МИР ИСКУССТВА

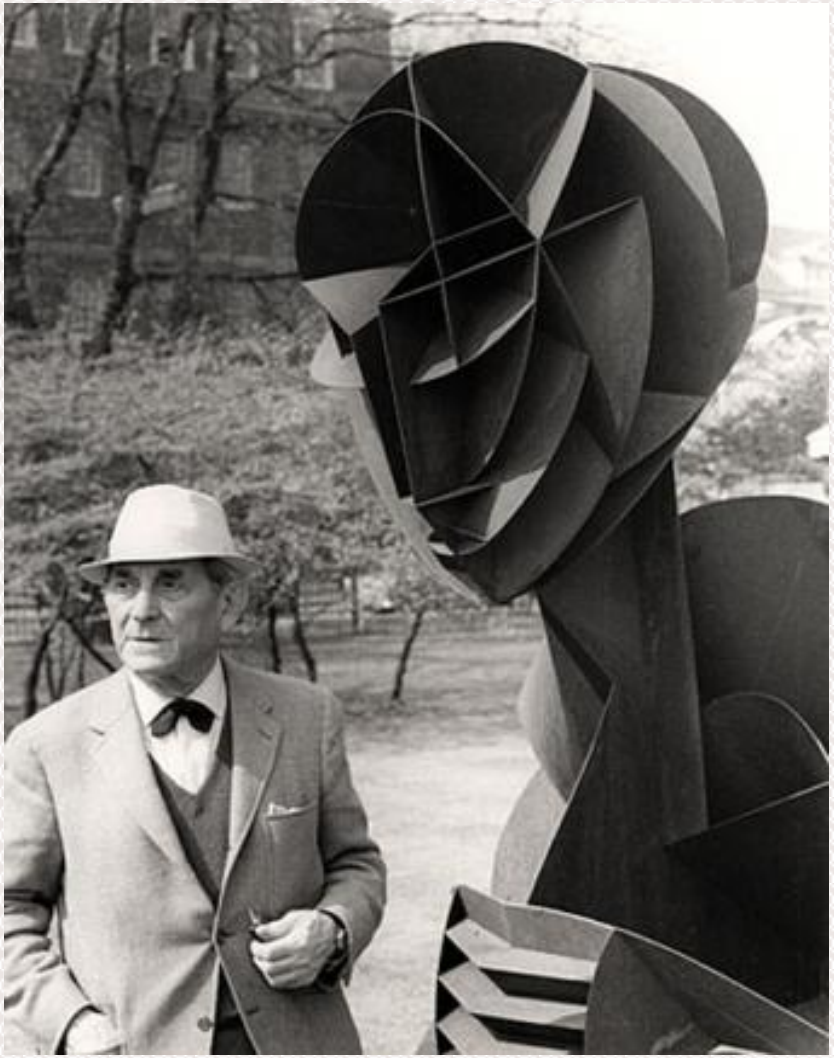
НАУМА ГАБО

К 125-летию со дня рождения

НАУМ БОРИСОВИЧ ПЕВЗНЕР

(Неемия Беркович) (1890-1977) -
известен как одна из ключевых фигур
международного конструктивизма,
один из самых влиятельных
скульпторов своего времени,
пионер абстрактной скульптуры.
Его творческий путь –
60 лет напряженной работы
по формированию нового,
своеобразного подхода
к пластике и к искусству в целом.

Габо не имел специального художественного образования. Его первые работы - собранные из картона конструктивные «Головы» - возникли в середине 1910-х годов, его последние произведения, сделанные незадолго до смерти - монументальные конструкции из стали, изменили традиционное представление о монументальной скульптуре.



Известный прежде всего как скульптор, Габо пробовал свои силы практически во всех сферах художественного творчества, и не без успеха. Художник экспериментировал в области синтеза скульптурных и архитектурных форм.

Имел опыт в области сценического оформления.
С именем мастера связано несколько дизайнерских проектов по оформлению интерьеров, а также новая концепция автомобиля.
Известен целый ряд графических работ Габо, увлекшегося в поздние годы ксилографией; живописные полотна также составляют часть его наследия.

Наум Габо работал в технике конструирования, ваяния, моделирования струнами, использовал стереометрический метод, применял электросварку и простую склейку деталей для сборки своих конструкций, подсоединял к ним мотор и подвешивал их в воздухе.

Габо родился в России, он жил и творил во многих европейских странах и в США. Каждый раз покидать дом, родных, друзей и коллег его заставляли войны, погромы и революции, бушевавшие на протяжении всей первой половины XX века. В связи с этим принято разделять творчество Габо на периоды, в соответствии с тем, в какой стране находился мастер:

1890-1910 - Детство и школьные годы в России

1910-1914 - Мюнхен, университетские годы

1914-1917- Норвегия

1917-1922 - Советская Россия

1922-1932 - Берлинский период

1933-1936 - Парижский период

1936-1946 - Английский период

1946-1977 - Американский период.

Каждый из периодов творчества мастера характеризуется поисками новых подходов к выражению в пространственных формах представлений, которые он собирательно именовал «конструктивной идеей».

Хронология жизни и творчества художника

Габо вырос в большой состоятельной еврейской семье, жившей в Брянске. Точные дата и место рождения скульптора не известны. Родители Габо зарегистрировали дату рождения своего четвертого сына как

5-ое августа 1890 года.

Семья Певзнеров дала миру двух выдающихся творческих личностей - художника и скульптора Нотана (Антуана, Антона) Певзнера и Неемию (Наума) Певзнера.

Наум вырос в среде, где ценность технического прогресса была непреложной, а все окружавшие его любимые и авторитетные люди имели техническое образование.

Самым ранним талантом, открывшимся у Габо, оказался талант поэтический. Со школьных лет и до конца своей жизни он создавал литературные произведения, некоторые из которых позже были опубликованы в печати.

В 1904 году старший брат Марк забирает Наума в Томск, с целью подготовки к соответствующему классу гимназии или реального училища, но через год гимназист возвращается в Брянск.

С 1907 по 1910 годы Наум учится в гимназии в Курске и заканчивает ее с особой наградой «За достижения в области литературы и творчества».

С 1907 года Наум начинает экспериментировать с рисунком, делает первые опыты в живописи.

В 1910 году Наум Певзнер уезжает за границу, учится в Мюнхене, сначала на медицинском факультете университета, затем в Инженерно-политехнической школе.

Во время учебы увлекается пропагандой нового видения художественных произведений как системы абстракций.

Возвращаясь в Брянск на каникулы, много рисует, пишет акварелью и маслом, в том числе портреты своих родственников.

В Германии он посещает лекции известного швейцарского искусствоведа, ученого Генриха Вельфлина по истории искусства. Путешествует по Италии, где главной целью являются музеи, знакомится с искусством старых мастеров.

В 1914 году художник уезжает из Германии, так как оставаться там было небезопасно. Некоторое время живет со старшим братом в Копенгагене, затем переезжает в Христианию (ныне Осло).

Сэр Наум Габо – Автопортрет
1907-1912

В 1915-1916 годах Наум Певзнер занимается созданием первых конструктивистских скульптур, подписывая их **псевдонимом - Габо.**

Наум Габо.

HAMLET. 1912

Жанр: живопись

Наум Габо. CHRISTMAS («Рождество»). 1914

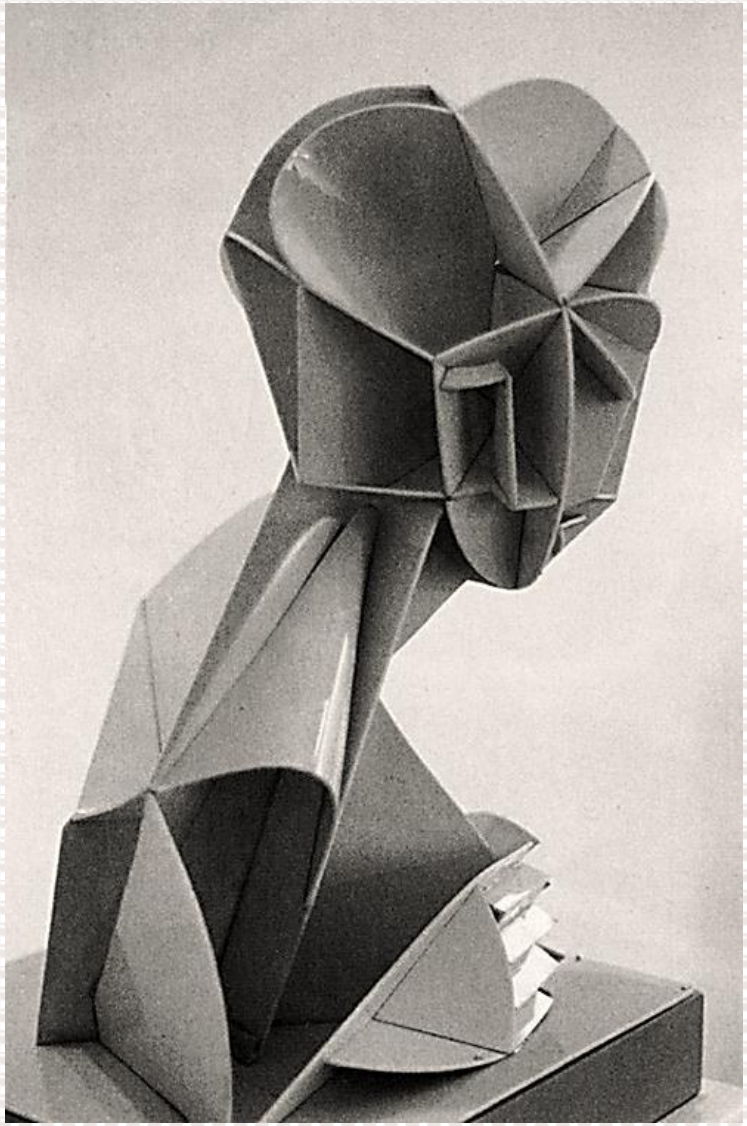
Жанр: живопись

Как правило, конструкции Габо абстрактны, или, как говорил сам художник, абсолютны, однако среди них есть несколько близких к натуралистическим работам – «голов».

Конструкция лишена привычных признаков красоты женского лица: нежной кожи, изящной формы глаз, даже поверхности щек, все-таки перед нами образ прекрасного женского лица; мы узнаем образ в прообразе.

Наум Габо. HEAD NO. 2.
Дата завершения: 1916

Стиль: Конструктивизм
Жанр: скульптура



Наум Габо.
MODEL FOR «CONSTRUCTED TORSO»
Дата завершения: 1916.

Стиль: Конструктивизм
Жанр: скульптура

Наум Габо.
HEAD IN A CORNER.
Дата завершения: 1917

Стиль: Конструктивизм
Жанр: скульптура

Наум Габо. TESTA DI DONNA. 1917-1920

В 1917 году Наум Габо вместе с братом Антоном возвращается в Россию и снимает студию в Москве, работает соредактором газеты «ИЗО».

В 1919-22 годах делает образцы монументальной утилитарной пластики, в частности проект радиовышки в Серпухове.

В 1920 году Наум Габо с братом Антоном Певзнером выпустили **«Реалистический манифест»,** провозглашавший новый стиль, идеи которого значительно повлияли на искусство и архитектуру XX века. Главная мысль манифеста:

«Пространство и время - единственные формы, в которых строится жизнь, и стало быть, должно строиться искусство».

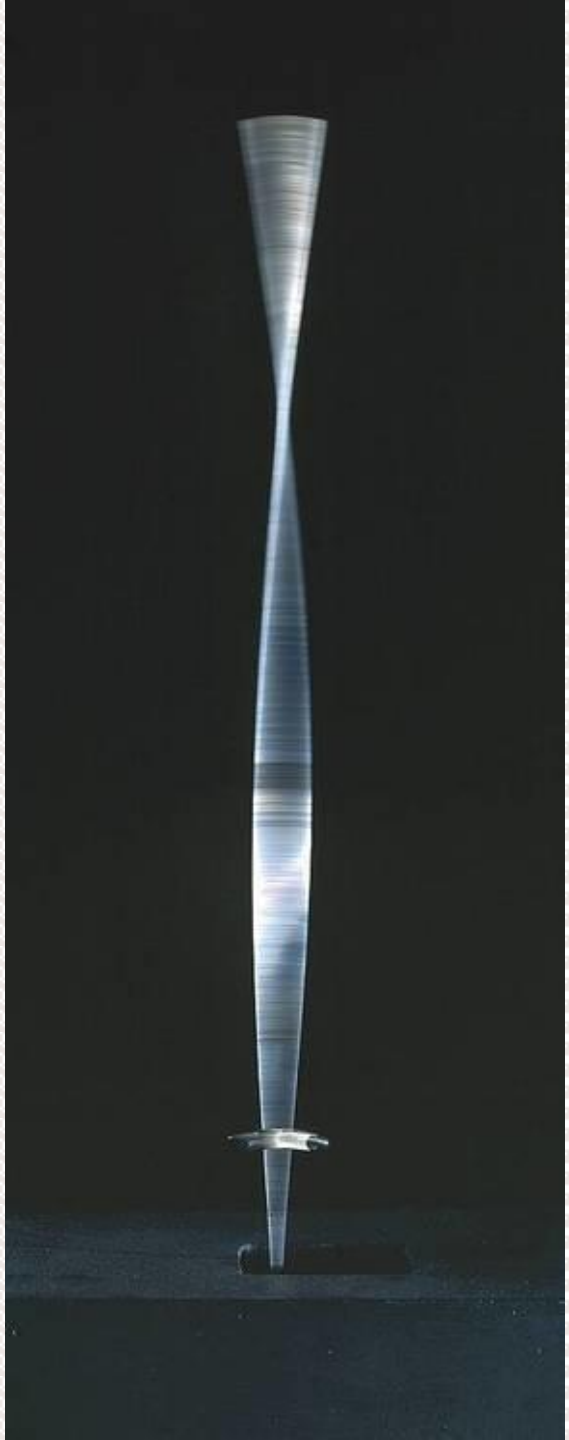
Впоследствии Габо развил идеи манифеста в концепцию «конструктивной скульптуры».

ИЗ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО МАНИФЕСТА БРАТЬЕВ ГАБО

«Все ложь – действительна одна только жизнь и её законы».
«Не врать о будущем невозможно, а врать о нем можно сколько угодно».
«И мы заявляем, что крики о будущем для нас то же, что и слезы о прошлом - подновленная мечта».
«Мы не ищем себе оправдания ни в прошлом, ни в будущем».
«Дело – высшая и вернейшая истина».
«Действительность – высшая красота».
«Необходимость – высшая и справедливейшая из моралей».

В конце 1922 года художник обосновывается в Берлине, куда выехал при содействии А.В. Луначарского для участия в 1-й Русской художественной выставке в галерее Van Diemen. Входит в авангардистское объединение «Ноябрьская группа»; примыкает к движению «Стиль». Выступает с докладами, участвует в авангардистских выставках в Германии и Голландии.

В дальнейшем Габо создает беспредметные скульптуры, применяя широкий спектр конструктивно-технологических приемов и разнородные материалы (алюминий, сталь, гранит, фосфоритная бронза, позолота, картон, зеркало, плексиглас, металлические пружины, проволока, акрил и нейлон).



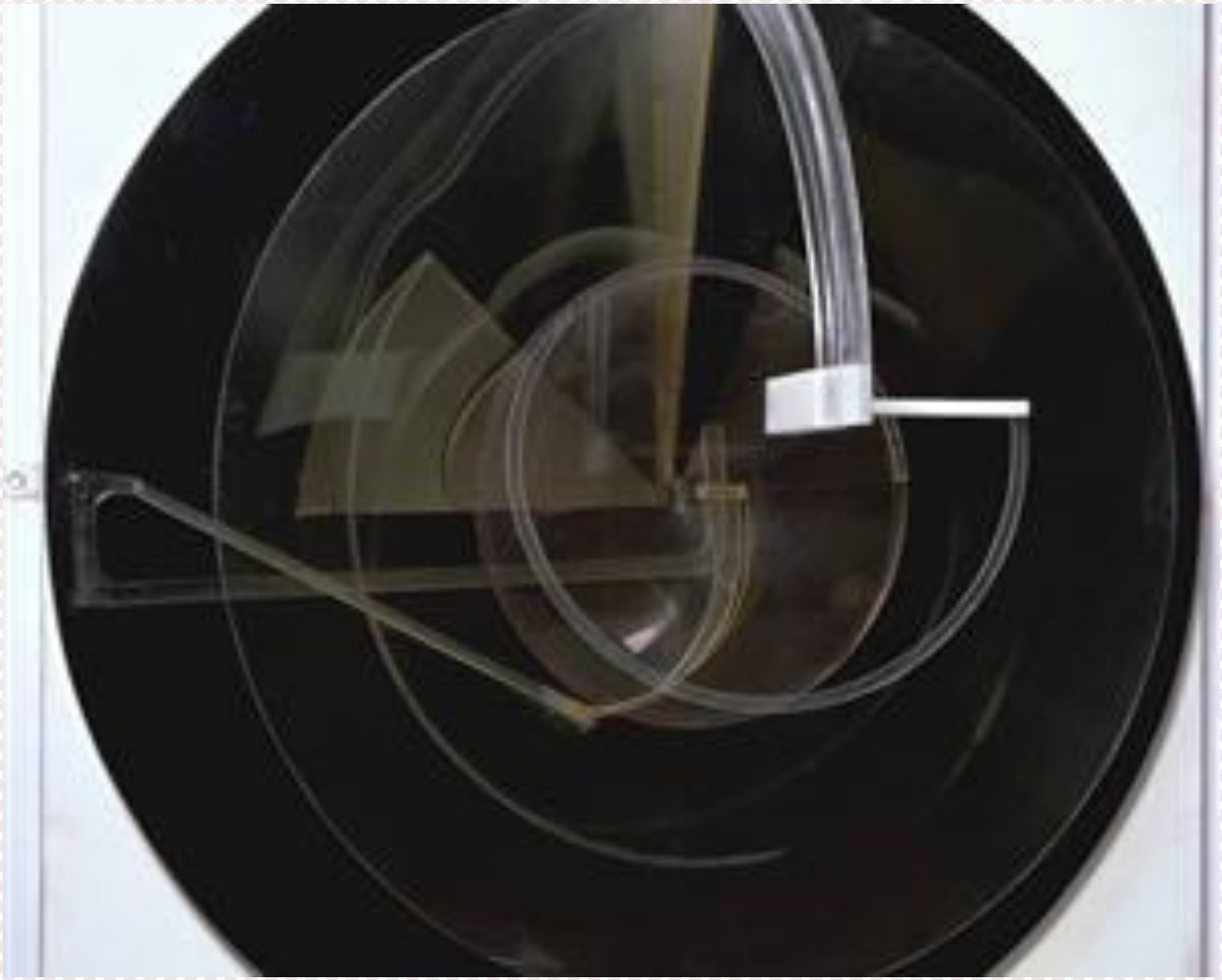
Скульптор конструирует прозрачные и полупрозрачные формы, объекты с отверстиями, нишами и разрывами, объемные композиции, образованные множеством натянутых нитей, кинетические конструкции.

Первая кинетическая конструкция Н. Габо - KINETIC CONSTRUCTION. 1919-1920.

Стиль: Кинетическое искусство Жанр: скульптура

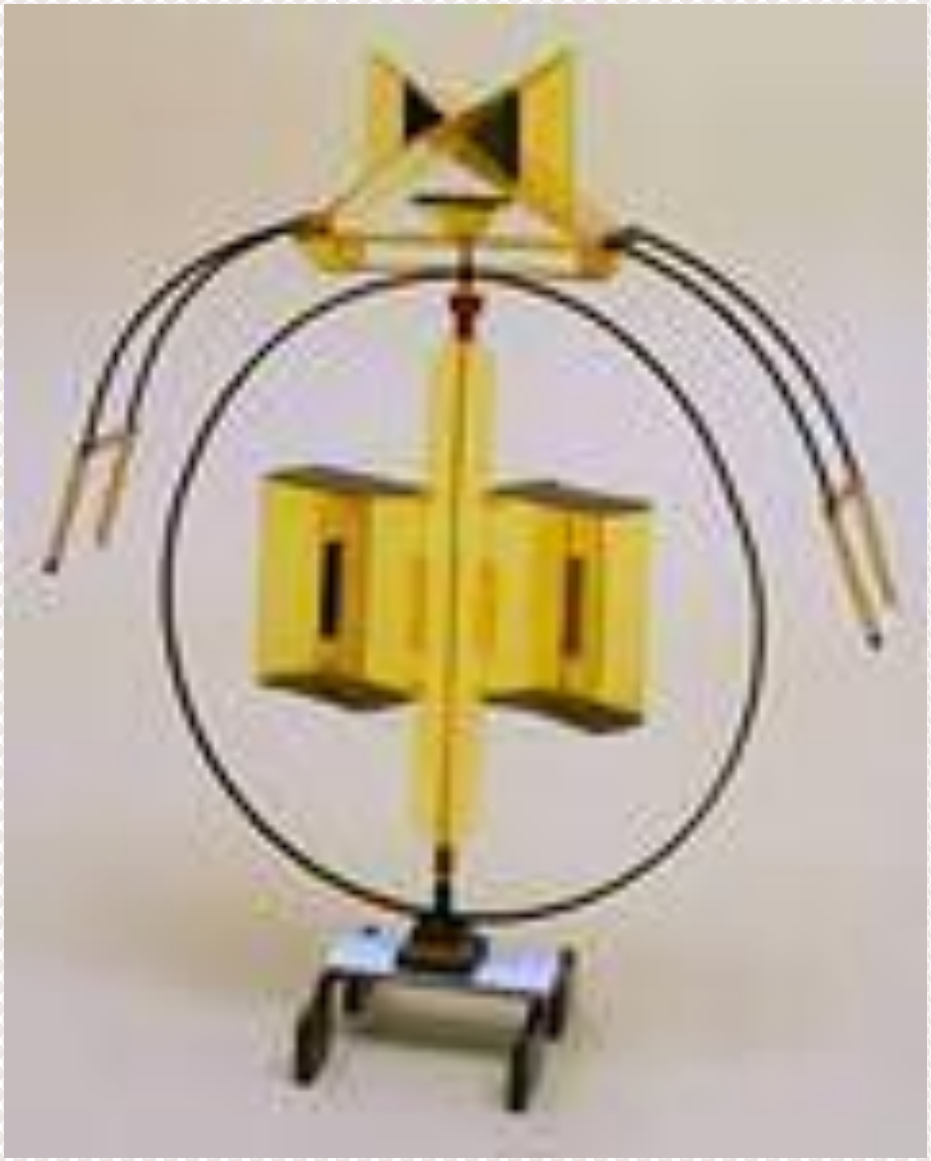
Кинетическое искусство, кинетизм

(от греческого Kinesis -движение), — направление в искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства. Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие.



Наум Габо . CIRCULAR RELIEF. Дата завершения: 1925

Стиль: Кинетическое искусство Жанр: скульптура



Наум Габо.
MODEL FOR «ROTATING FOUNTAIN».
Дата завершения: 1925

Стиль: Кинетическое искусство

Жанр: инсталляция

Наум Габо. MODEL FOR «CONSTRUCTION IN SPACE «TWO CONES» .
Дата завершения: 1928

Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: скульптура**

Наум Габо. MODEL FOR «TORSION». Дата завершения : 1928

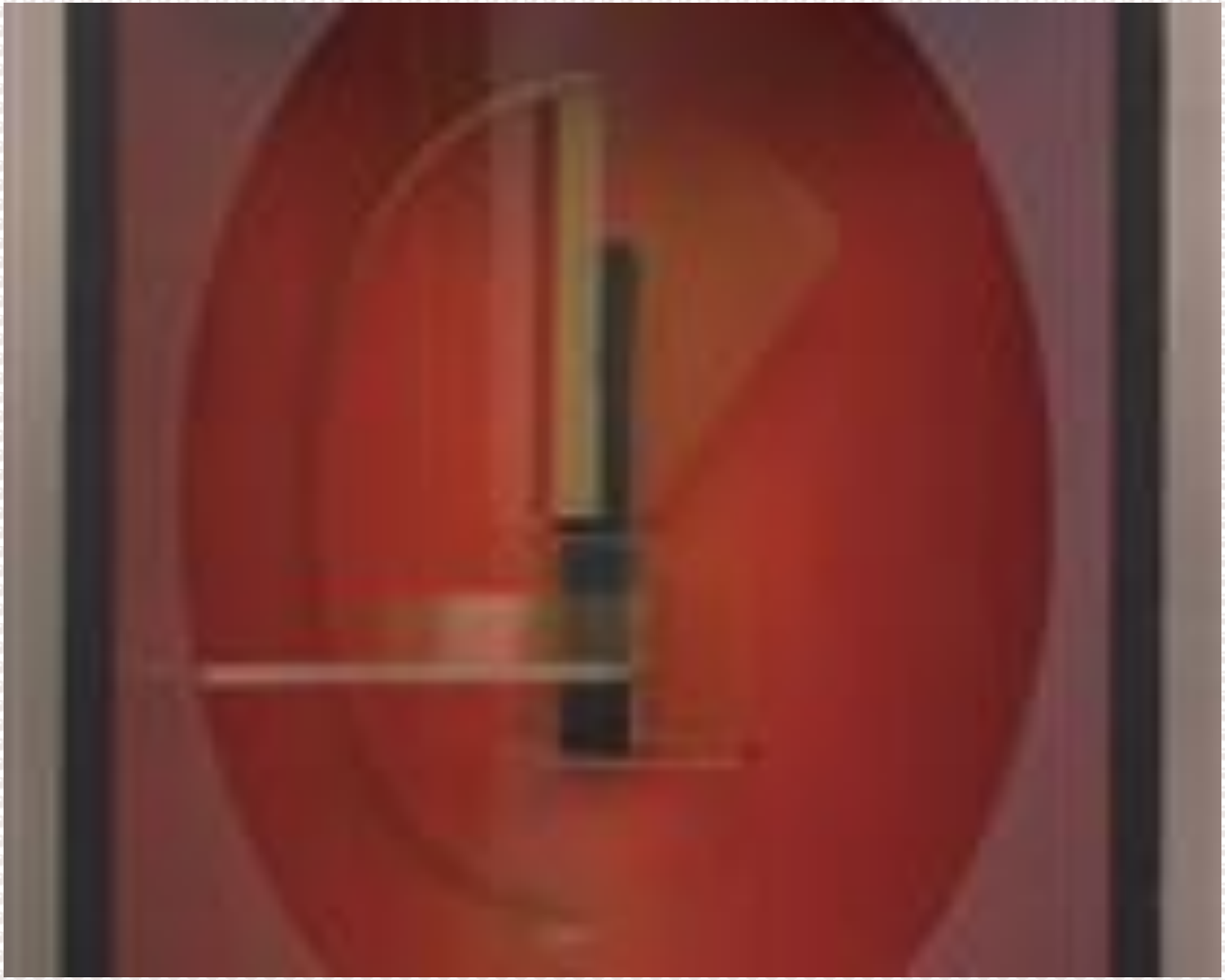
Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: скульптура**

Конструктивизм *принято считать русским (точнее говоря, советским) явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы, как модерна, так и оголённого конструктивизма.*

Наум Габо . MODEL FOR «TORSION» . Дата завершения: 1921

Стиль: Конструктивизм Жанр: инсталляция

Наум Габо . COLUMN. 1923 (реконструирована в 1937).



Наум Габо . RED CAVERN. Дата завершения: 1926.

Стиль: Конструктивизм Жанр: инсталляция

Наум Габо .

FACE IN A HEADDRESS. 1926.

Жанр: живопись

20-е годы

Проекты:

В 1925 году Наум Габо исполняет проекты монументов для аэропорта, для Института физики и математики в Берлине, проект праздничного оформления Бранденбургских ворот - в 1929 году.

Выставки:

В 1924 проводит с братом Антоном выставку «*Русские конструктивисты: Габо, Певзнер*» в парижской галерее Percier, в 1926 - вместе с Певзнером и Ван Дусбургом - выставку в галерее Little Revue в Нью-Йорке, в 1930 году открывает первую персональную выставку под названием «*Конструктивная пластика*» в Ганновере.

Оформление театральных постановок:

В 1926-27 гг. совместно с братом оформляет для Русского балета С. П. Дягилева постановку «Кошечка» А. Соге с использованием жести, зеркал и упрощенной геометрической конструкции сцены.

В 1932-35 годы Габо живет в Париже, становится одним из организаторов авангардистского объединения «Abstraction-Creation». В 1935 году поселяется в Лондоне. Спустя год женится на англичанке Мириам Израэльс, в 1941 у них родится дочь Нина-Серафима.

В 1936 выставляется в Чикаго (совм. с А. Певзнером), в Лондоне (выставка «Абстрактное и конкретное»).

В 1937 вместе с Б. Никольсоном и Л. Мартином издает журнал «Circle: International Survey of Constructive Art», в котором публикует ряд теоретических статей («Конструктивная идея искусства», «Скульптура: резьба и конструирование в пространстве» и др.)

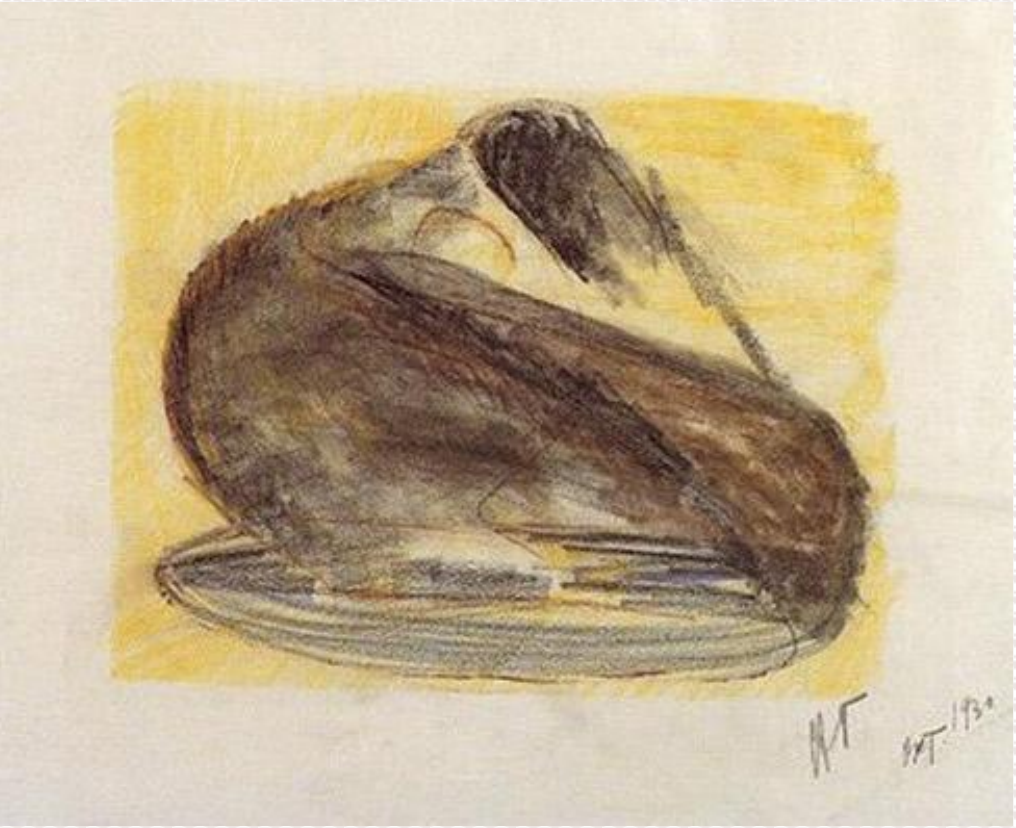
В 1938 впервые посещает США в связи с устройством персональных выставок в Хартфорде и в галерее в Нью-Йорке.

Наум Габо.TWO CUBES (Demonstrating the Stereometric Method).
Дата завершения: 1930

Стиль: Коструктивизм **Жанр: скульптура**

Наум Габо. КОНСТРУКЦИЯ В НИШЕ. 1930

Стиль: Конструктивизм

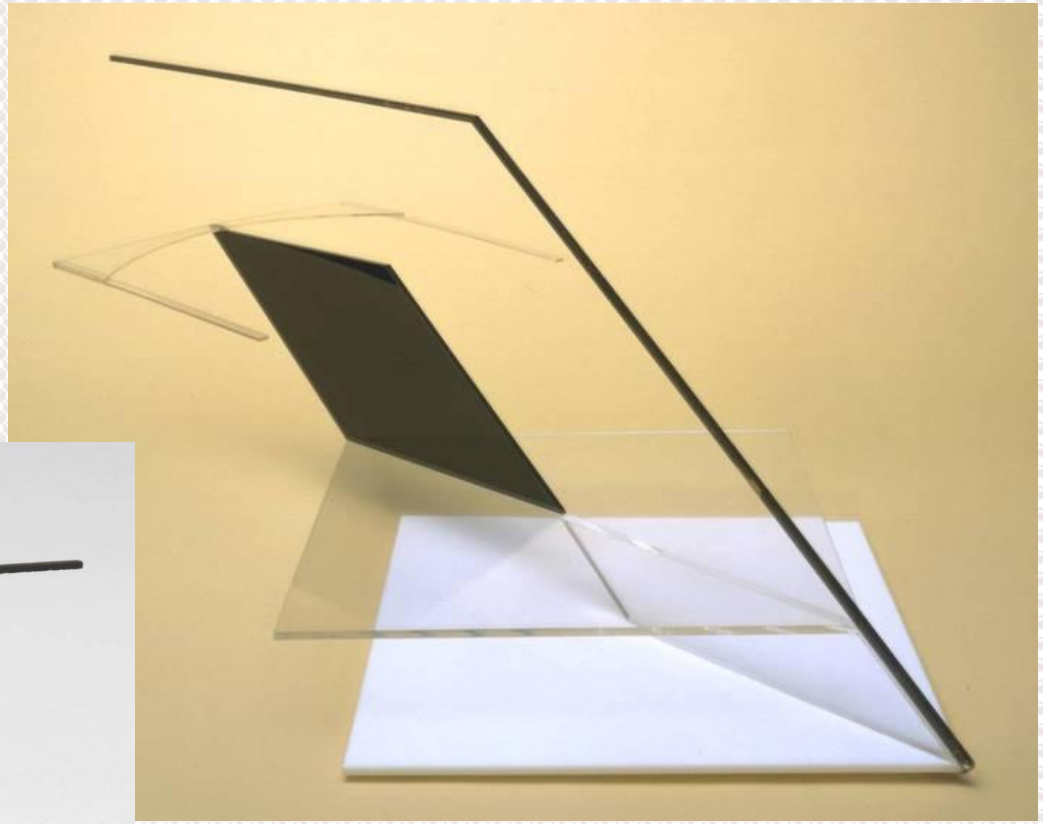


Наум Габо. SKETCH FOR A CARVING IN STONE (1931)
Эскиз для работ по камню

Наум Габо.

CONSTRUCTION FOR A POND.

1931



Наум Габо. МОНУМЕНТ ДЛЯ АЭРОПОРТА.

Около 1932-1948.

Наум Габо.
CONSTRUCTION ON A LINE.
1935

Наум Габо.
CONSTRUCTION
IN SPACE (CRYSTAL).
1935-1937

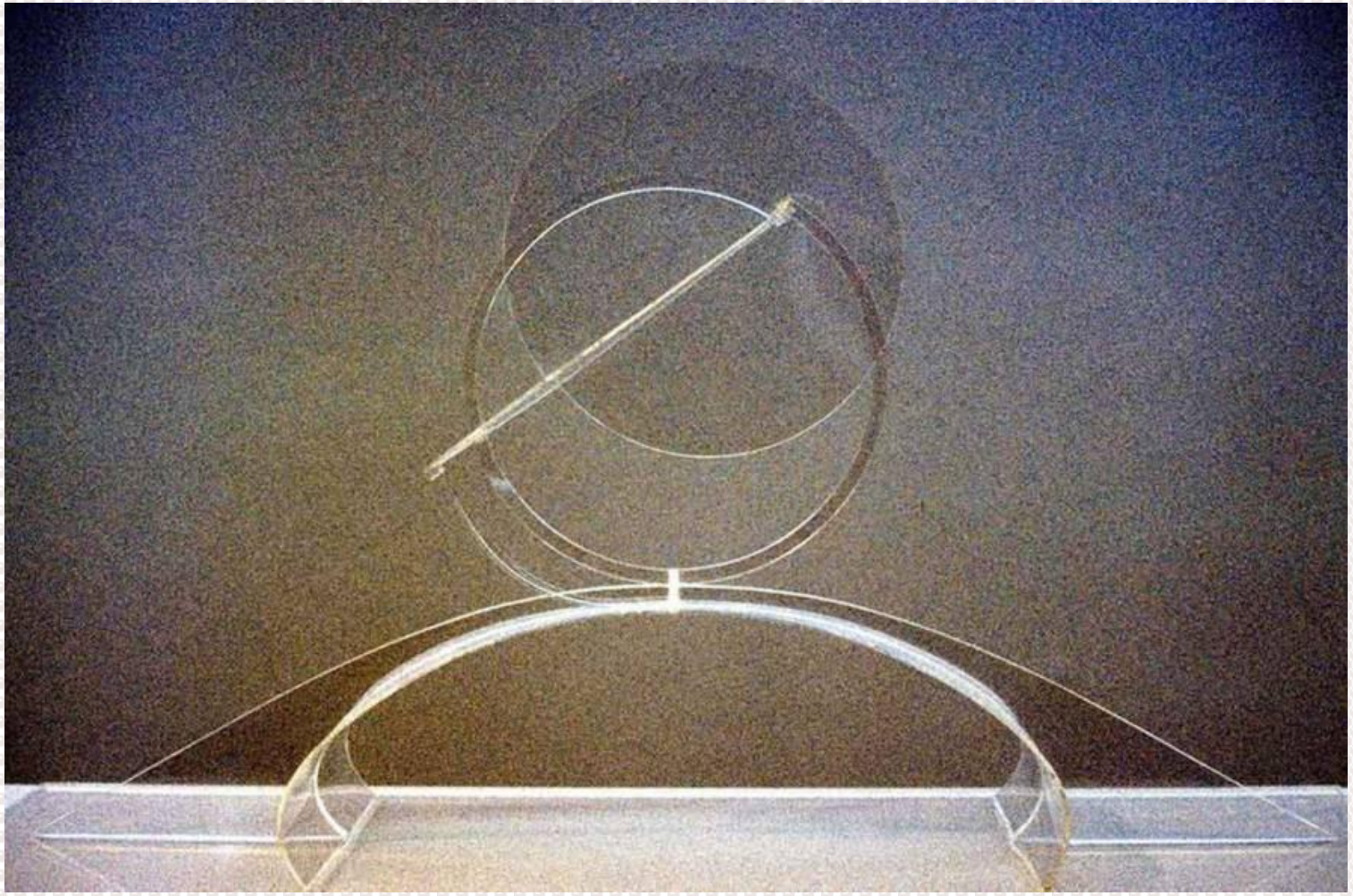
Наум Габо. КОНСТРУКЦИЯ «КАМЕНЬ С ВОРОТНИКОМ». 1936-1937

Стиль: Коструктивизм **Жанр: скульптура**

Наум Габо. TRANSLUCENT VARIATION ON SPHERIC THEME.

1937 (реконструирована в 1951)

Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: инсталляция**



Наум Габо. КОНСТРУКЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. 1937

Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: инсталляция**

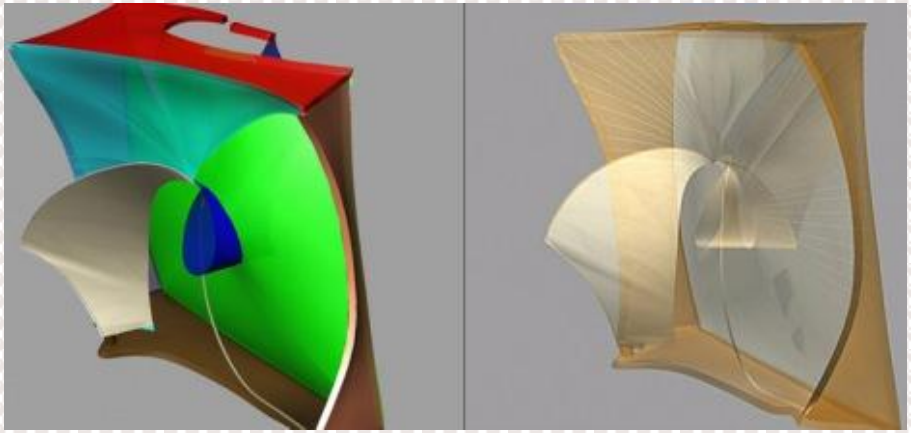
Наум Габо. CONSTRUCTION ON A LINE. Дата завершения: 1937

Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: инсталляция**

Наум Габо. MODEL FOR «SPHERIC THEME». Дата завершения: 1937

Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: скульптура**

Наум Габо.
CONSTRUCTION IN SPACE (CRYSTAL).
1937-1939

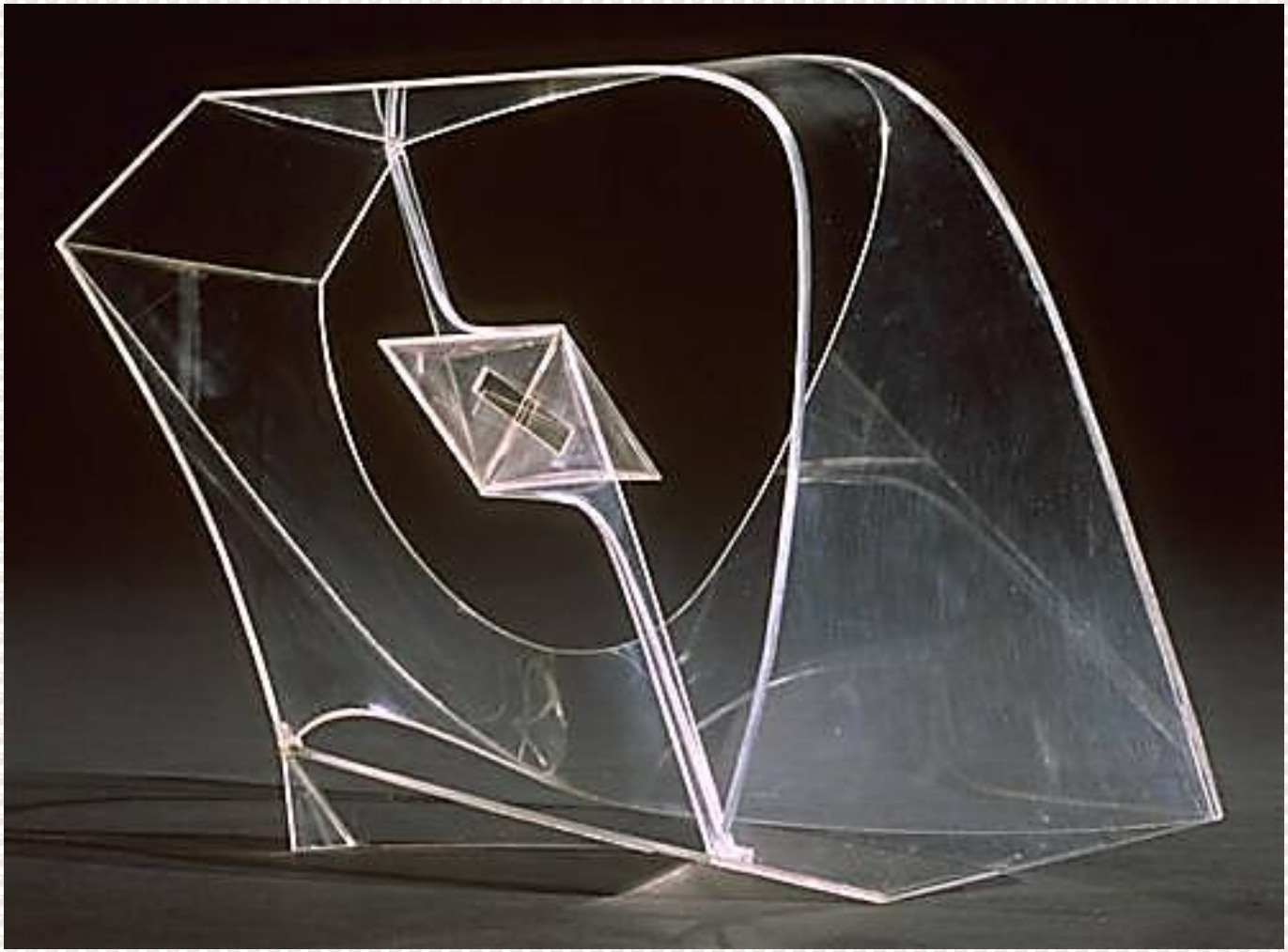


Стиль: Кинетическое искусство

Жанр: скульптура

В 1944 году Наум Габо становится членом Союза исследователей дизайна (Design Research Unit) и разрабатывает дизайн автомобилей «Jowett».

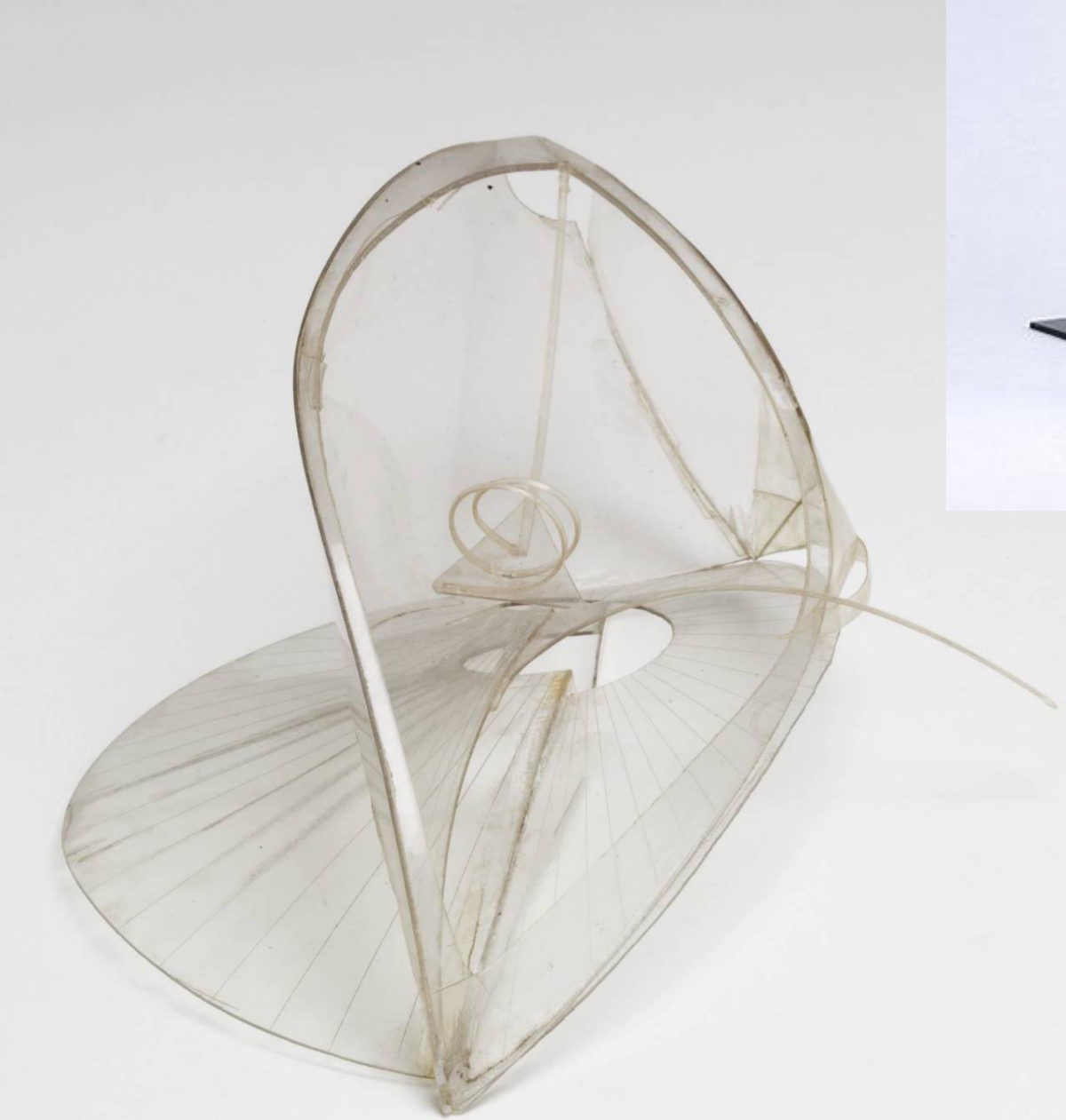
С 1946 года живет в США, американское гражданство принимает в 1952 году. В Уотербери, что недалеко от Нью-Йорка, он открывает мастерскую, которая становится своеобразным центром конструктивизма.



Наум Габо. CONSTRUCTION IN SPACE WITH CRYSTALLINE CENTRE.

Дата завершения: 1940

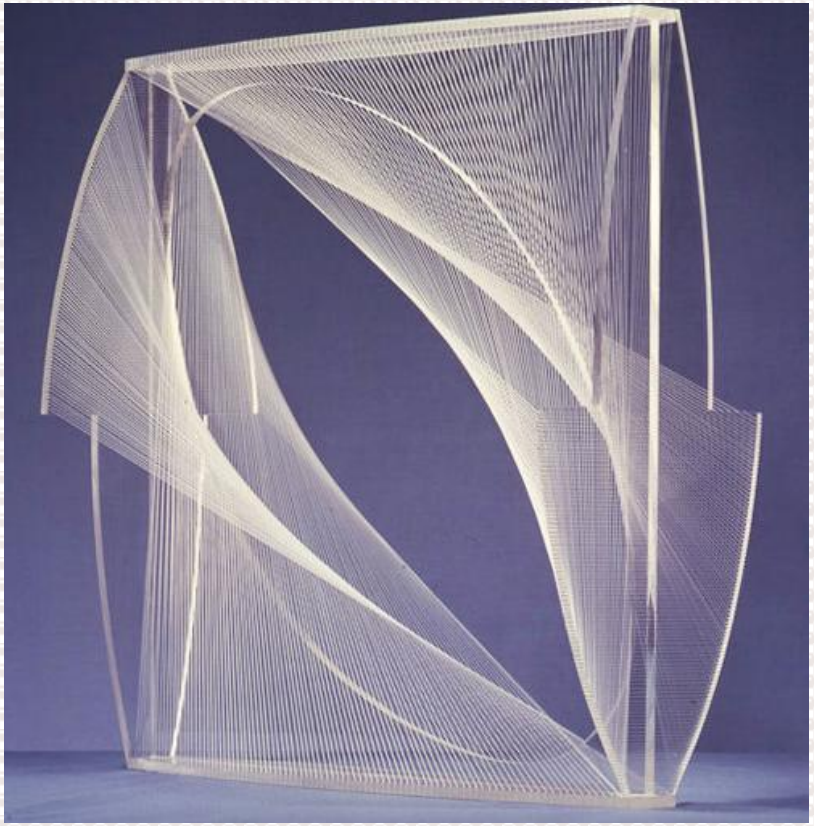
Стиль: Кинетическое искусство **Жанр: скульптура**



Наум Габо.
SPIRAL THEME.
Дата завершения: 1941

Стиль: Кинетическое искусство

Жанр: скульптура



Наум Габо.
LINEAR CONSTRUCTION IN SPACE NO.1 (VARIATION). 1943

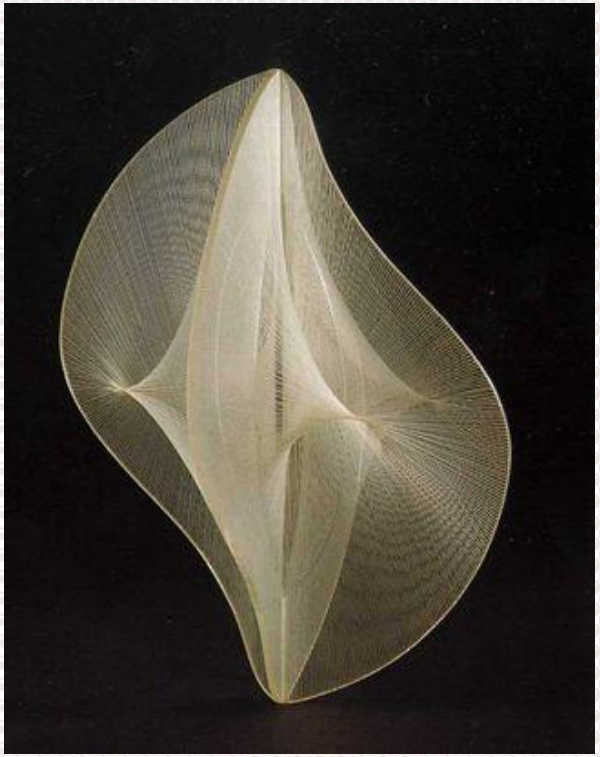
Наум Габо. NOCTURNE. 1943

Жанр: живопись

Наум Габо. CONSTRUCTION IN DEPTHS. 1944

Стиль: Конструктивизм **Жанр: живопись**

Наум Габо.
LINEAR CONSTRUCTION IN SPACE NO. 2 .
1949-53



Стиль: Конструктивизм **Жанр: скульптура**

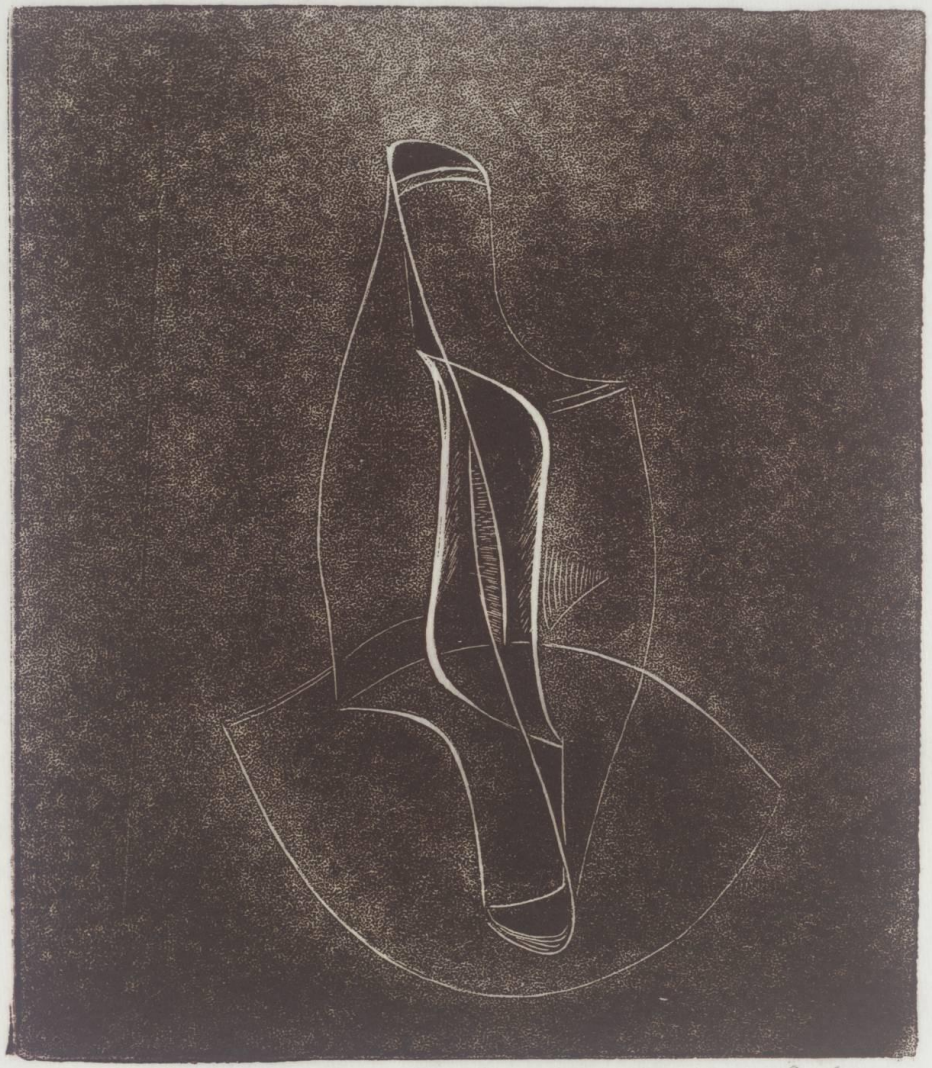
В 1950-е годы талантливый художник получает международное признание. Исполняет ряд престижных заказов: конструкцию для Музея искусств в Балтиморе (1950-51), барельеф для Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке (1956),

скульптуру для здания «Bijenkorf» – в Роттердаме (1956-57).

Получает 2-й приз международного конкурса за проект «Монумента неизвестному политзаключенному» (Лондон, 1953), премию Фонда Гуггенхейма (1954), медаль Художественного института в Чикаго (1954).

Наум Габо. ЛИНЕЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ № 4 . 1950

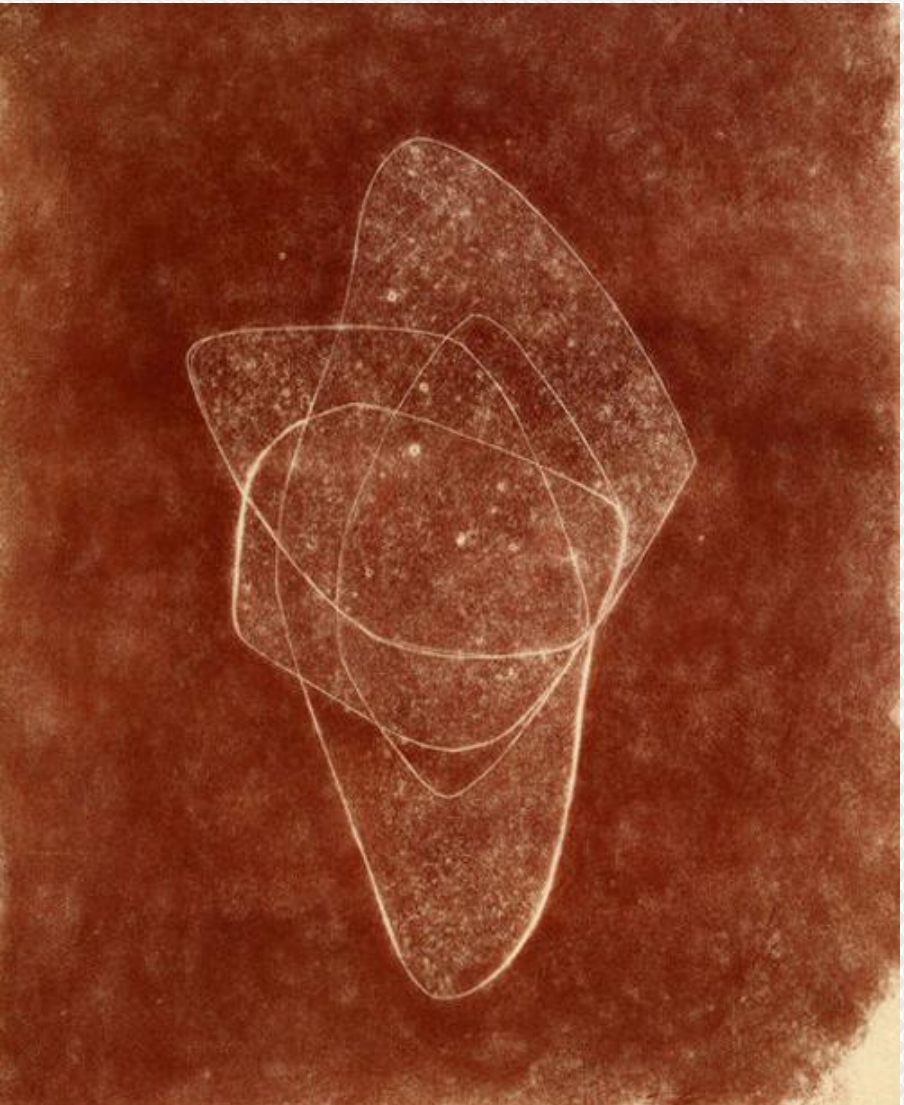
Стиль: Коструктивизм **Жанр: скульптура**



Наум Габо.
Без названия. 1950

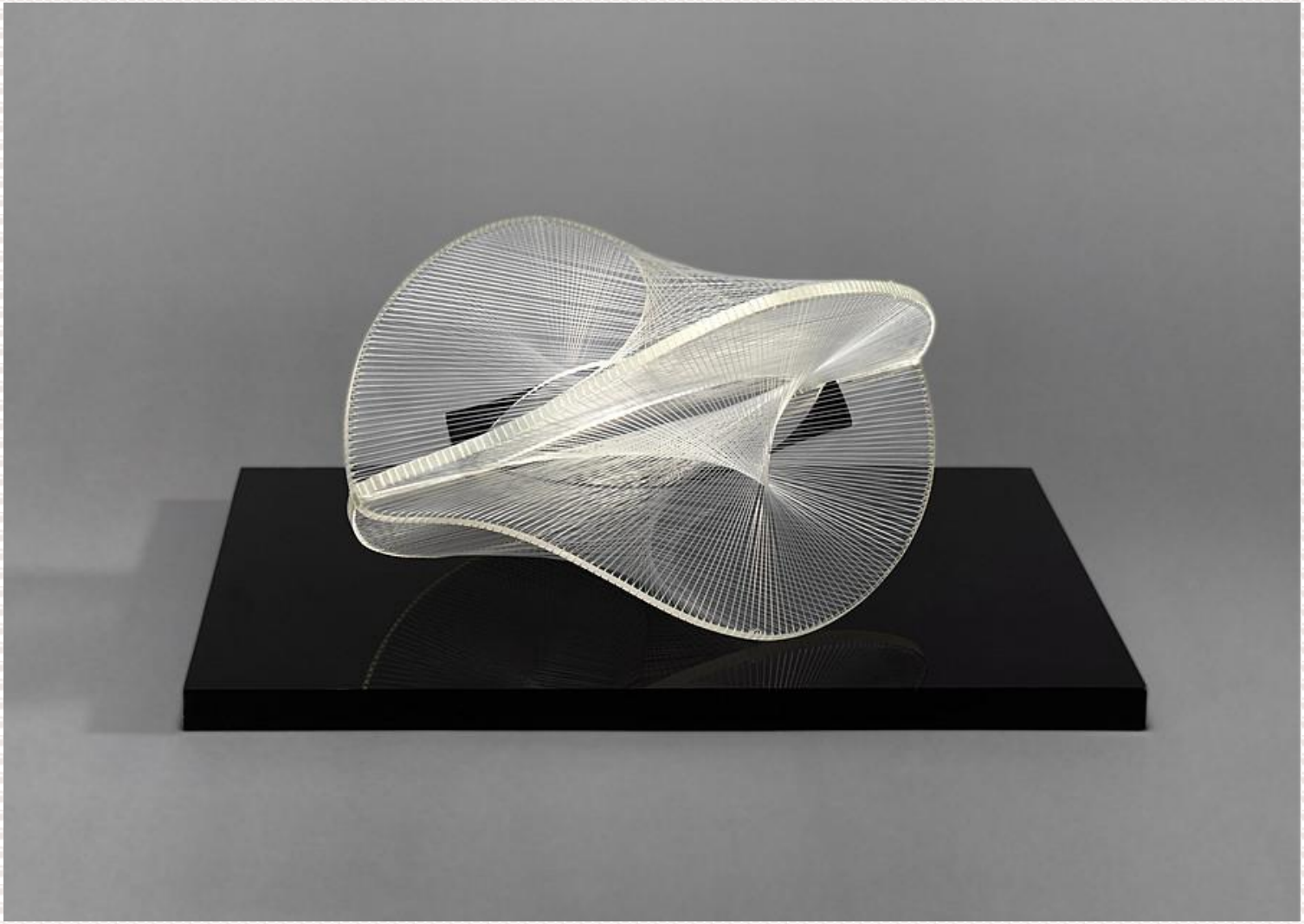
Наум Габо.
Без названия. 1950

Наум Габо.
Без названия.
Около 1955-1956



Наум Габо.
Без названия.
Около 1955-1956

Наум Габо. Без названия. Около 1956-1973



Наум Габо. LINEAR CONSTRUCTION IN SPACE NO. 2. 1958

Стиль: Конструктивизм Жанр: скульптура

Наум Габо.
LINEAR CONSTRUCTION
NUMBER 4 IN BLACK AND GRAY.
1954-1959

Наум Габо.

CONSTRUCTION IN SPACE.

1957 – 1967.

Наум Габо.
LINEAR CONSTRUCTION
IN SPACE NO. 3, WITH RED.
1957 – 1958.

Медали сразу нескольких американских университетов художник получает в 60-е годы.

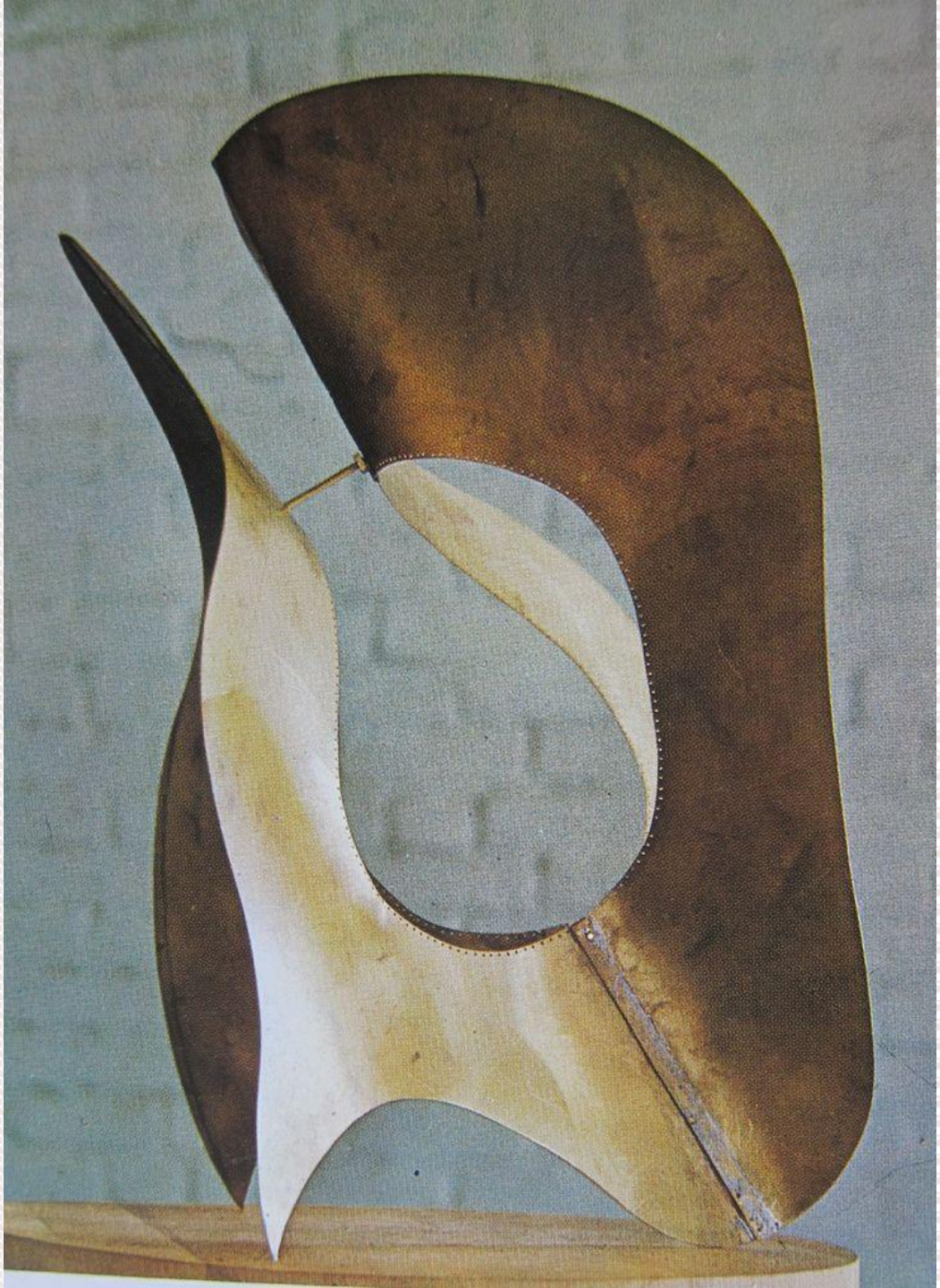
В 1960-70-е Наум Габо обращается к живописи и ксилографии. Читает лекции на архитектурных факультетах.

В 1962 приезжает в Москву и Ленинград, встречается с братьями Алексеем, Еремеем и Марком.

В 1965-66 годах передвижная ретроспективная выставка его работ проходит по маршруту: Амстердам – Мангейм – Дуйсбург – Цюрих – Стокгольм – Лондон;

в 1970-72 – по маршруту: Копенгаген – Берлин – Ганновер – Гренобль – Лиссабон.

Скончался Наум Габо 23 августа 1977 года в Уотербери (штат Коннектикут, США).



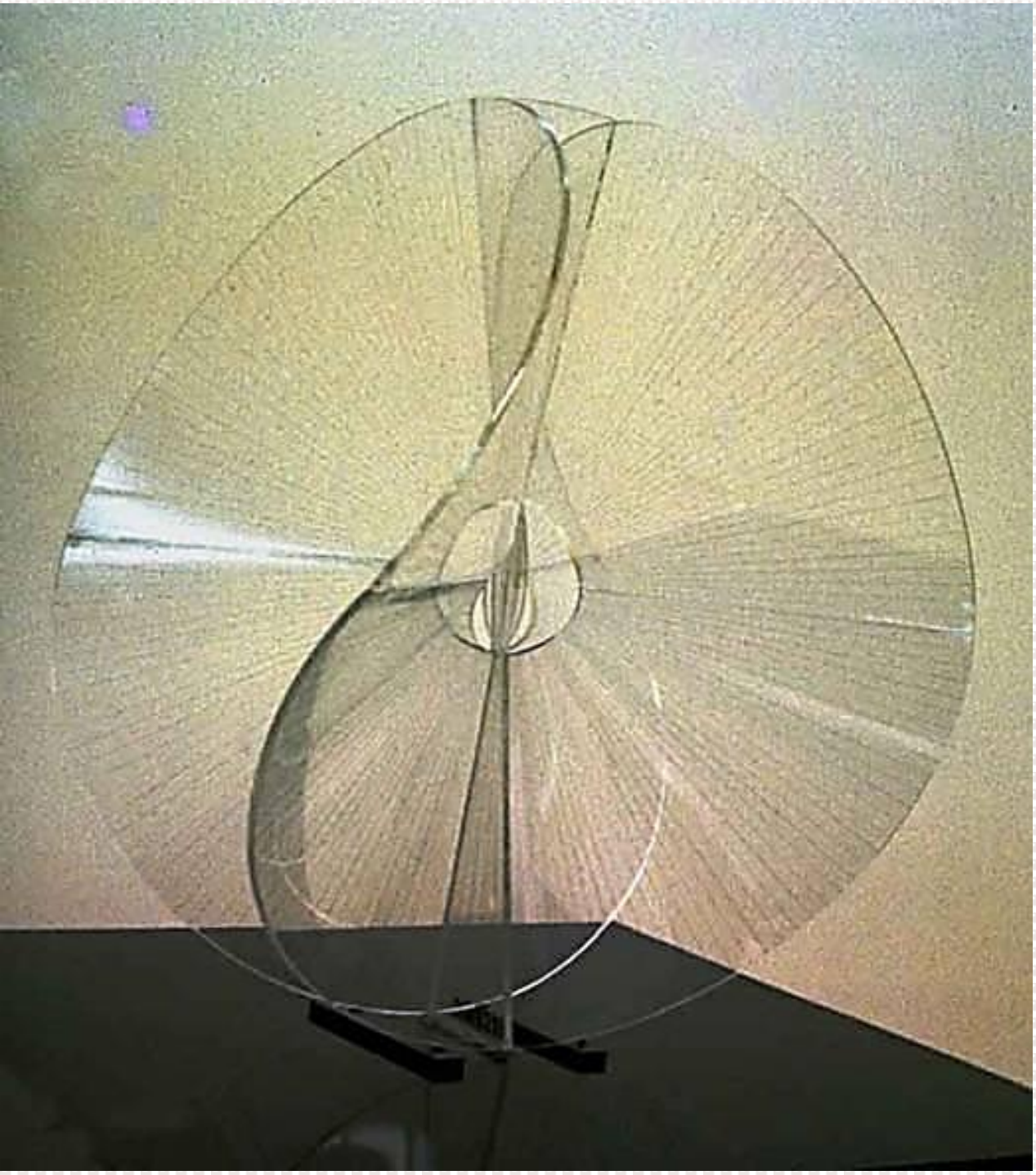
Наум Габо.

ARCO N2. 1960

Наум Габо.

БРОНЗОВАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ТЕМА.

Около 1960



Наум Габо.
ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ВАРИАЦИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ.
1961

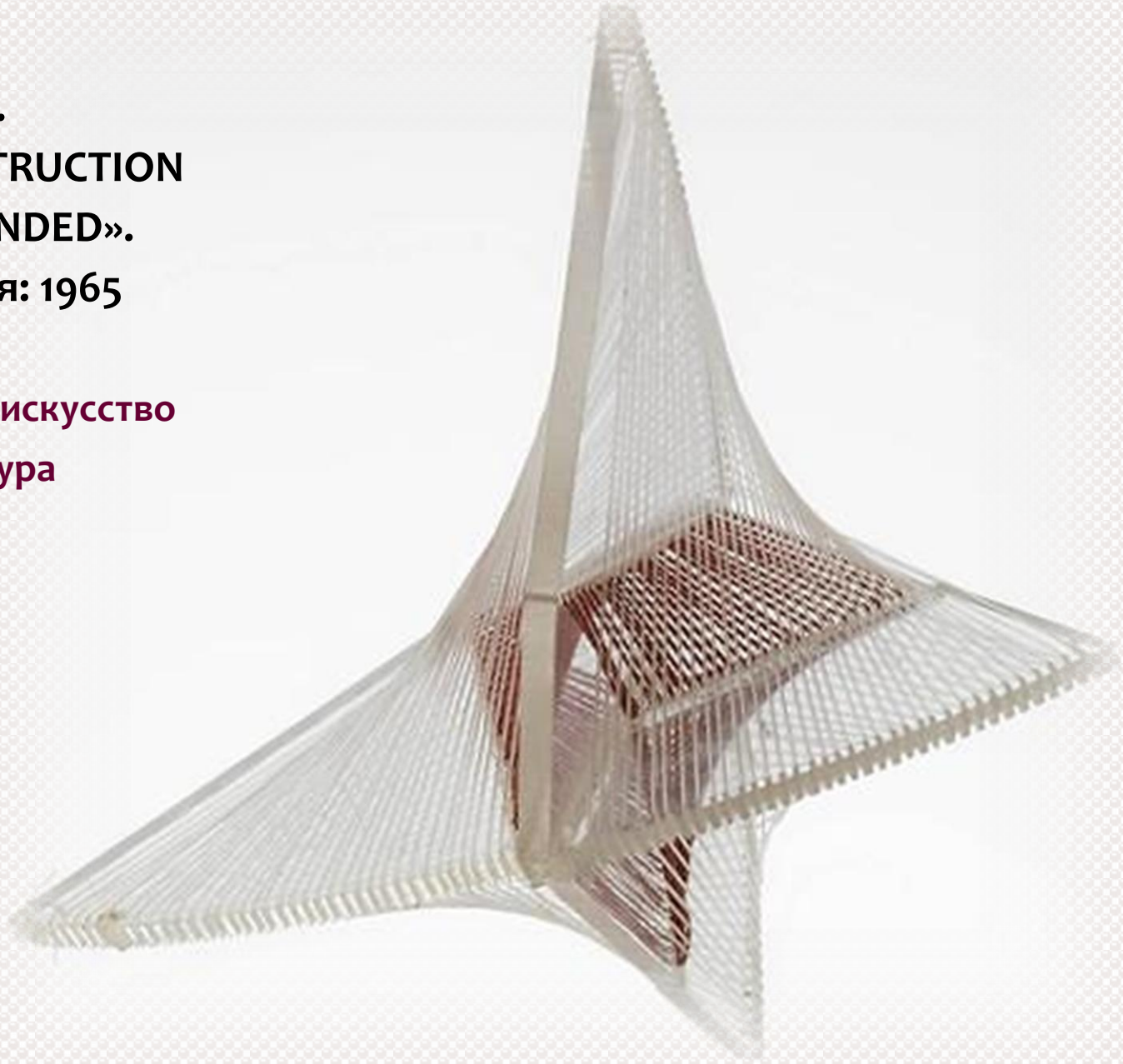
Наум Габо. КРАСНЫЙ КАМЕНЬ.
1964 - 1965

Наум Габо. QUARTZ STONE.
1964-1965

Наум Габо.
MODEL FOR «CONSTRUCTION IN SPACE» SUSPENDED».
Дата завершения: 1965

Стиль: Кинетическое искусство

Жанр: скульптура



Наум Габо. OPUS XIX. 1969

Наум Габо.
ЛИНЕЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
№ 2. 1970-1971

Наум Габо.
SPHERIC THEME, 1976

Наум Габо был лауреатом многочисленных премий в области искусства, членом Королевской академии искусств в Стокгольме, почётным доктором Королевского колледжа искусств в Лондоне, почетным рыцарем Ордена Британской Империи, одним из 50 почетных членов Американской академии искусств и словесности, награждён Логановской медалью за вклад в искусство (США).

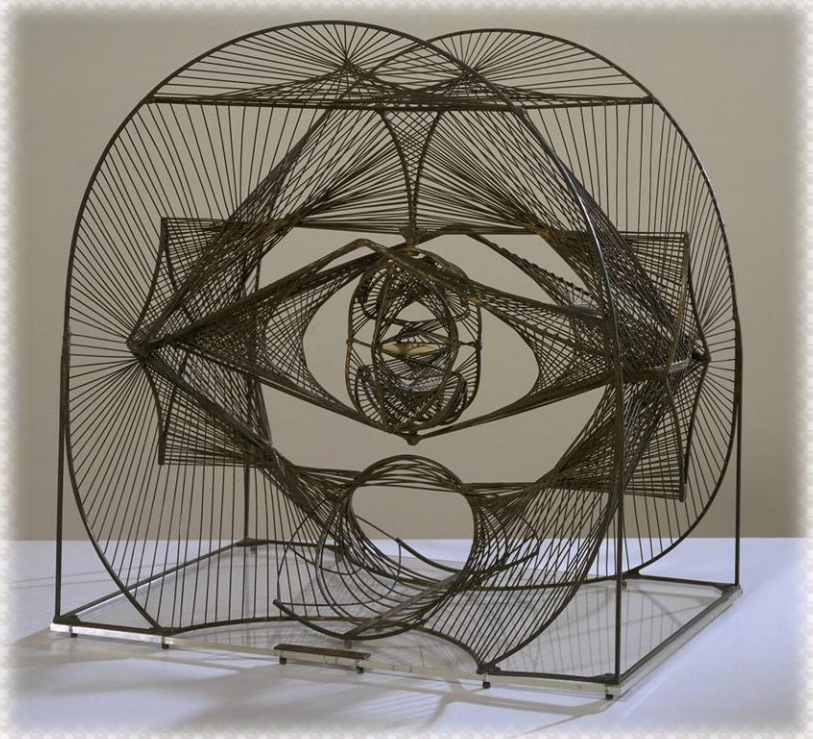
Сохранение творческого наследия и памяти о Науме Габо

Наиболее известные частные и национальные собрания произведений в мире

Самой большой частью наследия скульптора обладает **лондонская галерея Тейт.** **Берлинская галерея** (Berlinische Galerie) приобрела целый ряд произведений скульптора. **Галерея Йельского университета**, унаследовавшая коллекцию Анонимного общества К. Драер и М. Дюшана, обладает рядом ранних произведений Габо.

Американские музеи, такие как **Музей современного искусства в Нью-Йорке** (MOMA) и **музей Соломона Гугенхайма, художественные музеи Далласа и Филадельфии.**

Европейские коллекции, такие как **Кёльнский музей Людвига, Национальная галерея Берлина, Музей современного искусства Гренобля, государственный музей Амстердама** хранят в своих собраниях произведения скульптора..

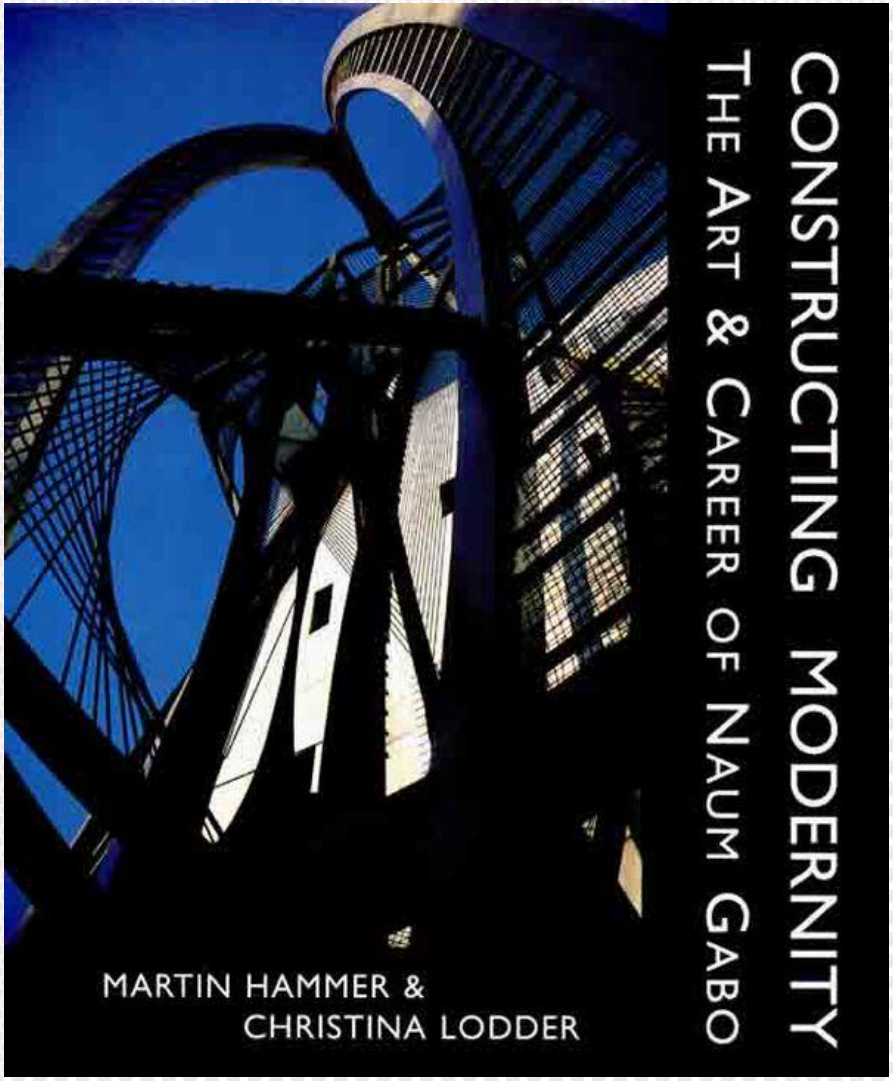


Большая часть его наследия принадлежит наследникам - единственной дочери **Нине Габо-Уильямс и зятю Грему Уильямсу,** проживающим в графстве Кент в Англии, и частным собраниям по всему миру.

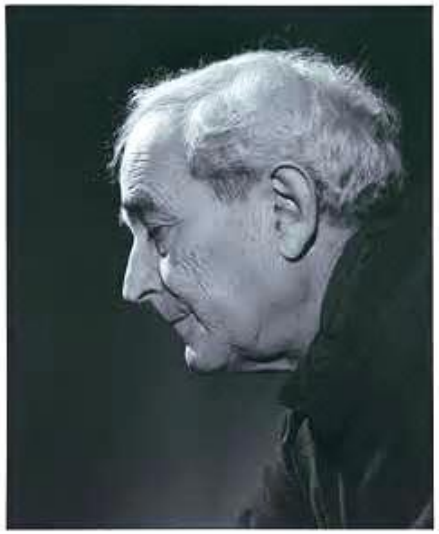
Фонтан у больницы Святого Томаса в Лондоне.

"REVOLVING TORSION" kinetic sculpture/fountain

В 2000 году вышла в свет первая монография, посвященная жизни и творчеству скульптора: «Конструируя современность: искусство и карьера Наума Габо». Ее авторы, британские искусствоведы Мартин Хаммер и Кристина Лоддер посвятили более 25 лет работе над этим фундаментальным исследованием. Эта монография открыла новый этап в истории изучения творчества скульптора.



В России за последние 20 лет интерес к Габо заметно усилился. В начале 90-х в Музее Архитектуры им. А.В. Щусева проводится выставка проекта Дворца Советов Наума Габо, публикуется каталог с целым рядом статей, посвященных скульптору.



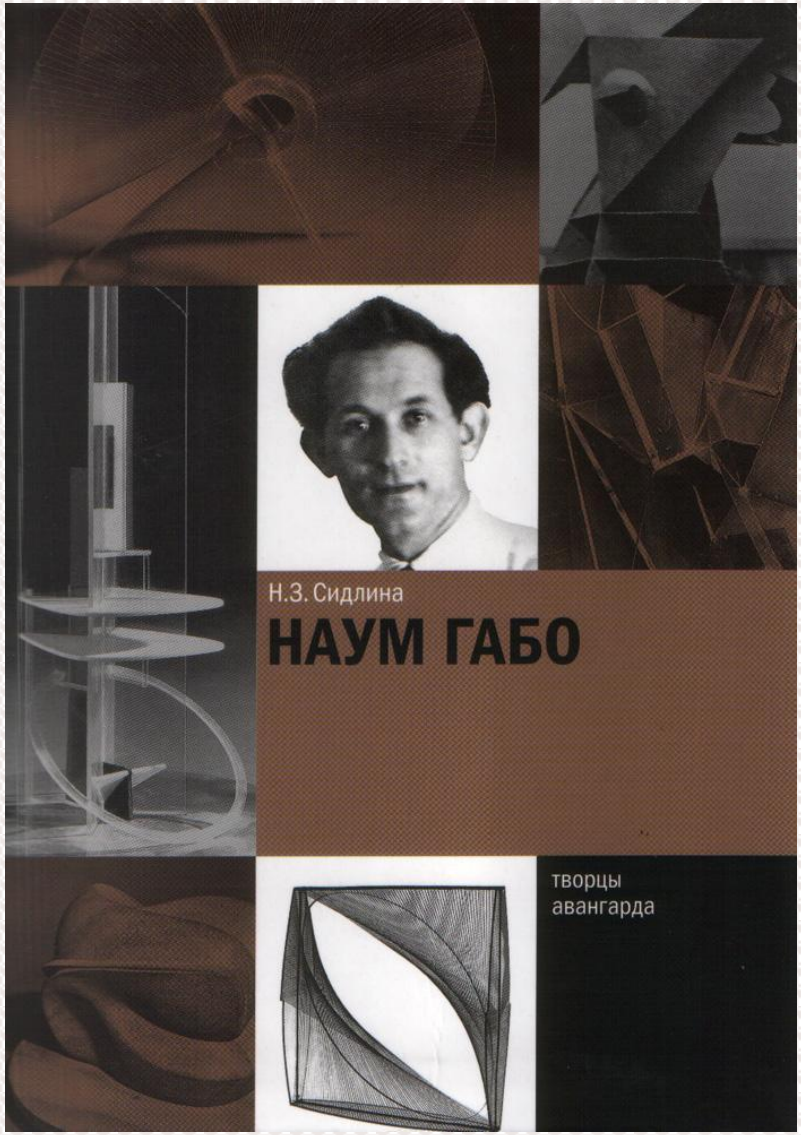
Ежегодный Международный фестиваль современного искусства имени Н. Рославцева и Н. Габо проходит в Брянске. Имя Наума Габо фестивалю присвоено в 1994 году.

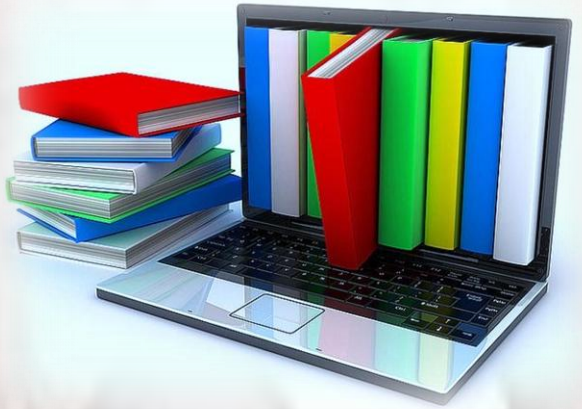
Исследованием творчества Габо в 1990-е годы активно занимались ученые-искусствоведы.

В 2011 году вышла первая русскоязычная монография о выдающемся скульпторе и архитекторе Науме Борисовиче Габо-Певзнере:

Н.З. Сидлина. Наум Габо.

Проследить историю становления и развития таланта Габо, превращения студента Технической школы Мюнхена в одного из самых значительных скульпторов модернизма, дают возможность не только сохранившиеся произведения, но и богатейшая документация семейного архива мастера.





В презентации использованы информационные ресурсы

Книги

1. Лейкинд, О. Л. Художники Русского Зарубежья 1917-1939: биограф. словарь / О.Л. Лейкинд, К.В. Махров, Д.Я. Северюхин. - СПб. , 2000. - 720с.:ил.

2. Деятели науки и культуры России начала XX в. и Брянский край [о Науме Габо] // История Брянского края. XX век / О.В. Горбачев, Ю.Б. Колосов, В.В. Крашенинников и др.- Клинцы, 2003.- С. 69-70.

3. Габо //БРЭ.- М., 2006.- Т. 6.- С. 216.

Электронные ресурсы:

1. Сидлина, Н.З. Взаимодействие науки и искусства в творчестве Наума Габо, 2004: введение диссертации (часть автореферата) [Электронный ресурс] /Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat .- Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-nauki-i-iskusstva-v-tvorchestve-nauma-gabo#ixzz3dyhBO6qv, свободный.
2. http://es.wn.com/naum_gabo/imageswikipedia.ru
3. http://www.jamesbutterwick.com/archive/gabo/gabo06.html
4. http://www.wikiart.org/ru/naum-gabo/model-for-torsion-1928
5. http://www.eleven.co.il/article/13166
6. https://staging.artsy.net/artwork/naum-gabo-opus-nine-we-58#!

Презентацию подготовили:

Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина;

библиотека № 15

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«Централизованная система общедоступных библиотек»
города Брянска

2015