

EN / FR

27 MARCH – 15 AUGUST 2021

DAWN OF THE AVANT-GARDE

IMPRESSIONISM IN RUSSIA



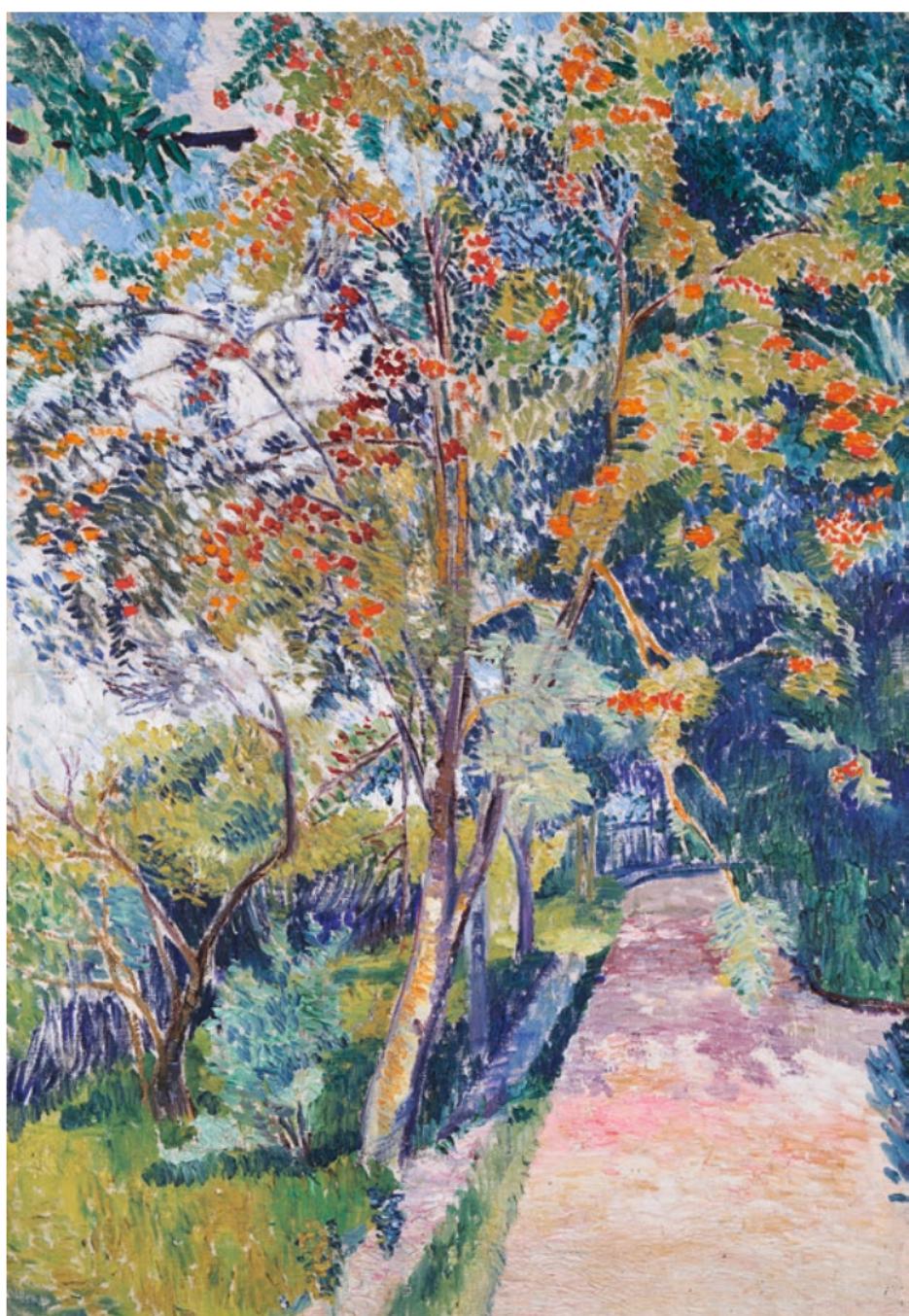
**MUSEUM FRIEDER BURDA
BADEN-BADEN**

IMPRESSIONISM IN RUSSIA

DAWN OF THE AVANT-GARDE

27 MARCH — 15 AUGUST 2021

Even before 1900, Paris was a magnet for Russian artists. It was here they encountered works such as those of Claude Monet and Auguste Renoir. They drew inspiration from the themes and painting styles of the French Impressionists. Back in Russia, they painted *en plein air* and traced the ephemerality of the moment when they portrayed scenes from everyday Russian life. Painters who later comprised the avant-garde also developed their art from the Impressionist studies of light.



Natalia Goncharova, *Rowan: Panino near Viazma*, 1907–08. State Tretyakov Gallery, Moscow © VG Bild-Kunst, Bonn 2021



Ilia Repin, *Along the Field Boundary: Vera Repina Is Walking along the Boundary with Her Children*, 1879
State Tretyakov Gallery, Moscow

Now, for the first time, a major exhibition being dedicated to the manifold forms of Impressionism in Russia. The show, which is a cooperation with the Tretyakov Gallery in Moscow and Museum Barberini in Potsdam, demonstrates the internationality of pictorial languages around 1900 and integrates the Russian artists into the project of European artistic modernity. The sojourns of artists in Paris, the capital of European art, left deep traces in Russian painting. The generation that came after Ilia Repin looked to the West. The boulevards and cafés of Paris were an important *motif* around 1900. The painters studied not just the architecture but also the Impressionist street scenes with their dramatic street-scapes and daring perspectives. The streets lit up at night fascinated Konstantin Korovin und Nicolas Tarkhoff, who made the subject popular.



Nicolas Tarkhoff, *Carnival Day in Paris*, 1900. State Tretyakov Gallery, Moscow

On their return to Russia, they put their impressions of French modernity into practice: they painted outdoors and turned their canvases into stages for the light. This provided important stimuli for landscape painting, which became a field of experimentation for artists such as Mikhail Larionov, Natalia Goncharova and Kazimir Malevich. They saw themselves as Impressionists before they founded expressive Rayonism and non-representational Suprematism after 1910.

The study of light outdoors also affected their portrayal of indoor settings. Now, they painted rooms made worthy of portrayal by views seen through windows of illuminated by light coming in from outside. While the interiors of French painters such as Edgar Degas and Édouard Manet did without sunlight entirely, Russian painters like Stanislav Zhukovsky and Valentin Serov explored Impressionist light effects indoors. Decidedly Impressionist themes such as strolls through bucolic meadows or still lifes of flowers or fruit were added to the palette of Russian art by painters such as Ilia Repin, Igor Grabar and Alexej von Jawlensky.

The exhibition also addresses how painters such as Nicolas Tarkhoff or David Burlyuk turned Impressionist practice – in a manner comparable with the Neoimpressionists in France and the Expressionists in Germany



Abram Arkhipov, *The Visit*, 1914. State Tretyakov Gallery, Moscow

– into a surface-like style of painting in expressive, strong colors. Finally, the exhibition shows works that transformed Impressionist painting of light into the abstract light allegories the Russian avant-garde prior to World War I.

The decision to bring this exhibition to Baden-Baden, which has been a popular destination and meeting place for artists, musicians and writers from Russia since the time of the Impressionists and through the writings of Turgenev and Dostoevski, was made by Frieder Burda himself. The exhibition is dedicated to his memory.

The exhibition is being curated by Alla Chilova and Ortrud Westheider.



TIPS FOR YOUR EXHIBITION VISIT

MUSEUM FRIEDER BURDA

Lichtentaler Allee 8 b
76530 Baden-Baden
+49 7221 39898-0
office@museum-frieder-burda.de
museum-frieder-burda.de

OPENING HOURS

Tu – Su, 10 a.m. – 6 p.m.
Open on all public holidays

TICKETS

Online purchase of time-slot tickets:

museum-frieder-burda.de

Regular ticket 14 euros

Reduced 11 euros

(students, the disabled, unemployed)

Combi-Ticket with the Staatliche Kunsthalle 18 euros, reduced 14 euros

Parents with children 27 euros

Children aged 8 and under free of charge

Children aged 9 and over 5 euros

Groups of school children 2 euros

ICOM free of charge

EXHIBITION CATALOGUE

The richly illustrated catalogue explores the reception of Impressionist painting in Russian art from the 1880s to the 1920s and shows that avant-garde painters such as Natalia Goncharova and Kazimir Malevich also started off from Impressionism. Published by Prestel; 254 pages; 35 euros

GROUPS AND PRIVATE GUIDED TOURS

+49 7221 39898-38, fuehrungen@museum-frieder-burda.de or online
Fee for guided tours: 75 euros, 60 min

AUDIOGUIDE

English / German / French, 5 euros

An exhibition by Museum Frieder Burda, Baden Baden, and Museum Barberini, Potsdam, in cooperation with the Tretyakov Gallery, Moscow

CONSEILS POUR VOTRE VISITE

MUSEUM FRIEDER BURDA

Lichtentaler Allee 8 b
76530 Baden-Baden
+49 7221 39898-0
office@museum-frieder-burda.de
museum-frieder-burda.de

HORAIRES D'OUVERTURE

Ma – Di, 10.00 – 18.00 h
Ouvert tous les jours fériés

BILLETS

Billets en ligne par tranche horaire :

museum-frieder-burda.de

Tarif plein 14 euros

Tarif réduit 11 euros

(étudiants, visiteurs handicapés, chômeurs)

Billet combiné avec la Staatliche Kunsthalle 18 euros, réduit 14 euros

Parents avec enfants 27 euros

Enfants jusqu'à 8 ans gratuit

Scolaires à partir de 9 ans 5 euros

Scolaires en groupe 2 euros

Museums-Pass-Musées, ICOM gratuit

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Le catalogue richement illustré examine la réception de la peinture impressionniste dans l'art russe de 1880 à 1920 et met en lumière les racines impressionnistes de peintres avant-gardistes tels que Natalia Gontscharova et Kasimir Malevitch. Paru chez Prestel; 254 pages, 35 euros

GROUPES ET VISITES GUIDÉES

+49 7221 39898-38, fuehrungen@museum-frieder-burda.de ou en ligne
Tarif de la visite guidée : 75 euros, 60 min

AUDIOGUIDE

Français / allemand / anglais, 5 euros

Une exposition du Musée Frieder Burda, Baden-Baden, et du Musée Barberini, Potsdam, en collaboration avec la Galerie Tretyakov, Moscou.

L'IMPRESSIONNISME EN RUSSIE

LA VOIE VERS L'AVANT-GARDE

27 MARS – 15 AOÛT 2021

Paris exerça dès avant 1900 une forte attraction sur les artistes russes et c'est dans cette ville qu'ils découvrirent les œuvres de Claude Monet et d'Auguste Renoir. De retour en Russie, stimulés par les sujets et la manière des impressionnistes français, ils se mirent à peindre en plein air et s'employèrent à fixer la fugacité de l'instant en représentant des scènes du quotidien russe. Les peintres mêmes qui devaient former ultérieurement l'avant-garde trouvèrent eux-aussi dans l'étude impressionniste de la lumière la source de leur nouvelle forme d'art.

Pour la première fois, une exposition, résultat d'une coopération avec la Galerie Tretyakov de Moscou et le musée Barberini de Postdam, se consacre tout entière à l'impressionnisme russe que caractérise une multiplicité de formes. Elle met en lumière l'internationalité du langage pictural au tournant du XX^e siècle et permet d'intégrer les artistes russes dans le récit de l'art moderne européen. Le séjour des artistes russes à Paris, capitale artistique européenne, a laissé des traces dans la peinture russe. La génération qui suivit Ilia Répine travailla le regard tourné vers l'Ouest ; vers 1900, boulevards et cafés parisiens étaient un sujet important. Outre l'architecture, ce sont les perspectives urbaines impressionnistes, le dramatique alignement des immeubles et les perspectives audacieuses qu'étudièrent les peintres. Les rues éclairées dans la nuit fascinèrent Constantin Korovine et Nicolas Tarkhoff, qui popularisèrent le sujet.

De retour en Russie, ils transposèrent les impressions laissées par la peinture française moderne : ils peignirent en plein air et mirent en scène la lumière dans leurs toiles. Un nouveau souffle fut ainsi apporté à la peinture de paysage qui devint le premier terrain d'expérimentation d'artistes tels que Michel Larionov, Natalia Gontcharova et Kasimir Malevitch. Ils se considérèrent comme des impressionnistes jusqu'à la période qui précéda 1910, époque à laquelle ils fondèrent l'avant-garde artistique russe en inventant le rayonnisme et le suprématisme non-figuratif.

L'étude de la lumière dans le paysage transforma également la représentation des scènes d'intérieur. Désormais, les intérieurs accédaient à la qualité picturale grâce à la lumière naturelle, qui leur donnait vie en pénétrant par les fenêtres. Tandis que les scènes d'intérieur de peintres français tels qu'Edgar Degas et Édouard Manet se passaient de la lumière naturelle, les peintres russes, tels que Stanislav Joukovski et Valentin Serov explorairent eux l'effet impressionniste de la lumière dans un espace fermé. Des thèmes indubitablement impressionnistes, promenades dans les prés et les champs, bouquets de fleurs et autres natures mortes furent eux-aussi repris par des artistes comme Ilia Répine, Igor Grabar et Alexej von Jawlensky.



Natalia Goncharova, *The Rowers*, 1912, [until the end of May]. Collection of Vladimir Tsarenkov, London © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

L'exposition se penche également sur la manière dont des peintres tels que Nicolas Tarkhoff ou David Bourliouk, partant de la pratique impressionniste, débouchèrent – comme les néo-impressionnistes en France et les expressionnistes en Allemagne – sur une facture jouant sur les aplats de couleurs lumineuses et intenses. Enfin l'exposition se consacre aux œuvres réalisées à Moscou avant la Première Guerre mondiale dans lesquelles s'opère la transformation par l'avant-garde russe de la peinture de la lumière, telle que la concevaient les impressionnistes, en une métaphore abstraite de la lumière.

Nous devons à Frieder Burda la décision de montrer cette exposition à Baden-Baden, lieu de rencontre d'artistes, musiciens et écrivains russes en quête de repos depuis l'époque de l'impressionnisme, et destination que les récits et romans de Tourgueniev et Dostoïevski avaient également contribué à rendre séduisante. Cette exposition est dédiée à sa mémoire.

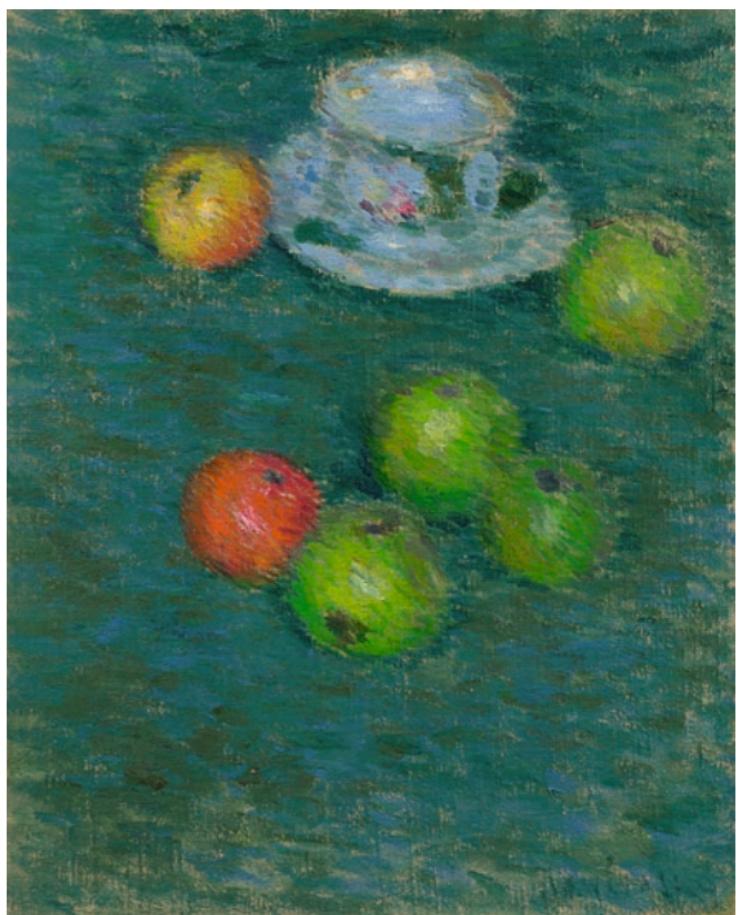
Les commissaires d'exposition sont Alla Chilova et Ortrud Westheider.



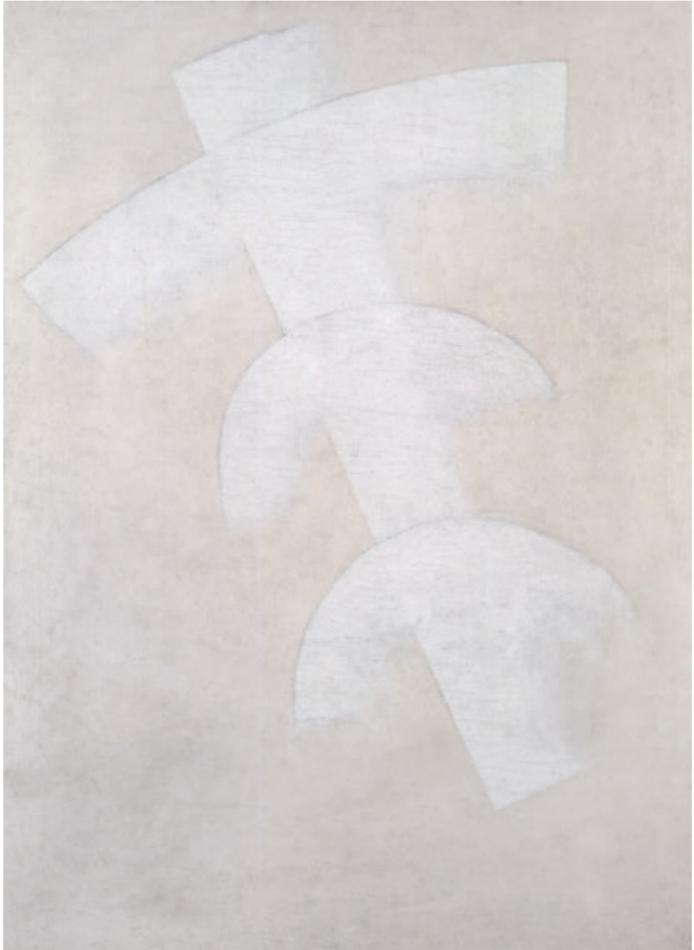
Stanislav Zhukovsky, *Veranda on the Estate*, ca. 1907–10. State Tretyakov Gallery, Moscow



Nikolai Meshcherin, *Moonlit Night*, 1905. State Tretyakov Gallery, Moscow



Alexej von Jawlensky, *Still Life: Apples and Cup*, ca. 1903. State Tretyakov Gallery, Moscow



Kazimir Malevich, *Construction in Dissolution [Three Arches on a Diagonal Element in White]*, 1917
Stedelijk Museum, Amsterdam

SALON BERLIN MUSEUM FRIEDER BURDA

Auguststraße 11–13
10117 Berlin
Tel. +49 30 24047404

MATTHEW LUTZ-KINNOY
WINDOW TO THE CLOUDS
12 JANUARY – 5 JUNE 2021

FOLLOW US
#friederburda

