Alexander N. Burganov
Full Member of the Russian Academy of Arts
Doctor in Art History
Professor of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
Director of the Moscow State Museum "Burganov House"
e-mail: dom.text@gmail.com
Moscow, Russia

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-4-12-17

THE ROLE OF ZURAB TSERETELI IN THE UNIFICATION AND DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARTISTIC PROCESS

Summary: The article analyses current trends in the artistic life development in Russia, associated with the initiative and strategy of Zurab Tsereteli, the President of the Russian Academy of Arts. The author highlights Tsereteli's key role in the process of consolidation of various artistic trends, focusing on his ability to combine the traditions of academic art with avant-garde trends. It is emphasised that the policy of the Academy under Tsereteli contributed to the dialogue between generations and the integration of contemporary art masters into the academic community. Moreover, the author notes the importance of supporting art education and creating an environment for young artists. In general, the article presents Tsereteli's strategy as a significant step towards the unity and development of the Russian artistic process.

Keywords: President of the Russian Academy of Arts Zurab Konstantinovich Tsereteli, the Picasso et les Maitres exhibition, the From Study to Art Object exhibition, traditions, contemporary art.

The most striking events in the European artistic life of the autumn-winter season of 2008-2009 were two exhibitions: the Picasso et les Maitres exhibition at the Galeries Nationales du Grand Palais from October 8, 2008 to February 2, 2009, where the paintings of the 20th-century artists were compared with the paintings of their predecessors and teachers, and the From Study to Art Object exhibition at the Moscow Museum of Modern Art on Petrovka Street.

Both exhibitions were incisive and impressed with a new approach to traditions and innovation in creativity.

The Picasso exhibition began with the most complete collection of academic studios from the period of the great artist's studies. In Moscow, it opened with a display of the best examples of academic drawing and painting from the Imperial Academy of Arts. Then, the exhibition seamlessly transitioned into modern life and contemporary art, fusing innovations and traditions under one roof.

I believe it was a symptom of the times, indicating the profound changes taking place in artistic life. I see this as a positive process of consolidation of all artistic trends, which has become the strategy of the Russian Academy of Arts under Zurab Tsereteli.

Up until now, the academic tradition and contemporary art were antagonists. It was convenient. Both sides needed the "image of the enemy" in order to earn political dividends from the confrontation of ambitions. However, in fact, many stars of contemporary art received a classical education. Picasso is a striking example, and among Russian artists, these are Kandinsky, Chagall, and later Kabakov, Prigov, Sokov, Rabin, Sooster, Nemukhin, Steinberg, Shakhovskoy. Some thought that it was politically advantageous to come out with sharp criticism of their school education, or to forget about it altogether. Yet, in the work of truly great masters, tradition has never interfered with innovation.

Ill. 1. Zurab Tsereteli. Untitled, 2018. Oil on canvas. 100 × 120 cm.

The new history of Russia was marked by a clear division of artists into the Reds and the Whites with their galleries, sponsors and grants, fighting with each other. It was interesting for the yellow press. The Academy, always distinguished by conservatism, was practically outside the artistic space of youth contemporary art for many years. Nevertheless, the Academy never supported the division with contemporary art, it did not enter into conflicts with it; on the contrary, it made attempts to bring it closer. Thus, at the Surikovka (Moscow Surikov State Academic Institute of Fine Arts), a diploma thesis on abstract painting was successfully defended in the class of Professor P. Nikonov, and at the Stroganovka (the Russian State University of Design and Applied Arts), under my supervision, a diploma thesis on abstract sculpture was successfully defended in the presence of repre-

sentatives of the Tretyakov Gallery. In the context of academic education, it was challenging. However, with this gesture, it was the academics who were able to pave the way for the young despite all the obstacles. The young and the old generations are always in conflict. We are, so to speak, in an offended position, and they are on the offensive. Throughout history, this has been the case. Nevertheless, the Academy, which was the foundation of art, turned out to be wiser, having managed to overcome this hostility, this confrontation. The initiator of this dialogue was Zurab, who accepted the diversity of art, managed to preserve the tradition, and extended a hand to the new generation. We know that in both figurative and abstract art such deep categories as harmony, dissonance, rhythm, dynamics, statics exist as general creative patterns, regardless of the artistic language of their implementation.

The President of the Academy found the strength to change the strategy of the Academy of Arts, thereby making a breakthrough in the relationship between contemporary and traditional art. He initiated the opening of three new museums of contemporary art, which have become a place of active creative work for masters of modern art and young artists. He brought prominent figures in "contemporary art" from the West to the Academy by organising their exhibitions. Forgetting about the recent confrontation, Ilya Kabakov, Oscar Rabin, Vladimir Nemukhin, Eduard Steinberg, and many others became members of the Academy, and the Presidium of the Academy applauded their artistic achievements. Cooperation began. And what is contemporary art in principle, what is classical art, the art of each of us? There is one unity. It is created within us. However, these are different sign systems of depiction and communication with the viewer. Yes, each phenomenon is closed within itself. Nevertheless, there are common artistic processes at the basis of them. And each has the right to exist.

Personally, I supported Zurab Tsereteli's initiative and strategy in consolidating the forces of the contemporary artistic process in Russia. I share his understanding of the role of tradition in innovation and welcome the president's concern for the future of art education in Russia.

REFERENCES

1. Andreeva, Yu.Yu. 2017. "Contemporary Art of Russia: Traditions and Innovations in Institutional Development" [Sovremennoe iskusstvo Rossii: traditsii i innovatsii v institutsionalnom razvitii], *Moscow University Bulletin. Series 21. Management (State and Society) [Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 21: Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo)]*, no. 3, pp. 118-128.
2. Vanslov, V. 2006. "The Only Happiness is Work. Zurab Tsereteli" [Edinoe schast'e - rabota. Zurab Tsereteli], *Tretyakov Gallery Magazine [Tretyakovskaya galereya]*, no. 2(11).
3. Ivanova, S.V. 2018. "Strategies for Art Education in Contemporary Russia: Challenges and Prospects" [Strategii khudozhestvennogo obrazovaniya v sovremennoj Rossii: vyzovy i perspektivy], *Bulletin of the Russian Academy of Arts [Vestnik Rossijskoj akademii khudozhestv]*, no. 3(39), pp. 56-63.
4. Likhacheva, L.M. 2015. "Traditions of Academic Art and the Ways of Their Transformation in Contemporary Artistic Culture of Russia" [Traditsii akademicheskogo iskusstva i puti ikh transformatsii v sovremennoj khudozhestvennoj kulture Rossii], *Art Studies Magazine [Zhurnal «Iskusstvoznanie»]*, no. 4, pp. 102-111.
5. Mironova, N.A. 2019. "Integration of Classical and Avant-garde Traditions in the Activities of the Russian Academy of Arts" [Integratsiya klassicheskikh i

Александр Николаевич Бурганов
доктор искусствоведения,
действительный член Российской академии художества,
профессор
Российского государственного художественного-промышленного
университета им. С. Г. Строганова
Директор Московского государственного музея «Дом Бурганова»
e-mail: dom.text@gmail.com
Москва, Россия

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-4-12-17

РОЛЬ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ В ОБЪЕДИНЕНИИ И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции в развитии художественной жизни России, связанные с инициативой и стратегией президента РАХ З.К. Церетели. Автор выделяет его ключевую роль в процессе консолидации различных направлений искусства, акцентируя внимание на способности З.К. Церетели объединять традиции академического искусства с авангардными течениями. Подчеркивается, что политика Академии при Церетели способствовала диалогу между поколениями и интеграции мастеров современного искусства в академическое сообщество. Автор также отмечает значимость поддержки художественного образования и формирования среды для молодых художников. В целом, статья представляет стратегию З.К. Церетели как важный шаг к единству и развитию российского художественного процесса.

Ключевые слова: Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели, выставка «Picasso et les maitres», выставка «От штудии к арт-объекту», традиции, современное искусство.

Самыми яркими событиями в европейском пространстве художественной жизни сезона осень-зима 2008-2009 годов можно было назвать две выставки: выставка «Picasso et les maitres» («Пикассо и мэтры») в выставочном комплексе Grand Palais с 8 октября по 2008 года по 2 февраля 2009 года, на которой живопись художника XX века была сопоставлена с картинами его предшественников и учителей, и выставка «От штудии к арт-объекту» в Московском государственном музее современного искусства на Петровке, 25.

Обе экспозиции были остры и произвели впечатление новой постановкой вопроса о традициях и новаторстве в творчестве.

Выставка Пикассо началась с показа наиболее полной коллекции академических studio периода учебы великого художника. Выставка в Москве открылась показом лучших образцов академического рисунка и живописи императорской Академии Художеств. Затем экспозиция плавно без всяких загородок перешла в современную жизнь, в современное искусство, соединив под одной крышей традиции и новаторство.

Я думаю, что это был симптом времени, указывающий на глубинные изменения, происходящие в художественной жизни. Я вижу в этом позитивный процесс консолидации всех художественных направлений, ставший стратегией Российской Академии Художеств под руководством Зураба Церетели.

Академическая традиция и актуальное искусство до сих пор выступали как антагонисты. Это было удобно. «Образ врага» был нужен как од-

Ill. 2. Zurab Tsereteli. Untitled. Oil on canvas.

ной, так и другой стороне, чтобы на противостоянии амбиций зарабатывать политические дивиденды. Но на самом деле многие звезды актуального искусства получили классическое образование. Ярким примером является Пикассо, а среди русских художников – Кандинский, Шагал, а впоследствии Кабаков, Пригов, Соков, Рабин, Соостер, Немухин, Штейнберг, Шаховской. Некоторые считали, что политически выгодно выступить с резкой критикой своего школьного образования или совсем о нем забыть. Но в творчестве по-настоящему больших мастеров традиции никогда не мешали новаторству.

Новая история России знаменовалась четким разделением художников на «красных» и «белых» со своими галереями, спонсорами и грантами, дерущимися друг с другом. Это было интересно для желтой прессы. Академия, которая всегда отличалась консерватизмом, практически долгие годы была за чертой художественного пространства молодежного современного искусства. Тем не менее, Академия никогда не поддерживала разделения с актуальным искусством, не вступала с ним в конфликты, а, напротив, предпринимала попытки сближения. Так, в «Суриковке» успешно прошла защита дипломной работы по абстрактной живописи в классе профессора П.Ф. Никонова, а в «Строгановке» под моим руководством был успешно защищен диплом по абстрактной скульптуре, в присутствии представителей Третьяковки. Это было не просто сделать в контексте академического образования. Но сквозь все препятствия смогли пробить этим жестом дорогу молодым именно академики. Молодое и старое поколение всегда в конфликте. Мы находимся, так сказать в обиде, я они в наступлении. И это было во все эпохи. Но Академия, которая являлась фундаментом искусства, оказалась мудрее, сумев преодолеть эту неприязнь, эту конфронтацию. Инициатором этого диалога стал Зураб, принявший многообразие искусства, сумевший сохранить традицию и протянувший руку новому поколению. Мы знаем, что и в фигуративном, и в абстрактном искусстве такие глубинные категории как гармония, диссонанс, ритмика, динамика, статика, существуют, как общие творческие закономерности, не зависимо от художественного языка их реализации.

Президент Академии нашел в себе силы изменить стратегию Академии Художеств, тем самым осуществив прорыв во взаимоотношениях между актуальным и традиционным искусством. Он был инициатором открытия трех новых музеев современного искусства, ставших местом активной творческой деятельности мастеров актуального искусства и молодых художников. Он организовал выставки известных на Западе лидеров «contemporary art» и привлек их в Академию. Позабыв о недавнем противостоянии, Илья Кабаков, Окар Рабин, Владимир Немухин, Эдуард Штейнберг и многие другие стали членами Академии, и Президиум Академии аплодировал их художественным достижениям. Началось сотрудничество. Потому что, что такое в принципе современное искусство, что такое классическое искусство, искусство каждого из нас? Единство одно. Оно создается внутри нас. Но это разные знаковые системы изображения и общения со зрителем. Да, каждое явление замкнуто внутри себя. Но в основе каждого общие художественные процессы. И каждое имеет право на существование.

Лично я поддержал инициативу и стратегию Зураба Церетели в деле консолидации сил современного художественного процесса в России. Я разделяю его понимание роли традиции в новаторстве и приветствую заботу президента о будущем художественного образования в России.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Андреева Ю.Ю. Современное искусство России: традиции и инновации в институциональном развитии // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). - 2017. - №3. - С. 118–128.
2. Ванслов В. Единое счастье - работа. Зураб Церетели // Третьяковская галерея. - 2006. - №2 (11).
3. Иванова С.В. Стратегии художественного образования в современной России: вызовы и перспективы // Вестник Российской академии художеств. - 2018. - №3 (39). - С. 56–63.
4. Лихачёва Л.М. Традиции академического искусства и пути их трансформации в современной художественной культуре России // Журнал «Искусствознание». - 2015. - №4. - С. 102–111.