

ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Тейт выпала честь и огромная ответственность хранить одну из величайших коллекций искусства в мире. Собрание музея, охватывающее британское искусство с 1500-х годов, а мировое — от начала XX века и до наших дней, насчитывает более семидесяти пяти тысяч работ, среди которых немало культовых произведений, созданных прославленными художниками-новаторами. И лучшие их работы представлены на страницах этой книги.

Издание подробно рассказывает об «исторической» живописи, то есть о той части коллекции, которая отражает роль Тейт Бритен как национальной галереи британского искусства, а также о некоторых произведениях современного искусства, как британского, так и созданного за пределами Великобритании, которые собирались моими предшественниками на протяжении XX века. Несмотря на огромное разнообразие произведений, вы сможете проследить проходящие сквозь века связи, как, например, интенсивное свечение в полотнах Уильяма Тёрнера и Марка Ротко или же визионерские образы в творчестве Уильяма Блейка и Сальвадора Дали.

Но это лишь одна часть истории Тейт. Сознательно ориентированная на современность, наша коллекция непрерывно развивается и пополняется. Каждый год мы приобретаем новые работы, чтобы музейное собрание отражало последние тенденции в развитии мирового искусства, включая и постоянно растущее многообразие медиа, от фотографии и видео-арта

до инсталляций и перформансов. Возможно, в XXI веке наибольшую известность Тейт приобрела благодаря своей приверженности к искусству, созданному за пределами Европы и Северной Америки, и все возрастающему вниманию к культурным процессам в странах Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Мы также приветствуем более широкий взгляд на историю искусства, особенно в том, что касается представления женщин-художниц, воздавая должное таким авторам, как Луиз Буржуа, Анни Алберс и Наталья Гончарова. Этот подход отражается в проектах и выставках в Тейт сегодня, но берет свое начало в прошлом: в обращении к творчеству самых прогрессивных мастеров, например, к Джоан Карлайл, ставшей в 1650-х годах своего рода первооткрывательницей — первой британской профессиональной художницей, писавшей маслом. Ее работа — самая ранняя в нашей коллекции, принадлежащая кисти женщины.

Для того чтобы подробно рассказать такие разные истории, понадобится прочесть еще немало книг, которые к тому же будут нуждаться в постоянном дополнении — по мере того, как Тейт продолжает расти и меняться. А пока, я надеюсь, вы получите подлинное удовольствие от знакомства с выдающимися произведениями из нашей коллекции, и приглашаю вас приехать в Лондон и посетить наши галереи лично, чтобы увидеть все своими глазами.

*Доктор Мария Болишоу,
Дама-Командор
ордена Британской империи,
директор Тейт*

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Я рада наконец представить читателю и коллекционеру альбомов нашей знаменитой серии «Великие музеи мира» книгу, посвященную галерее Тейт, точнее, галереям — Тейт Бритен и Тейт Модерн. Эти музеи, находящиеся в разных зданиях на противоположных берегах Темзы в двух соседних районах Лондона — Вестминстере и Саутворке, составляют единое целое. И хотя изначально сэр Генри Тейт задумал и сформировал коллекцию исключительно британской живописи (как когда-то наш Павел Третьяков — собрание работ только русских художников), возникшая институция переросла первоначальный замысел основателя и стала одним из самых мощных музейных комплексов мира. Это произошло, когда к Тейт Бритен, где и по сей день хранится самая большая коллекция британского искусства, добавилась Тейт Модерн, где представлены лучшие образцы мирового актуального искусства и где проходят интереснейшие выставки современных художников.

Как историческое здание Тейт Бритен, с его классическими пропорциями и торжественными колоннами на главном фасаде, контрастирует с огромным индустриальным зданием бывшей электростанции, из которого буквально торчит высокая труба, так же различаются и собранные под их крышами произведения искусства. Их объединение в одном большом музее свидетельствует об осознанной преемственности, программной открытости и готовности к экспериментам, что очень важно, особенно для нашей страны, где долгое время искусство и художников выстраивали по своего рода идеоло-

гическому ранжиру, а современное искусство если и не всегда считали вредным, то уж «сумбуром вместо музыки» точно.

Только в последние годы ситуация стала меняться, и теперь издание *Тейт. Лондон*, первой большой книги на русском языке, посвященной этому великолепному музею, послужит пониманию того, что искусство — едино, хотя и пребывает в постоянной трансформации и движении во времени и пространстве, а современное искусство есть некая новая форма (или формы) творчества.

В 2003 году в Турбинном зале Тейт Модерн была устроена потрясающая инсталляция *The Weather Project* Олафура Элиассона, современного датско-исландского художника. С улиц сумрачного Лондона вы попадали в огромное пространство, залитое светом большого искусственного солнца, а установленные на потолке зеркала многократно отражали его сияние. Больше в зале ничего не было, но посетители, пришедшие на выставку, не уходили, не могли уйти: они как замороженные оставались смотреть на «солнце», насыщаясь его светом и теплом.

Так и искусство, подобно солнцу, все больше и больше притягивает людей, даже если не всегда понятно, как и из чего оно сделано. Оно светит и греет, и мы все это чувствуем.

Мы очень признательны коллегам из Тейт за их помощь и поддержку в подготовке этой книги, особенно Луиз Берли, координатору проекта, и, конечно, директору галереи Марии Болшоу за прекрасное предисловие к нашему изданию.

Наталья Аветисян,
издатель

ИЗ ИСТОРИИ ГАЛЕРЕИ ТЕЙТ

Галерея Тейт открылась 21 июля 1897 года, возникнув в результате назревшей потребности Лондона в музее национального искусства. До этого момента произведения британских мастеров, в том числе масштабная коллекция работ Уильяма Тёрнера, завещанная автором государству, хранились в Лондонской национальной галерее, но не могли быть достойно представлены в экспозиции из-за нехватки места.

Инициатива создания нового музейного комплекса принадлежала Генри Тейту (1819–1899) — крупному ливерпульскому промышленнику и сахарозаводчику, обладавшему уникальной коллекцией современной британской живописи. Успешный предприниматель, Тейт стремился расширить свой бизнес и рассматривал Лондон как потенциально прибыльный рынок. В 1878 году Генри Тейт с сыновьями открыли новый за-

вод в районе восточного Лондона, где до сих пор производится сахар под маркой «Тейт энд Лайл» (Tate & Lyle).

В 1889 году Тейт принял решение передать свое собрание, в котором преобладали произведения прерафаэлитов, в дар государству и профинансировать будущий музей, пожертвовав на его строительство восемьдесят тысяч фунтов стерлингов. Впоследствии в новое пространство переместилась большая часть произведений британских мастеров из фондов Национальной галереи, изначально управлявшей делами молодого музея, который с 1897 по 1932 год назывался Национальной галереей британского искусства и лишь в 1932 году был официально переименован в Галерею Тейт, сохранив это название до 2000 года.

Возможное местоположение первого здания музея вызвало долгие дискуссии, но в 1892 году было принято окончательное

На предыдущей странице:

Галерея Тейт Бритен. Центральная часть здания: портик с аллегорическими скульптурами. Фото © felixthecat/Flickr.com

Галерея Тейт Бритен. Вид с башни Миллбанк-тауэр на центральную часть здания. Фото © Matt Brown/Flickr.com

На предыдущей странице:

Галерея Тейт Бритен. Фрагмент интерьера на уровне перекрытия и купол центрального атриума. Фото © *Tony Hisgett/Flickr.com*

Галерея Тейт Бритен. Фрагмент фасада, на котором видны повреждения, оставшиеся от бомбардировок времен Второй мировой войны. Фото © *Matt Brown/Flickr.com*

решение, и будущему музею отдали место бывшей тюрьмы Миллбанк, в прошлом служившей сборным пунктом, откуда осужденных отправляли в Австралию, но снесенной еще в 1890 году.

Строительство, начавшееся в 1893 году, было поручено крупнейшей компании «Хиггс энд Хилл» (*Higgs and Hill*), основанной в 1874 году. Центральную часть здания с портиком и купольным перекрытием спроектировал Сидни Р. Дж. Смит (1858–1913) — викторианский архитектор, неоднократно работавший по заказу Генри Тейта. Классические формы здания должны были ассоциироваться с античным храмом, но все же Смит стремился сделать свой проект менее традиционным, чем здания Британского музея или Лондонской национальной галереи. Скульптурная аллегорическая композиция со львом и единорогом, символизирующая Британию, украшала главный вход.

Экспозиция первой галереи занимала всего восемь залов и включала двести сорок пять произведений британских художников начиная с 1790 года, в число которых входили шестьдесят пять полотен и две скульптуры из коллекции Генри Тейта. Картины из его собрания — среди них *Офелия* Джона Эверетта Миллеса и *Леди из Шалотт* Джона Уильяма Уотерхауса — до сих пор считаются главным украшением галереи Тейт Бритен.

Первые изменения ждали здание на Миллбанк уже в начале XX века. В 1910 году крупнейшие лондонские арт-дилеры сэра

Джозеф Джоэл Дювен (1843–1908) и его сын лорд Джозеф Дювен (1869–1939) профинансировали строительство семи новых помещений, предназначенных для работ британских скульпторов. Впоследствии эти галереи разрастались и в конце 1930-х годов позволили кураторам создать самую обширную в Британии экспозицию скульптуры, доступную публике. Строительство 1910 года, в результате которого площадь музея увеличилась почти в два раза, было поручено архитектору Уильяму Генри Ромейну Уокеру (1854–1940). Он же осуществил следующий этап расширения здания, когда музею потребовались новые залы для произведений европейского модернизма. Это пространство открыло двери для посетителей в 1926 году, а еще год спустя в галерее появился собственный ресторан, оформленный Рексом Уистлером (1905–1944), одним из самых оригинальных художников, декораторов и дизайнеров той эпохи.

Обновленное здание ждали новые испытания: 7 января 1928 года Галерея Тейт, оказавшаяся в зоне наводнения, пострадала от страшной катастрофы в своей истории. Сильнейшие снегопады на Рождество сменились внезапной оттепелью. Потоки талой воды, влившейся в Темзу, обрушили набережную прямо напротив музея, устремились на дорогу, смывая встречные препятствия, и ворвались в нижние помещения здания, затопив их на глубину от полутора до двух с половиной метров.

Галерея Клор. Вид с востока, со стороны Темзы.
Фото © Elekhh/Wikimedia Commons

В результате наводнения некоторые картины были повреждены и утрачены, однако удивительным образом не пострадали ни акварели Тёрнера, пролежавшие несколько часов в грязной воде, ни недавно завершённые работы Рекса Уистлера. Это наводнение стало самым разрушительным природным катаклизмом в истории галереи, но угроза затопления музея неоднократно возникала и в последующие годы. Окончательно эта проблема была решена лишь в 1979 году.

В 1955 году, когда Галерея Тейт получила полную независимость от Национальной галереи, возобновились дискуссии о расширении и дальнейшем увеличении ее выставочных площадей. Новая пристройка в северо-восточном углу музея, спроектированная Ричардом Ллевелин-Дэвисом (1912–1981), была открыта в 1979 году. В этот же период галерея получила соседнее здание бывшего военного госпиталя. Именно здесь в 1987 году открылась знаменитая галерея Клор, построенная при поддержке фонда Клора по проекту сэра Джеймса Стерлинга (1926–1992) — яркого представителя архитектуры британского постмодернизма. В залах галереи Клор наконец обрела подобающее ей пристанище масштабная коллекция произведений Уильяма Тёрнера, включающая около трехсот картин маслом, альбомы с рисунками и множество акварелей. Отдельного внимания заслуживает и само здание галереи Клор, замечательный пример концептуальной самоиронии постмодернизма, — каждая часть

его фасада представляет собой свободную цитату-интерпретацию одного из соседних сооружений.

Все эти годы Галерея Тейт расширялась не только территориально: ее фонды стремительно росли, а работа музейных кураторов позволяла пополнять коллекцию знаковыми произведениями современного искусства и одновременно заниматься популяризацией творчества британских художников в Европе.

Во время Второй мировой войны из-за близости к зданиям Парламента галерея оказалась уязвимой целью для вражеских бомб. Практически все экспонаты эвакуировали из музея и разместили в заброшенных туннелях, помещениях близлежащих станций метро и трех частных загородных домах в различных уголках Англии. Большие скульптуры упаковали в огнеупорные ящики и оставили в галерее вместе с несколькими картинами, разместив их в хранилище в подвалах, которые также служили бомбоубежищем для населения начиная с 1940 года. Самая большая проблема возникла с масштабным полотном Стэнли Спенсера *Воскрешение мертвых в Кукхеме*, не помещавшимся ни в одно укрытие. В конце концов перед произведением была выстроена кирпичная стена. Картина, оказавшаяся замурованной на несколько лет, успешно пережила войну, несмотря на то, что ранним утром 16 сентября 1940 года в галерее разорвалась бомба. Стены и кровля здания были разрушены, все стекла выбиты. Это была только первая

Галерея Тейт Бритен. Интерьер одного из залов галереи.
Фото © Clara Jordan/Flickr.com

из множества ночных бомбардировок, обрушившихся на территорию Тейт в последующие месяцы. Хотя галерея была закрыта для публики во время войны, ее здание продолжали использовать: уцелевшая ресторанный зона стала местом встреч клуба для мальчиков, в подвальных помещениях находились штаб-квартира инженерного отделения Министерства труда и хранение Министерства продовольствия.

В 1945 году, когда закончилась война, дирекция галереи столкнулась с задачей, казавшейся нерешаемой, — восстановить практически разрушенный музей и его рассеянную коллекцию. Однако самоотверженная деятельность руководства и сотрудников галереи позволила успешно восстановить ее здание и фонды. Даже три картины, отправленные на выставку в Париж перед самым началом войны, благополучно возвратились домой благодаря тому, что во время немецкой оккупации за ними присматривали члены французского Сопротивления. Из всех эвакуированных произведений только одно пропало без вести.

Уже в 1947 году в залах Галереи Тейт состоялась знаковая выставка, обозначившая векторы развития британского искусства послевоенной эпохи. Кураторы проекта отобрали сто двадцать три картины, наиболее ярко иллюстрировавшие развитие современной британской живописи. Особое место в экспозиции занимали произведения военных художников, практически не известных за рубежом. Впоследствии выставка

объехала многие европейские столицы и сыграла важную роль в популяризации британского искусства на континенте.

Следующий важный шаг в жизни музея произошел в 1957 году, когда возник клуб «Друзья Галереи Тейт», в задачу которого входил поиск и сбор средств для дальнейшего пополнения коллекции. В результате активной деятельности «друзей Тейт» в ее собрание поступили скульптура *Король и королева* Генри Мура, картина *Плачущая женщина* Пабло Пикассо, знаменитый декупаж Анри Матисса — великолепная *Улитка* и еще почти четыре сотни произведений самого высокого художественного уровня.

К концу XX столетия фонды галереи увеличились настолько, что со всей очевидностью встала проблема их экспонирования. В течение нескольких лет музей практиковал опыт сменных экспозиций, что давало лондонцам возможность познакомиться с его обширным собранием, но причиняло явные неудобства многочисленным туристам. Наконец в 2000 году было принято историческое решение разделить галерею на две структуры, Тейт Бритен и Тейт Модерн, а также создать два филиала: на исторической родине основателя галереи — в Ливерпуле и в одном из важнейших центров британского послевоенного искусства — Сент-Айвсе.

Оставшись с коллекцией британского искусства, Тейт Бритен не сдала своих позиций, а начала масштабный ребрендинг,

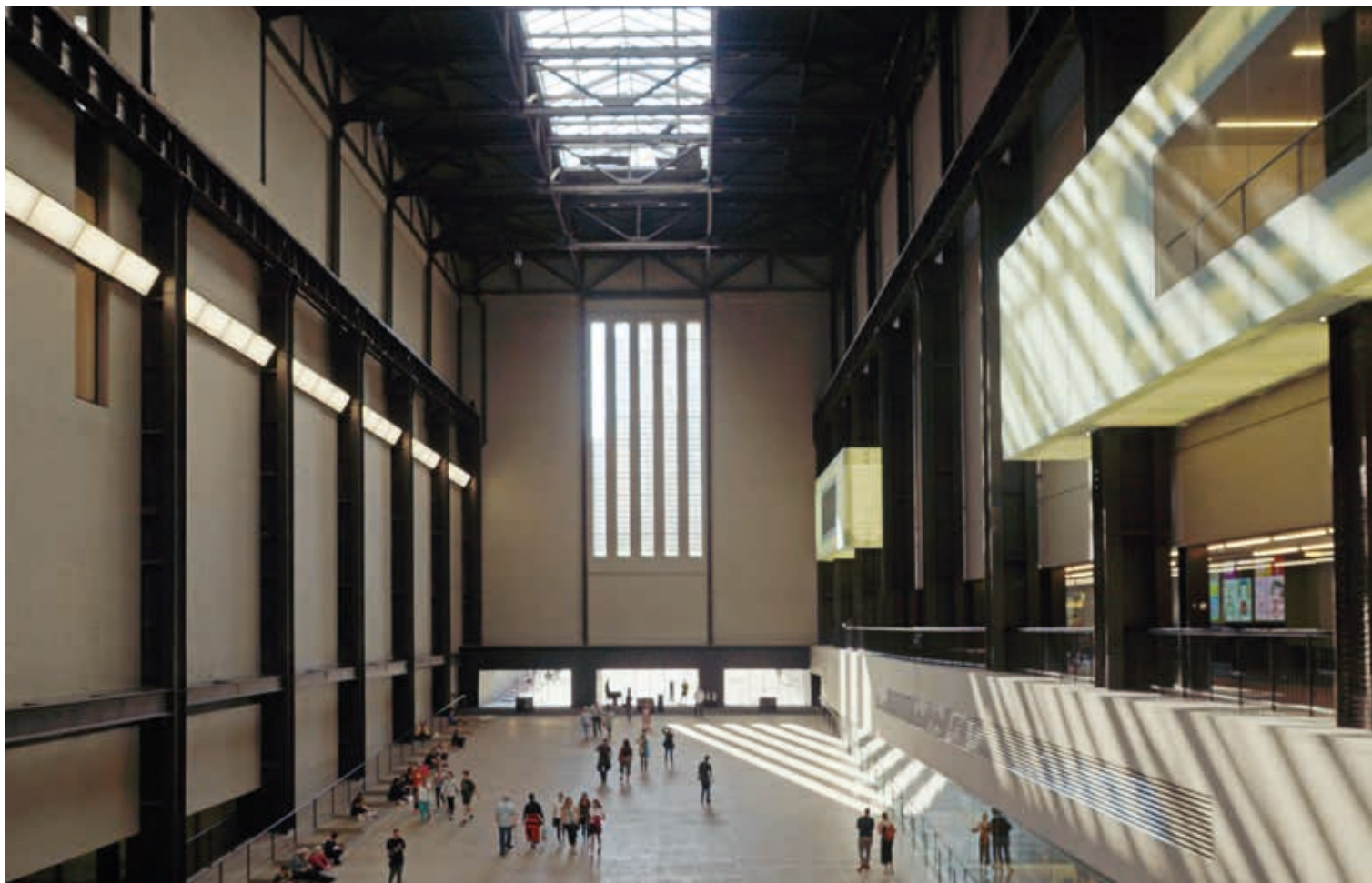
Галерея Тейт Модерн. Общий вид музейного комплекса после реконструкции электростанции. Фото © *Lawrie Cate/Flickr.com*

чтобы оживить интерес к национальному искусству в первую очередь среди молодежи. Важную роль в этом сыграло привлечение молодых художников, что стало возможным благодаря учрежденной в 1984 году ежегодной Премии Тёрнера, ориентированной на наиболее радикальные тенденции актуального искусства. Кроме того, серьезная реконструкция здания, осуществленная в 2012–2013 годах известным архитектурным бюро «Карузо Сент-Джон» (Caruso St John), позволила значительно расширить и модернизировать его внутренние пространства, и сегодня здесь проходят ретроспективные выставки британских художников и проекты, посвященные современному национальному искусству, в том числе регулярные Триеннале под руководством приглашенного куратора.

Однако основной центр актуального искусства переместился в Тейт Модерн, куда можно добраться от набережной Миллбанк на специальном скоростном судне, украшенном мотивами из произведений Дэмиена Хёрста. В новом музее, который разместился в здании бывшей Бэнксайдской электростанции в районе Саутворк, на южном берегу Темзы, напротив собора Святого Павла и лондонского Сити, представлено международное искусство со второй половины XIX века по сегодняшний день. Тейт Модерн по праву считается одним из крупнейших музеев современного искусства в мире и по статистике является самой посещаемой достопримечательностью Лондона.

Бэнксайдская электростанция, построенная в 1947–1963 годах архитектором сэром Джайлсом Гилбертом Скоттом (1880–1960), автором знаменитой лондонской красной телефонной будки и специалистом по промышленной архитектуре, уже в 1981 году была выведена из эксплуатации. До начала реконструкции она представляла собой здание длиной двести метров, состоящее из стального каркаса и облицованное кирпичом. Его композиционная доминанта — дымоходная труба высотой девяносто девять метров — была намеренно сделана ниже расположенного напротив купола собора Святого Павла, который возвышается на сто сорок четыре метра. Официально сооружение перешло под юрисдикцию Галереи Тейт в апреле 1994 года. Но строительство началось лишь в июне следующего года, когда были объявлены победители международного конкурса на реконструкцию здания и его преобразование для музейных нужд. Ими стали Жак Херцог и Пьер де Мерон, основатели швейцарского архитектурного бюро «Херцог энд де Мерон Architekten» (Herzog & de Meuron Architekten), в 2000 году удостоившиеся Притцкерской премии, самой престижной награды за достижения в области архитектуры, за этот проект.

Архитекторы бережно отнеслись к историческому облику электростанции, позволив себе лишь одно радикальное внешнее изменение — двухэтажный световой короб на крыше,

Галерея Тейт Модерн. Интерьер Турбинного зала.
 Фото © *Allie_Caulfield/Flickr.com*

решивший проблемы с верхним освещением и придавший зданию современный вид. Пространственной доминантой в интерьере стал освобожденный от механизмов Турбинный зал — гигантское помещение между рубкой и бывшей котельной, где представлено искусство с 1900 года. Единое пространство зала поднимается вверх на шесть этажей, то есть на полную высоту оригинального здания, и перерезано мостами, связывающими различные части бывшей электростанции. Сообразуясь с современными идеями о задачах и функциях музея, Тейт Модерн представляет собой сложный комплекс, включающий не только экспозиционные залы, но и образовательные пространства, книжные магазины и ресторан с панорамным видом на Темзу. Выставочные галереи находятся на втором, третьем и четвертом уровнях, разделенных на восточное и западное крыло.

Королева Елизавета II официально открыла галерею Тейт Модерн 11 мая 2000 года. А уже в 2016 году к ее зданию добавилась десятиуровневая башенная пристройка (авторами этого проекта также стали Ж. Херцог и П. де Мерон), изначально названная Суитч-хаус, но в мае 2017 года переименованная в Блаватник-билдинг в честь предпринимателя сэра Леонарда Блаватника, который пожертвовал двести шестьдесят миллионов фунтов стерлингов на расширение музея. В его залах представлено искусство с 1960 года по сегодняшний день, и новое пространство потребовалось Тейт Модерн не только из-за стре-

мительного роста ее фондов, но и вследствие расширения географических границ современного искусства. Большую часть новой башни занимают работы представителей новейших центров актуального искусства: Китая, Японии, Индии, Латинской Америки и Африки. Подобный подход вполне соответствует имиджу современного Лондона как культурной столицы мира.

Первые идеи о том, что Галерея Тейт должна выйти за пределы столицы, возникли у руководства музея еще в 1980-е годы. Северная Англия считалась одним из приоритетных направлений для будущей экспансии, но именно в Ливерпуле нашлось подходящее пространство для новой галереи — просторное помещение Альберт-Док — заброшенный склад в самом центре города. Построенный в 1848 году по проекту архитектора Джесси Хартли (1780—1860), Альберт-Док считался выдающимся образцом промышленной архитектуры Европы. Реконструкцией здания занимался Джеймс Стерлинг, уже зарекомендовавший себя в совместных проектах с Тейт. Но в отличие от недавно законченной галереи Клор, в новом проекте Стерлинг отказался от модернистских экспериментов, оставив внешние фасады будущего музея почти нетронутыми. Однако внутреннее пространство потребовало значительных преобразований. И хотя 24 мая 1988 года принц Уэльский торжественно открыл галерею, полное преображение интерьеров Альберт-Дока завершилось лишь в самом конце прошлого века. По замыслу кураторов основным

На предыдущей странице:

Галерея Тейт Модерн. Корпус Блаватник-билдинг.
Фрагмент фасада. Фото © *Fred Romero/Flickr.com*

Галерея Тейт Модерн. Фрагмент фасада
и двухэтажного светового короба на крыше.
Фото © *Dom Pates/Flickr.com*

направлением северного филиала Тейт стали крупные выставки известных представителей современного искусства.

В отличие от промышленного Ливерпуля, расположенного в одном из самых густонаселенных районов Англии, небольшой прибрежный городок Сент-Айвс, приютившийся в юго-западной части страны, на первый взгляд кажется маловероятным претендентом на роль серьезного художественного центра. Между тем особая световоздушная атмосфера этих мест, а также наличие железнодорожной станции привлекали художников в эти края еще в эпоху королевы Виктории. Во время Второй мировой войны здесь обосновались скульпторы Барбара Хепуорт, Бен Николсон и Наум Габо. Позже к ним присоединились молодые художники. Благодаря стремительно разросшейся арт-колонии Сент-Айвс превратился в подлинный центр современного искусства, привлекавший известных художников из разных стран, среди которых был и знаменитый американский абстракционист Марк Ротко. Архитекторы Элдред Эванс и Дэвид Шалев, работавшие над проектом Тейт Сент-Айвс, попытались согласовать архитектурное решение музея с местным ландшафтом. Такой диалог между зданием и его окрестностями напоминает о том, что именно особая природа Сент-Айвса вдохновляла художников, чьи произведения теперь украшают музейные залы. Торжествен-

ное открытие филиала Тейт Сент-Айвс состоялось 23 июня 1993 года в присутствии принца Уэльского. За первые шесть месяцев работы галереей посетили сто двадцать тысяч человек, почти вдвое больше ожидаемого числа зрителей.

Когда Галерея Тейт впервые открыла свои двери для публики в 1897 году, она занимала всего одно здание, в котором была представлена относительно небольшая коллекция произведений британского искусства. Однако в последующее столетие галерея, сменившая несколько названий, превратилась в масштабный музейный комплекс, сегодня включающий здания Тейт Бритен и Тейт Модерн в Лондоне, а также филиалы в Ливерпуле и Сент-Айвсе. Фонды Тейт, насчитывающие около семидесяти тысяч экспонатов и продолжающие неуклонно расти, охватывают период британского искусства с 1500 года по настоящее время и включают произведения, созданные в других странах начиная со второй половины XIX века до наших дней. В 1897 году в штате Национальной галереи британского искусства состояло всего двадцать пять сотрудников: хранитель, администратор, пять смотрителей, четыре грузчика, один курьер, шесть уборщиц, шесть полицейских и сержант. Сегодня в Тейт трудятся восемьсот пятьдесят человек, и это один из крупнейших и самых посещаемых музеев страны.