленного тогда в Европе педагога. Здесь оказались и несколько других художников, тоже вышедших из мастерской Репина, среди них И. Э. Грабарь и Д. Н. Кардовский. Образовался русский кружок, центром которого стала Веревкина. Дальнейшее известно по многочисленным публикациям.

Но какова же была наша героиня до своего отъезда из Петербурга? С каким багажом отправилась в Европу? Какая среда взрастила её, помогла развиваться природным талантам? Похоже, что Веревкина до отъезда и после – это два разных человека.

До 1896 года художница была ученицей самого выдающегося живописца своего времени. Она получала классическое художественное образование. Репин хвалил её работы за верность натуре, а темы, взятые ею, считал даже похожими на темы Рембрандта.

Im Leben des berühmten russischen Malers Ilja Repin gab es nicht wenige Leidenschaften. Höchst emotional und impulsiv, war er von frühester Jugend zu leidenschaftlichen Gefühlen fähig, und wenn seine angeborene Schüchternheit nicht gewesen wäre, hätte er gewiss viele Wahnsinnstaten begangen. Glücklicherweise rettete ihn die Kunst. Sein künstlerisches Talent brannte dabei in ihm noch intensiver als sonst; und in diesen Flammen verbrannten alle Kümmernisse, sei es unerwiderte Liebe oder Unzufriedenheit mit sich selbst. Es entstanden neue Skizzen, Zeichnungen, Illustrationen, Portraits und Briefe. Zwischen dem Maler und seinem Modell entwickelte sich, wenn man so sagen darf, ein intellektueller Roman. Genau so kann man die Beziehung zwischen Repin und Werefkin nennen.

Diese Schülerin Repins hat uns seit langer Zeit interessiert. Sie empfing die interessantesten Briefe des großen Meisters. In seinem Leben gibt es nicht viele Frauen, denen er mit Begeisterung jahrelang geschrieben hat. Repin stellte an Liebe und Freundschaft hohe Anforderungen – man musste seinem Ideal entsprechen.

Und wie sah dieses Ideal wohl aus? Es hat lange Zeit keine Antwort darauf gegeben. Aber unser Interesse wurde von einem Frauenporträt gefesselt, das weder ein Datum noch einen Namen trug. In jedem Museum kann man solche Unbekannte antreffen, die durch ihre Anonymität ernsthaft ihre Bewahrer verblüffen. Genau diesem Umstand ist der glückliche Zufall zu verdanken, dass das Portrait aus dem Kiewer Museum russischer Kunst dem 1969 eröffneten Memorial Museum in der Stadt Tschugujew (bei Charkow) - der Heimat des Malers - übergeben wurde.

In der Lebensgeschichte des berühmten russischen Malers Ilja Efimowitsch Repin (1844-1930) war es nicht wenig faszinierend. Leidenschaftlich und impulsiv, war er von Jugend an fähig, die heftigsten Gefühle zu empfinden, und wenn nicht seine angeborene Schüchternheit, sondern seine natürliche Zurückhaltung, wahrscheinlich, hätte er viele Verbrechen begangen. Glücklicherweise rettete ihn die Kunst. Sein künstlerisches Talent brannte in ihm noch intensiver als sonst; und in diesen Flammen verbrannten alle Kümmernisse, sei es unerwiderte Liebe oder Unzufriedenheit mit sich selbst. Es entstanden neue Skizzen, Zeichnungen, Illustrationen, Portraits und Briefe. Zwischen dem Maler und seinem Modell entwickelte sich, wenn man so sagen darf, ein intellektueller Roman. Genau so kann man die Beziehung zwischen Repin und Werefkin nennen.

Die Persönlichkeit dieser Schülerin Repins interessierte uns schon lange. Sie empfing die interessantesten Briefe des großen Meisters. In seinem Leben gibt es nicht viele Frauen, denen er mit Begeisterung jahrelang geschrieben hat. Repin stellte an Liebe und Freundschaft hohe Anforderungen – man musste seinem Ideal entsprechen.

Wie sah dieses Ideal aus? Es hat lange Zeit keine Antwort darauf gegeben. Aber unser Interesse wurde von einem Frauenporträt gefesselt, das weder ein Datum noch einen Namen trug. In jedem Museum kann man solche Unbekannte antreffen, die durch ihre Anonymität ernsthaft ihre Bewahrer verblüffen. Genau diesem Umstand ist der glückliche Zufall zu verdanken, dass das Portrait aus dem Kiewer Museum russischer Kunst dem 1969 eröffneten Memorial Museum in der Stadt Tschugujew (bei Charkow) - der Heimat des Malers - übergeben wurde.

Das Frauenportrait, von dem die Rede ist, wurde nicht ganz vollendet – der Hintergrund ist nicht fertig geworden. Nur andeutungsweise ist eine Sessellehne oder Sofalehne zu sehen. Aber der Kopf und der rechte Handrücken, der die Kette am Halse berührt, sind wunderbar gemalt. Der Blick der jungen Frau, den sie auf den Betrachter – den Maler und Gesprächspartner – richtet, ist vertrauensvoll und offen und fesselt sofort die Aufmerksamkeit. Es ist nicht schwer zu begreifen, dass die Dargestellte zum engeren Freundeskreis des Malers gehört und ein Augenblick von lebhafter und durchdringender Konversation festgehalten worden ist, der sowohl den Maler, als auch sein Modell fesselte. Das Gesicht der Frau ist eigentlich nicht schön, aber ihr Wesen ist so harmonisch, ein solcher Verstand leuchtet aus ihren lachenden Augen, und so viel Zauber zeigt sich in ihrem koketten Lächeln, dass alles zusammen ihrem Gesicht einen ungewöhnlichen Reiz verleiht. Wer ist sie?

Ein flüchtiger Blick auf die Kopie des „Wiesbadener“ Portraits von M. W. Werefkin genügt, um zu erkennen, dass dies das Gesicht der Unbekannten von Tschugujew ist. Derselbe Blick, dieselbe Offenheit und Heiterkeit; nur ist die ehemals graziöse Hand jetzt von einem Gipsverband bedeckt (eine Schussverletzung durch ein plötzlich losgegangenes Gewehr hat sie für immer entstellt). Und die Dargestellte auf dem „Tschugujew“ - Portrait ist noch voller Hoffnung, während das „Wiesbadener“ Portrait nach der Verletzung entstanden ist.

Marianne, die nicht nur eine talentierte Malerin war, sondern auch eine begabte Pianistin, lässt den Mut nicht sinken, obwohl sie weiß, dass eine musikalische Karriere nach der Verletzung für sie unmöglich geworden ist, und auch die Beschäftigung mit der Malerei zum Problem wird. Letzten Endes hat Werefkins Mut, den Repin bewundert hat, ihr geholfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und zu lernen, mit der linken Hand zu arbeiten und auch den verwundeten rechten Arm zu benutzen. Für Repin, der wegen Überanstrengung unter Muskelschmerzen im rechten Arm litt, war das Beispiel seiner Schülerin sehr beeindruckend.

Женский портрет, о котором идет речь, не вполне завершен - не прописан фон, только намечена спинка кресла или дивана. Но голова и кисть правой руки, теребящей цепочку на шее, прекрасно написаны. Взгляд молодой женщины, обращенный на зрителя, а точнее, на художника и собеседника, так доверителен и открыт, что лицо сразу запоминается и буквально останавливает на себе внимание. Нетрудно было понять, что изображенная принадлежит к кругу близких художнику людей, и запечатлен момент оживленной и острой беседы, одинаково занимающей как художника, так и его модель.

Лицо женщины, пожалуй, некрасиво, но облик её так гармоничен, таким умом светится взгляд её смешливых глаз, столько обаяния в лукавой улыбке, что всё это придает лицу необыкновенную миловидность. Кто она?

Достаточно было беглого взгляда на воспроизведение "висбаденского" портрета М. В. Веревкиной, чтобы понять, что у нее лицо чугуевской незнакомки. Тот же взгляд, та же открытость и смешливость, несмотря на то, что некогда изящная рука закована теперь в гипсовую повязку (пулевое ранение от внезапно разрядившегося ружья навсегда искалечило её). Только на "чугуевском" портрете героиня еще полна надежд. Она не только талантливая художница, но и способная пианистка. "Висбаденский" портрет написан после ранения.

Молодая женщина бодрится, хотя и понимает, что музыкальная карьера для неё уже невозможна, да и занятия живописью тоже проблематичны. В конечном итоге мужественность Веревкиной, не раз восхищавшая Репина, помогла ей преодолеть трудности, научиться работать левой рукой и приспособить для занятий раненую правую руку.

Для Репина, который в это время испытывал боли в мышцах правой руки, которую перетрудил, пример его ученицы был весьма впечатляющим.

Ilja Repin, Zeichnung „Bojarynja“ (Standort unbekannt / местонахождение неизвестно)

Wenn man auf Portraits zurückgreift, so endet die Reihe der „Erkannten“ nicht nur mit diesem einen Portrait. In der Zeitschrift „Niwa“ Nr. 30 von 1893, ist die Kopie eines Stiches von Iwan Pawlow abgedruckt, die Repins malerische Studie „Bojarynja“ zeigt. Wir sehen eine junge Frau mit dem uns bereits bekannten Gesicht. Sie trägt russische Kleidung im Stil des 17. Jahrhunderts: eine Weste mit breiten Ärmeln und auf dem Kopf ein Mützchen (Kitschka).

Und im Museum I. E. Repin gibt es ein Bild von 40 x 27 cm, das in Öl auf Karton begonnen wurde. Darauf sind zwei Gestalten zu sehen, eine männliche und eine weibliche. Der Titel dieses Bildchens lautet: „Liebeserklärung“. Die Figur eines älteren, äußerst verlegenen Herrn ist mit leichten Strichen gezeichnet. Sehr fein, wie bei einer Miniatur, ist das Köpfchen einer lachenden jungen Frau dargestellt, die kokett und herausfordernd unter ihren halbgesenkten Augenlidern hervorblinzt. Auch das ist sie!

Wir haben uns entschlossen, unsere Vermutungen überprüfen zu lassen. Alle vier Darstellungen sind der Kriminalabteilung der Hauptverwaltung für Innere Angelegenheiten der Stadt Leningrad (heute St. Petersburg) übergeben worden.

Если вернуться к изображениям, череда "узнаваний" одним только новым портретом не закончилась. В журнале "Нива", № 30, за 1893 год была напечатана репродукционная гравюра Ивана Павлова с живописного этюда Репина "Боярыня". Мы видим на этюде молодую женщину. У неё то же самое, уже знакомое нам лицо. Она в русском costume XVII века, в телогрее с откидными рукавами и кичке.

Однако и этим ещё не кончается цепь аналогий. В Музее-усадьбе И. Е. Репина "Пенаты" имеется небольшая картинка, начатая маслом на картоне, размером 40 x 27 сантиметров. На ней намечены две фигуры, мужская и женская. Условное название этой вещицы "Объяснение". Легкими карандашными штрихами нанесена фигура пожилого, весьма смущенного господина, и тонко, будто в миниатюре, прописана маслом головка смеющейся молодой женщины, кокетливо и задорно взглядывающей из-под полуопущенных век. И это тоже она!

Свои догадки мы решили проверить. Все четыре изображения были переданы в криминалистический отдел Главного управления внутренних дел Ленинграда.

Ilja Repin, Zeichnung „Liebeserklärung“/ „Объяснение“, 1888 (Repin-Museum, St. Petersburg)

Olga Nikolajewna Wolodimerowa, die die Expertise durchführte, hat sich als erstes erkundigt, wie weit man sich auf die Genauigkeit der Darstellungen verlassen kann. Wir versicherten ihr, dass die Hand von Repin immer sehr genau gewesen ist.

Das Ergebnis der Untersuchungen übertraf alle unsere Erwartungen. So passte, zum Beispiel, das kleine Köpfchen aus der „Erklärung“ ganz genau zu den Gesichtszügen der Verletzten, ohne sie zu entstellen. Das Gesicht auf dem Tschugujew Portrait hat eine andere Wendung, jedoch entspricht sogar das Spiegelbild in den Hauptzügen dem „Wiesbadener“, da die Zeichnung der Lippen und der Wangen genau wiederholt worden ist. Doch mit „Bojarynja“ war es viel komplizierter. Obwohl die Ähnlichkeit sowohl mit dem Hauptportrait als auch mit dem „Tschugujew - Bild“ offensichtlich ist, passten die Gesichtszüge nur teilweise: obwohl die Lippen und das Kinn völlig passten, „sprangen die Augen in die Höhe“ und umgekehrt, der obere Gesichtsteil passte völlig, aber das Kinn rutschte nach unten. Jedoch handelt es sich bei diesem Stück nicht um ein Original, sondern um eine Kopie von einer Zeichnung von Repin, und so wurde klar, dass nicht jeder ein Werk so genau erschaffen kann wie Repin mit seinen einmaligen Fähigkeiten und seinem fehlerfreien Blick. Offenbar hat der Graveur leichte Verschiebungen in der Zeichnung gemacht, die beim oberflächlichen Betrachten nicht auffallen. Tatsächlich gibt es noch eine Version, dass im Bojarenkostüm nur die Cousine von Marianne, Lydia Fjodorowna Werefkin, dem Maler Modell sitzen konnte. Auch sie hat Repin Modell gestanden und sah Marianne zum Verwechseln ähnlich.

Nachdem wir davon überzeugt waren, dass auf dem Bild „Liebeserklärung“ M. W. Werefkin dargestellt ist, haben wir noch eine Zeichnung gesehen, die vom Russischen Museum auf der Repin-Ausstellung in der Stadt Lappeenranta in Finnland gezeigt worden ist. Die Zeichnung schien aus einer Reihe von „Comics“ zu stammen, denn sie zeigte dasselbe Sujet: auf dem Sofa sitzt eine junge Frau, die ihr Gesicht mit der Hand bedeckt und durch die gespreizten Finger auf einen knienden, verlegen, älteren Mann blickt.

Provodivший экспертизу криминалист Ольга Николаевна Володимерова прежде всего справилась, насколько можно доверять точности изображений. Её заверили, что рука Репина всегда была очень точной.

Результаты исследований превзошли все ожидания. Так, например, маленькая головка из "Объяснения" полностью укладывалась на черты лица раненой, не искажая её облика. Лицо на портрете из Чугуева взято в другом повороте, но даже зеркальное его положение, по основным чертам, совпадает с "висбаденским", в точности повторяя рисунок губ и щеки.

Зато с "Боярыней" всё оказалось сложнее. Несмотря на очевидность сходства, как с основным портретом, так и с "чугуевским", черты её лица сходились как бы частями: при полном совпадении подбородка и губ "подскакивали" глаза, и, наоборот, совпадала вся верхняя часть, сдвигался вниз подбородок. Но так как гравюра - это уже рисунок с Репина, а не оригинальное произведение, стало ясно, что не все могут так точно строить изображение, как Репин с его уникальными способностями и безошибочным глазом. По-видимому, гравёр допустил легкий сбой в рисунке, незаметный при поверхностном взгляде.

Правда, есть и ещё одна версия, и заключается она в том, что позировать в костюме боярыни могла двоюродная сестра Мариамны Лидия Фёдоровна Веревкина. Она тоже позировала Репину, и была похожа на кузину почти как близнец.

Уже после того, как мы убедились, что на картинке "Объяснение" изображена М. В. Веревкина, мы увидели ещё один рисунок, показанный Русским музеем на выставке произведений Репина в городе Лаппеенранта в Финляндии. Рисунок показался одним из "кадров" комикса, потому что он раскрывал тот же сюжет: на диване сидит молодая женщина, закрыв лицо рукой и подглядывая сквозь растопыренные пальцы на коленопреклонённого растерянного пожилого мужчину.

Ilya Repin, Zeichnung (Russisches Museum, St. Petersburg)

Wie sehr waren wir überrascht, als wir in einem Auszug aus Werefkins Tagebüchern eine Beschreibung dieser komischen Bilder fanden: „Ich rede mit ihm und weiß, dass er vor Leidenschaft zu mir glüht... Zwischen uns ist ein tiefer sozialer Abgrund ... er wagte es nicht, etwas zu verlangen, und ich akzeptierte seine sklavisches Ergebnis und kokettierte so sehr ich konnte unter seinen leidenschaftlichen Blicken... Er ließ sich vor mir wie vor einem Altar auf die Knie nieder, doch ich war völlig ergriffen von Übermut und sagte: Der Herrgott sieht uns und was denkt er? Und antwortete selbst: er lacht. Ich saß da wie eine unberührbare Heiligkeit ohne zu wissen, was bald geschehen wird. Am nächsten Tag habe ich mir in die Hand geschossen“⁽³⁾. Da kann man sagen, was man will, die Strafe für weiblichen Leichtsinn und Spott fiel hart aus.

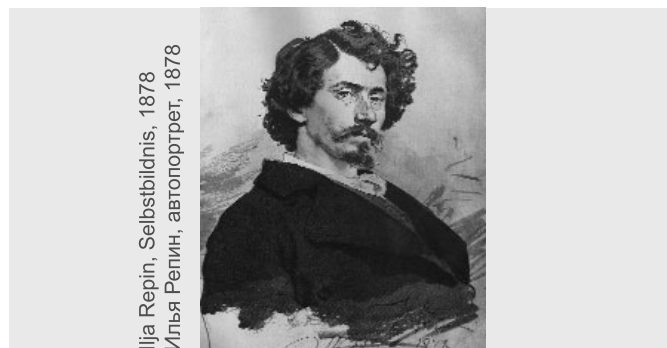
Vorfälle dieser Art sind im Leben Repins nicht selten vorgekommen. Bereits damals war er in seine andere Schülerin, Jelisaweta Swanzewa, verliebt. Unsere Heldin jedoch erwarteten viele Schicksalsprüfungen, die durch innere wie auch äußere Umstände bedingt waren. Diese Umstände haben ihren Umzug in die Schweiz vorausbestimmt, wo Marianne Werefkin bis zum Ende ihrer Tage geblieben ist. Nur einmal hätten sie noch die Möglichkeit, sich zu treffen, als Repin in die Schweiz zur Beerdigung der Schriftstellerin Natalja Borisowna Nordman im Juni 1914 gekommen war. Aber ihre Wege haben sich nicht gekreuzt.

Aus dem Russischen von Oxana Antic

1) Zum Thema: Portraits von M. W. Werefkin, gemalt von I. J. Repin, habe ich zwei Vorträge gehalten: „Der Maler und sein Modell“ (1984, Repin-Museum, Penaten) und „Drei Frauenbilder aus der Feder I. J. Repins“. Kunstwissenschaftskonferenz, MAGNUM-ARS, GTG, Moskau 1995.

2) O. L. Leikind, K. W. Machrow, D. J. Sewerjuchin: „Künstler des russischen Auslands. 1917-1939“. Biografisches Wörterbuch. Vlg. St. Petersburg 1999, S. 197.

3) Bernd Fäthke. Marianne von Werefkin. Leben und Werk. 1860-1938. München. Prestel Verlag, S. 23.

Ilya Repin, Selbstbildnis, 1878
Илья Репин, автопортрет, 1878

Какое же было наше удивление, когда in einem из отрывков дневников М. Веревкиной мы прочли чуть ли не описание этих комических картин: „Разговариваю с ним, зная, что он весь пылает ко мне страстью. <...> Глубокая социальная пропасть лежит между нами <...> он ничего не смел требовать, а я принимала его рабскую покорность и кокетничала, как только могла, под огнем его страстных взглядов <...>. Он становился на колени передо мною, как перед алтарем, а во мне торжествовал задор. Я сказала: Бог смотрит на нас и что он думает? И отвечала сама: он смеется. Я сидела неприкосновенной святыней и не знала, что случится вскоре. На следующий день я прострелила руку“. (Перевод автора).⁽³⁾

Что и говорить, суровым было наказание за женское легкомыслие und насмешку. А in der life des художника такого рода эпизоды не были единственными. Repin тогда уже успел verlieben sich in eine andere seiner Schülerin, Elizaweta Swanzewa. Unsere Heldin jedoch erwarteten viele Schicksalsprüfungen, die durch innere wie auch äußere Umstände bedingt waren. Diese Umstände haben ihren Umzug in die Schweiz vorausbestimmt, wo Marianne Werefkin bis zum Ende ihrer Tage geblieben ist. Nur einmal hätten sie noch die Möglichkeit, sich zu treffen, als Repin in die Schweiz zur Beerdigung der Schriftstellerin Natalja Borisowna Nordman im Juni 1914 gekommen war. Aber ihre Wege haben sich nicht gekreuzt.

1) О портретах М. В. Веревкиной, созданных И. Е. Репиным, мною было сообщено в двух докладах: I. „Художник и модель“, на конференции „Репинские чтения“ в Музее-усадьбе И. Е. Репина „Пенаты“, декабрь 1984 г. II. „Три женских портрета кисти И. Е. Репина“ - научная конференция „Экспертиза произведений изобразительного искусства“, Москва, „МАГНУМ-АРС“, ГТГ, май 1995 г.

2) О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин. Художники русского зарубежья. 1917-1939. Биографический словарь. Санкт-Петербург. 1999. стр.197.

3) Bernd Fäthke. Marianne Werefkin. Leben und Werk. 1860-1938. München. Prestel Verlag, S.23.

www.mir-ev.de

MIR stellt sich vor / Что такое MIR

„**MIR e.V.**, Zentrum russischer Kultur in München“ (MIR heißt auf Russisch Frieden und Universum) ist ein gemeinnütziger Verein für kulturelle Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Nachfolgerstaaten der ehemaligen Sowjetunion mit Schwerpunkt: Russland und Ukraine. Er wurde mit der Unterstützung deutscher und russischer Künstler und Intellektueller, 1991, von der Journalistin und Schauspielerin Tatjana Lukina in München gegründet. Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist, die Pflege der traditionellen deutsch-russischen Beziehungen. Seine Tätigkeit wird vom Auswärtigen Amt in Berlin, der Bayerischen Staatskanzlei und der Landeshauptstadt München, unterstützt. Der Jahresmitgliedsbeitrag: € 40. Kto.6410659121, BLZ 70020270, HypoVereinsbank

Общество **MIR e.V.** было создано в городе Мюнхене в 1991 году актрисой и журналисткой Лукиной Татьяной Евгеньевной, как символический мост между русской и немецкой культурой. Одна из его основных задач – содействие укреплению культурных связей между Германией и странами, входящими ранее в состав СССР, с основным упором на Россию и Украину. Его деятельность поддерживается министерством иностранных дел ФРГ, правительством Баварии и городскими властями г. Мюнхена.

Годовой членский взнос - € 40. Kto.6410659121, BLZ 70020270, HypoVereinsbank

Infos: www.mir-ev.de

Briefadresse / Почтовый адрес: Schellingstr. 117, 80798 München

Sprechstunden: montags, 15 - 17 Uhr

Приёмные часы: по понедельникам с 15 - 17 ч.

Adresse / по адресу: Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b;

Tel.: 089 – 52 96 73; Fax: 089 – 52 36 340

MIR-Publikationen / Публикации общества MIR

