Sergei Potapov Сергей Потапов

Post-Symbolism

Постсимволизм

Дорогие, друзья!

В руках вы держите мой новый каталог, в котором собраны работы разных периодов моего творчества.

В сфере искусства я с середины 1960-х годов прошлого века. И все это время творчество для меня - путь к познанию мира и себя. А это познание - вновь путь к творчеству.

Ключевой темой моих работ была и остается древняя идея - человек как микрокосм. Возможность изобразить сознание человека, сферу его мечты, надежды, наконец, драму бытия и привела меня к символу.

Для меня искусство не только сфера отражения, но и моделирующая система, приобщающая человека к красоте и тайне мироздания и приближающая его к познанию истины. В начале творчества в 60-годы меня вдохновляли русские символические иконы 16-17 веков, наивное рыночное искусство на клеенках 30-50 годов, буддийская живопись на шелке.

Я благодарен Андрею Чеснокову, Леониду Большому и Илоне фон Шлеер за сотрудничество на протяжении нескольких последних лет, эмоциональную поддержку и проницательность. Выставкам, проходящим в галереи Андрея Чеснокова свойственна атмосфера праздника и сердечности, которых так не достает в этом мире..

Успеха и процветания галерее и ее друзьям! Ваш Сергей Потапов

Dear Friends!

Here is my new catalogue which represents the works from different periods of my creative activity. I have been an artist since the mid-1960's. Art is my way to understand myself and the world around and this understanding is the source of my creativity.

The key theme of my works has always been the ancient concept that "every human being is a micro cosmos". My attempt to depict such human concepts as consciousness, dreams, hope and the whole drama of human existence led me to symbolism.

I believe that art is not only the reflection of reality but a modeling system, which directs human beings

towards beauty and to the secrets of the universe. I believe that art is the way for human beings to approach the perception of eternal truth. In my early works of the 1960's, I was greatly inspired by Russian symbolic icons of the 16th and 17th centuries; simple, populist art on buckram of 1930's – 50's and Buddhist paintings on silk.

I would like to express my appreciation to Andrey Chesnokov, Leonid Bolshoy and Ilona von Shleyer for our joint work during several recent years as well as for their emotional support and insight.

I believe that the exhibitions that take place in Andrey Chesnokov Gallery are wonderful events that are full of joy and cordial atmosphere.

> I wish success and prosperity to the Gallery and its friends. Yours faithfully, Sergey Potapov

ворчество художника Сергея Потапова про-📘 должает характерную для русской культуры традицию философского «рассуждения» о человеке, участвующего в драме истории и открытого неизменному вечному бытию. Потапов размышляет об этом на языке живописи при помощи символов и знаков. Эти символы коренятся в прошлом культуры или найдены, «опознаны» художником в образах современной действительности. С их помощью художник разворачивает перед нами противоречивый мир, где в культурных ландшафтах (или, как еще называет их художник - «астральных пейзажах») совершаются события мета-истории, а душа странствует в гуще вечных мифов, которыми прорастает проза повседневного. Связи, ассоциации, синтезы - вот что волнует автора. Он воссоздает их, ломая разные уровни сознания и реальности, выстраивая новую структурную картину мира.

Анна Флорковская,

кандидат искусствоведения, автор монографии «Малая Грузинская 28: 1976-1988»

ergey Potapov's creation continues a specific tradition of the Russian culture; it's a philosophical «reasoning» about a human involved in drama of history and opened to the eternity. Potapov reflects it in an art language using symbols and signs. These symbols are seated in culture's past or found and «identified» by the artist in the images of modern reality. With the help of these symbols the artist opens to us the inconsistent world, where the events of meta-history happen in the cultural landscape (or «astral scenery» as the artist calls it), and a soul wanders in the depth of everlasting myths, from which a prose of everyday existence comes. Relations, associations and syntheses are all what the author cares about. He creates them by breaking different levels of consciousness and reality, by building a new structural picture of the world.

Anna Florkovskaya,

Ph.D. in History of Arts, the author of treatise «Malaya Gruzinskaya 28: 1976-1988».

Сергей Владимирович Потапов – яркий художник из поколения «отверженных», деятелей неофициального искусства, как называют нонконформистов 60-70-х годов прошлого века.

Ветеран легендарных выставок на Малой Грузинской 70-х годов, его творчество относят к метафизической линии концептуального искусства, а сам он называет свой стиль — постсимволизм. Творчество художника напрямую связано с историей отечественного авангарда 20-х годов. На его становление в период обучения в Строгановке на факультативном курсе «Герменевтика Символов» повлиял наставник и учитель профессор Генрих Людвиг.

Другим ориентиром его творческого пути стал манифест Павла Филонова 1923 года, который многие называют предвестником русского космизма. Судьба столкнула Сергея Потапова и с другой линией русского космизма – в 70-е годы он встречался с Борисом Смирновым-Русецким, членом группы «Амаравела» и учеником Николая Рериха.

В январе 1975 года Сергей Потапов встречался с Рерихом, но уже со Святославом. Художник хорошо запомнил его мудрое наставление: «каждодневно совершенствуй то, что дано свыше до конца твоего пути, там будет указана новая дорога».

На выставке, каталог к который вы держите в руках, представлены работы, относящиеся к различным циклам с конца 1960 до настоящего времени. Тут есть концептуальная графика раннего периода, и символико-фантастическая тема с элементами наива на клеенках, и постсимволический драматический космизм (1980-90 гг.), а так же полотна из серии «Метаисторическая Москва» конца 90-х начала 2000-х годов. Во всех этих работах узнается неповторимый стиль Сергея Потапова - композиционная заполненность картины, уводящая зрителя в бездонную даль и погружающая в необъятность глубины смысло и формообразования. Стиль художника оригинален – он полифоничен и синтетичен. Во всем его творчестве присутствует тема борьбы света и тьмы, драматизм человеческой судьбы по пути к совершенству, мечте, счастью....

Работы Сергея Потапова представлены в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру.

Мария Трофимова, философ.

Sergey Potapov is the Russian artist of the so called «generation of the outcasts». Sergey Potapov is a renowned representative of Russian non-conformism of the 1960's-1970's, the underground art trend of those years. He is the veteran of the famous

exhibitions of the seventies in Malaya Gruzinskaya Street. Potapov's paintings belong to the metaphysical branch of conceptual art. The artist himself calls his own style «post-symbolism».

Sergey Potapov's creative activity is closely connected with the history of Russian avant-garde of the 1920's. Whilst a student of Stroganovka Art School in Moscow, he studied «hermeneutics of symbols». He was tutored by Professor Henry Ludwig, who influenced the young Potapov greatly. Another guideline for Potapov's art was taken from Pavel Filonov's manifesto of 1923, which is considered to be a forerunner of Russian cosmism.

During the 1970's, Potapov met Boris Smirnov-Ruseckiy – a member of «Amaravela» and a student and disciple of Nikolay Rerih, thereby Potapov was exposed to a yet another branch of Russian cosmism.

In January 1975 Sergey Potapov met Svyatoslav Rerih in person and he would always remember Rerih's words: «you should try every day to improve what is given to you from the above and go to the very end of your path, and then you will be given a new direction».

The exhibition represents the works of the various periods of Potapov's creative activity from the end of 1960 through to 2010. You can see his conceptual graphic works of the early period, his symbolic fiction theme with elements of naive art on the oilcloth and the post-symbolic drama cosmism of the 1980-90's as well as the works from his series «Metahistorical Moscow» of the late 1990's – early 21st century.

All Potapov's works carry his unique artistic style – the compositional density of the picture, which leads you into the endless depth of meaning and shape.

Potapov's style is individual, it is polyphonic and synthetic with the theme of the struggle between light and darkness, the drama of human destiny on the journey to perfection, dreams and happiness appear in all his works.

One can find Potapov's works in many museums, galleries and private collections all over the world.

Mariya Trofimova, Art Critic MPhil

* * *

Творчество Сергея Потапова занимает совершенно исключительное место в пространстве изобразительного искусства России. Художник

сам определил как постсимволизм – направление, к которому относятся его произведения, удивительно насыщенные и загадочные опыты в живописи и графике.

Вхождение в профессию для Потапова начиналось с увлечения титанами Ренессанса, с академического рисунка, потом наступило увлечение примитивным искусством, художник обратил внимание на городецкие росписи. Там он находил незамутненную искренность. В клеенчатых пространствах художников примитива оживали сказки и надежды. И свои ранние работы он стилизовал под «наив» задолго до того, как это сделали ныне известные мастера жанра, такие как Нестерова.

Сергей Потапов не задержался навсегда на своих первых пробах, пошел значительно дальше. Закончил в 1970 году Московское высшее художественнопромышленное училище (бывшее Строгановское), отточил свое мастерство, но не потерял свежести восприятия, тому способствовало прохождение курса у профессора Генриха Людвига, к которому молодого тогда художника стремило желание изучить герменевтику символов, которой серьезнейше владел профессор-архитектор.

На Сергея Потапова духовное влияние оказали труды Флоренского, русские космисты, определенное время увлекался творческой группой 1920-х годов — «Амаравелой». На волне этого увлечения ему довелось встречаться со Смирновым-Русецким, встречался и со Святославом Рерихом... Искусствоведы отмечают отдаленное сходство полотен Потапова с полотнами Босха по плотности явленной во взаимосвязях образности. Сложнее пути сходства с Филоновым, с которым роднит и духовный анализ лиц, предметов и ликов, и умение писать не только вещи, но и свое отношение к ним. И Филонов и Потапов видятся Мастерами-исследователями, умеющими охватить взглядом спираль изреченных и неизреченных миров...

У Филонова и Потапова разный темпоритм, разная динамика изображений, но равная тяга к Бесконечности, к ее цветам и радугам. Потапова его духовный компас ориентирует — Ввысь, к Положительному Полюсу бытия, к Творцу, а земное зовет к отражению сложной, полной соблазнов и противоречий множественности...

Нам небезосновательно кажется, что и по мастерству, и по своеобразию, и по всеохватности, творчество Сергей Потапова имеет реальную по-

тенциальную возможность не просто быть оцененным по достоинству, но встать вровень с теми мастерами кисти, чьи имена составляют антологию истории изобразительного искусства своего времени...

Потапов известен знатокам как один из выдающихся художников-нонконформистов, еще с 1960-70-х годов участвовавших в неофициальном художественном процессе, в андерграундном движении. Он выставлялся на Малой Грузинской и других полулегальных вернисажах тех «потаенных» лет... Его работы находятся в известной коллекции Нортона Доджа, во многих музеях и собраниях Европы и США.

Станислав АЙДИНЯН,

вице-президент Творческого союза профессиональных художников, член правления Международной Ассоциации содействия культуре, член ученого совета Государственной галереи «Творчество» (Москва),почетный член ученого совета Ассоциации художников-портретистов, член Союза Российских писателей, член Конгресса литераторов Украины, искусствовед Федерации Акваживопись.

Russian art. I believe that the individual artistic style of Potapov makes his paintings and drawing feel like amazingly rich and mysterious artistic experiments. The artist defines his own style as 'post-symbolism'.

Potapov's artistic career started with an interest in the Titans of the Renaissance and with traditional academic style of painting. He then turned to primitive art, and became interested in Gorodetskie paintings. There, the artist found true sincerity, where the old fairytales and human hopes came alive in the oilcloth of the primitive artists. Potapov styled his early works as «naïve» long before it was done by well-known masters of this genre, such as Nesterova.

Sergey Potapov did not stop with his first experiments, but went much further.

In 1970 Sergey Potapov graduated from the Moscow High School of Industrial Art (formerly Stroganovka). Whilst a student he enhanced his artistic skills, but hasn't lost his originality of perception. The young artist studied the «hermeneutics of symbols» in Professor Henry Ludwig course, in which the Professor-Architect was a renowned specialist.

Sergey Potapov was greatly influenced by the works of Florenskiy, the Russian cosmists and by «Amaravela» – the artistic creative group of 1920's. During his lifetime he actually met Smirnov-Rusetskiy and Svyatoslav Rerih...

Fine art experts note the distant resemblance of Potapov's paintings with the Bosch's works – this similarity lies in the area of the density revealed in the interconnections of imagery. There is a sort of remote resemblance of Potapov's paintings to those of Filonov's but it is much more difficult to identify, as it lies in the area of spiritual analysis of the facial features, objects and images in the paintings and in the artist's ability to reflect not only the physical objects but his personal attitude to them. In my mind, Filonov and Potapov are simultaneously both masters and explorers, who can see the entire spiral of spoken and ineffable worlds...

As artists, Filonov and Potapov have different tempo-rhythms and dynamics of images, but the same passion towards the Infinity, to its colors and rainbows. Potapov's spiritual compass orients him – upwards, to the positive pole of existence, to the Creator and the earth is calling for reflection of a full complexity and all the temptations and contradictions of the multiplicity of existence.

I believe that Sergey Potapov creative work with its craftsmanship, originality and omnitude should not only be valued for its obvious artistic merits but that he belongs to the same league of artists whose names make an anthology of history of fine art of its time.

Sergey Potapov is well known as one of the outstanding artists-nonconformists who since 1960's-70's has participated in unofficial artistic process, in an underground movement. He participated in exhibitions in Malaya Gruzinskaya and other illegal exhibitions of those Soviet «stagnation» times.

Potapov's works occupy a well deserved space in the famous Norton Dodge collection as well as in many museums and private collections in Europe and USA.

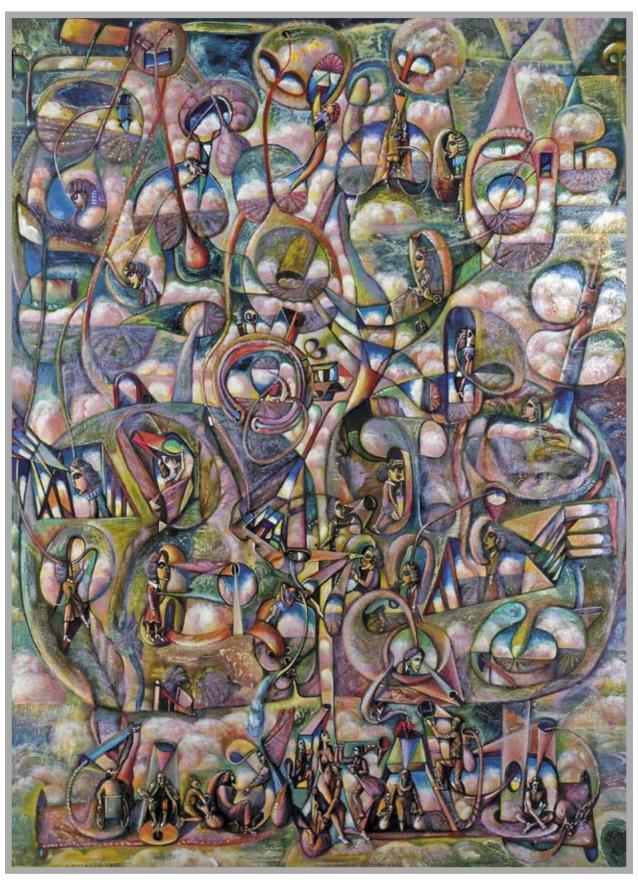
Stanislav Aidinyan,

Vice-President of the Creative Union of Professional Artists, a board member of the International Association of Arts, member of the Academic Council of the State picture gallery «Tvorchestvo» (Moscow), honorary member of the Academic Council of the Association of portrait painters, a member of the Union of Russian Writers, a member of the Congress of Writers of Ukraine, art expert of Federation of Water Color Painting.

Романтическое путешествие | Romantic journey 95х135, 1971г., клеенка, масло | 95х135, 1971 year, oilcloth, oil

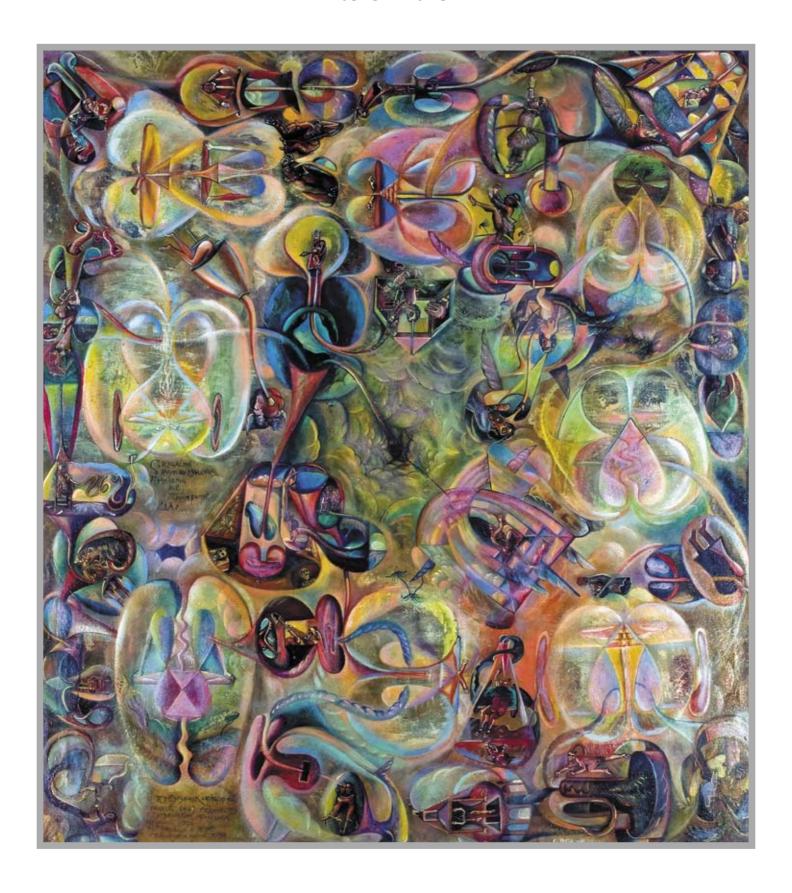

Астральный пейзаж | Astral landscape 96х131, 1972г., клеенка, масло | 96х131 1972 year, oilcloth, oil

Странники | Wanderers 90x81, 1972г., клеенка, масло | 90x81, 1972 year, oilcloth, oil

Всматривающиеся в иное | Watching the otherness 101х112, 1973г., клеенка, масло | 101х112, 1973 year, oilcloth, oil

Остров Надежды | The island of hope 131х140, 1973г., клеенка, масло | 131Х140, 1973 year, oilcloth, oil

Астральный пейзаж | Astral landscape 103x129, 1973г., клеенка, масло | 103x129 1973 year, oilcloth, oil

Вслушивание в тишину | Listening to the silence 95х101, 1973г., клеенка, масло | 95х101, 1973 year, oilcloth, oil

Мандала | Mandala 113х114, 1973г., клеенка, масло | 113х114, 1973 year, oilcloth, oil

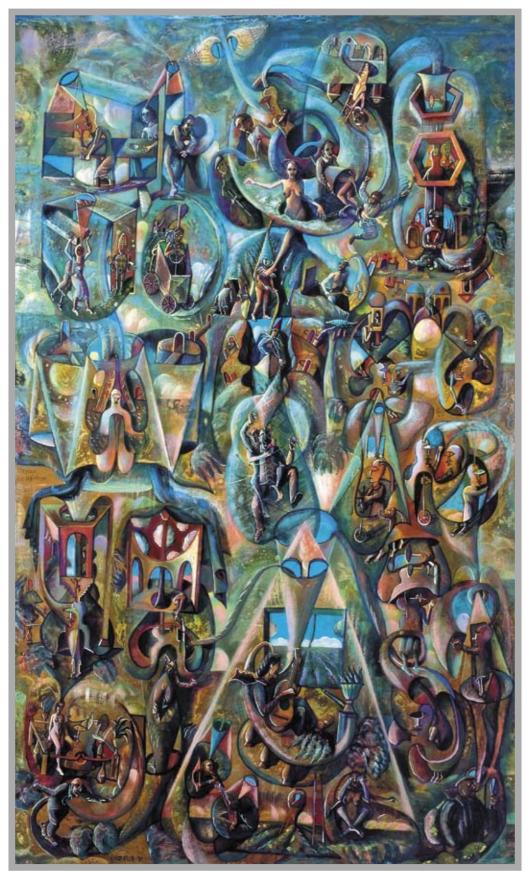
Иные измерения | Another dimension 110х130, 1975г., клеенка, масло | 110х130, 1975 year, oilcloth, oil

Мандала пути | Mandala of the way 126х141, 1976г., клеенка, масло | 126х141, 1976 year, oilcloth, oil

Космология | Cosmology 94х118, 1978г., клеенка, масло | 94х118, 1978 year, oilcloth, oil

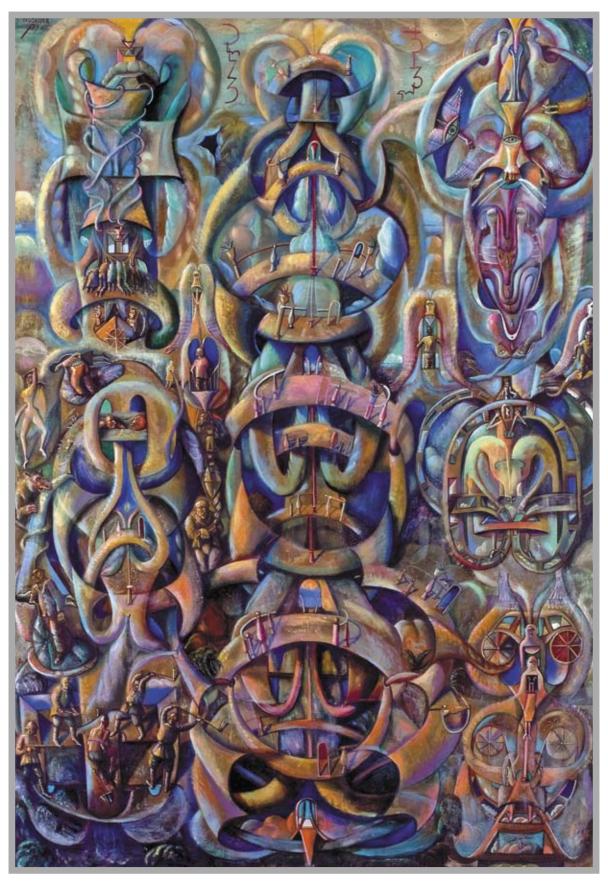
Баллада | Ballad 74х124, 1978г., клеенка, масло | 74х124, 1978 year, oilcloth, oil

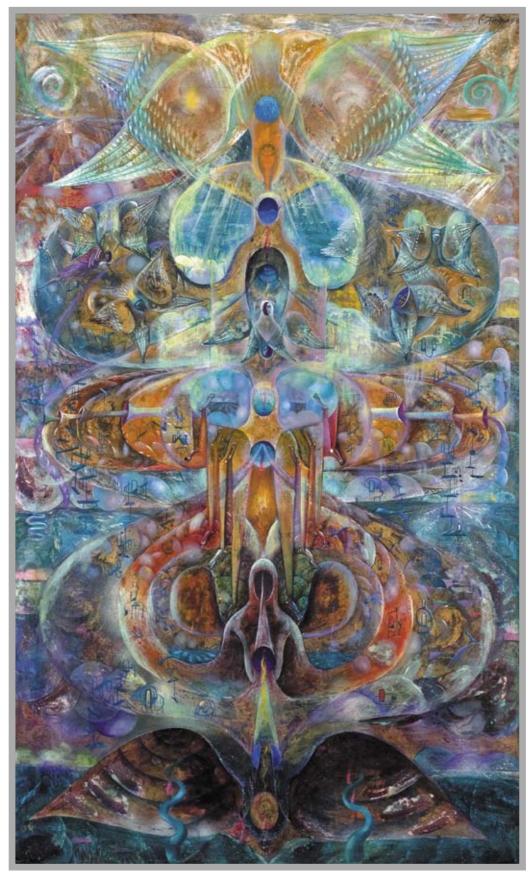
Медитация | Meditation 99х124, 1978г., клеенка, масло | 99х124, 1978 year, oilcloth, oil

Ландшафт памяти | The landscape of memory 88х137, 1979г., клеенка, масло | 88х137, 1979 year, oilcloth, oil

Последний вздох | Last gasp 96х120, 1979г., клеенка, масло | 96х120, 1979 year, oilcloth, oil

Беседа с ангелом | A conversation with the angel 80х132, 1980г., клеенка, масло | 80х132, 1980 year, oilcloth, oil

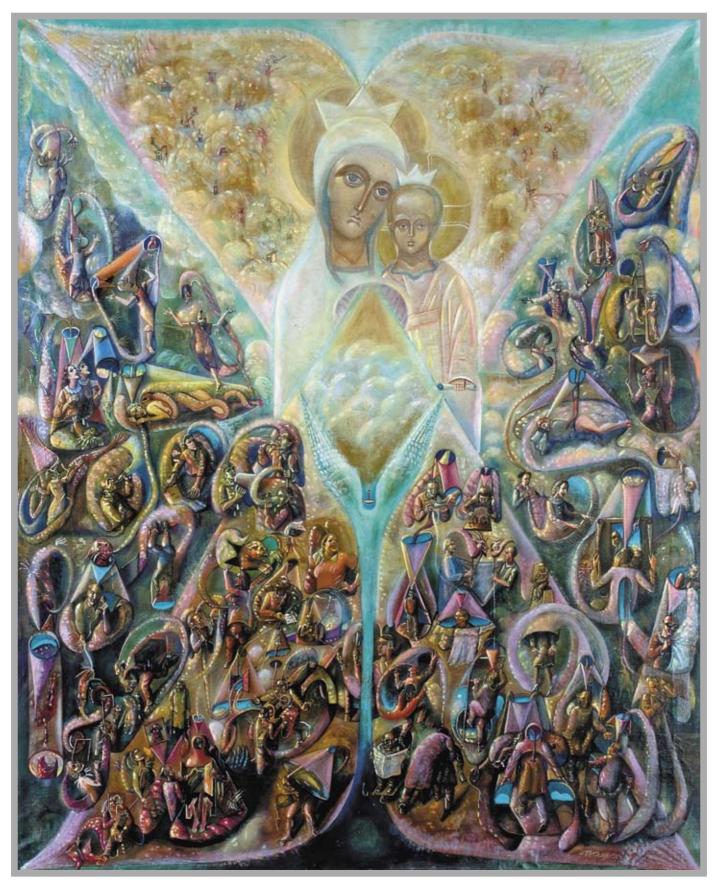
Медитация | Meditation 75х146, 1980г., холст, масло | 75х146, 1980 year, oil on canvas

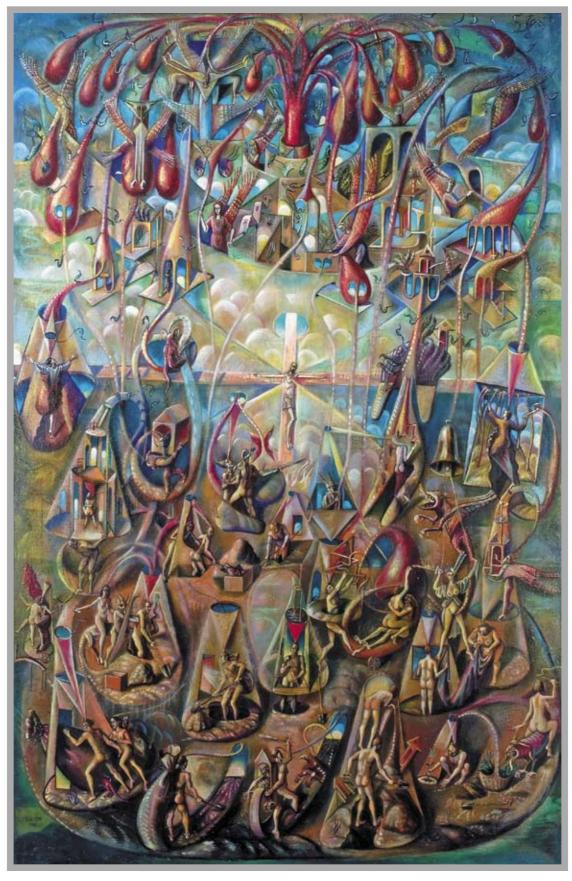
Медитация | Meditation 80х144, 1980г., клеенка, масло | 80х144, 1980 year, oilcloth, oil

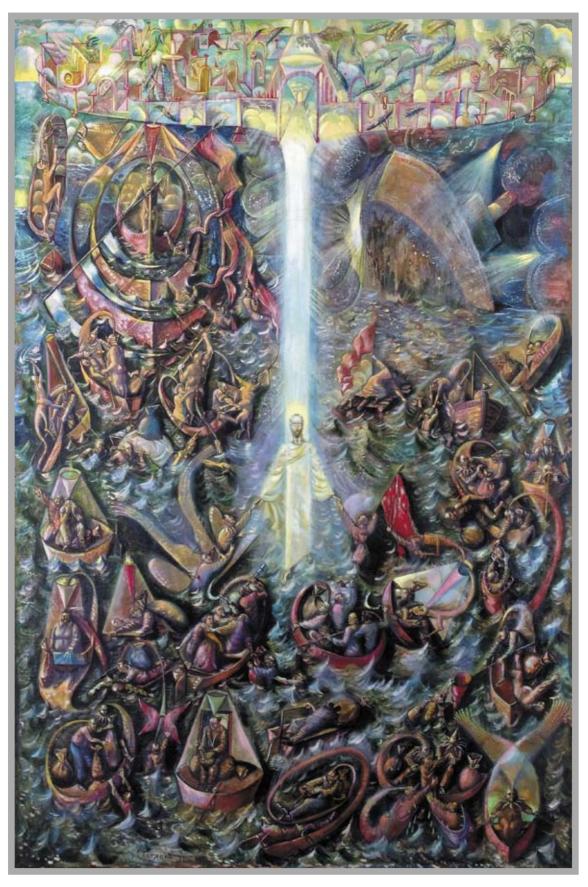
Древо познания | Tree of Knowledge 100x140, 1982г., клеенка, масло | 100x140, 1982 year, oilcloth, oil

Путь | Way 91x120, 1982г., холст, масло | 91x120, 1982 year, oil on canvas

Древо свершений | Tree of achievements 100x150, 1989г., холст, масло | 100x150, 1989 year, oil on canvas

Хождение по водам | Walking on Water 150x100, 1991г., холст, масло | 150x100, 1991 year, oil on canvas

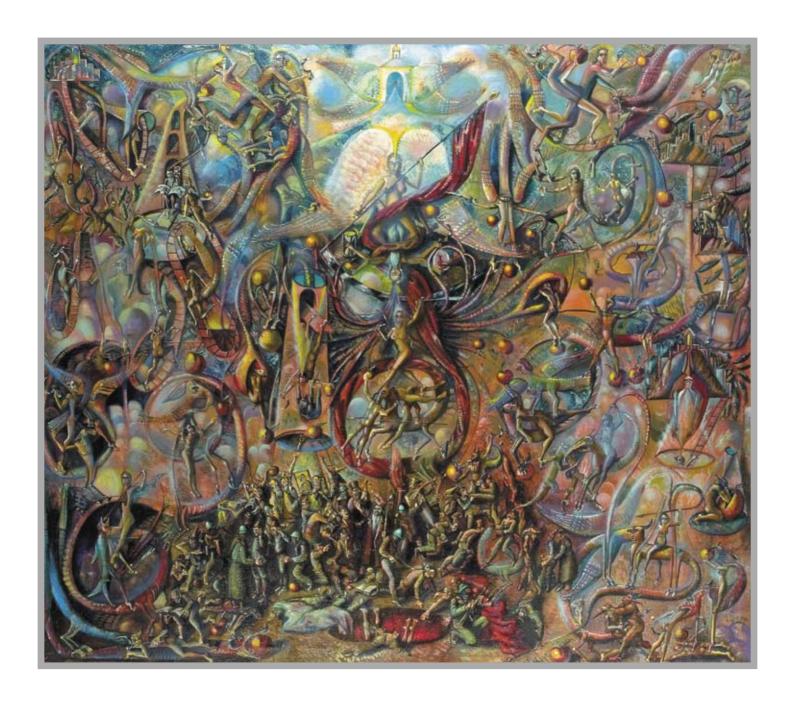
Источники | The sources 100х150, 1992г., холст, масло | 100х150, 1992 year, oil on canvas

Астральный пейзаж | Astral landscape 120x140, 1992г., холст, масло | 120x140, 1992 year, oil on canvas

Окно в иное | Window to another world 190x150, 1992г., холст, масло | 190x150, 1992 year, oil on canvas

Вавилонская блудница | Babylonian harlot 103x128, 3-4 октября 1993 года, холст, масло | on October 3-4, 1993 year, oil on canvas

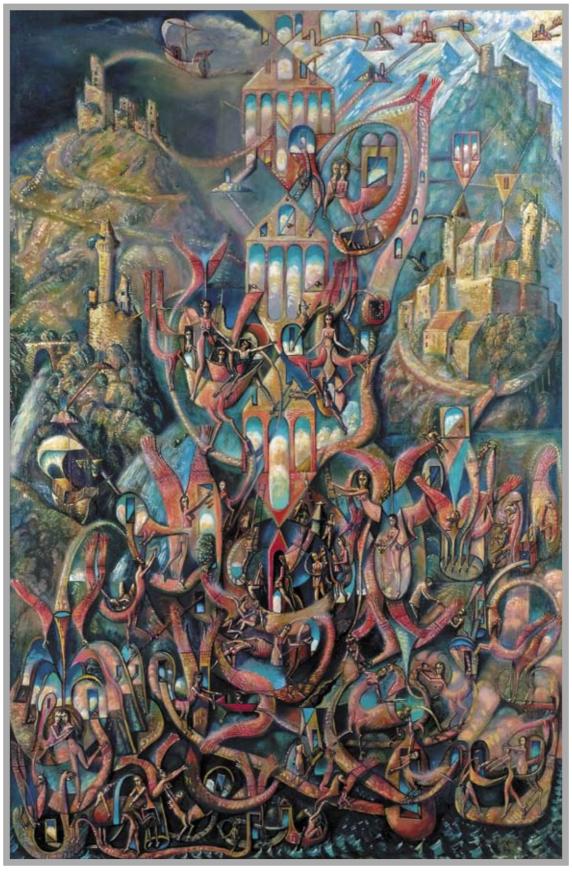
Постсимволический пейзаж | Post-symbolic landscape 126х131, 1993г., холст, масло | 126х131, 1993 year, oil on canvas

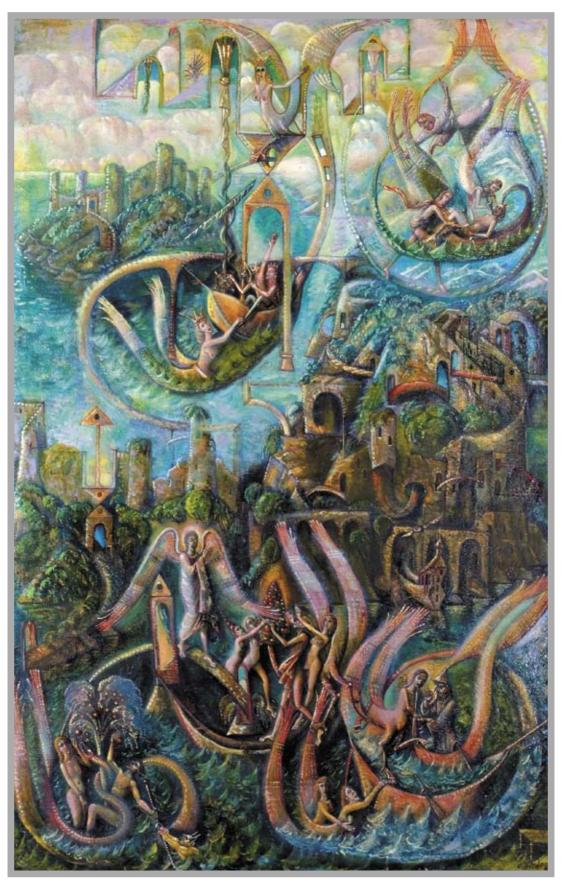
В поисках мечты | In search of dream 100x150, 1993г., холст, масло | 100x150, 1993 year, oil on canvas

Восхождение души | The ascent of the soul 100x130, 1994г., холст, масло | 100x130, 1994 year, oil on canvas

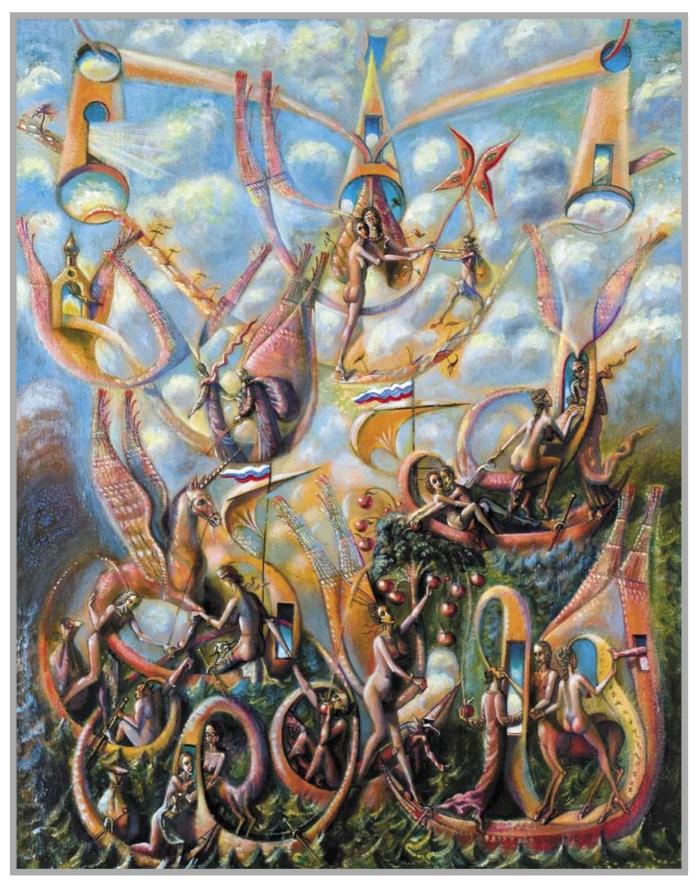
Видение | Vision 100x150, 1994г., холст, масло | 100x150, 1994 year, oil on canvas

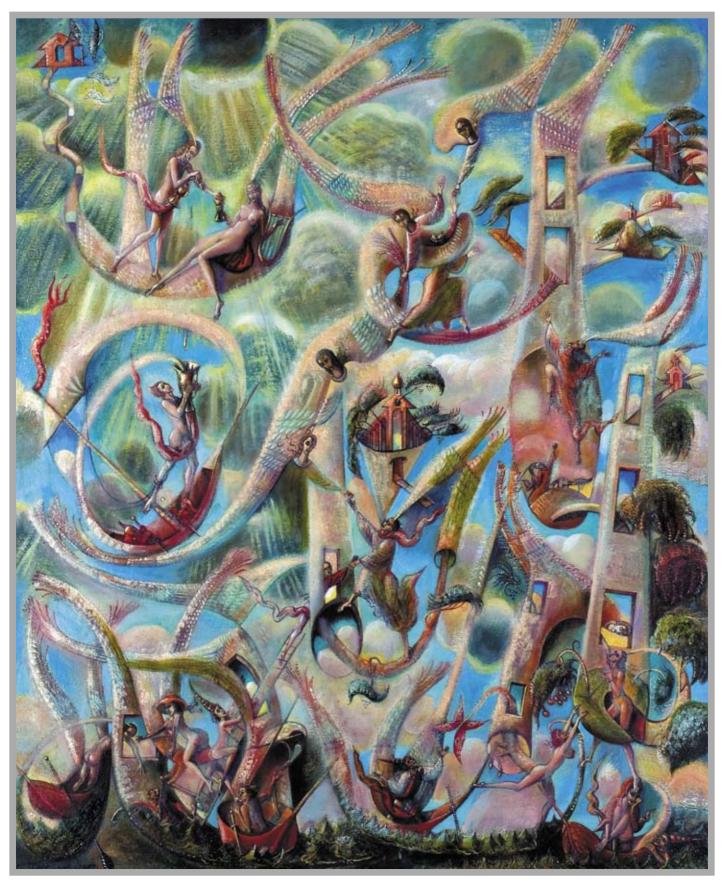
Пейзаж с символическими персонажами | Landscape with symbolic characters 105х140, 1996г., холст, масло | 105х140, 1996 year, oil on canvas

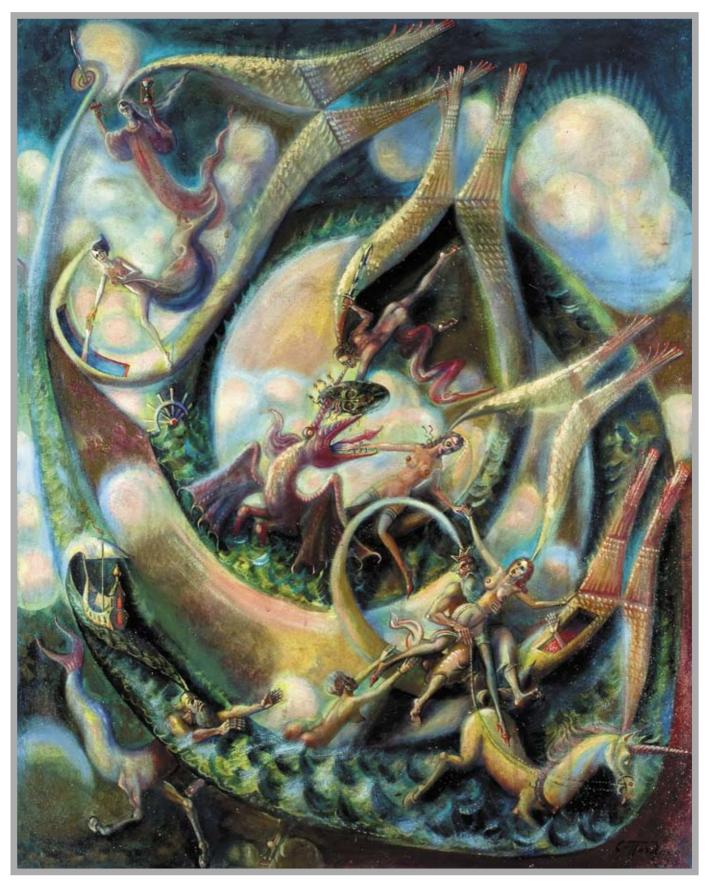
Встреча | Meeting 97х113, 1997г., холст, масло | 97х113, 1997 year, oil on canvas

Музы и странники | Muses and wanderers 82x104, 1997г., холст, масло | 82x104, 1997 year, oil on canvas

Порыв | Gust 92x113, 1998г., холст, масло | 92x113, 1998 year, oil on canvas

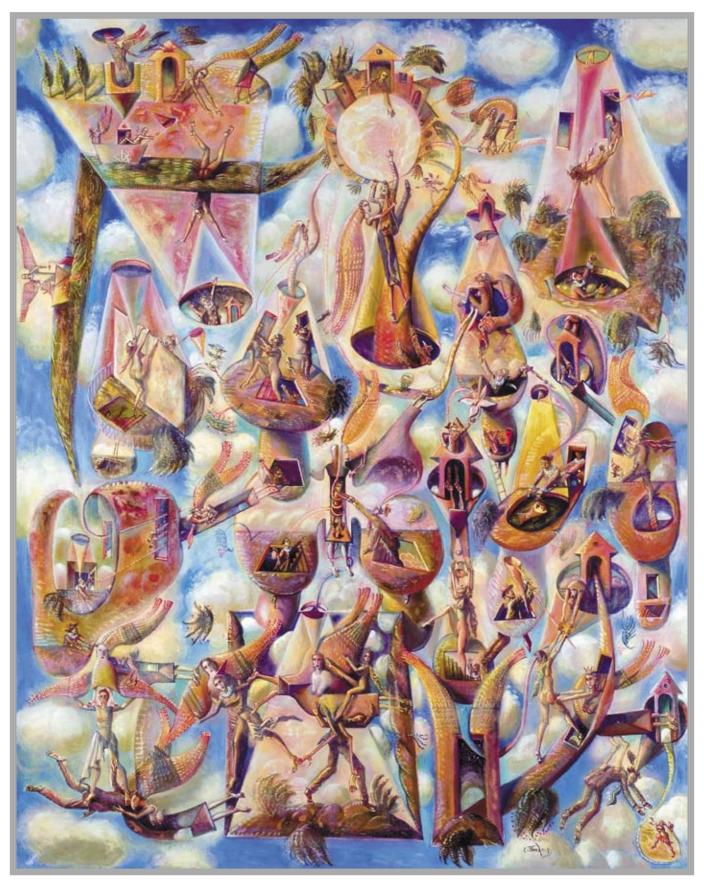
Немезида, Андромеда, Прозерпина | Nemesis, Andromeda, Proserpine 100x80, 2001г., холст, масло | 100x80, 2001 year, oil on canvas

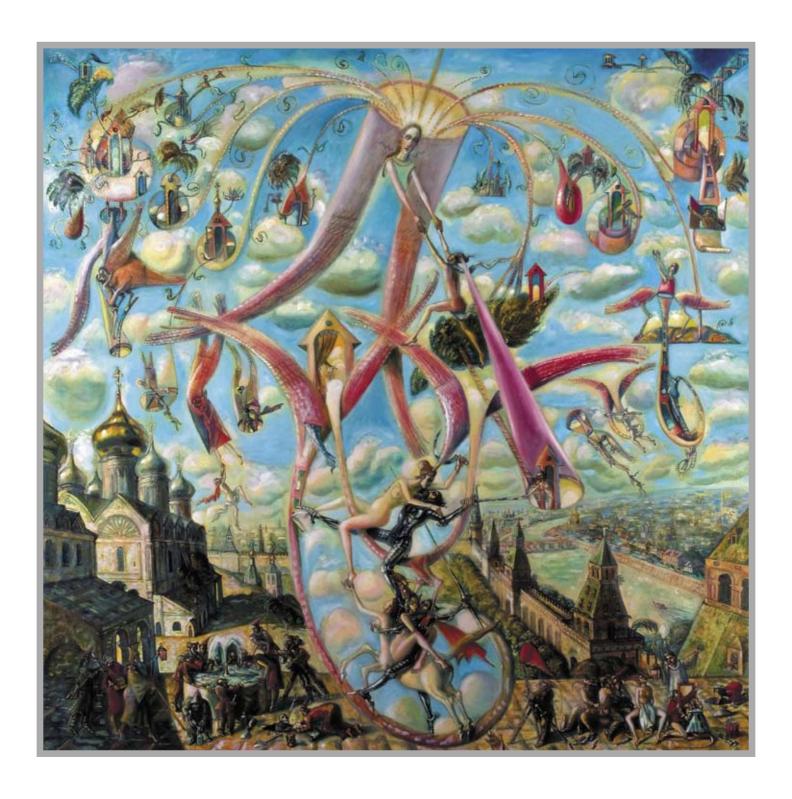
Каменный мост с символическими персонажами | The Stone Bridge with symbolic characters 100x74, 2004г., холст, масло | 100x74, 2004 year, oil on canvas

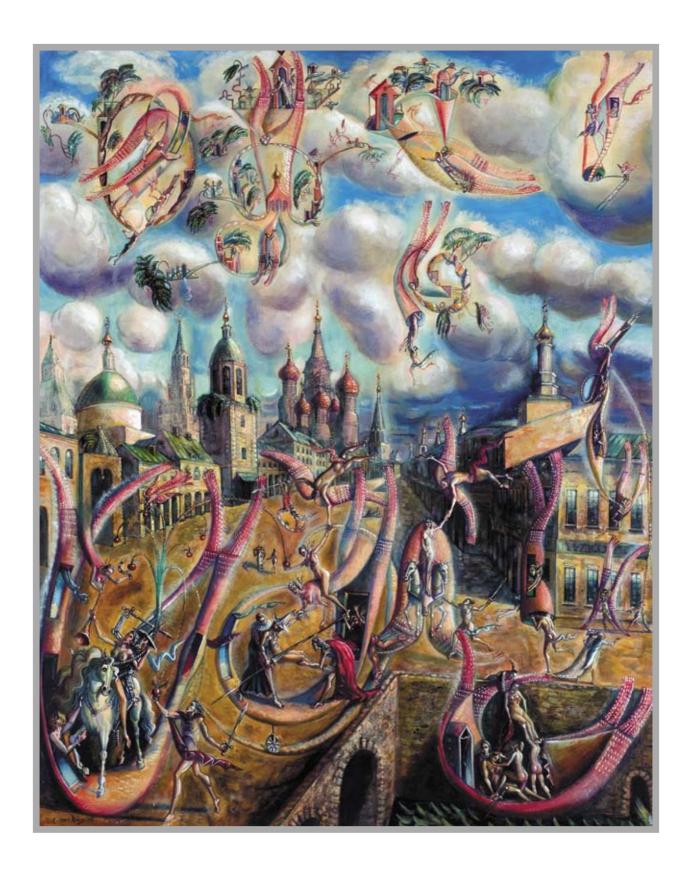
Книга жизни | The Book of Life 74x100, 2005г., холст, масло | 74x100, 2005 year, oil on canvas

Странствие души | Soul journey 100x80, 2006г., холст, масло | 100x80, 2006 year, oil on canvas

Дон Кихот, восхищаемый Дульсинеей и Прозерпиной | Don Quixote ascending by Dulsinea and Proserpine 120x120, 2006г., холст, масло | 120x120, 2006 year, oil on canvas

Кончина Дон Кихота | The death of Don Quixote 100x80, 2006г., холст, масло | 100x80, 2006 year, oil on canvas

Восхождение души | The ascent of the soul 100x80, 2006г., холст, масло | 100x80, 2006 year, oil on canvas

У Красных ворот | At the Red Gate 74х100, 2006г., холст, масло | 74х100, 2006 year, oil on canvas

Время похищающее любовь | Time that steals love 74х100, 2006г., холст, масло | 74х100, 2006 year, oil on canvas

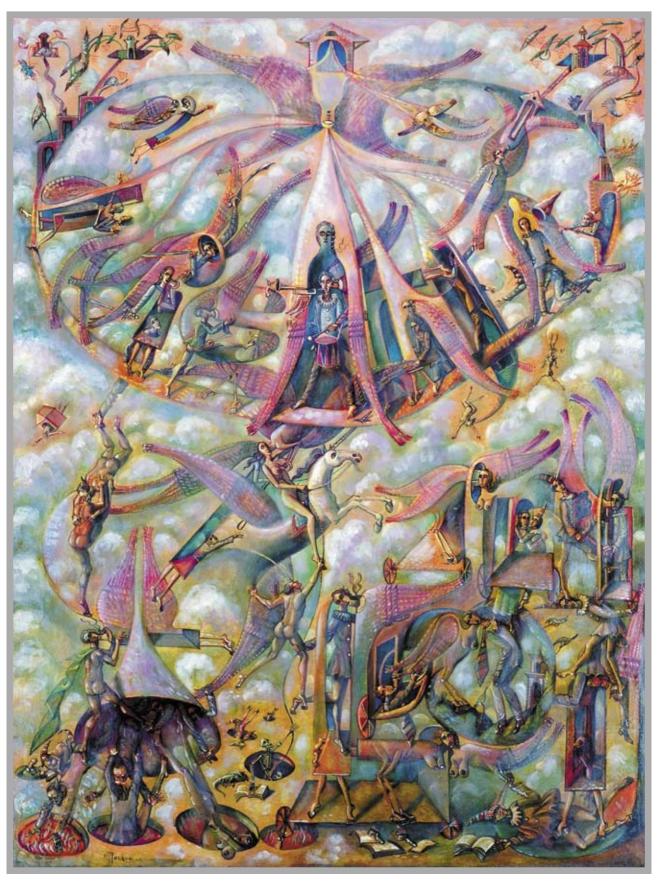
Схватка Дон Кихота с судьбой | Don Quixote fights Fate 74x100, 2007г., холст, масло | 74x100, 2007 year, oil on canvas

Источник | The source 80x100, 2007г., холст, масло | 80x100, 2007 year, oil on canvas

Небесные пути | Celestial ways 80x100, 2008г., холст, масло | 80x100, 2008 year, oil on canvas

Странствующий Паяц | The Wandering jester 74х100, 2008г., холст, масло | 74х100, 2008 year, oil on canvas

У Москворецкого моста | Near Moskvoretsky bridge 100x74, 2008г., холст, масло | 100x74, 2008 year, oil on canvas

Восхождение | Ascent 80x100, 2009г., холст, масло | 80x100, 2009 year, oil on canvas

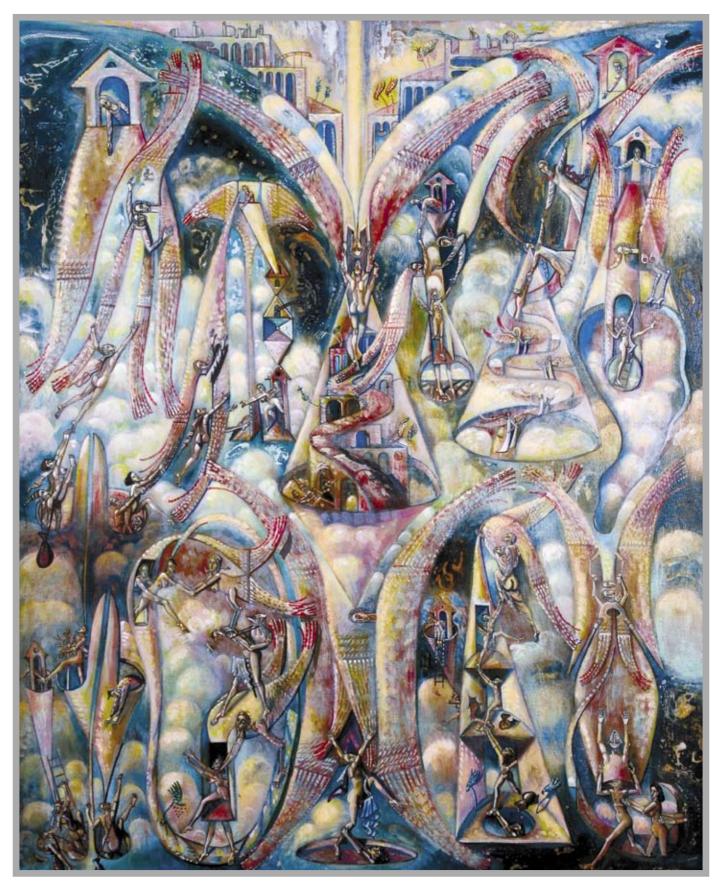
Точки схода | Points gathering 100х100, 2009г., холст, масло | 100х100, 2009 year, oil on canvas

Точка Zero | Point Zero 80х100, 2009г., холст, масло | 80х100, 2009 year, oil on canvas

Встреча | Meeting 80х100, 2010г., холст, масло | 80х100, 2010 year, oil on canvas

Путь | Path 80x100, 2010г., холст, масло | 80x100, 2010 year, oil on canvas

Лабиринт | Labyrinth 100x100, 2010г., холст, масло | 100x100, 2010 year, oil on canvas

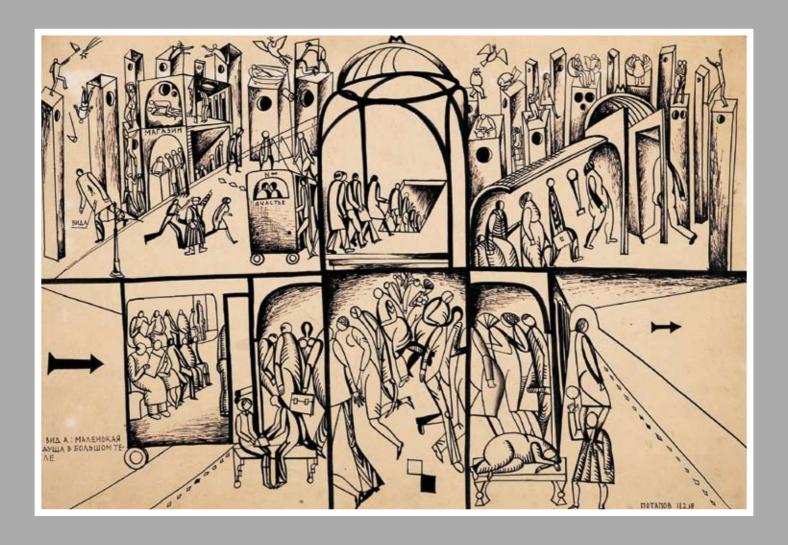

Пути, тупики и провалы | Ways, deadlocks and failures 76х100, 2010г., холст, масло | 76х100, 2010 year, oil on canvas

Графика из коллекции 60-70 годов

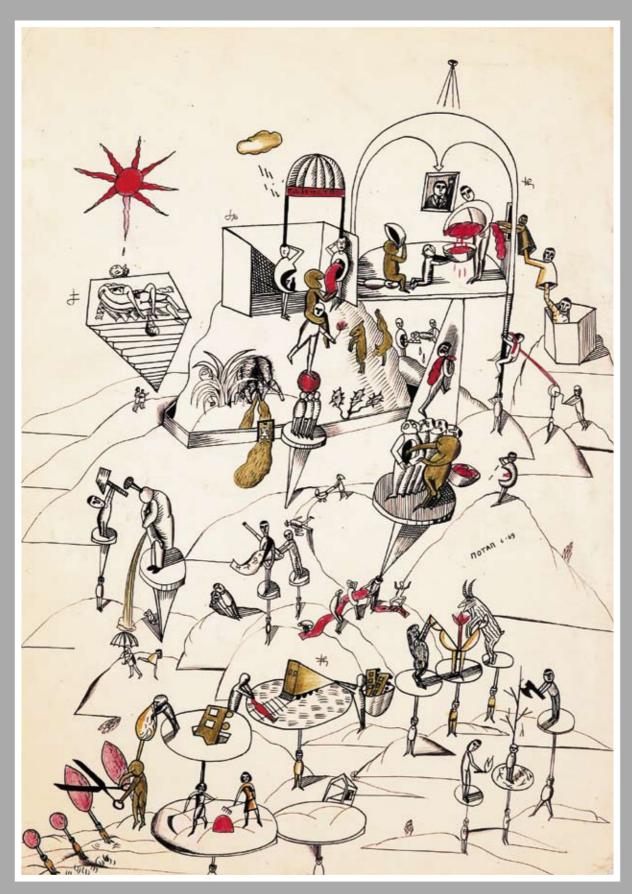
Переходы | Transitions 30х40, 1968г., б, т. п | 30х40, 1968 year, paper

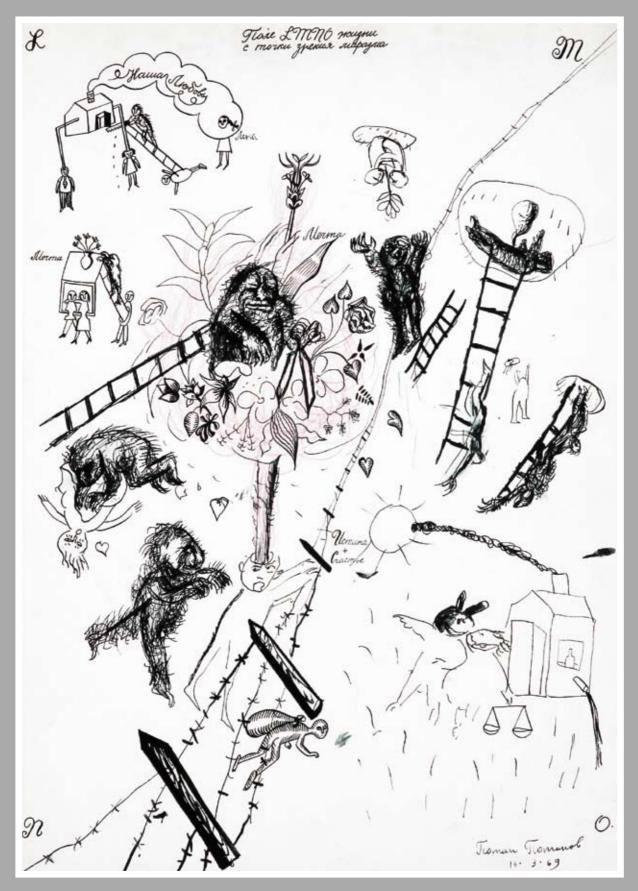
Пути | Paths 30х40, 1968г., б, т. п | 30х40, 1968 year, paper

Дождь с помощью мечты | Rain with the help of a dream 30x40, 1968г., 6, т. п | 30x40, 1968 year, paper

Астральные дневники | Astral diaries 30x40, 1969г., б, т. п | 30x40, 1969 year, paper

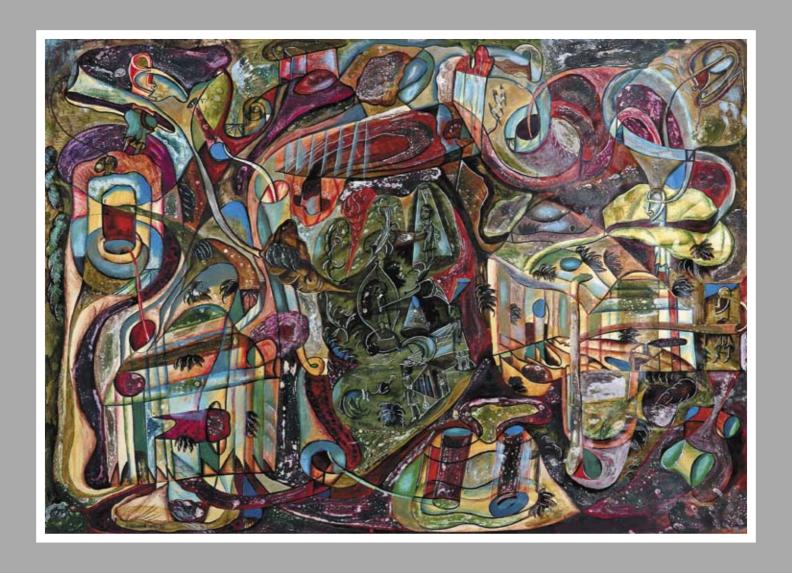
Поле жизни с точки зрения маразма | Field of life from the point of view of marasm 40x50, 1969г., б, т. п | 40x50, 1969 year, paper

Проекции | Projections 40x50, 1970г., 6, смешанная техника | 40x50, 1970 year, paper, mixed media

Душа и ее проекции | The soul and its projections 50x50, 1970г., 6, смешанная техника | 50X50, 1970 year, paper, mixed media

Странствие души | Soul journey 60x80, 1971г., б, смешанная техника | 60X80, 1971 year, paper, mixed media

Метафизический концепт | Metaphysical concept 40x50, 1971г., б, т. п, акварель | 40X50, 1971 year, paper, watercolor

Прощание | Farewell 50x50, 1971г., б, смешанная техника | 50X50, 1971 year, paper, mixed media

Проекции | Projections 40x50, 1971г., 6, смешанная техника | 40x50, 1971 year, paper, mixed media

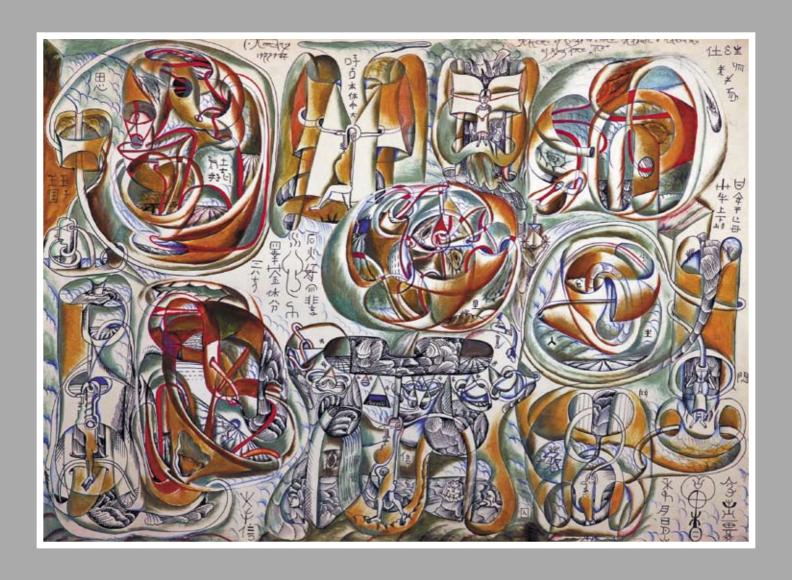
Определение | Determination 60x80, 1972г., смешанная техника | 60x80, 1972 year, mixed media

Странствие | Wandering 60x80, 1972., смешанная техника | 60x80, 1972 year, mixed media

Механика Души | Mechanics of the Soul 60x80, 1972, смешанная техника | 60x80, 1972 year, mixed media

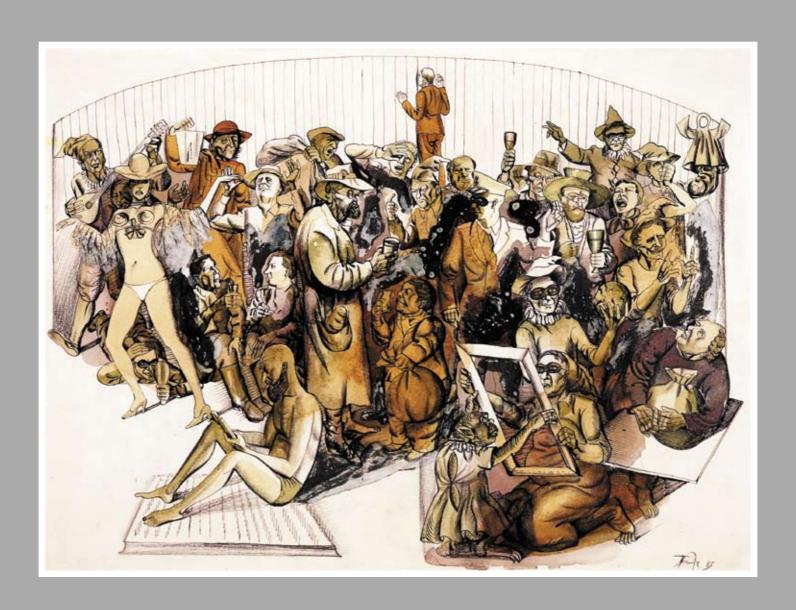

Путешествие | Journey 60x80, 1978г., смешанная техника | 60x80, 1978 year, mixed media

Медитация | Meditation 60x80, 1978., смешанная техника | 60x80, 1978 year, mixed media

Искатели | Seekers 40x50, 1983г., 6, т. п, акварель | 40x50, 1983 year, paper, watercolor