

Mobillissimi

Мечты об Италии

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА XVII — НАЧАЛА XX ВЕКОВ
ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Мечты

об

Италии

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА XVII — НАЧАЛА XX ВЕКОВ
ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Москва
2019

Art&Design gallery

Mobillissimi

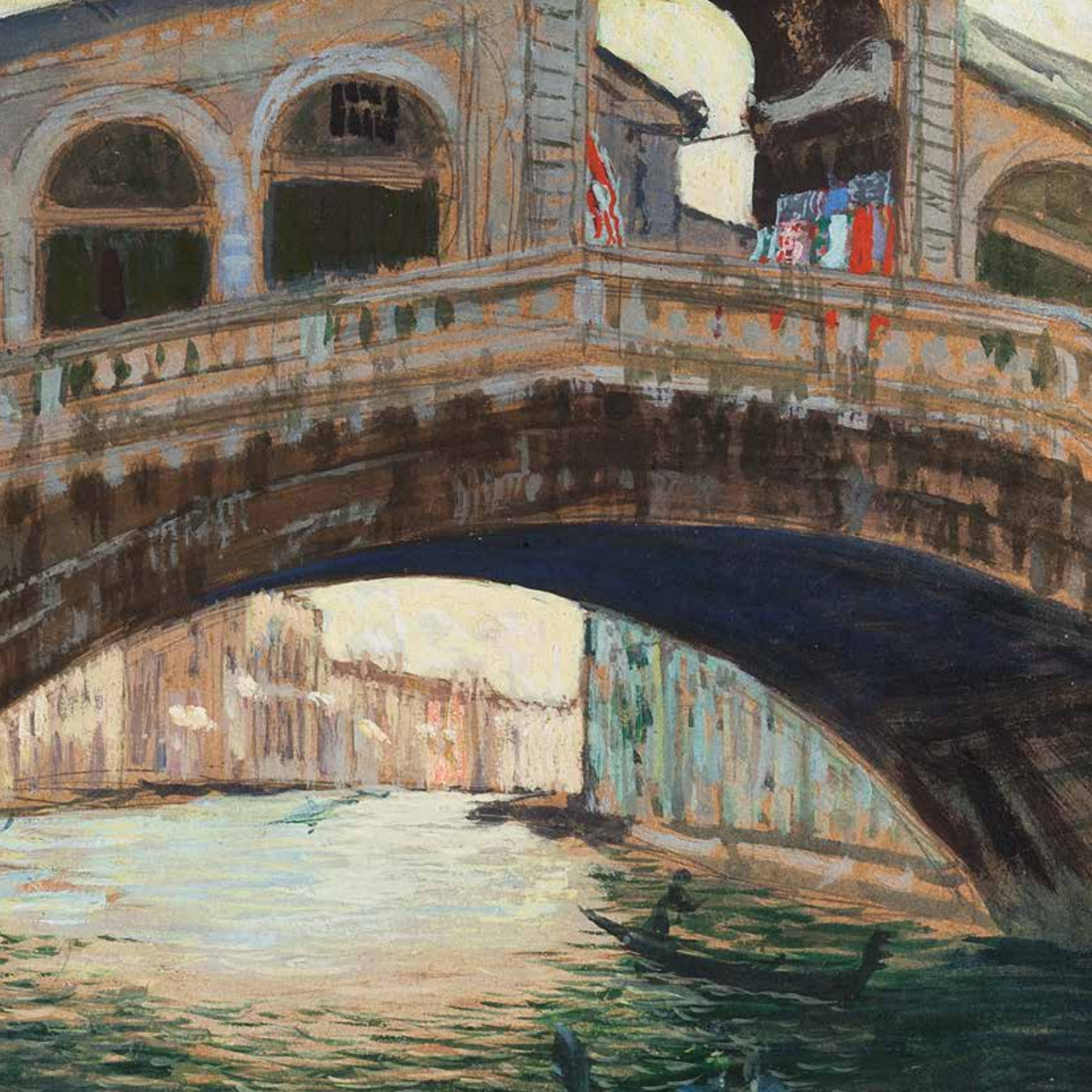
14 ноября 2018 года в центре столицы, у стен Белого дома на улице Дружинниковская 11а, открыло свои двери новое пространство Art&Design gallery Mobillissimi, которое появилось в рамках модной дизайн-студии, существующей с 2000 года.

На площади более 600 квадратных метров эксклюзивно представлены коллекции фабрик MissoniHome, Salda и Agape, Sigma L2 и Chelini. Роскошные экспозиции Rugiano, Castagna Cucine, Poltrona Frau, Contardi, Altrenotti, Composit, V-zug, Kuppersbusch, Ilve, Barovier&Toso, Oasis, Softhouse, Flos дают полное представление о новинках и возможностях этих производителей.

Главная задача Art&Design gallery Mobillissimi – соединить лучшие образцы высокого итальянского дизайна (от современной мебели до отделочных материалов и текстиля) и предметы искусства и антиквариата в одном пространстве.

Так в галерее можно увидеть коллекцию старинной живописи, скульптуры и исторической мебели, кропотливо собранную на аукционах и в частных коллекциях. Здесь регулярно проводятся тематические выставки, специалисты Mobillissimi занимаются проектной работой по наполнению отдельных интерьеров предметами искусства.

Мечты об Италии

«Мечты об Италии» – капсульная выставка произведений художников из Италии и России XVII–XX веков из частных коллекций в рамках проекта «Искусство в интерьере».

Две столь разные культуры, которые разделены и географией, и совершенно несхожей предысторией, на самом деле, с большим успехом вдохновляются друг другом. Итальянские архитекторы строили стены московского Кремля и петербургский Эрмитаж, а российские живописцы могут поспорить с итальянцами по блестящему умению передать негу средиземноморья, страсть к искусству, вкус к жизни во всем ее прекрасном многообразии.

Художники мастерской Веронезе и Гверчино, Борис Кустодиев и Джакомо Фавретто, Александр Бенуа, Вильгельм Голике, Степан Бакалович и Александр Кисёлев, Владимир Орловский и Александр Яковлев изобразили Италию во всем великолепии ее драматической красоты: бурной и страстной, нежной и умиротворенной, величественной и романтической, философски-аллегорической и просто лучезарной.

Все лучшие произведения искусства прекрасно существуют в интерьерах и, благодаря точному подбору, сам интерьер начинает «жить» по-настоящему – будь то дом, яхта, отель, музей или галерея. Соединяя в одном гармоничном пространстве прекрасные образцы итальянского дизайна и предметы искусства от старых мастеров до начала XX века, мы даем возможность посетителям нашей галереи увидеть, как живопись и графика музейного уровня становятся идеальной завершающей деталью интерьера – атмосферной, смысловой, колористической.

Евгения Полатовская, Анастасия Докучаева

Мастерская Паоло Веронезе

Обручение Св. Екатерины

Конец XVI – XVII вв.

Холст, масло

60,7 × 74 см

Паоло Веронезе – один из самых известных живописцев венецианской школы XVI века. Смелое воплощение творческих замыслов, легкость рисунка, свобода идей, использование необычайно благородных оттенков цвета, особенно багряного и золотого, общий великолепный колорит – все это характерно для произведений художника. Ученики и последователи мастера после смерти Веронезе работали в его манере, сохраняя традиции. Обручение Св. Екатерины (или мистический брак Св. Екатерины) распространенный сюжет итальянской религиозной живописи. Святая Екатерина, по принятой веками иконографии, изображается обменивающейся обручальным кольцом с Иисусом Христом, что символизирует ее духовную связь с божественным, ее перевоплощение в «невесту Христову».

Гверчино – итальянский художник болонской школы. Его работы отличает драматизм в изображении света и тени, смелые композиционные построения, необычные ракурсы, сопоставление прекрасного и пугающего. Зашифрованный смысл картины «Венера, Марс, Амур и Время» – аллегория победы времени над любовью и красотой – необычная трактовка распространенного ренессансного сюжета. Эта работа была написана в переходный период творчества мастера, когда, осмысливая академический опыт, полученный в Риме, Гверчино стремился адаптировать свой художественный язык к более раскрепощенной североитальянской живописной традиции. Вероятно, данное произведение было написано в мастерской при жизни художника, вскоре после того, как был исполнен оригинал.

**Мастерская
Джованни Франческо
Барбьери Гверчино**

Венера, Марс, Амур и Время

1620-е

Холст, масло

113 × 148,2 см

Вильгельм Август Голике

1802(?)–1848

Девушка-итальянка

с плодами и фруктами

1830-е

Холст, масло

51 × 37 см

Российский художник немецкого происхождения, чьи работы представляют собой в основном жанровые картины, сцены из истории и портреты, жил в Санкт-Петербурге. В 1837 году посетил Италию. Сведений о биографии и творчестве Вильгельма Августа Голике сохранилось мало. Поэтому судить о его итальянском периоде можно только по сохранившимся произведениям. В портрете девушки-итальянки художник нашел в композиции гармоничное единство модели и окружающей ее природы. На переднем плане – блюдо с фруктами, которые римляне традиционно употребляли в пищу: абрикосы, сливы, виноград и, казалось бы неожиданно, тыква. Как упоминал Плиний Старший, плоды тыквы были известны в Древнем Риме. Бесспорно, художник был вдохновлен историей и культурой Италии. Неслучайно в самом портрете отдаленно прослеживается сходство девушки-итальянки с римской богиней Помонай – богиней плодов и изобилия.

По мастерству исполнения и редкости данная картина уникальна.

Российский художник немецкого происхождения, чьи работы представляют собой в основном жанровые картины, сцены из истории и портреты. Сведений о биографии и творчестве Вильгельма Августа Голике сохранилось мало. Известно, что он жил в Санкт-Петербурге. В 1837 году посетил Италию. Лучшее представление об итальянском периоде Голике дают его сохранившиеся произведения. В портрете рыбака-итальянца мастер избрал темой излюбленное для мастеров XVII–XIX веков изображение характерных социальных типов: щеголей, пастушек, солдат, гадалок и т.д. Художник сумел через образ рыбака передать все рустикальное обаяние сельской Италии, какой Голике ее застал в начале XIX века. Эта работа одна из немногих сохранившихся от всего плодотворного итальянского периода мастера.

Вильгельм Август Голике

1802(?)–1848

Рыбак-итальянец

1830-е

Холст, масло

50 × 37 см

Владимир Орловский

1842–1914

Итальянский мотив.

Вид на острове Капри

1885

Холст на картоне, масло

37,5 × 56,4 см

На протяжении 1880-х – начала 1910-х годов жизнь художника была тесно связана с Италией, куда он выезжал как с художественными целями, так и для лечения. Работа «Итальянский мотив. Вид на острове Капри» была создана под впечатлением от поездок по Италии. Орловский, как представитель позднеакадемической школы, умело сочетал отточенную манеру письма с подвижными свето-тональными эффектами, умело соединяя деликатное фактурное письмо и глубокий цвет, что позволило ему передать притягательность и негу средиземноморской природы, величие древней культуры Италии. Еще Римский Император Август называл Капри островом сладкой жизни и сладостного безделья.

Фавретто Джакомо – итальянский художник, живший в Венеции. Его манере свойственна виртуозность владения кистью, гармония цветовых эффектов. Фавретто обладал прекрасной визуальной памятью и часто писал собственные картины без моделей, рисуя по памяти. «После купания» – один из любимых сюжетов художника. В данном случае живописец не стал прибегать к аллегориям и мифологии, просто изобразив сценку венецианской жизни.

Джакомо Фавретто

1849–1887

После купания

Последняя четверть XIX века

Холст, масло

19,5 × 32,4 см

Александр Киселёв

1855 – после 1918

У колодца. Сцена из Помпейской жизни

1887

Холст, масло

112 × 84 см

Произведение было написано художником в Риме во время пенсионерской поездки, куда он был направлен после окончания Академии художеств с золотой медалью (пенсионер – именно так с XVIII по начало XX века в Российской империи называли выпускника Императорской Академии художеств, заслужившего поощрительную поездку за границу). Сюжет картины – сцена из помпейской жизни – классический для своего времени. Помпеи – древнеримский город недалеко от Неаполя, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н.э. Это город, застывший во времени, который постоянно вдохновлял художников. Александр Кисёлев воссоздал уличную сценку из беззаботной жизни города до катастрофы, какой она виделась художникам-классицистам многие века спустя. Живописец добивается впечатления, будто он был сам свидетелем и участником происходящего. Насыщенные цвета, четкие линии, свободная и непринужденная манера письма точно передают атмосферу итальянского города.

Работа экспонировалась на выставке в Императорской Академии художеств в Петербурге и на передвижных академических выставках. Упоминается в каталогах передвижных выставок 1888–1889 годов.

Помпеи – символ трагедии и роскошной жизни, один из древнейших римских городов, который погиб почти две тысячи лет назад. История города – классический сюжет живописи XIX века. Степан Бакалович большую часть своего творчества посвятил античному Риму, изучая историю и археологию, для чего много времени проводил в Помпеях. После своей поездки в Рим, художник в 1883 году остался жить в Италии и с этого времени полностью сконцентрировался на античной и исторической тематике. «Свадьба в Помпее» – это запечатленная маслом на дереве сцена большого семейного праздника. Стоит обратить внимание, что одной из характерных деталей одежды древнеримской невесты была ее вуаль – *Flammeum*, которой покрывали голову новобрачной, но не ее лицо. Вуаль была достаточно большой, чтобы в нее можно было полностью закутаться, как в шаль. Часто сама ткань была желтого цвета, подобно пламени свечи, чтобы отпугивать злых духов. Римский автор Плиний Старший писал: «Желтый цвет был самым ранним цветом, который высоко ценили, и который являлся исключительной привилегией женщин в их свадебных нарядах».

Картина экспонировалась на VII выставке «Санкт-Петербургского Общества художников» в 1899 году в Москве и Санкт-Петербурге и была опубликована в каталогах данных выставок.

Степан (Стефан) Бакалович

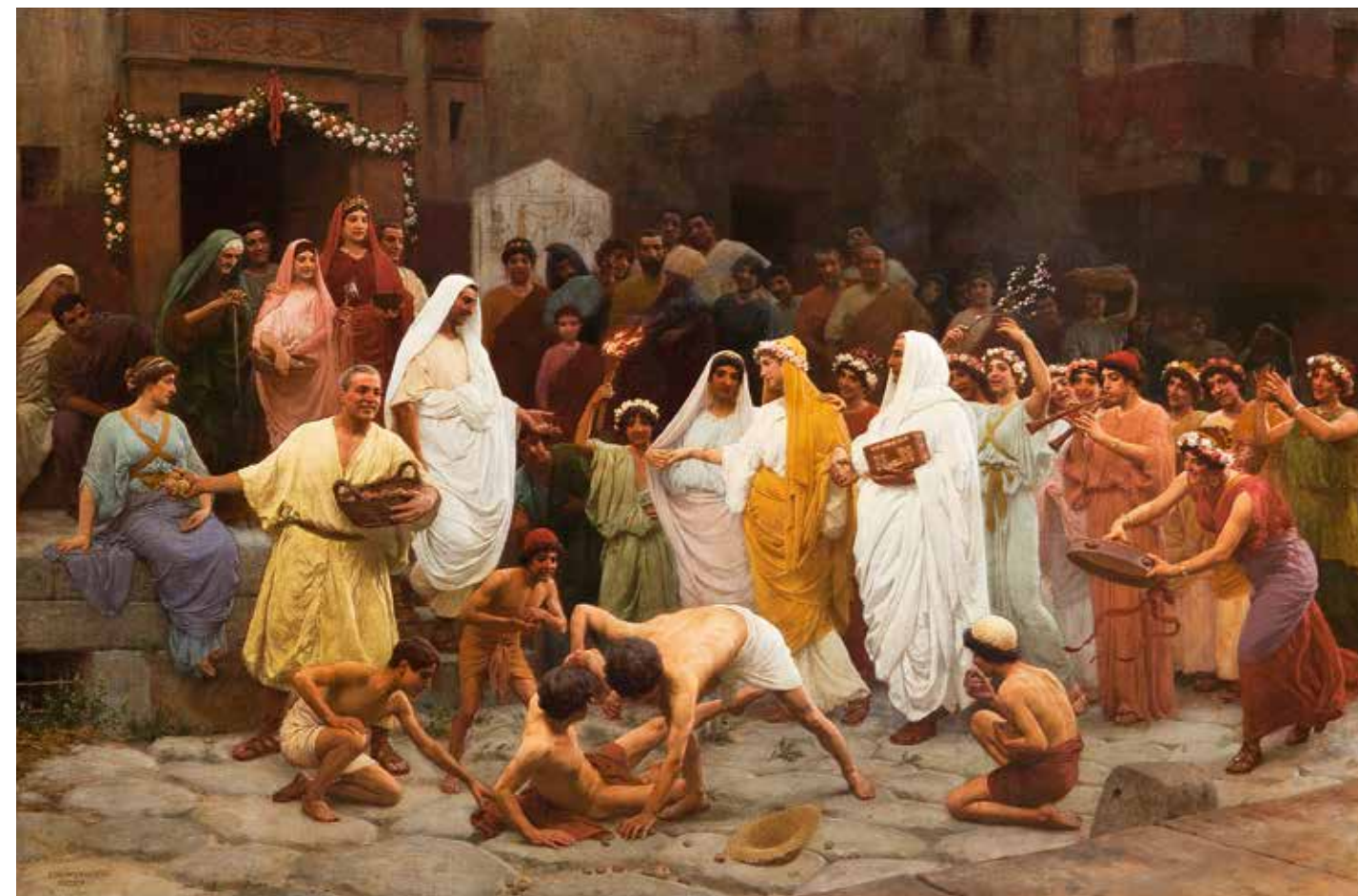
1857–1947

Свадьба в Помпее

1899

Дерево (паркетаж), масло

66,1 × 97,5 см

Степан (Стефан) Бакалович

1857–1947

Римские красавицы

1919

Холст, масло

65 × 46,5 см

Изящная, тонкая живопись этой картины напоминает росписи по фарфору и представляет собой прекрасный образец искусства интернационального академизма XIX века, к которому принадлежал художник. Для этого направления живописи было свойственно использование античных мотивов, композиционная многоплановость, возвышенная тематика, искусное мастерство исполнения. Жанровая сцена, изображенная Степаном Бакаловичем, разворачивается на фоне архитектуры помпейской* виллы, реконструированной в воображении мастера. Художник точно следует археологическим данным, которые он подробно изучал. Поэтому в картине «Римские красавицы» есть элементы декора, ставшие известными именно благодаря археологическим раскопкам.

* Помпеи – древнеримский город, погребенный под слоем пепла в результате извержения вулкана 24 августа 79 года н.э. Этот город завладел воображением художников XIX века, вызывая желание постоянно обращаться к его драматичной истории и восхищаться фресковым и скульптурным убранством, открывшимся из-под пепла спустя века.

Александр Бенуа

1870–1960

Венецианская Фантазия

1918

Бумага, графитный карандаш,

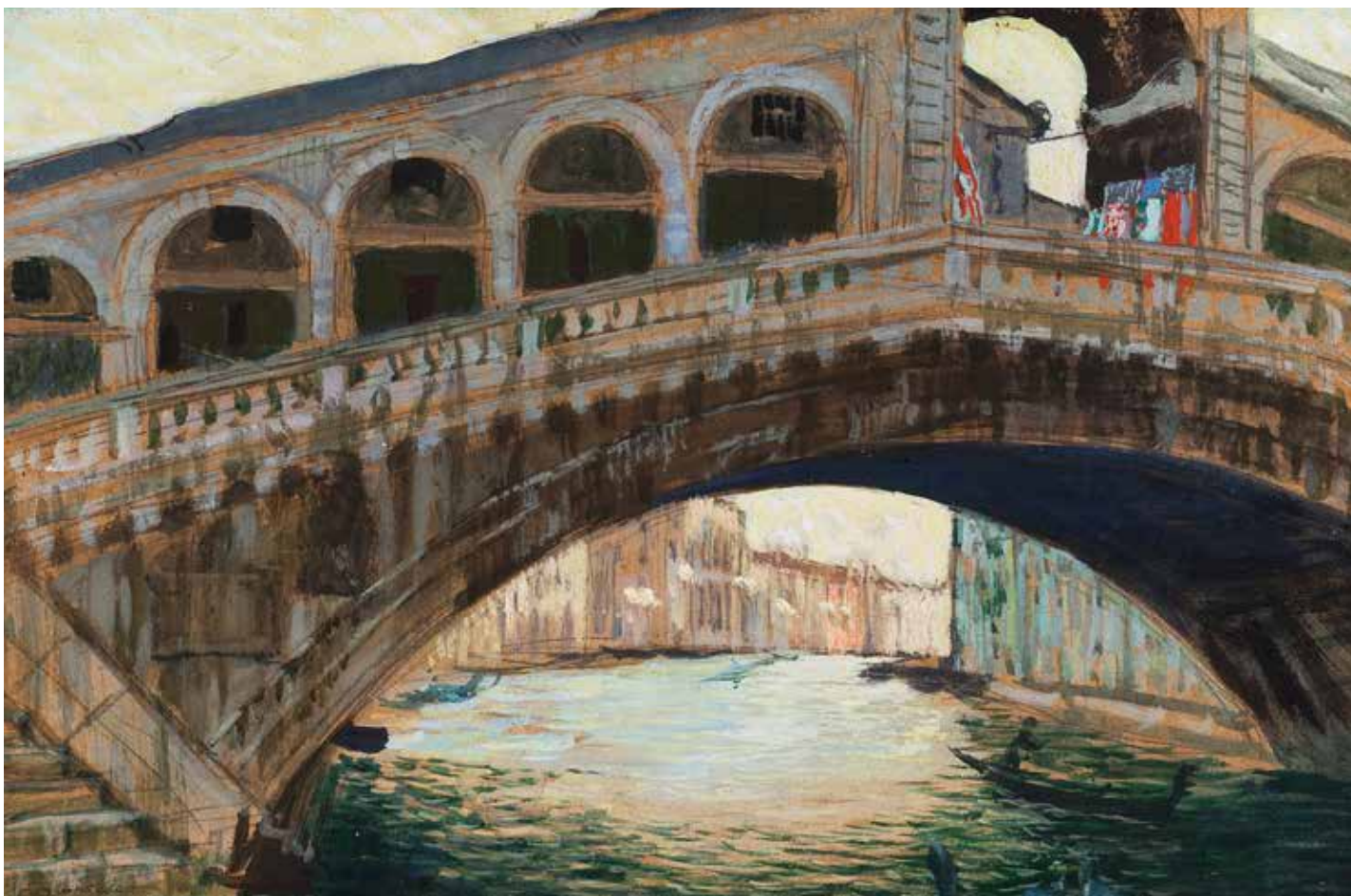
гуашь, тушь, перо

63 × 77,5 см

Александр Бенуа был известен своим современникам не только как художник, но и как историк искусства, один из основателей объединения «Мир искусства», художественный руководитель «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Его феноменальная эрудиция в вопросах культуры проявлялась не только в статьях, но и в художественных произведениях.

Особенно знамениты его работы в графике, посвященные европейской аристократической культуре. Неоднократно Бенуа создавал исторически точные зарисовки роскошных празднеств и прогулок, как на фоне реально существующих памятников старины, так и на фоне воображаемых, фантазийных видов. Эти изящные стилизации, воссоздающие атмосферу ушедших времен, составили значимую часть творческого наследия Бенуа и стали одними из главных символов эпохи русского модерна. Среди выдающихся работ этого блестящего мастера – «Венецианская Фантазия». В ней соединилось все, что он сам так ценил: виртуозность исполнения, ностальгия по ушедшей красоте старинных дворцов и садов, безупречное чувство вкуса.

Борис Кустодиев

1878–1927

Венеция. Мост Риальто

1907

Картон, масло

35,8 × 52,2 см

Борис Кустодиев – один из выдающихся русских художников начала XX века, прославившийся портретами современников: Федора Шаяпина, Максимилиана Волошина, Ильи Репина и ироничными историческими стилизациями – знаменитыми «купчихами» и «чаепитиями». Пейзажная живопись мастера, в которой с необычайной яркостью раскрылся его колористический дар и тонкое чувство природы, становится все более известна сегодня благодаря усилиям исследователей и коллекционеров. Особое вдохновение к созданию пейзажной живописи Кустодиев почувствовал в Италии, его любовь к этой стране подтверждается в сохранившейся переписке художника с его супругой Юлией Кустодиевой. В один из своих приездов в Италию, в 1907 году, он отметил, что Венеция «... это совсем другой город, чем его изображают в бесчисленных картинах, весь он серо-белый, а небо серо-голубое, даже мутное. Его начинаешь понимать и любить, когда станешь в нем жить, и вот теперь он нам нравится и, вероятно, полюбим его до безумия под конец...». Такое настроение от туманной, пасмурной Венеции в полной мере выражено в представленном пейзаже «Венеция. Мост Риальто». В этой работе художник пишет не туристический вид, не изображает никаких колоритных персонажей, но полностью концентрируется на великолепной игре характерных «венецианских» тонов – зеленоватых, голубых, золотистых – и на элегическом настроении старинного города, живущего своим прошлым.

Мост Риальто (Ponte di Rialto) – своего рода символ Венеции, один из самых красивых и легендарных мостов, построенных в Европе в XVI веке.

Борис Анисфельд – русский и американский художник, сценограф, создатель театральных декораций, которые у него заказывали многие величайшие театральные антрепренеры и продюсеры первой половины XX века, включая Сергея Дягилева. В 1901–1909 годы Анисфельд занимался в петербургской Академии художеств, в мастерских И. Е. Репина и Д. Н. Кардовского, превосходного рисовальщика. В 1906–1910 годы молодой мастер экспонировался на выставках «Союза русских художников», а также входил в состав участников «Мира искусства». В 1906 году С. Дягилев, привлеченный красочностью живописи Анисфельда, отобрал для участия в выставке «Мира искусства» двадцать его работ. Как и многие художники, в 1910-е годы Анисфельд много путешествует, напитываясь впечатлениями иных стран и опытом новаторского и классического искусства. Лето 1911 года художник провел в Италии, в том числе на Капри, где написал серию прекрасных пейзажей, часть из которых была представлена на выставке «Мира искусства» в Санкт-Петербурге в 1912 году. Работа «Дикий пляж. Капри» удивительно «живая» по свободе исполнения, по сочности красок, умению передать сладкую истому итальянского юга и прогретого солнцем моря. И одновременно этот холст очень декоративен, что так ценилось мирискусниками, построен на отточенной игре цветовых пятен и мастерского построения композиции. Мягкая волна средиземного моря и прибрежные камни то становятся декоративным элементом, то рассыпаются в мозаику цветовых аккордов, дробятся во взаимном отражении, как это бывает в жаркий день, то вновь «собираются» в очень реалистичный этюд прибрежных скал.

Борис Анисфельд

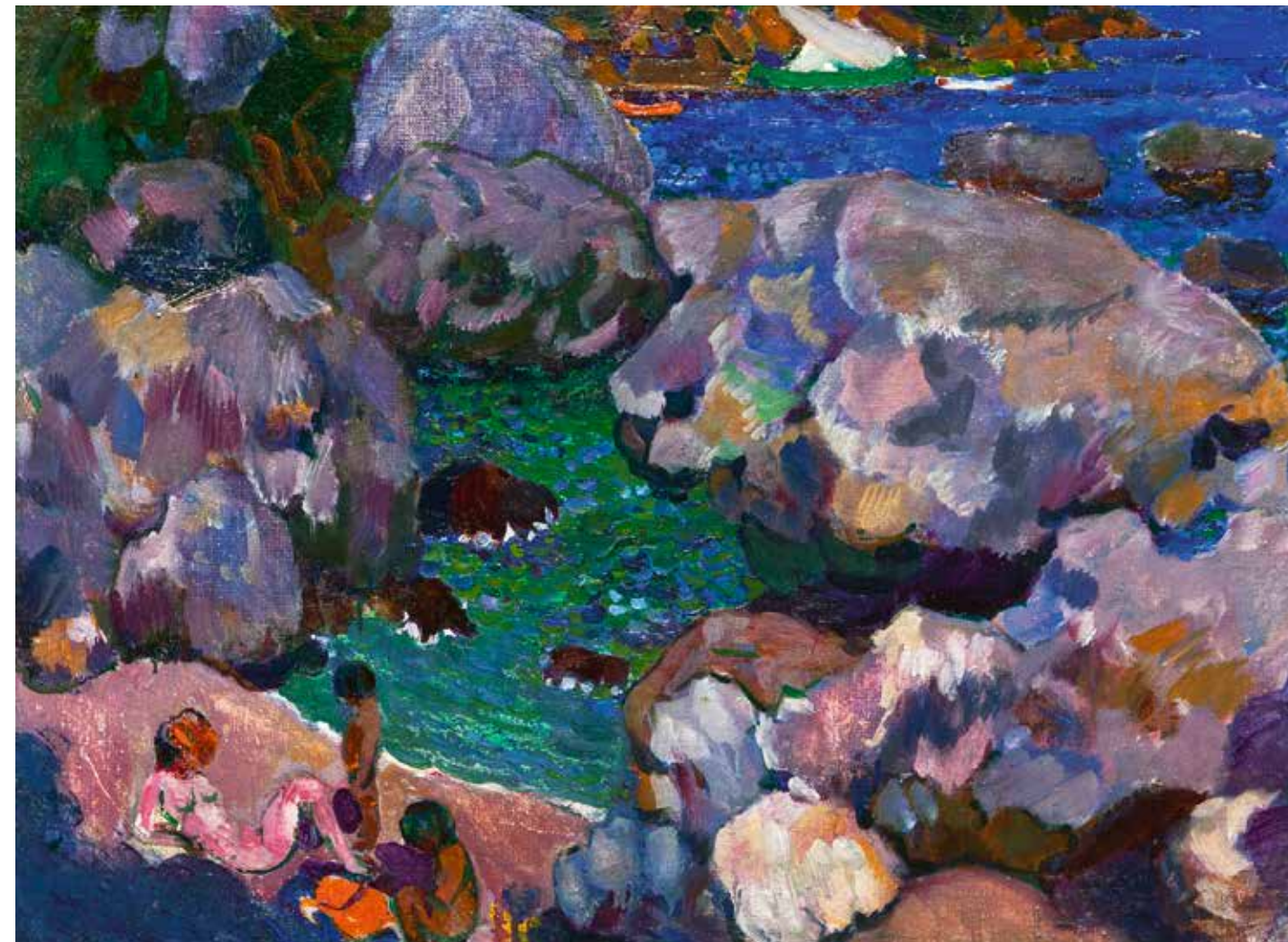
1878–1973

Дикий пляж. Капри

1911

Холст, масло

64,4 × 84,7 см

Александр Яковлев

1887–1938

Капри

1923

Бумага на картоне, сангина

65,6 × 49,5 см

Александр Яковлев, занимаясь в Императорской Академии художеств, в совершенстве овладел приемами классического рисунка. В 1920-е годы художник живет в Париже, но совершает множество поездок по Азии, Африке и Европе. В 1920-х годах Яковлев регулярно проводил летний отдых на Капри и создал там целую серию рисунков с изображением местных пейзажей, в том числе эффектную графическую работу «Капри». Пейзаж, выполненный сангиной, в полной мере показывает блестящий талант Яковлева как рисовальщика. Виртуозное владение техникой рисунка, свобода линий, мягкость переходов создают ощущение живого фактурного листа.

Александр Яковлев

1887–1938

Разносчица воды. Капри

1920-е

Холст. Смешанная техника

146,5 × 70 см

Александр Яковлев в совершенстве владел приемами классического рисунка и живописи. Особое место в его творчестве занимают портреты – жанр, которому мастер был верен всю свою жизнь. Художник виртуозно воспроизводил наиболее ценные качества живописи старых мастеров: ощущение невероятной достоверности, гипнотической убедительности объемов и деталей, глянцевитой поверхности, как будто покрытой лаком, звенящей линии контуров. Но при этом, Яковлев оставался все же мастером своей эпохи, чутким к ее новым веяниям – интересу к экзотике и нео-классике, путешествиям, поиску обновления стиля. Поэтому неоакадемическая школа органично сочетается в его произведениях с элегантной рафинированностью ар-деко, портретный психологизм дополняется лаконичной декоративностью. В 1920-е годы художник живет в Париже, но совершает множество поездок – по Азии, Африке, Европе, проводя летний отдых на Капри, где и создал элегантно стилизованную серию картин с изображением местных пейзажей и жителей.

Произведение «Разносчица воды. Капри» экспонировалась на персональной выставке художника в 1937 году в Бостоне. Опубликовано в альбоме «Русские художники в Париже».

Александр Яковлев

1887–1938

Капри. В бурном море

1929

Холст, темпера

65 × 102,5 см

Александр Яковлев, занимаясь в Императорской Академии художеств в студии Дмитрия Кардовского в 1907–1913 годы в совершенстве овладевает приемами классического рисунка и живописи, развивая при этом чуткость к новым веяниям времени: интересу к экзотике, динамизму, путешествиям, поиску обновления стиля. В 1920-е годы художник живет в Париже, но совершает множество поездок по Азии, Африке, Европе. В 1928–1930 годах он путешествует по Италии, в частности, задерживается в Неаполе, чтобы изучить фрески древних Помпей. Именно в это время Яковлев создает прекрасную работу «Капри. В бурном море», в которой ярко выразился его новый стиль – отказ от суховатой линейности и монохромности в пользу более насыщенных красок, раскованной манеры письма, так подходящей к изображению водной стихии.

Яковлев – редкий художник, получивший огромное признание еще при жизни. Даже несмотря на его статус эмигранта, в 1928 году в залах Академии художеств в Ленинграде состоялась его персональная выставка, приуроченная к 15-летию завершения им ученических занятий в этих стенах.

Александр Яковлев – блестящий рисовальщик. Он в совершенстве владел приемами классического рисунка. Его способности лучше всего нашли выражение в портретных изображениях, которые сделали художника знаменитым еще в годы обучения в Императорской Академии художеств. Этому жанру мастер будет верен все последующие годы, доведя его до совершенства. Он виртуозно воспроизводил наиболее ценные качества живописи старых мастеров: ощущение невероятной достоверности, гипнотической убедительности объемов и деталей, звенящей линии контуров. Яковлев оставался мастером своей эпохи, чутким к ее новым веяниям: интересу к экзотике, динамизму, поиску обновления стиля. Поэтому неоакадемическая школа органично сочетается в его произведениях с элегантно рафинированностью ар-деко, а портретный психологизм дополняется лаконичной декоративностью, как в портрете итальянца, написанного сангиной.

Яковлев – редкий художник, получивший огромное признание еще при жизни у коллекционеров и искусствоведов.

Александр Яковлев

1887–1938

Портрет итальянца

1935

Бумага, сангина

58 × 49,5 см

куратор: Евгения Полатовская
авторы текстов: Евгения Полатовская, Анастасия Докучаева
дизайн: Сергей Андриевич (Мастерская#15)

123242, Москва
Дружинниковская 11а
+7 (495) 205 7 205
info@mobillissimi.com
www.mobillissimi.com