

Самый московский художник

Автопортрет на фоне окна, с видом на Кремль. 1846
Холст, масло
106 × 84,5
ГТГ

Self-Portrait at a Window with a View of the Kremlin. 1846
Oil on canvas
106 by 84.5 cm
State Tretyakov Gallery

Кружевница. 1823
Холст, масло
74,7 × 59,3
ГТГ

The Lace-Maker. 1823
Oil on canvas.
74.7 by 59.3 cm
State Tretyakov Gallery

С 25 мая по 4 сентября 2005 года в залах Третьяковской галереи проходит выставка, посвященная 225-летию Василия Андреевича Тропинина (1780–1857). Творчество художника принадлежит эпохе, ставшей золотым веком русской культуры.

Судьба Тропинина по-своему уникальна. Выходцу из крепостных, ему посчастливилось встретить на своем жизненном пути А.С.Пушкина, Н.М.Карамзина, К.П.Брюллова, Ю.Ф.Самарина. Живописец, не закончивший курса Академии художеств, он снискал славу лучшего портретиста Москвы. Тропинин родился в деревне Карпово Чудовской волости Новгородской губернии, в семье крепостных графа А.С.Миниха*. Из-за отсутствия метрического свидетельства в литературе существует несколько дат рождения художника. Поскольку в русской традиции отмечать именины, а не дни рождения, возраст человека не всегда фиксировался точно. По целому ряду прямых и косвенных свидетельств, 1780 год принят в настоящее время как наиболее достоверный год рождения живописца. В детстве будущий художник в качестве приданого Натальи Миних перешел к графу И.И.Моркову, в доме которого начал заниматься рисованием, копируя лубки. С 1798 по 1804 год он жил в Петербурге, посещал портретный класс С.С.Щукина в Императорской Академии художеств как «посторонний» ученик. Его работа «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке», представленная на академической выставке в 1804 году, удостоилась внимания императрицы Елизаветы Алексеевны и президента

* Однако исследователь С.Р.Долгова на основе изучения архивных документов пришла к выводу, что Тропинин был крепостным жены графа Веры Николаевны, так как после замужества она оставалась единоличной владелицей принадлежавших ей земель, в том числе и деревни Карпово, к которой были приписаны родители будущего художника.

The Quintessential Moscow Artist

A Jubilee Exhibition of Vasily Tropinin at the Tretyakov Gallery

Svetlana Stepanova

An exhibition marking the 225th anniversary of Vasily Tropinin (1780–1857) is running at the Tretyakov Gallery from May 25 to September 4 2005. The artist's creative work belongs to the epoch that is considered the "golden age" of Russian culture.

The artist's life as well as his career were very special in their own way; born a serf, Tropinin was fortunate to meet and to associate with such notable figures as Pushkin, Karamzin, Brulloff and Samarin. Despite the fact that he did not complete courses at the Academy of Arts, Tropinin was regarded as the best portrait painter of his time in Moscow.

Vasily Tropinin was born in the village of Karpovo in the small rural district of Chudov in the Novgorod province into a family of serfs belonging to Count Anton Minich*. Since his birth-certificate is missing, different dates for his birth exist, especially since the Russian tradition was to celebrate the name-day and not that of the birth itself; as a result the age of the individual was not always written down correctly. Currently, direct and indirect sources indicate the year 1780 as the year of his actual birth. As a child, the artist-to-be was given as a part of Natalya Minich's dowry to Count Irakliyi Morkov. It was in the Count's house that Vasily began to paint, making copies of "lubok" (popular prints) pictures.

From 1788 to 1804 Tropinin lived in St. Petersburg, attending at his master's will the portrait class taught by Stepan Shchukin at the Imperial Academy of Arts. In 1804 his work "Boy Grieving for a Dead Bird", exhibited in the annual Academy of Arts exhibition, was noted by the Empress

Elizaveta and by the president of the Academy Count A.S. Stroganoff. But soon afterwards, following the wishes of his owner, he had to move to the Ukrainian estate of the Morkovs, the village of Kukavka in the Podolye province. There, with occasional travelling, the artist lived until the beginning of the 1820s; during those years he painted portraits, landscapes and church motifs, and married Anna Katina, with the subsequent birth of their son, Arseny. Portraits of the members of his immediate family are among the best works of the master. In 1820 a publisher and a collector, P.P. Svinyin, mentioned Tropinin's name for the first time in an article published in the "Otechestvennye Zapiski" ("The Domestic Notes") magazine.

Портрет графини Н.И.Чернышевой. Между 1816 и 1818
Холст, масло
66.8 x 53
ГТГ

Portrait of Countess Natalia Chernyshova. c. 1816 – 1818
Oil on canvas
66.8 by 53 cm
State Tretyakov Gallery

Автопортрет. 1820-е
Холст, масло. 53 x 41,4
ГТГ

Self-Portrait. 1820s
Oil on canvas
53 by 41.1 cm
State Tretyakov Gallery

1823 was a crucial year for the artist: he was finally released from bondage. In the same year he submitted the pictures "Portrait of E.O. Skotnikov", "The Lace-Maker" and "The Old Beggar" to be nominated as a candidate-academician. The following year brought him the title of academician for his "Portrait of K.A. Leberecht", and the rank of the tenth grade according to the Table of Ranks, which made it possible for him to apply for a personal noble rank. Several of his works displayed at the Academy exhibition enjoyed great success with the public. Settling in Moscow, the artist would live there until the end of his life. He managed to depict his time in vivid and colourful images – his models ranged from merchants and officials to Alexander Pushkin and other notable figures of Russian culture.

Vasily Tropinin became a free man in middle age, and the caprices and whims of his owner, Count Morkov, had formed his personality. On the other hand, his position as a "home" painter and Morkov's confidant allowed him to associate with educated people who were the friends and acquaintances of his owner. Good physical and mental health, as well as his own outlook on the world, based on his personal experience, religious beliefs and principles, allowed him to evaluate the circumstances of his own life in a positive way, saving his inner world from the moral torture of disastrous thoughts about social injustice.

The Tretyakov Gallery exhibition brings together works from all periods of his life, starting with the early Ukrainian chamber works and ending with the key late portraits, characterised as they are by a certain magnificence and decorativeness. A born colourist, Tropinin was a true painter, sensitive to the colour characteristics of nature and his models. His artistic temperament revealed itself most strongly in sketches and drawings performed with a lively, "painting-like" stroke. Tropinin's

Портрет А.И.Барышникова. 1829
Холст, масло
244 x 170
ГТГ

Portrait of Andrei Ivanovich Baryshnikov. 1829
Oil on canvas
244 by 170 cm
State Tretyakov Gallery

Академии графа А.С.Строганова. Но вскоре по воле хозяина ему пришлось переехать в имение Морковых – село Кукавку Подольской губернии, на Украине, где художник с перерывами прожил до начала 1820-х годов, писал портреты, пейзажи и занимался церковной живописью. Здесь он женился на Анне Ивановне Катиной и у них родился сын Арсений. Портреты самых близких людей стали одними из лучших произведений мастера. В 1820 году издатель и коллекционер П.П.Свинин впервые упомянул о Тропинине в статье, опубликованной в журнале «Отечественные записки».

1823 год стал переломным в судьбе художника: он получил освобождение от крепостной зависимости, был избран почетным вольным общником Императорской Академии художеств и представил на звание «назначенного» в академики работы «Портрет Е.О.Скотникова», «Кружевница» и «Старик нищий». Это позволило ему в следующем,

1824 году за «Портрет К.А.Леберехта» получить звание академика и чин десятого класса по Табели о рангах, дающий право на личное дворянство. На академической выставке с успехом экспонировался ряд его произведений. Возвратившись в Москву, художник жил и работал здесь до конца своих дней, запечатлев то время в запоминающихся и колоритных образах, среди которых не только портреты А.С.Пушкина и других деятелей русской культуры, но и представителей купечества, чиновного и делового мира.

Личность Тропинина сформировалась в условиях зависимости от барской прихоти его владельца – графа И.И.Моркова. Однако положение домашнего художника и графского поверенного позволяло ему общаться с культурными людьми, входившими в круг знакомых его хозяина. Физическое и духовное здоровье, собственный взгляд на мир, выработанный на основе жизненного опыта и религиозных представлений,

Мальчик с жалежкой. 1823
Холст, масло
60,2 x 45,8
ГТГ

Boy with a Zhaleika. 1823
Oil on canvas
60.2 by 45.8 cm
State Tretyakov Gallery

позволяли ему позитивно оценивать существующее положение дел, ограждая свой внутренний мир от губительных нравственных терзаний из-за социальной несправедливости.

Представленные на выставке работы охватывают все этапы творчества художника – от ранних камерных малоформатных произведений до крупноформатных поздних портретов, тяготеющих к парадности и декоративизму. От природы наделенный даром колориста, он был подлинным живописцем, чутким к цветовым качествам природы. Его художественный темперамент особенно ярко проявился в этюдах и рисунках, выполненных подвижным, «живописным» штрихом. Эстетическая восприимчивость Тропинина позволила ему творчески перенять традиции русского портрета XVIII века и высокую культуру современной эпохи. В «Семейном портрете», исполненном после войны 1812 года в духе романтической приподнятости, запечатлены члены семьи графа И.И.Моркова, пережившие военное лихолетье. Произведения периода наибольшего расцвета живописного мастерства художника (1810–1820-х годов) отличает исключительное богатство приемов и утонченность цветовых соотношений (портреты жены и сына, «Мальчик с жалежкой», «Пряха»). Важными экспонатами выставки являются полотна, принесшие ему широкую известность и высокое академическое звание.

Современники считали Тропинина самым «московским» художником. Сроднившийся с культурно-бытовой атмосферой города, он сумел выразить в своем творчестве мироощущение и дух жизни обитателей Первопрестольной (портреты Булакова, К.Г.Равича, Н.А.Зубовой). Изображение модели в халате стало знаком принадлежности к домашнему, частному миру и вместе с тем эффектным декоративным элемен-

* According to Svetlana R.Dolgova's archive investigations Tropinin was the serf of the Count's wife Vera Nikolaevna, because, after the latter's marriage she remained the sole owner of the land which had belonged to her, including the village of Karpovo where the parents of the future artist were registered.

Портрет
А.В.Тропинина.
Около 1818
Холст, масло
40,4 × 32
ГТГ

Portrait of the Artist's
Son Arseny Tropinin.
C. 1818
Oil on canvas
40.4 by 32 cm
State Tretyakov Gallery

sensitivity to the aesthetic aspect of things allowed him to take in the traditions of Russian portraiture of the 18th century and to blend them with the high cultural standards of his own time in a creative way.

The romantic "Family Portrait", painted after the 1812 war, depicts the family members of Count Morkov who had survived the difficulties of wartime. The works from the most prolific period of the artist's creative life (from the 1810s and the 1820s) are distinguished by an exceptional variety of technique and sophisticated colour correlations (for example, the portraits of his wife and his son, "Boy with a Pipe", "A Spinner"). Some canvases that made him both famous and an Academy member are important exhibits of the exhibition.

His contemporaries believed Tropinin to be the most characteristic Moscow artist of his time. Knowing the life and manners of the city down to the finest details, he managed to express the world outlook and the very spirit of life of Moscow citizens in his creative work (among them the portraits of Bulakov, Ravich and Zubova). Portraying his models in dressing gowns, they became symbols of a domestic, private world and a spectacular decorative element at the same time. Nepotism was a typical trait of Moscow life; everyday life was

domesticated as well. "Not to love and not to respect one's own relatives is considered in Moscow a greater sin than free thinking", Vissarion Belinsky wrote.

The twin portraits of Mikhail Protasyev and Elizaveta Protasyeva show an elderly married couple from the patriarchal and respectable circle of hereditary nobility that formed the core of Moscow society. The exhibition draws together the portraits of the artist's relatives Petr Barash and Lubov Barash from the collections of the Tretyakov Gallery and the State Historical Museum. Portraits of notable individuals of Russian culture, such as the sculptor Ivan Vitaly, the historian Nikolai Karamzin, the poet and slavophile Yuri Samarin, remain valuable as documentary evidence of the epoch. In 1836 the master met the famous Karl Brulloff, whose portrait Tropinin painted as a mark of friendship and trust.

Over time merchants formed a separate group among Tropinin's main clients. The quality of the portraits, the high level of real resemblance between the picture and the "original" and the short time of their execution attracted such sitters. The exhibition includes the portraits of the Kiselev couple from Shuya, as well as the portrait of Yekaterina Karzinkina, from a well-known family of tea merchants. Tropinin's

genre scenes of the 1820s and 1830s, introducing the world of ordinary citizens to the world of art were especially popular, among them "The Guitar Player", "The Lace-Maker" and "The Gold Embroideress". Besides the paintings and graphic works, the exhibition displays archive documents, including the Morkov's coat of arms from the Russian State Archives of Old Acts which is on display for the first time.

Vasily Tropinin was not socially active, but he happened to be involved in the foundation of the Moscow Art Classes (later to become the School of Painting, Sculpture) as an unofficial tutor. For the students, most of whom were of humble origin, Vasily Tropinin was the personification of the possibility to gain freedom and to achieve a position in life due to talent and work. In 1843 Vasily Tropinin was elected an honorary member of the institution. The first version of the "Self-portrait with Brushes and Palette Against a Window Facing the Kremlin", created in 1844, is on display of the exhibition. This key work is the embodiment of the idea of the importance and noble character of the profession of the artist; the master himself and his whole life were a living proof of that idea.

The artist died on May 3 (by the old calendar, May 15) 1857 and was buried in Vagankovskoye cemetery in Moscow.

The exhibition in the Tretyakov Gallery is organised on the initiative of the Museum of Vasily Tropinin and of Moscow artists of his time. Some of the exhibits come from the State Historical Museum, others from the Scientific Research Museum of the Russian Academy of Arts and still others are from the Russian State Archives of Old Acts. Founded in 1971, with the collection donated to the city by the famous collector Felix Vishnevsky as its core, the Tropinin Museum has become a favourite cultural centre in Moscow. For more than 30 years the well-known expert on Russian culture, Galina Kropivnitskaya, was its director. Over that period the collection increased tenfold, a process that continues today. It is no accident that the Tropinin Museum is called the "smaller Tretyakov Gallery". Two exhibits are of special interest: "Portrait of Alexander Ton", who was an elder brother of the well-known architect, and "Portrait of Pavel Tuchkov", the hero of the Patriotic War of 1812, recently presented to the Museum with the assistance of the Moscow Government and the Moscow Council of Culture. Today the Tropinin Museum continues to experience great difficulties: its old building needs major repairs and is closed for technical reasons. The organisers of the exhibition hope to attract public attention not only to the anniversary of the artist, but to the problems of a museum that was – and should remain – one of Moscow's gems.

Exhibition project was realized with support and sponsorship of Galina S. Proskuryakova

том. Семейственность была характерной чертой московского быта. «Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумство», – писал В.Г.Белинский. В парных портретах М.Ф. и Е.П.Протасьевых изображена немолодая супружеская чета, принадлежавшая к патриархальному и почтенному кругу потомственного дворянства, составлявшему фундамент московского общества. На выставке воссоединились портреты Л.А. и П.Р.Барашей (родственников художника) из коллекций Третьяковской галереи и Исторического музея. Ценным документальным свидетельством эпохи остаются портреты деятелей русской культуры: скульптора И.П.Витали, историка Н.М.Карамзина, поэта-славянофила Ю.Ф.Самарина. Памятным событием в судьбе мастера была встреча в 1836 году с прославленным Карлом Брюлловым, чей портрет Тропинин исполнил в знак дружбы и доверия.

Со временем основными заказчиками Тропинина стали купцы, которых привлекала добротность, быстрота исполнения и высокий уровень достоверности, примером чему служат портреты четы Киселевых из Шуи, а также Е.И.Карзинкиной, представительницы известной фамилии чаеоторговцев. Особой популярностью пользовались жанрово-портретные картины Тропинина 1820–1830-х годов, отразившие новый для искусства мир простых горожан: «Гитарист», «Кружевница», «Золотошвейка». Помимо живописных и графических работ на выставке представлены архивные документы, в том числе впервые экспонируется герб графов Морковых из РГАДА.

Тропинин не был активным участником общественной жизни, но оказался причастным к зарождению Художественного класса (позже – Московское училище живописи и ваяния), неофициально посещая учебные занятия в качестве наставника. Для учеников, в большинстве своем принадлежавших к низшим сословиям, судьба самого Тропинина олицетворяла возможность обретения свободы и «выхода в люди» благодаря труду и таланту. В 1843 году Тропинина избрали почетным членом Московского художественного общества за содействие Художественному классу. В экспозиции представлен первый вариант «Автопортрета с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль» (Музей В.А.Тропинина), созданный в 1844 году. В программном полотне зримо воплотилась идея о значимости и благородстве ремесла живописца, идея, которую мастер доказал всей своей жизнью.

Художник скончался 3 (15) мая 1857 года в Москве. Сохранилась его могила на Ваганьковском кладбище.

Гитарист. 1832
Холст, масло
83,8 × 65,6
ГТГ

The Guitar Player.
1832
Oil on canvas
83.3 by 65.6 cm
State Tretyakov Gallery

Инициатива организации выставки в ГТГ принадлежит Музею В.А.Тропинина и московских художников его времени. Ряд экспонатов предоставлен Государственным Историческим музеем, Научно-исследовательским музеем Российской академии художеств, Российским государственным архивом древних актов (РГАДА). Созданный в 1971 году на основе коллекции, подаренной городу известным собирателем Ф.Е.Вишневым, Музей В.А.Тропинина стал одним из любимых очагов культуры в Москве. Около тридцати лет его возглавляла известная исследовательница русского искусства, заслуженный деятель культуры Г.Д.Кропивницкая. За это время фонды Музея В.А.Тропинина увеличились в десять раз, пополняется собрание и в наши дни. Не случайно его называют

«малой Третьяковкой». Особый интерес на выставке представляют недавно подаренные музею при содействии Правительства Москвы и Комитета по культуре Москвы портрет А.А.Тона, старшего брата известного архитектора, и портрет П.А.Тучкова, героя Отечественной войны 1812 года. В настоящее время Музей В.А.Тропинина переживает большие трудности: старое здание нуждается в капитальном ремонте и закрыто по техническим причинам. Поэтому организаторы выставки надеются, благодаря празднованию юбилея художника, привлечь внимание к проблемам замечательного музея, который был и должен оставаться жемужиной Москвы.

Выставка организована при финансовой поддержке Галины Сергеевны Проскуряковой