

СЕРПУХОВСКИЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

СЕРПУХОВСКИЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ

ИМПРЕССИОНИЗМ С РУССКОЙ ДУШОЙ

ISBN 978-5-6055268-0-3

9 785605 526803

Издание посвящено путям импрессионизма в русской живописи последней трети XIX — нач. XX века. В него вошли работы русских художников из государственных музеев и частных собраний, представленные на выставке «Импрессионизм с русской душой», а также произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея. Книга предназначена как для специалистов и коллекционеров, так и для всех, кто интересуется русской историей и искусством.

На обложке и форзацах использованы фрагменты работ:
А. Е. Архипов «Крестьянская девушка» (СИХМ); С. Ю. Жуковский «Золотая осень» (СИХМ);
К. Ф. Юон «Пристань на Волге» (СИХМ)

ИМПРЕССИОНИЗМ
С РУССКОЙ ДУШОЙ

ИМПРЕССИОНИЗМ С РУССКОЙ ДУШОЙ

ПУТИ ИМПРЕССИОНИЗМА В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

ОСЕНЬ

Осень в русской живописи осмысливалась как момент мудрой покорности естественному ходу вещей, когда вечная красота природы смягчает мысль о бренности и преходящести. В таком подходе отразилось характерное для русской культуры представление этого времени года как периода лирического прощания, подведения итогов и надежды.

«Золотая осень» Исаака Левитана стала каноническим образом, во многом определившим восприятие этого времени года для русского человека. Именно Левитану, по всей вероятности, принадлежит первое использование самого выражения «золотая осень», прочно вошедшего в живопись, литературу и общий обиход. Наполнив осенний пейзаж элегической тоской и созерцательностью, он задал тон для последующих поколений художников.

Русские импрессионисты, унаследовав эту лирическую глубину, обогатили ее новой, раскрепощенной живописной формой, сделав осень кульминацией своего колористического поиска. Это время года давало им уникальную возможность раскрыть всю мощь палитры: от пламенеющего золота и багрянца до сдержанных, благородных тонов поздней осени — бронзовых, охристых, изумрудно-серых. Их цвет, рожденный из внимательного изучения природы, часто обретал особую звучность и силу, превращая осенние работы в настоящий гимн цвету как главному выразителю эмоций. Они сумели соединить в своих полотнах остроту непосредственного впечатления с глубиной поэтического обобщения, крепкую реалистическую основу — с декоративной красотой.

Осень в живописи русских импрессионистов явилась во всей ее полноте — от ликующего изобилия «золотого» сезона до просветленной грусти предзимья. С одной стороны, художники создавали величавые панорамы, широкие дали, охваченные пожаром листопада, следуя традиции эпического пейзажа. С другой — обращались к интимным уголкам: лесным опушкам, заросшим прудам, аллеям, где осеннее настроение передавалось через частность, через тихий диалог света и тени. Отдельное место занял образ «поздней» осени — времени туманов, дождей и первых заморозков, воплощавший сдержанную, элегическую красоту, умиротворенный покой и легкую грусть. Усадебные мотивы — опустевшие парки, аллеи, усыпанные листвой, наполненные ностальгией по уходящему прошлому, — обретали в этот период особую поэзию.

ГОРБАТОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ОСЕНЬ

1910-е (?) гг.

Холст, картон, масло. 51х61

Подпись внизу справа: «K.Gorbatoff»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

ЖГГ-8

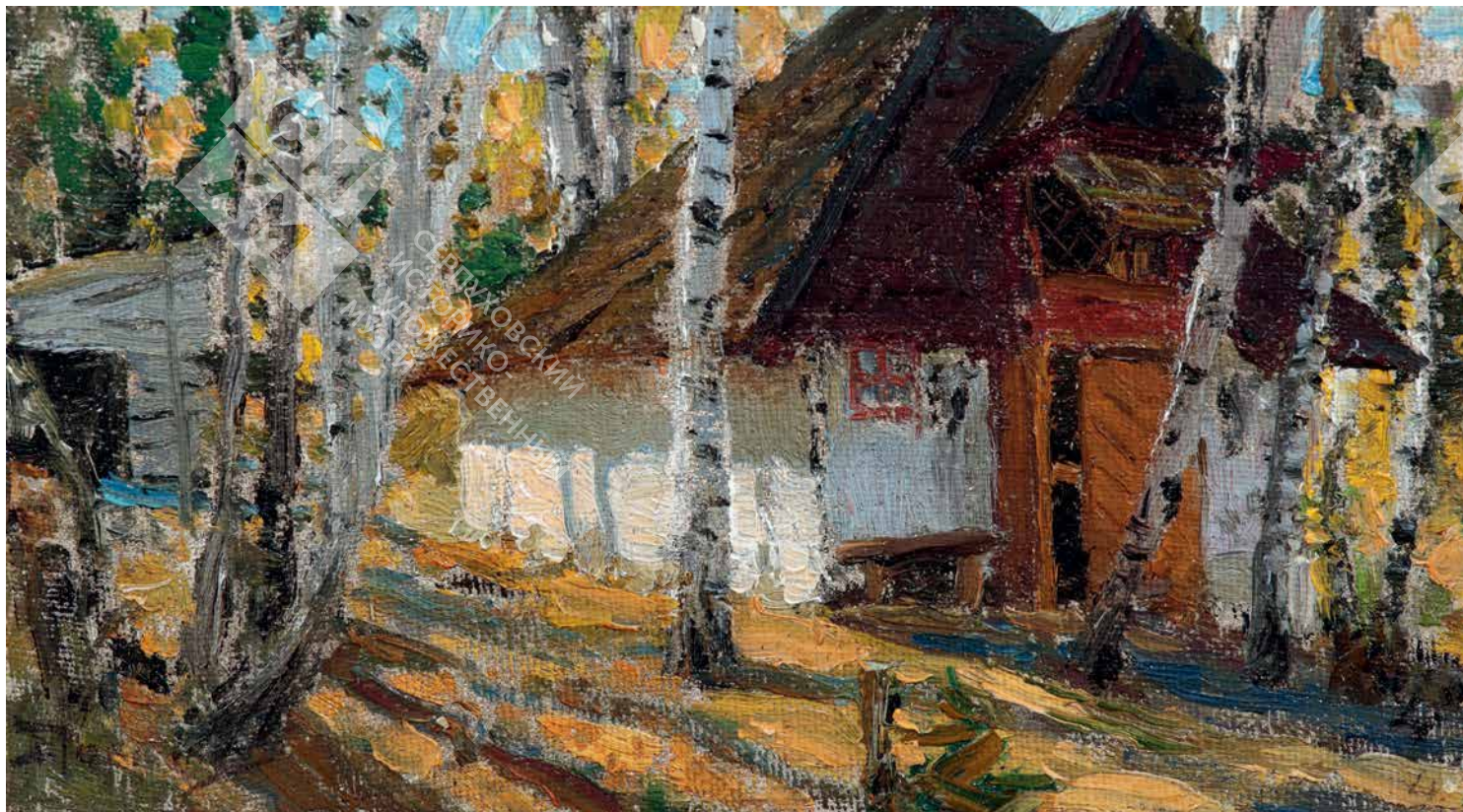
Поступление: из ГДР, 1964.

ПУБЛИКАЦИИ

- К. Горбатов. Альбом живописи и графики. М., 2003.
- К. Горбатов. Живопись, графика из собрания музея «Новый Иерусалим». М., 2014.
- К. Горбатов. Приближая красоту. М., 2021.
- Русский импрессионизм Константина Горбатова 1876–1945. Нижний Новгород, 2022.
- Русский импрессионист К. Горбатов. СПб., 2025.

ВЫСТАВКИ

- Константин Горбатов. Галерея «Новый Эрмитаж-1». 2001.
- ГИХМ «Новый Иерусалим». 2005–2012; 2014–2016; 2017; 2021.
- Русский импрессионизм К. Горбатова. НГХМ, 2022.
- Импрессионизм Константина Горбатова. Владимир, 2023.
- Русский импрессионист Константин Горбатов. ГМ «Исаакиевский собор». 2025.

ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЛОДОЧНЫЙ АНГАР «АДМИРАЛТЕЙСТВО»
 1904 г.

Холст на картоне, масло. 10x17,3

Собрание А. Н. Жилина

Поступление: из собрания наследников художника.

ПУБЛИКАЦИИ

• Левитан и его учителя. Каталог выставки живописи к 165-летию И. И. Левитана. Из собрания А. Н. Жилина. ГИАиХМЗ. Москва, 2025. С. 7, 25.

ВЫСТАВКИ:

• Левитан и его учителя. К 165-летию И. И. Левитана. Плесский ГИАиХМЗ. 14.02–15.09.2025. Кат. №16.

ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ОКА У ТАРУСЫ
 1898 г.

Холст на картоне, масло. 68x75

Серпуховский историко-художественный музей
 Ж-202

Поступление: из 1-го Московского пролетарского музея, передача, 1923.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ВЫСТАВКИ

• Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья. ГИХМ «Новый Иерусалим». 28.09.2019–29.03.2020.
 • Человек света. К 180-летию Поленова. ГБУК «Самарский областной художественный музей». 20.03–15.07.2024.

Почти все лето 1898 года Поленов провел в своей усадьбе Борок: в июле родилась дочь Наталья, а вскоре в имение переехала сестра художника Елена Дмитриевна, здоровье которой заметно ухудшилось после перенесённого двумя годами ранее сотрясения. Эти события удержали Поленова дома, и он вновь обратился к окским просторам — неиссякаемому источнику вдохновения и душевного равновесия.

Картина «Ока у Тарусы» написана с правого берега реки — этот мотив изображал неоднократно и, повторяя знакомый вид, Поленов не копировал

природу, а заново ее осмыслял, находя новые соотношения света, цвета и пространства.

Пейзаж построен с высокой точки зрения, характерной для работ художника 1890-х годов. Вместе с широкой манерой письма и уходом от пластичной проработки формы это придает изображению лирико-эпическое звучание.

Мы видим изгиб реки, песчаную мель, зелень берегов и прозрачную синюю даль, в которой едва различимы домики Тарусы. Свет мягко заливает пространство, объединяя все в гармоничное целое. /Ю.Ш./