

Наталья Александрова

Дары на 150 лет вперед

Юбилей Третьяковской галереи, помимо торжественных мероприятий и выставок, сопровождался многочисленными дарами от творческих, общественных, государственных организаций, частных лиц и художников, которые пополнили коллекцию музея замечательными произведениями отечественного искусства.

Среди работ, поступивших в собрание Галереи, особое место принадлежит переданным Союзом художников России полотнам известных мастеров отечественной живописи – Владимира Стожарова, Владимира Гаврилова, Гелия Коржева, Алексея и Сергея Ткачевых, Юрия Кугача, Ефрема Зверькова, Валентина Сидорова, Дмитрия Жилинского и Владимира Щербакова. Творчество каждого из них, будучи отмечено неповторимой авторской индивидуальностью, образной выразительностью и одухотворенностью, вместе с тем является неотъемлемой составной частью российской художественной культуры,

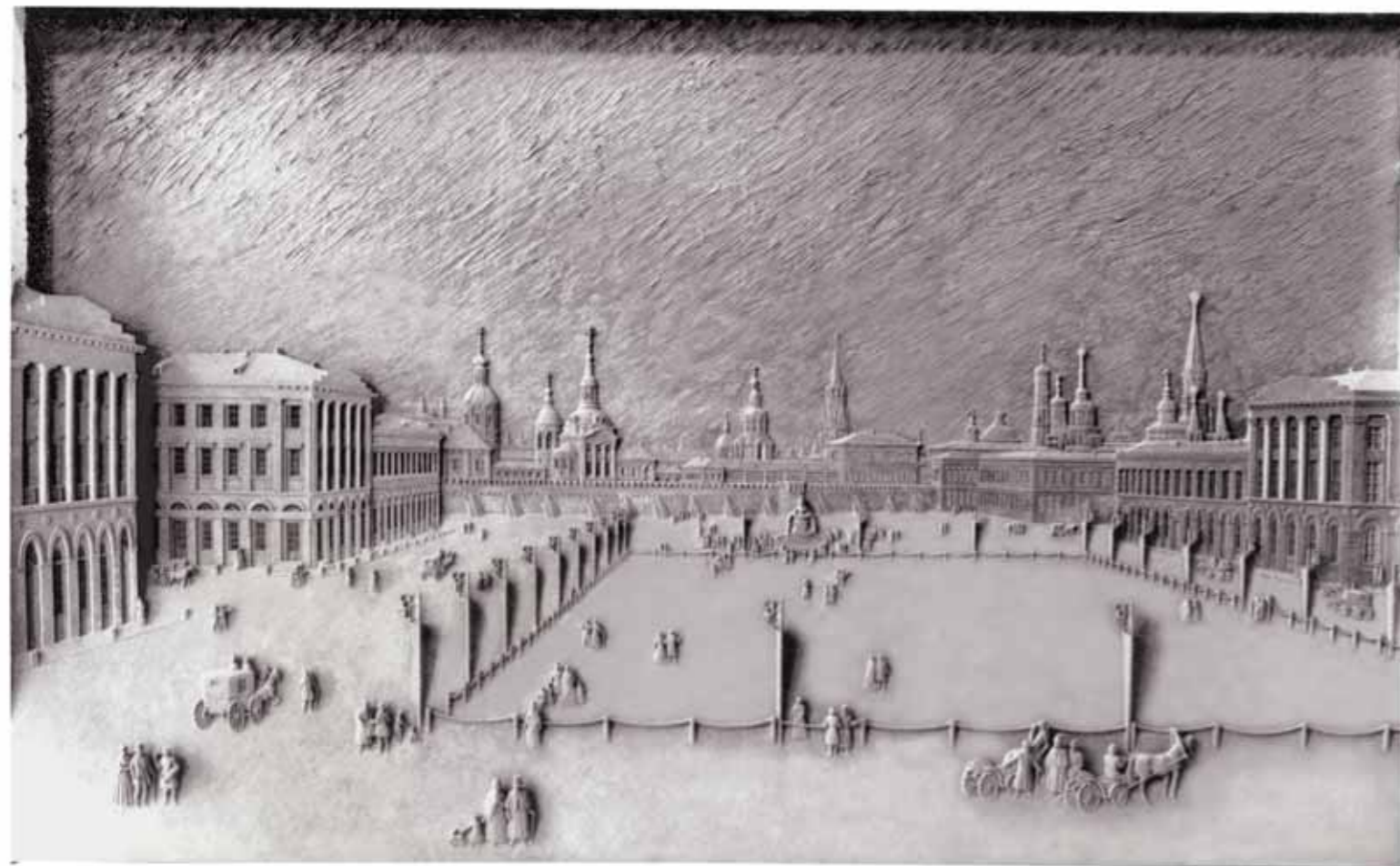
определяющей ее приверженность национальным традициям, самобытность и содержательную глубину. Они заявили о себе еще в пятидесятые годы прошлого столетия, преодолев стереотипы официального искусства эпохи тоталитаризма, открыто обратившись к реалиям современной им действительности. Правда жизни и правда искусства в их произведениях стали синонимами. Лучшие работы этих мастеров по праву причислены к классике отечественной живописи XX века, украшают коллекции современного искусства музеев и галерей России, вошли в антологию нашей художественной культуры.

И.П.КАЗАНСКИЙ
Н.М.КАЗАНСКАЯ
(НЕЗЛОБИНА)
*Театральная площадь
Москвы в середине
XIX века. 2000*
Гальванопластика
355×567

Ivan KAZANSKY
and Nonna
KAZANSKAYA
(NEZLOBINA)
*Theatre Square
in Moscow in the
mid-19th Century.*
2000
Galvanoplastics
355 by 567 cm

Переданные в дар Союзом художников России произведения заметно расширяют представления о творческом диапазоне, индивидуальной манере, эстетическом кругозоре их авторов, дополняют персональный ряд работ уже имеющихся в галерее. Более того, период пятидесятих–шестидесятых годов по сложившейся традиции обычно отождествляют с так называемым суровым реализмом, что само по себе сужает истинную картину развития нашего искусства, лишая его иных достоинств и граней, в том числе и лирических особенностей.

Живописцы этого поколения прошли и через освоение профессионального опыта своих учителей, творчески осмысливая традиции, и через поиски самоидентичности, собственной пластической системы, и через постижение содержательной актуальности как новой эстетической категории. Так, для Стожарова, Гаврилова, Коржева, братьев Ткачевых именно реализм, понимаемый не только как художественная традиция

русского искусства, но и как обязательная школа профессионального мастера, стал эквивалентом изобразительности. Естественно, каждый из названных живописцев по-своему избирательно и чутко воспринимал и творчески развивал опыт предшественников, имел собственные эстетические предпочтения, поэтому столь индивидуальны поэтические интонации, которые ощущает зритель в работах каждого мастера, столь ясно выражены в них своеобразие манеры письма и авторская позиция по отношению к изображаемому мотиву или сюжету, по-разному расставлены содержательные доминанты.

Вошедшие в эту коллекцию полотна В.Н.Гаврилова относятся к 1940–1970 годам. В них прослеживается эволюция творчества замечательного мастера – от ранних поисков своей лирической тональности, пластической манеры до самостоятельной определенности образного языка. В ряду его ранних работ, подаренных Государственной

А.Н.БУРГАНОВ
Письмо. 2006
Мрамор
110×38×18

Alexander BURGANOV
Letter. 2006
Marble
110 by 38 by 18 cm

Д.Ф.ЦАПЛИН
Орел. Начало 1950-х
Гранит
47×16×26

Dmitry TSAPLIN
The Eagle. Early 1950s
Granite
47 by 16 by 26 cm

Третьяковской галерее, – «Обнаженная», написанная в 1950 году. Глядя на нее, вспоминаются созданная живописцем известная картина «Свежий день» и его слова о том, что «восхищение жизнью и красотой – это чувство вечно как сама жизнь». К числу переданных работ Гаврилова относятся пейзажи «Река в Карпатах» (1965), «Весенний ручей» (1970), в которых удивительно тонко передано ощущение воздуха и света. Колористическая гамма этих полотен словно искрится переливами красок, «бликующими» рефlekсами фактуры, создающими эффект единого движения воды, воздуха, живого пространства. И, конечно, нельзя обойти вниманием одну из поздних работ художника – этюд к картине «Дмитрий Федорович с приемным сыном», написанный в 1972 году. Здесь видна рука зрелого, умудренного жизнью большого мастера, достигшего впечатляющей силы драматического обобщения судьбы конкретного человека, прошедшего сложный путь, оставшегося наедине с самим собой, своими воспоминаниями и утраченными надеждами.

Рядом с полотнами Гаврилова уже в другом эмоционально-содержатель-

ном ключе воспринимаются картины одного из самых популярных живописцев этого поколения – В.В.Стожарова, который внес новые, свежие черты в развитие этого жанра. Его звонкие по цвету, энергичные по письму пейзажи и натюрморты изначально привлекали к себе внимание особой светоносностью, масштабностью видения, философской основательностью. Подвижная фактура, пространственная глубина композиций, колористическая партитура выделяют работы мастера из традиционного ряда реалистических пейзажей того времени, о чем свидетельствуют переданные полотна, созданные Стожаровым в поездках по Костромской и Архангельской областям, в Республику Коми. Это картины шестидесятых годов – «Карпогоры», «Карпогоры. Колодец», «Галич. Рыбачья слобода», «Натюрморт с расписной дугой», которые ярко дополнили имеющуюся в Государственной Третьяковской галерее коллекцию работ этого неподражаемого живописца.

Дар Союза художников России включает в себя четыре натюрморта Г.М.Коржева – автора полной драматизма и героической патетики серии монументальных по образному строю картин

Natalya Alexandrova

Gifts for the Next 150 Years

The anniversary of the Tretyakov Gallery was accompanied not only by exhibitions and gala celebrations but also by numerous presents from public and state organizations, as well as from individuals and artists which supplemented the museum's collection with fine works of Russian art.

Among works entering the collection a special place is occupied by the gifts of the Union of Russian Artists which include paintings by such famous Russian artists as Vladimir Stozharov, Vladimir Gavrilov, Gheli Korzhov, Alexei and Sergei Tkachev, Yury Kugatch, Efrem Zverkov, Valentin Sidorov, Dmitry Zhilinsky and Vladimir Sherbakov.

Their art, characterised by individual style, distinctive imagery and spiritual concerns, constitutes a significant part of Russian art and shows that national traditions, originality and profundity remain essential in it. The artists became famous in the 1950s when they overcame the stereotypes of official totalitarian art and turned to contemporary life: for them, truth in life and truth in art were synonymous. Their works are justly accorded major status in 20th century art, enriching Russian museums and galleries and forming part of an anthology of Russian art.

The paintings contributed by the Union broaden our knowledge of the artists' creative activity, individual style and aesthetic principles as well as sup-

plement the works that the gallery possesses. The art of the 1950s and 1960s is usually associated with "severe realism". However, such a view on the evolution of Russian art is limited and does not consider its multi-faceted and lyric character.

The painters of this generation accumulated the creative experience of their teachers but re-evaluated it, searching for their own artistic identity and style and discovering that interpretation of topical issues could become a new aesthetic category. Thus for Stozharov, Korzhov and the Tkachev brothers, realism, understood not only as a tradition in Russian art but also as an obligatory stage to acquire craftsmanship, became synonymous with their artistic method. At the same time, each of these artists used and developed the experience of their predecessors in a unique way, with particular aesthetic preferences. That is why individual poetic intonations, singular artistic methods and distinctive attitudes are so remarkable in their paintings.

The works of Vladimir Gavrilov included in the collection date back to

the 1940s-1970s. They trace the evolution of the unique painter from his early search for an individual lyrical tone and artistic principle to his determined imagery as an accomplished master. The "Nude" painted in 1950 is one of Gavrilov's early works offered to the Tretyakov Gallery. It reminds us of the artist's famous "Fresh Day" and of his words that "the feeling of admiration for life and beauty is eternal as life itself". Among other works by Gavrilov offered to the gallery are his landscapes "River in the Carpathians" (1965) and "Spring Stream" (1970), both of which give a sense of air and light. The choice of colours is very rich, the subtle play of undertones and reflected flashes creating the effect of interaction between water, air and space. Special attention should be paid to the one of the latest works of the artist, his study for the painting "Dmitry Feodorovitch and His Adopted Son", created in 1972. We can feel that the painter possessed a wisdom and experience of life that permitted him to contemplate human destiny, and that he had a complicated life story, in the end of which he found himself confronted with his memories and lost hopes.

The paintings of Vladimir Stozharov, one of the most popular artists of his generation who made a major contribution to the development of landscape, are very different in theme

В.Ф. СТОЖАРОВ
Картыгоры. Колодец
1964
Картон, масло. 47×99

Vladimir STOZHAROV
Kartpogori. The Well.
1964
Oil on cardboard
47 by 99 cm

В.М. СИДОРОВ
Осенние листья. 1970
Холст, масло
112×120

Valentin SIDOROV
Autumn Leaves. 1970
Oil on canvas
47 by 99 cm

and emotion from those of Gavrilov. His bright and vivid landscapes and still-lives have always attracted the public by their light, scale and philosophical profundity. The artist's landscapes are very different from the realistic landscapes of the time. Their intensity, a particular organisation of space and the choice of colours are illustrated by the paintings offered to the gallery. Such works as "Karpogori", "Karpogori, The Well", "Galich", "The Village of Fishermen" and "Still-life with Painted Arc" were created by Stozharov during his trips to the Kostroma and the Arkhangel regions and the Komi republic in the 1960s. They are a rich supplement to the works of this unequalled artist already owned by the Tretyakov Gallery.

Among other works, the Union granted four still-lives by Gheli Korzhov,

author of a pathetic series – monumental in its imagery – "Burnt by War" and other paintings, including works of the 1970s-1980s. The still-life was one of the most important art forms for Korzhov as well as a means of experimentation. An expert at composition painting, he paid considerable attention to form and details, being consistent in the choice of imagery as well as in the execution of large-scale paintings. His still-lives are characterised by their psychological expressiveness and philosophical content; they fill the universe of objects with life and sacred meaning, which is illustrated by such paintings given to the gallery as "A Glass of Milk" (1984) and "The Samovar".

The brothers Alexei and Sergei Tkachev, experts in painting narrative and historical works, are represented by

their painting "A Family". Narrative development and ethical attitude are typical of their paintings – which are to a certain degree autobiographical – as the characters seem close in spirit and destiny to the Tkachevs themselves, while reflecting at the same time the whole epoch.

The Tretyakov Gallery's collection of historical paintings has been enriched by "Local Correspondent" (1967) by Yury Kugatch, author of numerous monumental paintings depicting the Russian past and present: national motifs and a poetical tone prevail in his works. Their lyricism resembles that of such famous landscape painters as Efrem Zverkov and Valentin Sidorov, whose works have been part of the Tretyakov permanent collection for a long time, now supplemented with

"Raftsmen's Village" (1968) and "Morning in the Forest" (1972) by Zverkov, and with "It's Snowing" (1969) and "Autumn Leaves" (1970) by Sidorov – all characterised by their soft and poetic tones.

Another landscape given on the anniversary of the Tretyakov is Vladimir Sherbakov's "St. John the Warrior Church in Yakimanka", from 1970.

Among the 25 paintings received is "Soldiers Bathing", a large-scale paint-

В.Н. ГАВРИЛОВ
Обнаженная. 1950
Холст, масло
110×180

Vladimir GAVRILOV
Nude. 1950
Oil on canvas
110 by 180 cm

ing by Dmitry Zhilinsky from 1958-1959, better known from its study that belongs to a private collection in the USA and has often been published under the title "Bridge Builders". After the All-Union Youth Exhibition in 1959 the painting, measuring four metres, has never been exhibited and has been kept in the stores of the Union of Artists. The work needs restoration after which it is take a distinctive place in the gallery's

collection. It is one of the earliest works of the artist who is known for such paintings as "The USSR Gymnastics Team", "Under an Old Apple-tree" and "At the Sea", exceptional for their virtuoso drawing, artistic accomplishment, imagery and philosophical reflection.

The gift of the Union is supplemented by another one made by the famous Moscow artist Ivan Kazansky on behalf of the Union of Moscow Sculptors. The latter comprises three works created in the 1950s by the remarkable sculptor Dmitry Tsaplin, all of which exemplify his artistic skill and his mastery of form and volume. Little known by Russian art-lovers but highly appreciated by a narrow group of specialists and fellow sculptors, Tsaplin is one of the most distinguished Russian sculptors of the first half of the 20th century. The three works in question are "The Cat", "The Fish" and "The Eagle" – the sculptor, whose art is rich in themes and develops numerous forms, used natural "artificial" stone for his works depicting the animal kingdom. Another gift from the Union of Moscow Sculptors is "Theatre Square in Moscow in the mid-19th Century", a relief created in galvanoplastics by the famous artists Ivan Kazansky and Nonna Kazanskaya (Nezlobina). The sculptors show an impressive command of artistic space, high professionalism and spiritual insight.

Several works by the Burganov dynasty have been offered to the gallery by the Burganov House Museum. Its founder Alexander Burganov, who has sculpted numerous monuments including Alexander Pushkin in Washington, donated his marble "Letter".

Many gifts from artists, art specialists and other donors are worth mentioning and this task, which demands professional approach, time and classification, will be accomplished in the future. The works mentioned here prove that true lovers of Russian art treat the Tretyakov Gallery as an invaluable national asset and part of our spiritual life.

Г.М. КОРЖЕВ
Натюрморт
с грушами
Холст, масло
70×70

Gheli KORZHEV
Still-life with Pears
Oil on canvas
70 by 70 cm

«Опаленные огнем войны» и других широко известных произведений. Подаренные полотна выполнены живописцем в 1970–1980-е годы. Для Коржева натюрморт всегда являлся одним из программных жанров и, одновременно, творческой лабораторией. Мастер композиционной картины и здесь столь же требователен к форме, избирателен в деталях, внимателен к натуре и последователен в осуществлении образного замысла, как и в решении больших тематических полотен. Психологической выразительностью, философской повествовательностью отмечены и натюрморты художника, одушевляющего предметный мир, наделяющего его особым, сакральным смыслом. Этими качествами обладают переданные в коллекцию Галереи работы Коржева «Стакан молока» и «Самовар» (обе – 1984).

Мастера сюжетно-тематической, исторической картины братья А.П. и С.П.Ткачевы представлены в подаренном собрании полотном «Семья». Творчеству этих живописцев присуща сюжетная развернутость, определенная этичность. Их работы в чем-то автопортретны, поскольку герои Ткачевых – близкие им по духу и судьбе – несут в себе типические черты целой эпохи.

Коллекция исторической живописи ГТГ пополнилась и картиной «Селькор» (1967) Ю.П.Кугача – известного станковиста, автора многих масштабных полотен, обращенных к прошлому и настоящему нашего отечества. В его произведениях преобладают национальные мотивы, в них всегда присутствует поэтическая составляющая. Лирическое начало сближает с образным мироощущением Кугача известных мастеров русского пейзажа Е.И.Зверькова и В.М.Сидорова, работы которых давно занимают почетное место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Теперь к ним прибавилось еще несколько картин этих авторов: «Поселок сплавщиков» (1968) и «Утро в лесу» (1972), созданные Зверьковым, и «Снег идет» (1969) и «Осennie листья» (1970), написанные Сидоровым. Эти полотна привносят в поэтическую линию развития жанра свою «тихую», камерную тональность.

К данному пейзажному ряду принадлежит также принесенная в дар к юбилею Галереи работа В.В.Щербакова «Церковь Иоанна Воина на Якиманке», мастерски и одухотворенно исполненная живописцем в 1970 году.

В числе переданных 25 произведений – крупноформатная картина кисти Д.Д.Жилинского «Купающиеся солдаты», созданная в 1958–1959 годах, известная больше по находящемуся в частном собрании в США и неоднократно публиковавшемуся эскизу под названием «Строители моста». После Всесоюзной молодежной выставки 1959 года четырехметровая композиция никогда

Г.М. КОРЖЕВ
Стакан молока. 1984
Холст, масло. 73×90

Gheli KORZHEV
A Glass of Milk. 1984
Oil on canvas
110 by 80 cm

не экспонировалась и хранилась в запаснике Союза художников. Полотно требует реставрации, после чего оно займет достойное место в собрании Галереи. Это произведение – одно из ранних в творчестве мастера, автора широко известных работ «Сборная СССР по гимнастике», «Под старой яблоней», «У моря», поражающих виртуозным рисунком, пластической и живописной завершенностью, философской глубиной образной драматургии.

С даром Союза художников России соседствуют переданные Третьяковской галерее от Объединения московских скульпторов три удивительных по пластическим достоинствам, пониманию формы и объема произведения замечательного ваятеля Д.Ф.Цаплина, созданные этим блестящим мастером в 1950-е годы. Его имя стоит в одном ряду с выдающимися русскими скульпторами первой половины XX века, но о нем еще крайне мало знают ценители отечественного искусства, за исключением узкого круга специалистов и собратьев по цеху. Подаренные работы Цаплина «Кот», «Рыба», «Орел» выполнены в граните и искусственном камне и относятся к анималистике, однако круг творческих интересов этого мастера обширен и включает в себя произведения разных жанров.

Также Объединением московских скульпторов была осуществлена передача композиционного рельефа «Театральная площадь Москвы в середине XIX века», исполненного в технике гальвано-

пластики известными мастерами современного российского искусства И.П.Казанским и Н.М.Казанской (Незлобиной). Это произведение отличает изысканность проработки изобразительного пространства, высокая профессиональная культура и особая одухотворенность. Рельеф, изображающий Москву времен создания Третьяковской галереи, установлен в здании музея в Лаврушинском переулке.

От Московского государственного музея «Дом Бурганова» были переданы работы династии Бургановых. Ее основатель – замечательный скульптор А.Н.Бурганов, автор многих монументальных произведений, в том числе памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Вашингтоне, преподнес Галерее свою мраморную композицию «Письмо».

Среди художников, искусствоведов, частных жертвователей, которые внесли свою лепту в пополнение фондов Галереи, немало заслуживающих отдельного упоминания имен. Также заслуживают упоминания и подаренные ими произведения, но это дело будущего, оно требует профессионального подхода, избирательности и классификации, на что необходимо время. Обнародованные журналом работы уже свидетельствуют об отношении к Галерее истинных ревнителей российского искусства, воспринимающих Третьяковку как бесценное национальное достояние, навсегда вошедшее в наше сознание и духовную жизнь.