

Maryleen Schiltkamp Марилейн Схилткамп

Жар-Птица

В мифах Египта и древней Греции встречается чудесная птица, смерть которой в огне и возрождение связано с солнечными циклами. Люди верили, что прожив сотни лет, птица Феникс сжигает себя, но то из ее пепла тут же рождается новый Феникс. Если верить греческому историку Геродоту, то Феникс с его золотисто-красными перьями больше всего похож на орла. Правда, Геродот предупреждает читателей, что самому ему не приходилось видеть Феникса, разве что на картинке.

Жар-Птица, которую мы встречаем в русских народных сказках, как и Феникс, птица волшебная. Каждое ее перо «так чудно и светло, что ежели принести его в темную горницу, оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч». В перьях ее кроется волшебная сила, как видно из сказок Иван-Царевич и Жар-Птица и Кощей Бессмертный. Корни этого образа восходят к глубокой древности. Помимо архетипа, который позволяет выявить в отдаленных культурах одни и те же образы «коллективного бессознательного», славянская мифология с ее историей, насчитывающей более 3000 лет, имеет параллели в индо-европейском и азиатском фольклоре. Осколки этих древних славянских верований до сих пор прослеживаются в народных обычаях, песнях и сказаниях славян.

С принятием христианства на Руси Жар-Птица постепенно становится христианским символом, воплощающим воскресение и вечную жизнь, но сохраняет при этом таинственные отголоски языческих ритуалов и экзотики Востока. Все это делает русскую культуру такой загадочной и в то же время объясняет, почему в начале XX века группа художников, писателей и композиторов, вдохновленная энергичным импресарио показать Россию Западу, сумела так великолепно передать славянские мотивы в восточных декорациях – экспортный товар, известный как Ballet Russes. Когда Сергей Дягилев (1872-1929), основатель журнала и художественного объединения Мир Искусства и антрепризы Русские Сезоны, планировал поставить в Париже в 1910 году новый балет, он хотел посвятить его Жар-Птице русской волшебной сказки. Одна часть танцевальной сюиты Le Festin была названа Жар-Птица, с Тамарой Карсавиной в роли Жар-Птицы и Вацлавом Нежинским в роли Царевича. Костюмы Жар-Птицы и Царевны по эскизам Леона Бакста (1866-1924) и новая, непривычная музыка Игоря Стравинского стали на Западе настоящей сенсацией.

В течение 20-го века западные художники откликнулись на русскую культуру, а русские художники обращали свои взгляды на Запад. Именно в этом слиянии художественных истоков и сформировалась всеобщая и прекрасная концепция искусства.

Сегодня, в петербургском центре Дягилева открывается выставка художника, очарованного русской культурой. Эта выставка – свидетельство ее таланта и радости понимания русской души.

Сказание о Китеже — The Legend of Kitezh, 2006, 100/80 cm, Oil on canvas

Марилейн Схилткамп – художник, выставляющийся в разных странах. Ее полотна отличает сочетание классического порядка и эмоционального темперамента и постоянное ощущение традиций старого искусства. Работы Марилейн были представлены на многих персональных и групповых выставках в галереях Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Токио, Курасао, Голландии и Петербурга. Они хранятся во многих частных и публичных коллекциях в разных странах мира. Марилейн изучала графический дизайн в Академии Ритфелда (Амстердам) и классическую живопись и скульптуру в Государственной Академии изящных искусств (Амстердам). Марилейн родилась на Курасао, Нидерландских Антиллах в 1959-м году, в голландской семье. Несколько лет она жила и работала над своими проектами и выставками в Италии, Нью-Йорке и Токио. В настоящее время Марилейн живет и работает в Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Экспозиции Марилейн Схилткамп:

2007 - выставка петербургских художников в Манеже, Петербург

2003 - Bunhgei Shunju Gallery, Токио

2003 - Nippon Gallery, Нью-Йорк

2002 - Atelier International, Нью-Йорк

2001 - Curacao Museum, Курасао, Нидерландские Антиллы

1997 - Ginza Nagasaki Art Gallery, Токио

1995 - Sylvia White Gallery, Лос-Анжелес

1993 - Studio 2000 Art Gallery, Амстердам

Среди русских работ Марилейн могут быть выделены работы, посвященные темам русских сказок и восточных преданий и русские пейзажи, так как «Пейзаж Чуда», «Русский Пейзаж» и «Лес Бабы Яги». На этой экспозиции широко представлены восточные мотивы, особенно в «Половецких Плясках», «Шахризаде», «Ориентализме». Эти театральные холсты тесно связаны с оперой и балетом России конца 19-го – начала 20-го веков. Неповторимость и самобытность работ Марилейн, ее поразительная техника – все это свидетельствует о ее возможностях и о ее глубоким интересе к работе над постановками опер и балетов. Музыка вдохновила художника на глубокие мысли о евразийских корнях «русскости» в ее эссе о Половецких Плясках.

В некоторых картинах, в основу которых легли сказки и предания, художник был вдохновлен эскизами, сделанными в 1929-м году Иваном Билибиным к операм Римского-Корсакова «Сказка о Царе Салтане» и «Сказание о Невидимом Граде Китеже и Деве Февронии». Иван Билибин (1876-1942) был замечательным художником, которого привлекала гушь медвежьих уголков старой Руси, где и рождались сказки и былины. Его иллюстрации к книгам сказок свидетельствуют о его страстном увлечении народным искусством и фольклором, о его фантазии, исторической и географической подлинности.

Ковёр самолёт — Flying Carpet III, 2005, 120/100 cm, Oil on canvas

Позднее он отразил свое видение в эскизах декораций и костюмов к русским операм. Виктор Васнецов, Илья Репин и Василий Суриков с их обращением к пересказу народных сюжетов и исторического эпоса, замечательный маринист Иван Айвазовский, «передвижники» - группа художников-реалистов, организованная в 1890-м году критиком Владимиром Стасовым, в которую входили Репин, Саврасов, Левитан, Полenov, Куинджи, Ге, - художники, связанные с дягилевским Миром Искусства - Николай Рерих, Наталья Гончарова, Александр Бенуа и Леон Бакст с его эскизами к Жар-Птице Стравинского... Все они - художественная семья Марилейн Шилткэмп.

Я знаю, что Жар-Птица жила в Аравии, у прохладного источника, в котором она каждое утро купалась и пела свою пленяющую песню. Ладан, корица и мирра служили ей пищей. Во всем мире была только одна Жар-Птица, которая жила сотни лет. Когда она чувствовала, что час ее настал, она строила гнездо на вершине пальмы. Там крылья ее вспыхивали пламенем. Из пепла снова рождалась Жар-Птица, в новом оперении. Окрепнув и убедившись в силе своих крыльев, новая Жар-Птица собирает пепел своего прежнего я, складывает его в яйцо из мирры и относит в Храм Солнца в египетском Гелиополисе, на алтарь солнечного бога Ра. Теперь Жар-Птица может возвратиться на Восток, чтобы сызнова прожить свои чарующие века.

The Firebird

In ancient Greek and Egyptian myths a magical bird occurs whose fiery death and rebirth was to resemble the cycles of the sun. The 'Phoenix' was believed to live for many centuries to finally burn itself to ashes on an altar of fire from which a new phoenix arose. "Part of his plumage is gold and part is crimson and for most part he is very much like an eagle", reported the Greek historian Herodotus, who also cautioned his readers: "I have not seen it for myself, except in a picture."

The Firebird we see in Russian folk tales is, likewise, a fantastic, illuminating creature, whose feathers contain magical power, as in 'The Tale of Ivan Tsarevich and the Firebird' and 'Kaschei the Immortal'. The origins of the bird-image travelled a long way. In terms of archetype, which makes the collective subconsciousness of remote cultures come up with the same mythical image, what also influenced Slavic mythology was its vicinity to Indo-European and Asian sources for more than 3000 years. Fragments of the ancient beliefs survive up to this day in folk customs, songs and stories of all Slavic nations. With the Christianization of Russia the Firebird gradually became part of Christian symbolism, representing resurrection and eternal life, while at the same time the mysterious echo of the pagan rituals and the presence of the exotic East remained.

Половецкие Танцы — Polovtsian Dances, 2005, 70/90 cm, Oil on canvas

The presence of these deeply rooted layers is what makes Russian culture so intriguing and why in the early 20th century a group of artists, writers and composers drawn by their powerful impresario to show Russia to the West, excelled in evoking Slavic motifs in Oriental settings; the export trademark known as the 'Ballet Russes'. When Sergei Diaghilev (1872-1929), founder of the journal/art movement 'World of Art' (Mir Iskusstva) and the 'Ballet Russes', planned a new ballet, to stage in Paris in 1910, his idea was to dedicate it to the Firebird of the Russian fairy tales. It became a suite of dances, 'Le Festin', of which one part was named: 'L'Oiseau de Feu' with Tamara Karsavina as the Firebird and Vaslav Nijinski dancing the Prince. Costume designs by Leon Bakst (1866-1924) and the inovating score of Igor Stravinsky (1882-1971) caused great sensation among the Western public.

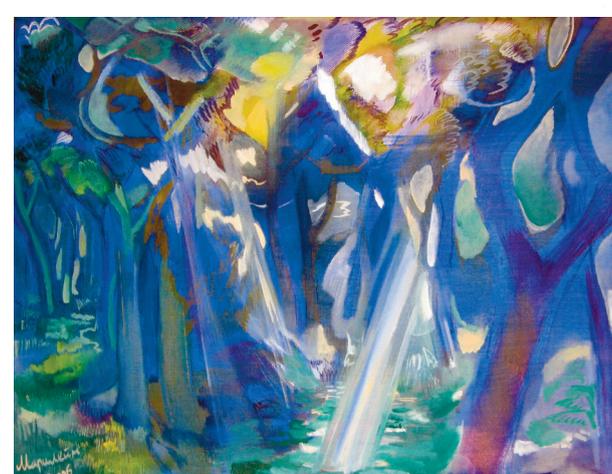
During the 20th century Western artists responded to Russian culture as Russian artists have looked towards the West. It is in this fusion of artistic elements and sources that a truly universal and increasingly beautiful concept of art is formed.

Today, an artist with great fascination and love for Russian culture presents an exhibition of paintings at the Diaghilev Center of St. Petersburg, in witness of her affinity, talents and joy to comprehend the vast expanse of the Russian soul.

MARYLEEN SCHILTKAMP is an international artist whose oil on canvas paintings combine classical order with colorful temperament, and a wide reference to the continuity of tradition in art. She has had numerous solo as well as group exhibitions in galleries and museums in New York, Los Angeles, Tokyo, Curacao, The Netherlands, and St. Petersburg, Russia. Her work is in many private and public collections throughout the world. Maryleen studied graphic design at the Rietveld Academie and classical fine art, painting and sculpting, at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, both in Amsterdam, The Netherlands. Additionally, she also studied Geology at the Vrije Universiteit of Amsterdam. Maryleen was born in Curacao, Netherlands Antilles in 1959 of Dutch heritage. At present she lives and maintains a studio in Amsterdam and in St. Petersburg.

Selected list of exhibitions:

- 2007 - Manege, group show of St. Petersburg artists, St. Petersburg
- 2003 - Bunhei Shunju Gallery, Tokyo
- 2003 - Nippon Gallery, New York, NY
- 2002 - Atelier International, New York, NY
- 2001 - Curacao Museum, Curacao (NA)
- 1997 - Ginza Nagasaki Art Gallery, Tokyo
- 1995 - Sylvia White Gallery, Los Angeles, CA
- 1993 - Studio 2000 Art Gallery, Amsterdam

Лес Бабы Яги — Blue Forest, 2006, 70/90 cm, Oil on canvas

Maryleen's Russian paintings can be divided in works presenting themes from Russian folktales, legends and oriental motifs, and works in which the Russian landscape is the subject, as in 'Landscape of Miracle', 'Russian Landscape' and 'Blue Forest'. Oriental motifs are abundant in this exhibition especially in 'Polovtsian Dances', 'Sheherazade' and 'Orientalism'. These theatrical paintings have a strong connection with Russian opera's and ballet's of the late 19th and early 20th century. Maryleen's extraordinary original artwork and impressive technique show her great ability and interest to work on theatre-productions as stage-designer/artist for the opera and ballet. The musical contents inspired the artist to make a brilliant statement about the Eurasian roots of Russia's identity in her essay 'Polovtsian Dances'.

In several paintings based on folktales and legends, the artist was inspired by Ivan Bilibin's sketches in 1929 for the opera 'The Tale of Tsar Saltan' and 'The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia' by Rimsky-Korsakov. Ivan Bilibin (1876-1942) was a remarkable artist who was drawn to the remoteness of the wilderness of Old Russia that gave rise to the legends. He worked as an illustrator of fairy tale books in which he showed a strong sense of traditional design, fantasy, folklore and historical and geographical authenticity. In later years he applied his vision to sets and costumes of Russian operas. Other artists Victor Vasnetsov, Ilya Repin and Vasily Surikov, with their narrative style of folkthemes and epic history - the amazing seascape painter Ivan Aivazovsky - the 'Peredvizniki' (The Wanderers), a group of realist painters formed in 1890 by the nationalist critic Vladimir Stasov, including Repin, Savrasov, Levitan, Polenov, Kundji, Ghe - and the artists related to Diaghilev's 'Mir Iskusstva': Nikolai Roerich, Natalia Goncharova, Alexander Benois and Leon Bakst, with his costume designs for Stravinsky's Firebird, Maryleen Schiltkamp considers to belong to her artistic family.

I know the Firebird lived in Arabia near a cool well, where each morning it bathed and sang an alluring song. Incense, cinnamon and myrrh was its meal. There was one Firebird in the world and it could live for centuries until it felt the time had come. The Firebird would then build a high nest on top of a palm or an oak tree. There the bird's wings burst into flames to become an altar of fire. Out of the smoldering ashes a new, fledging Firebird arises. After it gains strength and tests its wings, the new Firebird gathers up the ashes of its former self, keeps them inside an egg made of myrrh and in sovereign flight brings it to the Temple of the Sun in Heliopolis, Egypt, where it places the egg on the altar of the sungod Ra. The Firebird is now free to return to the East and begin its enchanting centuries of new life.

february 2007 - www.maryleenschiltkamp.com - Russian translation: Dr. Olga Tielkes

Русский Пейзаж — Russian Landscape, 2006, 70/80 cm, Oil on canvas

VOOR ACCOORD

Datum

Proef voor accoord

Naam

DRUKKERIJ CALFF & MEISCHKE