Press contact:

Sonja Hempel
Tel. +49 (0)221 221 23491
sonja.hempel@museum-ludwig.de

MUSEUM LUDWIG

HERE AND NOW at Museum Ludwig
Modernism in Ukraine 1900–1930s
& Daria Koltsova

Index

Press Release

Program of Events

Press Images

Wall Texts

List of Works

Press service
You can find all press images and our presskit in our online press service.

Press contact:
Sonja Hempel
Tel +49 221 221 23491
sonja.hempel@museum-ludwig.de

MUSEUM LUDWIG

PRESS RELEASE

June 3 – September 24, 2023
HERE AND NOW at Museum Ludwig
Modernism in Ukraine 1900–1930s
& Daria Koltsova
Press briefing: Friday, June 2, 2023, 11 a.m., with preview starting at 10 a.m.
Opening: Friday, June 2, 2023 starting at 7 p.m.

The exhibition series *HERE AND NOW at Museum Ludwig* challenges the conventions of museum work from today's perspective. Russia's war against Ukraine changes our approach toward the concept of "Russian avant-garde." Many artists historically viewed under this umbrella term, including such names from the collection of the Museum Ludwig as Alexandra Exter, Oleksandr Bohomazov, Volodymyr Burliuk, and Vasyl Yermilov, lived and worked in Ukraine and played an instrumental role in shaping Ukrainian culture one hundred years ago. They either came from or had studios in such cities as Kyiv, Odesa and Kharkiv, where they created Cubo-Futurist, Suprematist, and Constructivist works.

The exhibition dedicated to modernism in Ukraine brings together some eighty paintings and works on paper created between the 1900s and 1930s. Curated by Konstantin Akinsha, Katia Denysova, and Olena Kashuba-Volvach, it was first presented under the title *In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930s* at the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid. The show features many loans from the National Art Museum of Ukraine and the Museum of Theatre, Music and Cinema Arts of Ukraine that transported out of the country from Kyiv. This selection is complemented by works from private collections and the holdings of the Museum Ludwig. Many of the displayed artists, including Oleksandr Bohomazov, Anatol Petrytskyi and Sarah Shor, as well as such artists' groups as the Boichukists and the Jewish Kultur Lige, are hardly known in the West and will be a real discovery for the international audience.

The exhibition recreates the polyphony of artistic styles and cultural identities that existed in Ukraine in the early twentieth century. By focusing on the cities of Kyiv and Kharkiv, it tells the story of Ukrainian modernist artists and their attempts to establish a national school of art in a bid for Ukrainian statehood and cultural autonomy.

The modernist movement in Ukraine unfolded against a complicated socio-political backdrop of collapsing empires, World War I, the revolutions of 1917 with the ensuing short-lived independence of the Ukrainian People's Republic (1917–20), and the eventual establishment of Soviet Ukraine. Despite such political turmoil, this became a period of true flourishing in Ukrainian art, literature, theater, and cinema. Ukraine's complex historical background resulted in a vibrant

amalgamation of encounters, combining Ukrainian, Polish, Russian and Jewish elements to create a distinctly local cultural profile.

This new art-historical perspective on the period is expanded with a contribution by the contemporary artist Daria Koltsova (b. 1987 in Kharkiv). Invited by Yuliia Berdiiarova, a curator at the Museum Ludwig, she presents a new monumental glass-based installation that reflects on the question of Ukraine's cultural heritage and the possibilities for its preservation in the face of war.

Deputy director Rita Kersting: "We are delighted that this exhibition can present an overview on Ukrainian modernism for the first time in Europe. The powerful and beautiful works from the National Art Museum of Ukraine and the Museum of Theatre, Music and Cinema Arts of Ukraine were brought out of the country in the midst of the war. Our solidarity is with our colleagues and Ukrainian people."

Artists: Alexander Archipenko, Oleksandr Bohomazov, Mykhailo Boichuk, Volodymyr Burliuk, Alexandra Exter, Oleksandr Khvostenko-Khvostov, Borys Kosarev, Kazymyr Malevych, Vadym Meller, Viktor Palmov, Anatol Petrytskyi, Manuil Shekhtman, Maria Syniakova, Sarah Shor, Vasyl Yermilov, and others.
& Daria Koltsova

Curators: Dr. Konstantin Akinsha (art historian, fellow at the Max-Weber-Kolleg, University of Erfurt, founder of The Avant-Garde Art Research Project), Katia Denysova (art historian, PhD Candidate at the Courtauld Institute of Art, London), Dr. Olena Kashuba-Volvach (head of the department of art of 19th-20th cent. at the National Art Museum of Ukraine, Kyiv) & Yuliia Berdiiarova (curator at the Museum Ludwig)

A catalog has been published *HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova,* ed. by Yuliia Berdiiarova und Rita Kersting, with contributions by Konstantin Akinsha, Katia Denysova, Yuliia Berdiiarova, Yilmaz Dziewior, Tetyana Filevska, Rita Kersting, Daria Koltsova, Ania Kołyszko, German/English, partly Ukrainian, 23 x 23 cm, 216 pages, ca. 95 color ills., Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Cologne, ISBN 978-3-7533-0492-2, 29,80 Euro.

The exhibition has received substantial support from the HERE AND NOW group of members of the Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig e. V. We also thank the Ministry of Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia, the Peter and Irene Ludwig Foundation, Rudolf-August Oetker Foundation, Sparkasse KölnBonn, and Russmedia. ARTE is media partner.

The Ernst von Siemens Kunststiftung and the HERMANN REEMTSMA STIFTUNG, together with the Gerda Henkel Stiftung, are supporting the position of a research assistant at the Museum Ludwig.

Public Program

Tuesday, June 6, 2023, 6 p.m.
Dr. Olena Balun
Avantgarde und Modernismus in der Ukraine. Entwicklungen und Grenzgänge (in German)
Part of the KunstBewusst series of lectures by the Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museum Ludwig

Thursday, September 7, 2023
Late Night Thursday: Ukraine NOW!

Friday–Saturday, September 8–9, 2023
Echo of Ukrainian Modernism
Talks, Tours, Films, Music, Performances and Workshops
Organized by Bundeszentrale für Politische Bildung & Ukrainian Institute

Participation activity in the exhibition: Glue your own costumes and pieces of clothing on to postcards from geometric shapes!

Every Saturday, 3–5 p.m.: Kunst:Dialoge in the exhibition

Every Sunday, 3 p.m.: Public tours through the exhibition (in German)

On the following Tuesdays, always 4–5 p.m.: Guided tour with curator Yuliia Berdiiarova (in Ukrainian): June 6, June 20, July 18, August 15, September 19

Website and Social Media
The Museum Ludwig will be posting about the exhibition on its social media channels with the hashtag #HierUndJetzt #UkrainischeModerne #HereAndNow #ModernismInUkraine.



HERE AND NOW at Museum Ludwig

Ukrainische Moderne 1900–1930 & Daria Koltsova

3.6.2023 – 24.9.2023

The exhibition series **HERE AND NOW at Museum Ludwig** challenges the conventions of museum practice. This ninth edition is the first to focus on artists from Ukraine whose works were previously grouped under the Russian avant-garde. Alexandra Exter, Volodymyr Burliuk, Vasyl Yermilov, and many others working innovatively and experimentally a century ago came from or settled in Kyiv, Kharkiv, or Odesa, leaving their mark on these radiant centers of art and culture.

Of particular importance are fifty works loaned from the National Art Museum of Ukraine and the Museum of Theater, Music and Cinema of Ukraine. This perspective on art history, unfamiliar to us in the West, is expanded with the inclusion of a major new work by Kharkiv artist Daria Koltsova that considers cultural heritage in the face of war.

Program

Tue., June 6, 2023, 6 p.m.
Dr. Olena Balun
Avantgarde und Modernismus in der Ukraine
Lecture in German, part of the KunstBewusst series

Late Night Thursday
September 7, 2023
Ukraine NOW!

Fri./Sat., September 8/9, 2023
Ukraine thematic days at the Museum Ludwig
Conference, tours, film, music, performances, and workshops

Every Saturday, 3–5 p.m.:
Kunst:Dialoge in the exhibition

Every Sunday, 3 p.m.:
Public tours of the exhibition (in German)
On several Tuesdays, 4–5 p.m.: Guided tour in Ukranian with curator Yuliia Berdiiarova (see website for dates)
Admission is free for refugees from Ukraine.

#HereAndNow #ModernismInUkraine

Gefördert von
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln
Peter und Irene Ludwig Stiftung
RAO Rudolf-August Oetker Stiftung
Sparkasse KölnBonn
russmedia new.every.day.
EvS
Ein Museum der Stadt Köln

MUSEUM LUDWIG

Echo of Ukrainian Modernism

Talks, Tours, Films, Music, Performances and Workshops

Friday, September 8

At the cinema venue (Filmforum)

18:00-18:30h: **Program introduction:** Kateryna Rietz-Rakul - Head of the Ukrainian Institute in Germany; Rita Kersting - Dep. Director of Museum Ludwig; Kateryna Stetsevyc – Bundeszentrale für politische Bildung

18:30-19:45h: **"Modern history of Ukraine"** – Opening lecture by Vakhtang Kebuladze followed with Q&A
(Ukrainian with German translation)

20:30-22:30h: **"Ukrainian cinema in 1920-1930s"** – lecture by Alona Penzii, followed by screening of *Earth* (1930) with a soundtrack live by Mariana Sadovska, introduction by Alona Penzii
(Ukrainian with German translation)

Saturday, September 9

In the exhibition "HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900-1930s & Daria Koltsova"

12:00-13:00h: Guided tour by curator Yuliia Berdiiarova, with an emphasis on how the exhibition correlate to local context
(In English)

13:00-15:00h: Workshop for kids with Sofia Ryabchuk
(In Ukrainian)

At the cinema venue (Filmforum)

14:00-15:00h: **“Modernism in Ukraine“** - lecture by curator Yuliia Berdiiarova
(Ukrainian with German translation)

15:00-15:45h: **“Cultural institutions in Ukraine at war”** – Panel discussion with Maria Glazunova (Dovzhenko Center), Diana Berg (Platform "TU"), Olha Mukha (Territory of Terror” Memorial Museum), Serhiy Lebedynskyi (Head of Association Museum of Kharkiv School of Photography)
Moderator: Yuliia Berdiiarova
(Ukrainian with German translation)

15:45-16:30h: **“Museums and cultural heritage“** – Speed-Dating with Maria Glazunova (Dovzhenko Center), Diana Berg (Platform "TU"), Olha Mukha (Territory of Terror” Memorial Museum), Serhiy Lebedynskyi (Head of Association Museum of Kharkiv School of Photography)
(Ukrainian with German translation)

16:30-17:00h: Coffee break

17:00-18:30h: **“Art at war. How do the Ukrainian artists deal and reflect the war crimes, destruction and live under extreme conditions in Ukraine“** – Panel discussion with Kateryna Buchatska, Vitaliy Matukhno, Liya Dostlieva, Serhiy Lebedynskyi
Moderator: Kateryna Rietz-Rakul
(Ukrainian with German translation)

18:30-19:30h: **Reading** with Tania Maliarchuk, Hanna Hryniva and Verena Noll
(Ukrainian with German translation)

19:30-20:00h: Get together

20:00-21:00h: Music by **Fokstroty 2.0**

Admission to all program is free.

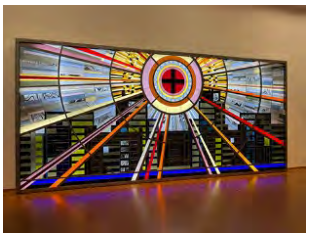
The event takes place in cooperation with the Ukrainian Institute and the Bundeszentrale für politische Bildung.

Press contact:
Sonja Hempel
Tel +49 221 221 23491
sonja.hempel@museum-ludwig.de

MUSEUM LUDWIG

PRESS IMAGES

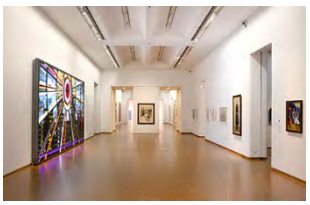
HERE AND NOW at Museum Ludwig
Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
June 3–September 24, 2023



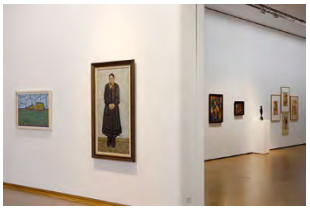
Daria Koltsova
Installation View
Daria Koltsova
Tesselated, 2023
HERE AND NOW at Museum Ludwig: Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Daria Koltsova



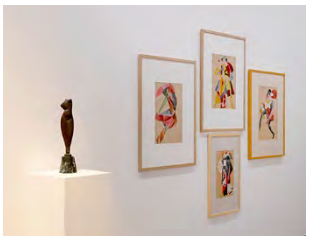
Daria Koltsova_2
Installation View
Daria Koltsova
Tesselated, 2023
HERE AND NOW at Museum Ludwig: Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Daria Koltsova



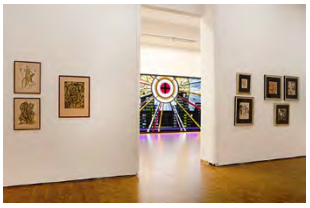
rba_d058818_05
Installation View
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne/ Joschua Rohluff



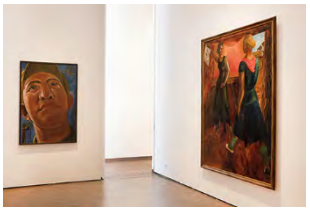
rba_d058818_06
Installation View
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne/ Joschua Rohluff



rba_d058818_07
Installation View
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne/ Joschua Rohluff



rba_d058818_08
Installation View
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne/ Joschua Rohluff



rba_d058818_09
Installation View
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Modernism in Ukraine 1900–1930s & Daria Koltsova
Museum Ludwig, Cologne 2023
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne/ Joschua Rohluff

National Art Museum of Ukraine (NAMU)



Exter
Alexandra Exter
Three Female Figures, 1909–1910
Oil on canvas
63 x 60 cm
National Art Museum of Ukraine



Burljuk
David Burliuk
Carousel, 1921
Oil on canvas
33 x 45.5 cm
National Art Museum of Ukraine
© National Art Museum of Ukraine



Malevich
Kazimir Malevich
Sketch for the painting of the conference hall of the All-Ukrainian Academy of Sciences, 1930
Pastel and gouache on paper
44 x 31 cm
National Art Museum of Ukraine



Boichuk
Mykhailo Boichuk
Dairy Maid, 1922-23
Tempera on cardboard
95 x 45 cm
National Art Museum of Ukraine



Bojtschuk
Tymofii Boichuk
Under the Apple Tree, 1919–1920
Tempera on cardboard
54 x 40 cm
National Art Museum of Ukraine



Jelewa
Kostyantyn Yeleva
Portrait, late 1920s
Oil on canvas
145 x 100 cm
National Art Museum of Ukraine



Bohomazow
Oleksandr Bohomazov
Sharpening Saws, 1927
Oil on canvas
138 x 155 cm
National Art Museum of Ukraine

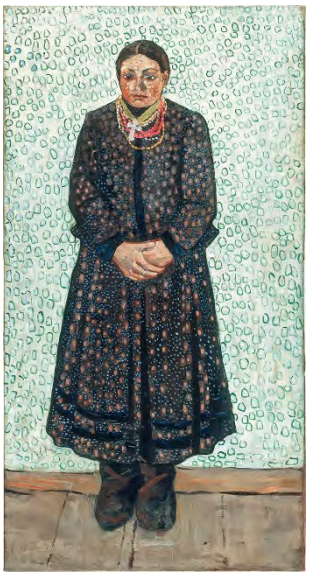


Kasperovytsch
Mykola Kasperovich
Portrait of a Girl, 1920s
Tempera on wood
23 × 23 cm
National Art Museum of Ukraine



Kasperovytsch_2
Mykola Kasperovich
Ducks, 1920s
Tempera on wood
26 × 28.5 cm
National Art Museum of Ukraine

Thyssen-Bornemisza National Museum Madrid



Burljuk _2
Volodymir Burliuk
Ukrainian Peasant Woman, 1910-1911
Oil on canvas
132 x 70 cm
Thyssen-Bornemisza National Museum Madrid

Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Meller
Vadym Meller
Sketch for choreographic movement *Masks* for Bronislava Nijinska's School of Movements, Kyiv, 1919
Watercolor on cardboard
60 x 43 cm
Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Petrytskyi
Anatol Petryzkyi
Costume design for the opera *Turandot* for the State Opera Theatre, Kharkiv: Minister Pinh, 1928
Gouache and India ink and appliqué on paper
62 x 50 cm
Museum of Theater, Music and Cinema of Ukraine
© Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine

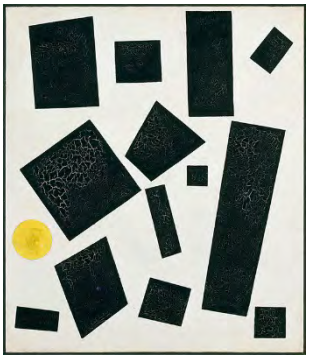


Petrytskyi_2
Anatol Petryzkyi
Costume design for Eccentric
Dances for Moscow Chamber
Ballet, 1922
Gouache and India ink on paper
62 × 50 cm
Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine
© Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Petrytzkyi_3
Anatol Petryzkyi
Costume design for the opera
Turandot for the State Opera
Theatre, Kharkiv: Imperial Guard,
1928
Gouache, Indian ink on paper
72 × 53,2 cm
Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine
© Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine

Museum Ludwig



rba_d033970_01
Kazimir Malevich
Suprematist Composition, 1915
Oil on canvas
67 x 57 cm
Museum Ludwig, Cologne
Donation Ludwig Collection, 2011
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne / Britta Schlier



rba_d033964_01
Kazimir Malevich
Landscape (Winter), 1927
Oil on canvas
48.5 x 54 cm
Museum Ludwig, Cologne
Donation Ludwig Collection, 2011
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne



rba_c002898
Oleksandr Bohomazov
View on Kyiv, 1913-14
Oil on canvas
36 x 34.4 cm
Museum Ludwig, Cologne
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne



rba_d058593_01
Wladimir Baranoff-Rossiné
Mauve Table, 1912
Oil on canvas
130 x 160 cm
Museum Ludwig, Cologne
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne



rba_c001554
Vasyl Yermilov
Kanatka – design for newspaper display for the workers at the cable factory; display presented at the Pressa, Cologne, 1928
Gouache and collage on paper
39.2 x 27.5 cm
Museum Ludwig, Cologne, Donation Ludwig Collection, 2011
Photo: Rheinisches Bildarchiv Cologne

Private Collections



Synijakowa
Maria Syniakova
Tree of Life, 1914
Watercolor on paper
35.4 x 22 cm
Private collection



Die Ausstellungsreihe *HIER UND JETZT im Museum Ludwig* hinterfragt die Konventionen der Museumsarbeit aus heutiger Sicht. In unserer Sammlung gibt es viele Künstler*innen, wie Alexandra Exter, Oleksandr Bohomazow, Wolodymyr Burljuk und Wasyl Jermilow, die bisher zur „Russischen Avantgarde" gezählt wurden, jedoch in der Ukraine lebten und arbeiteten und deren Kultur entscheidend mitprägten.

Die Ausstellung *Ukrainische Moderne 1900–1930* vereint rund achtzig Gemälde und Arbeiten auf Papier, darunter viele Leihgaben aus dem Nationalen Kunstmuseum der Ukraine und dem Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine, die aus Kyjiw außer Landes gebracht wurden. Sie wurde zuvor unter dem Titel *In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine 1900–1930s* im Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza in Madrid gezeigt. Weitere Werke aus privaten Sammlungen und den Beständen des Museum Ludwig ergänzen diese Auswahl.

Die künstlerische Moderne in der Ukraine entfaltete sich vor dem Hintergrund zusammenbrechender Imperien, des Ersten Weltkriegs, der Revolutionen von 1917, der Unabhängigkeit der Ukrainischen Volksrepublik von 1917–1920 und der anschließenden Etablierung der Sowjetukraine. Trotz der politischen Turbulenzen erlebten Kunst, Literatur, Theater und Kino des Landes in dieser Zeit eine wahre Blüte. Eine lebendige Mischung von ukrainischen, polnischen, russischen und jüdischen Elementen führte zu einem ausgeprägten lokalen Kulturprofil. Die Ausstellung stellt die Vielstimmigkeit der künstlerischen Stile und kulturellen Identitäten in der Ukraine zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor.

Die 1987 in Charkiw geborene Künstlerin Daria Koltsova bereichert die Präsentation mit einer neuen monumentalen Glasinstallation, die auf das kulturelle Erbe der Ukraine Bezug nimmt und fragt, wie dieses im Angesicht des Krieges bewahrt werden kann.

Die Ausstellung ist kuratiert von Konstantin Akinsha, Katia Denysova und Olena Kashuba-Volvach sowie von Yuliia Berdiiarova.

The exhibition series *HERE AND NOW at Museum Ludwig* challenges the conventions of museum work from today's perspective. Many artists historically viewed as "Russian avant-garde," including such names from the collection of the Museum Ludwig as Alexandra Exter, Oleksandr Bohomazov, Volodymyr Burliuk, and Vasyl Yermilov, lived and worked in Ukraine and played an instrumental role in shaping Ukrainian culture.

Modernism in Ukraine, 1900–1930s brings together some eighty paintings and works on paper, featuring many loans from the National Art Museum of Ukraine and the Museum of Theater, Music and Cinema of Ukraine that were transported out of the country from Kyiv. This exhibition was first presented as *In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900–1930s* at the Thyssen-Bornemisza National Museum in Madrid in November 2022. Additional works from private collections and the holdings of the Museum Ludwig complement this selection.

The modernist movement in Ukraine unfolded against a complicated socio-political backdrop of collapsing empires, World War I, the revolutions of 1917 with the ensuing short-lived independence of the Ukrainian People's Republic (1917–20), and the eventual establishment of Soviet Ukraine. Despite such political turmoil, this became a period of true flourishing in Ukrainian art, literature, theater and cinema. Ukraine's complex historical background resulted in a vibrant amalgamation of encounters, combining Ukrainian, Polish, Russian, and Jewish elements to create a distinctly local cultural profile. The exhibition recreates the polyphony of artistic styles and cultural identities that existed in Ukraine in the early 20th century.

Contemporary artist Daria Koltsova, born in Kharkiv in 1987, enriches the presentation of modernist works with a new monumental glass-based installation that reflects on the question of Ukraine's cultural heritage and the possibilities for its preservation in the face of war.

The exhibition is curated by Konstantin Akinsha, Katia Denysova and Olena Kashuba-Volvach, with Yuliia Berdiiarova for Daria Koltsova's installation.

Серія виставок HERE AND NOW у Музеї Людвіг кидає виклик конвенційним підходам у музейних практиках із перспективи сучасності. Багато художників, яких відносили до поняття «російський авангард», зокрема, такі імена з колекції Музею Людвіг, як Олександра Екстер, Олександр Богомазов, Володимир Бурлюк та Василь Єрмілов, жили і працювали в Україні та відіграли важливу роль у формуванні української культури.

«Модернізм в Україні 1900-1930-х років» об'єднує близько вісімдесяти живописних і графічних творів, серед яких чимало експонатів із Національного художнього музею України та Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, які були привезені до Європи з Києва. Уперше ця виставка була представлена під назвою «В епіцентрі бурі: Модернізм в Україні 1900-1930-х років» у Національному музеї Тіссена-Борнеміса в Мадриді в листопаді 2022 року. Експозицію доповнили роботи з приватних колекцій та колекції Музею Людвіг.

Модерністський рух в Україні розгортався на складному соціально-політичному тлі розпаду імперій, Першої світової війни, революцій 1917 року з подальшою нетривалою незалежністю Української Народної Республіки (1917-20) і, зрештою, створенням Радянської України. Попри політичні потрясіння, це був період справжнього розквіту українського мистецтва, літератури, театру та кіно. Такі складні історичні умови призвели до багатогранного поєднання українських, польських, російських та єврейських елементів, що створило виразний культурний профіль в Україні. Виставка відображає поліфонію мистецьких стилів та культурних ідентичностей, що існували в Україні на початку XX століття.

Сучасна художниця Дар'я Кольцова, яка народилася в Харкові в 1987 році, доповнює презентацію модерністських робіт новою монументальною інсталяцією зі скла, що рефлексує над питанням культурної спадщини в Україні та можливостями її збереження в умовах війни.

Куратори виставки Костянтин Акіньша, Катя Денисова та Олена Кашуба-Вольвач, а також Юлія Бердіярова з інсталяцією Дар'ї Кольцової.

Gefördert von / Supported by

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig Köln

Peter und Irene Ludwig Stiftung

Sparkasse KölnBonn

Rudolf August Oetker Stiftung

russmedia verlag gmbh

EvS Ernst von Siemens Kunststiftung

UKRAINE-Kiyivstar

KULTURELLE EREIGNISSE IN DER UKRAINE
CULTURAL EVENTS IN UKRAINE

1908

Lanka, die erste Ausstellung avantgardistischer Kunst auf dem Gebiet der Ukraine, wird in Kyjiw eröffnet mit Werken von Oleksandr Bohomazow, Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné, Dawyd Burljuk, Wolodymyr Burljuk u. a.

Lanka, the first exhibtion of avant-garde art on the territory of Ukraine, is staged in Kyiv; participants include Oleksandr Bohomazov, Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné, Davyd and Volodymyr Burliuk

Nov. 1917

Die Ukrainische Kunstakademie, die erste Akademie des Landes, wird in Kyjiw eröffnet; Mychajlo Bojtschuk wird Professor für Fresko, Malerei und Mosaik

The Ukrainian Academy of Art, the first higher-art school in Ukraine, opens in Kyiv; Mykhailo Boichuk becomes the professor of the fresco, mosaics, and tempera studio

Jan. 1918

Die Kultur Lige wird in Kyjiw gegründet, um die Entwicklung der zeitgenössischen jüdischen Kultur zu fördern.

The Kultur Lige is established in Kyiv to promote the development of contemporary Yiddish culture

März/March 1918

Alexandra Exter eröffnet ihr Studio in Kyjiw

Alexandra Exter opens her studio in Kyiv

1922

Der Regisseur Les Kurbas gründet das Berezil-Theater in Kyjiw in (1926 → Charkiw)

Les Kurbas establishes the Berezil Theater in Kyiv (1926 → Kharkiv)

1924

Das Kyjiwer Kunstinstitut löst die Ukrainische Kunstakademie ab

The Ukrainian Academy of Art – transformed 1922 into the Institute of Plastic Arts – becomes the Kyiv Art Institute

1928

Pressa in Köln: Die Ukraine ist im sowjetischen Pavillon auf der internationalen Presseausstellung mit Beiträgen u. a. von Wasyl Jermilow und Wadym Meller vertreten

At the international exhibition *Pressa* in Cologne Ukraine is represented within the Soviet pavilion with contributions by Vasyl Yermilov and Vadym Meller

1928 & 1930

Auf der Biennale von Venedig wird im Rahmen des sowjetischen Pavillons ukrainische Kunst gezeigt

At the Venice Biennale contemporary Ukrainian art is shown as part of the Soviet pavilion

1932

Der Sozialistische Realismus wird als einziger offizieller Kunststil in der gesamten Sowjetunion eingeführt

Socialist Realism is introduced as the only official art style of the Soviet Union

1937

Mychajlo Bojtschuk, Wasyl Sedljar, Les Kurbas, Iwan Padalka, Mychajlo Semenko und viele andere ukrainische Kulturschaffende werden hingerichtet

Mykhailo Boichuk, Les Kurbas, Ivan Padalka, Vasyl Sedliar, and Mykhailo Semenko are executed, among many other Ukrainian cultural practitioners

Juli/July 1914

Der Erste Weltkrieg bricht aus: Die Ukraine wird zum Schauplatz des Krieges zwischen dem Russischen Reich, Österreich-Ungarn und Deutschland

World War I breaks out: Ukraine turns into a battleground between the Russian Empire, Austria-Hungary, and Germany

Febr./März Febr./March 1917

Februarrevolution in Russland und Abdankung von Zar Nikolaus II.

February Revolution in Russia and abdication of Tsar Nicholas II

Juni/June 1917

Die Ukrainische Volksrepublik mit der Hauptstadt Kyjiw proklamiert ihre Autonomie im Rahmen einer föderativen Union mit Russland

The Ukrainian People's Republic, with Kyiv as its capital, proclaims its autonomy within a federative union with Russia

Okt./Nov. Oct./Nov. 1917

Bolschewistische Revolution in Russland

Bolshevik revolution in Russia

Dez./Dec. 1917

Die Bolschewiki gründen die Ukrainische Volksrepublik der Sowjets als Teil der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik

The Bolsheviks establish the Ukrainian People's Republic of Soviets as part of the Russian Soviet Socialist Republic

Jan. 1918

Die Ukrainische Volksrepublik proklamiert ihre volle Unabhängigkeit und erklärt dem eindringenden bolschewistischen Russland den Krieg

The Ukrainian People's Republic proclaims its full independence and declares war against the invading Bolshevik Russia

1918–1921

Ukrainischer Unabhängigkeitskrieg: Das Gebiet der Ukraine wird zum Schlachtfeld zwischen mehreren ukrainischen Regierungen, der weißrussischen Armee, den Bolschewiken und der neu gegründeten Republik Polen

Ukrainian War of Independence: Ukraine's territory becomes a battlefield between several Ukrainian governments, the White Russian Army, the Bolsheviks, and the newly established Republic of Poland

1921

Die bolschewistische Rote Armee erobert zwei Drittel der Ukraine; das westliche Drittel wird Teil Polens

The Bolshevik Red Army conquers two-thirds of Ukraine; the western third becomes part of Poland

1920er/1920s

Mit der Politik der „Ukrainisierung" fördert die Sowjetregierung die ukrainische Sprache und Kultur

The Soviet government encourages Ukrainian language and culture with the policy of "Ukrainization"

1922

Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik mit Charkiw als Hauptstadt wird Teil der Sowjetunion

The Ukrainian Soviet Socialist Republic, with Kharkiv as its capital, becomes a founding member of the Soviet Union

1930er/1930s

Umkehrung der Ukrainisierungspolitik: Die Bolschewiki bekämpfen den „ukrainischen bürgerlichen Nationalismus"

Reversal of the Ukrainization policy: "Ukrainian bourgeois nationalism" is declared the primary foe in Ukraine

1932–1933

Holodomor: Millionen Menschen in der Ukraine sterben aufgrund der durch Stalins Kollektivierungskampagne herbeigeführten Hungersnot

Holodomor: Millions in Ukraine die as a result of an artificially created famine during Stalin's collectivisation campaign

1937–1938

Höhepunkt der stalinistischen „Säuberungen" der ukrainischen intellektuellen Elite

Culmination of the Stalinist purges of the Ukrainian intellectual elite

HISTORISCHE EREIGNISSE IN DER UKRAINE
HISTORICAL EVENTS IN UKRAINE

Kubo-Futurismus

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Ukraine keine Kunstakademie, sodass angehende Künstler*-innen zunächst in Sankt Petersburg und Moskau, später dann vor allem in westeuropäischen Zentren wie München, Paris und Wien studierten. Inspiriert vom französischen Kubismus und dem italienischen Futurismus entstand in der Ukraine eine eigene Version des Kubo-Futurismus. Dynamische Kompositionen und vereinfachte Formen waren zentrale Merkmale, hinzu kam der Einfluss von ukrainischen Volkstraditionen und dekorativer Kunst.

Cubo-Futurism

At the turn of the 20th century there was no higher art education in Ukraine, which compelled aspiring artists to move elsewhere to study. Initially, they went mainly to Saint Petersburg and Moscow, but gradually the focus shifted to the Western European centers of Munich, Paris, and Vienna. Inspired by French Cubism and Italian Futurism, young artists from Ukraine created a home-grown version of Cubo-Futurism. It featured compositional dynamism and simplification of forms, while also drawing inspiration from Ukrainian folk traditions and decorative art.

Кубофутуризм

На рубежі 20-го століття в Україні не було вищої художньої освіти, що змушувало художників-початківців виїжджати на навчання в інші країни. Спочатку вони їхали переважно до Санкт-Петербурга та Москви, але поступово їхню увагу почали привертати західноєвропейські центри - Мюнхен, Париж та Відень. Натхненні французьким кубізмом та італійським футуризмом, молоді художники з України створили власну версію кубофутуризму. Він вирізнявся композиційним динамізмом і спрощенням форм, а також черпав натхнення в українських народних традиціях і декоративному мистецтві.

560 mm
x
1180 mm

Kultur Lige

In den frühen 1920er Jahren war die Kultur Lige die bedeutendste Organisation des jüdischen Kulturlebens in der Ukraine und nahm einen wichtigen Platz im breiten Spektrum der multinationalen Kultur des Landes ein. Die Kultur Lige wurde 1918 in Kyjiw in der neuen Ukrainischen Volksrepublik gegründet, um die Entwicklung der jüdischen Kultur in allen Bereichen zu fördern. Junge jüdische Künstler*innen aus Kyjiw und anderen Städten strebten danach, jüdische Kunsttradition und die Errungenschaften der europäischen Avantgarde zu verbinden. Mitte der 1920er Jahre wurde die Kultur Lige unter dem wachsenden Druck des sowjetischen Regimes aufgelöst.

Kultur Lige

The Kultur Lige (Culture League) and its Art Section were the most notable organizations of Jewish cultural life in early 1920s Ukraine, occupying a prominent place in the broad spectrum of its multi-national culture. The Kultur Lige was founded in Kyiv in 1918, within a unique political context shaped by the Ukrainian People's Republic, to promote the development of all spheres of contemporary Yiddish culture. Its Art Section united young Jewish artists from Kyiv, and other cities, who espoused a synthesis of Jewish artistic tradition and the achievements of the European avant-garde. The Kultur Lige ceased to exist by the mid-1920s under growing pressure from the Soviet regime.

Культур-Ліга

Культур-Ліга та її Мистецька секція були найпомітнішими організаціями єврейського культурного життя на початку 1920-х років в Україні, посідаючи чільне місце в широкому спектрі її багатонаціональної культури. Культур-Ліга була заснована в Києві в 1918 році в унікальному політичному контексті, сформованому Українською Народною Республікою, для сприяння розвитку всіх сфер сучасної культури їдиш. Мистецька секція об'єднувала молодих єврейських митців із Києва та інших міст, які сповідували синтез єврейської мистецької традиції та досягнень європейського авангарду. Культур-Ліга припинила своє існування в середині 1920-х років під тиском радянського режиму.

560 mm
x
1410 mm

Theaterdesign

In den 1910er und 1920er Jahren revolutionierten experimentelle Künstler*innen in der Ukraine Theater und Tanz. Zwei Namen ragen heraus: Alexandra Exter und Les Kurbas. Exter setzte in ihren Bühnen- und Kostümdesigns kubistische Prinzipien ein. Im Jahr 1918 eröffnete sie in Kyjiw ein Atelier mit einem eigenen Kurs für Bühnenbild, aus dem einige der bekanntesten Theaterdesigner*innen hervorgingen. Kurbas führte als Regisseur zunächst in Kyjiw und später in Charkiw ein modernes europäisches Repertoire ein. Er engagierte die experimentellsten Künstler*innen für die Bühnenbilder und förderte die Verbindung von progressiven Kunstströmungen mit der Wiederbelebung einheimischer Volkstraditionen.

Theater Design

In the 1910s–20s, Ukrainian urban centers witnessed the confluence of experimental writers, directors, and stage designers that revolutionized the theater. Two names stand out as catalysts of this transformation: Alexandra Exter and Les Kurbas. In 1916, Exter pioneered the translation of Cubist principles into scenography. In 1918, she opened a studio in Kyiv with a separate course on stage design, from which came some of the most acclaimed theater designers of the next generation. As a theater director, Kurbas introduced a modern European repertoire to his productions, first in Kyiv and later in Kharkiv. He engaged the most experimental artists as scenographers to explore the creative intersections between progressive art trends and the revival of native folk traditions.

Театральний дизайн

У 1910-20-х роках українські міста стали свідками спільної роботи експериментальних письменників, режисерів та сценографів, які здійснили революцію в театральному мистецтві. Два імені виділяються як каталізатори цієї трансформації: Олександра Екстер та Лесь Курбас. У 1916 році Екстер уперше втілила принципи кубізму в сценографії. У 1918 році вона відкрила в Києві студію з окремим курсом сценографії, з якої вийшли одні з найвідоміших театральних дизайнерів наступного покоління. Як театральний режисер, Курбас запровадив сучасний європейський репертуар у своїх постановках, спочатку в Києві, а згодом у Харкові. Він залучав найекспериментальніших митців-сценографів, щоб дослідити творчі перетини між прогресивними мистецькими тенденціями та відродженням національних народних традицій.

560 mm
x
1568 mm

Charkiw

Nach dem fast fünf Jahre dauernden blutigen Unabhängigkeitskrieg (1917–1921) besiegten die Bolschewiki die nationalistischen ukrainischen Kräfte und gründeten die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik mit Charkiw als Hauptstadt. Die eher provinzielle Stadt verwandelte sich schnell in ein kulturelles Zentrum. Im Jahr 1923 führten die sowjetischen Behörden die „Ukrainisierung“ ein, und förderten die Entwicklung der ukrainischen Sprache und Kultur. Die Hauptstadt wurde zum Ort einer neuen kulturellen Identität, die sowohl ukrainisch als auch sowjetisch war. Hier sollten die besten Leute aus den Bereichen Kunst, Literatur und Theater zusammenkommen.

Kharkiv

After nearly five years of the bloody War of Independence (1917–21), the Bolsheviks defeated the nationalist Ukrainian forces, establishing the Ukrainian Socialist Soviet Republic with Kharkiv as its capital. The city quickly transformed from a provincial backwater into a refined cultural hub. In 1923, the Soviet authorities introduced the policy of *ukrainisatsiia* (Ukrainization) to facilitate the development of a national language and culture. Kharkiv became a springboard for the ambitious project of creating a new cultural identity that was both Ukrainian and Soviet, bringing together the best artists, writers, and directors.

Харків

У 1910-20-х роках українські міста стали свідками спільної роботи експериментальних письменників, режисерів та сценографів, які здійснили революцію в театральному мистецтві. Два імені виділяються як каталізатори цієї трансформації: Олександра Екстер та Лесь Курбас. У 1916 році Екстер уперше втілила принципи кубізму в сценографії. У 1918 році вона відкрила в Києві студію з окремим курсом сценографії, з якої вийшли одні з найвідоміших театральних дизайнерів наступного покоління. Як театральний режисер, Курбас запровадив сучасний європейський репертуар у своїх постановках, спочатку в Києві, а згодом у Харкові. Він залучав найекспериментальніших митців-сценографів, щоб дослідити творчі перетини між прогресивними мистецькими тенденціями та відродженням національних народних традицій.

560 mm
x
1408 mm

Bojtschukisten

Mychajlo Bojtschuk stammte aus Galizien in der Westukraine und studierte in Wien, Krakau, München und Paris. An der 1917 gegründeten Ukrainischen Kunstakademie in Kyjiw richtete er eine Klasse für Mosaik, Fresko- und Temperamalerei ein. Bojtschuk verstand die Kunst als nationales Kulturgut und nicht als Ware. Er verband byzantinische Kunst, italienische Renaissance und ukrainische Volkskunst. In der frühen Sowjetzeit entwickelte sich sein Atelier zu einer Schule für Monumentalkunst. Deren Mitglieder, die Bojtschukisten, erhielten viele staatliche Aufträge für Wandmalereien in öffentlichen Gebäuden. In den 1930er Jahren wurden die Bojtschukisten dann als „bürgerliche Nationalisten" diffamiert; Bojtschuk und ein enger Kreis seiner Mitarbeiter*innen wurden während der stalinistischen „Säuberungen" hingerichtet und die meisten ihrer Kunstwerke zerstört.

Boichukists

A native of Halychyna in western Ukraine, Mykhailo Boichuk completed his education at art academies in Vienna, Krakow, Munich, and Paris. In late 1917, he established a fresco, mosaics, and tempera studio at the newly founded Ukrainian Academy of Art in Kyiv. Advocating for art as a national treasure and not a mere commodity, Boichuk synthesized such styles as Byzantine art, Italian pre-Renaissance frescoes, and Ukrainian folk art. In the early Soviet period, his studio became a school of monumental art and its members, henceforth known as Boichukists, completed numerous state commissions to create murals for public spaces and buildings. The collaboration was short-lived: labeled "bourgeois nationalists," Boichuk and a close circle of his associates were executed during the Stalinist purges of the 1930s, with most of their public art subsequently destroyed.

Бойчукісти

Уродженець Галичини на заході України, Михайло Бойчук (здобув освіту в художніх академіях Відня, Кракова, Мюнхена та Парижа). Наприкінці 1917 року він заснував студію фрески, мозаїки та темпери при новоствореній Українській академії мистецтв у Києві. Пропагуючи мистецтво як національне надбання, Бойчук дійшов до синтезу стилів, спираючись на візантійську мозаїку, італійські доренесансні фрески та українське народне мистецтво. У ранній радянський період його майстерня стала школою монументального мистецтва, а її учні, відтепер відомі як бойчукісти, виконували численні державні замовлення на створення муралів для громадських місць і будівель. Однак співпраця була недовгою: затавровані як "буржуазні націоналісти" Бойчук та його найближче оточення були страчені під час сталінських репресій 1930-х років, а більшість їхнього монументального мистецтва 7м було знищено.

Das Kyjiwer Kunstinstitut

Die Kunst in der Ukraine war in den 1920er und 1930er Jahren eng mit dem Kyjiwer Kunstinstitut verbunden. Dessen Geschichte beginnt mit der Ukrainischen Kunstakademie, die nach der Unabhängigkeit des Landes 1917 gegründet worden war. In den 1920er Jahren wurde die Akademie in das Institut umgewandelt. Neue Ausbildungsmethoden, etwa im Produktdesign, folgten den ideologischen Vorgaben des Sowjetregimes. Neben ortsansässigen Künstler*innen wie Bohomazow und Bojtschuk lehrten Dozenten aus der ganzen Sowjetunion wie Wiktor Palmow, Kazymyr Malewytsch und Vladimir Tatlin am Kyjiwer Kunstinstitut.

Kyiv Art Institute

The development of the visual arts in Ukraine in the 1920s–30s was intimately linked to the Kyiv Art Institute—the successor to the Ukrainian Academy of Art, the first institution of higher art education in Ukraine that was founded when the country proclaimed its independence in 1917. In the 1920s, in adherence with the ideological tasks of the Soviet regime, the Academy was transformed into the Institute to bring educational methods in line with such trends in contemporary art as production design. To create a more dynamic curriculum, the Institute signed on new instructors from across the Soviet Union with many prominent artists, such as Kazymyr Malevych and Vladimir Tatlin, joining the faculty.

Київський художній інститут

Розвиток образотворчого мистецтва в Україні 1920-1930-х років був тісно пов'язаний із Київським художнім інститутом, спадкоємцем Української академії мистецтва, першого вищого художнього навчального закладу в Україні, заснованого після здобуття країною незалежності в 1917 році. У 1924 році Академія була перетворена в Інститут, відповідно до ідеологічних завдань радянської влади та для приведення методики викладання у відповідність до напрямів сучасного мистецтва, таких як, наприклад, виробничий дизайн. Щоби створити більш динамічну навчальну програму, Інститут залучив нових викладачів з усього Радянського Союзу, у тому числі таких видатних художників, як Казимир Малевич і Володимир Татлін.

560 mm
x
1416 mm

Die letzte Generation

Zur letzten Generation der ukrainischen Moderne in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren zählten vor allem Absolvent*innen des Kyjiwer Kunstinstituts. Sie waren unter anderem von der Neuen Sachlichkeit fasziniert. Ihre künstlerische Tätigkeit wurde durch einen radikalen politischen Wandel unterbrochen: 1932 wurde der Sozialistische Realismus als einziger offizieller künstlerischer Stil in der Sowjetunion eingeführt und damit das Experimentieren mit der Moderne beendet.

The Last Generation

The last generation of Ukrainian modernists matured in the late 1920s and early 1930s. Mainly graduates of the Kyiv Art Institute, these artists were fascinated with Neue Sachlichkeit and Novecento Italiano, but their artistic activity was cut short by a radical change in the political climate. Art was increasingly viewed through the prism of “class consciousness” and Soviet subject matter came to dominate all spheres of artistic output. In 1932, Socialist Realism was introduced as the only official artistic style to be practised in the Soviet Union and modernist experimentation effectively ended.

Останнє покоління

Остання генерація українських модерністів розвивалася наприкінці 1920-х - на початку 1930-х років. Переважно випускники Київського художнього інституту, ці художники були захоплені Neue Sachlichkeit (Нова об'єктивність) та Novecento Italiano, але їхня творча діяльність була перервана радикальною зміною політичного клімату. Мистецтво дедалі частіше розглядалося крізь призму «класової свідомості», а радянська тематика стала домінувати у всіх сферах мистецької продукції. У 1932 році в Радянському Союзі для всіх художників проголошується офіційний творчий метод “соціалістичний реалізм”, головними ознаками якого стали лозунгові якості і пропагандистський характер. На зміну експериментам митців-модерністів приходить ідеологічний конформізм.

560 mm
x
1260 mm

Nachtrag

Die Politik der „Ukrainisierung“ wurde 1931 abrupt beendet, und es folgten rücksichtslose „Säuberungen“ der ukrainischen intellektuellen Elite. Viele Schriftsteller*innen, Theaterregisseure und Künstler*innen, darunter Mychajlo Bojtschuk, Mykola Kasperovytsch, Les Kurbas, Iwan Padalka, Wasyl Sedljar und Mychajlo Semenko, wurden als „bürgerliche Nationalisten“ eingestuft und hingerichtet. Viele weitere wurden im Gulag – Straf- und Arbeitslagern – inhaftiert. Manuskripte, Bücher und Kunstwerke wurden verbrannt, Wandgemälde übermalt oder abgekratzt. Zahlreiche Kunstwerke, darunter viele Bilder dieser Ausstellung, wurden in einem geheimen Lager, dem sogenannten Spetsfond, versteckt und blieben erhalten.

Nach dem Tod von Stalin begann ab Mitte der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre das Interesse an der ukrainischen Moderne wieder zu erwachen. Einige „formalistische“ Werke wurden in die nationalen Museen aufgenommen. Gleichzeitig entdeckte der Westen die revolutionäre Kunst der frühen Sowjetzeit. Kunst aus der Ukraine wurde unter dem Oberbegriff „Russische Avantgarde“ vereinnahmt. Künstler*innen, die ihr ganzes Leben in der Ukraine verbracht hatten und deren künstlerische Experimente für die Entwicklung der ukrainischen Kultur unabdingbar waren, wurden plötzlich „russisch“. Die Ausstellung *Ukrainische Moderne 1900–1930* versucht, diese historischen Ungerechtigkeiten zu dekonstruieren, indem sie die internationale Öffentlichkeit mit der Geschichte der ukrainischen Moderne vertraut macht – einem wesentlichen, aber wenig bekannten Teil des europäischen Erbes.

Postscript

The policy of “Ukrainization” was abruptly curtailed in 1931 and ruthless purges of the Ukrainian intellectual elite followed. Many writers, theater directors, and artists, including Mykhailo Boichuk, Mykola Kasperovych, Les Kurbas, Ivan Padalka, Vasyl Sedliar, and Mykhailo Semenko, were labeled “bourgeois nationalists” and faced summary execution. Many more were imprisoned in the Gulag. Manuscripts, books, and artworks were incinerated. Murals were overpainted or scraped off walls. Artworks that were not destroyed, including many of the paintings in the present exhibition, were hidden in a secret repository known as *spetsfond*.

During Khrushchev’s de-Stalinization period from the mid-1950s to the mid-1960s, interest in Ukrainian modernism started to renew. Some “formalist” works were even reinstated in national museums, but the process was patchy and painful. At the same time, the West rediscovered the revolutionary art of the early Soviet period. This led to the appropriation of Ukrainian artists, as they conveniently fell under the umbrella term “Russian avant-garde”. Artists who had spent all their lives in Ukraine and whose artistic experimentation was integral to the development of Ukrainian culture unexpectedly became “Russian.” *Modernism in Ukraine, 1900–1930s* seeks to redress these historical injustices by introducing the international public to the complicated story of Ukrainian modernism, an essential but little-known part of European heritage.

Епіграф

У 1931 році політику українізації була різко згорнуто, після чого почалися безжальні репресії української інтелігенції. Багато письменників, театральних режисерів і художників, зокрема, Михайло Бойчук, Микола Касперович, Лесь Курбас, Іван Падалка, Василь Седляр і Михайль Семенко, були затавровані як «буржуазні націоналісти» й розстріляні. Ще більше митців було ув’язнено до ГУЛАГу. Рукописи, книги та твори мистецтва спалювали. Фрески зафарбовували або зішкрябували зі стін. Твори мистецтва, які не були знищені, у тому числі багато картин на цій виставці, були заховані в секретному сховищі, відомому як спецфонд.

У період хрущовської десталінізації із середини 1950-х до середини 1960-х років цікавість до українського модернізму почав відновлюватися. Деякі «формалістичні» роботи були навіть повернуті до національних музеїв, але цей процес був несистемним і болючим. Водночас на Заході наново відкрили для себе революційне мистецтво раннього радянського періоду. Це призвело до апропріації українських художників, оскільки вони зручно підпадали під загальний термін «російський авангард», який ототожнювався із радянським мистецтвом 1920-х років. Художники, які все життя провели в Україні й чиї мистецькі експерименти були невід’ємною частиною розвитку української культури, несподівано стали «російськими». Виставка «Модернізм в Україні 1900-1930-х років» прагне виправити цю історичну несправедливість, знайомлячи міжнародну громадськість зі складною історією українського модернізму, важливої, але маловідомої частини європейської спадщини.

960 x 2000 mm

Ukrainische Moderne auf der *Pressa* in Köln 1928

Die *Pressa*, eine internationale Ausstellung zur freien Presse in Köln, lockte 1928 fünf Millionen Besucher*innen auf das eigens errichtete Gelände nach Deutz. Für das ehrgeizige Projekt von Oberbürgermeister Konrad Adenauer, das der internationalen Verständigung dienen sollte, baute der Architekt Adolf Abel das Staatenhaus. Hier stellten 43 Länder aus; darunter die USA und die UdSSR, die die beiden größten nationalen Pavillons – ganz im Westen und ganz im Osten des 200 Meter langen Gebäudes – erhielten. Die Gestaltung des Pavillons der UdSSR durch El Lissitzky erregte großes Aufsehen. Dazu trugen die riesigen Neon-Buchstaben „USSR“ bei, die nachts weithin leuchteten.

Weitgehend unbeachtet blieb, dass der Pavillon eine bedeutende ukrainische Sektion hatte. Sie zeigte die Errungenschaften von Kultur, Presse und Bildung mit Infografiken, Collagen, experimentellen Büchern und Magazinen in ukrainischer Sprache. Industrielle Produktion, Poesie, Kunst und Landwirtschaft wurden miteinander verbunden. Darüber hinaus integrierten die Künstler Wadym Meller, Borys Kosarew und Wasyl Jermilow Elemente aus der traditionellen ukrainischen Kultur wie Teppiche und bestickte Textilien in die der sowjetischen Ukraine gewidmete Gestaltung.

Ukrainian Modernism at the *Pressa* in Cologne 1928

Pressa, the international exhibition dedicated to the free press staged in Cologne in 1928, attracted five million visitors. Mayor Konrad Adenauer's ambitious project was intended to promote international cooperation. In the purpose-built Staatenhaus (building of nations), forty-three countries presented their exhibitions. Among them were the USA and the USSR with the two largest national pavilions—in in the far west and the far east of the 200-meter-long building. The USSR pavilion, designed by El Lissitzky, caused a great sensation, especially with its huge neon letters projecting "USSR" into the darkness as seen from a great distance

The fact that the pavilion had a significant Ukrainian section was overlooked. It showcased achievements of culture, press, and education with infographics, collages, experimental Ukrainian-language books and journals. Artists Vadym Meller, Borys Kosarev, and Vasyl Yermilov integrated elements of traditional Ukrainian culture, such as ornamental carpets and embroidered textiles, into the display dedicated to Soviet Ukraine.

Український модернізм на виставці «Прессси» в Кельні 1928

Pressa — міжнародна виставка вільної преси в Кельні в 1928 році, зібрала 5 мільйонів відвідувачів. Амбітний проєкт мера Конрада Аденауера мав на меті сприяти міжнародному взаєморозумінню. У спеціально збудованому будинку Націй (Staatenhaus) 43 країни представили свої експозиції, серед них США та СРСР, які отримали два найбільші національні павільйони — на крайньому заході та на крайньому сході 200-метрової будівлі. Дизайн павільйону СРСР був виконаний Ель Лисицьким, він викликав великий фурор, особливо величезними неоновими літерами U S S R, які світилися вночі.

Проте значна українська частина павільйону залишилася поза увагою. В українській секції були представлені досягнення культури, преси та освіти за допомогою експериментальних дизайнів україномовних книг та журналів. Промислове виробництво, поезія, мистецтво та сільське господарство були поєднані в інфографіці та колажах. Художники Вадим Меллер, Борис Косарєв та Василь Єрмілов інтегрували елементи традиційної української культури, такі як килими з орнаментами та вишитий текстиль, у частину павільйону, присвячену Радянській Україні.

Daria Koltsova

Daria Koltsovas Glasarbeit bezieht sich auf das berühmte konstruktivistische Derschprom-Gebäude (Haus der Staatlichen Industrie), das 1925–1928 in ihrer Heimatstadt Charkiw errichtet wurde. Der seinerzeit größte Stahlbetonbau Europas beherbergte Büros und Ministerien der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Das Gebäude wurde zum Symbol bolschewistischer Macht in der Ukraine.

In den Tausenden von Fenstern dieser gigantischen Architektur haben sich einhundert Jahre ukrainischer Geschichte gespiegelt. Heute prüfen die Bewohner*innen Charkiws (im Exil) nach Bombardierungen der Stadt durch die Russen nicht nur, ob ihr eigenes Haus, sondern auch, ob das Derschprom noch intakt ist.

In ihrer Arbeit verwandelt Daria Koltsova die helle und voluminöse Architektur des Baus in eine dunkle Silhouette. Die aufgehende Sonne mit floralen Emblemen im Zentrum erinnert an einen traditionellen ukrainischen Kranz (*vinok*). Wie für viele andere auch führt für Daria Koltsova die Suche nach Identität zu einer Wiederentdeckung des ukrainischen Kulturerbes. Literatur, Sprache, Ornamente sind trotz der Entwertung durch die Sowjetmacht bis heute lebendig und von existenzieller Bedeutung. Das gilt auch für die Werke der Künstler*innen der ukrainischen Moderne, die sich in Koltsovas Glasarbeit hier im Museum spiegeln.

Daria Koltsova

Daria Koltsova's work in glass centers on the famous Constructivist Derzhprom building (Palace of Industry), which was erected in 1925–1928 in her hometown, Kharkiv. At that time the largest reinforced concrete building in Europe, it housed offices and ministries of the Ukrainian Soviet Socialist Republic and became a symbol of Bolshevik power in Ukraine.

The thousands of windows in this gigantic edifice reflected Ukrainian history for a hundred years. The cultural upsurge of modernism, as symbolized by the Derzhprom and which was also presented at the *Pressa* in Cologne in 1928, was put to an end by the "Great Purge" in 1936–1938, but the landmark remained. Today, after every Russian bombardment of the city, the people of Kharkiv (in exile) check to see whether not only their own house, but also the Derzhprom is still intact.

In her piece, Koltsova has transformed the building's bright and voluminous architecture into a dark silhouette. The center is dominated by a rising sun with floral emblems reminiscent of a traditional Ukrainian wreath (*vinok*). Like many others, Daria Koltsova's search for identity has led to her rediscovering her Ukrainian cultural heritage. Literature, language, ornament are still alive and of vital importance today, despite their debasement under Soviet control. The same is true of the works by the masters of Ukrainian modernism, which are reflected in Koltsova's work here in the museum.

Дар'я Кольцова

Дар'я Кольцова зображує знамениту конструктивістську будівлю Держпром, зведену в її рідному місті Харкові в 1928 році, як символ більшовицької влади в Україні. У першому хмарочосі, експериментальній сталебетонній вежі, розміщувалися офіси трестів та міністерств Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Тисячі вікон архітектурного гіганта відзеркалюють 100 років української історії. Розквіт модерної культури, символом якого став і Держпром, що був представлений на виставці Преси в Кельні в 1928 році, закінчився великим терором 1936-38-х років. Яскраву та об'ємну архітектуру Кольцова зводить до темного силуету, нагадуючи про репресії, що ховаються за цим фасадом. Сьогодні, коли російські ракети бомблять Харків, його жителі в екзилі перевіряють не тільки чи цілі їхні власні домівки, але й Держпром.

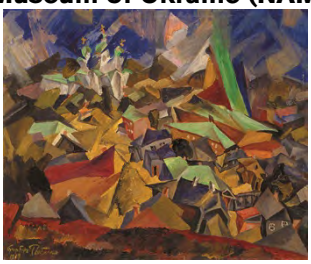
Сонце з рослинними символами у центрі вітража, що домінує над горизонтом, нагадує традиційний український вінок. Як і для багатьох, пошук ідентичності для Дар'ї Кольцової почався з відкриття української культурної спадщини. Орнаменти, література та мова мають сьогодні екзистенційне значення, вони живі та потужні, попри роки знецінення радянською владою. Це відображено також і в роботах модерністських митців з України, що «відзеркалюються» у вітражу Дар'ї Кольцової.

960 x 1964 mm

MUSEUM LUDWIG

Werkliste der Ausstellung / List of Works

Nationales Kunstmuseum der Ukraine/ The National Art Museum of Ukraine (NAMU)



Issachar Ber Ryback
Stadt/Shtetl / *City/Shtetl*, 1917
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
57 × 70 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Oleksandr Bohomazow / Oleksandr Bohomazov
Schärfen der Sägen / *Sharpening the Saws*, 1927
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
138 × 155 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



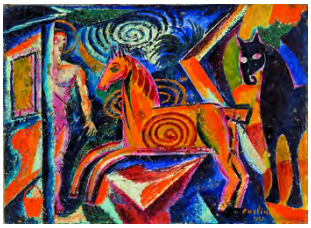
Mychajlo Bojtschuk / Mykhailo Boichuk
Mädchen mit Milchkannen / *Dairy Maid*, 1922–1923
Tempera auf Karton/ Tempera on cardboard
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Tymofij Bojtschuk / Tymofii Boichuk
Unter dem Apfelbaum / Under the Apple Tree, 1920
Tempera auf Karton / Tempera on cardboard
54 × 40 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Alexandra Exter
Drei weibliche Figuren / Three Female Figures, 1909–1910
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
63 × 60 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Dawyd Burljuk / David Burliuk
Karussel / Carousel, 1921
Tempera auf Karton / Tempera on cardboard
33 × 45.5 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Alexandra Exter
Brücke. Sèvres / Bridge. Sèvres, ca. 1912
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
145 × 115 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



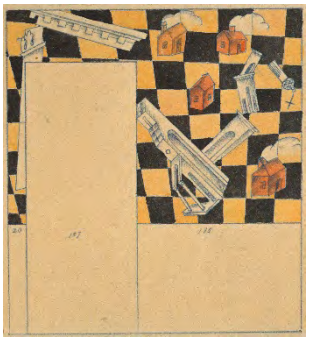
Konstjantyn Jelewa / Kostyantyn Yeleva
Porträt / *Portrait*, späte 1920er Jahre / late 1920s
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
145 × 100 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Marko Ebschteijn / Marko Epshteĭn
Cellist, 1920
Aquarell auf Papier, und Karton / Watercolor on paper and cardboard
41 × 27 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Marko Ebschteijn / Marko Epshteĭn
Die Familie des Schneiders / *The Taylor's Family*, 1920
Aquarell auf Papier und Karton / watercolor on paper and cardboard
46,5 × 32,5 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



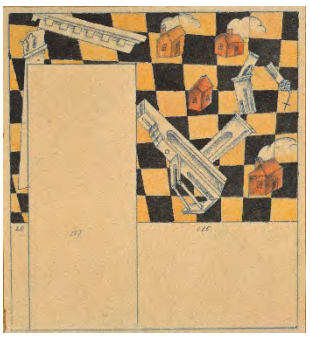
Wasyl Jermilow / Vasyl Yermilov
Entwurf für den Schachraum im Zentralen Club der Roten Armee in Charkiw / Design for the Chess Room at the Central Red Army Club in Kharkiv, 1920
Aquarell und Tusche auf Papier/Karton / watercolor and ink on paper/cardboard,
19,2 × 17,4 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wasyl Jermilow / Vasyl' Yermilov
Entwurf für den Schachraum im Zentralen Club der Roten Armee, Charkiw / Design for the Chess Room at the Central Red Army Club in Kharkiv, 1920
Aquarell und Tusche auf Papier/Karton / watercolor and ink on paper/cardboard, 19,2 × 24 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wasyl Jermilow / Vasyl' Yermilov
Entwurf für den Schachraum im Zentralen Club der Roten Armee, Charkiw / Design for the Chess Room at the Central Red Army Club in Kharkiv, 1920
Aquarell und Tusche auf Papier/Karton / watercolor and ink on paper/cardboard, 19,2 × 24,3 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wasyl Jermilow / Vasyl' Yermilov
Entwurf für den Schachraum im Zentralen Club der Roten Armee, Charkiw / Design for the Chess Room at the Central Red Army Club in Kharkiv, 1920
Aquarell und Tusche auf Papier/Karton / watercolor and ink on paper/cardboard, 19,5 × 19,5
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wasyl Jermilow / Vasyl Yermilov
Coverentwurf für das Magazin Avantgarde / Cover design for the magazine Avantgarde, 1929
Tusche und Gouache auf Papier / Indian ink and gouache on paper
30,5 × 22,9 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wasyl Jermilow / Vasyl Yermilov
Coverentwurf für das Magazin Nove Mystetstvo (Neue Kunst), Magazincover-Entwurf Neue Kunst / *Nove Mystetstvo* (Neue Kunst), Cover design for the magazine *Nove Mystetstvo* (New Art), ca. 1927
Tusche und Gouache auf Papier / Indian ink and gouache on paper
36 x 23,9 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Mykola Kasperovytsch / Mykola Kasperovich
Porträt eines Mädchens, 1920er Jahre / *Portrait of a Girl*, 1920s /
Tempera auf Holz / Tempera on wood
23 × 23 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Mykola Kasperovytsch / Mykola Kasperovich
Enten / *Ducks*, 1920er Jahre / 1920s
Tempera auf Holz / Tempera on wood
26 × 28.5 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



El Lissitzky
Komposition / *Composition*, 1918–1920
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
58 × 71 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wiktor Palmow / Viktor Palmov
Gruppenportät der Dichter / *Group portrait of the writers Nikolai Chuzhak, Sergei Tretyakov,Nikolai Aseev,* 1920–1921
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
72 × 146,5 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Kasymyr Malewytsch / Kazimir Malevich
Skizze für die Bemalung des Konferenzsaals der Allukrainischen Akademie für Wissenschaften /
Sketch for the painting of the conference hall of the All-Ukrainian Academy of Sciences, 1930
Nicht realisiert / Unrealized
Pastell und Gouache auf Papier / Pastel and gouache on paper
44 × 31 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Iwan Padalka
Fotograf / *Photographer*, 1927
Tempera auf Karton / Tempera on cardboard
33,5 × 45 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Marko Ebschteijn /Marko Epshteĭn
Frau mit Eimern / *Woman with Buckets*, 1920
Bleistift, Tusche und Sepia-Aquarell auf Papier, aufgezogen auf Karton / Pencil, Indian ink and sepia watercolor on paper, mounted on cardboard
44,8 × 33 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wadym Meller / Vadym Meller
Komposition / *Composition*, 1919–1920
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
74 × 60 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Wiktor Palmow / Viktor Palmov
Der 1. Mai / *The 1st of May*, 1929
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
161 × 161 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Am Tisch / *At the Table*, 1926
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
134 × 98 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine /National Art Museum of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Komposition / Composition, 1923f
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
156 × 75 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Die Invaliden / The Invalids, 1924
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
167 × 134 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Porträt des Dichters Mychajlo Semenko/ Portrait of the poet Mykhailo Semenko, 1926
Aquarell, Bleistift und Weiß auf Papier / Watercolor, pencil and white on paper
61,5 × 47,5 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine /National Art Museum of Ukraine



Wasyl Sedljar / Sedliar, Vasyl‘
Porträt der Künstlerin Oksana Pawlenko / Portrait of the artist Oksana Pavlenko, 1926–1927
Tempera auf Karton / Tempera on cardboard
123 × 75 cm
Nationales Kunstmuseum der Ukraine / National Art Museum of Ukraine



Manuil Shekhtman
Pogrom, 1926
198 × 160 cm
Tempera auf Karton /
Tempera on cardboard
National Art Museum of
Ukraine

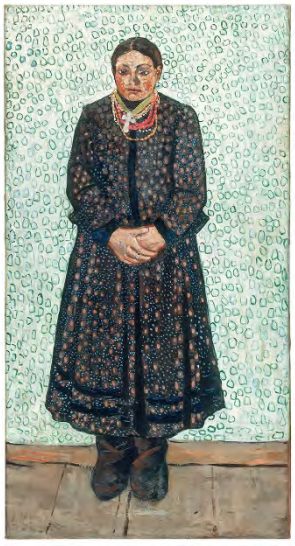


Oleksandr Syrotenko
Pause / *Rest*, 1927
Öl auf Leinwand / Oil on
canvas
140 × 230 cm
Nationales Kunstmuseum der
Ukraine / National Art
Museum of Ukraine



Semen Joffe / Semen Yoffe
Am Schießstand / At the
Shooting Gallery, 1932
Öl auf Leinwand / Oil on
canvas
200 × 150 cm
Nationales Kunstmuseum der
Ukraine / National Art
Museum of Ukraine

Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza, Madrid / Thyssen-Bornemisza National Museum Madrid



Wolodymyr Burljuk /
Volodymir Burliuk
Ukrainische Bäuerin /
Ukrainian Peasant Woman,
1910–1911
Öl auf Leinwand / Oil on
canvas
132 × 70 cm
Nationalmuseum Thyssen-
Bornemisza, Madrid /
Thyssen-Bornemisza
National Museum Madrid

Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine /
Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Oleksandr Chwostenko-Chwostow / Oleksandr Khvostenko-Khvostov
Kostümentwurf für die Oper *Die Liebe zu den drei Orangen*, zwei Wärter / Costume design for two Guards in the opera *Love for Three Oranges*, nicht realisiert / unrealized, 1926
Gouache, Bleistift auf Papier / Gouache, pencil on paper
41 × 35,5 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Oleksandr-Chwostenko-Chwostow / Oleksandr Khvostenko-Khvostov
Kostümentwurf für den Soldaten in der Oper *Liebe für Drei Orangen*, unrealisierte Produktion / Costume design for the Soldier in the opera *Love for Three Oranges*, unrealized production, 1926
Gouache und Silberfarbe auf Papier / Gouache and silver paint on paper
41 × 35 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Oleksandr-Chwostenko-Chwostow / Oleksandr Khvostenko-Khvostov
Kostümentwurf für Minister Leandro n in der Oper *Liebe für Drei Orangen*, unrealisierte Produktion / Costume design for Minister Leandro in the opera *Love for Three Oranges*, unrealized production, 1926
Gouache und Silberfarbe auf Papier / Gouache and silver paint on paper
41,5 × 35 cm

Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Wadym Meller / Vadym Meller
Kostümentwurf für den Mönch im Stück *Mazepa* für das Taras Shevchenko Theater, Kyiv / Costume design of the Friar for the play *Mazepa* for Taras Shevchenko Theatre, Kyiv, 1920
Gouache auf Papier / Gouache on paper
47,5 × 32 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Wadym Meller / Vadym Meller
Skizze für die Choreografie *Masken* für Bronislava Nijinskas Schule für Bewegungskunst, Kyjiw / Sketch for choreographic movement *Masks* for Bronislava Nijinska's School of Movements, Kyiv, 1919
Aquarell auf Karton/ Watercolor on cardboard
60 × 43 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Wadym Meller / Vadym Meller
Choreografische Skizze für Maske für Bronislava Nijinskas Studio, Kyjiw / Sketch for choreographic movement for Masks for Bronislava Nijinska's Studio, Kyiv, 1919
Aquarell auf Karton / watercolor on cardboard
56 × 40 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Wadym Meller / Vadym Meller
Kostümentwürfe für *Mazepa* für das Taras Shevchenko Staatstheater, Kyjiw / Costume Designs for *Mazepa* for the Taras Shevchenko Theatre, Kyiv, 1920
Gouache auf Papier / Gouache on paper
54 × 42 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Kostümentwurf für *Exzentrische Tänze* für das Kammerballett Moskau / Costume design for *Eccentric Dances* for the Moscow Chamber Ballet, 1922
Gouache und Tusche auf Papier / Gouache and India Meller
ink on paper
62, × 50 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Kostümentwurf für *Exzentrische Tänze* für das Kammerballett Moskau / Costume design for *Eccentric Dances* for Moscow Chamber Ballet, 1922
Gouache und Tusche auf Papier / Gouache and India ink on paper
62 × 50 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Kostümentwurf für das Stück *In den Katakomben* für das Taras Schevschenko Staatstehater, Kyjiw / Costume designs for the play *In Catacombs* for Taras Shevchenko State Theatre, Kyiv, 1921
Bronzefarbe und Applikation auf Papier / Bronze paint and appliqué on paper
53,5 × 27 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Kostümentwurf für das Stück *In den Katakomben* für das Taras Schevschenko Staatstehater, Kyiv / Costume design for the play *In Catacombs* for Taras Shevchenko State Theatre, Kyiv, 1921
Gouache, Bronzefarbe und Applikation auf Papier / Gouache, bronze paint and appliqué on paper
53,5 × 28 cm
Museum für Theater, Musik

und Film der Ukraine /
Museum of Theatre, Music
and Cinema of Ukraine



Anatol Petryzkyj / Anatol
Petryzkyi
Kostümentwurf für die Oper
Turandot an der Staatsoper
Charkiw: Calafi / Costume
design for the opera
Turandot at the State Opera
Theatre, Kharkiv, Calafi,
1928
Gouache, Tusche und
Applikation auf Papier /
Gouache, india ink and
appliqué on paper
72 × 54 cm
Museum für Theater, Musik
und Film der Ukraine /
Museum of Theatre, Music
and Cinema of Ukraine

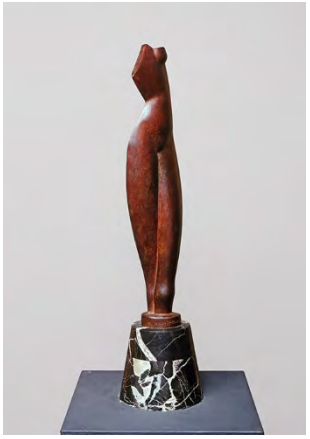


Anatol Petryzkyj / Anatol
Petryzkyi
Kostümentwurf für die Oper
Turandot an der Staatsoper
Charkiw: Minister Pinh /
Costume design for the
opera *Turandot* for the State
Opera Theatre, Kharkiv:
Minister Pinh, 1928
Gouache, Tusche und
Applikation auf Papier /
Gouache, india ink and
appliqué on paper
72 × 54 cm
Museum für Theater, Musik
und Film der Ukraine /
Museum of Theatre, Music
and Cinema of Ukraine

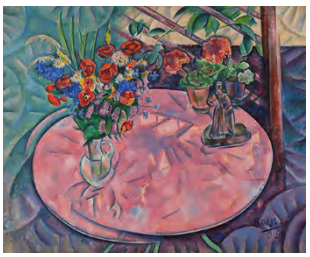


Anatol Petryzkyj / Anatol Petryzkyi
Kostümentwurf für die Oper *Turandot* für die Staatsoper Charkiw: Kaiserliche Wache / Costume design for the opera *Turandot* for the State Opera Theatre, Kharkiv: Imperial Guard, 1928
Gouache, Tusche auf Papier / Gouache, Indian ink on paper
72 × 53,2 cm
Museum für Theater, Musik und Film der Ukraine / Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine

Museum Ludwig, Köln / Cologne



Alexander Archipenko
Flacher Torso / *Flat Torso*, 1914
Bronze
Höhe 38,2 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Wladimir Baranoff-Rossiné
Malvenfarbener Tisch / *Mauve Table*, 1912
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
130 × 160 cm
Museum Ludwig, Köln, Cologne



Oleksandr Bohomazow / Oleksandr Bohomazov
Blick auf Kyjiw / *View of Kyiv*, 1913–1914
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
36 × 34,4 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Alexandra Exter
Hafen / Harbor, 1912–1914
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
129 × 200 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Wolodymyr Burljuk / Volodymir Burliuk
Landschaft / Landscape, 1909
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
59,8 × 94,8 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Alexandra Exter
Komposition / Composition (Genua), 1912-14
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
115,5 × 86,5 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Wasyl Jermilow / Vasyl Yermilov
Gedenktafel zu Lenins Todestag / Memorial Plaque, for the day of Lenin's Death, 1924
Emaille, Metall, Holz / Enamel, metal, wood
79 × 79,5 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne

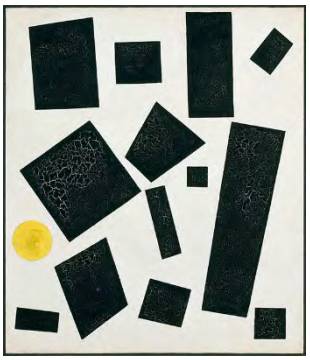


Wasyl Jermilow / Vasyl Yermilov
Kanatka – Entwurf für einen Lesetänder für die Arbeiterzeitung der Kabelfabrik; Metallständer ausgestellt auf der *Pressa* in Köln / *Kanatka* – design for newspaper display for the workers at the cable factory; display presented at the *Pressa*, Cologne, 1928

Gouache, Collage auf Papier / Gouache, collage on paper
Museum Ludwig, Köln / Cologne



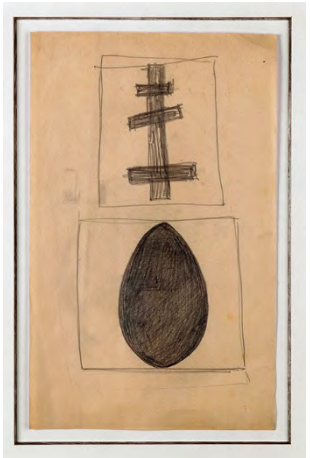
Kasymyr Malewytsch / Kazymyr Malevych
Landschaft (Winter) / *Landscape (Winter)*, 1928
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
48,5 × 54 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Kasymyr Malewytsch / Kazymyr Malevych
Suprematistische Komposition / *Suprematist Composition*, 1915
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
67 × 57 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Kasymyr Malewytsch / Kazymyr Malevych
Schnitterinnen / *Reapers*, 1909–1910
Bleistift auf Papier / Pencil on paper
13,8 × 8,4 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne



Kasymyr Malewytsch / Kazymyr Malevych
Ohne Titel / untitled, ca. 1920
Bleistift auf Papier / Pencil on paper
35,5 x 22 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne

Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln / Theater Studies Collection of the University of / Theater Studies Collection of the University of Cologne



Alexandra Exter
Bühnenentwurf für Dame Kobold für das Kunst-Theater Moskau/
Stage design for the Dame Kobold, Arts Theatre Moscow, 1924
Gouache auf Papier/ Gouache on paper
ca. 54 x 74 cm
Theaterwissenschaftliche
Sammlung der Universität
Köln / Theater Studies
Collection of the University of
/ Theater Studies Collection
of the University of Cologne



Alexandra Exter
Bühnen- und Kostümentwurf für einen Marionettenfilm, Frankreich,/
Stage and Costume Design for a puppet film, France, 1926
Nicht realisiert / Unrealized
Gouache auf Papier /Gouache on paper
82 x 64 cm
Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln / Theater Studies Collection of the University of



Alexandra Exter
Bühnen- und Kostümentwurf für einen Marionettenfilm, Frankreich,/
Stage and Costume Design for a puppet film, France, 1926
Nicht realisiert / Unrealized
Gouache auf Papier /Gouache on paper
64 x 82 cm
Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln / Theater Studies Collection of the University of

Private Sammlungen /
Private Collections



Oleksandr Bohomazow /
Oleksandr Bohomazov
Experimentelles Stillleben /
Experimental Still Life,
1927–1928
Aquarell auf Papier /
Watercolor on paper
34× 24 cm
Ellen und Michael Ellen und
Michael Ringier Collection,
Zürich, Zürich



Oleksandr Bohomazow /
Oleksandr Bohomazov
Wanda in einem Sessel /
Wanda in an Armchair, 1914
Kohle auf Papier / Charcoal
on paper
39 × 29 cm
European Private Collection



Oleksandr Bohomazow /
Oleksandr Bohomazov
Sitzende Frau lesend
(Wanda) / Seated woman
reading (Wanda), 1914
Kohle auf Papier / Charcoal
on paper
21,5 × 18 cm
Harald Binder Collection,
Wien / Vienna



Oleksandr Bohomazow /
Oleksandr Bohomazov
Lesende Frau / Woman
reading, 1914
Rötel auf Papier / Red chalk
on paper
29 × 28 cm
Ellen und Michael Ringier
Collection, Zürich



Oleksandr Bohomazow / Oleksandr Bohomazov
Armenische Frau / *Armenian Woman*, 1916
Tusche auf Papier / India ink on paper
35 × 26 cm
Ellen und Michael Ringier Collection, Zürich



Oleksandr Bohomazow / Oleksandr Bohomazov
Landschaft, Lokomotive / *Landscape, Locomotive*, 1914–1915
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
33 × 41
European Private Collection



Oleksandr Bohomazow / Oleksandr Bohomazov
Stillleben mit einer Karaffe und einem Glas auf einem Spiegel /
Still Life with a Carafe and a Glass on a Mirror, 1915
Kohle auf Papier / Charcoal on paper
29 × 30,5 cm
Ellen und Michael Ellen und Michael Ringier Collection, Zürich, Zürich



Borys Kosarew / Borys Kosarev
Maskenentwurf für das Stück *Khubeane* am Kindertheater Charkiw / Design of a mask for the play *Khubeane* at the Children's Theatre in Kharkiv, 1923
Collage auf Karton / Collage on cardboard
22 × 21 cm
James Butterwick Collection



Borys Kosarew / Borys Kosarev
Maskenentwurf für das Stück *Khubeane* am Kindertheater Charkiw / Design of a mask for the play *Khubeane* at the Children's Theatre in Kharkiv, 1923
Collage auf Karton / Collage on cardboard
22 × 21 cm
James Butterwick Collection



Borys Kosarew / Borys Kosarev
Maskenentwurf für das Stück *Khubeane* am Kindertheater Charkiw / Design of a mask for the play *Khubeane* at the Children's Theatre in Kharkiv, 1923
Collage auf Karton / Collage on cardboard
22 × 21 cm
James Butterwick Collection



Borys Kosarew / Borys Kosarev
Maskenentwurf für das Stück *Khubeane* am Kindertheater Charkiw / Design of a mask for the play *Khubeane* at the Children's Theatre in Kharkiv, 1923
Collage auf Karton / Collage on cardboard
22 × 21 cm
James Butterwick Collection



Sarah Shor
Reiter / Horse Riders, 1918/19
Gouache auf Papier / Gouache on paper
47 × 44,5 cm
Alex Lachmann Collection



Sarah Shor
Sonnenaufgang / *Sunrise*, 1918/19
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
48 × 49 cm
Alex Lachmann Collection



Marija Synijakowa /Maria Syniakova
Lebensbaum / *Tree of Life*, 1914
Aquarell auf Papier / Watercolor on paper
35.4 × 22 cm
Private collection



Marija Synijakowa /Maria Syniakova
Karussel / *Carousel*, 1916
Aquarell auf Papier / Watercolor on paper
35.4 × 22 cm
Private collection

Neuproduktion für die Ausstellung / New production for the exhibition:



Daria Koltsova
Zusammengesetzt / *Tesselated*, 2023
Glas und Metall / Glass and metal
6.9 × 3.15 × 0,18 m

Gesellschaft
für Moderne Kunst
am Museum Ludwig
Köln

HIER UND JETZT im Museum Ludwig

As a group of art enthusiasts, we joined forces in 2016 to support the experimental exhibition series *HIER UND JETZT* at the Museum Ludwig. So far in the series, which has taken place at the Museum Ludwig as well as outside of it, were "Heimo Zobernig", "Home Visit", "Reena Spaulings. Her and No", "Günter Peter Straschek: Emigration – Film - Politics", "Transcorporealities", "Dynamic Spaces" and „together, for and against". In each case, very different exhibitions have been created that have one thing in common: an interdisciplinary, innovative curatorial approach with artistic projects that invite to take in new perspectives and that productively open up the Museum Ludwig as an institution.

Since the beginning, it has been important to us as a group to strengthen the commitment of the Museum Ludwig in bringing these new formats to life. It fills us with joy and pride to be able to support the next generation of curators in this way. In addition, in a close exchange we want to give the institution stable planning security through long-term donation commitments.

The fantastic response from visitors and the press to the exhibitions and the substantial corresponding catalogs confirm that we are on the right track with our concept for sponsorship.

We are again looking forward to the new exhibition *Anticolonial Interventions*.

Kurt von Storch / Sandra von Halem
Spokesman for the sponsors of HIER UND JETZT

Peter und Irene
Ludwig Stiftung

Exhibition: HERE AND NOW at Museum Ludwig: Modernism in Ukraine 1900 – 1930 & Daria Koltsova. June 3, 2023 – September 24, 2023

The Ludwig Foundation is pleased to sponsor the exhibition *Modernism in Ukraine 1900 - 1930 & Daria Koltsova*. It welcomes the exploration of themes that tie in with the Ludwig Collection, in this case the avant-garde of the early 20th century.

Close Ties to the Museum Ludwig in Cologne

The Peter and Irene Ludwig Foundation continues to support the Museum Ludwig with funding for its exhibitions, research on the collection, and new acquisitions.

As the foundation's name underscores, there is a close connection between the Peter and Irene Ludwig Foundation, the Museum Ludwig, and the city of Cologne. The Museum Ludwig was founded in 1976 with a donation by the Ludwigs of 300 works, including the world-famous collection of Pop Art, the largest of its kind outside the United States. On the occasion of this donation, the city of Cologne committed itself to creating an independent institution for modern and contemporary art. The museum would receive other important donations from Peter and Irene Ludwig over the coming decades, including an extensive Picasso collection—the third-largest in the world—and a group of over 600 works from the Russian avant-garde.

The Foundation

The foundation works with more than twenty-five institutions around the world and enables research, exhibitions, and acquisitions. In addition, it continuously conducts research on, organizes, and expands the internationally oriented Ludwig Collection. The focus of the foundation is closely related to Peter and Irene Ludwig's interests in collecting and their concept of "world art" as an international and transcultural approach that is intended to make social and political differences aesthetically tangible. The foundation is headed by Managing Director Dr. Carla Cugini. Isabel Pfeiffer-Poensgen is chairwoman of the board of trustees.

Collecting for the Public around the World

With over 14,000 works, Irene Ludwig (née Monheim, 1927–2010) and Peter Ludwig (1926–1996) built up a collection that extends from contemporary art to antiquity. As art historians with a deep knowledge of the field and successful entrepreneurs, their aim was to collect a wide range of artworks for the public. From the beginning, the Ludwigs collected works from a variety of genres, periods, and cultural spheres. Starting from Aachen, they expanded their activities to the region, then to other parts of Germany and internationally. In 1958 the Ludwigs began acquiring artworks for public institutions. As a result of this close cooperation with various museums, twelve new museums were established over the next three decades, as well as numerous partnerships with public institutions in Germany, Switzerland, Austria, Hungary, Russia, China, and Cuba. In Vienna and Havana there are two other foundations established by the Ludwigs which cooperate with the Peter and Irene Ludwig Foundation in Aachen.

Contact: Kathrin Luz, Kathrin Luz Communication
kl@luz-communication.de, +49 171 3102472