МУЗЕЙ НЕФРИТА И ДОКОЛУМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С ПОСОЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE JADE MUSEUM AND OF PRE-COLUMBIAN CULTURE

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
IN A COLLABORATIVE PROJECT WITH THE EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION

RUSSIAN PRINTS IN THE 20TH CENTURY

PYCCKAR FPABHOPA N NUTOFPACHIA B XX BEKE

МУЗЕЙ НЕФРИТА И
ДОКОЛУМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С
ПОСОЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОБРАЗЦЫ ЛИТОГРАФИИ ИЗ
СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ РОССИЙСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ДВАДЦАТОГО
ВЕКА.

В подборке из 19 работ можно ознакомиться с российской действительность первой половины прошлого века. Представлены работы, отражающие национальные традиции, городские пейзажи Москвы и её окрестностей, демонстрируются также работы в стиле социалистического реализма. Это тематическое разнообразие дает возможность не только оценить художественные достоинства демонстрируемых картин, но и прикоснуться к истории российского государства.

Выставка предлагает совершить тематическое путешествие, в ходе которого посетитель сможет вживую увидеть повседневную жизнь российских народов, их фольклор, оценить городскую архитектуру, присутствуют также темы спорт и труда. Все это облегчает понимание многогранности событий, которые определили данную историческую эпоху.

THE JADE MUSEUM AND OF PRECOLUMBIAN CULTURE OF THE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS,
IN A COLLABORATIVE PROJECT WITH
THE EMBASSY OF THE RUSSIAN
FEDERATION, PRESENTS AN EXHIBIT
OF PRINTS FROM ITS RUSSIAN
ARTISTS COLLECTION OF THE
TWENTIETH CENTURY.

In a selection of 19 works it's possible to visualize Russian reality of the first half of the past century; these highlight tradition, Moscow's urban landscape, as well as its periphery and daily scenes of the socialist system. This thematic diversity justifies showing prints not only for their esthetical qualities but also their capacity to describe historical events.

The exhibit proposes a circuit of scenes reviving the Russian people's daily life, through folklore, architecture, sport, and the workforce's power; all this contributes to understanding the political and social events determining their history.

1. ТРАДИЦИЯ И ФОЛЬКЛОР

Тема фольклора и народной культуры, присутствующая в части гравюр и литографий, отражает культурную самобытность народа, демонстрирует бережное отношение к сохранению ярко выраженных народных традиций. Кроме того, фольклор являлся инструментом, который позволял укрепить настроения патриотизма, что поощрялось в ту эпоху политикой советского государства.

Работы отражают эстетику ярких и вибрирующих цветов, характерных для традиционного стиля русских иллюстраций. Этот стиль переосмысливался и с некоторыми изменениями применялся россйскими художниками на протяжении всего 20-го века.

TRADITION AND FOLKLORE

The folklore and popular culture themes presented in some prints, searched to reinforce the population's cultural identity, as well as preserving particular Russian traditions; they also acted as an instrument to reinforce the nationalism derived of the soviet policies of the period.

The works maintain aesthetics of vibrant, beautiful colors, similar to the traditional Russian illustrations. These styles have been reinterpreted and reappropriated by Russian artists throughout the twentieth century.

Д. ХАЙХИН,

ПЕЙЗАЖ, ГРУЗИЯ. Б. Д. ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

D. KHAIHIN,

LANDSCAPE, GEORGIA. N.D. SILKSCREEN.

И.ХОХЛОВ,

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ Л.Н. ТОЛСТОГО ТРИ МЕДВЕДЯ. Б. Д. ЛИНОГРАВЮРЫ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

I.KHOKHLOV,

TOLSTOI MOTIFS, THREE BEARS. N.D. LINOCUT.

Фигура медведя изображена в символическом ключе, чтобы отобразить двойственную природу этого сказочного персонажа: сострадательный и ласковый, сильный и дикий.

Л. Н. Толстой позаимствовал сюжет сказки из оригинальной версии «Златовласка и три медведя», адаптировав ее к реальности российской повседневной жизни, что сделало сказку одной из самых популярных произведений русской народной культуры.

The bear figure was symbolically adopted to portray its double nature: compassionate and sweet, strong and savage.

León Tolstoy modified a story of the original "Goldilocks and the Three Bears" tale, to adapt it to the daily Russian reality; it became one of the most famous stories of Russian popular culture.

И.ХОХЛОВ,

ИЗ СЕРИИ СЧАСТЛИВЫЕ ГНОМЫ. Б. Д. ЛИНОГРАВЮРЫ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

Знакомство с этими двумя гравюрами позволяет предположить, что, скорее всего, они являются иллюстрациями для текстов и представляют из себя широко распространённое коммерческое направлений применения гравюр в книгопечатании, которое повсеместно применялось в течение 20-го века.

I.KHOKHLOV,

OF THE THE HAPPY DWARVES SERIES. N.D. LINOCUT.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Because of the composition of these two prints it may be presumed they are illustrations for texts, one of the commercial areas print was most used for during the twentieth century.

ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Изображение городского пейзажа и особенностей архитектуры позволяет ознакомиться через художественные образы с историей Москвы – политического и культурного центра советского государства.

Пейзажи подчеркнуто детализированы и одновременно жизненны благодаря присутствию на картинах людей в их повседневной деятельности. Сюжетные линии содержат занятие спортом и трудом, присутствуют городские и сельские виды, некоторые работы отражают революционную тематику 1917 года.

THE CITY AS LANDSCAPE.

The use of the city as landscape could be explained as a way to vindicate history through architecture and the political center of the time: Moscow.

Landscapes are especially detailed, as well as endowed with life or the human presence and their imprint. The works include sport scenes, urban and rural views, and social themes referring to propaganda and the Soviet Revolution's information of 1917.

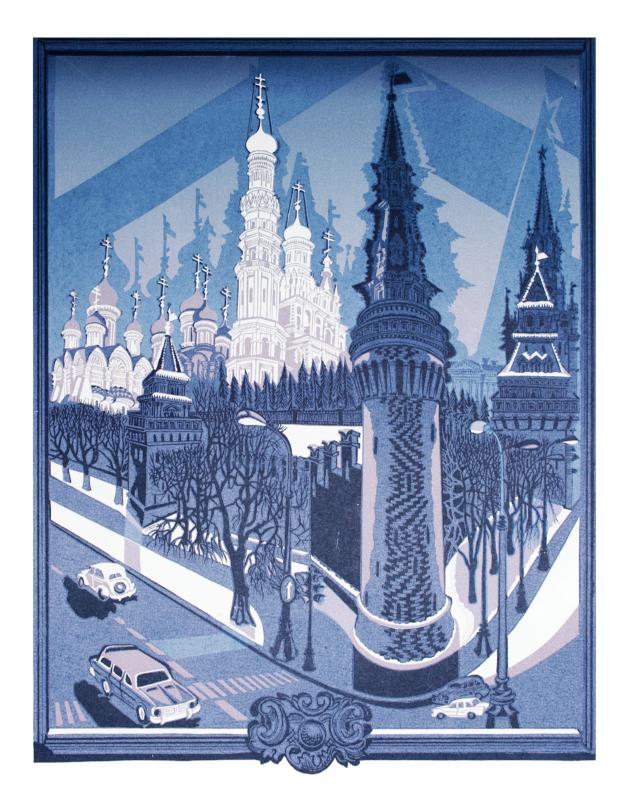
Л. ТАРАКОНОВ,

МОСКВА, ПЛОЩАДЬ НОГИНА. Б. Д. ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

L.TAKARONOV,

THE NOGUIN PLAZA. N.D. WOODCUT.

Н. БЛАГОВОЛИН,

КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО. Б. Д. ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

Н. Благоволин, пишет серию городских пейзажей центра Москвы советской эпохи.

N. BLAGOVOLIN,

IVAN THE GREAT'S BELL TOWER. N.D. SILKSCREEN.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

N. Blagovolin, develops a series of urban landscapes around the center of Moscow; these serve to locate the prints in the Soviet period.

ЛАПШИНА,

ВЕЧЕРНИЙ ПРАЗДНИК. Б. Д. ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

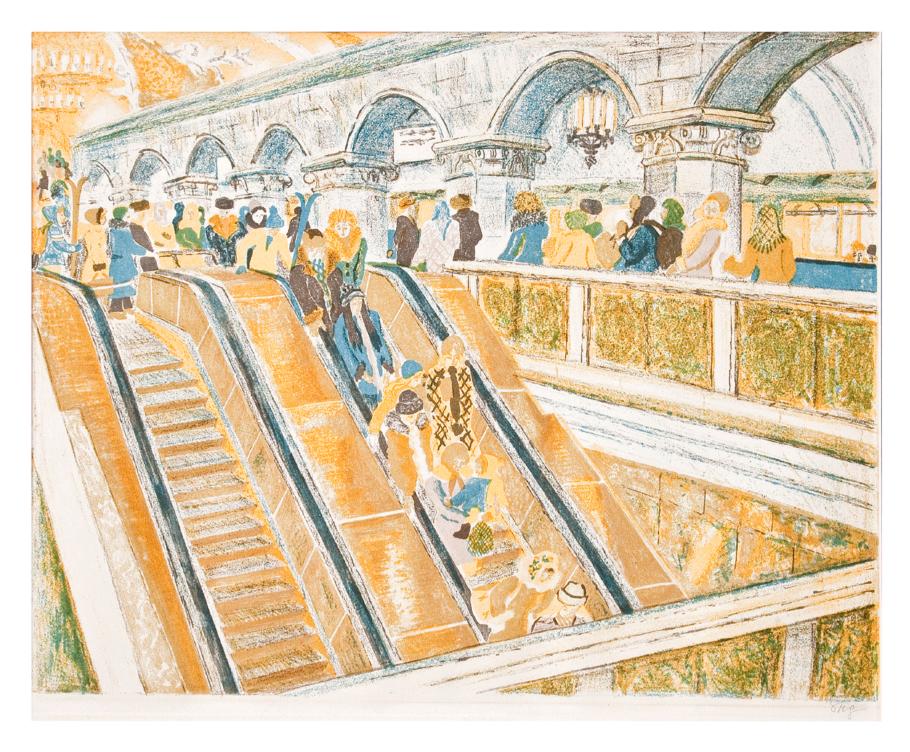
В этой работе игра между светом и тенями дает определенный технический эффект. Использование диагоналей и геометрических деталей контрастирует на фоне взрывного использованием цвета и света.

LAPSHINA,

THE OPENING OF THE PARTY. N.D. SILKSCREEN.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

This work's interplay of lights and shadows confer it a special technical ability. The use of diagonals and the geometrical details are in contrast with the explosive use of color and the light.

Л. ПОЗДНЯКОВА,

ИЗ СЕРИИ МЕТРО МОСКВЫ: СТАНЦИЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

На этой гравюре вы можете видеть призрачные и мягкие оттенки, характерные для техники литографии; контуры слабо контрастируют с фоном, и ощущение движения многолюдной станции метро различимо по формам, растворенным в толпе.

L. POZDNAYAKOVA,

FROM THE MUSCOVITE METRO SERIES: KOMSOMOLSKAYA STATION, N.D. LITHOGRAPH.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

This print shows misty, soft traces made possible by the lithograph; the borders are in less contrast with the background and the sense of movement of the hectic metro station is perceivable in the crowd's diluted shapes.

КУЗЬМИН,

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ. Б. Д. ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

Это пространство содержит синтез московской архитектуры с присутствием различных стилей и исторических зданий, которые его составляют. Кроме того, на площади сходятся три станции метро, что делает это место одним из самых оживленных в Москве.

KUZMIN.

KOMSOMÓLSKAYA PLAZA. N.D. WOODCUT.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

This space has a synthesis of Muscovite architecture owing to the diverse styles and historical buildings of its composition. Besides, surrounding it converge 3 metro stations making it one of Moscow's busiest plazas.

ИВАНОВА,

БОЛЬШОЙ ТЕАТР. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

L. POZDNAYAKOVA,

BOLSHOI THEATER. N.D. LITHOGRAPH.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Некоторые из гравюр изображают Ленина в окружении людей, в то время как другие иллюстрируют события, связанные с социалистическим строительством, культурной, технологической и экономической модернизацией, участием в этих процессах простых рабочих.

Художественная доктрина того времени предполагала тесную связь искусства с идеалами социализма. Живопись, другие виды искусства должны были методом социалистического реализма отображать позитивные образы советского общества и таким образом воспитывать в правильном направлении советское общество.

SOCIALIST REALISM

Some of the prints depict Lenin with the people, while others show aspects of the socialist political agenda like cultural, technological and economic modernization; also, a display of the work force and its political implications.

The doctrine proposed that those making art should execute it under the premise it would be public and committee to socialist ideals. Added to this, art should depict a positive image of Russian society, educating the population with the images.

ЕФРЕМОВ,

УКАЗ Б. Д. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

EFREMOV,

EL DECRETO. N.D. MIXED TECHNIQUE.

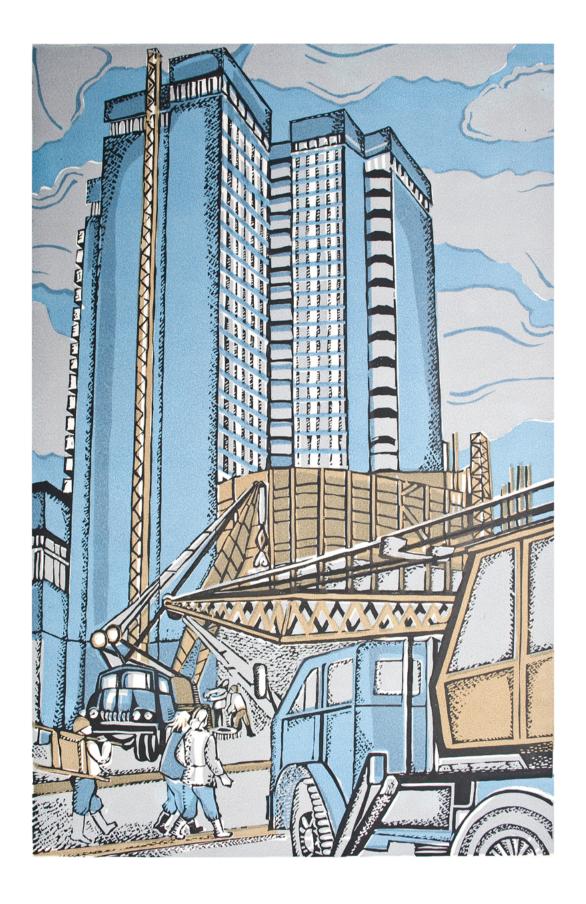
В. ШЕГЛОВ,

ЛЕНИН С МОЛОДЫМИ. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

V. SHEGLOV,

LENIN WITH YOUTH. N.D. LITHOGRAPH.

Н. ДЕВИШЕРВА,

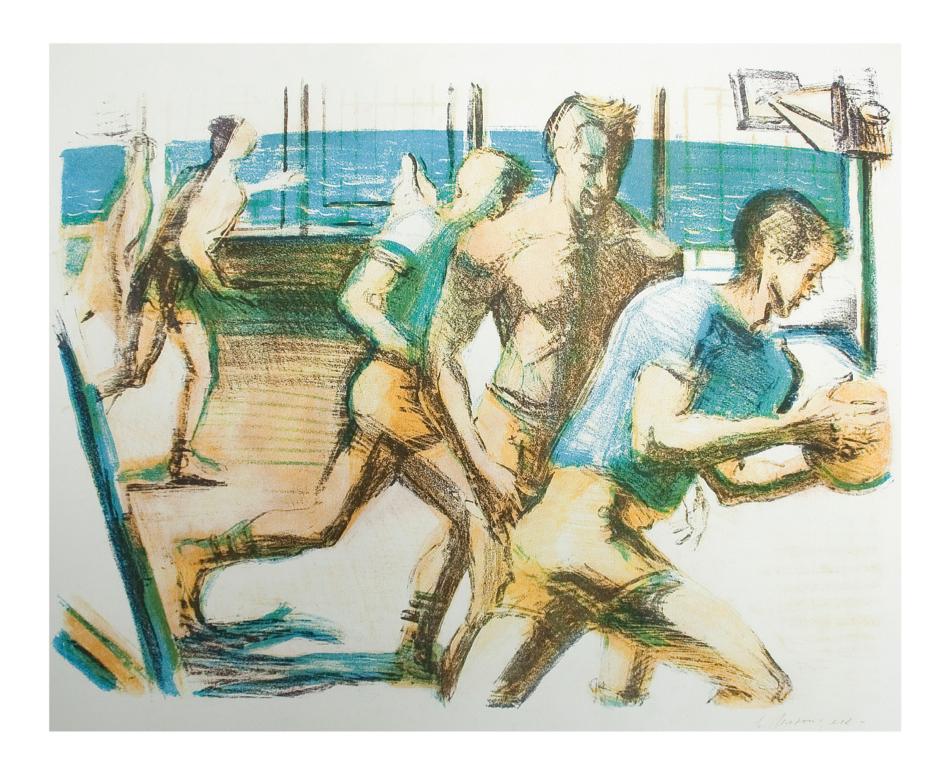
СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА.

Б. Д. ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ.

N. DEVISHERVA,

CONSTRUCTION OF THE OLYMPIC COMPLEX.
N.D. SILKSCREEN.

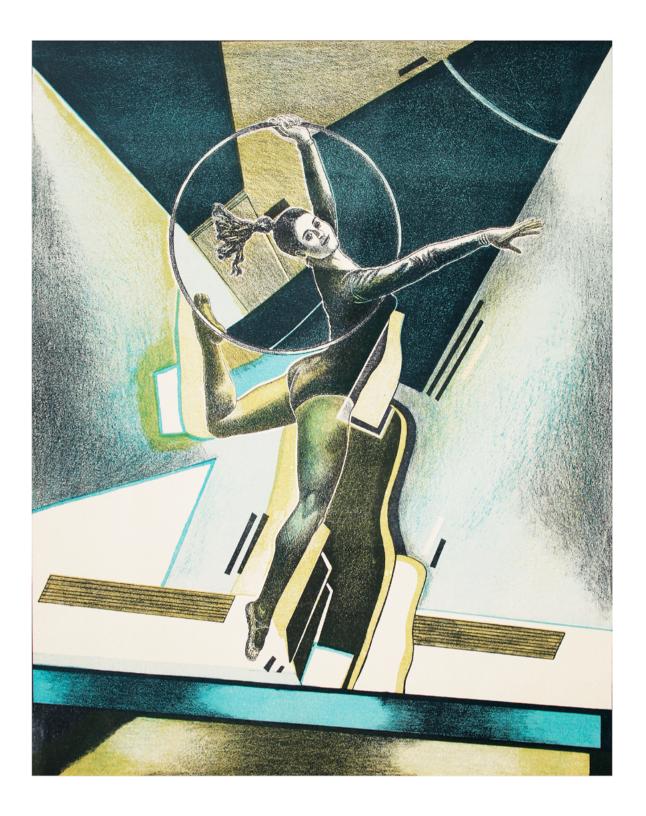
У. ИЛЬЮШЕНКО,

БАСКЕТБОЛ. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ.

ILYUSHENKO U,

BASKETBALL. N.D. LITHOGRAPH.

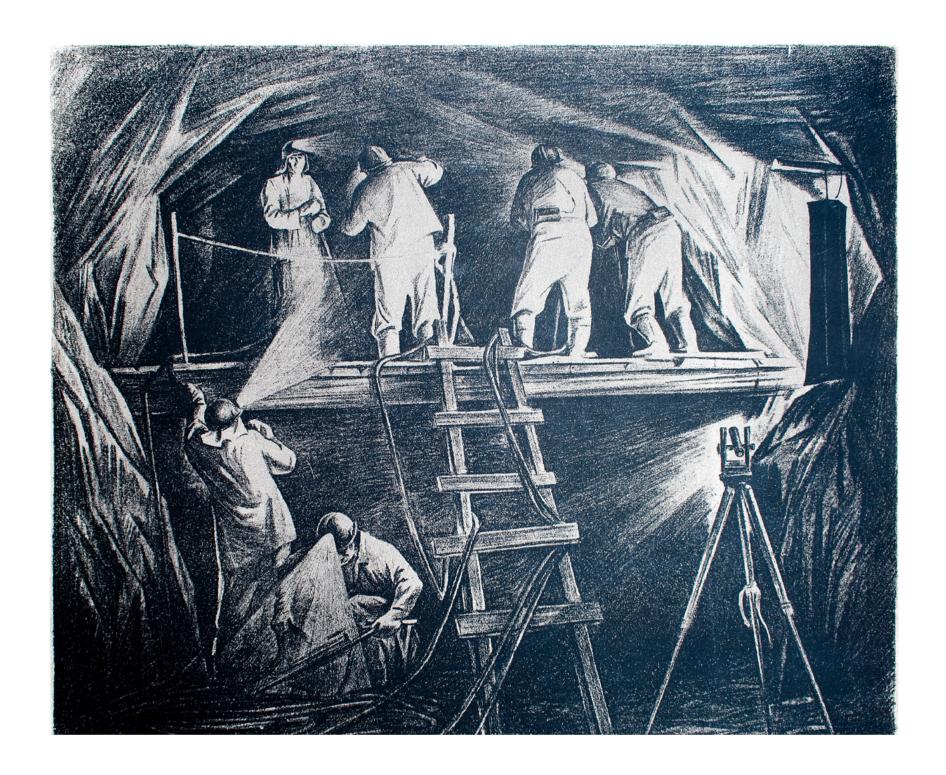
ШМОКИ,

ГИМНАСТКА. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

SHMOKHI,

A GYMNAST, N.D. LITHOGRAPH.

К. СИРОТОВ,

ГИДРОСТАНЦИЯ НА РЕКЕ КОЛЫМА. Б. Д. ЛИТОГРАФИЯ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

K. SIROTOV,

KOLYMA RIVER HYDRO PLANT, N.D. LITHOGRAPH.

Река Колыма расположена недалеко от мест расположения лагерей пребывания осужденных системы ГУЛАГ, существовавшей в Советском Союзе во времена Сталина.

Гидростанция была построена в 1980-х годах в рамках проекта по обеспечению электричеством городов, значительно удаленных от центральных районов страны.

The Kolima river is located near to what was one of the greatest concentration camps (gulags) of the Soviet Union during Stalin's time.

The hydro-central was constructed in the 80's as part of a project to repopulate adjacent cities, quite secluded from the urban centers of that time.

АТЛАНОВ,

ЗАГОТОВКА ЛЕСА. Б. Д. ГРАВИРОВКА НА МЕТАЛЛЕ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

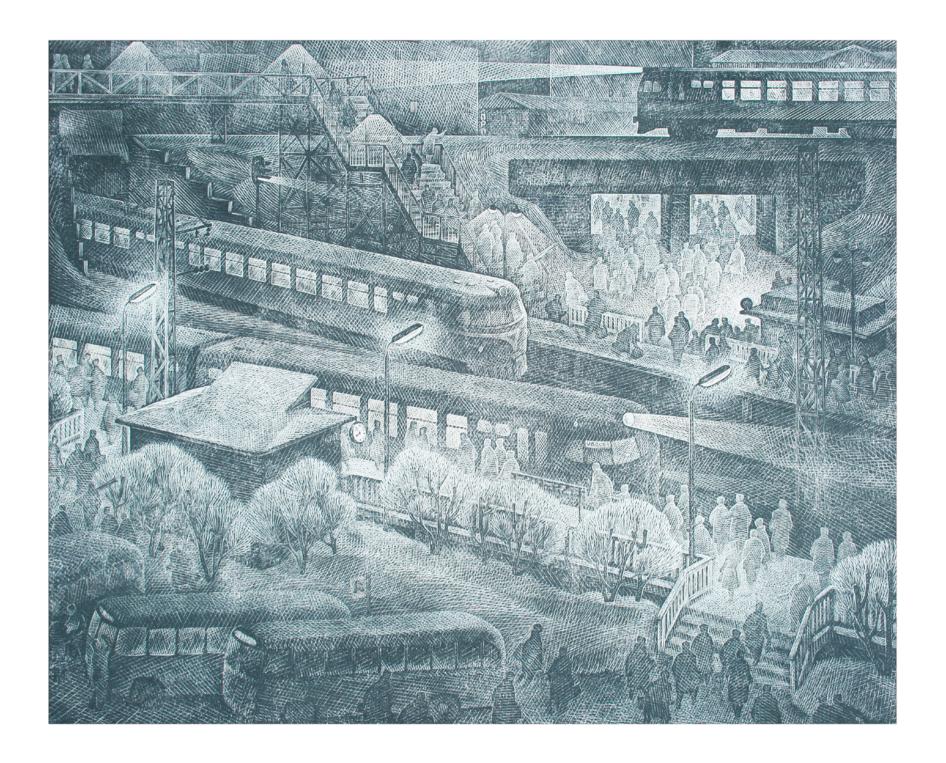
Техника рисунка этого вида гравюр сосредоточена на динамизме изображения, призвана отражать силу и идейную направленность трудовой деятельности, как способ коллективного строительства нового государства.

ATLANOV,

ASSEMBLY AT THE WOODS. N.D. ENGRAVING ON METAL.

COLLECTION OF THE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

This section's prints concentrate on the dynamism, strength and political character of the workforce as a way to construct collectively the new Russia..

Ю. КУЗЬМИН,

РАБОТА НА РАССВЕТЕ. Б. Д. СУХАЯ ТОЧКА.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ.

YU KUZMIN,

WORKING AT DAWN. N.D. DRY POINT.

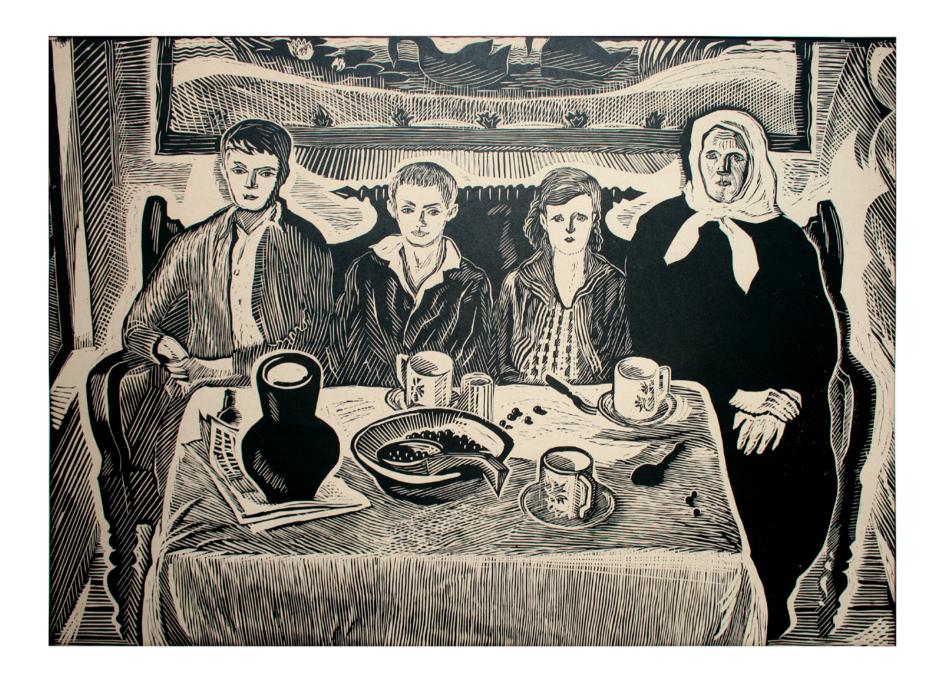
ГОЛИЦИН,

В ЛАБОРАТОРИИ. Б. Д. ЛИНОГРАВЮРЫ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ.

GOLITYN,

IN A LABORATORY. N.D. LINOCUT.

ГОЛИЦИН,

ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОРОД. Б. Д. ЛИНОГРАВЮРЫ.

СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ.

GOLITYN,

THE GRANDCHILDREN HAVE COME TO THE CITY. N.D. LINOCUT.

КРЕДИТЫ

ДИРЕКТОР НЕФРИТОВОГО МУЗЕЯ

ЛАУРА РОДРИГЕС РОДРИГЕС

СЦЕНАРИЙ КУРАЦИИ

ХИМЕНА ПАЛЬМА ЧАКОН

АДАПТАЦИЯ СЦЕНАРИЯ И ОБУЧЕНИЕ

КАРОЛИНА КАСТИЛЬО АБДАЛЛА

МУЗЕОГРАФИЯ И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ЛИЗ РОХАС РОДРИГЕС МАРДЖОРИ НАВАРРО ВИЛЬЯЛОБОС

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОСТА-РИКА.

CREDITS

Director Jade Museum

Laura Rodríguez Rodríguez

Curaturial script

Jimena Palma Chacón

Adaptation of script and education

Carolina Castillo Abdalla

Museography and graphic design

Liz Rojas Rodríguez Marjorie Navarro Villalobos

ACKNOWLEDGEMENTS

Embassy of the Russian Federation of the Republic of Costa Rica.

