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 Art Industrial University
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: 10.36340/2071-6818-2025-21-3-10-21

SCULPTOR ALEXANDER BURGANOV. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE ARTIST

Summary: Sculptor Alexander Burganov is celebrating his 90th anniversary. His long artistic career is characterised by notable accomplishments. These include remarkable monuments both in Russia and abroad, personal exhibitions that have evolved into cultural events, literary publications, creative endeavours. Burganov's work has had a huge influence on the modern artistic process, inspiring a whole generation of sculptors with his plastic innovations. His works are marked by a unique technique of form-building. He has been able to express the themes of life and death, love and suffering in a very poignant way owing to his creative imagery and unique plastic language. Numerous notable monuments erected in different countries around the world serve as examples of the artist's contribution to monumental sculpture. The Moscow State Burganov House Museum is the artist's personal museum devoted to his art. Given his unique style of plastic expression and personal artistic creativity, Alexander Burganov can be considered one of the most significant and exceptional sculptors of the mid-20th to early 21st century.

Keywords: sculptor A. Burganov, original method of shaping, monuments, exhibitions, modern sculpture, the Burganov House Museum.

Alexander Burganov belongs to a galaxy of artists who have shown themselves in various fields of art. Like Kandinsky, Picasso, Arp, Lehmbruck, and many other prominent figures of art and culture, he has created works in sculpture, architecture, graphics, painting, and in addition, an unusual theater in which statue-actors and people-actors are united in one action. Burganov is the author of literary works and scientific research in the field of the history of fine art, the author of the concepts of exhibitions and stunning spatial expositions, exquisite tapestries, and intellectual book layouts.

In fact, this universalism is a manifestation of that special existence in the world of art when an artist does not just create a work of art but builds a special universe that is completely invented by him starting from the architectonics of volumes in space to the characters inhabiting it. The artist's world is multifaceted, complex, abundant in its many voices, and harmonious as an excellent orchestra, in which each "voice", each image, monumental and chamber, is subordinated to one melodic theme.

As an outstanding original master with a recognizable artistic style, Burganov started in the early 1960s. For him, the world of the severe style of the sixties was absolutely natural. This was the time of experiments in sculpture, a search for a pure form that prevails over the plot, an awareness of the beauty of rhythms, proportions, space structures. From now on, volumes, abstracted and transformed into a logical formula, have become the basis of the concept of shaping and influenced the creation of artistic images in the sculptor's creative work.

The creation of a special genre in the sculptural composition is among Burganov's achievements. He is the author of such a unique phenomenon as "sculpture - gesture" present in almost all symbolic images of this outstanding master.

The sculptor's plastic vocabulary was formed at the very beginning of his career and has almost not changed for more than half a century.

In Burganov's creative work, a number of images-symbols, which can be seen in almost all of his compositions, appeared immediately. A column, a frame, a hand, a muse, a horse, a flying dynamic drapery, a special outline of a face, a line of a hand, a silhouette of a figure are recognized in all forms, succeeding each other during the development of the artistic process.

In various works, monumental and easel compositions, a key symbolic image of a hand is presented as a symbol of creativity (*A Big Hand*, 1999), pride and resistance (*A Gesture*, 1982), the voice of God (*An Angel,* 1983) and an embrace of open arms (*Greeting*, 2000), a request (*A Beggar Woman*, 2015). Burganov often unites a hand with a face in one composition, emphasizing the theme of the hand, which is the best and most expressive portrait, or he unites together many hands (resisting ones - *Shooting*, 1987; indicating ones - *A Prophet,* 2002). In each case, it is a gesture.

A cage is another important topic. It is expressed in several sculptural roles acting as a border - a shell of an anthropomorphic image (*Soul*, 1995), as a lattice structure, the purpose of which is to arrange the time, form, phenomenon (*The Alphabet of the Deaf*, 1995, *Sunday Evening*, 1982), and as a topic of prohibition (*A Flying Bird in a Cage,* 1988).

In Burganov's art, an image of an animal most often expresses the elements. These are giant dogs in cages, placed under the ceiling of one of the halls of the museum, or bulldogs, which figures are doubled vertically to emphasize the concentration of rage. The theme of elements and masculinity is also expressed by images of horses. (*War*, 1979 - fighting horses; *Ecology*, 1987; *Muse*, 1979 - a lyrical touch of a girl's head to a horse's head; *The Future*, 1987 - a boy on a foal). Freedom, aspiration, inspiration are expressed by an image of a flying bird or a single wing symbolizing these images even more concentratedly and vividly.

Dynamically developing folded structures, present in many compositions, are a particularly expressive element of the master's unique artistic style. These metaphors of the change of time, the conjugation of this world and of heaven, the images of the movement of memory make Burganov's magical realism especially vivid.

Nowadays, when sculptural monuments have become the embodiment of history in the space of cities, Alexander Burganov's sculptures-gestures fill

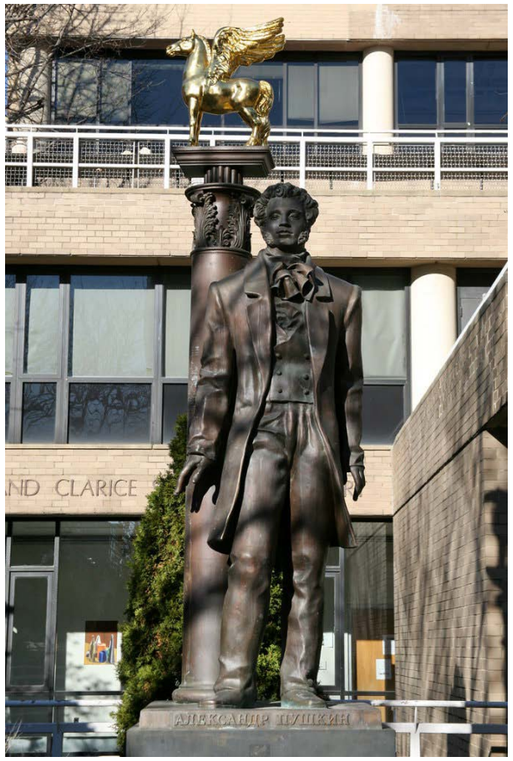
Ill. 1. A. Burganov. Daughter's Portrait. 1987. Marble, bronze.

squares, parks, museums, and exhibition halls with new sensual poetic and artistic images.

Occasionally, it seems that his statues, existing as monoliths, disintegrate into fragments. Sometimes generalized to the ideal of Greek archaic, the head shape of Alexander Burganov's Muse crowns a slender body comparable to an ionic column. Her outstretched arms are a comprehensive symbolic gesture of Orant and a powerful horizontal beam, overlapping the vertical supports. Each of the elements of the sculptor's vocabulary is self-sufficient, able to vary many times, and at the same time be inextricably linked with the whole. Combining into new compositional combinations and immediately breaking up into "fragments", they are endless in their process of constructing a building of art marked by the Burganov code.

Since the 70s, Alexander Burganov has been a part of the Western European art world. A number of his monumental sculptures were installed in various cities in Belgium, Germany, Yugoslavia, and the name of Alexander Burganov became recognizable and familiar to European specialists in the field of culture and art.

In 1984, an outstanding German collector, the founder of several major museums in Europe, Peter Ludwig, acquired Burganov's grandiose composi-



Ill. 2. A. Burganov. Monument to Alexander Pushkin at George Washington University in Washington D.C. 2000. Bronze

tion *War and Peace*. The composition was a symbolic image of the eternal confrontation of Life and Death. A huge group of horses fighting in a fierce mortal battle, imprisoned in the confined space of a powerful iron cage embodied the theme of death, war, violence. A group of female figures - Youth, Beloved, Pregnant, Grieving, Praying, and horses, frozen in columns over a deadly battle, became a symbol of peace, life, creation.

Peter Ludwig wrote in a letter to the sculptor: "This sculpture has now found its homeland in Aachen, in Eurogress, where a myriad of people view it and admire it at various events that are constantly held there".

The opening of *War and Peace* and Ludwig's acquisition of a number of Burganov's works for the museum collection continued the German Period in the sculptor's creative career, which began in the 70s with the installation of a sculpture, commissioned by an oil refinery, in the large industrial city of Schwedt. During the 1980-90s, personal exhibitions were held in various cities of Germany, and literary readings of Burganov's works were arranged. Nowadays his sculpture and graphics are presented not only in museums but also in large German private collections of R. Stockham, H. Van Aken, D. Sieger. The German Period of Burganov has remarkably developed in the 21st century.

In 1999, Alexander Burganov won the American competition for a monument to Alexander Pushkin in Washington. This monument, installed near the White House, became the first Russian monument on the American continent.

The "Washington" Pushkin became one of a number of monuments erected by Alexander Burganov in honor of figures of Russian culture. Among them are a monument to Bunin in Voronezh, Pushkin in Izhevsk, Pushkin and Goncharova in Moscow, Gnesina in Moscow, and others. In 2010, a monument to poet Zhukovsky was unveiled in the city of Baden-Baden at the initiative of the local city hall.

In 2018, the city of Münster (Germany) hosted the grand opening of the Science Against Chaos monument. Created by Alexander Burganova, it is dedicated to the 1939 Nobel Prize winner in Physiology or Medicine, Gerhard Johannes Paul Domagk. The monument is installed in front of the building of the Westphalian Wilhelm University, where G. Domagk worked.

In 1986, Burganov decorated the world-wide exhibition EXPO-86 with his grandiose sculpture in the Canadian city of Vancouver. The organizers of the exhibition had a difficult task - to individualize the space composed of dozens of standard pavilions. To solve such a demanding task, Alexander Burganov, who had already gained prominence for his innovative plastic language and artistic images, was invited. A 12-meter figure of the first cosmonaut, Gagarin, surrounded by dynamic winged and folded structures developing in space, unfolding along undulating lines, "soared" over the entire territory of EXPO-86.

During the same period, Burganov created a number of monuments for the Belgian cities of Liege, Marchienne-au-Pont, Leuven. Not only this "entry" into European space turned out to be symbolic for the sculptor but it also became a kind of powerful energy stream for European viewers who were tired of conceptual performances and actual epatages. Sculpture as high art began to return to the world stage again. However, if once high traditions of plasticity were brought to Russia by Russian students whose teachers were the great European masters - Rodin, Bourdelle, Despiau, today this process can be recognized as a mirror. Burganov returned powerful plasticity, the perfection of form, dialogue with the classical heritage, harmony of images to European space.

2004 was an important year for Alexander Burganov's creative biography. For Brussels, he created monuments to Russian Emperor Alexander I and Belgian King Leopold I. In addition, the grandiose exhibition of his works presented at one of the central squares of Brussels was the culmination of Burganov's "entry" to Europe.

It should be noted that there had already been such exhibition projects before. In 1956, Hirschhorn, a major collector and founder of the Sculpture Museum in Washington, conducted a several month touring exhibition of more than 200 sculptures of the 19th-20th centuries in American cities, presenting part of the exhibition in open spaces. Botero exhibited his sculptures in Madrid Square, Moore in Florence, Strebelle in Paris. When, in continuation of the series of these distinguished names, Brussels proposed the organization of such an exhibition to Burganov, it became clear that this was not only a high assessment of creative achievements but also a kind of challenge and expectation of a new, significant exhibition that would effectively transform the urban space, which, apart from the modern life, is loaded with its own history and the inviolability of tradition.

Mont des Arts, proposed for the exposition by the Mayor's Office in Brussels, is located on the main axis of the movement of numerous flows of people who are moving from the town hall to the complex of buildings of the Royal Museum of Belgium and the Royal Palace. The difficulty was in the fact that the historical ensemble of the square is crowned with an equestrian statue of King Albert, which denotes its center as well as the main axis of movement. This historically established square as if "froze" in its development. Therefore, the "entry" to this constituted space seemed practically not possible.

For this exhibition, Alexander Burganov presented more than twenty monumental sculptures; statues, brought from Moscow, were placed in a way as if a grand army was following the royal horseman. The army, created from symbolic images of Life and Death, Strength and Weakness, Power, Love, Loneliness by means of monumental plasticity, raised the emotional tension of all historical layers of this space. The created exposition made the strongest impression. The sculptures "walked" onto the viewer, "lined up" in a row, blocked the flows of the movement formed by the marking of the area. Alexander Burganov placed some compositions along the main axes of the square, thereby maintaining a dialogue with the architectural ensemble, others arranged at the intersection of the alleys.

The square acquired a new artistic image, a new compositional, and semantic meaning. Sculptural works became the vanishing points of the main axes, along which the spiritual and intellectual space, made alive by the sculptures and so vital for the urban environment, flows and unfolds.

In addition to the transformed artistic image of the square, Alexander Burganov created a special myth of space with his sculptures. The myth had its own coordinate system, scales, internal connections, hierarchical structure. Burganov's sculpture

Ill. 3. A. Burganov. Seated in an Armchair. 1979. Bronze.

Ill. 4. A. Burganov. 1988. Pieta. Bronze

created a special cosmos of space, building its own universe inside the real dimension, which became a kind of sacred treasure of Brussels.

The exhibition of Alexander Burganov on the Champs Elysees in Paris, held with the support of famous Pierre Cardin, was another remarkable exposition in open city space. The personal exhibition "Alexander Burganov: Antike Traumbilder" (2013), held in front of the Archaeological Museum of the University of Westphalia in Münster, is among the latest open-air exhibitions.

Ill. 5. A. Burganov. Muse. Relief on the facade of the Palace of Culture of Metallurgists. 1973. Forged copper. Izhevsk.

Burganov has created iconic images in military monuments erected in many cities of our country and abroad. Among them, there is a monument to Soviet soldiers who died in World War II in Buchenbach (Belgium), a memorial to Russian citizens who died in World War II in Liege (Belgium), the Victory sculptural composition, the Defenders of Moscow memorial, the Raising the Banner sculptural composition in Moscow, and many others.

These sculptures are distinguished by their special spirituality and lyricism. The artist managed to convey the greatest tragedy that the war became for all countries and peoples through personal experiences.

An intellectual game with space, the ability to transform it by, sometimes, the smallest means is the hallmark of the creative method of this extraordinary artist. Burganov-architect intrigues no less than Burganov-sculptor. He always works masterfully with the composition and plasticity of architecture, landscapes, squares, for which his sculptural works are intended. An extraordinary approach to the problem of the synthesis of architecture and sculpture was especially evident in his design of the Burganov House Museum, which received state status in 2001.

Alexander Burganov, the author of the architecture of the museum building and the idea of the exposition, created an unusual sharp artistic image based on the displacement of the real and virtual fields, a play with metaphor, a quote, and the "joy of recognition" of which leads to an intellectual dialogue with the audience. This dialogue begins with a park ensemble and urban areas adjacent to the complex of museum buildings. Already here, around the museum, monumental works created by Alexander Burganov are installed.

Adjacent to the main entrance, an arcade, called *People-Legends*, contains portraits of prominent cultural figures - A. Tarkovsky, I. Bunin, R. Nuriev, I. Brodsky and others. The arcade is crowned with symbolic images of muses. Their names are unusual for a diligent reader of the legends and myths of ancient Greece. The muses of The Midday Sun, Expectations, The Blossoming Tree, The Unexpected Joy, The Evening Star are clearly the characters of some other legend. The sculptor, creating a new universe inside the city space, puts these majestic images in his wall like cornerstones. This wall, consisting of spandrel arches, is of course ephemeral as a barrier but strong, stable, and indestructible by the talent and spirit of these wonderful people. In such a way the new universe found its he-

roes, its myths and legends. The creation of such an ideal space, as well as the creation of myths by means of architectural and sculptural plastics, is a phenomenon absolutely necessary for harmonizing and inspiring the urban environment.

Decorated with the sculptural ensemble of Alexander Burganov, a park, called *Ecology* and located in the territory adjacent to the museum in the Sivtsev Vrazhek lane, is another remarkable sight in Moscow. Bronze monumental compositions organically exist in the landscape, becoming the emotional and artistic centers of space.

A huge hand, crowned with an openwork butterfly, personifies the ease of contiguity between man and nature as a guarantee of harmonious coexistence. This work, entitled *Ecology*, gave the name of the entire ensemble.

Alexander Buranov has a happy artistic career, reflecting the epochs and artistic styles that have been replacing each other since the mid-20th century to the present. In each of these periods, Burganov has occupied an important place. He is deservedly considered both an artist of the severe style for the laconicism and monumentality of forms, and a master of realistic portraiture, the school of which is based on the best traditions of Russian plastic arts. Burganov is a postmodernist who creates expressive metaphorical images in the synthesis of modernity and ancient classics. Undoubtedly, Burganov is one of the most remarkable surrealists of our time, easily transforming forms in order to sharply and artistically express new realities.

Absolute creative freedom is seen in this versatility due to the fact that, in all cases, the artist is not just in the artistic stream of time but is distinguished by a vivid personal artistic style and a creative method. Not without reason the phrase "the Burganov school of composition" has become a fixed term in art history practice as well as in higher art educational institutions of the country where the art of sculpture is studied and taught.

REFERENCES:

1. "Burganov Aleksandr Nikolaevich", *Mastera Stroganovskoj shkoly: 1945—2015; 190 let MGKHPA im. S.G. Stroganova: 1825—2015 [Artists of the Stroganov School: 1945-2015; 190 Years of the Moscow State Stroganov Academy of Art and Design: 1825-2015]*, Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, Moscow, Russia, 2015, vol. 1, pp. 264-269.
2. Burganov, A.N. 2005. *Fantasticheskaya avtobiografiya [Fantastic Autobiography],* Dom Burganova, Moscow, Russia.
3. Burganov, A.N. 2016. "The Problem of Form and Classical Heritage", *Burganov House. The Space of Culture [Dom Burganova. Prostranstvo kultury],* no. 3, pp. 51-69.
4. Burganova, M.A. 2016. "Modern Sculpture in the Museum of Archaeology of the Westphalian Wilhelm University of Münster", *Burganov House. The Space of Culture [Dom Burganova. Prostranstvo kultury],* no. 3, pp. 39-50.
5. Burganova, M.A. and Smolenkova, Yu.A. "Alexander Burganov: New Code of Time and Space", *Burganov House. The Space of Culture [Dom Burganova. Prostranstvo kultury],* 1/2000, pp. 19-37.
6. Danilova, I.E. "Alexander Burganov", *Burganov House. The Space of Culture [Dom Burganova. Prostranstvo kultury],* 1/2015, pp. 221-222.
7. Doronina, L.N. 2015. "The Origins of New Romanticism in A. Burganov's Works", *Burganov House. The Space of Culture [Dom Burganova. Prostranstvo kultury],* no. 4, pp. 104-113.
8. Turchin, V. 2010. "BURGANOV'S MOTIFS: The Assault of Images Operating in Space. Dialogue with Chaos" [BURGANOVSKIE MOTIVY: ataka obrazov, dejstvuyushchikh v prostranstve. Dialog s khaosom], *Tretyakov Gallery Magazine [Zhurnal «Tretyakovskaya Galereya»]*, no. 2(27).
9. Portnova, T.V. 2019. "Burganov's Plastic Modifications: On the Exhibition of the Sculpture Theatre in the A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum" [Plasticheskie modifikatsii A. Burganova: o vystavke "teatr skulptur" v muzee A. A. Bakhrushina], *Ideas and Ideals [Idei i idealy],* vol. 11, iss. 1, pt. 2, pp. 406-418.

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: 10.36340/2071-6818-2025-21-3-10-21

СКУЛЬПТОР АЛЕКСАНДР БУРГАНОВ. К 90-ЛЕТИЮ МАСТЕРА

Аннотация: Скульптор Александр Николаевич Бурганов отчечает 90- летний Юбилей. Его долгий творческий путь в искусстве отмечен выдающимися достижениями. Это замечательные памятники в России и за рубежом, персональные выставки, которые стали событиями в пространстве культуры, авторские издания, творческие акции. Творчество А. Н. Бурганов оказало огромное влияние на современный художественный процесс, вдохновив своими пластическими новациями целое поколение скульпторов. Его произведения отмечены уникальным авторским приемом формообразования. Его художественные образы и уникальный пластический язык позволили особенно прочувствовано отразить темы жизни и смерти, любви и страдания. Вклад мастера в монументальную скульптуру представлен целым рядом выдающихся монументов, установленных в разных странах мира. Творчеству Мастера посвящен персональный музей – Московский государственный музей «Дом Бурганова». Личностный художественный почерк и авторский стиль пластического высказывания, признание его творческих достижений дают основание причислить А.Н. Бурганова к наиболее влиятельным выдающимся скульпторам середины XX - первой четверти XXI в.

Ключевые слова: скульптор А.Н. Бурганов, авторский прием формообразования, памятники, выставки, современная скульптура, музей Дом Бурганова.е.

Александр Бурганов принадлежит к плеяде художников, которые проявили себя в самых разных областях искусства. Подобно Кандинскому, Пикассо, Арпу, Лембруку и многим другим выдающимся деятелям искусства и культуры, он создал произведения в скульптуре, архитектуре, графике, живописи, а кроме того необыкновенный театр, где статуи-актеры и люди-актеры соединились в одном действе. Бурганов — автор литературных произведений и научных исследований в области истории изобразительного искусства, концепций выставок и потрясающих пространственных экспозиций, изысканных гобеленов и интеллектуальных книжных макетов.

Этот универсализм, на самом деле, есть проявление того особого существования в мире искусства, когда художник не просто создает произведение, но выстраивает особое мироздание, которое целиком и полностью, начиная от архитектоники объемов в пространстве до персонажей его населяющих, придуманных им. Мир художника, многогранный, сложный, избыточный в своем многоголосье и стройный как отличный оркестр, в котором каждый «голос», каждый образ, монументальный и камерный, подчинены одной мелодической теме.

Как яркий самобытный мастер с узнаваемым художественным почерком А. Бурганов стартовал в начале 1960-х годов. Для него мир «сурового стиля» шестидесятников был абсолютно естественен. Это время экспериментов в скульптуре, поиски чистой формы, превалирующей над сю-

жетом, осознание красоты ритмов, пропорций, структур пространства. Отныне абстрагированные и преобразованные до логической формулы объемы стали основой концепции формообразования и повлияли на создание художественных образов в творчестве скульптора.

Среди достижений Бурганова создание особого жанра в пластической композиции. Он автор такого уникального явления как «скульптура – жест», проходящего практически через все символические образы выдающегося этого мастера.

Пластический лексикон скульптора сформировался в самом начале его творческого пути и практически не менялся за более чем полувековой период. В творчестве А.Н. Бурганова сразу появился целый ряд образов-символов, которые просматриваются практически во всех его композициях. Колонна, рама, рука, муза, конь, летящая динамичная драпировка, особый абрис лица, линия руки, особый силуэт фигуры узнаются во всех ипостасях, сменяющих друг друга в течение развития художественного процесса.

В разных работах, монументальных и станковых композициях представлен ключевой знаковый образ руки как символа творческого начала (Большая рука. 1999 г.), гордыни и сопротивления (Жест. 1982 г.), гласа Божьего (Ангел. 1983 г.) и объятия раскинутых рук (Приветствие. 2000 г.), просьбы (Нищая. 2015 г.). Бурганов часто соединяет руку с лицом в одной композиции, подчеркивая тему руки как лучшего и наиболее выразительного портрета, или остро компонует вместе множество рук (сопротивляющихся – Расстрел. 1987 г., указующих – Пророк. 2002 г.). И во всех случаях это — жест.

Еще одна важная тема — клетка, которая выражена в нескольких пластических ипостасях как граница — оболочка антропоморфного образа (Душа. 1995 г.) и как решетчатая структура, цель которой упорядочить время, форму, явление (Азбук глухонемых. 1995 г., Воскресный вечер. 1982 г.), как тема запрета – (Летящая птица в клетке. 1988 г.).

Выражением стихии у Бурганова наиболее часто является образ животного. Это гигантские собаки в клетках, размещенные под потолком одного из залов музея, или бульдоги, чьи фигуры удвоены по вертикали для подчеркивания концентрации ярости. Тема стихии и мужского начала также выражена образами коней. (Война. 1979 г.– дерущиеся кони, Экология. 1987 г., Муза. 1979 г. — лирическое прикосновение девичей головы к голове коня, Будущее – мальчик на жеребенке. 1987 г.). Свобода, стремление, вдохновение выражает образ летящей птицы или одиночного крыла, символизирующего эти образы еще более концентрированно и ярко.

Особенно выразительным элементом уникального художественного почерка мастера стали динамично развивающиеся складчатые структуры, присутствующие во многих композициях. Эти метафоры перехода времен, сопряжения мира горнего и мира дольнего, образы движения памяти делают магический реализм А. Бурганова особенно ярким. Сегодня, когда в пространстве городов скульптуры-памятники стали олицетворением истории, скульптуры – жесты Александра Бурганова наполняют площади, парки, музеи и выставочные залы новыми чувственным поэтическими и художественным образами.

Порой создается ощущение, что его статуи, существуя как монолиты, распадаются на фрагменты. У Музы Александра Бурганова форма головы, иной раз обобщенная до идеала греческой архаики, венчает стройное, сравнимое с колонной тело. В ее раскинутых руках – всеобъемлющий символический жест оранты и мощная горизонталь балки, перекрывающей вертикали опор. Каждый из элементов лексикона скульптора самодостаточен, способен многократно и разнообразно варьироваться и одновременно быть неразрывно связанным с целым. Соединяясь в новые композиционные комбинации и тут же распадаясь на «фрагменты», они бесконечны в своем процессе строительства здания искусства, отмеченного кодом Бурганова.

Начиная с 70-х годов, Александр Бурганов входит в западноевропейский художественный мир. Целый ряд его монументальных скульптур был установлен в различных городах Бельгии, Германии, Югославии, имя Александра Бурганова стало узнаваемым и привычным для европейских специалистов в области культуры и искусства. В 1984 г. грандиозную композицию Бурганова «Война и мир» приобретает выдающийся немецкий коллекционер, основатель нескольких крупных музеев в Европе Питер Людвиг. Композиция выглядела как символический образ вечного противостояния Жизни и Смерти. В железной клетке два огромных борющихся в яростной смертельной схватке коня олицетворяли тему смерти, войны, насилия. Группа женских фигур над клеткой – Юность, Возлюбленная, Беременная, Скорбящая, Молящаяся- застывших над смертельной схваткой коней, стала символом мира, жизни, созидания. П. Людвиг в своем письме к скульптору писал: «Эта скульптура обрела сейчас родину в Аахене, перед зданием Евроконгресса, где на различных мероприятиях, которые там постоянно проводятся, бывает несметное количество людей, которые рассматривают ее и восхищаются ею».

Открытие «Войны и мира» и приобретение П. Людвигом еще ряда произведений Бурганова для музейной коллекции продолжило «Немецкий период» в творческой биографии скульптора, начавшийся в 70-х годах с установки скульптуры в крупном промышленном городе Шведт на Одере, по заказу нефтеперерабатывающего завода. В течении 80-90 гг. в различных городах Германии прошли персональные выставки, устраивались литературные чтения произведений А. Бурганова. Его скульптура и графика представлены не только в музейных, но и крупных немецких частных собраниях Р. Штокема, Х. Ван Акена, Д. Зигера. Замечательное развитие немецкий период Бурганова получил в XXI веке.

В 1999 г. Александр Бурганов выиграл американский конкурс на памятник А. Пушкину для Вашингтона. Этот монумент, установленный недалеко от Белого дома, стал первым русским памятником на американском континенте. Памятник отмечен уникальным композиционным приемом. Поэт стоит у колонны, увенчанной поэтическим золотым Пегасом. Однако , это только часть композиции, являющейся своеобразным поэтическим мостом, протянутым между континентами, странами, народами. На другой стороне этого виртуального моста, возле такой же колонны с золотым Пегасом стоит американский поэт Уолт Уитмен.

«Вашингтонский» Пушкин стал одним из целого ряда монументов, воздвигнутых Александром Бургановым в честь деятелей русской культуры. Среди них памятники Бунину в Москве и в Воронеже, Пушкину в Ижевске, Пушкину и Гончаровой в Москве, Пушкину в аэропорту Шереметьево, Гнесиной в Москве и др. В 2010 году в городе Баден-Баден по инициативе местной мэрии был открыт памятник поэту Жуковскому.

В 2018 года в городе Мюнстер (Германия) состоялось торжественное открытие памятника «Наука против Хаоса». Созданный Александром Бурганова памятник посвящен Нобелевскому лауреату по физиологии и медицине за 1939 год Герхарду Йоханнесу Паулю Домагку. Памятник установлен перед зданием Вестфальского университета имени Вильгельма, в котором Г.Домагк работал.

В 1986 г. Бурганов украсил своей грандиозной скульптурой всемирную выставку ЭКСПО-86 в канадском городе Ванкувер. Перед устроителями выставки стояла сложная задача – индивидуализации пространства, сложенного из десятков типовых павильонов. Для решения этой неординарной задачи был приглашен Александр Бурганов, уже завоевавший известность своим новаторским пластическим языком и художественным образами. Над всей территорией ЭКСПО-86 «взлетела» 12-метров фигура первого космонавта Гагарина, окруженная динамичными развивающимися в пространстве крылатыми и складчатыми структурами, разворачивающимися по волнообразным линиям.

В этот же период Бурганов создал целый ряд памятников для бельгийских городов Льеж, Марше-о-Понт, Левен. Это «вторжение» в европейское пространство оказалось знаковым не только для самого скульптора, но стало своеобразной мощной энергетической струей для европейских зрителей, уставших от концептуальных перформансов и актуальных эпатажей. Скульптура как высокое искусство вновь стало возвращаться на мировую арену. Но если когда-то высокие традиции пластики принесли в Россию русские ученики великих европейских мастеров Родена, Бурделя, Деспио, сегодня этот процесс можно признать зеркальным. Бурганов вернул в европейское пространство мощную пластику, совершенство формы, диалог с классическим наследием, гармонию образов.

2004 год стал важным для творческой биографии Александра Бурганова. Грандиозная выставка его произведений, представленная на одной из центральной площадей Брюсселя.

Необходимо отметить, что подобные выставочные проекты уже были опробованы. В 1956 году крупный коллекционер и основатель музея скульптуры в Вашингтоне Хиршхорн провел по американским городам многомесячное выставочное турне более 200 скульптур XIX-XX веков, представляя часть экспозиции на открытых площадях. Боттеро выставлял свои скульптуры на площади Мадрида, Мур во Флоренции,

Стребель в Париже. Когда, в продолжение ряда этих выдающихся имен, Брюссель предложил организацию такой выставки А. Бурганову, стало понятно, что это не только высокая оценка творческих достижений, но и своеобразный вызов и ожидание новой, значимой экспозиции, эффектно преобразующей городское пространство, которое кроме современного течения жизни, нагружено собственной историей, и незыблемостью традиции.

Предложенная для экспозиции мэрией Брюсселя площадь Мон дез Арт находится на главной оси движения многочисленных потоков людей, стремящихся от ратуши к комплексу зданий Королевского музея Бельгии и Королевскому дворцу. Сложность состояла и в том, что исторический ансамбль площади, увенчан конной статуей короля Альберта, которая обозначила его центр и главную ось движения. Эта исторически сложившаяся площадь как бы «замерла» в своем развитии. Поэтому вторжение в это конституированное пространство практически не представлялось возможным.

Александр Бурганов представил для этой выставки более двадцати монументальных скульптур. Эта экспозиция, созданная средствами монументальной пластики из символических образов Жизни и Смерти, Силы и Слабости, Власти, Любви, Одиночества подняла эмоциональное напряжение всех исторических пластов этого пространства. Скульптуры «шли» на зрителя, «выстраивались» шеренгой, перекрывали, сформированные разметкой площади, потоки движения. Некоторые композиции Александр Бурганов разместил по основным осям площади, поддерживая тем самым диалог с архитектурным ансамблем, другие расставил на пересечении аллей. Площадь приобрела новый художественный образ, новое композиционное и смысловое звучание. Пластические произведения стали точками схода главных осей, по которым течет и разворачивается оживленное ими духовное и интеллектуальное пространство столь необходимое городской среде.

Кроме преобразованного художественного образа площади, Александр Бурганов своими скульптурами создал особенный миф пространства. В этом мифе собственная система координат, масштабы, внутренние связи, иерархическая структура. Скульптура Бурганова создала особый космос пространства, выстраивая внутри реального измерения собственное мироздание, ставшее своеобразной сакральной ценностью Брюсселя.

Еще одной замечательной экспозицией в открытом городском пространстве стала выставка Александра Бурганова на Елисейских полях в Париже, проходящая при поддержке знаменитого Пьера Кардена, а также выставка под открытым небом — «Alexander Burganov: Antike Traumbilder» в Мюнстере (2013 г.), разместившаяся перед Музея археологии Вестфальского университета.

Знаковые образы создал А. Бурганов в военных памятниках, установленных во многих городах нашей страны и за рубежом. Среди них: памятник советским солдатам, погибшим во Второй Мировой войне в г. Бученбах (Бельгия), мемориал гражданам России, погибшим во Второй Мировой войне в Льеже (Бельгия), скульптурная композиция «Победа», мемориал «Защитникам Москвы», скульптурная композиция «Поднимающий знамя» в Москве и многие другие.

Эти скульптурные произведения отличаются особой одухотворенностью и лиризмом. Автору удалось передать через личностные переживания величайшую трагедию, которой стала война для всех стран и народов.

Интеллектуальная игра с пространством, умение преобразовывать его самыми, порой, малыми средствами, отличительная черта творческого метода этого необыкновенного художника. Бурганов – архитектор интригует не менее чем Бурганов –скульптор. Он всегда виртуозно работает с композицией и пластикой архитектуры, ландшафтами, площадями, для которых предназначены его скульптурные произведения. Неординарный подход к проблеме синтеза архитектуры и скульптуры особенно проявился в его проекте здания музея «Дом Бурганова», получившего в 2001 г. государственный статус.

Александр Бурганов – автор архитектуры музейного здания и идеи экспозиции, создал необыкновенный острый художественный образ, основанный на смещении полей реального и виртуального, игры с метафорой, цитатой, «радость узнавания» которых подводит к интеллектуальному диалогу со зрителем. Этот диалог начинается с паркового ансамбля и городских территорий, прилегающих к комплексу музейных зданий. Уже здесь, вокруг музея установлены монументальные произведения, созданные Александром Бурганов.

В аркаде, названной «Люди-легенды» и примыкающей к главному входу, представлены портреты выдающихся деятелей культуры — А. Тарковского, И. Бунина, Р. Нуриева, И. Бродского и др. Сама аркада, увенчана символическими образами муз. Их имена непривычны для прилежного читателя легенд и мифов Древней Греции. Музы «Полуденного солнца», «Ожидания», «Цветущего дерева», «Нечаянной радости», «Вечерней звезды» — явно персонажи некой иной легенды. Скульптор, создавая внутри городского пространства новое мироздание, ставит эти величественные образы в его стену как краеугольные камни. Стена эта, состоящая из сквозных арок, конечно эфемерна как преграда, но крепка, устойчива и нерушимой силой таланта и духа этих замечательных людей. Так новое мироздание обрело своих героев, свои мифы и легенды. Созидание такого идеального пространства, как и сотворение мифов средствами архитектурно-скульптурной пластики явление совершенно необходимое для гармонизации и одухотворения городской среды.

Еще одна московская достопримечательность – парк, украшенный скульптурным ансамблем Александра Бурганова, названный «Экология» и расположенный на территории, прилегающей к музею в переулке Сивцев Вражек. Бронзовые монументальные композиции органично вошли в ландшафт, став эмоциональными и художественными центрами пространства. Огромная рука, увенчанная ажурной бабочкой, олицетворяет легкость соприкосновения человека и природы, как залог гармоничного сосуществования. Эта работа, названная «Экология», дали имя всему ансамблю. Новое прочтение извечных тем монументальной пластики, иные чем в традиционной для города мемориальной скульптуре образы, новые акценты пространственных связей, характерные для творчества Александра Бурганова, необыкновенно обогатили городскую среду, придав ей особую эстетическую и философскую ауру и художественный образ.

У Александра Буранова счастливая творческая биография, в ней отражены эпохи и художественные стили, которые сменяя друг друга прошли с середины XX века до настоящего времени. В каждом из этих периодов Бурганов занимал значимое место. Его заслуженно считают и художником «сурового стиля» за лаконизм и монументальность форм, и мастером реалистического портрета, школа которого базируется на лучших традициях отечественной пластики.

Бурганов — постмодернист, создающий выразительные метафорические образы в синтезе современности и античной классики. Бурганов, несомненно, один из наиболее ярких сюрреалистов современности, легко трансформирующий формы ради острого художественного выражения новых реалий. В этой многогранности абсолютная творческая свобода, так как во всех случаях художник не просто находился в художественном потоке времени, но выделялся ярким личностям художественным почерком и творческим методом. Недаром словосочетание «бургановская школа композиции» стало устойчивым термином в искусствоведческой практике и высших художественных учебных заведениях страны, где изучают и преподают искусство скульптуры.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Бурганов Александр Николаевич // Мастера Строгановской школы: 1945-2015; 190 лет МГХПА им. С. Г. Строганова: 1825-2015: Том первый / Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова. - М., 2015. - С. 264-269.
2. Бурганов А.Н. Фантастическая автобиография. - М.: Дом Бурганова, 2005. - 216 с.
3. Бурганов А.Н. Проблема формы и классическое наследие // Дом Бурганова. Пространство культуры. - 2016. - №3. - С. 51-69.
4. Бурганова М.А. Скульптура Новейшего времени в Музее археологии Вестфальского университета им. Вильгельма в Мюнстере // Дом Бурганова. Пространство культуры. - 2016. - №3. - С. 39-50.
5. Бурганова М.А., Смоленкова Ю.А. Александр Бурганов: новый код времени и пространства // Дом Бурганова. Пространство культуры. - 1/2000. - С. 19-37.
6. Данилова И.Е. Александр Бурганов // Дом Бурганова. Пространство культуры. - 1/2015. - С. 221-222.
7. Доронина Л.Н. Истоки нового романтизма в творчестве А. Н. Бурганова // Дом Бурганова. Пространство культуры. - 2015. - №4. - С. 104-113.
8. Турчин В. БУРГАНОВСКИЕ МОТИВЫ: атака образов, действующих в пространстве. Диалог с хаосом. - Журнал «Третьяковская галерея». - 2010. - №2 (27).
9. Портнова Т.В. Пластические модификации А. Бурганова: о выставке «театр скульптур» в музее А. А. Бахрушина // Идеи и идеалы. - 2019. - Том 11. - №1-2. - С. 406-418.