

МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

И кровь, и пот, и страх, и злость,
И все преданья и святыни, —
Все в этом городе слилось
И плачет, и зовет доньне!

Еще слышны обрывки слов,
Колокола и звуки меди,
Здесь ни один сюжет не нов —
От пасторалей до трагедий.

О город тайной ворожбы!
Я знаю по своей ладони:
Бледнеет линия судьбы
На древнем ирреальном фоне.

В. Суханова.
1995

МИР ЖИВОПИСИ

ЭКСПОЗИЦИИ ПО ЗАЛАМ СМОЛЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

В начале 1920 года в Смоленске началась работа по организации музея искусств. Возглавляли ее заведующий художественным подотделом искусствовед С. Д. Ширяев и заведующий музейной секцией подотдела художник Я. А. Тепин. Основу музея составили ценности губернского хранилища, которые поступили в 1918–1919 годах из национализированных частных собраний. На выделенные городом деньги для музея были приобретены работы В. Сурикова, И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, С. Конёнкова. 38 картин мастеров западноевропейского искусства передано музею Московский археологический институт. Из отдела ИЗО Наркомпроса РСФСР поступили произведения Н. Богданова-Бельского, К. Коровина, Н. Крымова, И. Машкова, П. Кончаловского — всего 118 произведений.

1 мая 1920 года состоялось торжественное открытие Смоленской государственной картинной галереи. В создании галереи принимали участие многие художники, находившиеся в то время в Смоленске, — Ф. Пастухов, П. Лаленков, М. Хозеров, Ч. Стефанский, Н. Яблонский, Б. Лебедев, А. Булычев...

С началом Великой Отечественной войны большая часть музейных ценностей Смоленска была эвакуирована в Новосибирск. После войны в 1947 году картинная галерея открылась в структуре краеведческого музея, расположенном в уцелевшем здании музея «Русская старина».

В 1968 году был создан областной Музей изобразительных и прикладных искусств, в состав которого вошли художественная галерея,

выставочный зал, музей скульптуры С. Т. Конёнкова и ряд других отделов.

В настоящее время галерея состоит в структуре Смоленского государственного музея-заповедника. Она расположена в здании музея М. К. Тенишевой «Русская старина», где представлено и западноевропейское искусство.

Экспозиция художественной галереи открывается разделом древнерусского искусства. В двух небольших залах представлена часть собрания, основу которой положила меценатская деятельность М. К. Тенишевой. Из музея «Русская старина» поступили произведения медного литья и художественного шитья, резные деревянные иконы и скульптура. Эти предметы, как и множество икон, происходят преимущественно из северорусских городов. Впоследствии коллекция пополнялась из различных источников.

В результате сложилось собрание, достаточно полно представляющее пути развития художественной культуры Древней Руси. Хронологические рамки коллекции обширны — от домонгольского периода до XIX века.

Одна из самых ранних икон в коллекции музея — «Спас Нерукотворный», датируемая XV веком — периодом высочайшего расцвета русского искусства. Строгая аскетичная трактовка образа, сдержанный колорит позволяют увидеть в изображении Спаса черты псковской школы.

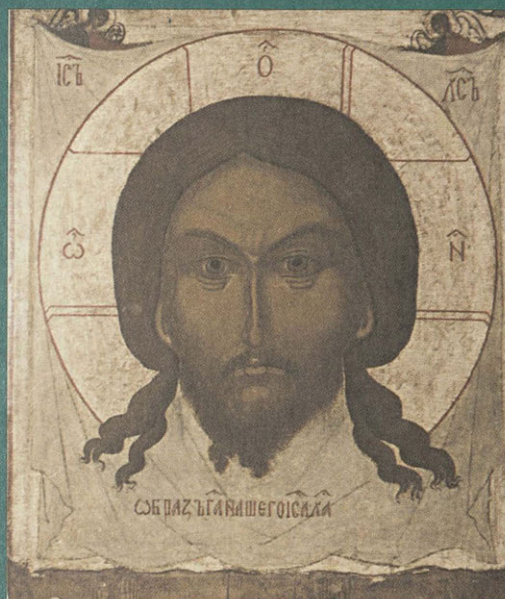
Характерные признаки московского письма — плавное течение линий, гармоничность цвета, лаконичность композиции — заметны в иконе «Федор, Давид и Константин», на которой изображены

Давид Псалмопевец.
Деревянная скульптура. Конец XVIII в.

Богоматерь Семистрельная. Икона. Середина XIX в.
Россия, Север

Спас Нерукотворный. Икона. XV в.
Псковская школа. Из собрания
Историко-этнографического музея
княгини М. К. Тенишевой

Покров Богоматери. Икона. Конец XVI в. Вологда.
Икона из собрания Историко-этнографического музея княгини М. К. Тенишевой

Портрет князя А. А. Чарторыжского.
1808 г. С. С. Шукин

Портрет великой княгини Марии Федоровны.
XVIII в. А. Рослин

У постели умирающей крестьянки. 1886 г. К. В. Лемох

Пейзаж со свиньями. 1912 г. Р. Р. Фальк

Портрет М. К. Тенишевой.

К. А. Коровин

Работа выполнена в стиле декоративного импрессионизма, которому по выражению А. Бенуа, присуща «совершенно исключительная виртуозность и неуываемая красота колорита»

Гость с фронта.
1944 г. А. А. Платов

Портрет дамы.
1910-х гг. А. Я. Головин

святыте, чье почитание началось в Смоленске задолго до официальной канонизации. Федор — князь Смоленский и Ярославский, правивший с 1280-го по 1297-й годы, предстает на иконе вместе со своими сыновьями.

Особое место в коллекции музея занимают иконы, происходящие из северных областей России. Исследователи пользуются названием «северные письма», объединяющим стилистически сходную иконопись различных северных регионов. Один из них — Вологда, откуда происходит икона XVI века «Покров Богоматери». Иконография ее — чисто русская, она сложилась на Руси в XIII веке в виде двух композиционных типов — новгородского и ростово-суздальского.

В повествовании об Авраамии Смоленском, который был иконописцем, упоминаются его ученики. На основании житийного свидетельства хочется сделать осторожное предположение об имеющихся предпосылках и начале формирования смоленской школы иконописания, которая в силу исторических причин так и не сложилась.

Среди произведений церковного искусства, относящихся к XVIII веку, особое место занимает уникальная деревянная скульптура «Давид Псалмопевец». В ее стилистике ощущается связь с местными народными традициями. Эта необычная для православия круглая скульптура поступила в 1920 году из Покровской церкви села Каспля Смоленского уезда. Подобные памятники крайне редко встречаются в коллекциях музеев Центральной России.

Восемнадцатый век в истории русского изобразительного искусства иногда называют веком портрета. Утверждение светского начала, западноевропейских традиций ярко раскрылось в этом жанре. Сочетающие в себе репрезентативность и оттенок камерности изображения цесаревича Павла Петровича работы Ж.-Л. Вуаля, великой княгини Марии Федоровны предположительно кисти А. Рослина, императрицы Елизаветы Петровны неизвестного художника отличает высокий художественный уровень, а образы моделей наделены чертами, соответствующими идеалам времени.

Во второй половине XVIII века в русской живописи выделился жанр камерного портрета. Интерес к созданию психологического образа, стремлению отразить сложные внутренние переживания человека воплотился у К. Л. Христианека в работе «Мальчик с флейтой», портрете В. А. Нарышкиной неизвестного художника, портрете неизвестной в светло-сером платье Ф. Рокотова, представленных в собрании музея.

Русская живопись первой половины XIX века — явление сложное и неоднородное. Так, в портрете видного государственного деятеля времен Александра I Адама Чарторыйжского кисти С. Щукина присутствуют черты искусства XVIII века и элементы романтического взгляда на человека.

Портретное творчество В. Тропинина открывает в искусстве периода романтизма грани, связанные с воплощением новых реалистических тенденций. Портрет Теодосия Бобчака —

самое раннее из известных на сегодня произведений художника — привлекает искренним интересом к человеку, независимо от его возраста и социального положения.

В работах признанных мастеров академической школы Ф. Бруни «Саул у Аэндорской волшебницы» и А. Егорова «Иосиф и жена Потифара» средства художественной выразительности подчинены классицистической схеме.

В экспозиции представлено не совсем обычное для создателя русской «марины» И. Айвазовского полотно — «Зимний обоз в пути». Картина реалистически передает суровость и красоту русской природы. Работа входила в серию «Богатства России. Четыре времени года» и была показана на выставке в Париже. Результатом признания таланта живописца стало вручение ему французского ордена Почетного легиона.

Яркими образцами реализма передвижников являются работы К. Лемоха «У постели умирающей крестьянки» и К. Савицкого «Девочка за пряхкой».

С творчеством художников-передвижников было связано и создание национально-реалистического пейзажа. «Исаакиевский собор при луне» — одна из ранних работ А. Куинджи. Она была представлена, наряду с двумя другими пейзажами, на академической выставке в 1869 году. Пейзаж отличает романтическая трактовка образа Северной Пальмиры с убедительно жизненными деталями. Мотив картины «Тополя» был навеян Ф. Васильеву воспоминаниями о пребывании в имении графа Строганова. Художник редко писал природу спокойной. И здесь — гонимые ветром облака, контрасты света и тени тревожат и волнуют...

Раздел русского искусства конца XIX — начала XX века отразил насыщенность этого периода переломными историческими событиями, рождением ярких творческих индивидуальностей.

В экспозиции галереи — три портрета княгини Тенишевой, выполненные И. Репиным, В. Серовым и К. Коровиным. Еще одна работа Коровина — картина «Крым. Лавочка минеральных вод», в которой знаменитый колорист достигает высокой эмоциональности, ощущения ликования, праздника жизни.

В 1890-е годы вступает в творческую жизнь поколение молодых художников-экспериментаторов. Среди них М. Врубель, Л. Бакст, А. Бенуа. Многолетними творческими узами со Смоленском был связан Н. Рерих. Художник подолгу работал в Талашкино. Впервые он приехал сюда в 1903 году, путешествуя по старинным городам России и создавая «архитектурную серию». «Псковский погост», экспонируемый в галерее — одно из произведений этой серии, передающее теплоту и гармонию древнего сооружения.

Определяющей силой в художественной жизни России рубежа XIX и XX веков стало объединение «Мир искусства». Идея автономии искусства, творческая практика мирискусников и широкая культурно-просветительская деятельность укрепляли миропреобразующие тенденции в русской культуре, вселяя веру в неисчерпаемые возможности художественного творчества. Представленные в

экспозиции произведения ведущих мастеров объединения «Мир искусства», А. Бенуа «Замок. Две башни» и «Прогулка короля», К. Сомова «Отдых в лесу», Л. Бакста «Дама с кошкой», А. Головина «Женский портрет» и ряд других, относящихся ко времени становления и активной деятельности объединения.

Важной страницей в искусстве начала XX века стала деятельность мастеров художественного объединения «Бубновый валет» — А. Куприна, Р. Фалька, П. Кончаловского. Экспрессивная звучность цвета и декоративность присущи «Пейзажу со свиньями» Р. Фалька. Цветные мазанки провинциальной улицы, бредущий прохожий написаны художником в лучевой манере с добродушной усмешкой.

В 1911 году, выходя за рамки программы «Бубнового валаета», участники новых выставок: «Ослиный хвост», «Мишень» и «№ 4» — провозглашают ориентацию на отечественные традиции и народные стилизации. Художники открывают направление беспредметной живописи и русского неопрimitивизма, отраженного в картинах Л. Поповой «Дама с гитарой», Н. Гончаровой «Натюрморт со свертками», А. Грищенко «Крепость в Ассизи». Участником этих выставок был и С. Романович — талантливый ученик «лучиста» М. Ларионова. Пейзаж «Цветущий сад» отражает ранний этап его творчества. Объединившись в начале 1920-х годов с художниками Н. Чернышевым, А. Шевченко, А. Фонвизиным и другими, он стал активным участником объединения «Маковец», поставившего в искусстве проблему духовного возрождения.

В русском искусстве на рубеже XIX—XX веков, на фоне исторических взрывов происходит возникновение новых творческих систем, на многие годы определивших судьбу России. Это было искусство высокого «духовного наполнения», что связывает его с общими традициями русской художественной культуры.

В следующих двух залах представлена коллекция русского искусства XX века — революционного и послереволюционного времени.

Одно из декоративных произведений А. Рылова, пейзаж «Закат», было написано в конце лета 1917 года. Полотно пронизано тонким лирическим переживанием.

Выполненные в условиях кардинально изменившейся действительности произведения П. Кончаловского «Хлебы», А. Лентулова «Городской пейзаж», В. Рождественского «Азия. Женщина в парандже» корнями уходят в глубокую почву искусства предыдущих эпох, отражают пути, намечившиеся в творческой эво-

люции каждого мастера.

А. Лабас, С. Аддиванкин, В. Крайнев, М. Гуревич, А. Щипицын, Н. Ромадин, А. Лактионов своим творчеством представляют новую эпоху. В картине «Москва. 1937 год» просвечивает индивидуальный стиль Лабаса — известного представителя «Общества станковистов». «Девушка в красном берете» Г. Рязского — один из глубоко типизированных женских образов, максимально приближенный художником к представлению об идеальной современнице.

Среди произведений военного времени в экспозиции выделяется работа А. Пластова «Гость с фронта». Ее героями стали односельчане художника. Оптимистическим настроением эта картина контрастирует с полотном Т. Гапоненко «После изгнания фашистских оккупантов», повествующим о трагедии войны.

Мажорным аккордом в экспозиции звучат картины художников 1960—1980-х годов. Отказ от назидательности и повествовательности, стремление к философскому осмыслению действительности и к поиску вечных идеалов, скрытых в обыденной жизни, нашли отражение в картинах В. Иванова «На Оке», В. Стожарова «Село Большая Пысса. Весна», П. Оссовского «Портрет рыбака в красной рубашке», Г. Коржева «Натюрморт с иконой», петербуржца А. Мыльниковца «Грачи».

Наряду с искусством больших форм и идей в отечественной живописи второй половины XX века продолжают развиваться традиции камерного лирического портрета. Одним из образов этого направления, созданного в середине 1960-х годов, является «Портрет Веры» — дочери художника А. Мыльниковца. Портрет юной красавицы поэтичен и изящен.

Посетителя галереи привлекают произведения ведущих мастеров Смоленского отделения Союза художников России. Приоритеты в экспозиции выстроены в пользу поколения, которое снискало известность Смоленскому союзу в 1960-е годы. Здесь работы В. Ружо «Над озером Неро. Ростов Великий» и Е. Ревякова в иллюстрациях к оригинальным произведениям Э. Лира, П. Ионова «Портрет Парфененковой» и В. Лисинова «Танец». Они раскрывают процессы, происходящие в русском искусстве разных лет, позволяют оценить пройденные отечественным искусством непростые пути.

Материал подготовили сотрудники отдела музея: Людмила Козикова, Антонина Полулях, Ольга Алексеева, Светлана Михайлова, Елена Попова.