

Маргарита Крылова

Русские художники-путешественники

А.П.ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА
Сеговия.
Вид на Алькасар. 1915
Бумага, гуашь,
графитный карандаш
52,3 × 75,8

Alexandra OSTROUMOVA-LEBEDEVA
Segovia. View of the Alcázar. 1915
Gouache and pencil on paper
52.3 × 75.8 cm

Путешествия... Знакомство с культурами других народов и стран расширяет кругозор, меняет представление о мире, а натурам ищущим, творческим дает импульс для создания произведений искусства, становясь источником вдохновения. Рисунок – самый непосредственный вид изобразительного искусства, передающий живые впечатления от увиденного. Натюрнелые зарисовки и законченные композиции, исполненные в разных графических техниках (карандаш, перо, акварель, пастель), хранят свежесть художественного восприятия природы, архитектурных памятников, людей. Выставка из фондов графики Третьяковской галереи, проходившая в июне 2009 – январе 2010 года, объединила более 350 произведений конца XVIII – начала XX века (до 1930-х), созданных в поездках по Российской империи и зарубежным странам.

Стены первого, вводного зала были отданы крупноформатным воспроизведениям старинных географических карт, и это необычное начало экспозиции сразу создавало у зрителей определенный настрой, ощущение предстоящего путешествия. Старинные карты Европы, Средиземноморья и России очерчивали границы мира, привычного для русского человека в XIX столетии. Оригиналами для них послужили гравюры из фондов Государственного Исторического музея, а также гравированная Этнографическая карта Российской империи в томе энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, изданном в 1899 году.

В витринах можно было увидеть редко выставляемые путевые альбомы художников. Заполняющие их беглые наброски, обнаруживающие высокое мастерство владения карандашом или пером, и законченные рисунки, подцветенные акварелью, привлекают непосредственностью впечатлений. Многие из них – подлинные сокровища рисовального искусства. С альбомами в руках по России путешествовали братья Г.Г. и Н.Г. Чернецовы, В.В.Верещагин, И.Е.Репин, Ф.А.Васильев, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, А.П.Рябушкин. В пенсионерских и частных поездках за рубеж рисовали

М.Н. и С.М. Воробьевы, А.Т.Марков, В.Е.Раев, Н.Ф.Брюллов, А.П.Боголюбов, В.Д.Поленов, В.А.Серов.

Созданная специально для этой выставки видеопрограмма «По страницам путевых альбомов» предоставляла посетителям уникальную возможность их «полистать», познакомиться с путевыми зарисовками, которые невозможно иначе показать в экспозиции.

Каждый из последующих пяти залов выставки был посвящен большому государству или региону и первый из них – Российской империи конца XVIII – середины XIX века. Эпоха Просвещения принесла в Россию моду на путешествия и исследования. С конца XVIII столетия до 1840-х годов каждую экспедицию или дипломатическую миссию сопровождали художники, занимавшиеся «снятием видов». Воспитанники Императорской Академии художеств направлялись в отдаленные области страны для фиксации видов недавно присоединенных территорий, выполняли специальные заказы, имевшие целью создание живописной панорамы древних и новых городов – эти задачи расценивались как государственные. Художники путешествовали, находясь в свите членов императорской фамилии, а также предпринимали частные поездки.

Margarita Krylova

Creative Discoveries of the Russian Artist-travelers

Ф.Я.АЛЕКСЕЕВ
Площадь в Херсоне
1796–1797
Бумага, акварель,
итальянский
карандаш. 23 × 40

Fyodor ALEXEEV
A Square in Kherson
1796–1797
Watercolour and Italian
pencil on paper
23 × 40 cm

The late 18th century saw the appearance in Russia of the “artist-traveler” – artists who accompanied official delegations to new lands, or visited Europe on Academy fellowships, or traveled independently, always recording their impressions of their journeys. Drawing was the most direct form in which to do so: their sketches from nature – the first step towards final, finished compositions – were created using different media (pencil, quill, watercolour or pastel), and preserved intact the freshness of the artistic perception of nature, architectural landmarks, and people. An exhibition of graphic artwork from the Tretyakov Gallery collection, held from June 2009 through January 2010, featured more than 350 pieces from the late 18th to the early 20th century (up until the 1930s), created by artists during their travels across the Russian empire and the world.

The first, introductory room of the exhibition was devoted to large-scale prints of old geographic maps, an unusual prelude that provoked in visitors a special mood of anticipation of the “sightseeing tour” ahead. The maps of Europe, the Mediterranean and Russia traced the boundaries of the world known to Russians in the 19th century. The prints were made from engravings held at the History Museum, and a lithographed Ethnographic Map of the Russian empire printed in a volume of the Brockhaus and Efron Encyclopaedic Dictionary published in 1899.

Rarely-displayed travel sketchbooks of the artists were shown off in glass cases. The images from the journals – quick sketches demonstrating a superb mastery of pencil or quill, as well as finished compositions tinted with watercolour – gripped viewers with the spontaneity of

impressions captured in their imagery. Many of the works are real gems of the art of drawing. The artists who traveled across Russia with sketchbooks included the brothers Grigory and Nikanor Chernetsov, Vasily Vereshchagin, Ilya Repin, Fyodor Vasiliev, Ivan Shishkin, Isaac Levitan, and Andrei Ryabushkin. Artists such as Maxim and Socrat Vorobiev, Alexei Markov, Vasily Raev, Nikolai Bryullov, Alexei Bogolyubov, Vasily Polenov, and Valentin Serov, also plied pencil or brush while traveling abroad privately or on fellowships.

A video “Leafing through the Travel Sketchbooks” was created especially for the exhibition, affording visitors a unique opportunity to “leaf through” the memory books and to acquaint themselves with more than 60 other travel sketches which could not be otherwise displayed at the show.

Each of the next five rooms was devoted to a country or region; the first room was themed around the Russian Empire of the late 18th to mid-19th centuries. The age of the Enlightenment brought to Russia a fashion for travel and exploration. In the period from the late 18th century through the 1840s every expedition and diplomatic mission was accompanied by artists tasked with “picturing local views”. Graduates of the Imperial Academy of Fine Arts were sent to distant provinces of the empire to commit to paper or canvas views of recently annexed territories, and worked on special commissions to paint panoramic landscapes of ancient and new cities – such assignments were regarded as matters of national importance. Artists traveled both as part of the royal retinue and independently.

Mikhail Ivanov’s watercolours were the earliest pieces at the exhibition. In 1780, with the rank of Premier-Major, Ivanov was sent to the south of Russia, to work under the command of General Field Marshal Prince Grigory Potemkin. He served at the army’s headquarters as a quartermaster, and was often sent on assignments to depict the newly-acquired Russian lands. For ten years (from the early 1780s to 1792) he trekked across the coast of the Caspian Sea, as well as Georgia, Armenia, the Crimea, Malorossia (Ukraine), and Moldova. The legacy of that period includes his big decorative watercolour pictures such as “View of Three Churches against the Backdrop of Mount Ararat in Armenia” (1783) and “View of a Fortress in Bendery” (1790). The “View of Three Churches” features the buildings of the Echmiadzin monastery in one of Armenia’s oldest cities, Vagharshapat, and the “View of a Fortress”, a fortress on the Dniester’s right bank, which was taken without a fight by the Russian troops under the command of Potemkin in 1789, in the course of the Russo-Turkish war of 1787–1791. The tall figure in the fore-

М.Н.ВОРОБЬЕВ
Смирна. 1820
Бумага, акварель,
тушь, кисть, перо
30,3 × 46,2

Maxim VOROBIEV
Smirna. 1820
Watercolour, ink, brush,
quill on paper
30.3 × 46.2 cm

А.Е.МАРТЫНОВ
*На берегу Балтийского
моря. Кавалькада*
1810–1811
Бумага, гуашь
45 × 61,2

Andrei MARTYNOV
*Baltic Coast.
A Cavalcade*
1810–1811
Gouache on paper
45 × 61.2 cm

ground, standing on a hill in an anticipatory pose and looking into the distance, is considered a depiction of the prince.

Fyodor Alexeev’s landscape “A Square in Kherson” (1796–1797) is the only watercolour landscape known today that was accomplished by the artist when he was sent to Malorossia (Ukraine) and the Crimea to depict localities visited by Catherine II during her journey across the south of Russia in 1787. Upon his return, Alexeev painted views of the southern cities from his watercolour sketches.

Andrei Martynov’s artwork is of great interest. His watercolour “Lake Baikal” (1810) is a piece from a series of Russian and Mongolian landscapes, which were created using sketches from

nature made during a long journey in 1805–1806 when the artist accompanied the Russian embassy headed by Count Yury Golovkin, as it travelled across Siberia, the region east of Lake Baikal, and Mongolia and China. A series of gouache drawings “Landscapes of the Baltic Region” (1810–1811) was created when Martynov visited the Baltic coast in the summer of 1810 in the train of Empress Elizabeth I. Elizabeth spent a month and a half in a country seat built previously in the reign of Catherine II in a town called Plyon (now Plientsiyems, Latvia) – a fishing village two kilometers from the sea. The landscapes from the series feature small neat rural homes with tile roofs, maids of honour strolling in the forest, riding on horseback or in a carriage in the company of gentlemen, and bathing tents by the sea.

Nikanor Chernetsov, a painter, graphic and watercolour artist, accompanied Count Kutaisov on a journey across the Caucasus in 1829–1831 charged with “picturing local views”. Kutaisov’s mission was to inspect territories annexed by Russia under the treaty of Adrianople, which concluded the 1828–1829 Russo-Turkish war. This journey brought about such watercolours as “View of Pyatigorsk” (1829) and “View of Tiflis” (1830–1831).

In 1833–1836, upon the invitation of the Governor General of the Novorossisk region Count Mikhail Vorontsov, the artist lived and worked in the Crimea. Roaming about its southern coast, he created a number of paintings and watercolour sketches featuring the country seats of noblemen, parks, churches, and architectural landmarks. His thoroughly crafted, elegant and limpid images enjoyed success, bringing Chernetsov quite a quantity of commissions. Thus, watercolours such as “Yalta” and “Crimea. Ai-Petri” (both dated 1835) were owned by the family of

the Princes Dondukov-Korsakov, who kept them in a family album, now held at the Tretyakov Gallery.

Recently restored, an early watercolour by Solomon Shiflyar “View of the Chagan River” (1806), once a holding of the owner of the depicted area Alexander Kurakin, is worth attention, as are the views of the Baltic Sea area and the Crimea, including landscapes created in 1836 and 1844 by the St. Petersburg architect Andrei Stackenschneider at Grange Fall, an estate of Count Alexander von Benckendorff, near Reval, and “View of the Palace in Oreanda” (1852), also by

А.Т.МАРКОВ
Вид Позилло. 1836
Бумага, графитный
карандаш. 14,2 × 23,4

Alexei MARKOV
View of Posillipo. 1836
Pencil on paper
14.2 × 23.4 cm

Stackenschneider. Both the Grange Fall castle and the palace were built to his design.

In the first half of the 19th century the diplomats and artists alike flocked to the South. The landscape artist Maxim Vorobyev, as a member of the diplomatic mission headed by Dmitry Dashkov, trekked through Asia Minor, the Aegean archipelago, and the Near East (1820–1821). The exhibition for the first time displayed publicly his numerous drawings and watercolour pieces featuring the outskirts of the Turkish capital city, as well as Greek islands, and the ancient landmarks of Smyrna and the Holy Land – the monochrome sepias, elegant gossamer-coloured drawings, masterful compositions made with a quill, are all marked by their superlative workmanship. Also featured were watercolours and drawings made during the artist’s visit to Italy and Sicily (1845–1846).

The show presented sepias made by the famed artist Karl Bryullov during his travel in Turkey. In May 1835, in Italy, Bryullov accepted an invitation to join an archaeological expedition organized by Vladimir Davydov, which explored sites on the Ionian Islands and in Greece and Turkey. However, while on the way, Bryullov caught a fever and had to leave the team. In Athens, nearly dying, he was taken care of by an old friend, and his erstwhile student, Prince Grigory Gagarin. At Gagarin’s request, the artist was taken aboard the Russian brig “Themistocles” under the command of Vladimir Kornilov, the future hero of the battle for Sevastopol. Reaching Constantinople, Bryullov for several months observed the colourful scenes unfolding on the streets of the huge Oriental city and eagerly immersed himself in the exotic atmosphere of the Orient, drawing sketches and creating compositions, including “The Harbour in Constantinople”, “A Turk Mounting a Horse”, and “Mid-day in a Caravanserai”.

Watercolours by Karl Rabus were restored especially for the show. In the early 1830s the artist journeyed extensively through Turkey and Europe, and in 1831 moved from Odessa to Constantinople, where a letter of recommendation to the Russian ambassador secured for him a warm reception. Rabus was granted an apartment at the embassy, a guide, and permission to depict views of the city. The boldly-coloured, sunny “View of Constantinople” is a legacy of that fascinating trip. Leaving Constantinople, Rabus set off on a voyage across the Mediterranean, sailing past the coast of Greece and Italy, where he could not come ashore because of a cholera epidemic, before arriving in Marseille, in the south of France; from there he went on to visit Austria and Germany. The watercolours accomplished while at sea include the romantic “Moonlit Night in Gallipoli”.

К.И.РАБУС
Вид Константинополя
Начало 1830-х
Бумага, акварель
44,9 × 63,2

Karl RABUS
View of Constantinople
Early 1830s
Watercolour on paper
44.9 × 63.2 cm

К.П.БРЮЛЛОВ
Турок, садящийся
на коня. 1835
Бумага, сепия,
графитный карандаш
34,2 × 27,2

Karl BRYULLOV
A Turk Mounting
a Horse. 1835
Sepia and pencil
on paper
34.2 × 27.2 cm

Самыми ранними из экспонированных работ были акварели М.М.Иванова. В 1780 году в чине премьер-майора он был направлен на юг России в распоряжение генерал-фельдмаршала князя Г.А.Потемкина. Живописец и рисовальщик исполнял обязанности квартирмейстера при Главном штабе, неоднократно командировался для фиксации видов новых российских земель. За десятилетие (с начала 1780-х до 1792 года) он совершил путешествия по побережью Каспийского моря, по Грузии, Армении, Крыму, Малороссии и Молдавии. Большие станковые акварели этого периода – «Вид трех церквей на фоне горы Арарат в Армении» (1783) и «Вид Крепости в Бендерах» (1790). На первой из них изображены архитектурные сооружения Эчмиадзинского монастыря в одном из древнейших городов Армении Вагаршапате, на второй – крепость, расположенная на правом берегу Днестра, которая в 1789 году в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов была

взята без боя русскими войсками под командованием князя Г.А.Потемкина-Таврического. Именно он угадывается в фигуре изображенного на первом плане высокого человека, в ожидании стоящего на пригорке и смотрящего вдаль.

Пейзаж «Площадь в Херсоне» (1796–1797) Ф.Я.Алексеева – единственная известная на сегодняшний день акварель, исполненная художником в те годы, когда он был направлен в Малороссию и Крым. Алексееву было поручено «снимать виды» местностей, которые посетила Екатерина II во время своего вояжа по югу России в 1787 году. По возвращении он написал четыре масштабных полотна с видами южных городов.

Особый интерес представляют работы А.Е.Мартынова. Акварель «Байкал» (1810) – один из листов серии видов России и Монголии, созданной по натурным зарисовкам из путешествия 1805–1806 годов; художник сопровождал Российское посольство во гла-

ве с графом Ю.А.Головкиным в Сибирь, Забайкалье, Монголию и Китай. Серия гуашей «Пейзажи Прибалтики» (1810–1811) связана с поездкой Мартынова на Балтийское побережье летом 1810 года в свите императрицы Елизаветы Алексеевны. Полтора месяца она провела в имении, построенном еще при Екатерине II в местечке Плён (ныне – Плиеньиёмс, Латвия) – рыбацком поселке, расположенном в двух километрах от моря. В пейзажах серии запечатлены аккуратные сельские домики с черепичными крышами, фрейлины, прогуливающиеся в лесу и катающиеся верхом и в колясках в сопровождении кавалеров, купальные палатки на берегу.

Живописец, рисовальщик, акварелист Н.Г.Чернецов сопровождал графа П.И.Кутайсова в путешествии по Кавказу в 1829–1831 годах в качестве художника «для снятия видов». Миссия Кутайсова состояла в инспектировании территорий, отошедших к России по Адрианопольскому мирному договору,

Г.Г.ЧЕРНЕЦОВ
Сфинкс. У пирамид в Гизе близ Каира. 1842
Бумага, акварель, тушь, перо
22,2 × 28,3

Grigory CHERNETSOV
Sphinx. At the Foot of the Pyramids in Giza, near Cairo. 1842
Watercolour, ink, quill on paper. 22.2 × 28.3 cm

ЛЕБЕДЕВ (Художник середины XIX века)
Вид Капитолия в Риме. 1850-е
Бумага, акварель, графитный карандаш
41,8 × 59,5

LEBEDEV
(Initials unknown)
View of the Capitol in Rome. 1850s
Watercolour and pencil on paper
41.8 × 59.5 cm

In 1840–1843 the Chernetsov brothers for the first time set out on a tour outside Russia. Traveling for three years, they visited Italy, Egypt, Palestine, Syria, the Island of Rhodes, and Turkey. The southern landscapes displayed at the show included two watercolour compositions sketched from nature in Egypt in 1842 – “Sphinx. At the Foot of the Pyramids in Giza, near Cairo” by Grigory Chernetsov, and “Mosque of Abu Mandur in Rosetta” by Nikanor Chernetsov.

The images created by Russian artists in China afford a glimpse into a barely known chapter in the history of Russian art. The mission of the Russian Orthodox Church in Beijing, set up as early as 1713, served as Russia’s unofficial diplomatic mission in China for 150 years (until the opening of the Russian embassy in 1864). The ecclesiastical mission was instrumental in establishing and maintaining contacts between the two countries, sponsoring academic research into sinology, and producing a whole cohort of Russian sinologists of international renown.

In 1830, on the recommendation of the President of the Imperial Academy of Fine Arts Alexei Olenin, the 11th ecclesiastical mission became the first mission to recruit an artist. The new hire was Anton Legashov, who was to spend ten years in the Celestial Empire, like the rest of the mission’s staff. He was instructed to make every endeavour to learn the secrets of the concoction and application of Chinese paints, known for their durability and brightness. Great importance was also attached to painting from nature, especially to the faithful rendition of ethnographic detail. Legashov’s role within the mission was to establish and maintain contacts with local noblemen able to influence the policy of the Imperial court. Legashov’s portraits are worth noting – one features an important official, accomplished while still on the way to China, in Kyakhta; another, a nephew of the Emperor Khubilai Khan, made in Beijing.

The mission of the Russian Orthodox Church employed artists until 1864. In the 1840s, the painter Kondraty Korsalin visited China, in the 1850s Ivan Chmutov, and in the 1860s Leo Igorev. Chmutov’s drawing “On a Street in Beijing” (1850) and watercolour “Behind the Walls of Beijing” (1855) gained fame in Russia in the 1850s; a lithographed print of the portrait of a barber was used as an illustration for Yegor Kovalevsky’s book “Travel to China” published in 1853, and a lithograph from the watercolour piece was published in the “Rusky khudozhestvenny listok” (Russian Art Newsletter) in 1858.

European countries attracted Russian artists throughout the 19th century, and the Tretyakov Gallery holds numerous drawings, watercolours, and pastels created by artists journeying privately or as fellowship-holders; these images of architectural landmarks and natural settings, as well as scenes from the life of everyday people, are filled with local colour. Fyodor Tolstoy’s genre scenes and landscapes shown at the exhibition were inspired by his visits to Naples, Paris and Franzensbad in 1845–1846. Views of Italy – Rome and its environs, and Paestum – were featured in pictures by the brothers Alexander and Konstantin Thon, Lebedev, Nikanor Chernetsov, and Socrat Vorobiev, as well as in a series of large watercolour pieces by a still unknown artist from the mid-19th

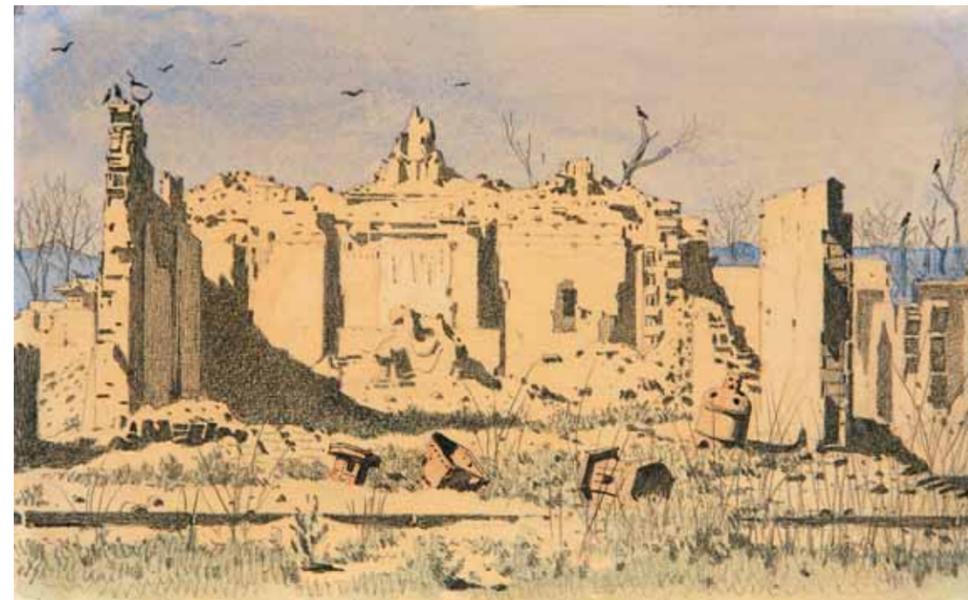
которым завершилась Русско-турецкая война 1828–1829 годов. Во время этой поездки были исполнены акварели «Вид Пятигорска» (1829) и «Вид Тифлиса» (1830–1831).

В 1833–1836 годах по приглашению генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова художник жил и работал в Крыму. Путешествуя по южному побережью, он создал большое количество картин и акварельных этюдов с видами усадеб, парков, церквей, зарисовывал архитектурные памятники. Тщательно исполненные, тонкие и прозрачные работы пользовались успехом, у Чернецова было довольно много заказчиков. Так, акварели «Ялта» и «Крым. Ай-Петри» (обе – 1835) принадлежали князьям Дондуковым-Корсаковым и хранились в их фамильном альбоме, находящемся ныне в собрании Третьяковской галереи.

Любопытна недавно отреставрированная ранняя акварель С.П.Шифляра «Вид реки Чаган» (1806), принадлежавшая владельцу изображенных земель князю А.Б.Куракину. Среди прибалтийских и крымских видов отметим пейзажи известного петербургского архитектора А.И.Штакеншнейдера, исполненные в 1836 и 1844 годах на мызе Фаль – имени графа А.Х.Бенкендорфа близ Ревеля, и его же «Вид дворца в Ореанде» (1852). И замок в имении, и дворец были построены по проектам Штакеншнейдера.

В первой половине XIX века внимание дипломатов и художников приковывали южные страны. Пейзажист М.Н.Воробьев в составе дипломатической миссии Д.В.Дашкова совершил большое путешествие по Малой Азии, островам Греческого архипелага и Ближнему Востоку (1820–1821). На выставке впервые широко экспонировались его многочисленные рисунки и акварели с видами предместий турецкой столицы, греческих островов, древних памятников Смирны и Святой Земли – монохромные сепии, изысканные легкие цветные листы, виртуозные перовые композиции, поражающие мастерством исполнения. Были показаны также акварели и рисунки из путешествия художника в Италию и на остров Сицилия (1845–1846).

На выставке демонстрировались сепии прославленного живописца К.П.Брюллова из его поездки в Турцию. В мае 1835 года, находясь в Италии, он принял приглашение участвовать в организованной В.П.Давыдовым художественно-археологической экспедиции на Ионические острова, в Грецию и Турцию. Однако по дороге Брюллов заболел лихорадкой и был вынужден отстать от своих спутников. Почти умирающего, его застал в Афинах давний знакомый и ученик князя Г.Г.Гагарин. По просьбе князя худож-

ника принял на борт русский бриг «Фемистокл», которым командовал В.А.Корнилов – будущий герой обороны Севастополя. Прибыв в Константинополь, в течение нескольких месяцев Брюллов наблюдал своеобразную уличную жизнь огромного восточного города, жадно впитывал экзотическую атмосферу Востока, делал зарисовки, сочинял композиции, среди которых – «Гавань в Константинополе», «Турок, садящийся на коня», «Полдень в караван-сарая».

Специально к выставке были отреставрированы акварели К.И.Рабуца. В начале 1830-х художник предпринял большое путешествие в Турцию и страны Европы. В 1831 году он отправился из Одессы в Константинополь, где благодаря рекомендательному письму к русскому посланнику встретил радушный прием. Рабус получил квартиру в посольстве, ему предоста-

В.В.ВЕРЕЩАГИН
Развалины храма в Чузучаке. 1869–1870
Бумага, графитный карандаш, акварель
14,3 × 22,5

Vasily VERESHCHAGIN
Ruins of a Temple in Tacheng. 1869–1870
Pencil and watercolour on paper
14.3 × 22.5 cm

А.П.БОГОЛЮБОВ
Город Чебоксары на Волге. 1861
Бумага, тушь, кисть
13 × 21,6

Alexei BOGOLYUBOV
The City of Cheboksary on the Volga. 1861
Ink and brush on paper
13 × 21.6 cm

вили проводника и выдали разрешение писать виды города. Яркий, солнечный «Вид Константинополя» – одно из свидетельств этого увлекательного путешествия. Из Константинополя Рабус отправился в плавание по Средиземному морю. Он проследовал вдоль берегов Греции и Италии, где не смог высадиться из-за свирепствовавшей холеры, и прибыл на юг Франции, в Марсель. Затем посетил Австрию и Германию. В числе акварелей, исполненных во время плавания, – романтическая «Лунная ночь в Галлиполи».

В 1840–1843 годах совершили свою первую заграничную поездку братья Чернецовы. Путешествуя около трех лет, они побывали в Италии, Египте, Палестине, Сирии, на острове Родос и в Турции. Среди видов южных стран на выставке экспонировались две натурные акварели, созданные в Египте в 1842 году, – «Сфинкс. У пирамид

И.И.ЧМУТОВ
За стенами Пекина
1855
Бумага, акварель,
белила. 44 × 57,9

Ivan CHMUTOV
*Behind the Walls
in Beijing.* 1855
Watercolour and white
paint on paper
44 × 57.9 cm

century who signed his works as “painted from nature by Lebedev”. The show for the first time displayed landscapes of Pompeii (c.1851) by the architect Sergei Ivanov, a younger brother of the artist Alexander Ivanov. Other pictures of the city on display included compositions by Ippolit Monighetti, Ivan Kramskoi, and Vasily Surikov.

Surikov traveled the world extensively, visiting Germany, France, Italy, Austria, Switzerland and Spain. Watercolours from his 1884 Italian series became true masterpieces of *plein air* painting, remarkable for their treatment of colour and light. The new visual language distinguishing the works he created during his second trip to Italy in 1900 augured the master's future watercolour masterpieces. Surikov's subsequent trip to Italy, in 1910, in the company of Pyotr Konchalovsky, inspired a series of watercolours in which he fully developed his manner of painting with splashes of colour, which lent a purely decorative quality to the pictures. Viewers had a rare opportunity to compare Surikov's pieces with the works of Konchalovsky, who, in

his own words, learned from Surikov “the craft of pictorial vision”.

Italy remained the most desired destination for artist-travelers in the second half of the 19th-early 20th centuries. They were eager to visit this mecca of the arts where, wherever they went, they came across the creations of famous architects, sculptors, painters, as well as the cultural landmarks of antiquity and the outstanding artefacts of the Renaissance. The beauties of the Italian landscape were equally attractive: the exhibition featured watercolours by Pavel Chistyakov, Karlis Huns (Karl Gun), Valentin Serov, Alexandra Ostroumova-Lebedeva, and pastels by Nicholas Roerich, Alexandre Benois, and Isaac Levitan, the last represented by “A View near Bordighera in Italy” (1890) and “Embankment” (1894).

France (and primarily, Paris) was the second most popular destination for such creative personalities. In summer, the Russian colony of artists would relocate closer to the sea. Brittany in the northwest of France was one of the favourite places of residence for Alexander Benois, while Zinaida Serebryakova also did a lot

of work there. Alexei Bogolyubov, Ilya Repin, Vasily Polenov, Konstantin Savitsky, and Valentin Zarubin spent long stretches of time in the village of Veules in Normandy.

Other drawings and watercolours at the exhibition included views of Germany, Spain, Greece and other European countries. Among them were compositions created by Serov on a journey through Greece in 1907: the watercolour “The Royal Garden in Athens”, as well as copies of ancient frescoes from a museum in Candia (now Heraklion) on Crete. Other pictures worth mentioning include coal drawings made by Pyotr Konchalovsky in 1910 in Spain, in 1912 in the Italian town of Siena, and in 1913 in the seaside town of Cassis in France; and the watercolours “Fisherman's House” and “Landscape with Cliffs”, created in 1915 by Alexander Yakovlev on Majorca. Sometimes travel painting revealed a new side to a well-known artist, as in Alexandra Ostroumova-Lebedeva's composition “Segovia. View of the Alcázar” (1915), distinguished by a style completely different from her usual manner.

в Гизе близ Каира» Г.Г.Чернецова и «Мечеть Гама Абумандур в Розетте» Н.Г.Чернецова.

Работы русских художников, созданные в Китае, приоткрывают почти неизвестную широкой публике страницу отечественного искусства. Учрежденная еще в 1713 году российская духовная миссия в Пекине на протяжении 150 лет (до открытия в 1864 году русского посольства) выступала в качестве неофициального дипломатического представительства нашей страны в Китае. Она играла важную роль в установлении и поддержании российско-китайских отношений, являлась центром научного изучения Китая и дала науке целую плеяду известных всему миру русских синологов.

В 1830 году по рекомендации президента Императорской Академии художеств А.Н.Оленина в штат XI духовной миссии был впервые зачислен художник. Им стал А.М.Легашов, которому, как и всем миссионерам, предстояло провести в Поднебесной 10 лет. В составленной для него инструкции говорилось о необходимости приложить все старания к изучению секретов изготовления и употребления китайских красок, славящихся своей прочностью и яркостью. Важная роль отводилась рисованию с натуры, при этом акцент делался на правдивость в передаче этнографических подробностей. В составе миссии А.М.Легашов рассматривался как человек, необходимый для заведения знакомств и поддержания связей со знатными людьми, имеющими возможность влиять на политику императорского двора. Отметим портрет маймаченского дзаргучея (важного чиновника), исполненный еще по дороге в Китай в Кяхте, и портрет племянника императора Хой Бэй-ле, сделанный в Пекине.

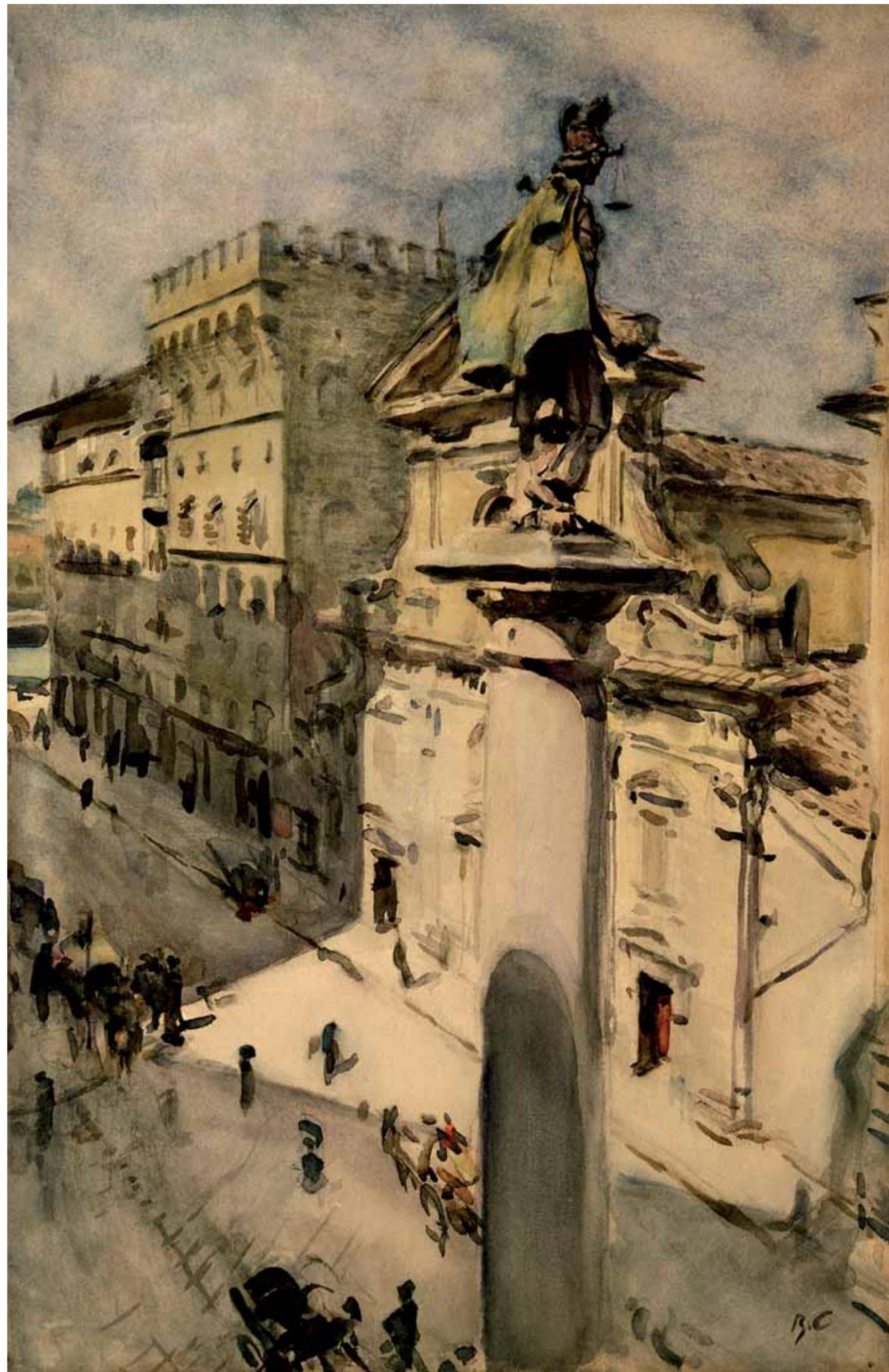
К.Ф.ГУН
*Французский
крестьянин.* 1870
Бумага, акварель,
графитный карандаш,
белила. 40,5 × 32

Karlis HUNS
(Karl GUN)
French Peasant. 1870
Watercolour, pencil,
white paint on paper
40.5 × 32 cm

Э.С.ВИЛЬЕ ДЕ
ЛИЛЬ-АДАН
*Ялта со стороны
Ливадии.* 1875
Бумага, акварель
14,6 × 23
(углы скруглены)

Emile VILLIERS de
L'ISLE ADAM
*Yalta as Seen from
Livadia.* 1875
Watercolour on paper
14.6 × 23 cm
(corners rounded off)

В.А.СЕРОВ
Улица Торнабуони
(Via Tornabuoni)
во Флоренции. 1904
Бумага, акварель
50,6 × 33,7

Valentin SEROV
Via Tornabuoni
in Florence. 1904
Watercolour on paper
50.6 × 33.7 cm

П.П.КОНЧАЛОВСКИЙ
Матадор. 1910
Бумага, угольный
карандаш. 43,5 × 31,7

Pyotr KONCHALOVSKY
Matador. 1910
Coal pencil on paper
43.5 × 31.7 cm

В.И.СУРИКОВ
Собор Св. Петра
в Риме. 1884
Бумага, акварель
17,6 × 25,2

Vasily SURIKOV
St. Peter's Basilica
in Rome. 1884
Watercolour on paper
17.6 × 25.2 cm

Художники находились при российской духовной миссии до 1864 года. В 1840-е годы в Китае побывал К.И.Корсалин, в 1850-е — И.И.Чматов, в 1860-е — Л.С.Игорев. Созданные Чматовым рисунок «На улице в Пекине» (1850) и акварель «За стенами Пекина» (1855) получили известность в России уже в 1850-х: литография с рисунка с изображением цирюльника стала одной из иллюстраций к изданной в 1853 году книге Е.П.Ковалевского «Путешествие в Китай», а литография с акварели была напечатана в «Русском художественном листке» в 1858 году.

Страны Европы влекли русских путешественников на протяжении всего XIX века. В собрании Третьяковской галереи хранятся многочисленные рисунки, акварели, пастели, созданные художниками во время пенсионерских и личных поездок и запечатлевшие архитектурные памятники, картины природы и сцены народного быта, наполненные местным колоритом. Экспонировавшиеся на выставке жанровые рисунки и пейзажи

Ф.П.Толстого отразили его впечатления от Неаполя, Парижа и Франценсбада во время путешествия 1845–1846 годов. Виды Италии — Рима и его окрестностей, Пестума — представлены в работах братьев А.А. и К.А. Тонов, М.И.Лебедева, Н.Г.Чернецова, С.М.Воробьева, в серии больших акварельных листов пока неизвестного художника середины XIX века, подписывавшего свои работы так: «рисовал с натуры Лебедев». Впервые демонстрировались виды Помпей архитектора С.А.Иванова, младшего брата художника А.А.Иванова, исполненные около 1851 года. На выставке можно было увидеть и пейзажи посещавших Помпеи И.А.Монигетти, И.Н.Крамского и В.И.Сурикова.

Суриков предпринимал неоднократные поездки за границу. Он побывал в Германии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании. Акварели итальянского цикла 1884 года стали настоящим триумфом художника в области пленэра, цветового и светового решения пространства. Листы из второй поездки в Италию в 1900 году новой манерой письма предвещали будущие достижения мастера в технике акварели. Путешествие Сурикова в Испанию, совершенное в 1910 году вместе с П.П.Кончаловским, было представлено серией акварелей, в которых получил наивысшее выражение принцип работы красочным пятном, делавший их откровенно декоративными. Интересно было сопоставить их с работами Кончаловского, который, по его собственному признанию, учился у Сурикова «мастерству живописного видения».

И все же самой желанной страной для художников-путешественников вто-

рой половины XIX — начала XX века оставалась Италия. Они стремились в эту своеобразную мекку искусства, где почти на каждом шагу можно встретить творения знаменитых золотых, скульпторов, живописцев, памятники античной древности и выдающиеся произведения эпохи Возрождения. Ничуть не меньше привлекали художников и красоты итальянской природы. На выставке демонстрировались акварели П.П.Чистякова, К.Ф.Гуна, В.А.Серова, А.П.Остроумовой-Лебедевой, пастели Н.К.Рериха и А.Н.Бенуа. Украшали экспозицию пастели И.И.Левитана «Вид в окрестностях Бордигеры в Италии» (1890) и «Набережная» (1894).

Франция (и прежде всего Париж) была вторым центром притяжения творческих личностей. В летние месяцы русская колония перемещалась ближе к морю. Бретань — историческая область на северо-западе страны — стала одним из любимых мест А.Н.Бенуа, здесь много работала З.Е.Серебрякова. В деревне Вёль в Нормандии подолгу жили А.П.Боголюбов, И.Е.Репин, В.Д.Поленов, К.А.Савицкий, В.И.Зарубин.

Среди представленных на выставке рисунков и акварелей можно было увидеть пейзажи Германии, Испании, Греции и других европейских стран. Так, экспонировались произведения В.А.Серова из путешествия в Грецию в 1907 году: акварель «Королевский сад в Афинах», зарисовки древних росписей, находившихся в музее Кандии (ныне — Ираклион) на острове Крит. Отметим также серию угольных рисунков П.П.Кончаловского, исполненных в Испании в 1910 году,

З.Е.СЕРЕБРЯКОВА
Bazaar in Morocco
1928
Бумага, пастель
46,5 × 61,5

Zinaida SEREBRYAKOVA
Bazaar in Morocco
1928
Pastel on paper
46.5 × 61.5 cm

А.Н.БЕНУА
Берег моря.
Примель. 1905
Бумага, наклеенная
на картон, акварель
30 × 46,9

Alexandre BENOIS
Seaside. Primelle
1905
Watercolour and paper
mounted on cardboard
30 × 46.9 cm

The exhibition covered not only European travel but also journeys through Africa and the Near East as well, including watercolours by the brothers Konstantin and Nikolai Makovsky, who visited Egypt several times in the 1870s (Konstantin worked then on a composition "Holy Carpet Procession in Cairo" – he accomplished a similarly-named painting, now in the Russian Museum, in 1876 in Paris); a large bright easel watercolour by Alexander Russov "Street in Cairo. Noon" (1896); Zinaida Serebryakova's pastel "Bazaar in Morocco" (1928); and watercolour pieces by Vasily Polenov created in the Holy Land and Greece (1881–1882).

The views and vistas of the Russian Empire were not neglected by artists in the second half of the 19th–early 20th centuries, either. Cruises along the Volga inspired such works as Alexei Bogolyubov's drawings "The City of Cheboksary on the Volga" (1861) and "Kuzma Minin's Tomb" (1869); Karlis Huns' watercolours "A Tatar in Kazan" (1863) and "Village" (1874); and Ilya Repin's drawings and watercolours "Shiryaev Ravine on the Volga", "Autumn on the Volga", and "Fishing Net. Shiryaev" (all from 1870). Ivan Shishkin's remarkable image "Por-porog Waterfall" (1889), drawn with a lead pencil and chalk on yellow-brown paper, features a waterfall on the Suna River in Olonets province. Albert Benois often visited the Far East, and the exhibition featured three of a series of watercolours created by him in the 1900s: "Holy Cliffs on the Amur: 'Bear', 'Dog', 'Hunter'", "Imperial Harbour", "Chulyshman Valley". The major cities of the Baltic provinces of the Russian empire were depicted in watercolours by Mikhail Dobuzhinsky – "Street in Vilnius" (1906–1907) and "A Steklyannaya (Glass) Street in Vilnius"; Alexandra Ostroumova-Lebedeva – "Reval. Road to Toompea" (1913); and Nicholas Roerich's pastel "Riga" (1903). The panorama of Russian lands concluded with views of the Caucasus, such as Surikov's watercolour "Borjomi" (1899), and of the Crimea, shown in pictures by Ivan Shishkin, Valentin Serov, Konstantin Bogaevsky, Vasily Surikov, and Aristarkh Lentulov.

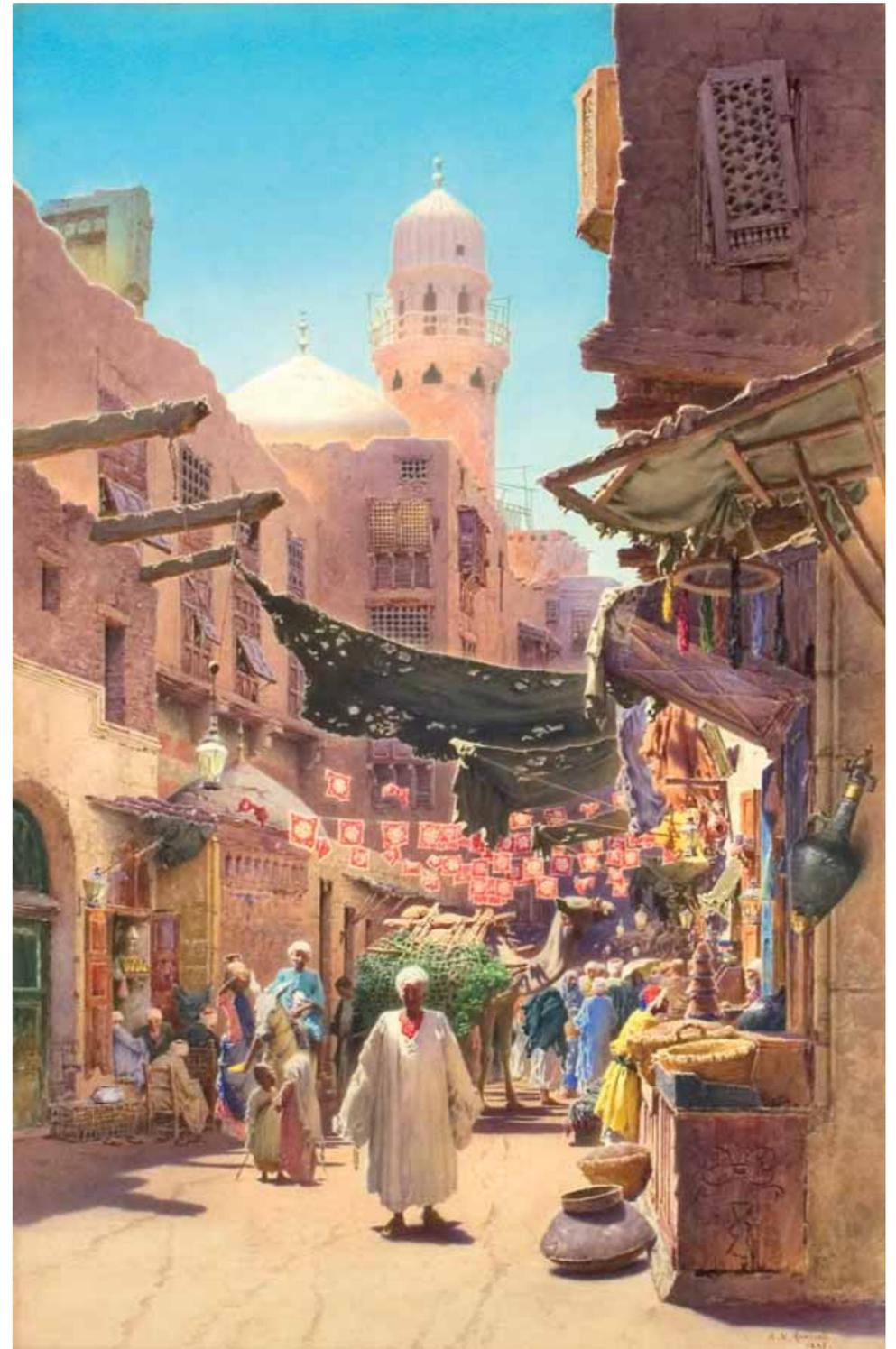
Over a period of more than 150 years the methods employed by artists changed. In the late 18th–first half of the 19th centuries large watercolour landscapes were created in studios, from sketches and studies made from nature, which were often collected in an album. However, the 1830s–1840s witnessed the rise of easel landscapes created directly from nature, something that later became standard practice. The images of Russia and the countries of the world created by Russian masters at different historical periods reflect changing artistic trends and, in general, make for a vibrant and many-sided panorama of the world, produced by the talented painters plying their pencils, quills, and brushes.

в итальянском городе Сиене в 1912-м, в Кассисе – портовом городе на юге Франции – в 1913-м. Интересны акварели А.Е.Яковлева «Дом рыбака» и «Пейзаж. Скалы», созданные в 1915 году на острове Майорка. Порой известные мастера являлись зрителям в совершенно неожиданном ракурсе; так, например, А.П.Остроумова-Лебедева почти неизвестна в своей работе «Сеговия. Вид на Альказар» (1915).

Наряду с темой путешествий по Европе на выставке были продолжены темы поездок художников по странам Африки и Ближнего Востока. Демонстрировались акварельные этюды братьев К.Е. и Н.Е. Маковских, которые неоднократно посещали Египет в первой половине – середине 1870-х годов (Константин работал в это время над сюжетом «Перенесение священного ковра в Каире», одноименная картина (ГРМ) была исполнена им в 1876 году в Париже). Были показаны также большая яркая станковая акварель А.Н.Руссова «Улица в Каире. Полдень» (1896), пастель З.Е.Серебряковой «Базар в Марокко» (1928), акварельные листы В.Д.Поленова из путешествия по Святой Земле и Греции (1881–1882).

Не остались без внимания художников второй половины XIX – начала XX века и просторы Российской империи. В поездках по Волге были исполнены рисунки А.П.Боголюбова «Город Чебоксары на Волге» (1861) и «Гробница Кузьмы Минина» (1869), акварели К.Ф.Гуна «Казанский татарин» (1863), «Деревня» (1874), рисунки и акварели И.Е.Репина «Ширяев бурак на Волге», «Осень на Волге», «Рыбачьи сети. Ширяев» (все – 1870). В замечательном рисунке И.И.Шишкина «Пор-порог» (1889), сделанном на желто-коричневой бумаге графитным карандашом и мелом, запечатлен водопад на реке Суне в Олонецкой губернии. На Дальнем Востоке не раз побывал Альберт Бенуа. На выставке экспонировались три его акварели из серии видов 1900-х годов: «Священные утесы на Амуре: "Медведь", "Собака" и "Охотник"», «Императорская гавань», «Долина Чульшмана». Крупные города прибалтийских губерний России нашли отражение в акварелях М.В.Добужинского «Улица в Вильно» (1906–1907), «Стежлянная улица в Вильно» (1906) и А.П.Остроумовой-Лебедевой «Ревель. Дорога на Вышгород» (1913), в пастели Н.К.Рериха «Рига» (1903). Завершали панораму российских земель Кавказ в акварели В.И.Сурикова «Боржом» (1899) и Крым в рисунках И.И.Шишкина, В.А.Серова, К.Ф.Богоевского, В.И.Сурикова и А.В.Лентулова.

На протяжении полутора веков методы работы художников менялись. В конце XVIII – первой половине XIX столетия большие видовые акварели выполнялись в мастерской по натурным, часто альбомным, зарисовкам и наб-

роскам. Однако уже с 1830-х – 1840-х годов начали появляться станковые пейзажи, исполненные непосредственно с натуры. В дальнейшем это стало обычной практикой. Созданные русскими мастерами образы России и зарубежных стран разных эпох отражают смену художественных стилей, в целом же – складываются в живую и многогранную картину мира, рожденную карандашом, пером и кистью талантливых рисовальщиков.

А.Н.РУССОВ
Улица в Каире.
Полдень. 1896
Бумага, акварель
96,6 × 62

Alexander RUSSOV
Street in Cairo.
Noon. 1896
Watercolour on paper
96.6 × 62 cm