Maria A. Burganova
Full Member of the Russian Academy of Arts,
Doctor of Arts, Professor,
Head of the Department of Monumental and Decorative Sculpture
at the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
Deputy Director of the Moscow State Burganov House Museum
e-mail: dom.text@gmail.com
Moscow, Russia
ORCID: 0000–0002–8695–9743
ResearcherID: C-9437–2017

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-4-18-26

MONUMENTAL RELIEFS BY ZURAB TSERETELI

Summary: The article focuses on the work of Zurab Tsereteli, an outstanding artist, President of the Russian Academy of Arts. The author highlights the exceptional role of relief in the work of Tsereteli, who consistently and innovatively addresses this complex type of plasticity, overcoming its historical conservatism and revealing the individuality of a modern master.

Tsereteli's sculptures are distinguished by the scale of the concept, expressiveness of forms, and bold use of colour and materials. The fact that his reliefs and large compositions are installed in Russia, France, Italy, Spain, the USA, Serbia, Greece, illustrates Tsereteli's international significance. Particular attention is paid to the synthesis of artistic traditions and modern trends, expressive integration of relief with the architectural environment and landscape. The author emphasises Tsereteli's unique ability to create an artistically meaningful space, where relief becomes not an entity separated from architecture, but an organic part of the overall artistic image.

The author concludes by stressing Tsereteli's role as a major cultural person of international recognition in addition to his artistic career, actively advancing humanistic concepts, supporting young talents, and implementing large international projects. Tsereteli's work becomes a synthesis of tradition, individuality, and social service, significantly influencing the development of contemporary art.

Keywords: President of the Russian Academy of Arts Zurab Tsereteli, sculptural reliefs, monumental mosaic relief, Gospel subjects in the work of Tsereteli.

Zurab Tsereteli is an outstanding artist and public figure who left an indelible mark on world art with his extensive and diverse activities. His works are distinguished by large scale, innovative forms, and expressive emotionality, owing to which Tsereteli came to represent a new era of monumental art.

Tsereteli became famous for creating monumental sculptures in different countries of the world. His works adorn Russia, France, Italy, Spain, the USA, Serbia, Greece, and other places.

Reliefs and large-scale compositions, in which he used bright colours, rich forms, and innovative materials, occupy a special place in the master's work. Many reliefs are an example of the synthesis of tradition and modernity, where the expression of colour enhances the drama and symbolism of images.

In the work of Russian sculptor Zurab Tsereteli, relief holds a unique position. It can be said that among modern sculptors, rarely does anyone turn to this type of sculpture with such consistency.

Ill. 1. Zurab Tsereteli. Relief frieze. 1980. Izmailovo Hotel Complex in Moscow, cinema and concert hall.

Ill. 2. Zurab Tsereteli.

Despite the fact that the specific rules for constructing relief sculpture have been defined for a long time and have become so stable that art historians have already placed them in the Procrustean bed of types and kinds, artists invent new forms every time. However, the concepts and rules for constructing reliefs are mainly of interest to professionals. For most viewers, the issues of connecting volume and plane are not interesting. Indeed, relief is a type of sculpture that is quite difficult to perceive and study. As a rule, the description of reliefs is mostly devoted to explanations of the plot, rather than to an analysis of plastic forms. The specifics of spatial connections, the peculiarity of the mutual influence of volumes and planes are often not discussed at all. Nevertheless, relief is a special type of plastic art, historically developing in parallel with round sculpture; it has established itself as an independent plastic phenomenon.

By our time, the art of relief has come with a number of constants, formed in the ancient period. Even then, the logic of its application in certain situations, in the interior or exterior of buildings, on objects of decorative and applied art, in glyptics, influenced the consolidation of various types of relief in practice. The established stable types of single-plane and multi-plane reliefs, bas-relief, relief, high relief in unchanged forms, protected by centuries-old practice, have reached the present time. Basically, these are the forms that were associated with the inclusion of reliefs in architecture. Being in the system of architectural space, relief has adopted, as a guarantee of harmonious existence in synthesis with architecture, the need not only to reveal the idea of the building in plots and images, but to continue the theme of the dialogue of the supporting and supported parts, the relationship of heights and depths, the alternation of rhythms of architecture in its own structural and plastic model.

During the Renaissance, another type of relief was included in the short and, it would seem, unshakable list of types. Although its acquisition is associated with the name of Lorenzo Ghiberti, it can be assumed that several sculptors came to this result in one detail or another and in one form or another. Bound by the rules of the perspective reduction created for a two-dimensional picture plane, perspective relief, as a three-dimensional object with its own plastic space, was never able to exist organical-

Ill. 3. Zurab Tsereteli. Relief frieze. 1980. Izmailovo Hotel Complex in Moscow, cinema and concert hall.

Ill. 4. Reliefs in the Zurab Tsereteli Art Gallery, Moscow.

ly in an artificially created system. Perspective relief remained within the framework of door and furniture inserts, in small plastics of medal art. In monumental forms, this type is used extremely rarely.

This brief review has presented the historically established system, according to the rules of which works made in relief exist to this day. However, how can it be integrated with the modern development of art? Individual style was declared when the 20th century entered art history. Characteristics, personal style, stably existing in time and recognisable in any context as an original brand, have become a necessary condition for successful existence in the world of art. Nevertheless, the very conservative art of relief practically does not accept individual programs. Therefore, the analysis of this type of sculpture on the example of a modern artist's works is interesting and relevant. A great impression is made by the grandiose monumental mosaic relief created by Tsereteli for a public building on Plekhanov Avenue in Tbilisi (1980). The sculptor found not only an active rhythmic and plastic way, but also a form

Ill. 5. The Zurab Tsereteli House-Museum in Peredelkino, Moscow Region.

of existence of a relief composition in architecture, having created a monolithic relief wall that determined the artistic image of the building.

The composition of the children's resort town in Adler (1973) is among the works executed in this technique. It is especially attractive for its plastic mobility of abstracted vital forms, organically included in the natural landscape. Different-sized planes developing in space, textured relief decorated surfaces of red shades, are placed at different angles to each other and grow out of the water surface like rocks. Here Tsereteli demonstrated a unique ability to create an artistically transformed landscape. Owing to this, the entire space of the surrounding environment received not only an expressive artistic image, but also an emotional accent.

The combination of monumental architectural forms and relief became a characteristic feature of Tsereteli's individual creative style. He demonstrated this in a number of works, including the sculptural decoration of the Cinema and Concert Hall of the Izmailovo Hotel Complex, the relief friezes of the Yalta Hotel (1978), the Monument to the Children of the World in Brockport, USA (1979), where relief figures are located over the entire surface of symbolic brutal forms. The sculptor used the same technique, filling the stele of the Victory Monument on Poklonnaya Hill in Moscow with reliefs. The architectural and sculptural ensemble on Poklonnaya Hill is an interesting example of the synthesis of arts and deserves a separate topic of study; however, in the context of this work, some details are of interest. These are relief inserts of the large doors of the museum.

The theme of decorating the gates of a cathedral or significant public building has always excit-

Ill. 6. Zurab Tsereteli. The Monument «History of Georgia», 1985. Tbilisi, Georgia.

ed artists. Historical examples include the famous competition of 1401 to create the Florence Baptistery doors and the rivalry between Brunelleschi and Ghiberti, the doors of the Old Sacristy of San Lorenzo by Donatello. Moreover, there are Rodin's *The Gates of Hell* for the Museum of Decorative Arts in Paris, which turned into a myth of his life and work and were never completed. It is interesting to consider Tsereteli's reliefs in the context of this tradition. Undoubtedly, taking into account the experience of great predecessors, he, like every artist, sought to find his own form of expression. Each composition has a large central group surrounded by smaller rhythmically organised plastic elements. Diverse in subjects, but consistent in form, the reliefs of the doors of the museum on Poklonnaya Hill are intended to support the logical connections of sculpture and architecture in the synthesis of arts.

Works on Gospel subjects are a large theme in Tsereteli's creative work. Many modern artists face a certain difficulty in solving problems associated with combining individual creative style with strict canonical frameworks.

The centuries-old tradition of executing sculptural works on religious themes by outstanding masters also imposes a huge responsibility. We see that here Tsereteli strives to maintain a dialogue with tradition, adhering to canonical images and creating works that combine round and relief forms.

The complex composition, *Knowledge of Good and Evil*, is among Tsereteli's most iconic works. It is a sculpture that you can enter, finding yourself in the centre of endless allusions, philosophical parables, mythological contexts. The sculptor presents

Ill. 7. Reliefs in the Zurab Tsereteli Art Gallery, Moscow.

a naked man in such a way as myths creators interpreted. Nudity here is as a sign of the epic, it is free from physiology. The creation of feeling unfolds as the creation of the world.

The possibility to see the reverse side of the reliefs, which the artist presented as an independent work of art, is a special touch of this multifaceted work. This gesture of emphasising the plastic idea of the relief as a three-dimensional object, as a spatial form that prevails over the narrative of the plot is one of the great successes of the artist.

Zurab Tsereteli is not only an outstanding artist. He especially vividly demonstrated his talent in the international cultural space, carrying out active creative, educational, and social activities. He was a UNESCO Goodwill Ambassador, a member of foreign academies, actively promoted the ideas of culture and humanism, opened new museums and supported young artists around the world. His entire career is proof of a unique combination of talent, energy, and scale of thinking that changed the idea of contemporary art.

REFERENCES

1. Kotlomanov, A.O. 2016. "Public art: the pages of history. Contemporary Russian art in the public space. Part 1: Monumental sculpture" [Pablik-art: stranitsy istorii. Sovremennoe russkoe iskusstvo v obshchestvennom prostranstve. Chast' 1. Monumental'naia skul'ptura], *Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 15. Arts [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 15. Iskusstvovedenie]*, issue 4, pp. 55–65.
2. Kochemasova, T.A. 2021. "The Dialogue Of Cultures In The Context Of The Synthesis Of Arts: Enamels By Zurab Tsereteli" [Dialog kultur v kontekste sinteza iskusstv: emali Zuraba Tsereteli], *Fine Art Of The Urals, Siberia And The Far East [Izobrazitelnoe iskusstvo Urala, Sibiri i Dalnego Vostoka],* no. 2, pp. 7-13.
3. Rzhevskaya, E.A. and Shevtsova, A.A. 2021. "City and Citizens in the Works of Zurab Tsereteli" [Gorod i gorozhane v tvorchestve Zuraba Tsereteli], *Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects [Chelovek: Obraz i sushchnost. Gumanitarnye aspekty],* no. 1(45), pp. 186-204.
4. Romanova, E.O. 2020. "Theme of Christianity in the Monumental Plastics of Zurab Tsereteli" [Tema khristianstva v monumentalnoj plastike Zuraba Tsereteli], *Art & Culture Studies [Khudozhestvennaya kultura]*, no. 3, pp. 272-287.
5. Romanova, E.O. 2019. "The Subject Of Historical Memory In The Modern Monumental Art As Exemplified By Zurab Tsereteli's Art" [Tema istoricheskoj pamyati v sovremennom monumentalnom iskusstve na primere tvorchestva Z. K. Tsereteli], *New Art Studies [Novoe iskusstvoznanie],* no. 1, pp. 22-27.
6. Trigaleva, N.V. 2019. "Zurab Tsereteli: The Artist And The Citizen" [Zurab Tsereteli: khudozhnik i grazhdanin], *Fine Art Of The Urals, Siberia And The Far East [Izobrazitelnoe iskusstvo Urala, Sibiri i Dalnego Vostoka],* no. 1, pp. 11-17.

Мария Александровна Бурганова
доктор искусствоведения
профессор
Действительный член Российской академии художества
Зав. кафедрой Монументально-декоративная скульптура
Российского государственного художественно-промышленного
университета им. С. Г. Строганова
Директор по науке
Московского государственного музея «Дом Бурганова»
e-mail: dom.text@gmail.com
Москва, Россия
ORCID: 0000–0002–8695–9743
ResearcherID: C-9437–2017

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-4-18-26

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

Аннотация: Статья посвящена творчеству выдающегося художника, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Автор отмечает исключительную роль рельефа в творчестве Церетели, который последовательно и новаторски обращается к этому сложному виду пластики, преодолевая его исторический консерватизм и раскрывая индивидуальность современного мастера.

Скульптуры Церетели отличаются масштабностью замысла, выразительностью форм, смелостью использования цвета и материалов. Наличие его рельефов и крупных композиций в России, Франции, Италии, Испании, США, Сербии, Греции свидетельствует о международном значении творчества Церетели. Особое внимание уделяется синтезу художественных традиций и современных тенденций, выразительной интеграции рельефа в архитектурную среду и ландшафты. Автор подчёркивает уникальное умение Церетели создавать художественное пространство, где рельеф становится не оторванным от архитектуры образованием, а органичной частью общего художественного образа. В заключение автор подчёркивает роль З.К. Церетели как крупного деятеля культуры, получившего международное признание, активного продвигавшего гуманистические идеи, поддержавшего молодые таланты. Творчество Церетели стало синтезом традиции, индивидуальности и общественного служения и оказало существенное влияние на развитие современного искусства.

Ключевые слова: Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, скульптурные рельефы, монументальный мозаичный рельеф, евангельские сюжеты в творчестве Церетели.

Зураб Церетели — выдающийся художник и общественный деятель, оставивший неизгладимый след в мировом искусстве своей масштабной и разноплановой деятельностью. Его произведения отличают крупный масштаб, новаторские формы и выразительная эмоциональность, что позволило Церетели стать символом новой эпохи монументального искусства.

Церетели прославился созданием монументальных скульптур в разных странах мира. Его работы украшают Россию, Францию, Италию, Испанию, США, Сербию, Грецию и другие страны.

Особое место в творчестве мастера занимают рельефы и крупномасштабные композиции, в которых он использовал яркий колорит, насыщенные формы и инновационные материалы. Многие рельефы — пример синтеза традиций и современности, где экспрессия цвета усиливает драматизм и символическое звучание образов.

В творчестве российского скульптора З.К. Церетели рельеф занимает особое место. Можно сказать, что среди современных скульпторов ред-

ко кто с такой последовательностью обращается к этому виду скульптуры.

Несмотря на то, что специфические правила построения рельефной скульптуры определились издавна и стали настолько устойчивыми, что уже помещены историками искусства в прокрустово ложе типов и видов, художники каждый раз изобретают новые формы. Однако, концепции и правила построения рельефов в основном интересуют профессионалов. Для большинства зрителей вопросы соединения объема и плоскости не интересны. Действительно, рельеф - тот вид скульптуры, который довольно сложен для восприятия и изучения. Как правило, в описании рельефов большую часть занимают объяснения сюжета, а не анализ пластических форм. Тема специфики пространственных связей, особенность взаимовлияния объемов и плоскостей зачастую не поднимается совсем. Тем ни менее рельеф это особый вид пластики, исторически развивавшийся параллельно с круглой скульптурой и утвердившейся как самостоятельное пластическое явление.

К нашему времени искусство рельефа подошло с некоторым рядом констант, которые сложились еще в античный период. Уже тогда логика применения его в тех или иных ситуациях, в интерьере или экстерьере зданий, на предметах декоративно-прикладного искусства, в глиптике, повлияла на закрепление в практике разных видов рельефа. Сложившиеся устойчивые типы одноплановогo и многоплановогo рельефов, барельефа, собственно рельефа, горельефа в неизменных формах, защищенных вековой практикой, дошли до настоящего времени. В основном это те формы, которые были связаны с включением рельефов в архитектуру. Находясь в системе архитектурного пространства, рельеф усвоил, как залог гармоничного существования в синтезе с архитектурой, необходимость не просто в сюжетах и образах раскрыть идею здания, но продолжить тему диалога несущих и несомых частей, отношений высот и глубин, чередование ритмов архитектуры в собственной структурно-пластической модели.

В период Возрождения в небольшой и, казалось бы, незыблемый перечень типов рельефа вошел еще один. И хотя обретение его связывают с именем Лоренцо Гиберти, можно предположить, что к этому результату в тех или иных деталях и формах пришли сразу несколько скульпторов. Связанный правилами системы перспективного сокращения, созданной для двухмерной картинной плоскости, перспективный рельеф, как объект трехмерный, обладающий собственным пластическим пространством, так и не смог органично существовать в искусственно созданной системе. Перспективный рельеф остался в рамках замкнутых клейм дверных и мебельных вставок, в мелкой пластике в медальерном искусстве. В монументальных формах этот вид используется крайне редко.

Этот небольшой обзор представил ту исторически сложившуюся систему, по правилам которой и до настоящего времени существуют произведения, выполненные в рельефе. Но как сочетать ее с современным развитием искусства? XX век пришел в историю искусств с декларацией об индивидуальном почерке. Характерность, личностный стиль, устойчиво существующие во времени и узнаваемые в любом контексте как авторский бренд, стали необходимым условием успешного существования в мире искусства. Но весьма консервативное искусство рельефа практически не приемлет индивидуальных программ. Поэтому анализ этого вида скульптуры на примере произведений современного автора интересен и актуален. Большое впечатление производит грандиозный монументальный мозаичный рельеф, созданный З.К. Церетели для общественного здания на проспекте Плеханова в Тбилиси (1980). Скульптор нашел не только активный ритмический и пластический ход, но и форму существования рельефной композиции в архитектуре, создав монолитную рельефную стену, определившую художественный образ здания.

Среди работ, исполненных в этой технике – композиция детского курортного городка в Адлере (1973). В ней особенно привлекательна пластическая подвижность абстрагированных витальных форм, органично включенных в естественный ландшафт. Разновеликие развивающиеся в пространстве плоскости, с фактурными рельефно декорированными поверхностями красных оттенков, поставлены под разными углами друг другу и вырастают из водной глади как скалы. Здесь Церетели продемонстрировал уникальную способность к созиданию художественно претворенного ландшафта. Все пространство окружающей среды получило благодаря этому не только выразительный художественный образ, но и эмоциональный акцент.

Соединение монументальных архитектурных форм и рельефа стало характерным признаком индивидуального творческого почерка Церетели. Он продемонстрировал это в целом ряде произведений, среди которых скульптурное украшение Киноконцертного зала гостиничного комплекса Измайлово, рельефные фризы Гостиницы «Ялта» (1978). Монумент Счастье детям всего мира в Брокпорте, США (1979), где рельефные фигуры расположены по всей поверхности символических брутальных формы. Этот же прием скульптор использует, насыщая рельефами стелу Монумента Победы на Поклонной горе в Москве. Архитектурно-скульптурный ансамбль на Поклонной горе являет собой интересный пример синтеза искусств и заслуживает отдельной темы исследования, но в контексте данной работы интерес представляет небольшой объект. Это рельефные вставки больших дверей музея.

Тема декорирования врат собора или значимого общественного здания всегда волновала художников. Историческими примерами стали знаменитый конкурс 1401 года на создание врат Флорентийского баптистерия и соперничество между Брунелески и Гиберти, двери Старой Сакристии Сан Лоренцо Донателo. В этом же ряду «Врата ада» Родена для Музея декоративных искусств в Париже, которые превратились в миф его жизни и творчества и так и не были закончены. Интересно в контексте этой традиции рассмотреть рельефы З.К. Церетели. Несомненно, учитывая опыт великих предшественников, он как каждый художник стремился найти собственную форму выражения. В каждой композиции присутствует центральная крупная группа в окружении более мелких по масштабу ритмически организованных пластических элементов. Разнообразные по сюжету, но единые по форме, рельефы дверей музея на Поклонной горе призваны поддержать логические связи скульптуры и архитектуры в синтезе искусств.

Большой темой в творчестве З. Церетели стали произведения, выполненные на Евангельские сюжеты. Перед многими современными авторами стоит определенная сложность в решении задач, связанных с соединением индивидуального творческого почерка с жесткими каноническими рамками. Многовековая традиция исполнения скульптурных произведений на религиозные темы выдающимися мастерами также накладывает огромную ответственность. И мы видим, что здесь З.К. Церетели стремиться поддержать диалог с традицией, придерживаясь канонических образов и создавая произведения, соединяющие круглые и рельефные формы.

Среди наиболее знаковых произведений З.К. Церетели – сложносоставная композиция «Познание добра и зла» - скульптура, внутрь которой можно войти, оказавшись в центре бесконечных аллюзий, философских причт, мифологических контекстов. Скульптор представляет обнаженного человека так, как трактовали его создатели мифов. Нагота здесь как знак эпоса, свободна от физиологичности. Сотворение чувства развертывается как сотворение мира.

Особый штрих этого многогранного произведения в возможности увидеть обратную сторону рельефов, которая презентована автором, как самостоятельное художественное произведение. Этот жест подчеркивания пластической идеи рельефа как трехмерного объекта, как пространственной формы, которая превалирует над повествовательностью сюжета - одна из больших удач автора.

Зураб Константинович не только выдающийся художник. Особо ярко он проявил свой талант в культурном международном пространстве, осуществляя активную творческую, просветительскую и общественную деятельность. Он был послом доброй воли ЮНЕСКО, членом зарубежных академий, активно продвигал идеи культуры и гуманизма, открывал новые музеи и поддерживал молодых художников во всём мире. Вся его карьера — доказательство уникального соединения таланта, энергии и масштаба мышления, изменившего представление о современном искусстве.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Котломанов А.О. Паблик-арт: страницы истории. Современное русское искусство в общественном пространстве. Часть 1. Монументальная скульптура // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. - 2016. - №5 (4). - С. 55–65.
2. Кочемасова Т.А. Диалог культур в контексте синтеза искусств: эмали Зураба Церетели // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. - 2021. - №2. - С. 7-13.
3. Ржевская Е.А., Шевцова А.А. Город и горожане в творчестве Зураба Церетели // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. - 2021. - №1 (45). - С. 186-204.
4. Романова Е.О. Тема христианства в монументальной пластике Зураба Церетели // Художественная культура. - 2020. - №3. - С. 272-287.
5. Романова Е.О. Тема исторической памяти в современном монументальном искусстве на примере творчества З. К. Церетели // Новое искусствознание. - 2019. - №1. - С. 22-27.
6. Тригалева Н.В. Зураб Церетели: художник и гражданин // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. - 2019. - №1. - С. 11-17.