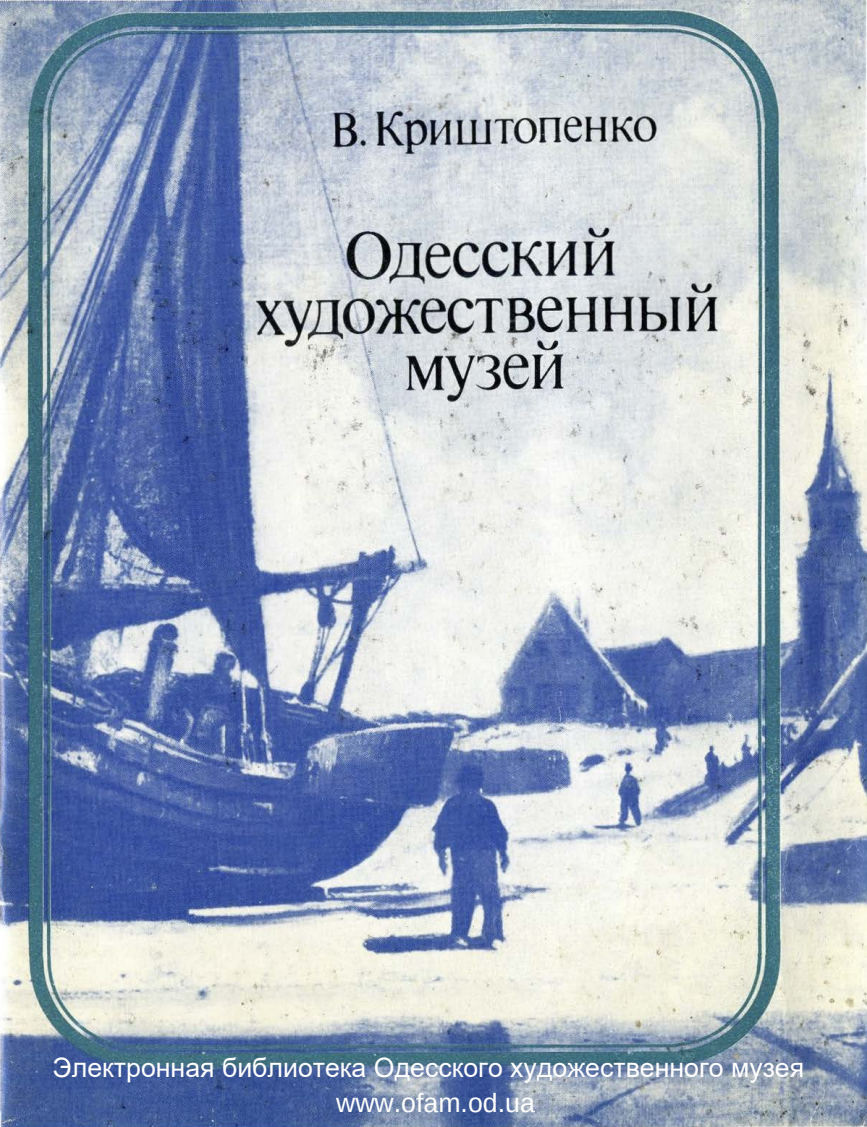

В. Криштопенко

Одесский художественный музей

В. Криштопенко
V. Kristopenko

Одесский
художественный
музей

The Odessa
Art Museum

Путеводитель
Guide

Одесса «Маяк»
Odessa Mayak Publishers
1989

Иллюстрированный путеводитель знакомит с экспозицией одного из крупнейших на Украине музеев отечественного изобразительного искусства. В ней представлены полотна таких мастеров, как Ф. Рокотов, И. Репин, И. Левитан, И. Айвазовский, М. Нестеров, З. Серебрякова, И. Грабарь, А. Дейнека и другие.

An illustrated guide to a museum of pictorial arts which is one of the biggest in the Ukraine. Displayed are the works of such outstanding masters as F. Rokotov, I. Repin, I. Levitan, I. Aivassovsky, M. Nesterov, Z. Serebryakova, I. Gravé, A. Deineka and others.

Перевод на английский Казаковой Татьяны Леонидовны

Translated from the Russian by T. L. Kazakova

Рецензенты: М. Д. Факторович, кандидат исторических наук, А. С. Коцневский, кандидат исторических наук

Редактор Л. А. Ларина

На обложке картина А. Боголюбского «Лодки». На 3-й странице фрагмент картины К. Костанди «Вечер. Скрипка».

К 4903010000-059 — 64.89
М217(04)-89

ISBN 5-7760-0059-9

© В. В. Криштопенко. 1989.

В конце живописного бульвара, на высоком плато, над всегда оживленным портом высится красивый старинный дворец — почти ровесник Одессы. Расположенная в его многочисленных залах экспозиция Одесского художественного музея знакомит с крупной коллекцией русского и украинского дореволюционного и многонационального советского искусства.

Своим рождением музей обязан инициативе и усилиям одесского Общества изящных искусств, учрежденного в 1865 году прогрессивной общественностью города. Предусмотренное уставом Общества открытие музея осуществилось в конце 90-х годов XIX века в обстановке активной музейной жизни Одессы.

Его непосредственную организацию Общество изящных искусств поручило известному украинскому художнику, педагогу и общественному деятелю К. К. Костанди, скульптору Б. В. Эдуардсу и профессору Новороссийского университета А. А. Павловскому.

Городской музей изящных искусств был открыт 6 ноября (24 октября) 1899 года в том же здании, в котором расположен и теперь. К сожалению, имя здания остается пока неизвестным.

Первоначальную основу собрания музея составила небольшая учебная коллекция картин Одесской рисовальной школы и более семидесяти ценных произведений живописи, переданных молодому музею Петербургской Академией художеств.

В последующие годы музей пополнялся медленно и скупно и к 1917 году насчитывал лишь 238 экспонатов. Состав коллекции был разнохарактерным. Наряду с произведениями русского искусства экспонировались и полотна западноевропейских художников. Экспозиция не была научно систематизирована. За год музей посещало немногим более тысячи человек. Это были, главным образом, художники, студенты, интеллигенция. Единичные экскурсии отмечались в годовых отчетах музея как события. Сохранились документы, свидетельствующие и о крайней скудости бюджета музея в эти годы.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла музею второе рождение. Знаменательным было новое его название — «Народный художественный музей».

Декреты Советского государства в области музейного строительства, учета и хранения художественных ценностей благотворно сказались и на развитии Одесского музея. В его экспозицию влились весьма значительные собрания бывших одесских коллекционеров А. П. Руссова, М. М. Толстого, М. В. Брайкевича и других. Музей стал систематически пополняться из Государственного музейного фонда и за счет закупок из частных собраний.

При этом наряду с живописью в этот период музей получил много ценных произведений графики, ранее почти отсутствовавшей в его собрании. Значительно было и пополнение музея произведениями известных украинских художников.

В 1937 году музей был переименован в Государственный музей русского и украинского искусства (затем — Одесская картинная галерея и с 1966 года — Одесский художественный музей).

К этому времени общий рост коллекции музея, отражающей основные этапы развития отечественного искусства характерными произведениями многих крупнейших мастеров, позволял в 1938 году впервые создать экспозицию на научной основе.

В дни героической обороны Одессы, проявив подлинную самоотверженность, сотрудники музея эвакуировали большинство лучших экспона-

Икона «Николай
Зарайский»

Икона «Вознесение»

Icon of Nicolas
Zaraisky

Icon "Ascention"

тов в глубокий тыл. Но уже 1 мая 1944 года, спустя двадцать дней после освобождения города, музей открыл двери для посетителей. С возвращением экспонатов была проделана большая восстановительная работа, осложненная плачевным состоянием здания, необходимостью реставрации ряда полотен, гибелью части архива и некоторых оставшихся в Одессе картин. И сегодня сотрудники продолжают пополнять собрания картин музея.

Во всем разнообразии форм научной пропаганды искусства, практикуемых музеем, главным и незаменимым является непосредственное восприятие подлинников, и этому служит вся экспозиция музея. Она занимает 26 залов и построена в историко-хронологической последовательности. Небольшие отклонения, вызванные особенностями помещений, не искажают общей картины развития отечественного изобразительного искусства.

В залах первого этажа (I—XV) расположены все отделы искусства досоветского периода: древнерусское искусство, искусство XVIII — первой половины XIX века, русское и украинское искусство середины и второй половины XIX века, русское и украинское искусство конца XIX — начала XX века, а также — самый молодой в музее отдел украинского декоративно-прикладного искусства (открыт в 1970 году). Залы XVI—XVIII — выставочные. Все залы (XX—XXVI) второго этажа занимает Отдел советского искусства.

Предлагаемый путеводитель призван помочь посетителям в ознакомлении с историей и работой музея, лучшими его экспонатами, творчеством крупнейших мастеров. С целью последовательного изложения материала путеводитель начинается с отдела древнерусской живописи, занимающей IV зал.

Произведения древнерусской живописи XV — XVII веков в экспозиции музея знакомят лишь в общих чертах с особенностями иконописи — искусства, развивавшегося на протяжении семи веков (с X до конца XVII столетия). Подчиненное церкви, искусство этого времени связано с кругом религиозных понятий, но церковная традиционная канонизация образов не заслоняет индивидуальности мастеров, талантливых, в большинстве своем — безвестных.

Одна из старейших икон в экспозиции «Николай Зарайский» (1 половина XVI века) отличается монументальной простотой композиции. Фронтальное решение фигуры святого в рост отмечено строгой симметрией. В облике Николая Зарайского выражены кротость и аскетизм.

Звучное сочетание синего с красным в иконе «Спас в силах» (XVI в.), сопоставление крупных плоскостей ромба и овала, в середине которого помещена фигура Христа, очерченная плавной линией, белый прямоугольник разворота книги в его руке — говорят о большом вкусе иконописца, понимающего связь формы, цвета и линии в сложной композиции.

При всем разнообразии иконописных школ подчиненность искусства церкви обусловила общие черты, ставшие традиционными. Характерна

Георгий Змееборец

George conquering a
Serpent

Неизвестный художник
XVII века. Портрет
царя Алексея
Михайловича

Георг Христофор
Гроот. Портрет
великого князя Петра
Федоровича и княгини
Екатерины Алексеевны

ЗАЛ I

Anonymous artist of the
17th century. Portrait
of tsar Alexey
Michailovich

Georg Kristofer
Groof. Portrait of
Grand Duke Peter
Theodorovich and
Grand Duchess
Katherine Alexeyevna

плоскостная трактовка, отвлеченность образов, условность цвета, графическая сухость в передаче одежд, скрывающих формы тела, ощущение застылости поз и скованности жестов, вытянутость пропорций.

Уже в XVI веке проявляется и нарастает стремление к преодолению в иконописи отвлеченности и условности.

В житийной иконе «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (XVI в.) в изображении казни, в окаямляющих средних клеймах с эпизодами жизни Иоанна, иконописец привносит в трактовку традиционных сюжетов реальные бытовые элементы, навеянные жизненными наблюдениями.

Украинская икона «Георгий Змееборец» (XIX в.) примыкает к древнеукраинской живописи. Близость иконописца к истокам народного искусства сказалась в наивно-трогательной трактовке образа Георгия, в свободе живописного мазка, в заполнении условного фона крупными стилизованными розами, встречаемыми в украинских народных росписях ковров.

Предвестником глубоких преобразований петровской эпохи явился XVII век. В условиях стремления к просвещению и наукам все более неотвратимым становится переход от иконы к светской живописи, озаменованной в этот период распространением светских портретов — парсун. В ранних парсунх XVII века еще сохраняются некоторые черты иконописи, но уже отчетливо выступает стремление художника к передаче портретного сходства.

С особенностями парсунной живописи знакомит портрет царя Алексея Михайловича (неизвестный художник XVII века).

Одним из первых русских художников, обратившихся к технике масляной живописи был Р. Н. Никитин.

Роман Никитич Никитин (родился не ранее 1680 года, умер в 1753 году) с 1716 по 1719 год был пенсионером Петра I в Венеции и Флоренции. Роману Никитину приписывается портрет Г. Д. Строганова, написанный до 1715 года.

В портрете Строганова видно явное стремление художника использовать светотень, но подробное и точное воспроизведение всех

деталей одежды, включая рисунок узоров шитья, кружев, привело к нарушению целостного объема, к уплощенности формы.

Своеобразием трактовки привлекает традиционная украинская народная картина «Казак Мамай», получившая широкое распространение в XVII — XVIII веках в многочисленных вариантах. Это собирательный образ смелого казака, изображаемого обычно с бандурой, боевым конем и висащим наготове на дереве оружием.

Перелом в русской культуре на рубеже XVII — XVIII веков, связанный с петровскими реформами, окончательно утвердил светский характер искусства. Это явилось основой для качественно нового этапа развития русской живописи. Появляются новые талантливые русские художники. Наряду с ними работают иностранные мастера, представители разных стилевых направлений. С 1743 года в России работает немецкий художник Георг-Христофор Гроот (1716—1749). Есть основания считать парадный портрет великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны принадлежащим его кисти. Их лица мало говорят о характере, больше внимания уделено разработке нарядных одежд.

Глубоким проникновением во внутренний мир человека, высокой культурой живописи отмечено творчество Федора Степановича Рокотова (1735/36 — 1808).

К кругу Рокотова принадлежит автор «Портрета неизвестной». Бледность лица, оживленного легким румянцем, усиливает выразительность темных глаз, привлекающих своей живостью.

Одним из талантливейших портретистов второй половины века был крепостной князя Г. А. Потемкина Михаил Шибанов (умер после 1789 года). Кисти Шибанова принадлежит острый по характеристике портрет Василия Степановича Попова (1745—1822) — секретаря Екатерины II, правителя канцелярии Г. А. Потемкина.

М. Шибанов. Портрет Попова

В. Боровиковский. Портрет Лошкарёва

ЗАЛ II

М. Shibanov. Portrait of Popov

V. Borovikovskiy. Portrait of Loshkarev

А. Волков. Пейзаж

A. Volkov. Landscape

К блестящей плеяде портретистов второй половины XVIII века принадлежал Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735—1822).

Д. Г. Левицкий родился и вырос на Украине, получил подготовку у своего отца — известного киевского гравера Григория Левицкого, затем — у А. П. Антропова. Он создал жизненно-правдивые портреты современников и характерные для эпохи парадные портреты. В каждом его произведении ощущается умелое подчинение композиции, колорита, освещения раскрытию индивидуальных особенностей портретируемых.

«Портрет полковника Евстафия Густавовича Пальменбаха» (между 1792 и 1794 годом) принадлежит к лучшим произведениям художника. С присущим Левицкому мастерству написано холеное лицо, полные жизни глаза, волосы. Умело использовано освещение: чуть высветленный справа фон усиливает впечатление объемности. В портрете гармонично сочетаются точный рисунок, красота и звучность колорита, материальная убедительность живописи.

Младшим современником и учеником Левицкого был Владимир Лукич Боровиковский (1757—1825). Молодость художника прошла на Украине. После приезда в Петербург он приобретает славу одного из крупнейших портретистов своего времени.

Жизненной конкретностью отмечен «Портрет С. Л. Лошкарева» (1811) — дипломата по восточным делам екатерининского и павловского времени. С портрета смотрит на нас пожилой, но полный энергии и ума сановник. Великолепно передан живой и пронизательный взгляд молодожаво поблескивающих глаз. «Портрет С. Л. Лошкарева» принадлежит к поздним произведениям Боровиковского.

Среди портретистов XVIII века следует отметить творчество Петра Семеновича Дрождина (1745—1805) — также ученика Антропова. В «Портрете Павла I» (восходящему к одному из вариантов портрета Павла I работы С. С. Щукина) Дрождин обнажает ограниченность императора, его напыщенность и фронтальность.

Во второй половине XVIII века зарождается русская пейзажная живопись, которая утверждает себя как самостоятельный жанр.

Некоторое представление о пейзаже этого времени дают две работы Алексея Ильича Волкова (1762 — умер после 1820 года), выполненные в традиционной для классицизма манере.

В первой половине XIX века огромное влияние на общественную жизнь и развитие художественной культуры оказали Отечественная война 1812 года, восстание декабристов. В обращении к жизненным темам и образам, в изыскании новых средств правдивого отображения действительности, а затем — и критической ее оценки складываются новые художественные принципы прогрессивного изобразительного искусства. Значительной вехой в искусстве первой трети XIX века было новое художественное течение — романтизм. В нем нашла взволнованное отражение бурная эпоха с ее напряженной общественной жизнью, пронизанной взлетом благородных порывов и чувств, утверждением идеала свободы и достоинства человека.

Характерным и крупным явлением в искусстве этого времени было творчество А. О. Орловского и О. А. Кипренского.

Александр Осипович Орловский (1777—1832) — уроженец Польши, участник польского восстания 1794 года. Излюбленные образы и мотивы

А. Орловский. Всадник

A. Orlovsky. Rider

О. Кипренский.
Портрет неизвестного

*O. Kiprensky. Portrait
of an Unknown Man*

Орловского — это войны и всадники в единстве с тревожной грозной природой, а также — сцены сражений.

По мотиву и художественной трактовке типична для А. О. Орловского картина «Всадник» (1810). Экзотическая одежда воина, динамизм композиции, освещение, подчеркивающее контрастную выразительность коня и всадника на фоне неба, придают всей сцене романтическую взволнованность.

Творчество выдающегося портретиста Ореста Адамовича Кипренского (1782—1836) принадлежит к высшим достижениям русской и мировой портретной живописи первой трети XIX века. Родившись крепостным, он шести лет получил вольную и в течение последующих пятнадцати лет обучался в Академии художеств. В образах современников, людей эпохи Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов, Кипренский запечатлел присущие им чувства достоинства и независимости.

В «Портрете неизвестного» можно уловить эти особенности. Тонкие черты одухотворенного бледного лица, мечтательность во взгляде синих глаз, сохраняющих выражение самоуглубленности, раскрывают натуру поэтическую, тонко чувствующую.

Кругу Кипренского (возможно кисти самого Кипренского) принадлежит «Портрет молодого человека». Выполненный в духе старых мастеров, портрет поражает выразительностью и глубиной характеристики, красотой насыщенного и сдержанного колорита.

Новыми демократическими чертами, теплым чувством любви к человеку отмечено реалистическое искусство Василия Андреевича Тропинина (1776—1857) — одного из крупнейших портретистов первой половины XIX века. Крепостной художник графа Моркова В. А. Тропинин лишь к 48-летнему возрасту получает вольную. Широко и разнообразен круг людей, запечатленных в портретах Тропинина: деятели искусства и литературы, родные и близкие художника, дворяне, купцы, чиновники, люди из народа. Написанный в 1833 году портрет Н. А. Оболенской (в замужестве де Санглен) принадлежит к лучшим произведениям художника. Образ наполнен чувством теплоты и задушевности.

Интерес к жизни человека, желание полнее ее показать находит отражение в произведениях полупортретного-полубытового жанра. К ним относится и «Девушка, поливающая цветы».

Обращение к жанровой живописи, к отображению жизни и труда крестьян характерно для творчества Алексея Гавриловича Венецианова (1780—1847). Оно сыграло выдающуюся роль в развитии национального

П. Заболотский.
В комнатах

P. Zabolotsky. Interior

А. Боголюбов. Лодки

A. Bogolyubov. Boats

демократического искусства первой половины XIX века. В музее нет жанровых произведений художника. Он представлен только портретом. Точен по характеристике «Портрет неизвестного» (1842), выполненный пастелью. Мы видим заурядного чиновника, за усердие и честность отмеченного по службе наградами.

Венецианов воспитал плеяду художников, сыгравших видную роль в русской реалистической живописи первой половины XIX века.

Интерьер «В комнатах» (1833) Петра Ефимовича Заболотского (Заболоцкого) 1803—1866) — произведение близкое по духу «венецианцам». Заболотский изобразил внутренний вид комнат в доме известного коллекционера и любителя искусств А. Р. Томилова, самого хозяина и его детей.

Иван Фомич Хруцкий (1810—1885). Его натюрморты, написанные с натуры, очень домашние, человеческие по содержанию и по естественности композиции. С большим мастерством передает художник цвет и фактуру предметов в естественной среде.

Несомненно влияние Венецианова и на раннее творчество пейзажистов братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых. Из произведений Никанора Григорьевича Чернецова (1805—1879), созданных в результате поездки по Востоку, пейзаж «Палестина» (1855) отмечен точностью рисунка и широтой видения художником природы.

Федор Андреевич Тулов (1792—1855) — малоизвестный русский портретист первой половины XIX века. «Портрет неизвестной» относится к концу 20-х — началу 30-х годов. Художник не скрывает момента позирирования своей модели. Она сидит в кресле, смотрит на зрителя. Ее нарядная одежда, уложенные на лбу завитки волос, улыбка — все рассчитано на впечатление определенной торжественности и парадности.

Небольшой эскиз «Моление о чаше» (1849) Карла Павловича Брюллова (1799—1852), к сожалению, не может дать представления о блестящей живописи автора картины «Последний день Помпеи».

В зале представлены работы художников-академистов 40—70-х годов XIX века.

Младшим современником Карла Павловича Брюллова был Петр

Михайлович Шамшин (1811—1895). Его картина «Петр I на Лохте» (1844), принесшая художнику звание академика, посвящена подлинному историческому эпизоду: осенью 1724 года Петр I принял участие в спасении тонущих солдат с потерпевшего аварию судна.

Тема картины Павла Семеновича Сорокина (1836/? — 1886) «Геркулес и Лихас» — одна из типичных для Академии художеств. В картине воплощена драматическая развязка греческого мифа о Геракле, сбрасывающем со скалы юношу-раба Лихаса. Следует отметить высокое мастерство художника, его уверенность в рисунке, блестящее знание пластической анатомии.

О консерватизме академической системы во второй половине XIX века свидетельствует и программная тема Евгения Кириллович-Макарова (1842—1884) «Воскрешение дочери Иаира», предложенная выпускникам Академии в 1871 году. Евангельский сюжет повествует о том, что Христос, войдя в дом начальника синагоги Иаира, взявши за руку его дочь, которую считали умершей, сказал: «Встань!» — и чудо свершилось. Академическая традиционность отчетливо прослеживается в композиции картины, подчеркивающей главную роль Христа, в каноничности его образа. Но в то же время в правдивой передаче переживаний стариков-родителей, в изумлении апостолов, верности бытовой обстановки проявилось стремление художника к преодолению академических условностей.

В 70-х—80-х годах XIX века под влиянием бурно развивавшегося реалистического искусства художники академической школы обращаются к народным типам и образам. Таков, например, «Рыбак» (1884) Василия Петровича Верещагина (1835—1909). С большим мастерством написано морщинистое лицо, старческие слезящиеся глаза, серебристые седины и крепкие загорелые руки.

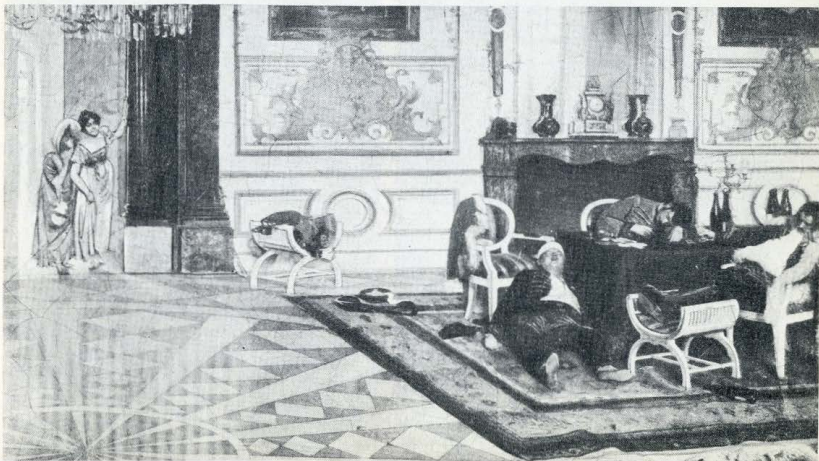
В зале представлены две парные декоративные вазы императорского фарфорового завода в Петербурге, основанного в 1744 году благодаря трудам и энергии русского ученого-керамиста и практика Дмитрия Ивановича Виноградова.

Наибольшую ценность представляет сложная роспись, выполненная на одной вазе художником П. Даладугиным, на другой — Н. Яковлевым в 1838 году.

ЗАЛ III

К. Саксен. После
пирушки

К. Saxen. After a
carousal

В собрании музея широко представлено творчество выдающегося мариниста Ивана Константиновича Айвазовского (1817—1900), которое охватило почти три четверти XIX века. 15 картин, разнообразных по мотивам и содержанию, отражают различные периоды творчества, позволяя увидеть широту интересов художника.

Море в его бесконечном разнообразии для художника — неисчерпаемый источник вдохновения. В ранней работе «Морской вид с молящимися монахами» (1845) передано состояние тихой южной ночи, когда все дышит безмятежным покоем.

В картине «Утро» (1851) он великолепно передал изменчивое, преходящее состояние природы: рождение раннего летнего утра на море. Величественным покоем и поэтичным очарованием проникнут один из лучших пейзажей Айвазовского «Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг» (1859). Необычна по мотиву для художника-мариниста небольшая работа «Зима» (1862), передающая редкое для крымской природы явление — иней и снег.

Элементы жанра не чужды Айвазовскому. На картине «Купание овец» (1878) запечатлена сценка, которую он нередко мог наблюдать в Крыму. На академической выставке в 1836 году Айвазовский познакомился с А. С. Пушкиным. С тех пор образ поэта вдохновлял художника в различные периоды творчества. «Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» (1880) — одна из лучших картин мастера. Этой теме посвящена и картина «Пушкин на берегу Черного моря» (1897), написанная 80-летним художником.

Близкими Айвазовскому были художники Алексей Петрович Боголюбов (1824—1894) и Лев Феликсович Лагорио (1827—1905), ученики М. Н. Врубеля (1787—1855) по Академии художеств.

А. П. Боголюбов до поступления в Академию художеств был лейтенантом флота. Он известен как автор картин из истории русского военно-морского флота и серий панорамно-видовых картин русских городов. В музее его творчество представлено наиболее интересными

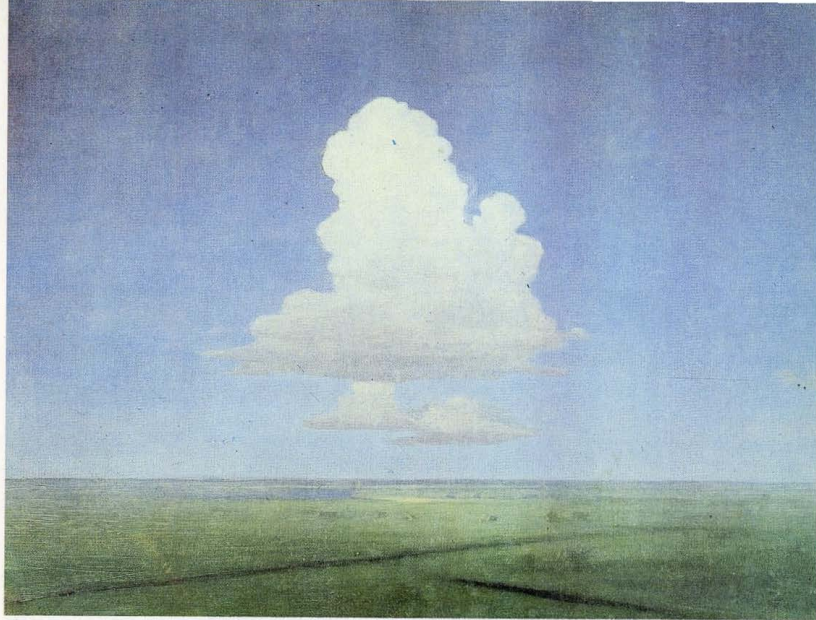
*И. Крамской.
В кузнице*

*В. Максимов. Лесной
сторож*

I. Kramskoy. Smithy

*V. Maximov.
Forest-guard*

и ценными произведениями — небольшими, но красивыми поэтическими пейзажными этюдами, написанными в 70—80-х годах во время путешествия по Италии и Франции: «Сен-Мало» (1870), «Лидо» (1872), «Могила Шатобриана».

Л. Ф. Лагорио, уроженец Феодосии, начал свою учебу в феодосийской мастерской И. К. Айвазовского. Тема моря — основная в его многогранном творчестве художника-пейзажиста. В картине «Симеиз» (1899) передана часть крымского побережья с уходящими в воду скалами, крупной галькой, морским простором.

Константин Егорович Маковский (1839—1915) в бытовых картинах 60-х годов выступает как художник демократического направления. Для этого времени характерна работа «Балаганы на Адмиралтейской площади» (1869).

Выдающуюся роль в истории русского реалистического искусства сыграл профессор Академии художеств Павел Петрович Чистяков (1832—1919), учитель И. Е. Репина, В. И. Сурикова, М. А. Врубеля, В. Д. Polenova, В. М. Васнецова, В. А. Серова. Творчество Чистякова представлено одним из лучших его произведений «Аннушка (Боярышня)». Обаятельный образ русской девушки-красавицы близок поэтическим женским образам русского фольклора.

Творчество Тараса Григорьевича Шевченко (1814—1861) по острой социальной направленности явилось ярким выражением черт критического реализма не только в украинском, но и в русском искусстве 40-х — начала 60-х годов.

А. Куинджи. Тучка

A. Kuindzhi. A small cloud

«Судна рада» («Судебный совет») (1844) — один из офортов альбома «Живописная Украина». Старинный обычай украинского народа: самостоятельное решение крестьянами спорных вопросов — нашел яркое образное воплощение в многофигурной жанровой сценке.

Творчество украинского художника Константина Александровича Трутовского (1826—1893) представлено жанровой картиной «Слепой бандурист» (1862). Образ народного бродячего музыканта, сопровождаемого мальчиком-поводырем, написан с большой теплотой и тонким знанием деталей быта украинской деревни.

Демократический характер творчества Петра Петровича Соколова (1821—1899) виден в его небольшой картине «Навеселе» (60-е годы). За внешним комизмом изображенной сценки пляшущего подвыпившего старичка видна убогая нищая жизнь крестьянской семьи. П. Соколов — мастер акварельной живописи. Его работы «На конной ярмарке» (1870) и «Охота на лисицу» (1889), отмеченные легким юмором, свидетельствуют о мастерстве художника-анималиста, хорошо знакомого с повадками животных.

Значительную часть коллекции музея составляют работы художников-передвижников, членов Товарищества передвижных художественных выставок, во главе которого стоял Иван Николаевич Крамской (1837—1887), мастер психологического портрета. Одна из лучших его жанровых картин — «Сельская кузница» (1874). В ней живописные средства

В. Суриков. Старик
в шубе

V. Surikov. Old man in
a fur coat

В. Серов. Портрет
П. А. Алафузовой

V. Serov. Portrait of
P. A. Alafuzova

подчинены раскрытию содержания — утверждению красоты труда кузнеца-крестьянина.

Передвижники обновили и русскую пейзажную живопись, подняли пейзаж до уровня значимости других жанров. Выдающийся пейзажист-передвижник Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897) — автор знаменитой картины «Грачи прилетели» (1871) в музее представлен характерной работой «Вечер. Перелет птиц» (1874), написанной в пору расцвета его творчества. Изображение сельской природы у Саврасова связано с жизнью народа. Картина Саврасова глубоко поэтична и раскрывает трепетное чувство любви художника к своей родине. Он проложил новый путь в развитии русской пейзажной живописи и явился основоположником школы русского национального пейзажа. Линию пейзажа, начатую Саврасовым, продолжил гениально одаренный юноша Федор Александрович Васильев (1850—1873). Он опередил своих современников в мастерстве и психологической насыщенности пейзажа. В натуральных работах «Сараи» (1869), «Группа деревьев» — явлен чуткий подход художника к природе.

Один из вариантов картины «В 1812 году» (1873) Иллариона Михайловича Прянишникова (1840—1894) — характерный пример нового взгляда на историю художника-передвижника, который подлинным героем исторического события показывает народ.

Николай Николаевич Ге (1831—1894) — исторический живописец. Идея нравственного совершенствования — одна из главных в его творчестве.

«Что есть истина?» (1893) — уменьшенное повторение картины 1890 года, находящейся в Третьяковской галерее.

Самодовольный высокомерный римский прокуратор Иудеи Пилат надменно вопрошает Христа: «Что есть истина?» — то есть в чем смысл жизни? Художник всем строем картины подводит зрителя к определению жизненно важной моральной и философской позиции, которую выбирает каждый человек в любых социальных условиях.

ЗАЛ VII

Крестьянская тема в искусстве передвижников занимает одно из важнейших мест.

Василий Максимович Максимов (1844—1911) — знаток крестьянской жизни. В картине «Лесной сторож» (1893) за частным эпизодом, происшедшим в лесу, художник увидел существенные социальные противоречия, которые остались нерешенными и десятилетия спустя после реформы 1861 года.

Значительным этапом в развитии русского пейзажа явилось творчество одного из крупнейших художников-передвижников Ивана Ивановича Шишкина (1832—1898), который прославил мощь и красоту, величие и богатство русской природы. Он основоположник эпического пейзажа в русской живописи. В музее нет крупных работ художника. Такие пейзажи, как «Лесной ручей» (1870), «Дорога» дают представление о манере и направленности развития его творчества. В раннем пейзаже «Лесной ручей» художник достоверно воссоздает уголок природы, небольшой ручей, выходящий по дну оврага, поляну, окруженную деревьями. Но в своем творческом развитии Шишкин стремится сочетать

*В. Серов. Портрет
С. И. Мамонтова*

*V. Serov. Portrait of
S. I. Mamontova*

тщательную разработку деталей и целостность общего впечатления, стремится к созданию обобщенного образа родной земли. Так написан им поздний этюд «Дорога».

Разносторонне показан в экспозиции музея один из наиболее популярных жанристов передвижник Владимир Егорович Маковский (1844—1920). Представители различных сословий и классов пореформенной России проходят в его картинах. В. Маковский был мастером своеобразных коротких рассказов в живописи. Одни из них проникнуты юмором и показывают мелкие житейские происшествия («У часовщика», «Укор», «К заутрени»), другие — посвящены социальным проблемам.

Ученик И. К. Айвазовского художник-передвижник Архип Иванович Куинджи (1842—1910) обогатил русский романтический пейзаж новым пониманием и решением эффектов освещения, благодаря чему картины природы приобретали особую выразительность.

В этюде «Закат на море» красноватые тона пейзажа от багряного до темно-малинового верно воспроизводят угасающее освещение дня. Обобщенное изображение уже неясных очертаний берега, морских деталей передает величавую торжественность природы в часы заката.

Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) — один из крупнейших мастеров русского реалистического пейзажа, работал во многих жанрах. Мастер пленерной живописи в повседневных мотивах просто и задушевно раскрывал своеобразную красоту среднерусского пейзажа. Его картины и этюды проникнуты интимно-лирическим отношением к природе. Характерны его этюды: «Заросший пруд» и «Поляна, освещенная солнцем».

Николай Александрович Ярошенко (1846—1898) после смерти И. Н. Крамского возглавил Товарищество передвижных художественных выставок. Общественная значимость его произведений определялась глубиной их социального содержания. Незаконченная картина «В пересильной тюрьме» (1876) Ярошенко близка по теме такому произведению, как «Заключенный».

Творчество Ильи Ефимовича Репина (1844 — 1930) — наиболее полное воплощение достижений русской реалистической живописи второй половины XIX века.

К. Коровин. Эскиз
декорации к Руслану

K. Korovin. Scenery
sketch to Ruslan

Высокими художественными достоинствами привлекает портрет родственницы жены художника Марии Петровны Шевцовой 1876 года, написанный молодым Репиным.

Более зрелый по исполнению этюд «Босяки (Бесприютные)» (1894). В нем автор выражает глубокий интерес и сочувствие к деклассированным людям «дна». По социальному звучанию репинский этюд близок ранним рассказам А. М. Горького.

Василий Иванович Суриков (1848—1916) — величайший русский исторический живописец. Суриков показал народ подлинным и главным героем истории.

Единственная работа художника в музее — «Старик в шубе» (1880) позволяет судить о его тонком колористическом даре, об интересе к национальному русскому типу.

Исаак Ильич Левитан (1860—1900) — выдающийся мастер русской пейзажной живописи. Его искусство было обобщением и развитием лучших традиций русского реалистического пейзажа второй половины XIX века. В экспозиции художник представлен рядом этюдов, картин «Лесная река». Тонкой передачей состояния природы отмечена картина «Поезд в пути» (90-е годы). Простор бескрайних полей и лесов подчеркнут уходящими вдаль верстовыми столбами и приближающимся издалека поездом.

Во второй половине XIX столетия украинское изобразительное искусство достигло больших успехов. Лучшие его мастера успешно развивают традиции демократического искусства Т. Г. Шевченко. Многие художники Украины были активными членами или экспонентами Товарищества передвижных художественных выставок. Среди них С. Светославский, Н. Пимоненко, С. Васильковский, Н. Кузнецов и другие. По условиям экспозиции их произведения представлены в последующих залах. В этом зале представлено творчество Сергея Ивановича Светославского (1857—1931) — видного мастера украинского реалистического искусства, передвижника, соученика И. И. Левитана в Москов-

С. Иванов. Немец

S. Ivanov. A German

Л. Пастернак. Портрет
неизвестной

L. Pasternak. Portrait
of an Unknown Woman

ском училище живописи, ваяния и зодчества, ученика А. К. Саврасова. Он создал поэтические картины украинской и русской природы.

Картина «Весенний день. (Пасека)» (1899) — одна из лучших среди работ. Для Светославского характерно введение в пейзаж несложных сцен повседневной жизни человека.

Старшим современником С. И. Светославского был украинский художник Руфин Гаврилович Судковский (1850—1885) — известный маринист. Его произведения часто посвящены мотивам черноморских берегов возле Одессы и Очакова. В картине «Закат на реке» (1880) Судковский передал состояние прекрасной украинской природы в предвечерний час летнего дня.

Ученик И. Е. Репина и П. П. Чистякова Валентин Александрович Серов (1865—1911) — крупнейший реалист конца XIX — начала XX века. Замечательный мастер исторической и пейзажной живописи, превосходный график и театральный художник, он прежде всего портретист. Коллекция первоклассных работ Серова является гордостью музея. В портрете Саввы Ивановича Мамонтова 1890 года, известного промышленника и мецената, в подмосковном имении которого, Абрамцево, работал и Серов, нет ни лести, ни идеализации образа.

В «Автопортрете» (1901) художник передал характер человека, внешне замкнутого в себе. Серов — блестящий мастер женских портретов. Виртуозный по исполнению овальный портрет Е. Л. Алафузовой (1907—1908) привлекает легкостью и воздушностью живописи.

«Петр I в Монпелье» (1910—1911) — характерный пример исторической живописи Серова. Кипучую энергию и любовь к флоту Петра раскрыл художник в однофигурной композиции. Силуэт головы Петра на фоне серебристого залива и нежной зелени петергофского парка — наиболее проработанная и изысканная по живописи часть картины. Порывистость Петра передана в постановке фигуры, во взмахе рук, открывающих окно.

Михаил Александрович Врубель (1856—1910) работал в станковой и монументальной, театрально-декорационной живописи, внес большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства.

Интерес к фольклору, к сказочно-былинным и мифологическим мотивам нашел воплощение во многих произведениях Врубеля. К их числу можно отнести и картину «Валькирия» (1899). Валькирии согласно скандинавской мифологии — воительницы, бессмертные девы неземной красоты, влияющие на судьбы людей.

Константин Алексеевич Коровин (1861—1939) — ученик А. К. Саврасова и В. Д. Поленова — замечательный пейзажист и театральный

Л. Пастернак. Зайчик

L. Pasternak. Young
hare

декоратор, мастер натюрморта. Многие его пейзажи, выполненные в импрессионистической манере, отмечены удивительной свежестью, непосредственностью и богатством колористических отношений. «Париж ночью» — темпераментный этюд, тонко передающий фрагмент жизни ночного города с горящими и мерцающими фонарями, отражением огней в реке, силуэтами архитектурных сооружений, экипажами.

Эскиз декорации к постановке оперы Глинки «Руслан и Людмила» (1907) — пример коровинской сценографии, в которой основную роль играет живописное начало.

Апполинарий Михайлович Васнецов (1856—1923) — выдающийся мастер исторического пейзажа.

В картине «Баллада. Урал» (1897) художник обратился к образу суровой уральской природы. «Ветка яблони» — великолепно написанный с натуры этюд. Мастерски показал художник сочные яблоки среди темной листвы.

Франц Алексеевич Рубо (1856—1928) — художник-баталист, руководитель батального класса Академии художеств, автор известной панорамы «Оборона Севастополя», «Бородино», «Битва при Ахульго», Ф. А. Рубо — учитель ряда советских баталистов: М. Б. Грекова, М. И. Авилова. Картина «Раненый» (1898) написана темперой. Суровому облику двух всадников, спускающихся с горы, соответствует образ дикой кавказской природы.

А. Бенуа. Версаль

К. Сомов. Фейерверк

A. Benois. The Versailles

K. Somov. Firework

В зале представлены работы художников конца XIX — начала XX века, входивших в различные художественные объединения.

Николай Алексеевич Касаткин (1859—1930) — первый русский художник, который в своих произведениях обратился к изображению рабочего класса, его борьбы за свои права. В течение ряда лет Касаткин изучал жизнь и быт донецких шахтеров. В картине «Жена заводского рабочего» (1901) художник показал, как, дожидаясь гудка на обеденный

ЗАЛ IX

перерыв, сидит на старых досках женщина с грудным ребенком на коленях. Весь ее вид говорит о предельной нужде.

Сергей Васильевич Иванов (1864—1910) — мастер жанровой и исторической картины. Он в 900-х годах пишет картины, посвященные быту Московской Руси XVI—XVII веков. К ним принадлежит и картина «Немец» (1910). Сопровождаемый стрельцом, сквозь густую толпу на площади, проходит чопорный иностранец под насмешки и выкрики окружающих. Художнику удалось воспроизвести живую сцену народной жизни.

В 1903 году художники К. А. Коровин, А. Е. Архипов, С. В. Иванов, К. Ф. Юон, С. Ю. Жуковский и другие объединились в «Союз русских художников». Они отстаивали линию реалистического демократического искусства, обогащая его новаторскими поисками.

Сергей Арсеньевич Виноградов (1869—1938) — один из создателей художественного объединения «Союз русских художников».

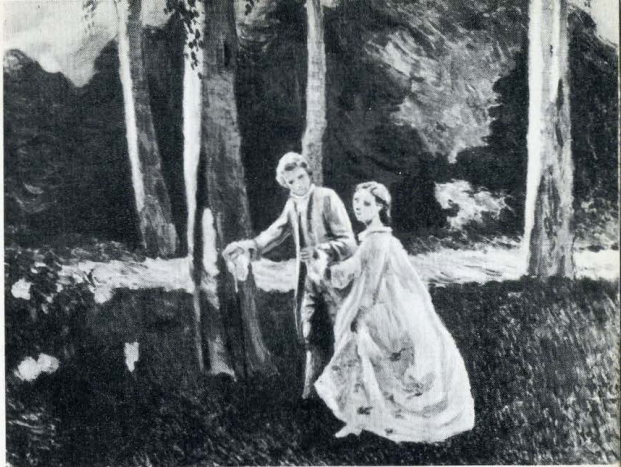

К. Сомов. Волшебство

K. Somov. Magic

В. Борисов-Мусатов.
Прогулка

V. Borisov-Musatov.
On a walk

В картине «Дети» жанровая сцена и пейзаж неотделимы друг от друга. С глубоким знанием деревенского быта написаны крестьянские дети у костра в холодный пасмурный день.

Станислав Юлианович Жуковский (1873—1944) — пейзажист, продолжатель традиций И. И. Левитана. Его картины русской природы поэтичны. В них передано многообразие игры красок в природе, преображенных солнечным светом. Картина Жуковского «Поздние сумерки» (1907/8) — типична для художника камерностью мотива безлюдной усадьбы с одинокой в саду скамьей.

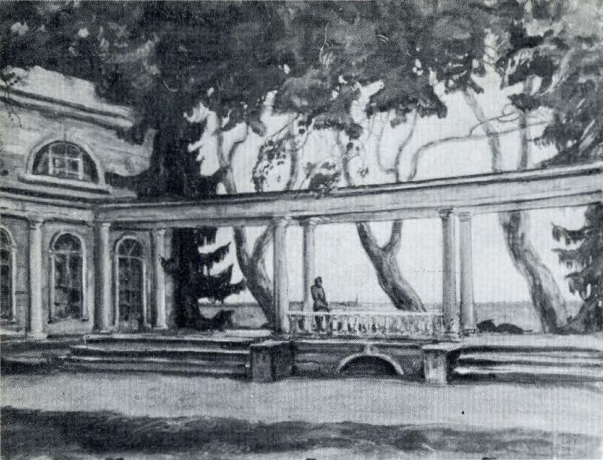
Леонид Осипович Пастернак (1862—1945) — мастер живописи и графики. «Портрет неизвестной» (1893) — одна из лучших живописных работ художника. Пастернак мастерски решает сложную задачу изображения женской головы в профиль на темном фоне.

Значительное место в коллекции занимают произведения художников, входивших в художественное объединение «Мир искусства» (1898). Идеологи «Мира искусства» утверждали принцип «чистого искусства». Для художников этого направления характерен высокий профессионализм, глубокое знание культуры прошлого, стилизаторское воспроизведение прошедших эпох.

Александр Николаевич Бенуа (1870—1960) — идеолог группы «Мир искусства», известный художник театра, иллюстратор, критик, историк искусства. Работа «Версаль. Король гуляет в любую погоду» (1898) относится к живописной серии «Последние прогулки Людовика XIV». Это характерное для Бенуа произведение, проникнутое ностальгией по прошлому, показывает непарадную сторону жизни Людовика XIV. Подчеркнута строгая геометрия регулярного парка Версаля.

Константин Андреевич Сомов (1869—1939) — один из наиболее характерных и крупных художников объединения «Мир искусства». Портрет художницы Елизаветы Николаевны Званцевой (1903) написан с глубоким интересом к внутреннему миру своего современника, человека сложного, тонкого, несколько надломленного жизнью.

Пейзаж «Радуга» (1915) подчеркнуто красив и декоративен. Яркие цветы на клумбе, женские фигурки в розовом и сиреновом на фоне зелени, белые коровы, ставшие в тени голубыми, вносят нотку сельской идиллии.

М. Добужинский.
Терраса

M. Dobuzhinsky.
A terrace

Гуашь «Фейерверк» (1910) передает праздничность ночных маскарадов XVIII века, воскрешающих дух «галантных» сцен.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870—1905) — художник неповторимой творческой индивидуальности. Он стремится «преобразить» окружающий мир.

Частью мира, созданного фантазией художника-мечтателя, является и представленная в музее картина «Прогулка» («В парке», 1901), проникнутая настроением грусти.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957) — живописец, график, театральный художник. Ему принадлежит особое место среди мирискусников. Он более других чувствовал и передавал жизнь города. В работе «Терраса» (1916) пространство и глубину пейзажа художник решает как сценическую площадку. Силуэт усадьбы с колоннадой и темной зеленью деревьев на фоне желтоватого неба создает напряженность тональных контрастов.

В зале экспонируются работы видных мастеров украинского искусства рубежа XIX—XX веков.

Иван Сидорович Ижакевич (1864—1962) — известный украинский художник, иллюстратор произведений Т. Г. Шевченко. Образ молодой украинки в станковой работе «Катерина» (1912—1913) навеян его одноименной поэмой.

Александр Александрович Мурашко (1875—1919) — ученик И. Е. Репина. Картина «В кафе» (1902) — одно из лучших произведений художника. Написанная на основе парижских впечатлений, она живо воспроизводит будничную атмосферу зала кафе. Образы двух молодых женщин в модных привлекающих внимание нарядах, похожих на героинь Мопассана и Золя, жизненны и типичны.

Борис Васильевич Эдуардс (1860—1924) — скульптор, работал в монументальной, жанровой скульптуре. Модель статуи для памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в Очакове (1903) — одна из нескольких работ, посвященных полководцу. Скульптор показал Суворова в момент сражения под Очаковом 6 декабря 1787 года, когда тот был ранен, но продолжал руководить боем.

В следующем зале представлены другие работы Б. В. Эдуардса «Отдых» («После обеда» 1886), «Утешение» (1887) и другие.

В зале сосредоточены произведения мастеров украинского реалистического искусства конца XIX — начала XX века. Сергей Иванович Васильковский (1854—1917) — известный художник, тонкий пейзажист, автор произведений, связанных с украинской историей. В работе «Запорожец на посту» С. И. Васильковский создал образ казака в сторожевой обстановке.

З А Л Х

Петр Алексеевич Левченко (1856—1917) — выдающийся пейзажист, автор своеобразных тонко разработанных живописных произведений. Его небольшие пейзажи этюдного характера, пронизанные солнцем и воздухом, по завершенности исполнения и материальности цвета не уступают законченным картинам. Это относится и к «Сельскому пейзажу» — подлинному шедевру художника.

Николай Корнилович Пимоненко (1862—1912) — живописец-жанрист. Его произведения посвящены жизни и быту украинского крестьянства, украинской природе. Задумчиво и жизненно показал художник крестьянских ребятишек в картине «Брод» (1901).

Большую роль в развитии украинского реалистического искусства сыграло Товарищество южнорусских художников (ТЮРХ), организованное в Одессе (1890—1922). На юге Украины оно явилось крупнейшим художественным объединением, созданным по примеру Товарищества передвижных художественных выставок. Учредителями Товарищества южнорусских художников стали такие живописцы, как К. К. Костанди, Н. Д. Кузнецов, Б. В. Эдуардс.

Кириак Константинович Костанди (1852—1921) — глава южно-

А. Мурашко. В кафе

A. Murashko. In a café

русских художников, мастер пейзажа, жанра, портрета. Крупнейшая на Украине коллекция его произведений представлена в экспозиции. Картины, портреты, этюды дают яркое представление о своеобразном искусстве тонкого колориста, нашедшего свои темы и мотивы в жизни и природе Одессы и ее окрестностей.

Простой по мотиву пейзаж «На даче» (90-е годы) передает дыхание южной природы, игру подвижных солнечных бликов и прозрачных теней, тончайшие оттенки травы и деревьев.

В картине «Сирень» (1902) воссоздан уголок монастырского сада. Лучи заходящего солнца ложатся на купола, белые монастырские строения, кусты цветущей сирени. Часто встречаемый мотив Костанди — монастырский сад с фигурой сидящего на скамье монаха. Автор раскрыл дисгармонию настроения человека и пейзажа — ликующая весна и грустное настроение монаха.

Геннадий Александрович Ладыженский (1853—1916) — живописец, видный представитель Одесской рисовальной школы, педагог.

Картина «Хаджибей» (1899) — исторический пейзаж. Ладыженский изобразил то место Черноморского побережья, на котором в 1794 году была основана Одесса. Показано татарское поселение Хаджибей и турецкая крепость Ени-Дунья. Правдиво воссоздан пейзаж выжженной солнцем южной степи, живописно передана восточная пестрота поселка у моря.

П. Левченко. Пейзаж

P. Levchenko.
Landscape

О его высоком мастерстве художника-акварелиста можно судить по представленным в экспозиции работам «Овцы на снежной поляне» и «Художники на берегу моря».

Николай Дмитриевич Кузнецов (1850—1930) — живописец, портретист и жанрист. Портрет Одесского коллекционера Александра Петровича Руссова (1900) исполнен в духе реалистического портрета второй половины XIX века. Фигура решена крупным планом с детальной проработкой всех аксессуаров. Портрет отличается законченностью, живопись предельно материальна.

Иван Павлович Похитонов (1850—1923) — оригинальный мастер пейзажной миниатюры, участник выставок ТЮРХ. Четыре маленькие работы в музее — это законченные художественные произведения на дереве, выполненные филигранно в свойственной только Похитонову манере.

В пейзаже «Художник на берегу моря» одинокая фигура сидящего за этюдом художника органично связана с окружающей средой.

Г. Ладыженский.
Хаджибей

G. Ladyzhensky.
Hajibi

В 90-х годах XIX века Товарищество южнорусских художников пополнилось новыми силами, в основном воспитанниками Одесской рисовальной школы. Их работы экспонируются в XI и XII залах. Художники Г. С. Головкин и Е. И. Буковецкий — представители младшего поколения ТЮРХ.

Герасим Семенович Головкин (1863—1909) — талантливый живописец, пейзажист. В картине «Ранняя весна» передано состояние природы накануне ее пробуждения. Простота мотива, богатство звуков, нюансировки, тонкость в передаче настроения природы — черты, присущие лучшим пейзажам Головкина.

Изображение окраин Одессы нередко встречается в его работах. Пейзаж «Двор» принадлежит к их числу. Тонкая лирическая нотка сливается в пейзаже с социальной, создавая неповторимое звучание. В декоративной манере, в ярких горячих тонах написана картина «Дубки». Это одна из поздних работ мастера.

Евгений Иосифович Буковецкий (1866—1948) — жанрист, пейзажист, мастер портрета, педагог. Картина «Фотограф-любитель» (1894) с документальной точностью воспроизводит обстановку фотолаборатории и увлеченность работой интеллигентного фотолюбителя. «Бахча» (1893) — законченный натурный этюд. Буковецкий с большой проникновенностью показал просторы украинских полей в пору «бабьего лета».

ЗАЛ XI

Тит Яковлевич Дворников (1862—1922) — пейзажист, представитель младшего поколения ТЮРХ, один из самых поэтичных украинских художников рубежа XIX—XX веков. Его пейзажи, насыщенные южным светом и воздухом, преимущественно камерного характера, с большой любовью передают скромные уютные уголки природы юга Украины, Одессы. Таков и пейзаж «Сирень цветет», цельный по тону, подкупающий тонко разработанным колоритом.

В пейзаже «Двор музея» Дворников запечатлел здание дворца, в котором размещается художественный музей. Искусно передал художник эффект тени переднего плана и мерцающего золотом заката портика на фоне темнеющего неба.

Иосиф (Осип) Эммануилович Браз (1873—1936) — живописец и график, участник выставок ТЮРХ. В натюрморте «Хризантемы» (1899) мягко и материально написаны несколько крупных белых цветков с зеленой листвой на фоне синей драпировки.

Петр Александрович Нилус (1869—1943) — живописец, жанрист и пейзажист, активный деятель ТЮРХ. Следуя традиции жанровой живописи передвижников 90-х годов, Нилус посвящает многие ранние произведения образу «маленького» простого человека. В небольшой картине «Лакей» («Утро», 1892) показана одинокая фигура человека, дремлющего у дверей отдельного кабинета ресторана. Склоненная на грудь голова, салфетка в руке красноречиво свидетельствуют о его усталости, готовности услужить каждую минуту.

*Н. Кузнецов. Портрет
Русова*

*N. Kuznetsov. Portrait
of Rusov*

Н. Кузнецов.
Ф. И. Шалапин

N. Kuznetsov.
F. I. Shalyapin

Отклик на события Февральской революции 1917 года своеобразно отражен в этюде «Манифестация». Волнующаяся масса людей, охваченная единым порывом, движется по улице. Художник передает впечатление мгновения. Он пишет отрывистыми подвижными мазками.

Владимир Степанович Бальц (1864—1939) — художник-маринист. Представлен в экспозиции картиной «Мыс Фиолент. Крым» (1895—1896). Выбранная автором высокая точка зрения позволяет увидеть уходящие вниз скалистые обрывистые серые берега.

Соломон Яковлевич Кишиневский (1862—1942) — живописец, рисовальщик, жанрист и пейзажист, участник выставок ТЮРХ. В портрете артиста Владимира Николаевича Давыдова (И. Н. Горелова (1902), написанном в сдержанной гамме теплых серых тонов, Кишиневскому удалось запечатлеть характерные особенности корифея русской реалистической сцены, с неподражаемым мастерством передававшего типы героев пьес А. Н. Островского.

Юлий Рафаилович Бершадский (1869—1956) — живописец, портретист, член ТЮРХ. Картина Ю. Р. Бершадского «Революционерка» (1906), созданная в период революции 1905—1907 годов, предельно лаконична. Известны и другие ее названия: «Жертва времени», «Думы», «Тяжелые думы», «В заключении», «1905 год».

ЗАЛ XIII

В 1910 году в России создано художественное общество «Бубновый валет». Представители «Бубнового вальета» стремились передать цветом материальность, объем и конструкцию предметов, ориентируясь на французского художника Сезанна. Для их живописи характерны плотная фактура письма, упрощенность форм, отказ от передачи световоздушной среды.

Илья Иванович Машков (1881—1944) — мастер натюрморта. Стремление подчеркнуть объемность предметов, желание передать материальность, свежесть и яркий цвет овощей и фруктов нашло живое воплощение в натюрморте «Овощи».

Петр Петрович Кончаловский (1876—1956) — выдающийся мастер натюрморта и пейзажа. Натюрморт «Бегонии» — одна из ранних работ. Форма предметов упрощена. Густые темпераментные мазки уверенно передают материальность глиняных вазонов с яркими цветами и сочными листьями растений.

Александр Яковлевич Головин (1863—1930) — выдающийся театральный декоратор, примыкал к группе «Мир искусства».

После пожара Одесского оперного театра в 1925 году привлекался как консультант по его реставрации, выполнил эскиз занавеса театра и эскизы ряда постановок.

Станковая работа «Ограда сада» («Царскосельский сад»), написанная темперой, близка его театральной живописи. Тонко разработанный рисунок листьев и стройной ажурной ограды создают ритмический порядок чередующихся групп узоров, что приближает картину к декоративному панно.

ЗАЛ XIV

В зале представлены произведения русских и украинских художников начала XX столетия.

Николай Константинович Рерих (1874—1947) — художник и ученый, поэт и философ, один из немногих мастеров, которого глубоко волновала тема Древней Руси. «Заморские гости» (1901) — один из вариантов его известной картины. По сини «великого водного пути» плывут в Царьград на причудливых ладьях под красными парусами варяги мимо неведомых зеленых берегов.

Работа «Колдун» (1909) выполнена в смешанной технике гуаши и пастели. Убедителен по характеристике образ пожилого человека

Н. Кузнецов. Усадьба

N. Kuznetsov. Country estate

с недобрим лицом, настороженно и зорко ко всему приглядывающегося. Это этюд к картине «Колдуны».

Картина «Знамение» (1915) по образному строю близка «Заморским гостям». В фигуре славянина-язычника передано состояние неожиданной встречи с неведомым явлением природы. Написанная в пору империалистической войны, она выражает тревогу о грядущих судьбах мира.

Рерих и своеобразный мастер театрально-декорационного искусства. Эскизы костюмов к пьесе М. Метерлинка «Принцесса Мален» (1914), представленные на одном листе, — своеобразная фронтальная композиция, объединяющая главных героев.

Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942) — глубоко самобытный русский художник, тонкий психолог, проникновенный пейзажист. Произведение «В скитах» (1915) характерно для дореволюционного периода его творчества, проникнуто идеализацией патриархального мира, религиозным чувством. На фоне величавой и спокойной русской природы автор раскрыл образы двух девушек-сестер, по-разному решающих свою судьбу: одна из них проникнута настроением ухода от жизни, другая — готова к ее приятию.

Борис Михайлович Кустодиев (1878—1927) — мастер портрета, бытового жанра, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор. В портрете Юлии Евстафьевны Кустодиевой (1909), жены художника, использовано традиционное сравнение женской красоты с красотой цветущей природы.

Николай Петрович Крымов (1884—1958) — живописец, пейзажист. Работа «Зимний день» (1913) характерна для раннего периода творчества упрощенным лаконичным рисунком, тонко найденными тональными отношениями.

Константин Федорович Юон (1875—1958) — своеобразный мастер пейзажной живописи. Любовь к природе и древнерусскому зодчеству нашла воплощение во многих его работах, в том числе и в гуаши «Весенний день. Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре» (1903). Мир, созданный природой и руками человека, составляет единое целое в пейзаже, наполненном светом и воздухом.

Василий Николаевич Бакшеев (1862—1958) — талантливый живописец, пейзажист. Небольшая работа «В поле» привлекает верно подмеченным типажем и характером двух крестьян.

И. Похитонов. Море

I. Pokhitonov. Sea

Витольд Каэтанович Бялиницкий-Бируля (1872—1957) — художник-пейзажист, продолжал развитие традиций русской пейзажной живописи. В экспозиции представлен несколькими работами. Пейзаж «Лодки» (1913) типичен для раннего Бялиницкого-Бирули, влюбленного в природу Севера. Простор водной глади, плывущие серебристые облачка, одинокая, еще не успевшая погаснуть звездочка, вводят в мир тишины нетронутой природы.

В музее хорошо представлен ранний период творчества Исаака Израилевича Бродского (1884—1939). Картина «К весне» (1906) характерна для этого периода. Сдержанная серебристо-серая гамма и точный рисунок оголенных деревьев, широкого ручья на фоне полей передает состояние задумчивой грусти.

Евгений Евгеньевич Лансере (1875—1946) — талантливый представитель художественного объединения «Мир искусства», автор исторических картин, художник театра и книжной иллюстрации, мастер монументально-декоративного искусства.

В сложной многофигурной композиции «Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года» Лансере передал исторический момент — появление дочери Петра среди преображенцев в кордегардии Зимнего дворца.

Иллюстратор повести Л. Н. Толстого «Хаджи Мурат», вышедшей в издательстве товарищества Р. Голике и А. Вильборга в 1916 году, Лансере создал маслом работу «Хаджи Мурат на балу» (1913). Эскиз декорации к балету Л. Делиба «Сильвия» (1901) — пример увлечения художника миром античности.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1885—1967) — принадлежит к младшему поколению «Мира искусства». В экспозиции находятся три ее работы: «Пьеро» (1911), «Жатва» (1915) и «Женщина с птицей» (1916) — эскиз неосуществленной росписи Казанского вокзала в Москве. Картина «Жатва» создана в пору расцвета творчества художницы.

Следуя гуманистической традиции А. Г. Венецианова, Серебрякова воплотила свое представление о красоте и нравственной чистоте русского народа в образах женщин-крестьянок. Пластика, ритмическое чередование стоящих и сидящих фигур создают определенную линейно-

Г. Головков. Двор

G. Goloukov. Courtyard

музыкальную гармонию, дают почувствовать значительность происходящего. Лица крестьянок спокойны и прекрасны.

Савий Абрамович Сорин (1878—1953) — ученик К. К. Костанди и И. Е. Репина. В своих произведениях, преимущественно портретного жанра, он стремился к точности характеристики, безупречности художественной формы. Портрет актрисы Н. Г. Коваленской привлекает изяществом исполнения, точным рисунком и своеобразным сочетанием светло-голубого и фиолетового цвета.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878—1939) — глубоко национальный художник философского склада, склонный к анализу и размышлению, самобытный живописец, в творчестве которого нашли и своеобразное предомление традиции монументального искусства Древней Руси и живописи Высокого Возрождения. Натюрморт «Скрипка» (1916) отличается четкая продуманность композиции, состоящей из нескольких предметов, вписанных в узкий горизонтальный формат.

Степан Федорович Колесников (1879—1955) — своеобразный мастер украинского пейзажа, блестящий колорист. Группа небольших гуашей и картин маслом в экспозиции дает ясное представление о реалистической живописи Колесникова. В пейзаже «Село» (1907) выразителен образ украинской природы. Обнаженная холмистая земля с узкими тропинками, вспаханными полосами, село в низинке с белыми хатами-мазанками, деревья среди них с поредевшей осенней листвой, виднеющаяся вдали церковь — все написано почти осязаемо материально.

Гавриил Никитич Горелов (1880—1966) — исторический живописец, портретист. Картина «Колокола на пушки» (1906) — первое произведение молодого художника, принесшее ему общественное признание. В сложной многофигурной композиции Гореловым мастерски разработаны групповые сцены. Ломка устоев средневековой России, связанная с бурными событиями петровской эпохи, нашла воплощение в картине, полной динамики.

Е. Буковецкий. Бахча

*E. Bukovetsky.
Water-melon plantation*

Неотъемлемой частью украинской культуры является народное декоративное искусство. Оно связано с материальными и духовными запросами народа, с его повседневным бытом.

Отдел декоративно-прикладного искусства, открытый в 1970 году, дает общее представление о развитии основных видов прикладного искусства Украины.

Более 300 экспонатов — это не только произведения народных мастеров, но и работы художников-профессионалов, которые используют традиции народного искусства. В отделе представлены керамика и стекло, ковроделие, вышивка, резьба по дереву, декоративная роспись. Значительную часть экспозиции занимает керамика ряда областей и районов Украины.

В светлом тоне выполнена косовская керамика (Ивано-Франковская область). Миски, подсвечники, кружки, кувшины, изразцы, сделанные из красной глины, покрыты сплошь белым ангобом¹.

Работы О. Бахметюка (1820—1882), П. Кошака (1864—1940), П. Цвилик (1891—1964), заслуженного мастера народного творчества УССР, имеют ярко выраженный индивидуальный характер.

Керамика Опoшни (Полтавская область) представлена мелкой пластикой, рядом изделий бытового характера и традиционными сосудами-скульптурами в форме сказочных животных.

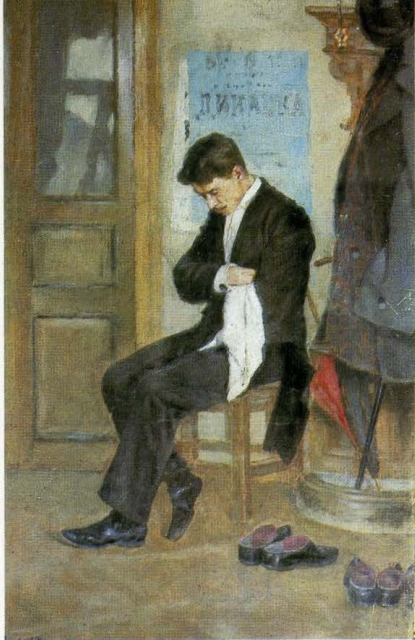
Своеобразны изделия киевских керамистов. Н. Федорова (р. 1907), используя традиционные формы украинской керамики, по-новому решает цвет, широко используя возможности восстановительного обжига (сосуд «Тыква» и ваза).

Т. Дворников. Сирень цветет.

T. Dvornikov. Lilac blossom

¹ Тонкий слой белой или цветной глины, применяемой в художественной выработке керамических изделий.

Особое место в экспозиции занимают небольшие терракотовые игрушки-свистульки мастера народного искусства УССР О. Шиян (р. 1914), работающей в Одессе. Забавные маленькие фигурки сидящих животных, держащих в лапках различные инструменты, составляют наивно-трогательную группу «Музыканты».

Широко распространенное на Украине ковроделие в экспозиции представлено несколькими безворсовыми коврами.

Среди произведений народного ткачества выделяются торжественной нарядностью королевские рушники (Сумская область). Сочные пятна красных цветов, вытканые на белом фоне, композиционно увязаны с длинным прямоугольником ткани.

Старинное искусство резьбы по дереву представлено несколькими изделиями мастеров Ивано-Франковской области, Киева и Одессы. Характерны для старого Прикарпатья трехрожковые подсвечники с подвесными декоративными колокольчиками. Тарелки, блюда, кружки, шкатулки украшены плоской резьбой, иногда сочетаемой с инкрустацией металлом, бисером и перламутром.

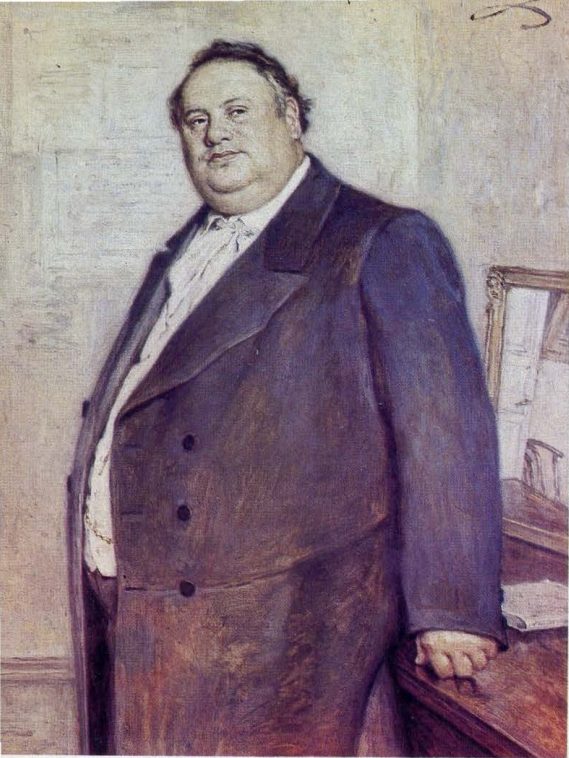
Развитие украинской декоративной живописи является своеобразным продолжением настенной народной росписи, которая «сошла» со стен на листы бумаги. Работы братьев Палецких из села Троицкого Любашевского района Одесской области — своеобразный пример народной декоративной живописи.

П. Нилус. Лакей

*Ю. Бершадский.
Революционерка*

P. Nilus. Man-servant

*Yu. Bershadsky.
Revolutionary*

С. Кишиневский.
Портрет Давыдова

S. Kishinevsky.
Portrait of Davidov

Ростислав Михайлович Палецкий (1932—1978) — заслуженный мастер народного творчества УССР. Он часто обращался к славянской мифологии, истории Украины, песенным сюжетам. Его композиции отличаются большой компактностью центра, построенного на плотном цветовом пятне, уравновешенностью всех элементов, богатым использованием форм растительного и животного мира.

Работы Юрия Михайловича Палецкого (р. 1944) отмечены лирическим настроением. В них нередко встречается сочетание персонифицированных животных, насекомых с тонко разработанными орнаментальными мотивами.

ЗАЛ XIX

Константин Яковлевич Крыжицкий (1858—1911) — пейзажист. Работа «Река» (1901), выполненная акварелью, необычна для этой сложной техники. Ею, как правило, художники работают на небольших листах бумаги. Размер акварели К. Я. Крыжицкого 141 × 213 сантиметров.

Второй этаж музея занимает отдел советского искусства. Экспозиция отдела построена в соответствии с основными этапами развития советского искусства. Наиболее широко представлено искусство послевоенного периода и творчество художников, связанных с жизнью Одессы.

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

ЗАЛ XX

Большую ценность представляют образцы агитационного фарфора 20-х годов, в которых ленинская идея монументальной пропаганды получила своеобразное отражение.

Декоративная тарелка с росписью М. М. Адамовича (1884—1947) типична для агитационного фарфора. Портрет В. И. Ленина, выполненный по рисунку Н. И. Альтмана, лозунг «Кто не работает, тот не ест», красная звезда — в композиции, построенной с учетом формы тарелки и белого фона материала, раскрывают содержание.

Скульптор Н. Я. Данько (1892—1942) создает выразительные статуэтки, отражающие эпоху революционных преобразований. В композиции «Работница, вышивающая знамя» (1921) существенной деталью являются советские эмблемы, создаваемые руками женщины. В росписи статуэтки доминирует красный цвет знамени.

В подобном ключе решены статуэтки «Партизан», «Матрос».

Привлекательна изящным и четким рисунком чашка С. В. Чехонина (1878—1935), разработавшего первые эмблемы нового государства.

Звонкостью цвета, своеобразием росписи отмечены работы А. В. Щекотихиной-Потоцкой (1892—1967).

А. Головин. Ограда
сада

A. Golovin. Garden
fence

Н. Крымов. Зимний день

N. Krymov. A winter day

Старейшие мастера советского фарфора заслуженные художники РСФСР Э. М. Криммер (1900—1974) и А. В. Воробьевский (р. 1906) создают совместно ряд работ. Э. М. Криммер — мастер керамической формы, А. В. Воробьевский — росписи. Празднично выглядит роспись комплекта чайников «Новгородский».

Работы мастеров украинского фарфора и фаянса представлены в отдельной витрине изделиями Городницкого, Коростеньского, Барановского, Киевского и Дружковского заводов.

ЗАЛ XXI

В зале представлены работы советских живописцев и скульпторов, созданные в период с 1918 до 1941 года.

Состав коллекции произведений советских художников 20—30-х годов не позволяет в полной мере показать сложный процесс формирования советского искусства. Экспонаты зала знакомят с отдельными произведениями некоторых крупных мастеров, дающими представление о новом герое и о стремлении художников овладеть новым языком изобразительного искусства.

Александр Александрович Дейнека (1899—1969) — видный советский живописец и график, мастер монументального искусства, член Общества художников-станковистов (ОСТ), созданного в Москве в 1925 году. Дейнека стремится, как другие оловцы, к созданию тематической картины, отражающей в строгих ритмах революционный подвиг народа. Острое чувство современности, актуальность, гражданственность — отличительные черты его творчества. Эскиз к картине «Оборона Петрограда» (1928) был выполнен в 1927 году. Пользуясь лаконичными средствами графики, художник создал выразительный образ сурового рабочего Петрограда, сплоченно выступающего против Юденича.

Федор Семенович Богородский (1895—1959) член Ассоциации художников революционной России (АХРР). Его участники стремились к обобщению опыта революции и социалистического строительства в ярких образах.

Этюд «Матрос» (1934) — единственная в музее работа Ф. С. Богородского. Выразительный образ участника революции — рядового представителя флота — привлекает острой портретной характеристикой и жизненностью.

Борис Иванович Яковлев (1884—1963) — скульптор. В портрете девушки (1929), выполненном в гипсе, используя приемы конструктивизма, автор запечатлел черты современницы, спокойствие и уверенность в себе, внутреннюю собранность и моральную чистоту.

Иосиф (Осип) Эммануилович Браз (1873—1936) — пейзажист, мастер портрета и натюрморта, начал творческий путь задолго до Октябрьской революции. В работе «Зимний пейзаж. Мойка у Нового Адмиралтейства» (1920) высокая точка зрения позволила автору охватить огромное пространство. Использование черного контура в передаче крупных деталей усиливает внутреннюю напряженность пейзажа, построенного на широких отношениях цвета.

Николай Петрович Глушенко (1901—1977). Автопортрет (1923) — работа молодого художника, написанная в пору активного поиска живописного языка, несет на себе отпечаток влияния мастеров итальянского Возрождения.

В экспозиции отдела значительное место принадлежит произведениям украинских художников П. Г. Волокидина и А. А. Шовкуненко — членам общества имени К. К. Костанди, основанного в Одессе (1922—1927). В отличие от ТЮРХ Общество имени К. К. Костанди было создано как широкая организация, объединявшая профессиональных художников и любителей искусства. Почетным членом Общества с первого года основания был И. Е. Репин. Этот факт — свидетельство реалистической ориентации объединения.

Павел Гаврилович Волокидин (1877—1936) — тонкий колорист, мастер психологического портрета, пейзажа и натюрморта. Его творчество явилось связующим звеном предреволюционного и советского украинского искусства. В портрете девочки (Т. Брайкевич) 1918 года Волокидин проникновенно передал хрупкость и нежность детского возраста. На удлинённом бледном личике с большими чуть грустными серыми глазами — выражение задумчивости и сосредоточенности.

Портрет директора Одесской публичной библиотеки Александра Михайловича Дерибаса (1856—1937) 1934—1935 годов принадлежит к характерным для художника портретным образам эт их лет. Худощавая фигура и лицо пожилого человека, тонкие кисти рук — все производит впечатление человека гармоничного, непринужденного, полного внутренней энергии.

К. Юон. Весенний день

K. Yuon. A spring day

В. Бялыницкий-Бируля.
Лодки

V. Balyanitsky-Birulya.
Boats

Алексей Алексеевич Шовкуненко (1884—1974) — выдающийся украинский мастер пейзажной и портретной живописи. Он представлен в экспозиции разноплановыми работами.

Портрет Аллы Робертовны Орбинской (1924) — свидетельство высоких достижений художника-портретиста. Правдив и обаятелен образ женщины, проникнутый теплотой и жизненностью.

Шовкуненко является одним из основоположников индустриального пейзажа на Украине. Открытие в жизни новых эстетических ценностей — его заслуга. Крупнейший мастер акварели Шовкуненко в 20-х и 30-х годах создал серию индустриальных пейзажей, отобразивших грандиозный размах и пафос социалистического строительства. Гуашь «Доменный цех» (1937) принадлежит к этому циклу работ.

Карп Демьянович Трохименко (1885—1979) — народный художник СССР, вошел в украинское искусство как мастер тематической картины, пейзажа. Картина «Творцы первой пятилетки» (1927—1957) посвящена строительству Днепрогэса.

Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960) — живописец, выдающийся художественный критик и историк искусства, руководитель работ по научной реставрации произведений живописи.

Натюрморт «Розы» (1938) типичен для произведений И. Э. Грабаря 30-х годов. Белые крупные цветы с розовыми сердцевинами создают выразительный узор, заполняющий поверхность холста.

З А Л XXII

В экспозиции представлены произведения двух одесских художников — В. М. Синицкого и Н. А. Шелюто. Они продолжают развитие реалистических традиций Товарищества южнорусских художников и Общества имени К. К. Костанди в пейзажной живописи.

Владимир Михайлович Синицкий (1896—1986) — взыскательный и глубокий живописец. Современник нескольких поколений художников и многих направлений в искусстве, Синицкий сохранил самобытность

своего внутреннего мира и оригинальность творческого почерка. Уже в работах 20-х годов «У окна», «Портрет жены художника» (1926) и «Окно» (1929) видны черты зрелого мастера. Эволюция творчества Синицкого в последующие десятилетия шла по пути преодоления некоторой камерности ранних работ и утверждения эпического величия природы. Это видно в картинах «Гурзуф» (1950), «Мыс Большого Фонтана. Вечер» (1956).

Николай Андреевич Шелюто (1906—1984). Становление творчества художника происходит в 30-е годы. С этой поры постепенно формируется стиль художника к изменчивой в своем вечном движении и обновлении природе. Свои мотивы он находит на окраинах города, в сельской местности. Поэтичны его небольшие пейзажи «Огород с капустой» и «Хаджибеевский лиман».

В зале представлены произведения русских и украинских художников конца 40-х — 50-х годов.

Михаил Ильич Кривенко (р. 1921) — автор известных произведений, посвященных историко-революционной теме, образу В. И. Ленина.

В картине «Земля» (1954—1957) художник по-новому как современник Великой Отечественной войны осмысливает события революции и гражданской войны, принесшие народу свободу.

Николай Митрофанович Зайцев (1907—1972) — график, живописец, педагог. Жанровая картина — «Утро на судоремонтном заводе» (1949) связана с темой восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. На примере одного из одесских заводов автор показал трудовые будни рабочих-ремонтников.

Леонид Евсеевич Мучник (1896—1966) — известный украинский маринист. Монументальная картина «Восставшие потемкинцы выносят тело Григория Никитича Вакуленчука на берег» (1949—1957) — итог длительного и напряженного труда художника, посвятившего свои произведения событиям российской революции 1905—1907 годов, героическому Черноморскому флоту.

Александр Александрович Ковалев (род. 1915) — известный украинский мастер скульптурного портрета.

Портрет академика Владимира Петровича Филатова (1952) — типичное произведение скульптора, работающего над образом нашего современника. Погрудная композиция портрета концентрирует внимание

ЗАЛ XXIII

*Е. Лансере. Вощерение
Елизаветы Петровны
25 ноября 1741 года*

*Ye. Lansere. Ascension
to the throne of
Elizabeth Petrovna.
November 25, 1741*

Е. Лансере.
Хаджи-Мурат на балу

Ye. Lansere. Hadji
Murad

на немолодом лице В. П. Филатова. Отсутствие каких бы то ни было пластических эффектов, строгий отбор деталей позволяют автору подчеркнуть интеллект и волю портретируемого, одухотворенность всего облика.

Михаил Михайлович Божий (р. 1911) — живописец, мастер портрета. В музее представлен группой работ портретного и пейзажного жанров. Портрет народной артистки УССР Л. В. Моринец-Мациевской 1947 года — одна из его ранних работ.

В портрете широко раскрылись особенности мастерства художника. Мягкой лепкой, освещением, точностью рисунка художник добивается убедительной психологической характеристики. М. М. Божий внес значительный вклад в создание украинской Ленинианы. К 1949 году относится «Портрет В. И. Ленина». Удачно найдены черты внешнего облика В. И. Ленина.

ЗАЛ XXIV

В экспозиции этого зала М. М. Божий представлен картиной «Мы наш, мы новый мир построим», в основе замысла которой видно стремление автора подчеркнуть роль В. И. Ленина как инициатора великого государственного преобразования — электрификации страны. Вождь показан в рабочий момент перед огромной картой.

Сергей Борисович Отрошенко (р. 1910) — талантливый украинский живописец. Картина «Партизаны» (1947) — одно из лучших монументальных полотен, посвященных Великой Отечественной войне, партизанскому движению. Тема народных мстителей нашла воплощение в тщательно продуманной сложной многофигурной композиции, органически связанной с пейзажем.

В зале экспонируются также произведения известных русских советских художников. Петр Петрович Кончаловский (1876—1956) — крупнейший советский живописец. В экспозиции зала представлен двумя работами: «Сирень на фоне подрамника» (1948) и «Шиповник» (1951). Цветы — один из любимых мотивов художника.

Яков Дорофеевич Ромас (1902—1969) вошел в советское искусство как мастер пейзажа, связанного с мотивами рек и морей. «В порту. На реке Гудзон» (1959) — одна из серии работ, выполненных на основе зарубежной поездки.

Братья Ткачевы — Алексей Петрович (р. 1925) и Сергей Петрович (р. 1922) создали немало произведений, связанных с историко-революционной темой, а также с сегодняшним днем. В картине «В марте», характерной для братьев Ткачевых, видно следование традициям московской школы живописи. Две женщины на крыльце, фигуры которых обращены в сторону леса, как бы приглашают и зрителя насладиться красотой природы.

Юрий Иванович Пименов (1903—1977) посвятил свое творчество Москве, ее новым пейзажам, новым людям, их отношениям. В лирическом ключе решена картина «Задумчивая девушка» (1965), подаренная в том же году художником музею.

В экспозиции представлены произведения украинских художников 1960—1980 годов.

ЗАЛ XXV

Татьяна Ниловна Яблонская (р. 1917). Для ее творчества характерно чувство нового, постоянный дерзновенный поиск неординарной художественной формы, неразрывно связанной с новым содержанием, чувством времени. В работах Яблонской 60-х явственно выступает народное начало, обусловленное не только выбранной темой народной жизни, но и связанное с мироощущением простых тружеников. Тема старости в картине «В гости к внуку» (1964) решена в фольклорном ключе. Образ старушки в белом платке с натруженными руками на фоне ярких розовых обоев стены бесхитростно прост и трогателен. Яблонская подчеркивает роль орнамента в интерьере: узор рушника, рисунок обоев.

3. Серебрякова.

Эскиз росписи плафона
Казанского вокзала

Z. Serebryakova.

Sketch of painting
for Kazan Railway
Station Plafond

Среди многочисленных мастеров советского украинского искусства почетное место принадлежит закарпатской школе.

Федор Федорович Манайло (1910—1978) — знаток народной этнографии, гуцульского быта, и творчество карпатских горцев для него — точка опоры в образном решении произведений. Интерьер «В бабушкиной хате» (1971) при целостности композиции отличается точной передачей этнографических деталей, настроением радостной и поэтической сказки.

Андрей Андреевич Коцка (р. 1911). Содержание его произведений раскрывается через их пластическую основу, что определяет поэтичность образов, близкую народной песне. Картина «На Гуцульщине» (1972) — одно из лучших произведений А. А. Коцки.

В зале широко представлены произведения одесских художников, чья творческая зрелость пришла на 1960—1970 годы.

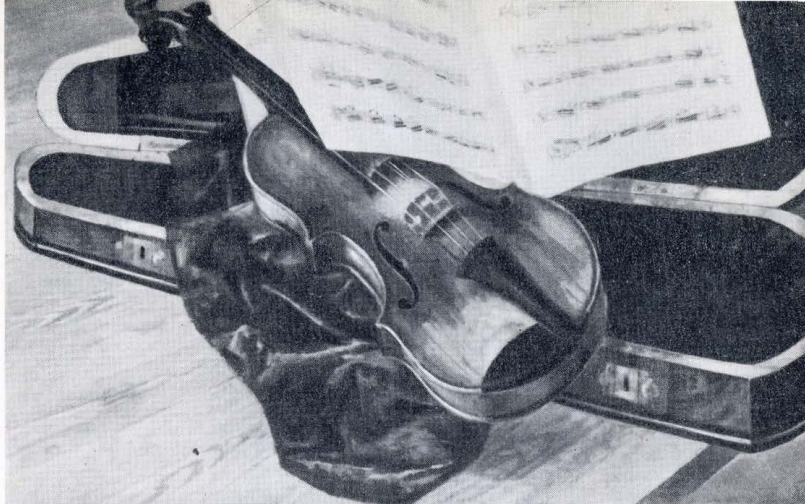
Вячеслав Васильевич Токарев (р. 1917). Картина «Комиссар» (1966—1967) — произведение подчеркнуто публицистического характера. Своеобразие картины, в которой автор обратился к теме гражданской войны, определило ее социальный пафос, внесло новую интонацию в трактовку образа коммуниста в советском изобразительном искусстве. Выразителен образ комиссара с поднятой рукой на фоне агитвагона с огромным плакатом Д. С. Моора «Ты записался добровольцем?».

Алексей Алексеевич Попов (р. 1916) — живописец, автор станковой и монументальной живописи. В творчестве А. А. Попова немалое место

З. Серебрякова.
Автопортрет
в костюме Пьеро

Z. Serebrya Kova.
Self-portrait in a
Pierro suit

занимает городской пейзаж, порт, море. В работах 1966 года «Одесский платан» и «Одесские мосты» запечатлены характерные уголки города.

Георгий Иванович Бельцов (р. 1920) — живописец, автор тематических картин и пейзажей. В картине «Оксана» (1964), написанной к 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко, художник, увлеченный поэзией Кобзаря, создал образ женщины-мстительницы, ставшей на путь борьбы с порабощателями.

Константин Матвеевич Ломыкин (р. 1924) мастер тематической картины и пейзажа. В работе «Живое слово Ильича» (1967) оригинальное решение определяет «читаемость» темы гражданской войны и раскрытие идейного замысла автора. Ложа с лозунгом «Вся власть Советам!», заполненная до отказа солдатами и матросами, сразу вводит зрителя в торжественно-праздничную обстановку театра, в котором выступает Владимир Ильич Ленин.

Юрий Николаевич Егоров (р. 1926) — автор произведений станковой и монументальной живописи, самобытный художник со своим видением мира. Картина «1918 год» (1968) — этапная работа в творчестве Ю. Н. Егорова. Монолитная группа людей, идущих с винтовками по улицам Петрограда, производит впечатление несокрушимой силы и мужества. В многообразном мире природы для Егорова особенно притягательно море. В экспозиции — пейзажи «Сычавка. Зной» (1967) и «Отмель» (1977). Художник нашел свою трактовку морской стихии. Разной бывает фактура его марин: то ровной и гладкой, то изрытой бороздами, но обязательно плотной и напряженной. Море Егорова всегда живое.

Александр Борисович Фрейдин (1926—1984) — автор тематических картин, пейзажей, портретов. В картине «В море» (1970) мощь и величие стихии соединяются с отвагой и силой человека.

Григорий Зиновьевич Крижевский (р. 1918) автор многих произведений, посвященных порту Ильичевск. Пафос его картин рожден стремительным ритмом роста молодого города. В картине «Ильичевск. Сухой Лиман» (1980) сопоставлены обрывистый глиняный берег, поросший сухой травой, и белый силуэт нового города, выросшего недавно на таком же пустынном месте.

*К. Петров-Водкин.
Натюрморт «Скрипка»*

*K. Petrov-Vodkin.
Still-life with a violin*

Drawing by R. Paletsky

Графика Р. Палецкого

Михаил Дмитриевич Тодоров (р. 1916) — автор тематических картин, пейзажа и портрета. «Утро» (1965—1967) — одна из работ художника, в которой тема красоты и молодости органично связана с темой природы. Силуэты загорелых, спортивного типа девушки и юноши, бредущих по залитому солнцем берегу моря, воплощают представление художника о гармоничном человеке.

Владимир Григорьевич Власов (р. 1927) автор тематических произведений, работ бытового жанра, пейзажа и портрета. В картине «Ветер» (1966—1967) художник глазами ребенка, с интересом наблюдающего игру ветра с бѐлем, раскрывает чудо соприкосновения с явлениями, в которых присутствует тайна новизны.

Александр Павлович Ацманчук (1923—1974) — талантливый живописец и рисовальщик, мастер станковой картины и портрета. «Вычислитель» (1973) — один из последних портретных образов, созданных А. П. Ацманчуком. В нем видно стремление автора в портрете-типе воплотить конкретный и в то же время собирательный образ нашего современника — молодого ученого.

Орест Владимирович Слешинский (р. 1930) — автор тематических картин и пейзажей. Скупными средствами раскрывает О. В. Слешинский в картине «Судоремонтник» (1977) образ рабочего-портовика. Однофигурная композиция на фоне корпуса судна дополнена единственной выразительной деталью — огромным судовым винтом, что сразу вводит зрителя в круг интересов ремонтника.

Александр Николаевич Шелюто (р. 1937) — живописец. В картине «Земля опаленная» (1964—1965) создал монументальный образ рядового солдата. Автору удалось передать неразрывное единство солдата с родной землей. Следы военных потрясений запечатлены на суровом лице воина.

В этом разделе путеводителя названы произведения, являющиеся основой постоянной экспозиции, состав которой обновляется. Переносные щиты в центре зала используются для демонстрации новых произведений художников, преимущественно молодых.

В зале представлены произведения художников братских союзных республик. Они выявляют единство идейной направленности советского искусства. Стремясь к обогащению художественных средств, мастера искусства нередко опираются на традиции национальной культуры своего народа. Через постоянные межнациональные связи это приводит к обогащению пластического языка всего советского искусства.

Экспозиция зала, не претендуя на всеобъемлющий показ достижений советского искусства на современном этапе, раскрывает многообразие творческих поисков мастеров.

Мартiros Сергеевич Сарьян (1880—1972) — советский живописец. Народный художник СССР. «Пейзаж. Армения» (1957) относится к циклу «Моя Родина», состоящему из семи работ, за которые в 1961 году М. С. Сарьян удостоен Ленинской премии. Картина «Пейзаж. Армения» венчает этот круг работ. В картине-пейзаже армянский художник стремится создать обобщенный образ Армении в ее настоящем и прошлом, передать любовь к Родине.

Грузинский художник Омар Владимирович Качикашвили (р.1944) названием картины «Грузинский пейзаж» (1976) определяет свою задачу — передать характерные неповторимые черты родной земли.

Али-Мурсал оглы Вердиев (р. 1936) обращается к разнообразной тематике, находит оригинальное живописное воплощение своих замыслов. Картина «Золотая свадьба» пронизана ощущением радости жизни. С мягким юмором раскрыты национальный типаж и характер праздника.

Индулис Августович Заринь (р. 1929). Традиции латвийской живописи в обращении к темам быта народа видны в его картине «Родной берег» (1959). Содержание в ней раскрывается через взаимосвязи людей друг с другом и с окружающим миром природы.

Юло Артурович Тедер (р.1923) — эстонский художник. Картина «Город» (1973) присуще острое чувство современности, понимание преемственной связи прошлого с настоящим в жизни народа.

ЗАЛ XXVI

Ю. Коваленко.
Деревянная
скульптура

Yu. Kovalenko.
Sculpture of wood

М. Адамович.
Декоративная тарелка

М. Adamovich.
Decorative plate

Алексей Владимирович Катальников (р.1929) в картине «Старый сад» воплощает одну из характернейших особенностей живописи Молдавии: ее тесную связь с народным искусством, в котором особо важную роль играли цвет и орнамент.

Автор создал особый поэтический сказ о единстве человека и природы, воспитывающем в зрителе чувство любви и единения с живым миром деревьев, цветов, трав.

Искусство Российской Федерации, бесконечно многообразное в своем содержании и неповторимости творческих индивидуальностей, представлено в экспозиции произведениями художников разных поколений.

Андрей Андреевич Мыльников (р.1919) работает в области монументальной и станковой живописи, деревянной скульптуры, чеканки, офорта, создает витражи. Картина «На пашне» (1974) — характерное произведение ленинградского художника, передающего в пейзаже сдержанную красоту северной природы.

Петр Павлович Осовский (р.1925) в 1961 году совершил поездку по Мексике. Его поразили не экзотические контрасты природы, этнография, а жизнь, характеры мексиканцев. Монументальное искусство страны, особенно творчество Ороско, Риверы, Сикейроса, помогло Осовскому глубже осмыслить увиденное.

Портрет и пейзаж — излюбленные жанры московской художницы Ирины Александровны Старженецкой (р.1943). Картина «Из окна» (1980) — результат ее живописных поисков 70-х годов.

Мягкие, приглушенные сиреневато-серые тона тонко нюансированы и составляют сложную изысканную гамму.

* * *

Отдел советского искусства постоянно пополняется новыми произведениями живописи, скульптуры, графики, созданными в последние годы. Ознакомлению посетителей с достижениями советского искусства во многом способствуют и выставки, периодически организуемые в залах музея.

The Art Museum of Odessa houses one of the largest collections of Russian, Ukrainian and Soviet masterpieces in the Ukraine.

The collections of the Museum boast magnificent and artistically unique works of great masters reflecting the development of national art from icon-painting of the 15th—18th centuries to contemporary painting, graphic art, sculpture, and decorative and applied art.

The Museum was inaugurated on the initiative of the Odessa Society of Fine Arts, founded in 1865 by the progressive artistic intelligentsia of the city. In accordance with the regulations of the Society, the Museum was opened to the public in the late 1890s. The opening of the Museum was coincident with an upsurge in the artistic life of Odessa.

The inauguration of the Museum was possible as a result of fruitful activity of the Odessa Drawing School (founded by the Society in 1868), the formation of the Society of Southern Russian Painters, and the appearance of numerous art exhibitions.

In 1898, the Society of Fine Arts entrusted K. Kostandy, a famous painter and lecturer, B. Eduards, a sculptor, and A. Pavlovsky, a professor at Novorossisk University, with the task of organizing the Museum. The following year the City Fine Arts Museum was opened in the very same building where it is housed today.

The building of the Museum is one of the most notable architectural monuments of the Classicism popular during the early 19th century. To our regret, the name of the architect remains unknown.

The collections of the Odessa Drawing School and more than 70 works of art from the St. Petersburg Academy of Arts established the foundation of the new museum. In subsequent years, the number of exhibits grew rather slowly and by 1918 the Museum's collections numbered only 238 pieces.

On display in the Museum were works of art by Russian and Western European artists. But the exhibition was not organized on the basis of any scientific principle. Instead, the collections were displayed in several halls on the ground floor. The Museum attracted only about 1,000 people per year and, based on documents at our disposal, its budget was rather meagre.

The Great October Socialist Revolution brought new life to the Museum. After the Revolution, the Museum was renamed the People's Art Museum. Soviet decrees in the field of museum development policy and storage of exhibits contributed to the development of the Odessa Museum. In addition, considerable donations from well-known private collectors in Odessa enriched the Museum's collection. Today the Museum systematically

О. Браз. Зимний пейзаж. Мойка у Нового Адмиралтейства

O. Braz. A winter landscape. The Moika river near the New Admiralty

А. Шовкуненко.
Доменный цех

A. Shovkunenko.
Blast-furnace plant

acquires works of art from private collections and from the State Fund for Museums.

The Museum was renamed several times: in 1937 it changed its name to the State Museum of Russian and Ukrainian Art, later the name was changed to the Odessa Picture Gallery and since 1966 it has been called the Odessa Art Museum.

The first scientifically arranged exhibition was organized in 1938. But the Museum reached its full maturity only in 1939 when the Soviet Art department was opened.

In 1941 in the days of the heroic defence of Odessa from Nazi invaders the staff of the Museum with really selfless efforts evacuated most of the masterpieces to the rear. On May 1, 1944, only twenty days after the liberation of the city from the invaders, the Museum was opened to the

public. After the return of the exhibits much of the rehabilitation work has been performed, as the building was in a sorry state and some paintings needed restoration; a greater part of the archives and some of the canvasses which had been left in Odessa got lost. The Museum has successfully coped with the losses and solved its problems.

The Museum staff members are engaged in various activities such as excursions, lectures, aesthetic education of children, arrangement of various expositions on the premises and travelling expositions for country-side areas; they augment the collection and do the research work, compile and publish catalogues, booklets, albums, and organize meetings of artists with visitors.

The exposition occupies twenty-six halls and is arranged in the historical and chronological succession following a monographic principal of each artist presentation.

All the departments of the pre-revolutionary period housed in the ground-floor halls include Old Russian art, the art of the 18th-the first half of 19th century, the Russian and Ukrainian art of the late 19th and the early 20th centuries, and the latest of the Museum's attainments, the department of decorative and applied arts (Hall XV which was opened in 1970).

Halls XV — XVIII are intended for exhibitions. The Soviet art department occupies Halls XX — XXVI.

To present the material in successive order we begin our description with the Old Russian art department which occupies Hall IV.

Pictorial art pieces acquaint visitors with the characteristic features of

В. Синицкий. У окна

V. Sinititsky. At a window

icon-painting which was one of the prevailing trends in the art of Old Russia (the 10th — 17th centuries). Icons of the 16th century *St. Nicholas Zaratisky, Christ in Majesty and the Virgin* are the embodiment of humanistic ideals of the People, its image of good, moral virtues, justice and wisdom.

The viewer is immediately impressed by the icons with tonal harmonies and linear rhythm, the transparency of their composition brought to perfection and the monumentality of images.

"Persona" (lat.), i. e. representation of live people, as a genre appeared due to the development of the ever-growing secular tendencies in the society of the 17th century. In the *Portrait of Tzar Alexei Michailovitch* (Hall I) the stiffness typical for icon-painting blends with the precise rendering of the model and sculptural forms, the effect reached by chiaroscuro and colour.

In the 17th century the Russian empire became a mighty European state. The reforms by Peter the Great favoured the development of sciences, technology and culture. Art relieved itself from the religious oppression. The human being became the central figure of art.

This favoured the development of portraiture the tremendous upgrowth of which fell on the second half of the 18th century (Hall II).

D. Levitsky, a Ukrainian-born painter, ranks among the celebrated masters of portraiture. He created a number of true to life portraits of his contemporaries and ceremonial portraits characteristic of that epoch.

The eyes of the spectator are particularly attracted by the face of the model in a half-length *Portrait of Evstafiy Palmenbakh*.

Levitsky's disciple and countryman V. Borovikovsky is presented by his late work *the Portrait of S. Loshkarev*, a diplomat on Oriental affairs. The oils by A. Volkov executed in the style of Classicism gave a clear conception of Russian landscape painting which first came to being in the second half of the 18th century. The 19th century began for Russia with the Napoleonic wars.

Many of the progressively-minded noblemen got a new look on absolutism and serfdom in Russia after realizing the great part which common people played in the defence of their homeland in the war of 1812. An intellectual fermentation in the country led to the uprising on December 14.

The Russian art of that time is represented by a painter-romanticist A. Orlovsky, in his *Horseman*, and by O. Kiprensky, who painted the emotional state of the man with deep psychological insight.

Among the best exhibits of the Museum is the *Portrait of N. Obolenskaya* by V. Tropinin aglow with warmth and feeling. Works by the

Н. Шелуто. Огород
с капустой

N. Sheluto. Cabbage in
a kitchen-garden

М. Божий. Чудное мгновение

M. Bozhiy. A wondrous moment

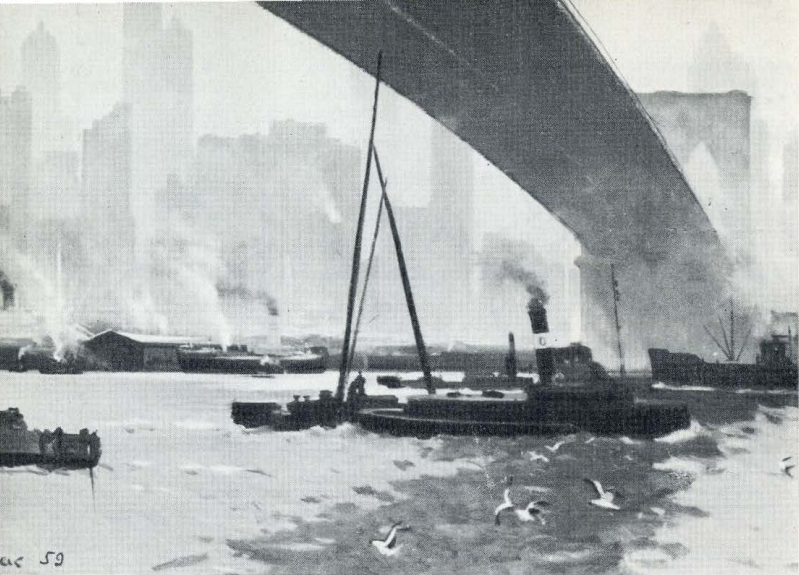

Fellow works of the Academy of Arts of the 40s-70s of the 19th century are on show in Hall III.

The Academy of Arts, opened in 1757 in Petersburg, became a school of mastery for Russian painters. The prevailing trend nursed by the Academy to the 30s of the 19th century was Classicism. The aesthetics of Classicism took the antique art pieces as a pattern. Cultivating the ideals of civil duties and patriotism Classicism had a favourable influence on the development of the royal Court. Under the new historical conditions Classicism lost its progressive features. The academic art of the 40s—70s confined itself to the mythological, biblical and historical cliché compositions became a compulsory pattern (*Peter the Great on Lakhta* by P. Shamshin).

Hall V contains a number of works by an outstanding seascape painter I. Aivazovsky and his followers L. Lagorio and A. Bogolubov. Throughout all the artistic career of Aivazovsky which lasted about 60 years the unexhaustible source of his inspiration was the sea and its infinite variety.

The great Ukrainian poet and painter T. Shevtchenko (Hall VI) is represented by a number of etchings. His artistic endeavour due to its profound social message became an exponent of critical realism in art of the 40s-early 60s. Works by the masters of Russian and Ukrainian realistic school of the second half of the 19th century — the early 20th century comprise the greater part of the Museum's collections.

Я. Ромас. В порту
на реке Гудзон

Ya. Romas. In port at
the Hudson river

Many of them were members of the Society of Wandering Art Exhibitions founded in 1870. The art of the Wanderers was marked by moral intelligence, national character and realism.

One of the main subject matter in the works of the Wanderers was the emancipated country-side (the serfdom was abolished in Russia in 1861).

Pictures *A Village Smithy* by I. Kramskoy, *A Sower* by G. Myasoedov, *A Spinner* by F. Zhuravlev are painted with a profound respect for the working peasantry.

Social contradictions were conveyed in the picture *A Forest Guard* by V. Maksimov. The heroic image of the people who rose against the foreign invaders was created in the picture *In the Year 1812* by I. Pryanishnikov. The genre painting by the Wanderers is marked by the extreme diversity. One can meet representatives of different estates in their pictures. V. Makovsky showed himself a master of peculiar "short stories" in painting. His pictures *At a Watch-Maker's*, *Can't Recall You*, *To the Morning Prayer* are humorous and depict the trifles of life. Other works as *Hiring a Servant* and *Visiting the Poor* had a social message. The sketch *In a Deportation Prison* by N. Yaroshenko, study for the painting *Vagabonds* by I. Repin, and the picture *A Factory Worker's Wife* by N. Kasatkin — all of them convey profound social message and sharp criticism.

The portait in the art of the Wanderers also acquires some innovative traits, and the psychological completion of characters is achieved by more restraint means. Such are the *Portrait of M. P. Gabajeva* by N. Ghe and the *Portrait of M. P. Shevtsova* by I. Repin. The Wanderers brought landscape painting onto the level with other genres. Man and nature are fused in a single whole in the works by A. Savrasov. One falls under a charm of autumn nature in his landscapes *Evening*, *Migrating Birds*. This picture is penetrated with tender love of country. A. Savrasov, a master of

lyric landscape, was followed by F. Vasilyev. Vasilyev's studies *A Group of Trees* and *Sheds* are imbued with a poetic beauty.

I. Shishkin tried to show the image of the native land with its vast plains and richness of its forests. Just this approach is to be seen in *After the rain* and *The Road*. A. Kuindzhi has enriched Russian landscape painting trying his hand at special effects of light. His landscapes *A Small Cloud* and *The Sunset at Sea* attract the viewer by their peculiar decorative expressiveness.

In his studies *The Sunny Glade* and *The Overgrown Pond* V. Polenov, a master of plain-air painting, approaches the nature with warm lyricism. The best tradition of Russian realistic landscape painting of the second half of the 19th century were realised in the art of I. Levitan. In his pictures *A Forest River* the artist rendered the riot of autumn colours. His picture *A Morning Train* is remarkable for a delicate perception of nature of vast mid-Russian plains. In the second half of the 19th century cultural links between the Russian and Ukrainian peoples consolidated (Hall VII). A number of Ukrainian painters were active members of the Society of Wandering Exhibitions. Among them were S. Svitoslavsky, N. Pimonenko, S. Vasilkovsky, N. Kuznetsov and others.

Lyrical images of Russian and Ukrainian nature mark the landscapes by S. Svitoslavsky, who was A. Savrasov's disciple at the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture; representatives of these are *The Spring Day* and *Flood Time*. Trustworthy observations from every day life and a generous painting technique distinguish A. Murashko's *In a Café*, which is one of his best works. N. Pimonenko painted scenes from the life of Ukrainian peasantry. Such is his *Ford* where peasant children are pictured warm-heartedly and with many true details.

A Cossak-Guard by S. Vasilkovsky reflects an interest of this painter in the heroic past of the Ukrainian people. Well represented here are the works by artist-members of the Artistic Association of Southern Russia (1890 — 1922). The recognized head of the Association was K. Kostandi, who worked mostly in plain-air. His landscapes *A Summer Cottage*, *Daws*, *Lilac* were made in the suburbs of Odessa. Strikingly dramatic is the portrait of K. Kudriavtzev, an artist who died young. Water colours by G. Ladyzhensky *Sheep on a Snowed Glade*, *Painters at the Sea Shore* are lucid, airy and filled with minute details. The place where Odessa was founded in 1774 is the subject of his *Khadjibei*.

The turn of the 20th century was marked in Russia with increased social, political and economic tensions, and this tumultuous time had an exhilarating effect on the arts. Numerous artistic associations of various

А. и С. Ткачевы.
В марте

A. and S. Tkachevs.
In March

А. Коцка.
На Гуцульщине

A. Kotska. Hutsul land

trends started up and advanced their programs. Some turned to most burning problems of the day, and others retreated to the world of yore or the domain of "pure art".

V. Serov, the biggest of realist painters of the period (Hall VIII), excelled in historical canvasses and landscapes, made perfect drawings and theatre sceneries, but is famous in the first place for his portraits. The collection of these is the pride of the Museum. The portraits of S. Mamontov, E. Alfusova and the painter's *Self-Portrait* astoundingly reveal the true inner self of the personalities, are ingenious in composition and rich in pictorial techniques. *Peter the Great in Monplaisir* is typical of Serov's historical paintings.

An outstanding Russian painter M. Vrubel performed easel, monumental and theatre scenery pieces, also greatly contributing to the development of decorative and applied arts. He turns to a heroic folk epos. His canvas *Valkyria* incarnates a warrior-maiden of Scandinavian myths. This exposition makes a fairly comprehensive representation of various trends in the Russian art at the turn of the century.

HALLS IX—XIV. It was characteristic of the painters who carried forward the Wanderer's tradition to take inspiration from new developments in social life. N. Kasatkin was the first to depict the working class. One of his paintings *The Wife of a Factory Worker* resulted from many years of close observation of miners' life in Donbass, and the whole series followed the vein of critical realism.

In 1903 painters S. Vinogradov, K. Korovin, S. Ivanov, K. Yuon and S. Zhukovsky formed the Union of Russian Artists to uphold the line of realistic democratic art enriching it with innovative search. Many were influenced by impressionists.

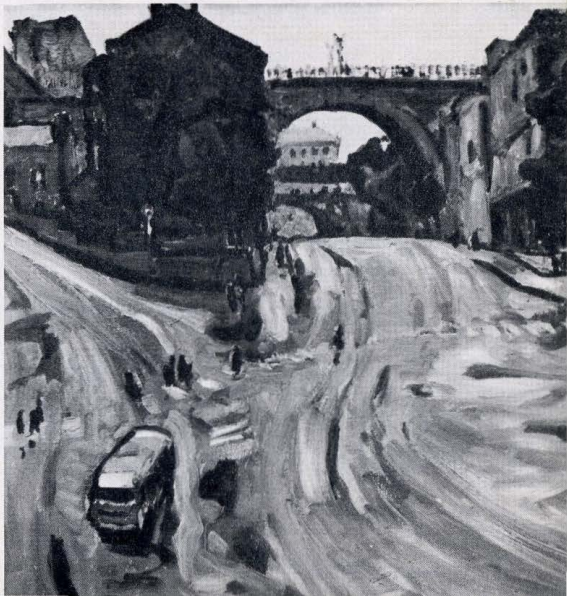
The collection contains a good number of pieces by the artists who belonged to the World of Art association (which was formed in 1898 and took the name of an arts's magazine and of exhibitions arranged at the time). The ideologists of the association maintained the principle of the "art for the art's sake" and of life's transformation through the art. The artists of this group were highly professional, possessed thorough knowledge of previous culture and endeavoured to stylistically recreate the epochs that passed. The Museum has a splendid collection of A. Benois and K. Somov works. V. Borisov-Musatov, A. Golovin, Z. Serebriyakov, E. Lancéré and others are represented by their characteristic pieces.

N. Roerich who was an artist and a scholar, a poet and a philosopher, occupies a place apart in the history of Russian art. His paintings *Overseas Guests*, *Magician*, *Apparition* date back in their subject matter to the days of Old Russia rising, and are an attempt to convey the world perception of the man of that time.

Final in the Museum's pre-revolutionary exposition are the works by M. Nesterov, B. Kustodiev, P. Konchalovsky, K. Petrov — Vodkin, A. Rylov, V. Biyalynitsky — Birula and others whose creative activity continued after the Revolution.

HALL XV displays the Ukrainian decorative and applied art showing the people's daily life and its material and spiritual requirements. The hall display ceramics, glass, carpets, embroidery, carved wood and decorative paintings from various regions of the Ukraine.

THE FIRST FLOOR of the Museum houses the department of Soviet art

А. Попов. Одесские
мосты

A. Popov. Bridges of
Odessa

arranged according to the stages of its development. The best pieces exhibited here are the works created after World War II and the works by the artists from Odessa.

HALL XXI shows the works of painters and sculptors made from 1918 to 1941. Only some pieces of several outstanding masters are on the display giving some idea of their preferred subjects, characters and the desire to learn the new language of pictorial art.

A tense atmosphere of the first years after the Revolution is vivid in the works of A. Deineka and O. Braz. The Deineka's sketch to the *Defence of Petrograd* canvas is clear cut and laconic, graphically expressing the people's strive to defend the city and their revolutionary gains against home and foreign enemies.

F. Bogorodsky, S. Besedin and B. Yakovlev made paintings and plastic images of ordinary people partaking in a new social life.

This hall contains a number of works of the Ukrainian painters, P. Volokidin, A. Shovkunenko, K. Trokhimenko, N. Glushchenko and others.

P. Volokidin has a good hand at psychological portraits, landscapes and still life. His work is a link between the pre-revolutionary and the Soviet art. Remarkable is his portrait of the *Director of Odessa Public Library A. Deribas*, an elderly man living a rich intellectual life.

A. Shovkunenko, an outstanding Ukrainian master of landscape and portrait, is represented by a variety of his works. Shovkunenko was one of the first in the Ukraine to show interest in the industrial landscape. His gouache *Blast-Furnace Plant* belongs to this series.

HALL XXII demonstrates imaginative landscapes made in a specific painting technique by the Odessa artists V. Sinitzky and N. Shelyuto.

The evolution of the Soviet art in the 40s and 50s is represented in Halls XXIII—XXIV. An episode of the 1905 uprising on the battleship "Potyomkin" is reflected in L. Muchnik's painting *The Revolting Sailors Carry the Body of G. Vakulenchuk to Shore*. Another Odessa artist N. Zaitsev depicts

К. Ломыкин. Живое слово Ильича

K. Lomykin. Lenin's living word

the post-war reconstruction of the economy in his painting *Morning in the Ship-Repairing Yard*.

M. Bozhiy, who has a title of a People's Artist of the USSR, is represented here by several portraits and landscapes. He greatly contributed to the Ukrainian Leniniana. A portrait of Lenin made in 1949 is very true to life. *We Shall Build This New World of Ours* is another work of his showing Lenin as the state leader. This theme was further developed in a number of paintings possessed by the museums of Kiev and Moscow.

HALL XXV displays the works of the Ukrainian artists made in 1960—1980.

T. Yablonskaya is distinguished by a permanent search for new artistic forms. The folk art roots are clearly traceable in her paintings of the 60s. This is reflected not only by the painted scenes, but by the whole world perception of a common working man who is often a talented craftsman. Thence the folk tradition in colour and form, rhythm and design undergo an ingenious transformation in her *Visiting the Grandson and Curtain*.

The Odessa artists whose talents matured in the 60s and 70s are also well represented here. The Soviet pictorial art of the period is characterized by social awareness shown through expressional reuse of artistic images, widespread interest in the roots of national art and in the world classics.

There is a new approach to the historical and revolutionary theme reflected in a passionate speech of the *Comissar* by V. Tokarev which echoes the earlier poster *Have You Volunteered?* by Moor.

A fresh composition in the painting *Live Word of Illyich* by K. Lamykin conveys the effect of his speeches to revolutionary sailors and workers.

An impression of indefatigable might and courage is made by a solid group of men marching along the streets of Petrograd in Y. Egorov's

A. Ацманчук.
Вычислитель

И. Заринь. Родной
берег

A. Atamanchuk.
Designer

I. Zarin. Home shore

М. Сарьян. Пейзаж
Армении

M. Saryan. An
Armenian Landscape

painting 1918. A restrained range of cold silvery hues and terse shapes make this painting ever more monumental.

The exposition also holds portraits and landscapes traditional for Odessa school of art.

HALL XXVI displays artistic works from other constituent republics of the USSR, which are representative of ideological unity of the Soviet art, its link to life and creative search of the artists. The fruitfulness of socialist realism as a single creative method of the Soviet art for the development of national artistic centres and individuality of each separate artist is proved by works from Armenia and Latvia, Moldavia and Georgia, Estonia and Azerbaijan, and other republics.

Widely represented is the art of Soviet Armenia. Landscape, Armenia by M. Saroyan, making a part of *My Motherland* series and awarded the Lenin prize, conveys a generalized image of that land. A vast space filled with a variety of landscape shapes opens from a high overlook point. The majestic Armenian nature is expressed with a generous brush and lively colours. The men of art of the Baltic republics are concerned about the same problems which motivate creative activity of the artists of other republics: man and nature, man's life and work. Courageous people parting for long with land to experience hardships and romance of work in cold and stormy northern seas are the characters of *Home Shore* by a Latvian painter I. Zarine.

The acute sense of the present and its succession to the past in the people's life are characteristic of *the City* by an Estonian painter Y. Teder.

An organic unity of the old architecture centre of Tallin with new industrialized areas is expressed by a clear-cut compositional structure and sharp lines. Rough mountains of the O. Kachikashvili's *Georgian Landscape*, where in olden days the courageous people piled stone on stone to build their homes and watch towers, stem from the artistic tradition of this country. The inherent ethics of landscape originate from the author's civic stand and love to his native land and its history.

Of particular interest are the works of painters from Azerbaijan, the republics of Central Asia and Moldavia which represent the school of art formed in the years of the Soviet power.

The Azerbaijan painting which won a widespread recognition already in the 50s and 60s is represented by *the Golden Wedding* by Ali-Mursal ogly Verdiev. The canvas is permeated with the joy of life and shines with the bright festive colours.

Unrestrained revelry and youthful fervor of the old men is good-humouredly accentuated.

Characteristic features of the Moldavian art can be observed in a painting of A. Kotelnikov which naturally relates it to the folk tradition with characteristic colour and ornament.

The exposition of this hall, although not claiming for comprehensiveness, does show the trends in the modern Soviet art and various approaches of the masters striving to arrive at their unique artistic manner.

The department of Soviet art is continuously supplemented with new pieces of painting, sculpture and drawing.

СПРАВКА О РАБОТЕ МУЗЕЯ

Музей открыт ежедневно с 10 до 18 часов.

Выходной день — вторник.

Адрес музея: Одесса, ул. Короленко, 5а.

К музею можно проехать трамваями № 2, 3, 12.

Криштопенко В. В.

К82 Одесский художественный музей: Путеводитель. — Одесса: Маяк, 1989. — 64 с., цв. ил.

ISBN 5-7760-0059-9

Иллюстрированный путеводитель знакомит с экспозицией одного из крупнейших на Украине музеев отечественного изобразительного искусства. В ней представлены полотна таких мастеров, как Ф. Рокотов, И. Репин, И. Левитан, И. Айвазовский, М. Нестеров, З. Серебрякова, И. Грабарь, А. Дейнека и другие. Текст на рус., англ. яз.

К 4903010000-059 64.89
M217(04)-89

ББК 85.101я2

Справочное издание

КРИШТОПЕНКО
Владимир Васильевич

ОДЕССКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Резюме на английском языке

Художник *В. Т. Миненко*
Художественный редактор
А. М. Карпушкин
Технический редактор
Р. Н. Кучинская
Корректор *В. В. Бройтман*
Фото *В. А. Моруженко*

ИБ № 2301

Сдано в набор 30.01.89. Подписано в печать 08.08.89.
БР 03214. Формат 70Х90/16. Бумага мелованная.
Гарнитура литературная. Печать офсетная. Услов. печ.
л. 4,68. Услов. краскопт. 19,16. Учет.-изд. л. 5,61. Тираж
15 000 экз. Зак. 02671. Цена 90 к.
Издательство «Маяк», 270001, Одесса-1, ул. Жуковского,
14

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська
Україна», 252047, Киев-47, проспект Победы, 50.

90 к.

Издательство
«Маяк»

