

Галина Андреева

Музеи России поздравляют

Выставка шедевров отечественного искусства из собраний музеев России

Одно из главных событий празднования 150-летия Третьяковской галереи – открытие 24 мая впечатляющей выставки шедевров русского искусства XIV – первой половины XX века из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и российских регионов «Музеи России поздравляют Третьяковскую галерею», которая является щедрым подношением, роскошным подарком многолетних партнеров, близких друзей и соратников к юбилею. Выставочный проект осуществлен при финансовой поддержке компании «Северсталь-групп» и Анатолия Новикова.

Идея выставки возникла благодаря успеху и неослабевающему общественному интересу к проекту «Золотая карта России», инициированному и реализуемому Третьяковской галереей с 1999 года. В 2004 году он был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Члены авторского коллектива при содействии Фонда поддержки российских музеев «Сокровища Отечества» разрабатывали различные варианты экспозиции, призванной показать развитие русского искусства в системе двух координат: по мощной вертикали – хронологически и по широкой горизонтали – представляя географическую протяженность музейной сети России, которая вмещает и олицетворяет важнейшую составляющую понятия национального культурного достояния страны. Таким образом, замысел панорамного показа отечественного искусства в выставочном формате обсуждался в стенах Галереи задолго до осуществления экспортного варианта – «блокбастера» «РОССИЯ!» в музеях Гуггенхайма в Нью-Йорке и Бильбао. «Золотая карта России», по сути, была воспринята и оценена музейным сообществом России, публикой и государством как важный национальный проект в области культуры, заслуживающий поддержки и продолжения. Этим объясняется живой отклик наших партнеров и фигурантов проекта на предложение принять участие в масштабной юбилейной выставке и предоставить лучшие, знаковые

Святитель Николай Чудотворец
Конец XIV – начало XV века
Оборот выносной (запрестольной) двусторонней иконы «Богоматерь Петровская» первой половины XVI века
Дерево, темпера
46,5×39
Череповецкое музейное объединение

St Nicholas the Miracle-Worker
Late 14th – early 15th century
Reverse of the double-sided portable altarpiece icon "Petrovskaya Mother of God".
First half of the 16th century
Tempera on wood
46.5 by 39 cm
Cherepovets Museum Amalgamation

произведения из своих собраний для экспонирования в Третьяковской галерее в год ее 150-летия.

Безусловно, юбилей – это прежде всего праздник. Первоначальный, более сложный и масштабный по содержанию концепции замысел выставки адаптирован к жанру эффектных и нарядных юбилейных акций.

Экспозиция, которую составляют свыше ста произведений отечественного искусства XIV – первой половины XX века из собраний тридцати музеев России, построена по хронологическому принципу. В аннотациях содержится интересная информация о каждом произведении. Экспликации посвящены краткой истории музеев-участников, их связям с Третьяковской галереей. Специально отмечены произведения, приобретенные Павлом Михайловичем Третьяковым и(или) впоследствии переданные из Государственной Третьяковской галереи в собрания региональных музеев, в их числе работы Д.Левитского, Сильв. Щедрина, Ф.Моллера, В.Перова, И.Левитана и др.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
1510–1520-е
Дерево, темпера
108×87
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

The Origin of the True Tree of the Life-Giving Cross of the Lord
1510–1520s
Tempera on wood
108 by 87 cm
Vladimir-Suzdal State Historical Architecture and Art Museum-Reserve

Христос в темнице
Конец XVIII века
Дерево, темпера
132х 55х57
Пермская государственная художественная галерея

Christ in Prison
Late 18th century
Tempera on wood
132 by 55 by 57 cm
Perm State Art Gallery

го ностальгическим «ароматом» эпохи сентиментализма.

Безусловное открытие выставки – пейзаж любимого ученика Венецианова Григория Сороки «Вид на усадьбу Островки с Большого острова» (1846). Произведение описано Н.К.Милюковым (опубликовано в журнале «Старые годы» в 1916), у деда которого художник был в крепостных. После революции следы картины затерялись, на момент проведения выставки произведений Григория Сороки в 1975 году местонахождение ее оставалось неизвестно. Не удалось прояснить ее судьбу и автору фундаментального исследования «Художники школы Венецианова» (издано в 1982) Т.В.Алексеевой. Только в 1998 году пейзаж был обнаружен в частном собрании в Твери. Экспертиза Третьяковской галереи подтвердила авторство Сороки, и картина была приобретена в коллекцию Тверской областной картинной галереи. Работа поступила в плачевном состоянии, сложная реставрация длилась несколько лет.

«Великолепный Карл» – так величали Карла Брюллова за блеск и мощь таланта. Автор знаменитого исторического полотна «Последний день Помпеи» и блестящий портретист, он менее

известен своими произведениями на восточные мотивы и работами, которые иллюстрируют литературные произведения. Под влиянием популярной баллады Василия Жуковского «Светлана» Брюллов написал картину «Гадающая Светлана» (1836, Нижегородский государственный художественный музей). Гадание с зеркалами считалось в России самым мистическим из всех видов святочных гаданий. Художника привлекла и атмосфера древнего народного обряда, и типичная для эпохи романтизма тема «провидения» человеческой судьбы. Эта работа стала одним из немногих жанровых произведений Брюллова на национальную тему. Примечательно, что это полотно создано художником вскоре после приезда из Италии, во время недолгого пребывания в Москве.

В типаже персонажа и колорите картины угадываются характерные черты произведений В.Тропинина, творчество которого Брюллов высоко ценил. Обращение к поэзии Жуковского не было единичным. Картина «Пери и ангел» (1839–1843, Волгоградский областной музей изобразительных искусств) написана Брюлловым на сюжет одноименного поэтического перевода Жуковского. Художник изо-

Ф.С.РОКОТОВ
Портрет графа
И.А.Остермана Вторая
половина 1760-х
Холст, масло. 60×48
Тамбовская областная
картинная галерея

Fyodor ROKOTOV
Portrait of Count
I.A.Osterman
Second half of the
1760s
Oil on canvas
60 by 48 cm
Tambov Regional Art Gallery

И.Я.ВИШНЯКОВ
Портрет
К.И.Тишинной. 1755
Холст, масло
100,2×82
Рыбинский государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-
заповедник

Ivan VISHNYAKOV
Portrait of K.I. Tishinina
1755
Oil on canvas
100.2 by 82 cm
Rybinsk State Historical
Architecture and Art
Museum-Reserve

В разделе Древнерусского искусства показаны уникальные памятники. Выносная икона из Череповецкого музейного объединения «Богоматерь Петровская» (первая половина XVI века) на обороте имеет изображение святого Николая конца XIV – начала XV века. Список с главной святыни земли Русской – иконы «Богоматерь Владимирская» XII века, ныне находящейся в Третьяковской галерее, исполнен Андреем Рублевым в начале XV века (собрание Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). Знаменита во всем мире пермская деревянная скульптура, прекрасные образцы Северных писем были возвращены после войны из Финляндии, отреставрированы и введены в научный оборот сотрудниками Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Интересны подписные иконы, которые в последнее время стали объектом внимательного изучения специалистов.

Живопись XVIII – первой половины XIX века представлена именами признанных мастеров, но не хрестоматийными, а неожиданными произведениями. «Дети с барашком» Владимира Боровиковского (Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П.Пожалостина) – редкий пример группового портрета – жанра в пейзаже, красив по колориту и эмоционально необыкновенно привлекателен исходящим от не-

К.П.БРЮЛЛОВ
Пери и ангел
1839–1843
Холст, масло
123×141,5
Волгоградский музей
изобразительных искусств

Karl BRYULLOV
Peri and Angel
1839–1843
Oil on canvas
123 by 141.5 cm
Volgograd Regional Museum
of Fine Arts

бразил на фоне яркого восточного пейзажа странствующего разбойника в колоритных одеждах, который, припадая к живительному источнику, предаётся раскаянию: «И он заплакал... он во прах / Пред Богом пал в своих слезах». Крылатая Пери осеняет его легким прикосновением, знаменующим сострадание и прощение.

Искусство второй половины XIX века справедливо и неразрывно связано в нашем сознании с именем Павла Михайловича Третьякова, с сердцем и душой классической части собрания Третьяковской галереи. Для выставки подбирались произведения любимых и ценных Третьяковым художников – Василия Перова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Валентина Серова и других. Портрет писателя А.Ф.Писемского (1869) кисти Перова был приобретен знаменитым собирателем лично, после смерти литератора. В советское время, в 1930 году, работа передана в собрание нынешнего Ивановского объединения художественных музеев. «Портрет неизвестной» (1881, Курская государственная картинная галерея им. А.А.Дейнеки) исполнен Крамским в период его рефлексии на академическую салонную живопись, пользовавшуюся огромной популярностью у публики. Шедевр Репина «Нищая (Девочка рыбачка)» (1874, Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева) по соединению технических качеств и идеологической корректности можно считать знаковой и безупречной работой лидера движения зрелого передвижничества. Живо-

Д.Г.ЛЕВИЦКИЙ
Портрет Доротеи
Шмидт. Начало 1780-х
Холст, масло. 66,5×50,5
Нижегородский
государственный
художественный музей

Dmitry LEVITSKY
Portrait of Dorothea
Schmidt. Early 1780s
Oil on canvas
66.5 by 50.5 cm
Nizhny Novgorod State Art
Museum

писная культура по-европейски самознательна, тема не легкомысленна, но и не дидактична, важное проявление национальной художественной традиции – богатство эмоциональной окраски и чуткость в передаче настроения персонажа. Эти характеристики применимы к экспонируемым пейзажам Левитана – «На озере» (1893, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева) и «Лилии. Ненюфары» (1895, Астраханская государственная картинная галерея).

Г.В.СОРОКА
Вид на усадьбу
Островки с Большого
острова. 1846
Холст, масло. 72,4×97,5
Тверская областная
картинная галерея

Grigory SOROKA
A View of the Ostrovki
Estate from the Great
Island. 1846
Oil on canvas
72.4 by 97.5 cm
Tver Regional Art Gallery

рея им. Б.М.Кустодиева). Оба произведения находились в 1920-е годы в собрании Третьяковской галереи. «Портрет С.М.Драгомировой» (1889, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан) Серова отличает «не по-серовски пышущая здоровьем» живопись. История создания портрета многое объясняет. С Софьей Драгомировой Серов познакомился в мастерской Репина, о чем она писала И.Э.Грабарю: «Помню, что, приехав однажды в октябре 1889 г. на сеанс к Репину ... я застала там неизвестного господина, с которым меня познакомил Репин. Побродив вокруг меня и посмотрев на меня исподлобья, он сказал что-то Репину. Последний обратился ко мне и попросил разрешения Серову тоже писать с меня портрет. Он работал над ним все время, пока оставался в Петербурге. ... Валентин Александрович уехал в Москву, не докончив моего портрета, и, передавая его мне, Репин сделал несколько мазков на костюме и аксессуарах, не трогая лица. Думаю их легко узнать, но, насколько помню, им была дописана только рубаха». Репин подарил портрет, оставленный в его мастерской, самой модели, о чем сообщил Серову в

З.Е.СЕРЕБРЯКОВА
На кухне. Портрет
Кати. 1924
Холст, масло. 79×61,9
Нижегородский музей
изобразительных искусств

Zinaida SEREBRYAKOVA
In the Kitchen. Portrait
of Katy. 1924
Oil on canvas
79 by 61.9 cm
Nizhny Tagil Museum of Fine
Arts

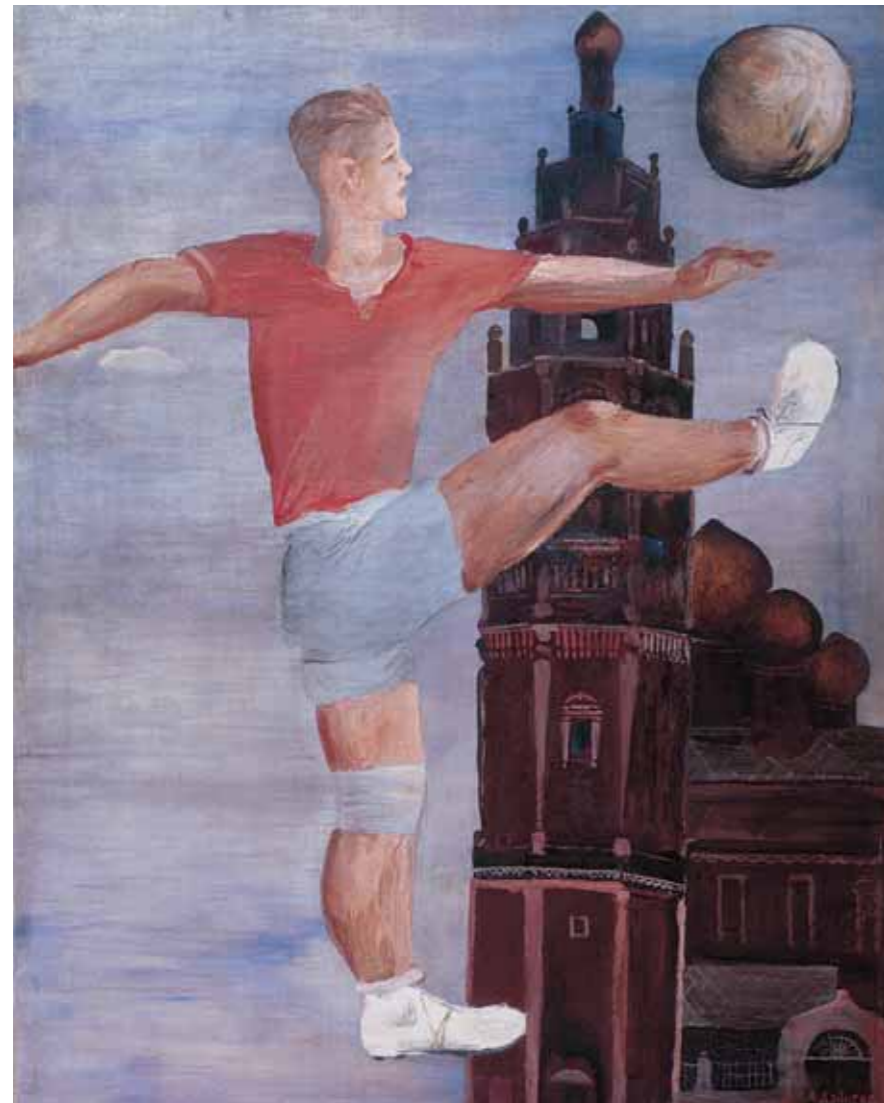
письме от 16 января 1890 года: «Твой этюд я подарил им, так как мне показалось, что ты этого желал в глубине души. Только ты извини, Антон, я немножко рукав на локте, грудь и правый рукав и руку правую (левая прекрасна была) потрогал, в том же роде как было – не испортил. Они очень довольны...»

Период первой половины XX века обозначен на выставке, безусловно, «пунктирно», но почти каждая работа подобна всполоху, напоминая о направлениях, группировках и ярких индивидуальностях в искусстве тех лет. Картина Бориса Кустодиева «В провинции. Гулянье» (1910, в 1929 подарена вдовой художника в ныне Костромской государственной историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) отобрана для экспозиции по ряду причин. При жизни автора она имела большой успех у публики, демонстрировалась на выставке Союза русских художников, а также за ру-

А.А.ДЕЙНЕКА
Футболист. 1932
Холст, масло
116,5×91,5
Курская государственная
картинная галерея имени
А.А. Дейнеки

Alexander DEINEKA
Footballer. 1932
Oil on canvas
116.5 by 91.5 cm
Kursk State Art Gallery named
after A.A. Deineka

бежом – в Риме в 1911 году. Тем не менее эту работу обошли своим вниманием организаторы монографических выставок Кустодиева 2004 года в Санкт-Петербурге и Москве. Происхождение картины из Костромы, города, где находилась знаменитая льняная мануфактура, деятельность которой составляла основной капитал семьи Третьяковых, явилось дополнительным аргументом в пользу запроса о ее предоставлении на выставку.

В региональных собраниях хранятся великолепные образцы творчества мастеров художественных объединений «Голубой розы» и «Бубнового валета». Сказочно роскошна и чувственна «Шахерезада» Петра Кончаловского (1917, Тульский музей изобразительных искусств). Художественный музей в Саратове обладает первоклассными произведениями уроженца этого волжского города Виктора Борисова-Мусатова.

Музеи живописной культуры – феномен, порожденный эпохой отечественного авангарда. Творения его представителей из расформированных в конце 1920-х годов Музеев живописной культуры долгие десятилетия «отлеживались» в фондах центральных и региональных музеев. Их возвращение, периодический показ и «фрагментарная» демонстрация в едином выставочном пространстве – укор специалистам и напоминание об актуальности и незавершенности темы.

Самарский областной художественный музей и Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.Коваленко, хорошо известные своими собраниями искусства авангарда, представили произведения классиков – Казимира Малевича, Любови Поповой, Александры Экстер, и их менее известных современников, сегодня практически причисленных к той же когорте, – Михаила Менькова, Алексея Моргунова (сына прославленного пейзажиста Алексея Саврасова), Константина Медунецкого.

Нам показалось, что уместным и комфортным для восприятия зрителей завершением парадной юбилейной выставки станет демонстрация витальных по своей энергетике произведений Александра Дейнеки. Оптимистическое творчество Дейнеки (представлено произведениями из собрания Курской государственной картинной галереи, носящей имя художника) проникнуто здоровым культом гармонич-

К.С.МАЛЕВИЧ
Жизнь в большой
гостинице. 1913–1914
Холст, масло. 108×71
Самарский областной
художественный музей

Kasimir MALEVICH
Life in a Big Hotel
1913–1914
Oil on canvas
108 by 71 cm
Samara Regional Art Museum

ной личности. Эта система ценностей, ориентированная на человека, свойственна «ренессансному» типу мышления и характерна для многих мастеров ОСТА, творивших в эпоху больших перемен и великих надежд.

Самостоятельную часть проекта «Музеи России поздравляют Третьяковскую галерею» составляют произведения классического русского искусства и мастеров «россиики» из крупнейших музеев Санкт-Петербурга и Москвы, которые будут размещены в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Посетители Галереи увидят шедевры мирового уровня кисти Д.Левитского («Портрет Е.И.Нелидовой», 1773), К.Брюллова («Портрет кн. Е.П.Салтыковой», около 1841), И.Репина («Запорожцы», 1880–1891), В.Серова («Портрет кн. О.К.Орловой»,

1911) из собрания Государственного Русского музея. Редкие образцы живописи петровского времени из собрания Государственного Эрмитажа (Жан Марк Наттье. «Портрет Екатерины I», 1717; Луи Каравак. «Портрет цесаревны Елизаветы Петровны», конец 1720-х) и частного собрания Голицыных в Москве – парные портреты князя И.А.Голицына и его супруги княгини А.П.Голицыной (1728) работы одного из первых петровских пенсионеров живописца Андрея Матвеева.

Несмотря на многие технические сложности в процессе подготовки и реализации проекта, организаторы приняли все меры, чтобы сделать его зрелищным и репрезентативным. Мы надеемся, что выставка доставит удовлетворение профессионалам, удовольствие и радость нашим гостям.

Galina Andreeva

Russian Museums Congratulate the Tretyakov Gallery on its 150th Anniversary

**Masterpieces of the 14th through to 20th centuries from the Russian art collections of Moscow, St. Petersburg and regional museums of Russia
May-August 2006**

A major event marking the 150th anniversary of the Tretyakov Gallery which opens in the gallery on 24 May 2006, the exhibition "Russian Museums Congratulate the Tretyakov Gallery on its 150th Anniversary" collects works from the gallery's long-term partners and friends. Co-sponsorship of the project was provided by the Severstal Group and Anatoly Novikov.

Л.С.ПОПОВА ▶
Живописная
архитектоника
1917 (?)
Холст, масло. 107×88
Краснодарский краевой
художественный музей
имени Ф.А. Коваленко

Lyubov POPOVA ▶
Painted Architectonics
1917 (?)
Oil on canvas
107 by 88 cm
Krasnodar Territory Art
Museum named after
F.A. Kovalenko

The idea of the exhibition came about as a result of the acclaimed predecessor project "Russia's Golden Map" that has been running in the venues of the Tretyakov Gallery since 1999; for many years every exhibition in the project has enjoyed continuing success with the general public. In 2004 "Russia's Golden Map" was awarded a State Prize of the Russian Federation in the field of literature and art. The curators of the project, supported by the foundation "Treasures of the Homeland" that encourages the activities of Russian museums, have worked out various versions of the jubilee exhibition meant to demonstrate Russian art from a two-way frame of reference: both "vertically", presenting works of art chronologically from early times through to the present day, and "horizontally", showing the nation-wide network of Russian museums from North to South, and East to West, which actually imply the idea of a national cultural heritage. A panoramic exhibition of national art in the gallery was under discussion long before the launch of its variant "for export", the blockbuster "Russia!" show at the Guggenheim Museum in New York and now in Bilbao. The "Golden Map" project has been appreciated by Russia's museum community, as well as by the general public and the Russian government, as an important cultural initiative that deserves promotion and continuation. That explains the ready response of our sponsor partners and would-be participants to our proposal to take part in a large-scale show dedicated to the 150th anniversary of the Tretyakov Gallery by lending the best works from their collections for display in Moscow.

The exhibition is made up of more than 100 works of Russian art from the 14th to the first part of the 20th centuries, lent by 30 Russian museums and arranged chronologically. The explanatory texts contain interesting stories about each work. The information about the participating museums outlines their own histories, as well as the history of their

В.В.КАНДИНСКИЙ
Композиция. 1916
Холст, масло
66,5×59,5
Тюменский областной музей
изобразительных искусств

Vasily KANDINSKY
Composition. 1916
Oil on canvas
66.5 by 59.5 cm
Tyumen Regional Museum
of Fine Arts

ties and relations with the Tretyakov Gallery. Special attention is given to paintings that were acquired by Pavel Tretyakov himself, and later transferred from the Tretyakov Gallery to regional museums. The list of such works includes paintings by Dmitry Levitsky, Sylvester Shchedrin, Fyodor Moeller, Vasily Perov, Isaak Levitan and many others.

Early Russian art is represented by unique icons. The processional icon "The Petrovskaya Mother of God" (first part of the 16th century) from the Cherepovets Museum Association has on its reverse side an image of St. Nicholas dating from the late 14th-early 15th century. Also on display is the copy of the most venerated Russian icon "Our Lady of Vladimir" (12th century, currently in the collection of the Tretyakov Gallery), painted by Andrei Rublev in the early 15th century and today a gem of the Vladimir-Suzdal Museum-Reserve. Viewers will appreci-

В.Д.ПОЛЕНОВ
Голова молодого
еврея. 1884
Холст, масло
14,8x14,8
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Якутск

Vasily POLENOV
Head of a Young Jew
1884
Oil on canvas
14.8 by 14.8 cm
National Museum of Fine Arts of the Sakha Republic (Yakutia), Yakutsk

ate the world-famous wooden sculptures of Perm and the beautiful examples of Northern Russian icon-painting that were returned to Russia by Finland after World War II. After restoration in the Museum of Fine Arts of the Republic of Karelia they became the subject of scientific research alongside some rare signed icons.

Russian paintings of the 18th and first part of the 19th centuries are represented by well-known artists, though reveal new information. "Children with a Sheep" by Vladimir Borovikovsky (Ryazan Museum of Fine Arts named after I.P. Pozhalostin) features a rare example of a group portrait – a genre scene against a landscape, with a beautiful palette and lively emotional atmosphere.

The landscape "View of the Ostrovki Estate from the Great Island" (1846) by Grigory Soroka, Venetsianov's major disciple, is a real discovery. Mention of the painting first appeared in the "Staryie Gody" (Old Years) magazine in 1916, as belonging to N.K. Milyukov, the grandson of the landlord of the then serf-painter. After the revolution of 1917 the painting was lost, and even by the time of the 1975 Grigory Soroka exhibition nothing was known about its fate. In 1982 when the fundamental research work "The Artists of the Venetsianov School" was published, its author T.V. Alexeyeva was completely unaware of where the painting might be located. It was only in 1998 that the landscape was found in a private collection in Tver. Tretyakov Gallery experts confirmed that the painting was by Grigory Soroka and the canvas was acquired for the collection of the Tver Picture Gallery; its condition was so poor that restoration lasted for some years.

For his brilliant and powerful talent Karl Bryullov was nicknamed "Karl the Magnificent". Famous for his "Last Day of

Pompeii" and marvelous portraits, the artist was less known for his canvases on Oriental themes and works that were inspired by famous pieces of poetry, such as the popular ballad "Svetlana" by Vasily Zhukovsky. From such sources Bryullov painted his "Svetlana Reading Her Fortune in a Mirror" in 1836 – now in the Nizhny-Novgorod Museum of Fine Arts. It should be noted that this kind of Christmas fortune-telling was considered the most mystical in Russia; the artist must have been absorbed by the atmosphere of the early folk cult and the subject of "God's providence" so typical of Romanticism. The work became one of only a few genre paintings that Bryullov dedicated to the so-called Russian theme; the canvas was painted by the artist soon after his return from Italy, during a short stay in Moscow, and the main character looks very much like those of Vasily Tropinin, whose work Bryullov appreciated greatly. "Svetlana" was not the only work by Zhukovsky that took Bryullov's fancy. His picture "Peri and the Angel" (1839–1843, Volgograd Regional Museum of Fine Arts) was painted to the subject of Zhukovsky's ballad of the same title. Against a bright Oriental landscape a vagrant robber in colourful clothing is pictured kneeling in front of a refreshing spring saying his prayers and shedding tears of penitence.

The history of Russian painting of the second part of the 19th century became associated with the name of Pavel Tretyakov, and works from that period comprise the core of the main part of the gallery's collection. Works by the artists whom Tretyakov especially loved and respected, such as Vasily Perov, Ivan Kramskoi, Ilya Repin, Isaak Levitan and Valentin Serov, receive special attention. The "Portrait of A.F. Pismensky" (1869) by Perov was acquired by Tretyakov and in 1930, during the Soviet era, was transferred to the Ivanovo Association of Fine Arts Museums. "Portrait of a Woman" (1881, the Kursk Picture Gallery named after Alexander Deineka) was painted by Kramskoi at the time of his artistic experiments in academic and salon painting of the kind highly in vogue in the last decade of the 19th century. Ilya Repin's masterpiece "Beggar (A Fisher Girl)" (1874, from the Irkutsk Regional Museum of Fine Arts named after V.P. Sukachev) features such a brilliant combination of artistic skill and correspondence to the ideological tendencies of its time that it can be viewed as a perfect example of the mature work of the leader of the Peredvizhniki (Wanderers) movement.

И.КАЙВАЗОВСКИЙ
Вид Одессы в лунную
ночь. 1855
Холст, масло. 78 x 128
Калужский областной
художественный музей

Ivan AIVAZOVSKY
View of Odessa by
Moonlight. 1855
Oil on canvas.
78 by 128 cm
Kaluga Regional Art Museum

With its self-sufficient mastery in painting, comparable to the best examples of the European schools, and a subject that is neither superficial nor didactic, Levitan's landscapes "On the Lake" (1893, the Saratov Museum of Fine Arts named after A.N. Radishchev) and "Water Lilies." (1895, the Astrakhan Art Gallery named after B.M. Kustodiev) demonstrate important traits of the national artistic tradition, namely a rich emotional pitch and sensitivity in portraying the sitter's mood. Both landscapes were part of the Tretyakov Gallery collection in the 1920s. The "Portrait of Sophia Dragomirova" (1889, the Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan) by Serov does not look like a Serov, and, unlike other of the artist's works, the portrait "brims over with health". The story of how the idea of the portrait was created explains much: Serov met Sophia Dragomirova in Repin's studio. Later she wrote to Igor Grabar about the episode: "I remember coming to sit for Repin in October 1889 ... I found there a gentleman unfamiliar to me. Repin introduced us to each other. After making a circle or two around my chair and looking at me all round he told Repin something. The latter addressed me with a request to allow Serov to paint my portrait. He worked on it all the time he was staying in Petersburg. <...> Valentin Alexandrovich left for Moscow without finishing my portrait and Repin, handing it to me, made a few brushstrokes on the dress and accessories but did not touch the face. I think those brushstrokes are easy to recognize. As far as I remember he only made some final touches on the chemise." Repin gave the portrait that had been left in his studio as a present to its sitter, of which he informed Serov in his letter of 16 January 1890: "I gave your study to them because I felt that, secretly, you wanted me to do so. But you should excuse me, Anton, [only very close friends used to call Valentin Serov by that name – author's note], for I gave a little touch to the sleeve on the elbow, the breast and the right sleeve and the right hand (the left one was perfect), in the same manner as yours – I did not make a mess. They were very happy ..."

The early 20th century is little represented in the exhibition, but every piece from this period is a real gem, highlighting a certain trend, group, or outstanding personality of the time. For instance, Boris Kustodiev's "Holidays in the Provinces" (1910) was donated by the artist's widow in 1929 to what is now known as the Kostroma History, Architecture and Arts Museum-Reserve. There are several reasons for it being selected for the exhibition. Firstly, it was widely acclaimed by the public during Kustodiev's lifetime and shown at the exhibition staged by the Union of Russian Painters, and was a success abroad as well, in Rome in 1911. However, it was not shown at the Kustodiev exhibition in Moscow and St. Petersburg in 2004. Secondly, it comes

И.И.ЛЕВИТАН
Лилии. Ненюфары. 1895
Холст, масло. 95x128
Передано из ГТГ в 1927
Астраханская государственная
картинная галерея имени
Б.М. Кустодиева

Isaak LEVITAN
Water Lilies. 1895
Oil on canvas
95 by 128 cm
Received from STG in 1927
Astrakhan State Art Gallery
named after B.M. Kustodiev

И.Е.РЕПИН
Нищая (Франция.
Вель). 1874
Холст, масло. 73x50
Иркутский областной
художественный музей
имени В.П. Сукачева

Ilya REPIN
A Beggar-Girl (France.
Velles). 1874
Oil on canvas
73 by 50 cm
Irkutsk Regional Art Museum
named after V.P. Sukachev

from Kostroma, the town where the famous linen factory that was the Tretyakov family's main property was located.

Regional Russian museums boast magnificent artworks by members of the Blue Rose and Knave of Diamonds art groups. The Tula Art Museum, for instance, has a splendidly luxurious "Scheherazade" by Pyotr Konchalovsky (1917), while the Saratov Art Museum has first-class works by Viktor Borisov-Moussatov, a native of this Volga town.

Museums "of Pictorial Culture" are no doubt a phenomenon that originated in Russia during the stormy period of the birth of its avant-garde. Works belonging to this trend were originally housed in such venues, but in the late 1920s the museums were disbanded and their pictures left forgotten for decades in the storage rooms of central and regional museums. Their recent return and "second life" in the framework of different group shows is a reminder that their art is still topical and actual. Among illustrations of that thesis are Natalya Goncharova's "Harvest" (1910s, Omsk Regional Vrubel Fine Arts Museum, originally part of a Museum of Pictorial Culture); Vasily Kandinsky's "Composition" (1916, Tyumen Regional Museum of Fine Arts, previously in possession of the People's Commissariat for Education of the Russian Federation, Arts Department, Moscow); Ivan Kliun's (Kliunko) "Composition. (Self-portrait with a Saw)" (1914,

Архангел Михаил
с чудом в Хонех
Конец XV – начало
XVI века
Дерево, темпера
159×98
Рязанский государственный
областной художественный
музей имени И.П. Пожалос-
тина

Archangel Michael and
the Miracle in Khony
Late 15th – early 16th
century
Tempera on wood
159 by 98 cm
Ryazan State Regional Art
Museum named after
I.P. Pozhalostin

Astrakhan Kustodiev Picture Gallery, previously in possession of the museum section of the People's Commissariat for Education of the Russian Federation, Arts Department).

The Samara Regional Museum of Fine Arts and the Krasnodar Regional Museum of Fine Arts named after F.A. Kovalenko are famous for their avant-garde art collections. At this exhibition, they present works by classics of Russian avant-garde – Kasimir Malevich, Lyubov Popova and Alexandra Exter, as well as their less famous contemporaries, whose names are ranked no less highly today – Mikhail Men'kov, Alexei Morgunov (son of the renowned landscape painter Alexei Savrasov) and Konstantin Medunetsky.

The concluding part of the jubilee exhibition is represented by the vital and dynamic works of Alexander Deineka, presented by the Kursk Picture Gallery that is named after the artist. A system of values centred on the human being, so characteristic of Renaissance-type thinking and shared by many Russian avant-garde artists who lived and worked in the times of dramatic changes and great hopes, is most vividly manifested in Deineka's creative heritage.

Another separate part of the exhibition project consists of classical Russian paintings and works by those painters who depicted the so-called "Russian" theme from the largest museums of Moscow and St. Petersburg, which will take their place next to works permanently exhibited at the Tretyakov Gallery on Lavrushinsky Pereulok. Visitors will be able to see such masterpieces as Dmitry Levitsky's "Portrait of E. Nelidova" (1773), Bryullov's "Portrait of Princess E. Saltykova" (c.1841), Repin's "Zaporozhye Cossacks Writing a Letter to the Turkish Sultan" (1880–1891), and Serov's "Portrait of Princess O. Orlova" (1911), from the collection of the Russian Museum in St. Petersburg. Rare samples of pictorial art from the times of Peter the Great from the Hermitage also feature, like Jean-Marc Nattier's "Portrait of Empress Catherine the First" (1717) and Louis Caravaque's "Portrait of Crown Princess Yelizaveta Petrovna" (late 1720s), and double family portraits from the private collection of the Golitsyn family in Moscow – of Prince Golitsyn and his spouse from 1728, by Andrei Matveev, one of the first painters to receive a pension from Peter the Great.

The Tretyakov Gallery thanks its partners, the regional administrations and the Golitsyn family, as well as the restoration experts, museum curators, photographers, show designers, and those who rendered financial support to this project. Special thanks are due to the Federal Agency for Culture and Cinematography, whose support was vital for the realization of this huge project and the publication of a catalogue in Russian and English.

А.Д.ДРЕВИН
Долина реки Чарыш
1930
Холст, масло. 59×70
Государственный музей
Алтайского края, Барнаул

Alexander DREVIN
River Charysh Valley
1930
Oil on canvas
59 by 70 cm
Altai Territory State Art
Museum, Barnaul

П.П.КОНЧАЛОВСКИЙ
Шехерезада. 1917
Холст, масло
10×142
Тульский музей
изобразительных искусств

Pyotr KONCHALOVSKY
Shaherezade. 1917
Oil on canvas
108 by 142 cm
Tula Museum of Fine Arts

