

Из России:

французские и российские шедевры живописи 1870–1925 годов из коллекций музеев Босквы и ианкт-йетербурга
26 января – 18 апреля 2008

В январе 2008 года под эгидой Королевской академии искусств в Лондоне открылась знаковая выставка, на которой представлено более 120 произведений из коллекций четырех ведущих музеев России – Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея.

Главным куратором проекта назначен директор Королевской академии искусств по выставочной деятельности сэр Норман Розенталь. Ему помогли Энн Дюма – куратор выставок Королевской академии искусств и Маттиас Виссер – сотрудник дюссельдорфского музея Кунст Палас, оказавшего организационную поддержку. Инициатором и спонсором мероприятия выступил немецкий концерн E.ON.

Уникальность данной экспозиции заключается в том, что она отражает взаимное влияние французской и русской школ в период социальных потрясений и революций и является подлинным свидетельством вклада русских мастеров в развитие современного искусства. Более того, это дань уважения российским коллекционерам-меченатам, чьи произведения, перешедшие в свое время в московские и петербург-

ские музеи, не только демонстрируют их личные вкусы и пристрастия, но и подтверждают приверженность прежних владельцев новым идеям.

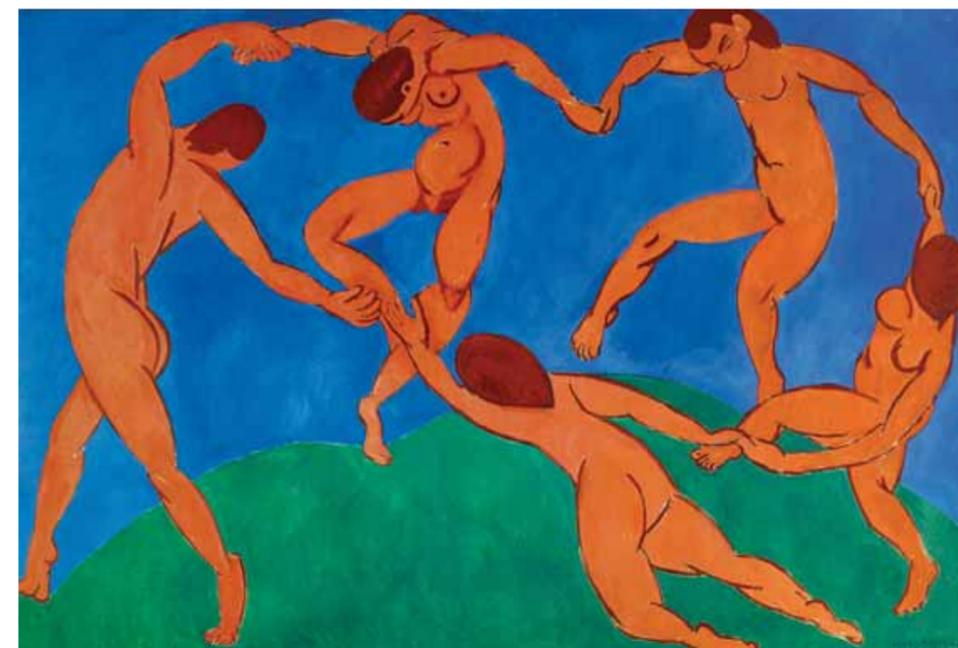
«Королевской академии искусств, – заявил сэр Норман Розенталь, – выпала честь представлять эту необычную выставку, многие экспонаты которой никогда ранее не демонстрировались в Великобритании. Для нас как организаторов это – уникальная возможность рассказать об истории развития российской школы живописи в период с 1870-го по 1925 год, кульминацией которой стал расцвет русского авангарда. Среди экспонатов выставки – выдающиеся произведения искусства, некогда принадлежавшие известным русским коллекционерам Сергею Шукину и Ивану Морозову. Особенно мы гордимся тем, что сможем впервые показать британской публике «Танец» – знаменитое полотно Анри Матисса из собрания петербургского Эрмитажа».

Выставка состоит из четырех разделов. Первый включает в себя работы передвижников – художников-реалистов демократического направления, в творчестве которых основное внимание уделялось изображению окружающей действительности – русским пейзажам, сценам народного быта и общественной жизни, а также национальной истории. Работы Ильи Репина, Ивана Крамского, Исаака Левитана, Валентина Серова, Михаила Нестерова и других художников экспонируются вместе с полотнами французских мастеров барбизонской школы – Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Жана-Франсуа Милле – и салона – Жюль-Бастьена-Лепаж, Альбера Беснара.

Второй раздел выставки не только предлагает вниманию британской публики шедевры из двух поразительных по качеству собраний московских коммерсантов-мануфактурщиков Ивана Морозова и Сергея Шукина, которых можно бесспорно считать одними из

самых талантливых и смелых коллекционеров начала прошлого века. Они отправлялись в Париж на поиски работ импрессионистов и постимпрессионистов и скупали произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и Пикассо. Шукин стал покровителем и серьезным собирателем произведений Матисса – в частности, «Танец» был заказан художнику как часть очень смелой композиции, призванной украсить центральную лестницу в московском особняке коллекционера. Вполне возможно, что это полотно станет подлинной сенсацией выставки.

Третий раздел экспозиции посвящен деятельности Сергея Дягилева, прославленного русского антрепренера и организатора выставок, возглавившего движение «Мир искусства». Дягилев не только активно способствовал популяризации французского искусства в России, но и вывозил работы русских художников в Европу, особенно в Париж. В этом же разделе представлены работы Василия Кандинского. Начиная осваивать искусство абстракции, Кандинский заимствовал сюжеты для своих работ из русских сказок, смело расцветив их яркими красками в фовистской манере. В полотнах Марка Шагала, отличающихся высоко индивидуальной, поэтической интерпретацией русско-еврейского фольклора, аналогичным образом используются элементы французского кубизма. Данный раздел также включает работы Александра Бенуа, Льва Бакста, Бориса Кустодиева, Николая Рериха, Александра Головина и Валентина Серова. Кроме того,

здесь размещена прекрасная коллекция портретов выдающихся деятелей русской культуры, в том числе Всеволода Мейерхольда, Федора Шаляпина, Анны Ахматовой.

Взаимное влияние русского и французского искусства в начале XX столетия было особенно плодотворным. В захватывающем калейдоскопе сменяющихся друг друга художественных стилей и направлений заключительного раздела выставки представлены работы Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. В своем творчестве они сочетали элементы французского постимпрессионизма, присущие произведениям Сезанна и Гогена, и жизнерадостного неопрIMITИВИЗМА, характерного для русского лубка. Смелая интерпретация кубизма и итальянского футуризма воплотилась в великолепных произведениях кубофутуристов Жана (Ивана) Пуни, Павла Филонова и группы художниц-экспериментаторов – Ольги Розановой, Любови Поповой, Александры Экстер. В этом же разделе выставки посетители познакомятся с революционными трехмерными конструкциями Владимира Татлина, предвосхитившими развитие конструктивизма, и увидят знаменитый триптих Казимира Малевича «Черный квадрат. Черный круг. Черный крест», отвергающий все формы традиционной живописи и признанный эталоном супрематизма – одной из наиболее радикальных форм абстракционизма.

Редакция журнала «Третьяковская галерея» выражает свою искреннюю признательность Королевской академии искусств в Лондоне за содействие в подготовке этой публикации.

Пабло Пикассо
Дриада. 1908
Холст, масло
185×108
гэ

Pablo PICASSO
Dryad. 1908
Oil on canvas
185 by 108 cm
Hermitage Museum

Анри Матисс
Танец. 1910
Холст, масло
260×391
гэ

Henri MATISSE
The Dance. 1910
Oil on canvas
260 by 391 cm
Hermitage Museum

Н.С.Гончарова
Курильщик. 1911
Холст, масло. 100×81
ГТГ

Natalia
GONCHAROVA
A Smoking Man. 1911
Oil on canvas
100 by 81 cm
State Tretyakov Gallery

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

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

From Russia:

FRENCH AND RUSSIAN MASTER PAINTINGS 1870–1925 FROM MOSCOW AND ST. PETERSBURG

26 January – 18 April 2008

In January 2008, the Royal Academy of Arts staged a landmark exhibition presenting modern masterpieces drawn from Russia's principal collections: the State Pushkin Museum of Fine Arts and the State Tretyakov Museum in Moscow, and the State Hermitage Museum and the State Russian Museum in St. Petersburg.

Over 120 paintings by Russian and French artists working between 1870 and 1925 are displayed together for the first time ever in the United Kingdom in an exhibition which surveys the main directions of modern art from Realism and Impressionism to Non-Objective

painting. Works include paintings by Renoir, Cézanne, Van Gogh, Gauguin and Matisse together with those by Kandinsky, Tatlin and Malevich.

This exhibition is a unique opportunity to explore the fascinating exchange that existed between French and Russian

art during a crucial period that was witness to upheaval and revolution. It is a testimony to the glorious history of Russian collecting and Russia's influence on the development of modern art. The groundbreaking yet individual tastes of collectors Pavel Tretyakov, Sergei Shchukin and Ivan Morozov will be illustrated in the collections they bequeathed to Moscow and St. Petersburg.

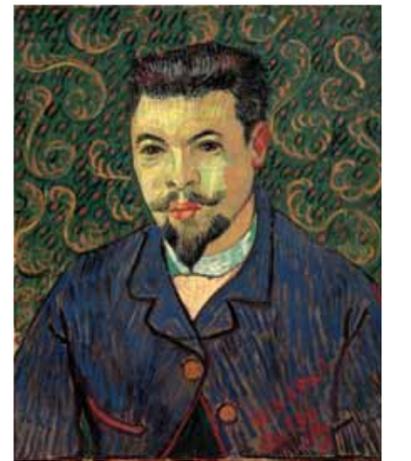
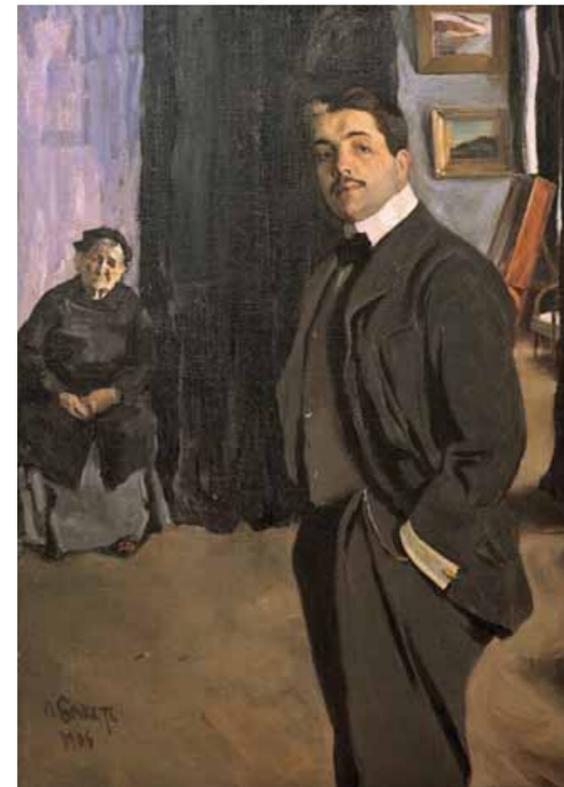
Sir Norman Rosenthal, Exhibitions Secretary of the Royal Academy of Arts and lead curator of this exhibition said: "The Royal Academy of Arts is very proud to present this extraordinary exhibition which contains many paintings which have never before been seen in Britain.

"We are thrilled to be showing throughout this exhibition, the journey that art took in Russia from around 1865 to 1925, the culmination of which was the flowering of the Russian avant-garde. On the way the visitor will experience many outstanding masterpieces that belonged to the legendary Moscow collectors, Sergei Shchukin and Ivan Morozov.

"Most especially the Royal Academy of Arts is proud to present for the first time to a British audience, 'The Dance', the celebrated painting by Henri Matisse that now belongs to the State Hermitage Museum in St. Petersburg."

The exhibition is structured around four main themes starting with a presentation of works by the Russian realists, namely the "Wanderers", an important group of Russian artists who broke away from the St. Petersburg Academy and focused on Russian landscape, contemporary social issues, scenes from traditional peasant life and Russian history. Works by Ilya Repin, Ivan Kramskoy, Isaak Levitan, Valentin Serov and Mikhail Nesterov and others are shown with paintings by French artists of the Barbizon school such as Théodore Rousseau, Charles Daubigny and Jean-François Millet as well as the Salon painters Jules Bastien-Lepage and Albert Besnard.

The second section of the exhibition displays not only masterpieces from the two great Moscow collections, those of Ivan Morozov and Sergei Shchukin, but also demonstrate their differing points of emphasis. These two Moscow textile merchants were, without doubt, the most brilliant and daring Russian collectors of their day. They scoured Paris for paintings by the Impressionists and Post-Impressionists and accumulated works by Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Matisse

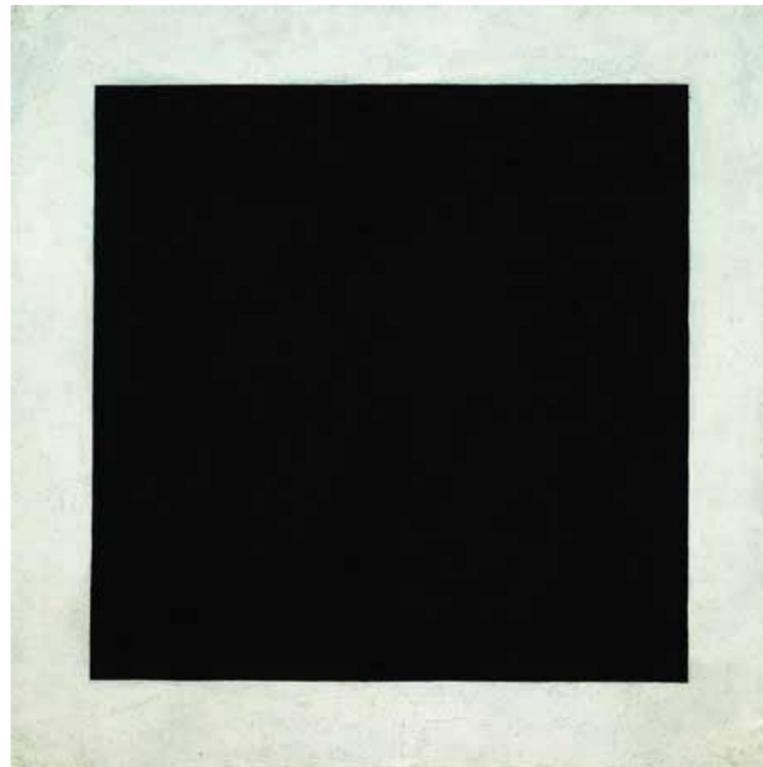
Винсент Ван Гог
Портрет доктора
Феликса Рея. 1889
Холст, масло
64×53 см
ГМИИ им. А.С.Пушкина

Vincent VAN GOGH
Portrait of Dr Felix Rey
1889
Oil on canvas
64 by 53 cm
Pushkin Museum of Fine Arts

The Editorial Board of the Tretyakov Gallery Magazine express their sincere gratitude to the Royal Academy of Arts, London for co-operation in the preparation of this article.

К.С.Малевич
Черный квадрат
Около 1923
Холст, масло
106×106
ГРМ

Kazimir MALEVICH
Black Square
С. 1923
Oil on canvas
106 by 106 cm
Russian Museum

and Picasso. Shchukin became Matisse's greatest patron, commissioning the celebrated "The Dance" as part of an astonishingly bold scheme to decorate the grand staircase of his Moscow mansion. "The Dance" is perhaps the most sensational highlight of the exhibition and shown here in Gallery III.

The third section of the exhibition is devoted to the famous theatrical impresario and exhibition-maker Sergei Diaghilev, who was at the forefront of the World of Art movement. He played a vital role not only in presenting modern French art in Russia but also in taking Russian art to the West, particularly in Paris. Vasily Kandinsky drew on the imagery of Russian fairy tales and combined it with Fauvist colour as a starting point for his daring steps towards abstraction, and Marc Chagall adapted elements of French Cubism to his highly individual and poetic distillation of Russian-Jewish folklore. Artists presented in this section of the exhibition also include Alexander Benois and Leon Bakst, Boris Kustodiev, Nicholas Roerich, Alexander Golovin and Valentin Serov as well as a selection of impressive portraits of great figures of Russian cultural life such as Vsevolod Meyerhold, Feodor Chaliapin and Anna Akhmatova.

Cross-currents between Russian and French art were particularly fertile in the early 20th century. The final section of the exhibition encompasses the exhilarating kaleidoscope of rapidly succeeding artistic developments. Mikahail Larionov and

Л.С.Бакст
Портрет Сергея
Дягилева с няней. 1906
Холст, масло
161×116
ГРМ

Léon BAKST
Portrait of Sergei
Diaghilev with
His Nanny. 1906
Oil on canvas
161 by 116 cm
Russian Museum

Поль Гоген
Vairaumati Tei Oa
(Ее зовут
Вайраумати). 1892
Холст, масло
91×68
ГМИИ им.Пушкина

Paul GAUGUIN
Vairaumati Tei Oa
(Her Name is
Vairaumati). 1892
Oil on canvas
91 by 68 cm
Pushkin Museum of Fine Arts

