

Александр Морозов
Наталья Александрова

Поводом для этих заметок стала выставка «В традициях русского искусства», открытая в декабре 2004 года в Вашингтоне в Смитсоновском институте. Проект представляет русскую живопись XX века с первых его лет до 1970-х годов из собрания Государственной Третьяковской галереи и Музея русского искусства («TMORA», США).

В традициях русского искусства

Историческая коллекция русской живописи XX века

Выставка включает 50 произведений крупнейших художников, составляющих «золотой фонд» отечественного искусства. Среди них – «Мика Морозов» В.Серова, «Портрет М.Мусоргского» И.Репина, «Купание красного коня» К.Петрова-Водкина, работы А.Дейнеки, Ю.Пименова, мастеров «Бубнового вала», С.Герасимова, В.Нечитайло, В.Попкова, Т.Салахова, А. и С.Ткачевых, Г.Коржева и др.

Одной из основных задач экспозиции является возможность представить XX век вне конъюктур рынка и политики, показать прошедшее столетие как непрерывный поток «каждодневной» человеческой жизни, запечатленный великими художниками в уникальной мимолетности каждого ее мгновения.

После показа в Вашингтоне планируется демонстрация выставки в Музее русского искусства в Миннеаполисе.

Загадки России с ее масштабами, пространством, историческими переломами, непознанными возможностями – постоянный предмет изучения со стороны Запада.

Часто мы даже не сознаем, что наше внимание к произведениям искусства во многом связано с любопытством и интересом к породившей его культурно-исторической почве. Мы как бы хотим через эстетическое дополнительно прикоснуться к реалиям определенной исторической действительности. Скорее всего, так нередко складываются и отношения зарубежного зрителя с русским изобразительным искусством.

◀ В.А.СЕРОВ
Мика Морозов
1901
Холст, масло
62,3×70,6
ГТГ

◀ Valentin SEROV
Mika Morozov. 1901
Oil on canvas
62.3 by 70.6 cm
State Tretyakov Gallery

М.Ф.ЛАРИОНОВ
Проститутка
у парикмахера. 1914
Холст, масло
151,5×150
ГТГ

Mikhail LARIONOV
Prostitute at the
Hairdresser's. 1914
Oil on canvas
151.5 by 150 cm
State Tretyakov Gallery

попыток рассмотрения творчества вне проблем политической конъюнктуры. Здесь имеет место отбор материала вне политически акцентированного сюжета, тогда как именно последний играл первостепенную роль как в практике официально востребованного советского изобразительного искусства, так и «другого», диссидентски ориентированного. В центр зрительского внимания попадают факторы более фундаментального и долговременного жизненного значения: человек, его ценности, чувства, природа, уклад бытия, преобладающие визуально-классические моменты его окружения, т.е. жизнь в ее объективной данности и ее стабильном каждодневном течении, не отменяемом никакими превратностями политики. Вместе с этим возникает возможность продемонстрировать сущностные основы национальной традиционной художественной школы, долговременно «работающие» на протяжении разных периодов истории российского искусства, его устойчивые эстетические предназначения, характерный баланс новаторства и традиций.

Для тех зрителей, чей интерес к российской культуре носит более углубленный характер, проникновение в органику процессов развития русской живописи конца XIX и ряда десятилетий XX века может быть более чем плодотворным.

Новый проект ГТГ – «В традициях русского искусства» – представляет собой, может быть, одну из первых

Alexander Morozov
Natalia Alexandrova

The idea of writing these notes came up in anticipation of the "In the Russian tradition." exhibition, due to open at the Smithsonian Institute in Washington, DC in December 2004. The collection to be shown in Washington and later in Minneapolis, at the Museum of Russian Art (TMORA), features Russian paintings from the period of 1900 through to the 1970s, from both the Tretyakov Gallery in Moscow and the Minneapolis collection.

In the Russian Tradition

A Historic Collection of 20th-century Russian Painting

А.А.ДЕЙНЕКА
Девушка, сидящая на стуле. 1924
Холст, масло. 118×72,5
ГТГ

Alexander DEINEKA
Girl Sitting on a Chair. 1924
Oil on canvas. 118 by 72.5 cm
State Tretyakov Gallery

The show presents about 50 works of leading painters whose names constitute the glory of Russian art, among them such masterpieces as "Mika Morozov" by Valentin Serov, "Portrait of the Composer Modest Musorgsky" by Ilya Repin, "The Bathing of a Red Horse" by Kuzma Petrov-Vodkin, as well as paintings by Alexander Deineka, Yuri Pimenov, by members of the *Bubnovy Valet*, the "Jack of Diamonds" group, by Sergei Gerasimov, Vasily Nechitailo, Viktor Popkov, Tair Salakhov, Alexei and Sergei Tkachev, Gelli Korzhev and many others.

The show is a major opportunity to look at 20th-century Russian painting without reckoning with the bidding of the art-market or the limits of political ideology. It has been designed to portray the 20th century as an unbroken stream of everyday life seen through the eyes of distinguished Russian artists who managed to pinpoint the fragility of the transient moment of human life.

As is often the case, we may, involuntarily, become "captured" by a work of art because it corresponds to our interest in its historical and cultural background. In other words, we seek a contact with the realities of a past historical time through the aesthetic implications of a painting that bears traits of that time. This is the most likely way that foreign viewers commonly find clues to understanding the Russian figurative arts.

For people in the West, mysterious Russia with its vast territories, immense wilderness, historical cataclysms and latent capacities has always been a matter of interest and investigation.

Russian cultural heritage of the

К.С.ПЕТРОВ-ВОДКИН ▶
Купание красного коня. 1912
Фрагмент
Холст, масло. 160×186
ГТГ

20th century, and of its last decades in particular, has more than once been at the centre of attention of the international community recently. Moreover, Russian art has at times appeared to be a kind of "fashion". Soviet-era Russian art has seen at least two peaks of popularity in recent years. The first referred to the fashion for Revolution-incited avant-garde art; that was the time of the striking discoveries of Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin and others which overwhelmed the public with their unusual aura, seemingly symbolic of a colossal social cataclysm that dramatically changed the established world order.

Initiated by the Tretyakov Gallery, "In the Russian Tradition" is perhaps one of the first attempts to avoid politics in the presentation of the Russian figurative arts. Thus, there will be no pictures with ideologically-motivated subjects: it used to be exactly such a politically-oriented ideological commitment that played the decisive role in the appreciation of art by both Soviet officials and dissident-minded intellectuals. The present exhibition rather focuses on values of fundamental and eternal significance: man, his personal assets and emotions, against the classical surroundings of a landscape and the visual attributes of life. Stated differently, the pictures to be exhibited depict life as an entity, as an uninterrupted flow of everyday events that no turn of political whimsy can disrupt.

Such an exhibition also offers a good opportunity to demonstrate the definitive distinctions of the Russian school of painting, which managed to remain inviolate and working even in the most difficult periods of national art history, as well as to confirm certain unchanging aesthetic criteria, and a perfect marriage of tradition and innovation of which the Russian arts can be proud.

For American audiences whose interest in Russian culture is more high-brow, "In the Russian Tradition" offers a deeper insight into the artistic processes and undercurrents manifested in Russian painting starting from the late 1890s through the next seven decades of the 20th century. It can only be an exciting and fruitful journey.

Kuzma PETROV-VODKIN ▶
The Bathing of the Red Horse. 1912
Detail
Oil on canvas. 160 by 186 cm
State Tretyakov Gallery

Н.Н.БАСКАКОВ
Доярки, Новелла. 1962
 Холст, масло. 119×229
 Американская частная
 коллекция.
 Временно в Музее русского
 искусства в Миннеаполисе,
 США

Nikolai BASKAKOV
Milkmaids, Novella. 1962
 Oil on canvas
 119 by 229 cm
 From a private American collection
 Loan arranged by The Museum
 of Russian Art
 Minneapolis, USA

В.Е.ПОПКОВ
Семья в июле. 1969
 Холст, масло. 150×188
 Музей русского искусства
 в Миннеаполисе, США

Viktor POPKOV
Family in July. 1969
 Oil on canvas
 150 by 188 cm
 The Museum of Russian Art
 Minneapolis, USA

И.А.ПОПОВ
Наш двор. 1964
 Холст, масло
 189×163
 Американская частная
 коллекция.
 Временно в Музее русского
 искусства в Миннеаполисе,
 США

Igor POPOV
Our Courtyard. 1964
 Oil on canvas
 189 by 163 cm
 From a private American
 collection
 Loan arranged by The Museum
 of Russian Art
 Minneapolis, USA