

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Фонд развития ГМИИ имени А.С. Пушкина

отчет за 2021 год

ВЫСТАВКИ

В 2021 году Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при содействии Фонда развития смог реализовать несколько крупномасштабных выставочных проектов.

Билл Виола. Путешествие души

В марте 2021 года в ГМИИ при поддержке Фонда развития музея открылась первая в России персональная выставка Билла Виолы – одного из самых влиятельных ныне живущих мастеров видеоарта. Пушкинский музей впервые предоставил свои главные залы такому масштабному показу медиаискусства: более 20 видеоработ, созданных в период с 2000 по 2014 год. По словам со-куратора выставки Киры Перов, в ситуации пандемии коронавируса, необратимо изменившей мир и то, как мы его видим, «как нельзя более уместной оказывается выставка в Пушкинском музее Билла Виолы, чьи замедленные видеоработы позволяют зрителю смотреть внимательнее, чувствовать глубже и дольше».

Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина

В апреле Пушкинский музей при содействии Фонда развития представил особенную выставку – «Не живопись». Впервые основной темой экспозиции стала не живопись, а керамика и текстиль, созданные знаменитыми мастерами XX века – Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже. На выставке было показано более 70 работ, среди которых – декоративная керамика Мориса Дени и фовистов из собрания Ивана Морозова, малотиражные произведения, созданные Пабло Пикассо в керамической мастерской «Мадура» в Валлорисе, шпалеры Жана Люрса и Фернана Леже, а также крайне редкие текстильные панно Рауля Дюфи, одного из ведущих художников по ткани эпохи ар-деко.

Сиена на заре Ренессанса

В начале лета ГМИИ им. А.С. Пушкина при поддержке Фонда развития представил новый выставочный проект, который познакомил российскую публику с искусством живописцев, работавших в XIII–XV веках в Сиене – одном из ведущих художественных центров того времени. Произведения из знаменитого собрания Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены, музеев Тосканы обладают особой ценностью и лишь в исключительных случаях покидают стены родных музеев. Пушкинский музей также располагает уникальными памятниками сиенской живописи XIV–XV веков, что позволило объединить коллекции нескольких музеев и построить диалог между произведениями из Италии и России.

Музы Монпарнаса

Следующей летней выставкой Пушкинского, прошедшей при поддержке Фонда развития, стал проект, посвященный легендам Монпарнаса — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох. В свободной и раскрепощенной среде этого района Парижа легко и быстро раскрывались таланты художниц и моделей, писательниц и коллекционеров, ярких светских фигур. Выставка «Музы Монпарнаса» - рассказ о наиболее важных, знаменитых и незаслуженно забытых действующих лицах художественной сцены первых десятилетий XX века: Ромен Брукс, Жаклин Марваль, Мари Лорансен, Тамары Лемпицкой, Сони Делоне, Камилы Клодель...

Ксения Хауснер. Правдивая ложь

Ещё одним проектом, посвященным роли женщины в мире и искусстве, стала выставка современной австрийской художницы Ксении Хауснер «Правдивая ложь», которая при поддержке Фонда развития открылась в ГМИИ в сентябре 2021 года.

«Моя вселенная – женская. Женщины – ключевой элемент в моем творчестве, в моих произведениях они выступают как представители всех гендеров. Я работаю над общечеловеческими темами с женским актерским составом», – говорит Ксения Хауснер.

Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен

Тема современного искусства была продолжена показом современной графики из собрания Центра Помпиду, переданной в музей одними из крупнейших коллекционеров нашего времени – Флоранс и Даниелем Герлен. В октябре 2021 года при содействии Фонда развития Пушкинский музей представил зрителям более 200 произведений графики, в том числе работы Фабриса Ибера, Кики Смит, Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева и многих других современных художников.

Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли

Параллельно с показом современной графики из Центра Помпиду в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков при поддержке Фонда развития ГМИИ прошла выставка произведений итальянского искусства XX века из коллекции Джанни Маттиоли. С помощью своего собрания Маттиоли стремился продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века.

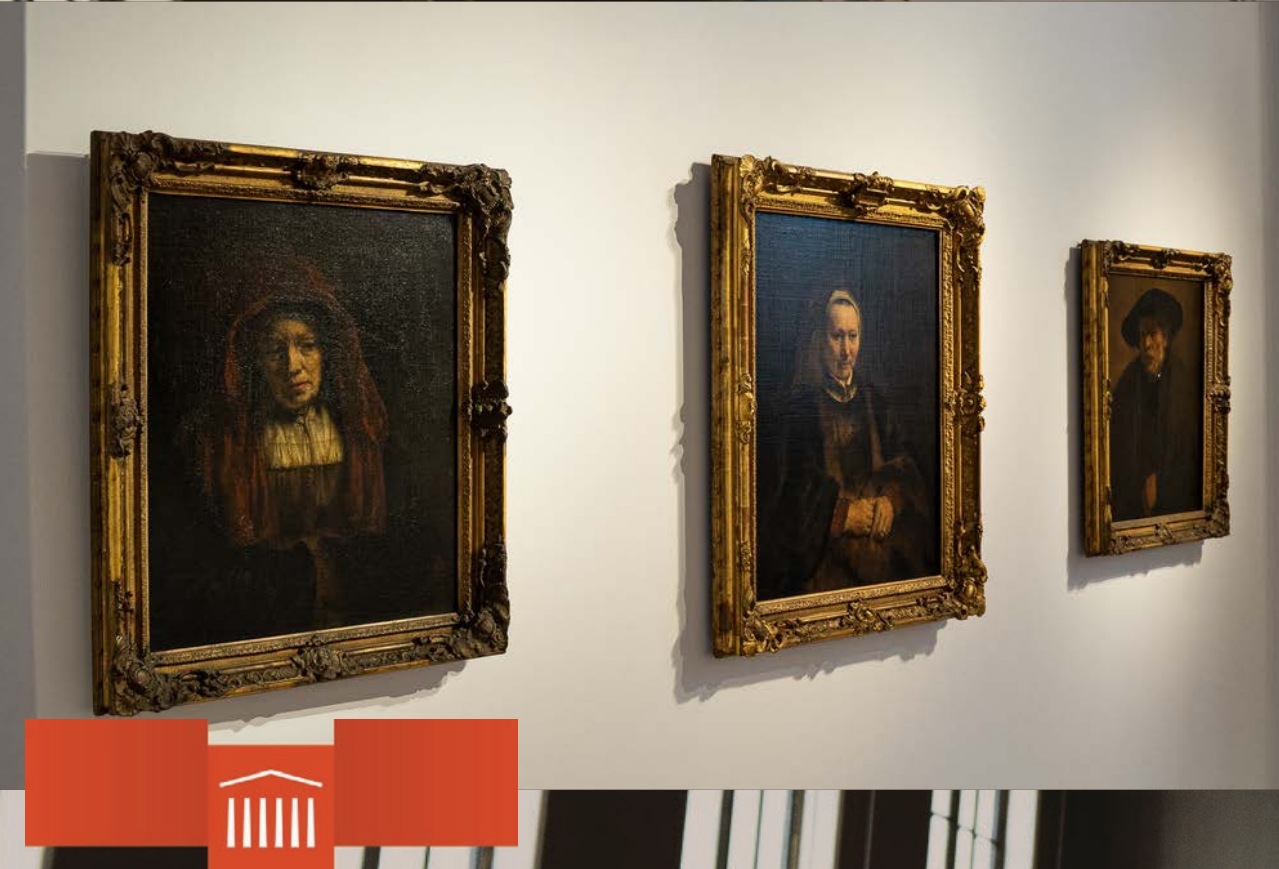
В свою очередь кураторы Пушкинского музея представили итальянские шедевры из коллекции Маттиоли в европейском художественном контексте, интегрируя их в структуру постоянной экспозиции Галереи, чтобы тем самым подчеркнуть неотъемлемую роль футуризма в авангардных явлениях начала XX века.

Осенью произошло особое событие в жизни Пушкинского: ГМИИ выступил как «Музей, который не боится перемен» и представил новую авторскую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров, подготовленную сценографом и куратором Патриком Уркадом. Шесть залов первого этажа Главного здания открыли публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века. Залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы — все эти пространства, давно знакомые «пушкинскому» зрителю, осенью предстали полностью преобразованными. Работы по переоформлению залов ГЗ ГМИИ им. Пушкина были профинансированы Фондом развития музея.

Реэкспозиция в залах Главного здания

Бывают странные сближенья...

Завершающим аккордом прошедшего года стал организованный при поддержке Фонда развития выставочный проект Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья...». Масштабная экспозиция, включающая более четырехсот произведений искусства и предметов естественно-научных коллекций, была развернута на основной выставочной оси Главного здания музея и в 7 залах второго этажа.

Жан-Юбер Мартен показал принципиально новый взгляд на коллекцию музея и на историю искусства в целом. Ключом к пониманию сути этого экспозиционного эксперимента стало мышление аналогиями, которым так часто пользуются художники: вместо экспликаций и этикеток, четко определяющих место того или иного произведения в истории искусства, куратор предложил зрителю опираться прежде всего на собственные впечатления.

"Бывают странные сближенья..." была названа выставкой года по версии X ежегодной премии The Art Newspaper Russia.

XLI международный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

Единым целым с выставочным проектом Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья» прозвучал XLI Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», дополнивший визуальный ряд «разноголосицей» музыкального пространства.

В основу программы фестиваля «Вариации в свободном стиле», проходившего при участии Фонда развития с 1 по 24 декабря, был положен принцип «фантазийности» и «линейной перспективы», выбраны произведения самых разных музыкальных эпох, перекликающиеся в чем-то с наиболее яркими сюжетами выставки. Время не разъединяет, а объединяет авторов и исполнителей большинства программ, и «странные сближенья» оказываются вполне естественными.

Мемориальная квартира Рихтера

Ещё одним «музыкальным» направлением деятельности Фонда развития ГМИИ является финансирование работы Мемориальной квартиры Святослава Рихтера, включая организуемые отделом музыкальной культуры Пушкинского музея выставки и циклы концертов. Прошедший концертный сезон, организованный при содействии Фонда развития, был посвящен музыке в театре и кинематографе.

Также при поддержке Фонда развития ГМИИ в Мемориальной квартире Святослава Рихтера прошла серия концертов семейного абонемена «Слово. Музыка. Игра» и состоялась выставка «Сергей Прокофьев – Святослав Рихтер. Короткие встречи», приуроченная к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева.

РЕСТАВРАЦИЯ

В 2021 году Фонд развития продолжил финансирование одного из наиболее значимых направлений деятельности Пушкинского музея – работы реставрационных мастерских.

Золото Трои

В прошедшем году ГМИИ им. А.С. Пушкина приступил к реализации научно-исследовательского проекта по изучению группы предметов из всемирно известной Троянской коллекции Генриха Шлимана: 259 предметов из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873, а также в 1878-1890 гг. Различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, топоры-молотки, изделия из горного хрусталя и т.д. существуют либо в единственном экземпляре, либо в небольшом количестве аналогий и никогда прежде не исследовались современными научными методами. Для проведения неразрушающего анализа предметов из Троянской коллекции Фондом развития ГМИИ был приобретён Микрорентгенофлуоресцентный спектрометр.

Во время первого этапа изучения «Золота Трои» специалисты музея провели детальную фотосъемку каждого из отобранных для исследования предметов, измерили все их элементы с помощью видеомикроскопа высокого разрешения, а также изучили состав металлов. Учитывая уникальность коллекции, все измерения и комплексные исследования проводились бесконтактно. Для каждого изучаемого предмета был создан цифровой паспорт, включающий его описание, фотодокументацию и пробы металла. С ходом работ по изучению Троянской коллекции Шлимана можно ознакомиться на странице спецпроекта, также созданной при поддержке Фонда развития ГМИИ: <http://museumconservation.ru/data/specprojects/the-gold-of-troy/>

Погребальная маска Маху

В 2021 году при содействии Фонда развития в мастерской реставрации предметов прикладного искусства закончилась работа с жемчужиной египетской коллекции Пушкинского музея — погребальной маской Маху, датируемой 1550–1290 годами до н. э. (Новое царство, 18 династия). Как и многие другие египетские предметы маска поступила в музей из собрания египтолога Владимира Голенищева в 1912 году.

Перед началом реставрации маска находилась в аварийном состоянии: тканевая основа сильно деформировалась, вызвав многочисленные отслоения грунта с красочным слоем. С помощью методики локального увлажнения деформация была устранена, что сделало возможным последующую подклейку оторванных фрагментов и склейки разрывов. В ходе реставрации были укреплены грунт и красочный слой, а крупные утраты покрыты мастикой. Отреставрированная маска была представлена публике на выставке «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия», после окончания которой она должна вернуться в постоянную экспозицию музея вместе с саркофагом и другими предметами из погребального комплекса Маху.

до

после

Спецпроект «Донателло и другие мастера эпохи Ренессанса»

В 2021 году реставрационные мастерские музея при поддержке Фонда развития продолжили работу над крупным спецпроектом по изучению и реставрации произведений скульптуры из числа перемещенных ценностей.

Так в прошедшем году была завершена реставрация выполненного из паросского мрамора Портрета Беатриче Арагонской, супруги короля Венгрии Матьяша Корвина. Поврежденный женский профиль, приписываемый мастерам круга Андреа Верроккьо (1435–1488) сильно пострадал во время Второй мировой войны. Длительное воздействие огня на мрамор изменило не только цвет камня, но и его структуру: она стала чрезвычайно хрупкой и ломкой. В процессе работы было принято решение не проводить полное укрепление поверхности рельефа в связи с предположением, что в будущем появятся более совершенные методики, которые позволят вернуть мрамору структурную прочность и оригинальный цвет. Для хранения и экспонирования рельеф с женским профилем был законсервирован и укреплен на пластине-основе из нержавеющей металла.

до

после

Ещё один отреставрированный экспонат - небольшой мраморный рельеф, созданный в мастерской Тино ди Камаино (1306–1336) в 30-х годах XIII века. При пожаре во время Второй мировой войны рельеф сильно пострадал: он разбился на фрагменты, из которых сохранились три крупных, представляющих основную часть фигур Мадонны и Младенца. При этом верхний фрагмент с изображением головы Мадонны и частью головы Младенца находится в экспозиции Музея Боде в Берлине, совместно с которым ГМИИ проводит изучение и реставрацию работ мастеров эпохи Возрождения, долгое время считавшихся безвозвратно утраченными в ходе Второй мировой войны. Благодаря гипсовому слепку с верхнего фрагмента рельефа появилась возможность собрать его центральную часть в единую композицию.

до

после

Винсент ван Гог «Красные виноградники в Арле»

В 2021 году в реставрационных мастерских музея были проведены работы по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур». Эта композиция является одной из важнейших работ в творчестве художника и единственным документально подтвержденным произведением, проданным при жизни мастера. Уже более 60 лет произведение хранится в Москве безвыездно. Впервые за свою 130-летнюю историю картина была изучена с использованием современных естественнонаучных методов. С этапами изучения картины можно познакомиться на созданной при участии Фонда развития странице проекта <http://www.museumconservation.ru/data/specprojects/van-gogh-red-vineyard/>, где опубликована серия видео «Дневник реставратора» и «Диалоги о творческом пути и работе Ван Гога».

ФИЛИАЛЫ ГМИИ

С того момента, как в 2020 году в состав Пушкинского музея вошли филиалы Государственного центра современного искусства в шести городах России (Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Томске), Фонд развития финансирует проекты филиалов по переосмыслению социокультурной среды, поддержке художников и местных творческих процессов, образовательной и просветительской работе.

Так в 2021 году в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде при содействии Фонда развития прошла выставка, посвященная эпохе готики и ее интерпретациям в работах современных художников.

«Названо Вазари» – первый пример нового подхода к организации проектов в филиалах Пушкинского музея. Основой таких выставок станут экспонаты из коллекции музея, которые будут переосмыслены и соединены с произведениями современного искусства таким образом, чтобы идеально вписаться в контекст города и региона, где они демонстрируются.

14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
"АЛАНИКА"

14

INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF CONTEMPORARY ART
"ALANICA"

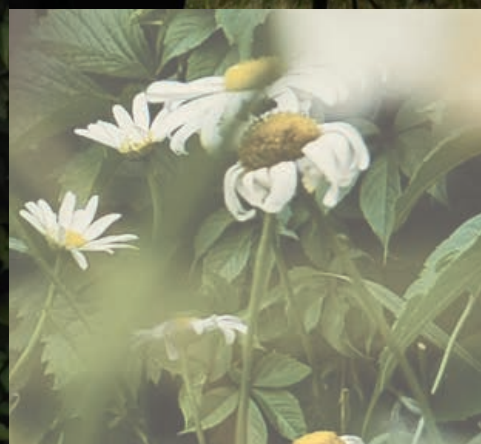

Среди других крупных проектов филиалов Пушкинского музея, прошедших при финансовой поддержке Фонда развития - Государственная премия в области современного искусства «Инновация», Уральская индустриальная биеннале современного искусства, фестиваль «Аланика» во Владикавказе, фестиваль электронной музыки и саунд-арта Sound Around и другие.

Таруса. Мастерская Эдуарда Штейнберга

Летом 2021 года по традиции была открыта для посещения Мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе. Тарусское лето 21-го года – это перформанс Оксаны Юшко «Чай на столе», джазовая постановка Алексея Круглова «Письмо к Малевичу», встреча с вдовой Эдуарда Штейнберга Галиной Иосифовной Маневич, чтение и обсуждение легендарного литературно-художественного иллюстрированного сборника 1961 года «Тарусские страницы». С 2016 года, когда Мастерская художника была передана его вдовой в дар Пушкинскому музею, жизнедеятельность мастерской финансируется из средств Фонда развития ГМИИ.

ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ

Пять лет назад Пушкинский музей сделал частью своей стратегии доступность и открытость для всех. Начиная с этого момента, Фонд развития ГМИИ неизменно оказывает содействие и поддержку тем программам, мероприятиям и проектам музея, которые направлены на создание комфортной среды для посетителей с различными возможностями восприятия. В частности, Фонд развития финансирует изготовление тактильных макетов и проведение мероприятий на русском жестовом языке, приуроченных к отдельным выставкам или посвященных постоянной экспозиции музея.

В 2021 году в ГМИИ им. А.С. Пушкина и во всех его филиалах (Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Томске) при поддержке Фонда развития прошел юбилейный V Международный инклюзивный фестиваль – «Карта уязвимости». Фестиваль прошел в гибридном – онлайн и офлайн – формате, а также был представлен в виде зина https://pushkinmuseum.art/events/archive/2021/others/inclusionfest/17856_zine_vulnerability_map.pdf, вобравшего в себя представление проектов, переосмысляющих инаковость, включение и разнообразие и реализованных в разные годы в Пушкинском музее и его филиалах.

Ещё одно направление формирования комфортной музейной среды с участием Фонда развития – социальный танец, в прошедшем году скоррелированный с выставкой Ксении Хауснер. Занятия были выстроены по принципу свободного движения по экспозиции и посвящены темам, к которым так или иначе обращается в своих произведениях сама художница: дом, семья, творчество. Представители разных социальных групп, в том числе невидимых обществу – пожилые люди, подростки, люди с двигательными проблемами смогли телесно отразить собственные ощущения и максимально полно прожить их в музейном пространстве.

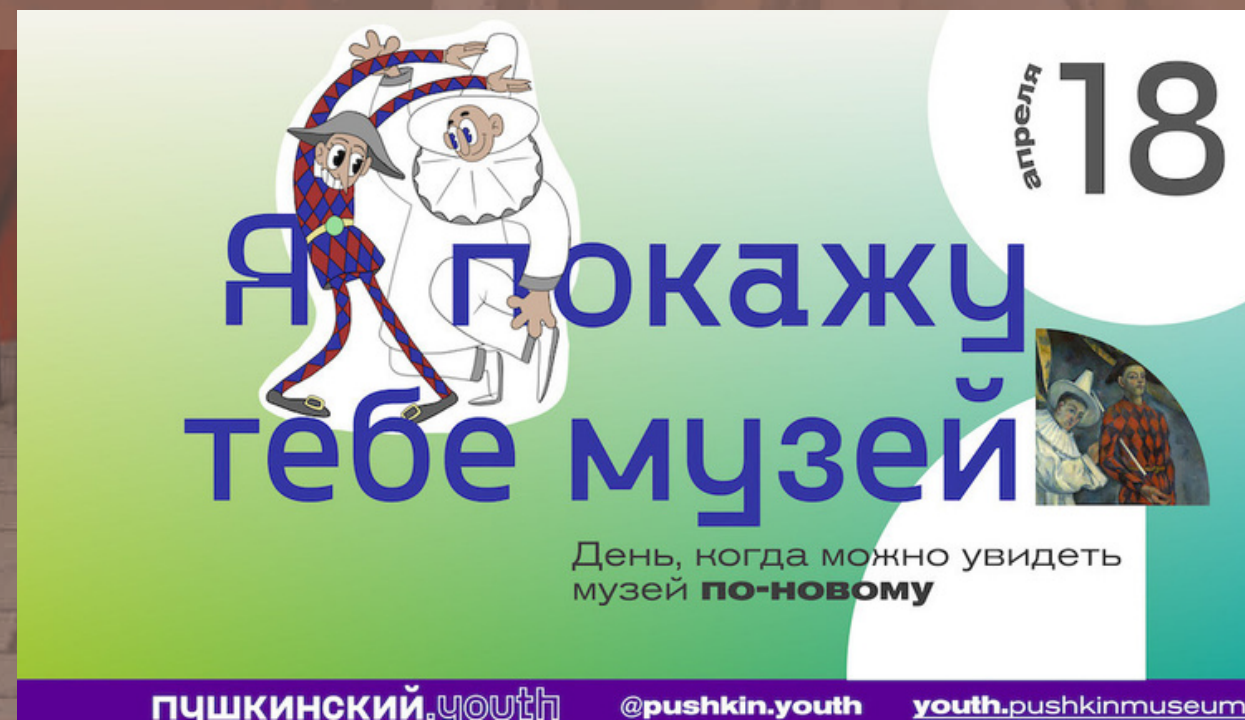

ПУШКИНСКИЙ.YOUTH

Ещё одно социальное направление деятельности ГМИИ, осуществляемое при поддержке Фонда развития – программы Пушкинского музея для молодых людей от 14 до 21 года, объединенные под общим названием Пушкинский.Youth.

При финансовой поддержке Фонда развития ГМИИ Пушкинский.Youth в прошедшем году смог организовать и провести Школу подготовки в конференции – 4-месячную образовательную программу, за время прохождения которой молодые люди 14-19 лет провели собственные исследования и подготовились к публичным выступлениям под руководством ведущих специалистов в разных областях знания.

Также при содействии Фонда развития Пушкинский.Youth целый год проводил самые различные мероприятия в онлайн- и офлайн-формате, организовал ToDoFest - фестиваль для подростков 13-18 лет, которые хотят придумывать и воплощать свои идеи в жизнь уже сегодня; провел День открытых дверей, акцию «Рисуем вместе» и ежегодный «день самоуправления» - «Я покажу тебе музей», когда старшеклассники и студенты – участники программ «Пушкинский.Youth» – говорят с посетителями об искусстве, проводят игры, квесты, перформансы и дают возможность увидеть музей таким, каким они его еще не видели.

ВИДЕО-ЛЕКЦИИ И ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ

В 2021 году представил онлайн-программу «Вместе с Пушкинским», объединившую все новые интернет-проекты музея, в частности, цикл видеосюжетов «История одной вещи», в которых ведущие специалисты музея раскрывали секреты экспонатов из собрания ГМИИ и временных выставок. Реализация программы стала возможна благодаря финансовой поддержке Фонда развития.

Также при содействии Фонда развития ГМИИ были проведены два курса Академии Пушкинского: онлайн-курс Пушкинский INTRO «Медиаискусство: практики и оптики» и курс «Знаки и жесты: как читать средневековые изображения». Лекции первого курса были посвящены новым медиа и современным технологиям в искусстве. Ведущие российские специалисты в этой области рассказывали о видеоарте, кино, саунд-арте, компьютерном и интерактивном искусстве, видео- и цифровом перформансе, искусственном интеллекте, нет-арте, криптоарте. Лекции второго курса, напротив, были посвящены истории образов и форм предметов, созданных много веков назад и прежде бывших вовсе не музейными экспонатами.

Благодаря финансированию Фонда развития были проведены онлайн-трансляции двух циклов дискуссий: «Смотреть и видеть», посвященных зрению как основе восприятия изобразительного искусства, и «Взгляд за пределы музея» о мире за музейными стенами, отношении разных поколений к современному искусству и будущем музеев.

Записи всех видеороликов, онлайн-курсов и трансляций доступны на YouTube-канале ГМИИ им. А.С. Пушкина <https://www.youtube.com/channel/UCw-SvnADFRiC87aKAuzZcXQ>

Барбаро
перевода «Десяти книг об
туре» Витрувия
льная библиотека Марциана,

"МОСКОВСКИЙ ВИТРУВИЙ"

В 2021 году Фонд развития ГМИИ продолжил финансирование работ проекта «Московский Витрувий» по изучению хранящегося в Научной библиотеке ГМИИ издания трактата «Десять книг об архитектуре» (Венеция, 1511) древнеримского архитектора I века до н.э. Марка Витрувия Поллиона. Экземпляр уникален многочисленными рукописными пометами на полях – в основном на латыни, но также на древнегреческом и итальянском. Все эти пометы были расшифрованы и переведены на русский язык к началу 2021 года, что позволило установить имя их автора - гуманиста Даниэле Барбаро (1514–1570). В прошедшем году при поддержке Фонда развития была проведена работа по научному редактированию помет. А в будущем уникальное издание ждёт оцифровка и, в перспективе, научная реставрация.

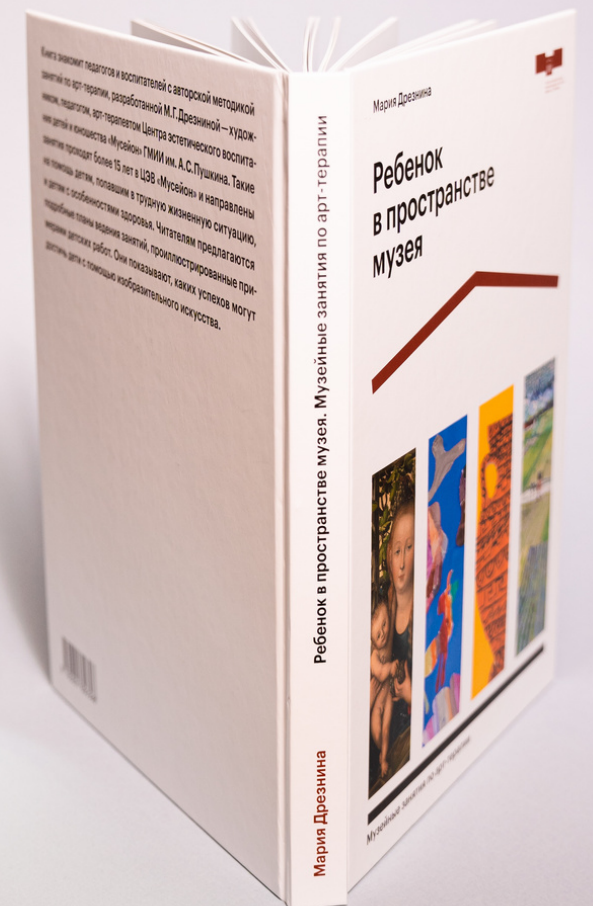
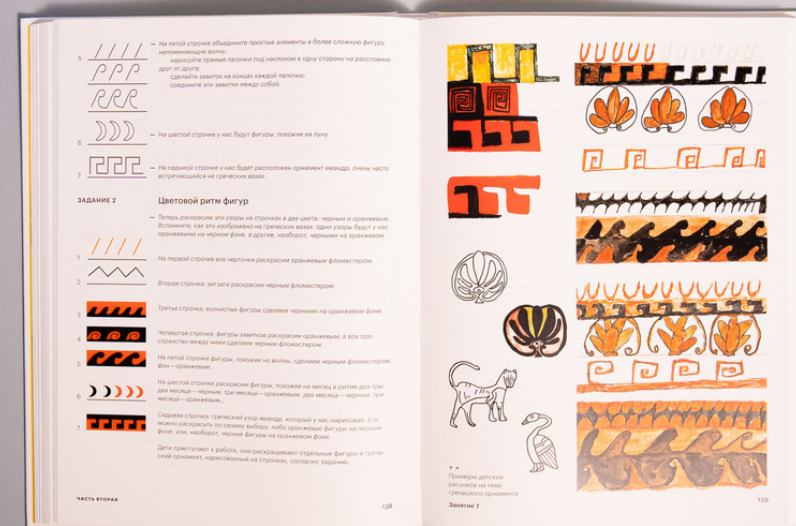

КНИГОИЗДАНИЕ

По сложившейся традиции для каждой выставки музей готовит иллюстрированный каталог или альбом. Выставочные каталоги позволяют получить исчерпывающую информацию об экспонатах экспозиции, их истории и художественной ценности, дают возможность посетителям вновь обратиться к тем или иным произведениям и после окончания выставки.

В 2021 году при финансовой поддержке Фонда развития ГМИИ вышло несколько каталогов к выставкам, в том числе каталог «Ксения Хауснер. Правдивая ложь», который даёт российскому зрителю возможность познакомиться с творчеством современной австрийской художницы и актуальными тенденциями в развитии фигуративной живописи, и каталог выставки «Бывают странные сближенья...», предлагающий читателю нетривиальный взгляд на собрание московского музея.

Также большое внимание музей уделяет публикациям для детей. В прошедшем году при содействии Фонда развития вышло 3-е исправленное и дополненное издание книги Марии Григорьевны Дрезниной «Ребёнок в пространстве музея». Книга знакомит читателей с методикой арт-терапии в музейной педагогике, направленной на социально-педагогическую реабилитацию детей, по тем или иным причинам попавших в трудную жизненную ситуацию.

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

Участие Фонда развития помогает Пушкинскому музею оставаться современным, технологически развитым пространством, присутствующим в интернет-среде: в 2021 году за счет средств Фонда было приобретено компьютерное оборудование для переоснащения музея, оплачены лицензии на программное обеспечение, необходимые для работы сайтов музея и его аккаунтов в соцсетях. При поддержке Фонда развития в прошлом году в ГМИИ прошли традиционные Випперовские чтения, которые на этот раз были посвящены сорокалетию легендарной выставки «Москва – Париж»; состоялась первая встреча «Клуба Пуш» - единомышленников, поддерживающих инновационное направление «Пушкинский XXI», где полноправно вступают в диалог все формы презентации современного искусства – от живописи и скульптуры до виртуальной реальности и видео-арта; был организован ежегодный «Вечер друзей музея» - выражение признательности Пушкинскому всем благотворителям, деятельность которых столь важна для существования ГМИИ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А.С. ПУШКИНА

ПУШКИНСКИЙ. ИТОГИ 2021 ПЛАНЫ 2022

13 ДЕКАБРЯ 2021

Фонд развития Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выражает сердечную благодарность и признательность всем меценатам, патронам и жертвователям за поддержку различных направлений деятельности ГМИИ.

ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ МУЗЕЕ!

