

Ольга Наседкина

Из истории Дома-музея И.И.Левитана в Плесе

В июле 2010 года Плес отметил 600 лет со дня своего основания, а 50 лет назад празднование было назначено на 30 августа – день столетнего юбилея знаменитого пейзажиста, прославившего своей кистью этот небольшой волжский городок. Тогда, в 1960 году, по инициативе художника Бориса Ивановича Пророкова, которую поддержали общественность и власти, здесь решено было открыть картинную галерею имени И.И.Левитана. Многие художники из Москвы и Иванова откликнулись на призыв Пророкова подарить Плесу свои работы. Новая картинная галерея открылась на общественных началах в 1961 году в здании бывших присутственных мест на Соборной горе, где тогда размещался Плесский сельскохозяйственный техникум. В 1962-м галерея переехала в Воскресенскую церковь на Торговой площади, что совсем рядом с теплоходной пристанью.

С тех пор Плесская картинная галерея имени И.И.Левитана, вскоре ставшая филиалом Ивановского областного художественного музея, приняла множество гостей, приезжавших в Плес теплоходами и автобусами на отдых и лечение. Сменяли друг друга выставки: лаковая миниатюра Палеха и Холуя, русская живопись, предметы крестьянского быта, работы ивановских художников, подарки музею... А между тем уже носилась в воздухе новая идея: организовать музей Левитана в том са-

мом доме, где художник когда-то снимал квартиру вместе со своими друзьями А.С.Степановым и С.П.Кувшинниковой. Дом этот, некогда принадлежавший купцу Андрею Ивановичу Солодовникову и «национализированный» после революции, как и многие другие купеческие особняки, пережил немало превратностей судьбы: в нем размещали то спичечную фабрику, то мастерскую по ремонту лодок, табуретов и другой немудреной мебели, то «Дом малютки», то коммунальные квартиры.

Предстояло расселить обитателей дома с мезонином и приступить к его ремонту. Наконец, стараниями городской и областной общественности с помощью консультантов из Третьяковской галереи был создан новый музей. Его директором стала Алла Павловна Вавилова – заведующая городской библиотекой, начинавшая работу еще на общественных началах в картинной галерее.

25 августа 1972 года в музей пришли первые посетители. Их вниманию предстала экспозиция, состоявшая из трех разделов. В первом зале демонстрировались репродукции работ Левитана (тогда еще черно-белые) и фотографии, рассказывающие о его жизни и творчестве. Во втором – коллекция живописных работ мастера и его современников из фондов Ивановского областного художественного музея. В мезонине располагались мемориальные комнаты, обстановку которых помогли воссоздать воспоминания последней хозяйки дома – внучки купца Солодовникова. Несмотря на свою скромность, экспозиция сразу приобрела огромную популярность.

За прошедшие годы в музее побывало почти четыре миллиона посетителей. Бесконечные экскурсии, лекции, музыкальные вечера, передвижные выставки, консультации, гости... Между делом, между нескончаемыми экскурсиями стали поступать и дары. Известный московский коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневецкий пре-

И.И.ЛЕВИТАН
Полустанок. 1880-е
Холст на картоне,
масло. 21 × 25
Дом-музей И.И.Левитана,
Плес

Isaac LEVITAN
Way Station. 1880s
Oil on canvas mounted
on cardboard
21 × 25 cm
The Levitan Museum in Plyos

Пока с ней познакомились лишь немногие горожане, которые пришли на вечер-встречу с сотрудниками музея. Плядя на это полотно, невольно вспоминаешь добрые слова художника: «Я нашел этот уголок – порадитесь и вы ему». Вскоре займет свое место в экспозиции и картина Руфина Гавриловича Судковского «Берег реки. Лодка». Имя этого художника стоит в одном ряду с выдающимися маринистами И.К.Айвазовским и А.П.Боголюбовым».

Перелистывая акты приема работ на фондово-закупочную комиссию, можно лишь удивляться огромному количеству ежегодных поступлений в фонды музея, ставшего в 1982-м одним из отделов Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Только в 1987 году приобретено 15 произведений живописи, в том числе работы С.А. и К.А. Коровиных, С.Д.Милорадовича, С.Ю.Жуковского, К.Е.Маковского, Н.Н.Дубовского, К.С.Петрова-Водкина, А.А.Рылова и других

Дом-музей
И.И.Левитана, Плес
Интерьер комнаты
С.П.Кувшинниковой
Современная
фотография

The Levitan Museum
in Plyos
Sofia Kuvshinnikova's
room. Interior
Present-day photograph

Olga Nasedkina

The Levitan Memorial Museum in Plyos – Historical Highlights

In June 2010 the town of Plyos marked its 600th anniversary. 50 years ago, in 1960, the day for the festivities was set on August 30, which coincided with the centenary of the birth of Isaac Levitan, the illustrious landscape artist. Many artists from Moscow and the city of Ivanovo responded to the artist Boris Prorokov's call to donate their paintings to Plyos. The new picture gallery, an establishment operated on pro bono basis, was opened in 1961; initially it was accommodated at a Plyos agricultural college, on Sobornaya Hill, in a building which before the revolution was occupied by a governmental agency. Later, in 1962, the gallery moved to the Voskresensky church near Torgovaya Square, not far from a boat quay.

Exhibitions were put up and taken down: lacquered miniatures from Palekh and Kholui; Russian painting; objects from peasant households; Ivanovo artists' works; gifts to the museum... Meanwhile, there was already a new idea floating around – to organize a museum of Levitan in the house where the artist once rented an apartment with his friends Alexei Stepanov and Sofia Kuvshinnikova. The home, once belonging to a Plyos merchant Andrei Solodovnikov and “nation-

alized” after the Bolshevik revolution, had been through different states; like many other merchants' mansions, it housed, at different times, a plant producing matches, a boat and furniture repair workshop, an orphanage, and finally, communal apartments. The house with the mezzanine had to be repaired, and its residents had to be offered new lodgings. Eventually, thanks to the ministrations of community leaders from Plyos and the surrounding towns and the help of advis-

ers from the Tretyakov Gallery, plans for the new museum were set in motion. Alla Vavilova, a former head of the municipal library who had served as a pro bono director when the museum was still a picture gallery, was appointed its director.

On August 25, 1972 the museum received its first visitors – they saw an exhibition consisting of three sections. The first room had on show reproductions – still black-and-white in those days – of Levitan's works and photographs relating to his life and work. The second room was assigned to paintings by Levitan and his contemporaries, from the funds of the Ivanovo Regional Art Museum. The mezzanine accommodated the memorial section reproducing the interior as it was when Levitan lived there. The historical furnishings and accessories were put together relying on the memoir of the home's last owner, a granddaughter of the merchant Solodovnikov. For all its modest look, the museum became immediately popular.

Over the intervening years, the museum has received nearly four million visitors, with endless guided tours, lectures, music nights, traveling exhibitions, consultations. The never-ending search, squeezed in between endless guided tours, accumulated some remarkable gifts. A distinguished Moscow collector Felix Vishnevsky, to mark the opening of the museum, donated “The Volga”, one of the versions of Levitan's composition “After Rain. Plyos”. After Vishnevsky's death his

И.И.ЛЕВИТАН
Пейзаж с мельницей
(Осень. Мельница). 1888
Этюд
Бумага на картоне,
масло. 14,7 × 21
Дом-музей И.И.Левитана,
Плёс

Isaac LEVITAN
Landscape with a Mill
(Autumn. Mill). 1888
Study
Oil on paper mounted on
cardboard
14.7 × 21 cm
The Levitan Museum in Plyos

marked the first decade of its existence. In 1987 alone the museum acquired 15 paintings, including pictures by the Korovin brothers Sergei and Konstantin, Sergei Miloradovich, Stanislav Zhukovsky, Konstantin Makovsky, Nikolai Dubovsky, Kuzma Petrov-Vodkin, Arkady Rylov and other artists; it received a gift of a number of Alexei Stepanov's sketches of animals donated by Valentin Morgunov, grandson of the famous animal painter.

The museum was adding more and more pieces by Levitan to its holdings as well. In 1988, to celebrate the centenary of Levitan's first visit to Plyos, the museum organized a festival for residents and guests of the town – a spectacle featuring a steam boat, performances by Ivanovo actors and musicians, exhibitions of modern art, and flower shows. To celebrate this anniversary, the Levitan Museum put up a display of its “commemorative” acquisitions of Levitan's artwork from private collectors: the “Crimean Landscape” (1887), the sketch “Cow” (1900), and the croquis “Little Pool by a River” (1880s). “Little Pool by a River”, an image suffused with a green sunlight, became a gem of the collection; like the “Crimean Landscape”, the “Little Pool” was traced due to the help of an art scholar, the author of a monograph about Levitan and an expert on Russian art Vladimir Petrov,

son Yevgeny Vishnevsky, made a gift of a whole collection of pictures transferred to the Levitan Museum back in 1975 for temporary use. Levitan's pieces in the collection included the paintings “Lake in a Forest” (late 1890s), “Roses” (1894) and “Ravine with a Fence” (late 1880s), and the watercolour “Peasant's Farm” (1886); the collection also contained works by Pyotr Petrovichev, Vasily Perepletchikov, Alexei Savrasov, and Leonard Turzhankin.

Every year the museum bought and received as gifts paintings, sketches, household objects, and objects of applied art. Levitan's personal belongings were introduced into the artist's memorial room in 1984. The effects, handed to Alla Vavilova by the wife of Levitan's nephew Adel Lurie-Birchanskaya, included a faience palette, a folding rule, a palette-knife, the bone knob from a walking stick, a set of writing implements with an ink pot, and a paperweight with a pen-wiper.

On one occasion the Moscow collectors Stanislav Vernikovskiy and Yevgenia Smirnova, who were vacationing in the Theatre Union rest home, paid a visit to the museum. They listened to a tour guide, talked with Vavilova, and offered to present the museum with works of Alexei Stepanov and Manuil Aladzhhalov. Later the museum bought or received as a gift pictures created by artists from Levitan's

circle: Vasily Polenov, Sergei Vinogradov, Nikolai Meshcherin, Vasily Baksheev, Witold Byalynitsky-Birulya, Stanislav Zhukovsky, Alexei Korin, and Sofia Kusvshinnikova.

“There was so much worry and anxiety while we negotiated in Moscow the purchase for the museum of a piece by the ‘great person of the Russian forest’ Ivan Shishkin!” – Alla Vavilova told a reporter from the “Rabochy Krai” newspaper in March 1986. “And finally we are happy to inform you that visitors to the museum can view Shishkin's painting ‘Meadow on the Edge of a Forest. Siverskaya’. So far, only a handful of the town residents – those who attended the meeting with the museum staff – have had a chance to see it. This picture brings to mind the artist's congenial words: ‘I found this nook and want you to enjoy it too’. Soon, a new piece is to enter the collection – a painting by Rufin Sudkovskiy ‘Bank of a River. A Boat’. This artist ranks among the leading seascape painters such as Ivan Aivazovskiy and Alexei Bogolyubov.”

The documents of the museum's purchasing commission allow to realize the scope of the amount of yearly acquisitions made by the museum, which in 1982 became a branch of the Plyos Open-Air Museum of History, Architecture and Art. In the same year the Levitan Museum

И.И.ЛЕВИТАН
Озеро. 1893
Холст, масло. 45 × 58
Дом-музей И.И.Левитана,
Плёс

Isaac LEVITAN
The Lake. 1893
Oil on canvas
45 × 58 cm
The Levitan Museum
in Plyos

whose assistance and advice the museum staff regularly used in assembling the collection.

Festivities at the museum to mark the artist's birthday became a tradition. Every year on August 30 at 3 p.m. the museum opens its doors to the visitors. The floor is graced with flowers in clay jars — a sight that Levitan liked so much, — music is performed, poems recited, romances sung. The museum receives gifts. One visitor may bring a basket of apples, another — home-made pies. On the occasion of the artist's anniversary, his relatives from Moscow and Paris — the progeny of his sister Teresa, Mrs. Birchanskaya by marriage — come to the museum.

Today the Levitan Museum has 22 works by the artist on display, as well as finished pieces and sketches by Alexei Stepanov and Sofia Kuvshinnikova. The present-day exhibition features only works owned by the museum, including pieces created in Plyos, such as the already mentioned 1889 "The Volga" from Felix Vishnevsky's collection, the croquis "Autumn. Mill", donated by the Ministry of Culture in 2003, and the study from 1888-1890 "Sunset by the Volga". The

images capture fleeting, fickle states of nature: the transition from rain to sun, from summer to cold autumn, from evening light to the deep dark of night. The shakiness, the mutability, the light rhythm of the movement — everything is remarkable. Levitan's friends noticed some novel and fresh overtones already in his first sketches from Plyos — something that was not "learned by rote", as they put it, "something un-Levitan-like". They probably referred to the motifs that are considered today as the most recognizable, most "Levitanesque" — the landscapes capturing the moods of nature, the states of its soul.

"Our life in Plyos was so good," re-collected Levitan's student, friend and lover Sofia Kuvshinnikova. "Even Levitan stopped moping..." And Anton Chekhov noticed that the pieces the artist created in Plyos "even started to have a glimpse of a smile".

And indeed, the town where Levitan spent three happy, extremely productive summers — the small, quiet town by the Volga discovered by a pure chance — became "the birth place" of the true masterpieces of landscape art, such as "Birch

И.И.ЛЕВИТАН
Крымский пейзаж
1887
Холст, масло
73,5 × 96
Дом-музей И.И.Левитана,
Плёс

Isaac LEVITAN
Crimean Landscape. 1887
Oil on canvas
73.5 × 96 cm
The Levitan Museum in Plyos

Grove", "Evening. Golden Stretch of Water" (both of 1889, Tretyakov Gallery), "Quiet Abode" (1890, Tretyakov Gallery) and about other 200 works (including sketches, drawings and studies), many of which are held today at the Tretyakov Gallery.

As for the collection of paintings at the Levitan Museum in Plyos, it went on growing little by little until, in 1997, it became big enough to establish a new Museum of Landscape, housing the artwork of Levitan's teachers, friends and students, many of whom not once followed him to Plyos.

In the year of the 150th anniversary of the landscape painter's birth, the Levitan Museum has been restored; the paintings are framed anew thanks to benefactors' contributions, and the first, "biographical" room has got many new items on display. Now the museum offers to its visitors, in addition to the traditional exhibition, an illustrated digital catalogue of Levitan's works alongside his life story with a special emphasis on the artist's stay in Plyos, the cozy little town by the Volga that occupied so important a place in the art of the great landscapist.

художников, а также получены в дар от внука А.С.Степанова Валентина Дмитриевича Моргунова эскизы с фигурами животных его знаменитого деда-анималиста.

Одна за другой поступали и работы самого Левитана. В 1988 году к столетию приезда пейзажиста в Плёс музей организовал праздник — театрализованное представление с пароходом, выступлениями ивановских актеров, музыкантов, показами современной живописи, выставками цветов. Дом-музей Левитана к этому событию экспонировал «юбилейные» приобретения из частных собраний: исполненные мастером «Крымский пейзаж» (1887), эскиз «Корова» (1900) и этюд «Речная заводь. Прудик» (1880-е). Этот этюд в зеленых тонах, пронизанный солнечным светом, ставший изумрудом коллекции, так же как и «Крымский пейзаж», помог найти искусствовед, автор монографии о Левитане, эксперт по русской живописи Владимир Александрович Петров, к чьей помощи музей не раз прибегал при комплектовании коллекции.

Музейные праздники в день рождения художника стали традиционными. 30 августа в три часа дня двери музея открываются для посетителей. На полу стоят цветы в глиняных крынках, как любил Исаак Ильич, звучат стихи, романсы. Музей получает подарки. Кто-то приносит целую корзину яблок, кто-то — домашние пироги. Здесь каждый может почувствовать себя именинником. На празднование дня рождения Левитана из Москвы и Парижа сюда приезжают его родственники — потомки сестры Терезы, по мужу Бирчанской.

Сегодня в Доме-музее хранятся 22 работы Левитана, постоянно экспонируются картины и этюды Степанова и Кувшинниковой. Современная экспозиция построена только на принадлежащих музею произведениях. Среди них есть работы, написанные в Плёсе: упомянутая выше картина «Волга» из собрания Ф.Е.Вишневого, этюд «Осень. Мельница», подаренный Министерством культуры в 2003 году, и этюд «Закат на Волге» (1888-1890). В них запечатлены краткие, переменчивые состояния природы: переход от дождя к солнцу, от лета — к холодной осени, от вечернего света — к глубокой темноте ночи. Зыбкость, легкий ритм движения... Друзья Левитана заметили нечто совершенно новое и свежее уже в первых его этюдах, привезенных из Плёса, нечто «не заученное», — как они говорили, — «не левитановское». Речь шла, очевидно, именно о том, что в наши дни является самым узнаваемым, считается типично левитановским — пейзажах настроения, состояния души природы.

«Жилось нам удивительно хорошо в Плёсе, — вспоминала Кувшиннико-

ва, — Даже Левитан, и тот перестал хандрить...» Антон Павлович Чехов заметил, что в плёсских работах художника «даже появилась улыбка».

В самом деле, маленький, тихий, случайно открытый на Волге городок, где Исаак Ильич провел три счастливых, на редкость плодотворных лет, стал местом создания настоящих шедевров пейзажной живописи, таких как «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плёс» (оба — 1889), «Тихая обитель» (1890; все — ГТГ) и еще около 200 работ (включая этюды, рисунки, наброски), многие из которых хранятся сегодня в Третьяковской галерее.

Что же касается коллекции живописи Дома-музея Левитана в Плёсе, то она постепенно пополнялась и позво-

лила в 1997 году создать новый Музей пейзажа, где выставлены работы наставников Левитана, его товарищей и учеников, многие из которых приезжали в Плёс вслед за мастером.

В год 150-летия знаменитого пейзажиста его Дом-музей отреставрирован, стараниями благотворителей произведения одеты в новые рамы, проведена реконструкция первого «биографического» зала. Теперь посетителям предлагается возможность познакомиться с иллюстрированным цифровым каталогом работ Левитана и его биографией, в которой особый акцент сделан на пребывании великого пейзажиста в Плёсе — уютном волжском городке, сыгравшем огромную роль в его творчестве.

И.И.ЛЕВИТАН
Розы. 1894
Картон, масло
25 × 33,5
Дом-музей И.И.Левитана,
Плёс

Isaac LEVITAN
Roses. 1894
Oil on canvas
25 × 33.5 cm
The Levitan Museum
in Plyos

И.И.ЛЕВИТАН
Речная заводь (Прудик). 1880-е
Бумага на картоне,
масло. 19,5 × 30
Дом-музей И.И.Левитана,
Плёс

Isaac LEVITAN
Little Pool by a River
1880s
Oil on paper mounted
on canvas
19.5 × 30 cm
The Levitan Museum
in Plyos