

WHEN THE COLOUR CEASES TO BE JUST A COLOUR

ROCKWELL KENT'S GREENLAND PAINTINGS

КОГДА ЦВЕТ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЦВЕТ

ГРЕНЛАНДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ РОКУЭЛЛА КЕНТА

—

ERIK TORM ЭРИК ТОРМ

ПОЛЯРНЫЙ ИНСТИТУТ В УУММАННАКЕ
UUMMANNAQ POLAR INSTITUTE

**WHEN THE COLOUR CEASES
TO BE JUST A COLOUR**

ROCKWELL KENT'S GREENLAND PAINTINGS

**КОГДА ЦВЕТ –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЦВЕТ**

ГРЕНЛАНДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ РОКУЭЛЛА КЕНТА

ERIK TORM ЭРИК ТОРМ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	12
О Рокуэлле Кенте	16
Изобразительное искусство глазами Рокуэлла Кента	20
Первая экспедиция. Июль — сентябрь 1929, Нуук	22
Картины Рокуэлла Кента, навеянные экспедицией 1929 года	26
Вторая экспедиция. Июль 1931 — сентябрь 1932, Иллорсуит	36
Картины Рокуэлла Кента, навеянные экспедицией 1931–1932 годов	40
Третья экспедиция. Август 1934 — июль 1935, Иллорсуит	90
Картины Рокуэлла Кента, навеянные экспедицией 1934–1935 годов	94
Список литературы	105
Об авторе	107

Rockwell Kent's burial plot by *Asgaard*, Au Sable Forks, New York State
Photo: Erik Torm

Могила Рокуэлла Кента рядом с фермой «Асгард». О Сейбл Форкс, штат Нью-Йорк
Фото: Эрик Торм

PREFACE

ПРЕДИСЛОВИЕ

Rockwell Kent (1882–1971) was an American visual artist, educated together with the world-renowned American artist Edward Hopper in the early 20th century. In addition, Kent was an author, illustrator and not least adventurer. He visited Greenland three times between 1929 and 1935.

His first encounter with Greenland was dramatic. In 1929 he sailed in a small sailboat together with two young compatriots across the Davis Strait from Newfoundland to Greenland. They were shipwrecked in a storm near the coast about 30 kilometres south of Nuuk close to the now abandoned settlement of Narssaq, but they managed to get ashore unharmed. They ended up in Nuuk where Kent decided to stay for a few months in order to paint the Greenlandic nature and meet the Greenlandic people who had made a deep impression on him from the very beginning.

He became so fond of the Greenlandic nature and people that he decided to return as soon as possible.

On the next two occasions he stayed in Illorsuit, a small settlement on Unknown Ejland (Ubekendt Ejland) in the Uummannaq district. The first time from summer 1931 to autumn 1932 and the second time from autumn 1934 to summer 1935 – in other words, two quite long stays where he came into close contact with the population and the Greenlandic lifestyle. He was well respected among most of the Greenlanders he met, and he made many long-term friendships despite the language barriers; descendants of some of the Greenlandic families, whom Kent came close to, have told me this.

I have now decided to present Rockwell Kent's Greenlandic-inspired visual art, illustrated with some of his Greenland paintings and photographs, in the exhibition about him and through this accompanying book *When the Colour Ceases to Be just a Colour*.

The exhibition and the book have, quite unintentionally, gained a very special topicality by the June 2017-tsunami that hit the fiords in the northern part of the Uummannaq

Рокуэлл Кент (1882–1971) — американский художник, обучавшийся искусству в начале XX века вместе с прославленным Эдвардом Хоппером. Кент также известен как писатель, иллюстратор, а главное — искатель приключений. В период с 1929 по 1935 год он трижды побывал в Гренландии.

Первое путешествие в Гренландию было полно опасностей. В 1929 году Кент отправился туда из Ньюфаундленда на маленьком парусном боте вместе с двумя молодыми американцами. Маршрут проходил через пролив Дэвиса. В 30 километрах к югу от Нуука, неподалеку от заброшенной ныне деревушки Нарсак, мужчины попали в небывалый шторм, но каким-то чудом все же пристали к берегу. Удалось им добраться и до Нуука, где Кент решил остаться на несколько месяцев, чтобы писать гренландскую природу, а заодно познакомиться с местными жителями, которые сразу же произвели на него глубокое впечатление.

Художнику так понравились пейзажи Гренландии и народ этого края, что он пообещал себе вернуться при первой же возможности.

Во время следующих двух поездок Кент проживал в поселке Иллорсуит на острове Убекент-Айланн, омываемом водами Уумманнак-фьорда. Он останавливался там с лета 1931 года по осень 1932 года и с осени 1934 года по лето 1935 года. Во время этих продолжительных поездок художнику удалось сблизиться с местными жителями и вплотную познакомиться с их образом жизни. Большинство гренландских знакомых Кента питали к нему уважение. Несмотря на языковой барьер, со многими из них его связывала многолетняя дружба. Это подтвердили мне потомки нескольких гренландских семей, близко знавших художника.

Я поставил перед собой задачу рассказать о творчестве Рокуэлла Кента, вдохновленном Гренландией, посредством выставки его работ и книги «Когда цвет —

Rockwell Kent
Rockwell Kent papers
Archives of American Art, Smithsonian Institution
Photo: Unknown

Рокуэлл Кент
Личный архив Рокуэлла Кента
Архивы американского искусства, Смитсоновский институт
Автор фото неизвестен

district and the two villages where many of Kent's paintings were painted. Thus, the exhibition has also become a memorial exhibition and a tribute to the descendants of the many residents of Nuugaatsiaq and Illorsuit who took good care of "Kinte" (as they called him) and liked him as a friend.

The project could not have been implemented without great goodwill from museums and galleries in Russia, the United States and Canada. Thank you to the Hermitage Museum in St. Petersburg and the Pushkin Museum in Moscow; to the Rockwell Kent Collection, the Plattsburgh State Art Museum, the Bowdoin Art Museum, the National Gallery of Art, Washington DC, the Archives of American Art, the Smithsonian Institutions, Washington DC, Jake Milgram Wien; and to the Art Gallery of Ontario, and a very special thanks to the Baltimore Museum of Art, who has provided the picture file free of charge, for the benefit of the Children's Home in Uummannaq. Also, thanks to Galina Simonova, The Royal Danish Embassy in Moscow, and Andrey Anisimov, The Danish Cultural Institute in St. Petersburg, for help to establish the necessary contacts in Russia and Wilfred Richard from Smithsonian Center for the Arctic research for help in US.

The Children's Home in Uummannaq has been an important partner in the entire work process from the beginning of the project more than 10 years ago until today. Thanks to Ann Andreasen for never failing trust and support. Without this support, the book and the exhibition about Rockwell Kent would not have been possible.

Finally, thank you to the foundations and sponsors mentioned on p. 112, without whose support the project could not have been implemented.

When quoting, I have neither changed the original spelling nor the place names. In my own text I have used the new Greenlandic place names and spelling.

Erik Torm
September 2019

больше, чем цвет», включающей фотографии из архива художника, а также репродукции некоторых его гренландских картин.

Так случилось, что выставка и книга приобрели особую актуальность после цунами, накрывшего в 2017 году фьорды в северной части Умманнака и две деревушки, где Кент написал множество своих работ. Таким образом, выставка отдает дань памяти потомкам жителей Нуугаатсиака и Иллорсуита, заботившихся о Кенте, или «Кинте», как его называли в Гренландии.

Проект не был бы реализован без доброй поддержки музеев и художественных галерей России, США и Канады. Хочу поблагодарить Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва, Собрание Рокуэлла Кента при Государственном музее изобразительных искусств Платтсбурга, Музей искусств Боудин-колледжа, Национальную галерею искусства в Вашингтоне, Архивы американского искусства при Смитсоновском институте в Вашингтоне, Джейка Милгрэма Вина, а также Художественную галерею Онтарио. Выражаю отдельную благодарность Балтийскому музею искусств, безвозмездно предоставившему изображение с целью поддержать детский дом в городе Умманнак.

Помимо этого хочу поблагодарить Галину Симонову (Посольство Королевства Дания в Москве) и Андрея Анисимова (Датский институт культуры в Санкт-Петербурге) за помощь в установлении необходимых контактов в России, а также Уилфреда Ричарда (Смитсоновский центр арктических исследований) за содействие в США.

Детский дом при Полярном институте в Умманнаке был важным партнером на протяжении всей работы над проектом, начатой более 10 лет назад, и вплоть до сегодняшнего дня. Спасибо детскому дому при Полярном институте в Умманнаке и Анн Андреасен за неоценимую поддержку. Без этого книга и выставка о Рокуэлле Кенте не увидели бы свет.

В заключение хочу поблагодарить фонды и частных спонсоров, упомянутых на с. 112, без чьей помощи данный проект не был бы реализован.

В цитатах могут встречаться устаревшие варианты топонимов. В своем повествовании я использовал современные названия географических объектов.

Эрик Торм
сентябрь 2019 года

Left Dagmar and Knud Rasmussen. Right Frances and Rockwell Kent, Copenhagen, 1929
Frederiks Vaerk Museum of Industry, B10209, Arkiv.dk
Photo: Unknown

Слева — Дагмар и Кнуд Расмуссен. Справа — Фрэнсис и Рокуэлл Кент. Копенгаген, 1929
Фотоархив Индустриального музея во Фредериксверке, B10209, Arkiv.dk
Автор фото неизвестен

ABOUT ROCKWELL KENT

О РОКУЭЛЛЕ КЕНТЕ

Rockwell Kent was born on 21 June 1882 in Tarrytown, NY, and he died on 13 March 1971 in Plattsburgh, NY, nearly 89 years old.

Having finished school, he studied architecture at Columbia University in New York; here he graduated with a BA in 1898.

Later, he studied design at The Art Students League of New York. He also attended courses at the Shinnecock Hills Summer School of Art, whose director was the impressionist American painter William Merritt Chase. It was during these years that Kent decided to be a painter.

In the autumn of 1902, he enrolled at the New York School of Art, where he teamed up with the world-renowned American artist Edward Hopper. They were taught by painter Robert Henri, who was very important to them both. Henri had graduated in Paris and was particularly influenced by Édouard Manet's realism during his stay in France. During this time, art school teachers and teaching were strongly influenced by early American realism and European symbolism.

Hopper's favourite subject was city life, but Kent was inspired by the simple life of the countryside, away from the noise of the city, and most of all out in the wilderness. Nature – especially the wild nature, the wilderness – became his favourite motive. It was through the reading of philosophical works by Henry Davis Thoreau and Ralph Waldo Emerson (who were both exponents of American transcendentalism and mysticism and key people in the movement) that Kent developed his view of civilization and nature. It influenced his development as a human being and as a visual artist.

Transcendentalism was an idealistic and anti-empirical movement in American philosophy dating back to the mid-19th century, which dealt with matters beyond consciousness and experience. Many of the transcendentalists practised the simple life in covenant with nature. They often

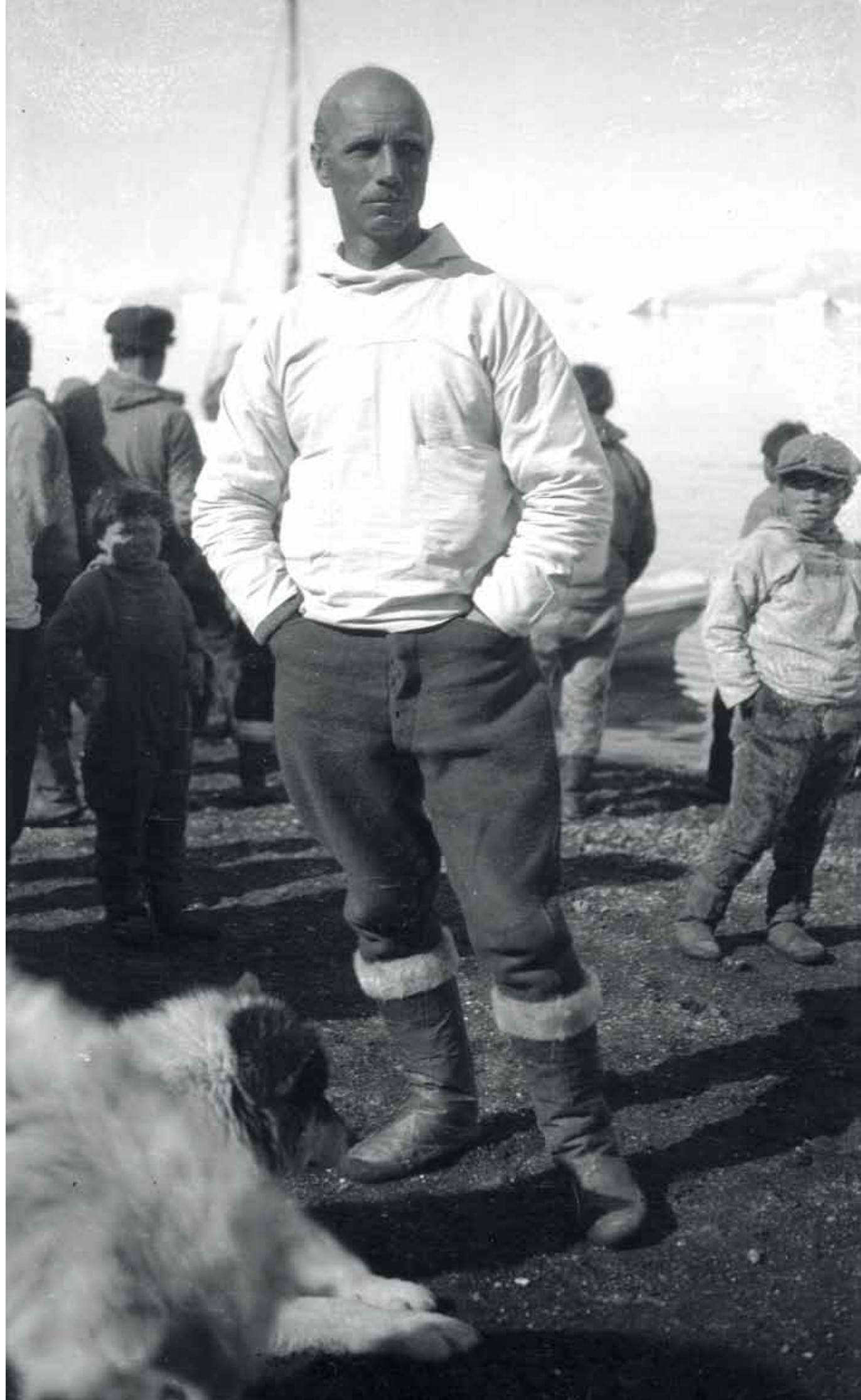
Рокуэлл Кент родился 21 июня 1882 года в Тарритауне (штат Нью-Йорк) и скончался 13 марта 1971 года в Платтсбурге (штат Нью-Йорк) незадолго до своего 89-летия.

После окончания школы будущий художник поступил в Колумбийский университет, откуда выпустился в 1898 году со степенью бакалавра архитектуры.

Впоследствии Кент изучал дизайн и формирование в Лиге студентов-художников Нью-Йорка, а также несколько раз принимал участие в Летней школе в Шиннекок-Хилс, директором которой был американский художник-импрессионист Уильям Меррит Чейз. Именно в те годы Кент понял, что хочет быть художником.

Осенью 1902 года поступил в Нью-йоркскую школу искусств, где сошелся с прославившимся позднее американским художником Эдвардом Хоппером. Не последнюю роль в творческом становлении обоих учеников сыграл их преподаватель — живописец Роберт Генри. Генри обучался в Париже, где на него оказал большое влияние реализм Эдуарда Мане. Стоит отметить, что в те годы многие профессора школы были приверженцами раннего американского реализма и европейского символизма, что отражалось и на их манере преподавания.

Однако если Хоппер выбрал своей основной темой жизнь большого города, то Кент черпал вдохновение в простоте деревенского быта, вдали от шума мегаполиса, а лучше — посреди диких просторов. Не просто природа, а дикая, нетронутая природа — вот что стало главным сюжетом картин молодого художника. Свое отношение к природе и цивилизации Кент сформировал под влиянием философских идей Генри Торо и Ральфа Уолдо Эмерсона, ключевых фигур американского трансцендентализма и мистицизма. Их работы оказали большое влияние на формирование Кента как личности и как живописца.

sought loneliness and settled in isolated places.

Kent bought a farm in the country at Au Sable Forks in Adirondack, NY and named it *Asgard* after Nordic mythology. Besides being an artist, Kent was a true adventurer. He went on expeditions and settled in places where nature was grandiose and epic, and only a few people lived. In the autumn and winter of 1918–1919, Kent explored and lived with his eldest son on Fox Island in Resurrection Bay in Alaska, and in 1922–1923 he sailed around the Tierra del Fuego and Magellan Strait in order to paint and explore the landscapes. He also stayed on the rugged west coast of Ireland, and finally he went to Greenland three times; the first time was in 1929, on an expedition in a sailboat from Newfoundland. In 1931–1932 and again in 1934–1935 he stayed in the small settlement *Illorsuit* in the Uummannaq Fiord, each time for about a year. In 1932, his wife Frances joined him for the last months of his stay. In 1934–1935, his 14-year-old son Gordon joined him.

Kent wrote several travel books about his life in the wilderness and his expeditions, and he became a popular writer in the United States. One of his books was translated into Danish: This book was a tribute to his Greenlandic *kifak* Salamina and revealed her good and bad sides. The book carries her name, i.e. *Salamina*.

Over the years, Kent became more socially oriented; he was inspired by the Greenlandic life in a small settlement, which was a community that involved everybody, and where the vital resources were shared among them all. Politically, he became more and more engrossed by socialism and communism. He supported social movements and labour unions, and as Nazism evolved in Europe, leading to World War II, he was engaged in the struggle for peace and equality.

During the McCarthyism after World War II, Kent was accused of being a communist, and in the early 1960s this conflict with some of his own conservative countrymen made him donate 80 oil paintings to the Soviet Union, including many of his Greenlandic paintings together with a lot of other graphic works. These days, most of his paintings in Russia are stored and not available to the public.

Today, Rockwell Kent is acknowledged in the United States as one of the significant modern realist and symbolist painters in the country, and also as an illustrator of a lot of classic literature. His works can be seen in many museums and galleries in the USA, Canada, Russia and some former Soviet-states. At auctions, especially his paintings are sold at high prices, often for more than \$100,000; the best of his paintings cost even more.

Трансцендентализм возник в середине XIX века как идеалистическое и антиэмпирическое течение американской философии, исследующее то, что лежит за гранью познания и чувственного опыта. Многие сторонники трансцендентализма вели аскетичный образ жизни в гармонии с природой. Зачастую они искали одиночества и селились в уединенных местах.

Неподалеку от деревушки О Сейбл Форкс в долине гор Адирондак (штат Нью-Йорк) Кент приобрел ферму и дал ей имя «Асгард» — в честь обители скандинавских богов. Будучи не только художником, но и заядлым путешественником, Кент не раз отправлялся в длительные экспедиции в суровые и безлюдные, но живописные края. Так, осенью и зимой 1918–1919 годов Кент вместе со старшим сыном жил на Лисьем острове в бухте Воскресения на Аляске, где изучал местность и писал картины. В 1922–1923 годах он с той же целью отправился в плавание вокруг архипелага Огненная Земля и по Магелланову проливу. Позднее он на какое-то время обосновался на скалистом западном побережье Ирландии, а впоследствии совершил три поездки в Гренландию. Первая экспедиция случилась в 1929 году. Тогда Кент отправился в Гренландию по морю из Ньюфаунленда и провел там несколько месяцев. Во время двух следующих поездок — в 1931–1932 годах и в 1934–1935 годах — Кент поселился в деревушке Иллорсуит в Уумманнак-фьорде. В 1932 году, в последние месяцы второй экспедиции, к Кенту присоединилась его супруга Фрэнсис, а в 1934–1935 годах компанию художнику составил его 14-летний сын Гордон.

Кент прославился в США и как автор нескольких автобиографических книг о путешествиях и жизни вдали от цивилизации. Многие из его книг были переведены на русский язык. Среди них — «Гренландский дневник», «Курс N by E», «Это я, Господи» и «Саламина». С годами творчество Кента стало все более социально ориентированным. Не последнюю роль в этом сыграл и гренландский образ жизни, где все было устроено по принципу общины и жизненно необходимые ресурсы распределялись поровну. Пока в Европе набирала силу нацистская идеология, приближая Вторую мировую войну, художник все больше проникался взглядами социализма и коммунизма, поддерживал социальные движения и профсоюзы, включался в борьбу за мир и равноправие.

В годы маккартизма Кента обвинили в приверженности коммунистическим взглядам. На волне конфликта со своими консервативными соотечественниками художник в начале 1960-х годов принял решение передать в дар СССР ряд своих графических работ, а также 80 картин, многие из которых были написаны в Гренландии. На сегодняшний день большинство переданных в Россию полотен хранится в запасниках музеев и не доступно для широкой публики.

В США Рокуэлл Кент считается одним из наиболее влиятельных современных реалистов и символистов, а также известен как иллюстратор многих произведений классической литературы. Работы художника находятся в музейных коллекциях и галереях США, Канады, России и бывших советских республик. На аукционах в США стоимость созданных Кентом произведений искусства, особенно живописи, зачастую превышает 100 000 долларов, а наиболее известные уходят с молотка и за более солидную цену.

Knud Nielsen, Salamina and Kent in the house in Illorsuit
Rockwell Kent Collection
Rights courtesy of Plattsburgh State Art Museum, State University of New York
Bequest of Sally Kent Gorton. All rights reserved
Photo: Rockwell Kent

Кнуд Нильсен, Саламина и Рокуэлл Кент дома в Иллорсуите
Собрание Рокуэлла Кента
С разрешения Государственного музея изобразительных искусств
Платтсбурга, Государственный университет штата Нью-Йорк
Завещано Салли Кент Гортон. Все права защищены
Фото: Рокуэлл Кент

Previous spread / Предыдущий разворот

Rockwell Kent on the beach of Illorsuit, July 1932
Archives of Arctic Institute, Copenhagen
Photo: Janus Sorensen

Рокуэлл Кент на пляже в Иллорсуите, июль 1932
Архивы Арктического института, Копенгаген
Фото: Янус Сёренсен

ROCKWELL KENT'S VIEW OF VISUAL ARTS

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ РОКУЭЛЛА КЕНТА

As a visual artist, Kent makes the colours play together and vibrate so that his nature landscapes become more than a trivial representation of nature. He wants us to see and feel the infinity of the Arctic landscape. To him, there is something transcendental and divine in this landscape that he wants to capture with his paintings. He wants to lure us into a mythic and transcendental universe where the world becomes bigger than the words that we manage to explain it with. When human beings enter the scene, as they do in some of his pictures, they are small and often placed in the foreground where, as part of the construction of the motif, they lead us towards infinity – which may spur us as spectators to philosophize on our own existence and role in the broad context where nature sets the agenda. Therefore, Kent's paintings also provide a message for us in the current global climate crisis.

I don't want petty self-expression, Kent wrote, I want the elemental, infinite thing; I want to paint the rhythm of eternity.¹

Art is not art until it has effaced itself. Only when the blue paint of a sky ceases to be just a color – becoming as it were the depths of space – is that blue right, and truly beautiful. Only when green becomes the growing grass, or the earth-colors land and rocks, when indigo becomes the ocean, and the colors of a figure become flesh and blood; only when words becomes ideas; when the sounds of music becomes images; only when every medium of the arts becomes transmuted into a portion of your living universe, only then is art consistent with the dignity of man.²

Through his art, Kent aspired to a spiritual redemption. Therefore, he settled in the wilderness where he could renounce the civilized world and its material goods. On the

Кент заставляет цвета вибрировать, взаимодействовать друг с другом. Его пейзажи — нечто большее, чем просто воспроизведение природного ландшафта. Художник хочет, чтобы мы увидели и прочувствовали безграничность арктических просторов. Для него в них есть что-то непостижимое, даже божественное. Именно это он и пытается запечатлеть в своих полотнах. Кент увлекает нас за собой в эту мистическую параллельную вселенную, для описания которой одних только слов недостаточно. Когда в картинах Кента появляются люди, их фигуры зачастую малы и располагаются на переднем плане, поддерживая распаивающуюся в бесконечность композицию и предлагая зрителю задуматься о своем месте и роли в этом огромном мире, где властвует природа. В этой связи можно также утверждать, что работы Кента наталкивают нас на размышления о глобальном экологическом кризисе.

Я не ищу банальной свободы самовыражения, — писал Кент. — Я ищу простоты и бесконечности. Я хочу запечатлеть ход самой вечности¹.

Искусство — не искусство, если оно хвастливо лезет на первый план. Когда голубая краска, изображающая небо, перестает быть краской и становится глубиной пространства, только тогда эта голубизна совершенна и по-настоящему прекрасна. Когда зеленая краска становится сочной травой, а коричневая — землей и скалами, когда индиго превращается в океанскую воду, а изображение человеческого тела — в плоть и кровь, когда слова становятся идеями, а звуки — музыкальными образами, когда все виды искусства входят как неотъемлемая часть в живую действительность, только тогда искусство будет отвечать достоинству Человека².

other hand, it was also necessary for him to sell his art to the same civilization in order to be able to afford to travel away from it.

This contradiction is built into Kent's works. And to a great extent this applies to his Greenland paintings, too, which at one time tell of man's efforts for material and physical survival in an inhospitable arctic nature, and at the same time visualize his efforts for a higher intellectual being in covenant with nature and the seasons.

But Kent also wants his art to document his own connection to the people he lived among. Through his paintings he shows his solidarity with the Greenlanders and their daily life, whether they are pictured as small people in the harsh nature that determines their life conditions, or when they are the main characters of a painting, busy with their everyday work.

1. Quoted after: Hind, C. Lewis. "Rockwell Kent in Alaska and Elsewhere". *International Studio*, vol. 67, no. 268 (June 1919), p. 112.

2. Kent, Rockwell. *It's me O Lord. The Autobiography of Rockwell Kent*. Dodd, Mead & Company, New York, 1955, p. 137.

Через искусство Кент стремился обрести духовную свободу. По этой же причине он решил поселиться вдали от цивилизации, отказавшись от благ большого мира. С другой стороны, не продавая свое искусство большому миру, Кент не смог бы скопить средств, чтобы покинуть его и отправиться в новые края.

Это противоречие неотъемлемо присутствует во многих работах Кента. Характерно оно и для его гренландских полотен, которые, с одной стороны, повествуют о стремлении человека выжить в суровых условиях Арктики, а с другой — отражают попытки самого Кента обрести духовное единение с природой.

В своем творчестве Кент показывает и собственное отношение к людям, с которыми жил бок о бок. Изображая быт гренландцев, художник передает чувство общности с ними. И неважно, какое место им отведено на картине: маленьких фигурок на фоне величественной природы, от которой зависит их жизнь, или главных героев, занятых своими повседневными делами.

1. Hind, C. L. Rockwell Kent in Alaska and Elsewhere // *International Studio*, vol. 67, no. 268 (June 1919). P. 112.

2. Кент, Р. *Это я, Господи*. Пер. с англ. И. Кулаковской и К. Чугунова. М.: Искусство, 1966. С. 150.