

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

в графические фонды советского и современного искусства Государственной Третьяковской галереи

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СОБРАНИЯ – ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ОТ ЧАСТНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ХУДОЖНИКА ПОСТУПИТ В ФОНДЫ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ, ПРОВОДИТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕГО МЕСТА В КОЛЛЕКЦИИ, СКРУПУЛЕЗНОЕ НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ. ВСЕ РИСУНКИ И ГРАВЮРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ГРАФИКИ ХХ ВЕКА, КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА, ПРОШЛИ ЭТОТ ПУТЬ «ПРЕВРАЩЕНИЯ» В МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ.

1. КУЗЬМА ПЕТРОВ-ВОДКИН. Портрет девушки. 1920
Б., граф. кар. 39,1×30,9
KUZMA PETROV-VODKIN. Portrait of a Girl. 1920
Pencil on paper. 39,1×30,9
2. АНТОНИНА СОФРОНОВА. Лужайка. 1935
Б., акв., тушь, перо. 29,9×37,4
ANTONINA SOPHRONOVA. Lawn. 1935
Watercolour, touche, pen on paper. 29,9×37,4
3. АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО. Прачки. 1928
Б., темпера. 40,7×34,5
ALEXANDER SHEVCHENKO. Laundresses. 1928
Tempera on paper. 40,7×34,5

Хронологические рамки экспозиции очень широки и охватывают все периоды развития изобразительного искусства, начиная с послереволюционных лет и кончая последним десятилетием двадцатого столетия. Она включает более 200 произведений, среди них немало уникальных листов выдающихся мастеров начала ХХ века, монографические коллекции которых начали формироваться еще в 1920–1930-е годы. Тогда под руководством известного искусствоведа, ученого, музейного деятеля А.В.Бакушинского осуществлялось приобретение первоклассных произведений, ставших золотым ядром современного собрания. Его пополнение не прекращается и в наши дни. За последнее десятилетие в результате целенаправленного и систематического комплектования в фонды Галереи влилось более четырех тысяч работ. Самые ценные из них представлены на выставке, а после ее закрытия будут включены в постоянную экспозицию «Искусство ХХ века».

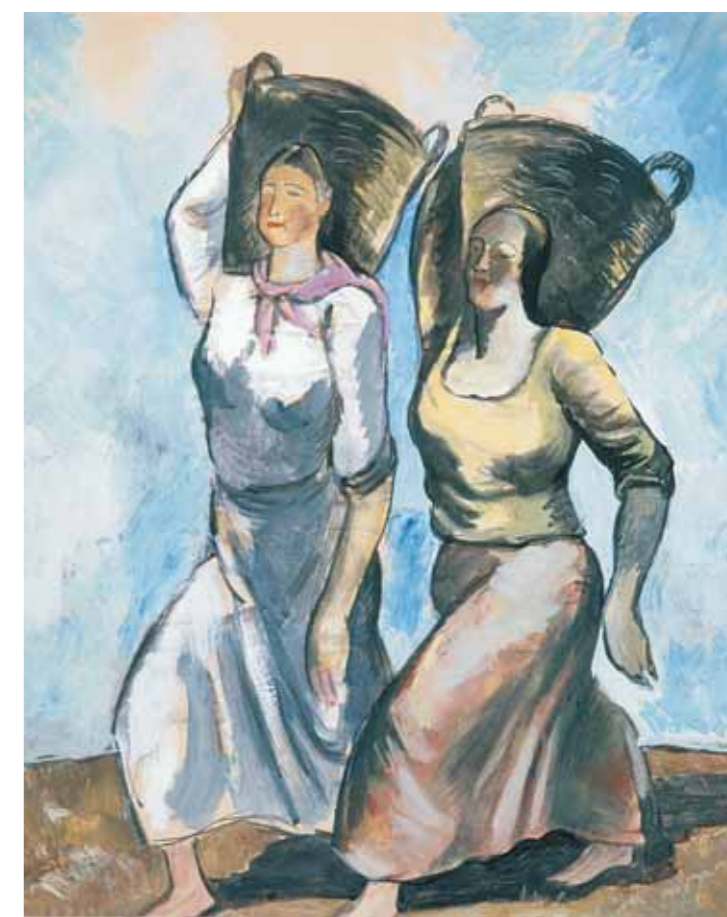
Сохранение высокого качественного уровня собрания не простая задача. Большая роль в его обогащении отводится работе с наследниками, и здесь следует подчеркнуть, что значительные приобретения стали возможны только благодаря желанию друзей и родственников художников передать Третьяковской галерее принадлежащие им шедевры. В 1990-е годы из семейных коллекций поступили произведения

известных живописцев и графиков Л. Бруни, П.Митурича, А.Шевченко, Н.Ульянова, А.Тышлера, А.Лабаса, А.Софроновой, станковые листы прославленных иллюстраторов А.Кравченко, Е.Кибрика и крупного мастера мозаики и фрески Б.Чернышева, рисунки и акварели ярких представителей ленинградской школы В.Лебедева, Ю.Васнецова, П.Басманова. В эти годы источниками пополнения стали также частные собрания, у владельцев которых приобретались эстампы П.Кузнецова, М.Доброва, Н.Григорьева, В.Фалилеева, А.Дейнеки, рисунки и гравюры К.Петрова-Водкина, Д.Митрохина. Еще одним мощным источником поступления стали дары. С середины 1990-х годов закупочная деятельность Галереи в связи с финансовыми затруднениями проводилась эпизодически и графическое собрание пополнялось почти исключительно за счет дарителей. Никогда прежде этот факт не приобретал столь актуального значения. Среди даров современных художников выделяется значительная монографическая коллекция О.Кудряшова – известного российского графика, длительное время жившего за границей. Щедрое приношение сделали видные московские художники М.Митурич, В.Дувидов, В.Башлыков. Более ста своих великолепных рисунков и акварелей подарила Т.Маврина.

Экспозиция начинается показом произведений ведущих живописцев и графиков начала ХХ века, ставших классиками русского изобразительного искусства. Многие из них были также прославленными педагогами, под чьим руководством формировалось творчество целой плеяды известных мастеров. А.Шевченко представлен тремя листами печатной и оригинальной графики, выполненными в своеобразном стиле названном автором «тектоническим примитивизмом». Художник на протяжении всей жизни стремился выработать систему изображения, где главным является конструктивно-композиционное и декоративное начало. Отсюда его интерес к искусству Сезанна, русскому лубку и неопримитивизму. Лист «Прачки» создан в конце 1920-х годов, в период наивысшего взлета таланта и мастерства. Он воспринимается как небольшая монументальная картина, где четкие, объемные, выразительные и характерные, несмотря на условность, фигуры женщин связаны между собой единым пластическим движением. Романтический «Пейзаж с деревом» ученика Шевченко по живописному отделению Вхутемаса Р.Барто, мастера акварели, литографии, монотипии, написан под влиянием стилистики учителя и отличается высокой живописной культурой, цельностью композиционного и колористического решений.

Одним из самых значительных событий явилось поступление рисунка К.Петрова-Водкина «Портрет девушки», датированного 1920 годом. В Галерее собрана неплохая коллекция графики этого выдающегося живописца, включающая более 30 листов разных лет, но по полноте и завершенности она, безусловно, уступает обширной коллекции Русского музея. Это и закономерно, так как начиная с 1908 года художник постоянно жил в Петербурге и с этим городом связана вся его творческая судьба. Тем более ценным для собрания Галереи представляется приобретение в последние годы трех графических листов мастера. «Вдумчивый рисунок» – это превосход-

ное определение как нельзя лучше подходит работе «Портрет девушки», выразительность которого обусловлена не только присущей своеобразной монументальностью образа, но и удивительной пластикой формы, поэтичностью.

В поступившей коллекции рисунков и акварелей А.Софроновой выделяются быстрые зарисовки тушью и углем «Женщина с цветком» и «Трое за столом с бутылкой и карта-

4.

ми», отличающиеся изяществом исполнения, психологической заостренностью и меткостью характеристик. Совершенно особое место в ее творчестве занимает акварель. Являясь не только прекрасным графиком, но и живописцем, Софронова много размышляла о выразительных возможностях языка искусства. И акварель, которая совмещает особенности живописи – богатство тона, построение формы и пространства цветом – и в то же время предполагает быструю фиксацию наблюдений, была незаменима для поисков «гармонии в случайностях видимого мира». Тонкий, воздушный, с мягкими тональными переходами лист «Лужайка с павлинами» из серии «Московский зоопарк» – пример такой графической гармонии, когда, по словам художника, «...цвет приобретает предметность только через сочетание с формой...».

Творчество Д.Митрохина, крупнейшего мастера ксилографии, гравюры резцом и сухой иглы на металле, представлено двумя офортами, а также рисунком и акварелью, выполненными в разные периоды. Большинство его произведений поступили в начале 1970-х годов, и среди них преобладают замечательные по выразительности пространственного решения натюрморты. Как изысканная драгоценность воспринимается камерный рисунок, подвеченный акварелью «Груша, яблоко и рюмка». В небольшом по размеру листе художнику удалось добиться эффекта особой звучности контраста цвета и белого фона бумаги.

В уникальных акварелях и рисунках Т.Мавриной, крупного графика, художника театра и кино, коллекционера, проявляется большое мастерство в достижении пластической и

эмоциональной выразительности. Они полны свежести и непосредственности восприятия природы. На формирование импрессионистической по форме манеры Мавриной оказала сильное влияние также стилистика древнерусского и народного искусства. В своих произведениях она использует выразительные средства традиционной художественной формы лубка, иконы: силуэтное решение композиции, многоярусное развертывание сюжета, яркий, светлый, мажорный колорит. Стремление довести до совершенства форму быстрого выразительного рисунка стало для нее и соратников по художественному объединению «Тринадцать» В.Милашевского, Н.Кузьмина, А.Софроновой, Р.Семашкевича, Б.Рыбченкова творческим кредо. В акварелях «Пейзаж с тучами», «Автопортрет на фоне картин», «Портрет Д.Дарана» художник демонстрирует феноменальную способность в возможности добиваться живой достоверности изображения при нарочитой незавершенности рисунка.

Видный живописец и театральный художник Ю.Пименов, один из организаторов Общества станковистов, представлен тушевым рисунком «Героиня нашего и не нашего экрана», выполненным для журнала «Советский экран». Создавая некую аллегорию «прекрасного» и «безобразного», он мастерски использует приемы контраста и гротеска для трактовки образов советской «женщины-труженицы» и представительницы «дикого Запада». Характерная для ран-

5.

6.

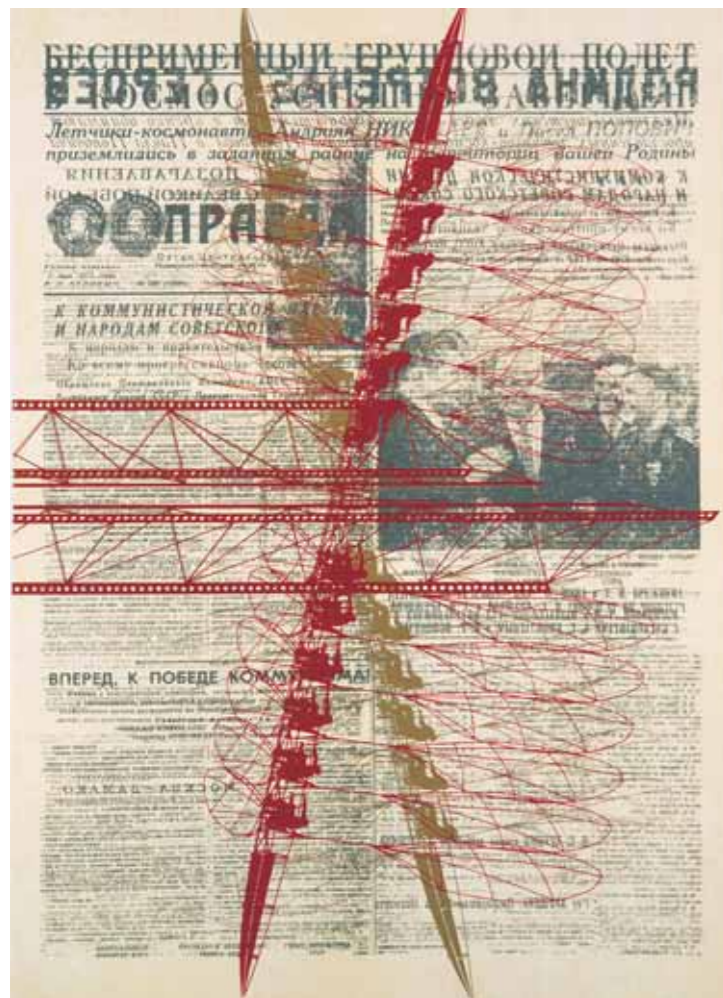
него периода творчества художника манера исполнения, отличающаяся монументальностью и динамизмом композиции, передает экспрессию движения, а противопоставление черного и белого, плоскостность изображения усиливают выразительность рисунка.

Во второй части экспозиции представлена графика художников, чье творческое становление пришлось на вторую половину XX столетия. Большой удачей стало пополнение уже сложившейся ранее коллекции «шестидесятников» рисунками и акварелями видного живописца, яркого представителя «сурового стиля» Н.Андропова, а также ведущих московских графиков И.Голицына, Г.Захарова. К числу значительных событий следует также отнести поступление работ художников-нонконформистов, экспериментаторское искусство которых корнями уходит к началу века, отталкиваясь от авангардистских традиций, доказывая их жизнеспособность и плодотворность. Возникнув в эпоху хрущевской «оттепели», оно вскоре было вычеркнуто партийными функционерами из художественной жизни. В 1990-е годы, в контексте демократических перемен, некогда подпольное движение, противостоящее искусству социалистического реализма, получило официальное признание, а работы его лидеров стали приобретаться крупными музеями. В графическом собрании Третьяковской галереи образовалась большая коллекция. Она получила четкие очертания в результате покупки «кинетической» графики Ф.Инфанте-Арана, минималистских рисунков Д.Лиона, «метагеометрических» композиций Э.Штейнберга, «структурированных фактур» Д.Плавинского, «информативных сигналов» Ю.Злотникова,

7.

4. ТАТЬЯНА МАВРИНА
Автопортрет на фоне картин. 1939
Б., акв., белила. 44,8×36,2
TATIANA MAVRINA
Self-Portrait with Pictures in the Background
1939. Watercolour, whitewash on paper. 44,8×36,2
5. ДМИТРИЙ МИТРОХИН
Груша, яблоко и рюмка. 1965
Б., граф. кар., акв. 16,3×11,8
DMITRY MITROKHIN
Peach, Apple and Liqueur-glass. 1965
Pencil, watercolour on paper. 16,3×11,8
6. ЮРИЙ ПИМЕНОВ
Героиня нашего и не нашего экрана
1927
Б., тушь, кисть, граф. кар. 37,6×48,7
Фронтиспис для журнала
«Советский экран»
YURI PIMENOV
Russian and Foreign Movie Star. 1927
Touche, brush, pencil on paper
37,6×48,7
Frontispiece for 'Sovietkiy Ekran' magazine
7. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
Женский портрет в синем платке. 1966
Б., акв., тушь, гуашь, кисть, процарапывание
29,9×37,4
ANATOLY ZVEREV
Portrait of a Woman in Blue Shawl. 1966
Watercolour, touche, gouache, brush, scratching
on paper. 29,9×37,4

8.

монохромных натюрмортов Д.Краснопевцева, абстрактных листов И.Кабакова, Л.Мастерковой, В.Немухина, Б.Турецкого. В этой группе работ выделяются ранние композиции В.Янкилевского из цикла «Структура Афродиты». В творчестве художника получили развитие идеи конструктивизма с его требованием рациональности, целесообразности, графической четкости построения. Работы не менее яркого представителя «другого искусства» А.Зверева составляют одну из самых больших групп в этой коллекции. Вновь поступившие ранние тушеские и карандашные рисунки «Портрет мужчины с папиросой», «Сидящий мальчик», «Ворона», «Фазан» характеризуют автора как мастера натурного рисования, прекрасного психолога и анималиста. В женских портретах 1960–1970-х годов он создает емкие и зыбкие образы-символы, акцентирующие сущность модели. Совершенное владение техникой акварели демонстрирует художник в листе «Женский портрет в синем платке», где ему удалось достичь фантастической свободы в передаче «движущейся» изобразительной формы.

Одной из задач научного комплектования в 1990-е годы стало образование нового раздела, отражающего весь спектр современных течений. Основанием для этого послужило утверждение в российском искусстве законченной художественно-эстетической системы постмодернизма, определившей некоторые линии развития искусства в последнее двадцатилетие. Общеизвестно, что до этого времени в музейной прак-

тике существовали жесткие идеологические установки, регламентирующие закупочную политику. Ситуация меняется в эпоху «перестройки». В это время не только распадается СССР, но и происходит реорганизация Союза художников, возникают художественные объединения по цеховому признаку, частные галереи, активно пропагандирующие формалистские течения в современном искусстве. Новая расстановка сил нагляднее всего прослеживалась на московских и региональных выставках, на которых с большим количественным перевесом демонстрировались работы художников-постмодернистов. Все эти факты общественной и художественной жизни отразились и на музейном комплектовании: Галерея стала приобретать работы представителей самых разных направлений – от абстракционизма и концептуализма до так называемого андеграунда. В фонды поступили графические композиции признанных мастеров печатной и оригинальной графики М.А.Кастальской, В.Орлова, концептуальные листы А.Кузькина, философские серии В.Умнова. Творчеству этих художников свойственно стремление максимально использовать возможности материала в их эстетическом качестве для воплощения творческого замысла. В гротесковых, экспрессивных рисунках К.Мамонова, которые воспринимаются как отражение субъективного, обостренного видения окружающего, всегда существует тонкая грань между реальным и ирреальным. Остро звучит тема существования человека в «среде обитания» в работах Г.Басырова. В них, на первый взгляд, выдвигаются чисто формальные задачи: художник пытается достичь пластической выразительности, тонкости тональных отношений, но при этом они дополнены концепцией «потерянности» человека в современном мире. Созданный им запоминающийся образ обезличенного существа – советского гражданина в пальто и шляпе, претерпевающего нелепые коллизии и злоключения, – воспринимается как некий символ уходящей эпохи.

Интересной областью собирательской деятельности в 1990-е годы стало образование коллекции экспериментальной книги художника. Началось формирование раздела «бумажной архитектуры». В становлении этих новых жанров в современной графике прослеживаются отголоски футуристической и конструктивистской традиций начала века. Галерея приобретала или получала в дар «книги-бумаги» и «книги-объекты» авторов из Москвы и Санкт-Петербурга В.Дувидова, Л.Тишкова, А.Константинова, О. и А. Флоренских, А.Батурина, М.Карасика. «Пространственные образования» Ю. Аввакумова, лидера нового течения в концептуальном искусстве, являются наглядным примером поисков современными художниками новых изобразительных средств и яркой образности.

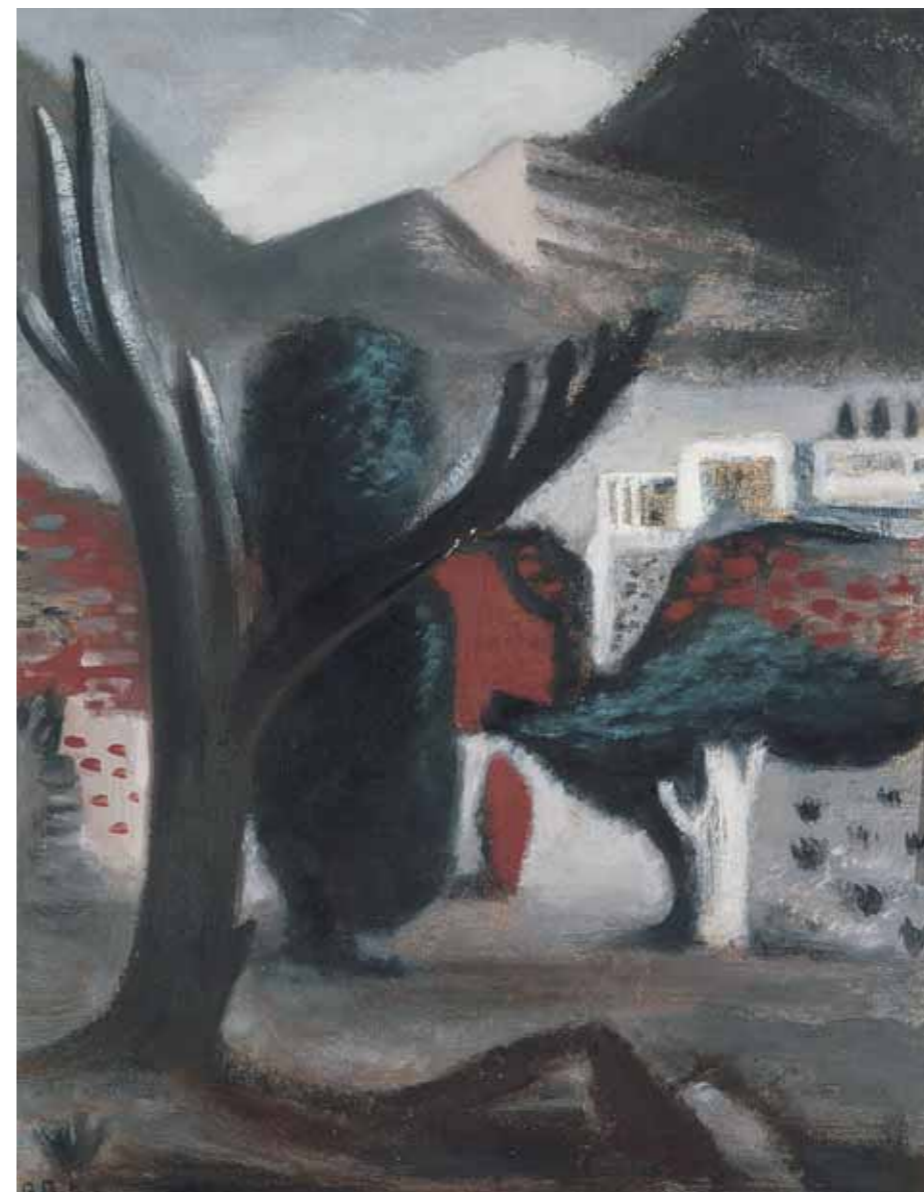
В небольшой статье не представляется возможным отметить всех значительных мастеров, произведения которых в 1990-е годы не только обогатили национальную сокровищницу русского искусства, но и достаточно полно отразили основные этапы развития графики XX века. Этот богатейший материал ждет своих исследователей и интерпретаторов.

Елизавета Ефремова

SOVIET AND MODERN RUSSIAN GRAPHICS

New Acquisitions
of the Tretyakov Gallery

Supplementing the collection is one of the most interesting activities of any museum; before an artwork is acquired from a private owner the experts of the Tretyakov Gallery determine whether it is essential for the collection, carefully examine and describe the drawing, and prepare documentation concerning its storage. All the drawings and engravings that were on show at the exhibition "Tretyakov Gallery's New 20th Century Graphic Acquisitions" had gone through this procedure prior to properly becoming exhibits of the Gallery. The exhibition, which opened in April 2003, covered over

9.

10.

200 works from a very wide time-span: beginning from the time of the Russian Revolution of 1917, up until the last years of the 20th century. It included unique graphics by Russia's greatest artists, from collections which started to form already in the 1920–30s. It was then that the prominent scientist and museum enthusiast, A.V. Bakushinsky, insisted on acquiring a number of graphic works that today are the golden core of the collection. It continues to grow, with systematic and profound acquisition work adding 4,000 pieces in the last ten years. Most of them were on view at the temporary exhibition, while only the best will be included in the Tretyakov Gallery's permanent exhibition "Art of the 20th Century".

Elisaveta Efremova

- 8. ЮРИЙ АВВАКУМОВ. Летящий пролетарий. 1989–1994
Б., шелкография. 69,4×49,4
YURIY AVVAKUMOV. The Flying Proletarian. 1989–1994
Silkscreen on paper. 69,4×49,4
- 9. РОСТИСЛАВ БАРТО. Пейзаж с деревом. 1933
Б., масло. 36×28,3
ROSTISLAV BARTO. Landscape with a Tree. 1933
Oil on paper. 36×28,3
- 10. ЛЕВ БРУНИ. Уральский пейзаж. 1920
Б., уголь. 47,7×31,7
LEV BRUNI. Urals Landscape. 1920
Coal on paper. 47,7×31,7