

Рассказы об искусстве

Государственная Третьяковская галерея

«Ваша чудесная галерея есть русская, всенародная, государственная национальная галерея, всё равно как, например, „Собрание сочинений“ Пушкина, Льва Толстого, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, Островского». Трудно, наверное, более ёмко охарактеризовать сокровищницу изобразительного искусства, чем это сделал В. В. Стасов¹ в письме к П. М. Третьякову.

125 лет прошло с того дня, как Павел Михайлович Третьяков начал собирать коллекцию картин, известную ныне во всём мире как Третьяковская галерея. Основу этой коллекции составили произведения художников-передвижников², которые с невиданной до того глубиной и силой изображали сцены народной жизни, выражая своим творчеством гневный протест против социального неравенства, чувство сострадания к униженным и оскорблённым, глубокое уважение к простому человеку.

...Будто из русской сказки в Замоскворечье³ появляются вдруг затейливые терема — фасад музея, построенный в 1901—1902 годах по проекту художника В. М. Васнецова⁴. Надпись, выполненная старославянской вязью, гласит: «Московская городская художественная галерея имени Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых. Основана П. М. Третьяковым в 1856 году совместно с завещанным городу собранием С. М. Третьякова».

Так лаконично была обозначена основная веха биографии галереи. Но есть и ещё одна знаменательная дата в её истории — 3 июня 1918 года. В этот день В. И. Ленин подписал декрет⁵ о её национализации. На музей были возложены общегосударственные просветительные функции и выдвинута новая задача — широко приобщать к искусству народные массы.

Великая Октябрьская социалистическая революция привела в Третьяковскую галерею новых зрителей — рабочих и крестьян. Когда-то основатель галереи гордился: в музее, переданном городу, за год побывало 50 тысяч человек. Сегодня столько посетителей проходит через залы примерно за две недели!

Нередко сюда приходят люди со словами: «Мы хотели бы подарить ...». Любители искусства передают музею целые коллекции и отдельные произведения, ничего не требуя за это. За пять последних лет только в отдел древнерусского искусства поступило более 50 произведений. Книги регистрации поступлений есть в каждом отделе, и их страницы постоянно заполняются новыми записями. Так, выполняя волю москвича Н. Герасимова, его родственники подарили галерее прекрасный женский портрет, принадлежавший кисти крепостного художника Н. И. Аргунова⁶. Семьей Кончаловских передана картина «Девочка с куклой» В. И. Сурикова⁷. Совсем недавно появились в коллекции произведения В. Г. Перова⁸ «На окраине Парижа» и «Сцена на могиле», считавшиеся утерянными. Среди картин, пополнявших шедевры музея, — полотно И. Е. Репина⁹, на котором художник запечатлел своего брата Василия, музыканта, пейзаж И. И. Левитана¹⁰ «Тихая обитель» и другие.

Свыше 50 тысяч произведений собрано ныне в фондах хранилища. Почти 2 тысячи — лучшая часть коллекции — находится в постоянной экспозиции.

Велика и просветительская деятельность галереи. Через Японию и Индию, страны Европы, Латинской Америки, Канаду пролегли маршруты её экспедиций. Каждый год почти сто передвижных вы-

ставок отправляются по городам и сёлам Советского Союза.

Вряд ли нуждаются в комментариях такие цифры: 13 500 экскурсий в год, сотни лекций — и не только в залах музея, но и на заводах, в рабочих общежитиях и студенческих аудиториях, в колхозах и школах, воинских частях. Первыми из московских искусствоведов сотрудники Третьяковской галереи выезжали на целину и в Нечерноземье, на всесоюзные стройки в Братск и Южно-Сахалинск, на КАМАЗ и БАМ, в Красноярск и Норильск, к строителям газопровода Бухара — Урал. Ещё в 20-е годы началась дружба галереи с коллективами крупных московских заводов «Красный пролетарий» и «Серп и молот». А сегодня в орбиту содружества включился целый ряд других предприятий. Сотрудники музея участвуют в работе почти 80 народных университетов культуры¹¹, созданных на промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах. Тысячи школьников знакомятся с искусством в кружках, организованных специально для них.

Третьяковская галерея живёт, работает, растёт. Тесно ей в старых стенах. Сейчас с учётом новейших требований музейного дела решено провести реконструкцию — значительно увеличить экспозиционную площадь, предусмотреть необходимое освещение, микроклимат, полезный для здоровья картин. Большое внимание в проекте реконструкции уделено организации всех служб — от научно-реставрационных до инженерно-технических.

И конечно же, здесь, в особняке в Лаврушинском переулке, будет создан раздел, посвящённый «истинному гражданину своей Родины», как называл его И. Е. Репин, —

Павлу Михайловичу Третьякову. Человеку, который более ста лет назад сделал щедрый подарок Москве, народу, Отечеству.

Ю. Королёв,
директор государственной
Третьяковской галереи

КОММЕНТАРИИ

1
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — выдающийся русский художественный и музыкальный критик, историк искусства; идеолог и активный участник творческой жизни «Могучей кучки» и Товарищества передвижных художественных выставок (см. о них на стр. 114 и ниже). Боролся против академизма, эстетства и рутинности, за реализм, народность и национальный характер искусства. Автор монографий и статей о музыке, живописи, скульптуре, русских композиторах и художниках; им также созданы труды в области археологии, истории, филологии, фольклористики

2
передвижники — русские художники-реалисты, входящие в российское демократическое объединение художников — Товарищество передвижных художественных выставок (образовано в 1870 г.). Передвижники находились под воздействием идей В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, их идеологическими вождями были И. Н. Крамской и В. В. Стасов. Руководствуясь методом критического реализма, передвижники правдиво изображали жизнь и историю народа, родную природу, обличали порядки самодержавной России, пережитки крепостничества, пороки капитализма. Картины передвижников отличались психологизмом, мастерством социального обобщения. В объединение художников-передвижников в разное время входили И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков,

В. Г. Перов, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников, Н. Н. Ге, К. А. Савицкий, Г. Г. Мясоедов, Н. А. Ярошенко, В. Д. Polenov, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. Васнецов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан и др.

3

Замоскворёче — исторический район старой Москвы, находится к югу от Кремля, на правом берегу реки Москвы

4

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — выдающийся русский художник, живописец-монументалист, передвижник, автор произведений на темы русской истории, народных былин и сказок, жанровых картин («После побоища», «Богатыри», «Алёнушка» и др.). Выступал и как театральный художник («Снегурочка» А. Н. Островского)

5

декрет — в СССР до 1936 г. — акт высших органов государственной власти и управления (ВЦИК, СНК, съездов Советов)

6

Аргунов Николай Иванович (1771— после 1829) — выдающийся русский крепостной живописец, автор ряда портретов, написанных в стиле классицизма («П. И. Ковалёва-Жемчугова» и др.)

7

Суриков Василий Иванович (1848—1916) — выдающийся русский живописец, передвижник. В монументальных полотнах, посвящённых переломным моментам, напряжённым конфликтам русской истории, главным героем показал народную массу, разнообразную, богатую типами, индивидуальностями, исполненную сильных чувств. Глубокие по пониманию противоречий исторического процесса произведения Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком») отличаются широтой и полифоничностью композиции, яркостью и насыщенностью колорита. Работал также в жанре портрета

8

Перов Василий Григорьевич (1833/34—1882) — выдающийся русский живописец, один из организаторов Товарищества передвижников. Жанровые картины, созданные художником, проникнуты горячим сочувствием к угнетённому народу, обличают порядки крепостнической России («Сельский крестный ход на пасхе», «Проводы покойника», «Тройка»). Художником созданы также портреты (писателей А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского и др.)

9

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — выдающийся русский живописец, передвижник. Обличал угнетение народа, показывал его

могучие силы и духовную красоту («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»), русское революционное движение («Арест пропагандиста», «Не ждали»). В исторических картинах раскрывал трагические конфликты («Иван Грозный и его сын Иван»), прославлял народное вольнолюбие («Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Замечательны по социальной и психологической характеристике портреты работы Репина («Протодьякон», «Мусоргский», «Стрепетова»). Мастер рисунка

10

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — выдающийся русский живописец, передвижник. В своих произведениях раскрывал тончайшие нюансы состояния русской природы. Является создателем «пейзажа настроения», которому присущи поэтические ассоциации, мажорность или скорбная одухотворённость образа («Март», «Озеро», «Золотая осень», «Над вечным покоем», «Владимирка», «Осенний день. Сокольники», «Берёзовая роща» и др.)

11

народные университеты культуры — в СССР общественные учебные организации, способствующие самообразованию, повышению профессионального и культурного уровня трудящихся. Созданы в конце 1950-х гг.

Комментарии составил О. Петров

Павел Третьяков

Это был рослый мужчина со светлыми волосами, карими глазами и тонкими чертами лица. В нём поражало какое-то природное изящество, безупречный вкус, некоторая таинственность, скрываемая мягкой интонацией страстности.

Мы-то можем теперь, когда созданной им картинной галерее минуло век с четвертью, определить в одном слове все особенные качества этой могучей личности, так притягивавшей всех, кто его знал. Мы-то знаем: за всем этим стояла высокая идея, осветившая душу и помыслы Павла Третьякова ещё в юности — мечта о создании музея русской национальной живописи. Она-то и сформировала из купеческого юноши интеллигента, гражданина, аристо-

крата русской демократической культуры и одного из её подлинных мастеров.

Он был купцом и промышленником. И, казалось бы, ничем не нарушил норм жизни, принятой его сословием. Исправно и точно вёл торговые и фабричные книги, проверял счета, деловую переписку, с увлечением осваивал текстильное дело. Архив Павла Михайловича — это не только письма выдающихся художников, музыкантов, писателей, но и блокноты с записями расходов, счета, контракты, банковские документы... Сам Третьяков был уверен, что всегда жил по старым правилам. Всегда — летом и зимой — вставал в шесть часов утра, а к девяти являлся в свою контору. Замечательно знал торговую и промышленную конъюнктуру. Был бережливым хозяином, строгим, даже суровым со своими служащими. И однако... Это он чуть ли не первый из русских промышленников ввёл на своих фабриках восьмичасовой рабочий день, построил для рабочих прекрасное общежитие, больницу, училище с библиотекой. Это он так объяснял своим родственникам: «С юных лет моя мысль была: наживать, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу. Мысль эта не покидала меня никогда». Это он, купец Павел Третьяков, смог осуществить культурно-творческую идею революционного значения: создал центр русской национальной художественной школы.

В 1856 году, которым датируется первое приобретение Павла Михайловича для будущего собрания, Третьякову не было ещё и двадцати пяти лет. А в 1860-м, когда он составил духовное завещание со знаменитыми словами: «завещаю... свой капитал... на устройство в Москве художественного музеума», «желал

Памятник П. М. Третьякову у здания основанной им галереи. Установлен в 1981 году.

бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников», ему исполнилось только двадцать восемь.

Прожил Павел Михайлович почти до конца века, и эти только что названные даты — лишь знаменательные вехи, хронологическое обозначение задач, поставленных им себе самому и осуществлённых на редкость полноценно.

Есть множество мемуарных источников, рисующих характер Третьякова, но самое главное написала о нём дочь, Александра Павловна Боткина. Она говорит о книгах, с которыми никогда не расставался отец, о его пламенной любви к театру и музыке, о чувствах Павла Михайловича к родному городу — Москве, сформировавшему ещё в отрочестве его идеалы. Дочь цитирует одно из последних писем к ней отца, из этих строк

мы понимаем, как смотрел Третьяков на свои купеческие обязанности. Слова его примечательны: «Каждая профессия почтенна, если ведётся честно...».

Семейная атмосфера дома Третьяковых встаёт перед нами явственно из книги Александры Боткиной. Здесь ощущается то воспитывающее влияние, которое оказывал Павел Михайлович на жену, детей, людей, служивших у него. Он считал необходимой частью почти каждого своего дня чтение вслух, и Александра Павловна вспоминает стихи Кольцова,¹ повести Тургенева² в артистическом исполнении отца и матери, пишет, как счетоводы в конторе читали друг другу вслух ещё не напечатанную «Крейцерову сонату» Л. Н. Толстого, экземпляр которой специально для них попросил Павел Михайлович у Софьи Андреевны Толстой,

жены великого писателя. Холсты, приобретаемые в своё собрание, Третьяков обсуждал с рабочими музея, а ведь это был человек, не принимавший иногда оценок даже таких авторитетов, как В. В. Стасов или И. Н. Крамской³. Восприятие искусства простыми людьми было для Павла Михайловича очень важным, и его переписка устанавливает разницу между такими понятиями, как «мнение публики» и «мнение народа». Последний критерий всегда оставался для него решающим. Гражданственность пронизывала все стороны широкого, самостоятельного выстроенного мировоззрения Павла Третьякова.

Привычно мнение, что Третьяков собирал для своей галереи только холсты современников — художников-передвижников. Нет, вовсе нет. Его интересы простирались намного шире и дальше. Он находил картины живописцев XVIII века — Левицкого⁴, Боровиковского⁵, Рокотова⁶. Понимал достоинства мастеров начала XIX столетия. Венецианов⁷, Тропинин⁸, в его время ещё полностью не оценённые, в галерее Павла Михайловича были тем не менее представлены. Разумеется, Павел Третьяков стал главным судьёй, другом, опорой передвижников, и его горячая к ним любовь прежде всего определяла движение, рост, жизнь того «музеума русской школы», о котором мечтал Павел Михайлович ещё в ранней молодости. Но он понимал, что национальное искусство имеет за собой громадное историческое пространство, и делал всё возможное, чтобы история русской культуры была отражена в его собрании. Третьяков во многом опередил свою эпоху: и в отношении к прошлому, ибо чувствовал художественную значимость древнерусской живописи; и в отноше-

нии к будущему, ибо отдал должное творчеству таких новых и молодых в конце XIX века мастеров, как М. В. Нестеров⁹ и М. А. Врубель¹⁰.

В 70—80-е годы прошлого века демократическая интеллигенция осуществила идею, сформулированную В. И. Далем¹¹: «знакомить русских с Русью», то есть с историей России, её многогранным народным творчеством. Появились знаменитые своды русских былин, песен, сказок. Родилась идея создания в Москве Исторического музея¹². Драматург А. Н. Островский¹³ написал пьесу-сказку «Снегурочка», а В. В. Стасов подготовил к изданию альбом впервые собранных вместе древнерусских шрифтов и орнаментов. Рядом с передвижниками, столь глубоко и внимательно всматривающимися в народную жизнь России, творили композиторы «Могучей кучки»¹⁴: Мусоргский¹⁵ создал «Хованщину» и «Бориса Годунова», введя тем самым понятие музыкальной народной драмы; древний эпос «Слово о полку Игореве» вдохновил Бородину¹⁶, сочинившего оперу «Князь Игорь». И, наконец, усилиями П. М. Третьякова была создана сокровищница русского изобразительного искусства.

Мы уже знаем о привычном для Третьякова распорядке дня, о его раннем утре, начинавшемся в шесть часов. До девяти, когда Павел Михайлович приходил в контору, было у него три самых главных часа. Он выпивал чашку крепчайшего кофе и отправлялся бродить по своей галерее. Только один человек имел право беспрепятственно нарушать в эти часы общение Павла Михайловича с искусством: младший брат Сергей. Сергей Михайлович тоже собирал коллекцию живописи, но его целью была западноев-

ропейская классика. На какой-то период это собрание соединилось с собранием брата — после передачи Третьяковской галереи и общего дома братьев в Лаврушинском переулке городу Москве. Сергей часто присутствовал при работе Павла: дело в том, что собиратель Третьяковской галереи был ещё и редкостным реставратором живописи. В старинных полотнах Павел Михайлович сам восстанавливал утраченные места красочного слоя, новые холсты вовремя покрывал лаком.

После смерти Сергея Михайловича в 1892 году Павел Михайлович стал готовить своё собрание и дом в Лаврушинском переулке, где оно размещалось, для передачи городу Москве. Он составил каталог, заново пересмотрел огромную экспозицию. Мемуаристы отмечают какую-то особенную сосредоточенность и строгость Павла Михайловича в эти месяцы: он чувствовал, что дело его жизни подходит к завершению. Московская дума¹⁷ получила от него письмо, где его коллекция впервые именовалась «Городской картинной галереей Павла и Сергея Третьяковых».

...Если пройти по Лаврушинскому переулку, здесь можно увидеть старые деревья. Быть может, они видели Павла Михайловича? Есть здесь старики-тополя, могучие липы, клёны... Они ли? Какая разница. Любое дерево в Лаврушинском переулке — это как бы вечнозелёный лавр, лавровый венок великому гражданину России, великому человеку Павлу Михайловичу Третьякову.

А. Пистунова

КОММЕНТАРИИ

1
Кольцов Алексѣй Васильевич (1809—1842) — выдающийся русский поэт. Лирика Кольцова посвящена тяжелой доле крестьянина в крепостнической России, поэзии крестьянского труда, русской природе («Песня пахаря», «Косарь», «Урожай» и др.). Поэзия Кольцова отличается задушевностью, близостью устному народному творчеству

2
Тургенев Иван Сергѣевич (1818—1883) — выдающийся русский писатель. В цикле реалистических рассказов и очерков «Записки охотника» показал высокие духовные качества и одаренность русского крестьянина. В социально-психологических романах «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», повестях «Ася», «Вешние воды» создал образы «лишних людей», переживающих разлад слова и дела, и новых героев эпохи — разночинцев и демократов, образы самоотверженных русских женщин. Тургеневым созданы также лирико-философские «Стихотворения в прозе». Выдающийся реалист, мастер психологического анализа и пейзажной живописи, Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой литературы

3
Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — выдающийся русский живописец, передвижник, автор замечательных по глубине социальной и психологической характеристики портретов и полотен, посвященных философско-этическим проблемам, раскрывающих сложные душевные движения. Наиболее известные произведения: «Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Полесовщик», «Неизвестная», портреты писателей Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, художника И. И. Шишкина, П. М. Третьякова

4
Лейкицкий Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) — выдающийся русский живописец-портретист. Парадные портреты, написанные Лейкицким, отличается, с одной стороны, торжественность и красочное богатство, с другой — жизненность образов, их индивидуальность. В поздний период творчества воспринял влияние классицизма. Произведения: «Кокоринов», «М. А. Дьякова», серия портретов воспитанниц Смольного института и др.

5
Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) — выдающийся русский и украинский живописец-портретист. Его произведениям присущи черты сентиментализма, сочетание декоративной утонченности и изящества с верной передачей харак-

тера («М. И. Лопухина» и др.). В начале XIX в. на его творчество оказал влияние классицизм («А. Б. Куракина»)

6
Рокотов Фѣдор Стѣпанович (1735—1808) — выдающийся русский живописец. Портреты, созданные художником, воспевают духовную и физическую красоту человека («Неизвестная в розовом платье», «В. Е. Новосельцева» и др.)

7
Венецианов Алексѣй Гаврилович (1790—1847) — выдающийся русский живописец, один из зачинателей бытового жанра в русской живописи. В своих произведениях передавал красоту русской природы, создавал слегка идеализированный поэтический образ крестьянской жизни; портреты — типы крестьян («На пашне», «Захарка» и др.). Много писал с натуры (в противовес установкам Академии художеств)

8
Тропинин Василий Андреевич (1776—1857) — выдающийся русский живописец. Создал тип жанрового, несколько идеализированного человека из народа («Кружевница»), в портретах ставил себе цель дать человеку непринужденную, живую характеристику («Портрет сына», «А. С. Пушкин», «Автопортрет» и др.)

9
Нестеров Михайл Васильевич (1862—1942) — выдающийся русский советский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. В дореволюционное время создавал поэтические религиозные образы, связанные с этическими исканиями («Видение отроку Варфоломею», «На Руси» и др.). В советское время художником были созданы глубокие, острохарактерные портреты деятелей советской науки и культуры — великого физиолога И. П. Павлова, скульпторов И. Д. Шадра и В. И. Мухиной, художников П. Д. и А. Д. Коринных и др.

10
Врубель Михайл Александрович (1856—1910) — выдающийся русский живописец, иллюстратор, скульптор-керамист (подробнее см. «Русский язык за рубежом», 1981, № 6)

11
Даль Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, лексикограф, почетный академик Петербургской академии наук. Создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника «Пословицы русского народа»

12
Исторический музей — музей в Москве, основанный в 1872 г., открыт в 1883 г. В настоящее время — центральный государственный музей истории СССР, крупнейшее

хранилище памятников истории и культуры народов СССР (подробнее см.: «Русский язык за рубежом», 1981, № 3)

13
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — выдающийся русский драматург. Отразил в реалистических произведениях быт и нравы русского кулевчества XIX в. Основные произведения: пьесы «Гроза», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Снегурочка» и др. Драматургия Островского сыграла решающую роль в становлении русского реалистического театра

14
«Могучая кучка» — творческое содружество выдающихся русских композиторов (окончательно сложилось в 1862 г. в Петербурге, существовало до середины 70-х гг. XIX в.). Композиторы «Могучей кучки» (М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков) развивая традиции М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского, боролись за народность, идейность, реализм в музыке, за укрепление и развитие национального стиля. Деятельность «Могучей кучки» — эпоха в развитии русского и мирового музыкального искусства

15
Мусоргский Модѣст Петрович (1839—1881) — выдающийся русский композитор, член «Могучей кучки». Создал монументальные народные музыкальные драмы — «Борис Годунов», «Хованщина». Запечатлел живые человеческие образы и в песнях — драматических сценках, в которых обращался к социально заостренным темам из народной жизни («Калистрат», «Сиротка» и др.). Среди сочинений: опера «Сорочинская ярмарка», фортепианный цикл «Картинки с выставки» и др.

16
Бородин Александр Порфирьевич (1833—1877) — выдающийся русский композитор, член «Могучей кучки», учёный-химик. Один из создателей русской классической симфонии (его Вторая («Богатырская») — вершина эпического симфонизма), мастер вокальной лирики

17
дума — выборный орган управления (в данном случае — города Москвы) в царской России

Комментарии составил **О. Петров**