

право на отдых

живопись и графика из частных коллекций

Mobillissimi

8 апреля — 8 июня

Art&Design gallery Mobillissimi. Москва, ул. Дружинниковская, 11А

2021

«Право на отдых» – выставка произведений российских художников XIX–XX веков из частных коллекций, посвященная столь долгожданной и заманчивой теме отдыха. Отдых – это всегда личное, это что-то беспечное, привольное, расслабленное, безудержное, яркое и солнечное или туманно-мечтательное. И у каждого он свой: свои места силы, куда хочется вернуться или приехать впервые.

Выставку открывают работы XIX века. Прогулки по лесным тропинкам, солнечные поляны и, конечно, нежная морская пена у ног влекли к себе. Собираясь на отдых, прочь из города, каждый человек обретал на какое-то время свободу от условностей и бытовых проблем. Мечты об отдыхе были могущественнее действительности, и именно в живописи эта сила мечты, стремления к покою обретала во много раз более сильное воплощение, нежели в самой реальности. Отдых на даче или на море, в горах или в лесу, в Крыму или в Грузии и для отдыхающих, и для художников, которые писали на тему счастливых часов отдыха, – все было одинаково прекрасным.

И неудивительно, что русский импрессионизм стал излюбленной стилистикой художников для выражения счастья, гармонии, радости жизни, которые ассоциировались с отдыхом. Такова работа Давида Бурлюка «Летний день» с манящей вглубь леса тропинкой и скользящими под ветвями бликами солнца, фактурно набросанными будущим авангардистом. Другой классик русского авангарда, Михаил Ларионов, в молодости также увлекается этой стилистикой и возвращается к ней в зрелом возрасте – вид пляжа в его «Дюнах» 1920–1930-х годов изысканно-прозрачен и тает в морской дымке. Также и ОСТовец Петр Вильямс после долгих лет модернистского эксперимента обращается к этой извечной теме русского искусства – воздушному импрессионистическому пейзажу: в его «Эльбрусе» трепет хрустально-чистого воздуха и легкие касания кисти, кажется, неотделимы друг от друга. Но тема отдыха и путешествий становится для живописцев не только поводом для лирики. «Крепость Бжни» (1923), изображенная Мартиросом Сарьяном, напоминает сияющий красками витраж, где каждая линия под солнцем юга неумолимо точна, а каждый цвет наполнен внутренним жаром. А вечерний пейзаж Льва Лагорио «В горах Кавказа» (1861), изображающий вид из сумрака ущелья на дальние вершины гор, напротив, холодно-прекрасен и величественно молчалив.

В 1918 году вышло Постановление «Об отпусках», официально дающее право на отдых, и вместе с ростом массового курортного ажиотажа в эту тему закралось немало иронии, которая, как шепотка перца, придает экспозиции выставки нотку остроты благодаря экспрессивным работам Аркадия Петрова и Павла Челищева. А «Холеная Мзия» (1948) Ладо Гудиашвили с юмором передает мечту о южной неге.

На выставке представлены произведения Давида Бурлюка и Константина Сомова, Бориса Кустодиева и Александра Осмёркина, Михаила Ларионова и Николая Фешина, Павла Челищева и Аркадия Петрова, Ивана Айвазовского и Виктора Фербера, Мартироса Сарьяна и Льва Лагорио. Воспоминания об отдыхе в каждом пробуждали размышления о гармонии с природой и с собой, о возможности или невозможности ее достигнуть и так же, как и сейчас, при слове «отдых» снова и снова звали прочь из города.

дача / село

*Александр Гауш, Борис Кустодиев, Николай Тархов,
Давид Бурлюк, Александр Осмёркин, Николай Крымов,
Владимир Федорович, Василий Переплётчиков*

Александр Гауш
1873–1947

Летом
1910-е. Картон, масло

Александр Гауш – пейзажист, профессор живописи. Начинал обучение в мастерской у Павла Чистякова, окончил Императорскую академию художеств, затем обучался в Париже. Активно участвовал в выставках разных художественных объединений. Очень много времени посвятил изучению Петергофа и старого Петербурга. Вскоре после революции переехал в Севастополь, затем в Одессу. Один из признанных мастеров декоративного натюрморта и пейзажа начала XX века.

Возможно, работа «Лето» была создана во время поездки художника в Англию. Написанная в свободной манере, картина, с одной стороны, отражает эстетское мировоззрение художников круга «Мира искусства» – приверженность Красоте, восхищение гармонией усадебной жизни, что выражено в подчеркнутом изысканном рисунке и сочетании «терпких» тонов. С другой стороны, работа мастера показывает общеевропейское стремление к обновлению искусства – более раскрепощенной работе с цветом, свободе мазка. В своем произведении «Лето» Гауш передает настроение летнего сада, сияющего всеми красками цветущих клумб и куртин, но тропинка, бегущая за пределы сада, уводит взгляд и мысли зрителя еще дальше – на приволье живописного, подчеркнуто английского парка, который не подчиняет себе природу, не придает ей искусственные геометрические формы, а лишь помогает выразить ее идеальную естественную красоту.

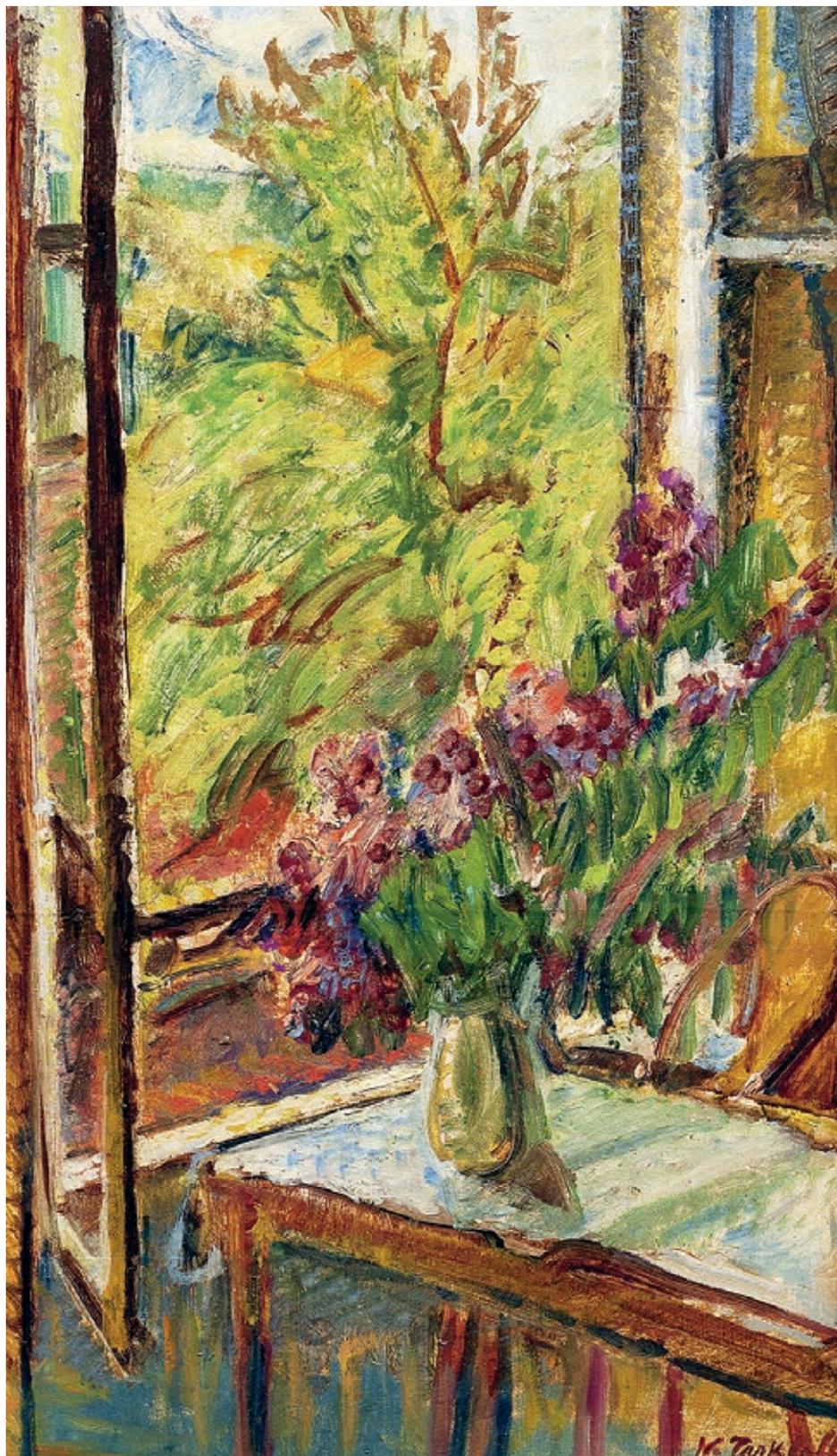

Борис Кустодиев – живописец и график, театральный художник, декоратор, выдающийся мастер жанровых сцен и портретов, академик Императорской академии художеств. Учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. В 1903 году окончил учебный курс с золотой медалью и получил право на годовую пенсионерскую поездку за границу (посетил Германию, Италию, Испанию, Францию) и по России. С 1910 года член объединения «Мир искусства» и один из ярчайших выразителей его эстетики.

«На прогулке» – одна из характерных работ художника начала XX века, периода становления его стиля. Обобщенная манера письма, широкий свободный мазок, выбранная цветовая палитра, живописно-пластические приемы изображения природы, архитектуры – все передает общее настроение дружеской неспешной прогулки, мирного течения загородной жизни. На картине изображен так называемый красный дом в усадьбе Павловское Костромской губернии, принадлежавшей другу Кустодиева – профессору геологии Казанского университета Б. К. Поленову. На несколько лет Павловское стало любимым местом отдыха Кустодиевых. В этой легко, эскизно написанной работе, где фигурки прогуливающих видны почти со спины, художник уловил и смог передать и неброскую, но чарующую поэзию русского лета, и изящные движения девушек, и их мечтательную задумчивость. Неудивительно, что колористический дар и тонкая наблюдательность мастера еще при жизни привлекли к нему внимание коллекционеров и ценителей живописи.

Николай Тархов
1871–1930

Букет цветов у открытого окна
Конец 1910-х (1910-е). Бумага на холсте, масло

право на отдых

Николай Тархов
Букет цветов у открытого окна
фрагмент

Николай Тархов – русский и французский живописец. Обучался в Мюнхене и Париже, в мастерских Ж.-П. Лоранса и Л. О. Мерсона, а также в мастерской Константина Коровина. Член-учредитель второго объединения «Мир искусства». Участник «Осеннего салона» и «Салона независимых» в Париже.

В картине «Букет цветов у открытого окна» художник, кажется, заново соединил традиции французского и русского импрессионизма. Кисть в руке мастера скользит вслед за его взглядом, стремительно перенося увиденное на холст. А фактурные мазки словно лепят изображение, придавая ему объем. Абрис окна и дальний план открывающегося за ним загородного вида теряются в бликах света и легких касаниях кисти к холсту. Мгновение позднего лета или ранней осени, с хрустально-неподвижным воздухом, сочными тлеющими красками, несмотря на стремительность живописной манеры, словно застывает на холсте в тающей осенней истоме, погружая зрителя в атмосферу созерцательной, блаженной безмятежности.

Давид Бурлюк
1882–1967

Летний пейзаж. Тропинка в лесу
1900–1910. Холст, масло

Давид Бурлюк – художник, иллюстратор книг, яркий представитель русского авангарда, русский и американский поэт, один из основоположников футуризма и активный участник художественной жизни 1900–1910-х годов. В 1889–1914 годы учился в художественных школах Казани и Одессы, в Королевской академии искусств в Мюнхене, в студии Фернана Кормона в Париже, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Участник многих художественных выставок России и Европы. С 1920 года жил за рубежом – в Японии и США.

«Летний пейзаж. Тропинка в лесу» – работа, написанная художником в ранний период его творчества. Характерное произведение мастера, которое демонстрирует его творческую эволюцию. Даже в период авангардных экспериментов Бурлюк возвращается к лирическим пейзажам с классическими для этой тематики мотивами уходящей вдаль тропинки, летнего леса, скользящих по листве бликов солнца. Написанный в традиции импрессионизма крупными, энергичными, пастозными мазками, пейзаж наполнен внутренней легкостью и свободой, ощущением сиюминутной радости от солнечного летнего дня. Несмотря на свободную экспрессивную манеру живописи, художник с невероятной убедительностью передает живое впечатление от летней прогулки, пробуждая в зрителе множество радостных ассоциаций и воспоминаний.

Александр Осмёркин
1892–1953

Волга. Таня в гамаке
1938. Холст, масло

право на отдых

Александр Осмёркин
Волга. Таня в гамаке
фрагмент

Александр Осмёркин – живописец, педагог, один из основателей группы «Бубновый валет». Учился у передвижника Ф. Козачинского, затем в рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств в Петербурге, в Киевском художественном училище. Занимался в студии Ильи Машкова в Москве. С 1914 года участвовал в выставках «Бубнового валета». Руководитель персональной мастерской Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Работа «Волга. Таня в гамаке» – характерное произведение для творчества художника второй половины 1930-х годов, в котором соединились переосмысленные приемы «Бубнового валета», наследие русского пленэризма и, конечно, бережное отношение к стилистике и творческому методу Поля Сезанна, которого Осмёркин необычайно ценил. Увлечение творчеством Сезанна было характерно для бубнововалетовцев в целом, что проявлялось в декоративности, особой структурности и укрупненности мазков, многоплановой и одновременно «монолитной» композиции, сложном цветовом решении с использованием форсированного цвета. При кажущейся условности этого художественного метода Осмёркин очень живо и нежно передает и атмосферу играющего красками летнего дня, и приволье загородного отдыха, которое понастоящему ведомо только детям и артистическим натурам. Маленькая, очаровательно неуклюжая девочка, кажется, только на мгновение замерла в просторном гамаке, сжав в руках игрушку, пока отец любуется ее золотыми волосами и бликами солнца на ее розовом платье.

Николай Крымов
1884–1958

Летний пейзаж с озером
1906. Картон, масло

Николай Крымов – живописец, пейзажист, театральный художник (сотрудничал с МХАТом), член Союза русских художников, Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР. Обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в том числе в мастерской Аполлинария Васнецова. Участник множества выставок, среди которых такие значимые для искусства начала XX века, как «Голубая роза», «Союз русских художников».

«Летний пейзаж с озером» – характерное произведение Крымова 1900-х годов, соединяющее особую декоративность мазков кисти, напоминающих гобеленовое плетение, и живое восприятие художником природы, особенно ее предзакатного состояния, исполненного полутонов и переходов. Важным приемом, найденным Крымовым, стало создание выверенного композиционного и колористического решения. В картине нет лишних деталей или тонов, из-за чего небольшая по размеру работа кажется монументальной. Точно найденные гармоничные и контрастные цвета передают ощущение жаркого летнего вечера. Фактурные мазки, крупные плоскости цвета, подчеркнутая значимость всех линий композиции словно погружают обычный, на первый взгляд сельский, пейзаж в состояние вневременности и величественного покоя.

Владимир Федорович
1871–1928

Прогулка в лодке
1916. Холст, масло

право на отдых

Владимир Федорович
Прогулка в лодке
фрагмент

Владимир Федорович – русский живописец, пейзажист. Учился в Одесской рисовальной школе и в Императорской академии художеств у А. Киселева. Продолжатель традиций И. Левитана и А. Куинджи.

Для работы «Прогулка в лодке» художник избрал необычный ракурс – взгляда сверху вниз: все детали окружающего реку (или озеро) пейзажа оставлены им вне кадра, как будто зритель смотрит со сходней на девушку, севшую в лодку, собираясь к ней присоединиться или помогая отплыть. Фигура девушки тоже передана обобщенно. Зато все внимание Федорович устремляет на воду, с удовольствием бросая в свободной импрессионистической манере крупные мазки голубой, синей, жемчужно-золотой краски. И таким образом, избегая ненужных деталей, художник прекрасно передает и ощущение от золотых лучей вечернего или утреннего солнца и ясного неба, отражающегося в воде, и тот отрадный покой, который царит в природе в рассветное или закатное время, что делает прогулку по воде одним из лучших дачных развлечений.

Василий Переплётчиков
1863–1918

Терраса
1915. Бумага на картоне, масло

Василий Переплётчиков – московский живописец и график, пейзажист, чья творческая манера близка традиции поздних передвижников. Член-учредитель и постоянный экспонент Союза русских художников. Обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Ивана Шишкина и Василия Поленова, от которых унаследовал любовь к русской природе и внимательное отношение к ее тонкой красоте, а также интерес к развитию национальной школы русского пейзажа.

В работе «Терраса» прослеживается традиционный для передвижников мотив загородного дома, семейного гнезда, переданный, однако, в духе нового времени, с большей выразительностью, с использованием импрессионистического, почти пуантилистического мазка, открытого цвета – бликов голубого, сиреневого, ярко-зеленого. Однако художник не отходит далеко от наследия своих учителей – его живопись гармонична и ставит своей задачей не блеснуть мастерством, а честно передать увиденное. Терраса, залитая солнцем, сочная зелень деревьев – все наполнено атмосферой спокойствия и отдыха, дачной неспешности и неги, которую могут подлинно оценить только жители шумного города.

море / пляж

*Борис Анисфельд, Константин Крыжицкий, Михаил Ларионов,
Константин Сомов, Николай Фешин,
Павел Челищев, Аркадий Петров*

Константин Крыжицкий
1858–1911

Прибой
1887. Холст, масло

право на отдых

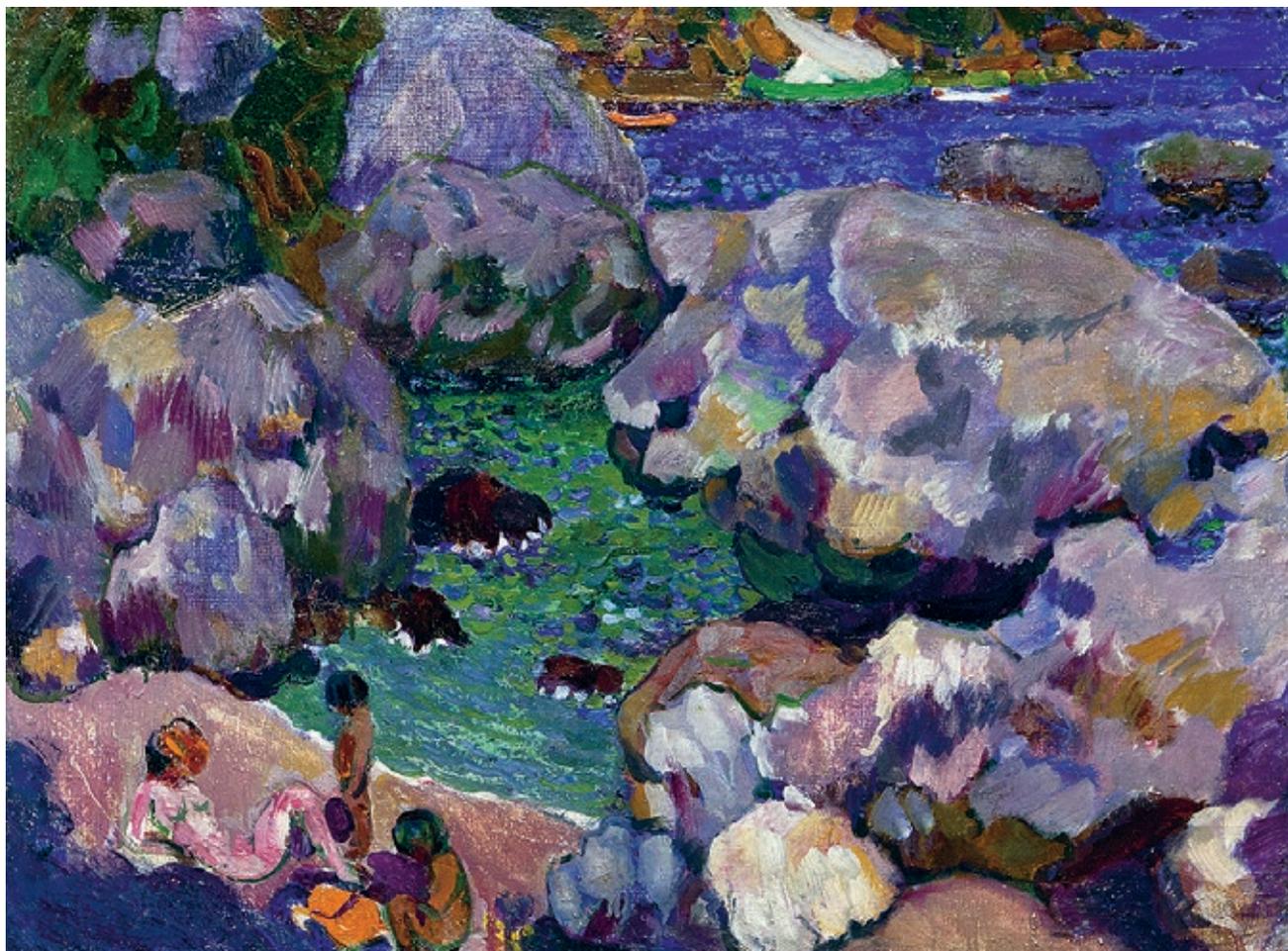
Константин Крыжицкий
Прибой
фрагмент

Константин Крыжицкий – живописец, график, пейзажист. Учился в Императорской академии художеств в мастерской М. Клодта. Экспонировал свои работы на академических выставках. В своем творчестве неоднократно обращался к изображению морских пейзажей.

Работа «Прибой» – натурный эскиз, в котором художник умело и точно соединяет цвет, фактуру, настроение. Развивая традиции русского академического пейзажа, мастер очень верно объединяет ее с реалистическими поисками второй половины XIX века, невероятно убедительно передавая брызги волн, разбивающихся о скалы, как будто желая заставить зрителя почувствовать грохот прибоя и вкус соленых капель. И, словно полная противоположность непредсказуемой, шумной игре прибоя, на заднем плане картины до самого горизонта видны мерные гребни волн, оттененные легкой пеной и кажущиеся такими спокойными вдали.

Борис Анисфельд
1878–1973

Дикий пляж. Капри
1911. Холст, масло

Борис Анисфельд – русский и американский художник, чья творческая манера близка модернизму, сценограф. Обучался в Императорской академии художеств, в мастерских И. Репина и Д. Кардовского. Как и большинство живописцев, в 1910-е годы много путешествует, напитываясь впечатлениями от посещения разных стран, изучая классическое искусство, а в 1911 году Анисфельд проводит лето в Италии, и в том числе на Капри, где пишет серию пейзажей.

Работа «Дикий пляж. Капри» живая по свободной эскизности исполнения, по сочности красок, умению передать блеск прогретого солнцем моря, ощущение жаркого итальянского лета, сверкающего солнца, которое убирает все полутона, оставляя лишь яркие цвета и глубокие контрастные тени. И в то же время холст очень декоративен, это не просто изображение мотива камней у берега моря, но умелая композиционная работа с крупными цветовыми пятнами, объемом, деталями, предвещающая более модернистские произведения Анисфельда.

Михаил Ларионов
1881–1964

Дюны
1920–1930. Холст на картоне, масло

Михаил Ларионов – художник, сценограф, теоретик искусства, один из основоположников русского авангарда, создатель направления, получившего название «лучизм». Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Серова, И. Левитана, К. Коровина. Отправившись в Париж по приглашению театральной антрепризы С. Дягилева, после революции остается жить во Франции.

Работа «Дюны» относится к парижскому периоду. В эти годы Ларионов возвращается к своей ранней манере письма, связанной с импрессионизмом, но переосмысливает ее. Живописная энергия, яркость красок уступают место приглушенным нежным тонам, плавным переходам света и тени. Мастер наделяет работу особым философским звучанием, обращаясь к извечной теме единения с природой, когда человек становится частью окружающего мира, погружаясь в мир уединения и внутреннего покоя. Поэтический дар мастера, долгое время остававшийся в тени его авангардных достижений, здесь снова раскрывается с огромной убедительностью, сообщая работе ощущение особой хрупкости и деликатности, ускользающего, но все же возвращающегося чувства гармонии с природой.

Константин Сомов – живописец, блестящий график, один из основателей и наиболее ярких представителей объединения «Мир искусства», академик Императорской академии художеств. После революции жил во Франции.

В 1928 году, находясь в гостях у семьи Рахманиновых в Виллерсюр-Мер (Нормандия), художник создает множество морских и пляжных этюдов, обращаясь к новой заинтересовавшей его теме ироничных, элегантных набросков с жанровыми сценками. Его мастерские навыки иллюстратора, острая наблюдательность и интерес к «комедии человеческих душ», а также умение создавать изысканную колористическую гамму нашли прекрасное воплощение в этой серии работ, к которой относится и «На пляже». Вся работа соткана из миниатюрных, точных деталей, жестов, взглядов, смешных зонтиков, изящных или провинциальных курортных нарядов. А над шумным пляжем – бесконечное голубое небо и манящий свободный простор горизонта.

Павел Челищев
1898–1957

Купальщики
1938. Холст, масло

право на отдых

Павел Челищев
Купальщики
фрагмент

Павел Челищев – живописец, график, театральный художник, создатель стиля мистического сюрреализма. Учился в художественной школе в Москве и брал уроки живописи у Александры Экстер в Киеве. Увидев работы молодого Челищева, Константин Коровин сказал: «Мне нечему его учить. Он уже художник». Челищев много экспериментировал, мастерски смешивал стили: фовизм, дадаизм, кубизм, экспрессионизм. Его привлекали возможности трансформации реальности, заложенные в искусстве, он стремился выразить в живописи метафоры и парадоксы, не воспроизводимые словами.

Вдохновленный эскизами, сделанными на берегу итальянского озера Гарда, Челищев в остроэкспрессивной по манере и сюжету картине «Купальщики» изображает балетного танцора из Нью-Йорка Николаса Магелланеса, чья маскулинная, агрессивно-стилизованная обнаженная фигура занимает центральное место, и Чарльза Форда (в розовой шляпе). По гротескности изображения обнаженных мужских тел, утрированному материализму, интересу к использованию резких ракурсов и открытых тональных контрастов, по едкой ироничности и провокационности эта работа близка возникшему в 1920-е годы в Германии течению «Новой вещественности». В послевоенном мире надежда на духовное измерение бытия, столь важное для Челищева, кажется утраченной, и тема пляжного отдыха под его кистью превращается в пародию на единение «естественного» человека с омертвевшей природой.

Аркадий Петров
Род. 1940

На юге
1974. Холст, масло

Аркадий Петров – российский и советский живописец, скульптор. Учился в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года и в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. Все сюжеты художник берет из повседневной жизни, но стилизует их в собственной манере.

Картина «На юге» соединяет колоритность наивного искусства, наблюдение сценок пляжной жизни, переданной художником в подчеркнуто антилирическом ключе, и его интерес к монументальному искусству – фронтальным ракурсам, торжественности фигур, усиленной роли контура и силуэта, которые в данном контексте приобретают юмористическую трактовку, однако без сатирических оттенков. Отдавая себе отчет в банализации отдыха, ставшего массовым явлением, Петров видит в этом прекрасный повод для творческого вдохновения и легкой самоиронии.

Николай Фешин
1881–1955

Арка. Калифорния
1925. Холст, масло

Николай Фешин – русский и американский художник, один из блестящих русских живописцев Серебряного века, академик Императорской академии художеств. Учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств в мастерской И. Репина.

Работа «Арка. Калифорния» была написана художником вскоре после его отъезда в США в 1923 году. Несмотря на то что изначально живописец поселился в Нью-Йорке, его привлекало западное побережье, и в 1925 году он уже проводит здесь лето, плодотворно работая над серией пейзажей, а в 1935 году окончательно переедет в Калифорнию. Хотя Фешин стал создателем очень узнаваемого стиля, блестяще интерпретировавшего импрессионизм и русскую живописную традицию, его живописная манера всегда в первую очередь оттачивалась от натуральных впечатлений. В картине «Арка. Калифорния» нашли выражение и его великолепные навыки живописца, и его умение воссоздать очень непосредственное, личное впечатление от увиденного. Так, пена на гребнях волн мастерски написана всего несколькими взмахами кисти, а глубокая синева воды, доходящая до тонов индиго, и суровость скал передает ощущение величия океана, «неприрученной» природы, восхищавшей и притягивавшей художника.

КРЫМ

*Валентин Бернадский, Иосиф Крачковский, Лев Лагорио,
Виктор Фербер, Андрей Шильдер, Иван Айвазовский*

Валентин Бернадский
1917–2011

Летнее утро
1970. Холст, масло

право на отдых

Валентин Бернадский
Летнее утро
фрагмент

Валентин Бернадский – советский и украинский художник, один из основателей современной крымской живописной школы. Учился в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова, затем в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в мастерской Б. Иогансона. С его именем связано развитие сюжетно-тематического направления в украинской живописи. Художник всегда стремился к живописно-пластической выразительности своих холстов, смело используя насыщенные цвета и широкий, пастозный мазок.

В «Летнем утре», изображающем девушку на балконе, в просвеченном солнцем ярком платье, образы сверкающего утра как начала нового дня и молодости как утра жизни, предвкушения радости взаимно усиливают друг друга.

Иосиф Крачковский – русский живописец, признанный мастер пейзажа. Учился в Императорской академии художеств у М. Клодта. Приобрел известность благодаря своим картинам южной природы, преимущественно Крыма. Каждый пейзаж Крачковского наполнен поэзией и гармонией.

В картине «Ялта» художник соединил свои любимые мотивы: строгие темные кипарисы контрастируют с нежным облаком цветущего миндаля. Лучезарная синева неба и мягкие лучи солнца, кажется, могут быть только в мире, где нет и не может быть печали. А есть только нега юга, буйство ярких тонов и цветочных ароматов, настроение *dolce far niente* и совершенная гармония мироздания. Несмотря на впечатлительные естественности, возможно даже случайности этого вида, выхваченного художником из всего окружающего великолепия, композиция картины и все тональные отношения необычайно тонко и точно выверены автором. И надо отметить, что крымские виды Крачковского с цветущими деревьями пользовались огромным успехом среди ценителей живописи еще при жизни художника.

Иосиф Крачковский
1854-1914

Осень
1900-е. Холст, масло

Иосиф Крачковский
Осень
фрагмент

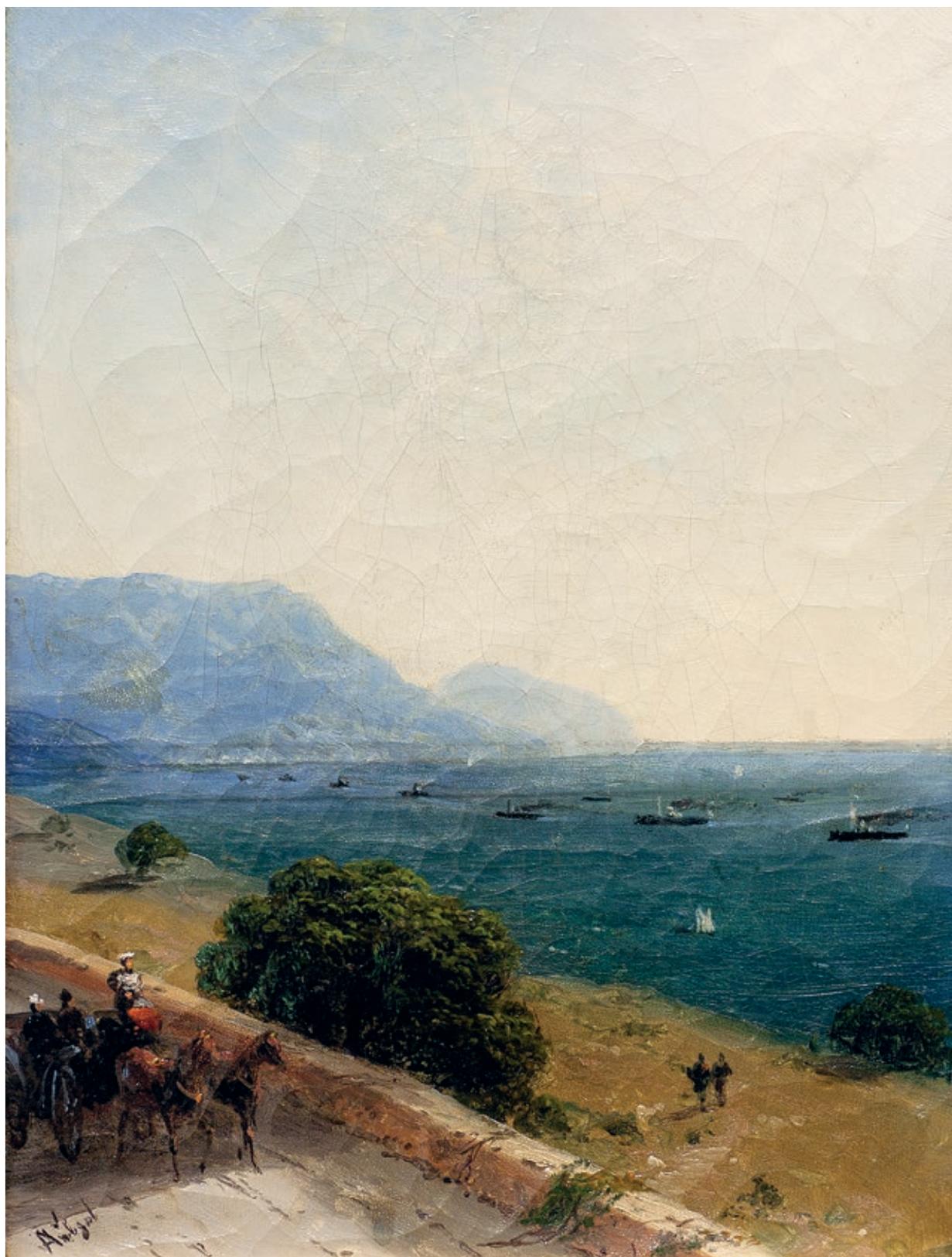

Иосиф Крачковский – русский живописец, признанный мастер пейзажа. Учился в Императорской академии художеств у М. Клодта. Приобрел известность благодаря своим картинам южной природы, преимущественно Крыма. Каждый пейзаж Крачковского наполнен поэзией и гармонией.

Хотя мастер чаще обращался к сияющим пейзажам южного лета, но и «Осень» в его трактовке наполнена радостью жизни и передана с тонким чувством природы. Прозрачный осенний воздух, сквозь который отчетливо видны дальние силуэты гор, пронзительная синева неба, горящее золото и багрец листвы, ярко освещенной еще теплым солнцем, создают настроение праздника, заставляя любоваться живописью и природой, как сверкающей драгоценностью.

Иван Айвазовский
1817–1900

Крым
1898. Холст, масло

право на отдых

Иван Айвазовский
Крым
фрагмент

Иван Айвазовский – художник-маринист, баталист, коллекционер и меценат. Учился в Императорской академии художеств. Айвазовский, родившийся и выросший в Крыму, на всю жизнь сохранил безграничную любовь к этой земле, окруженной морем. Художник с детства был влюблен в водную стихию и, проводя многие часы на берегу Черного моря, любовался красотой пейзажей, то нежно-поэтических, то величественно-драматических.

Картина «Крым» относится к позднему периоду творчества мастера и представляет собой один из редких примеров, когда в пейзажный вид он включает изображения персонажей – людей, неспешно прогуливающих в чуть пасмурный день по берегу моря, пешком или в пролетке, и любующихся стройным рядом кораблей на рейде, глубокой морской синевой и туманным, спокойным горизонтом.

Андрей Шильдер
1861–1919

Лес. Горный Крым
1884. Холст, масло

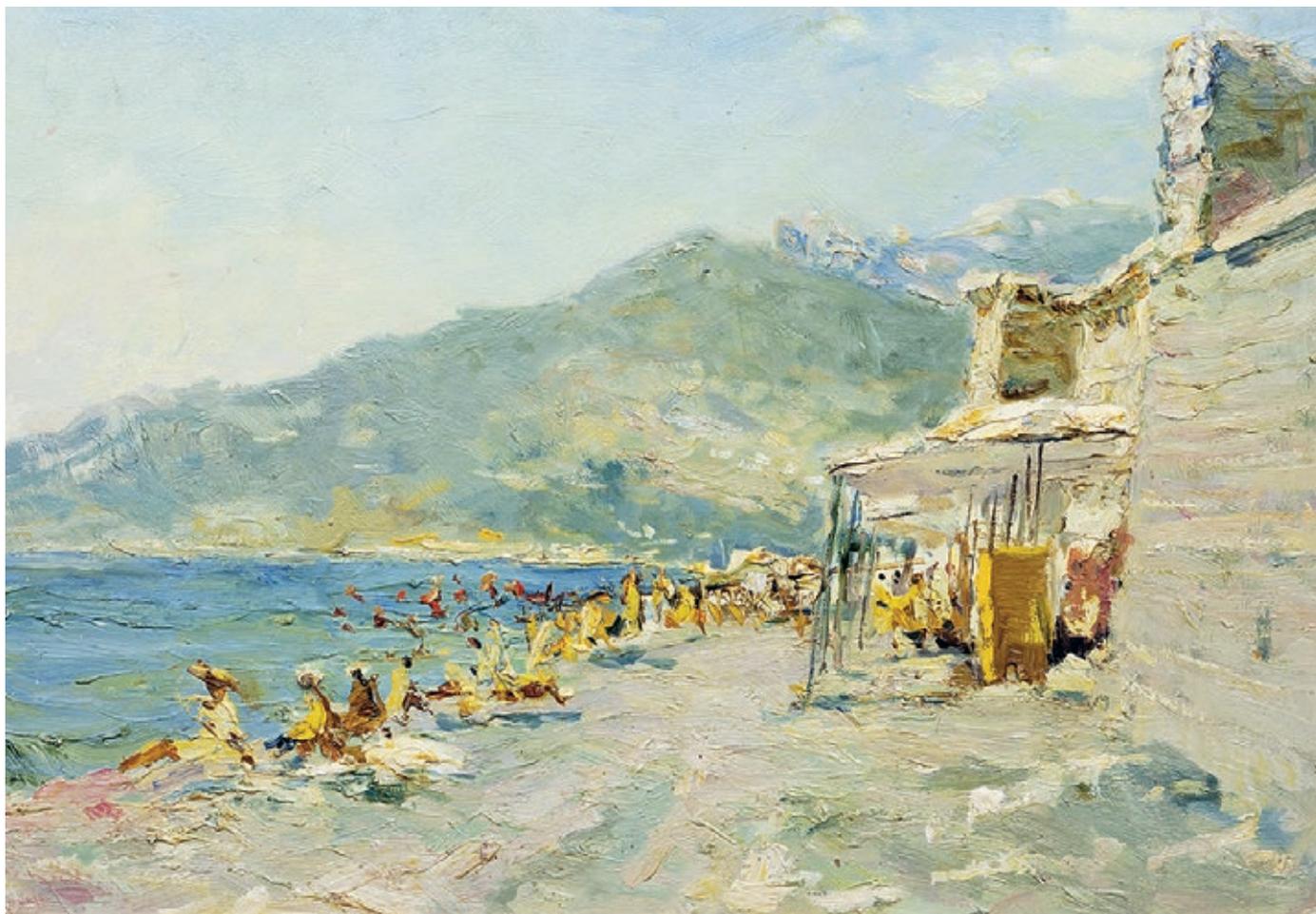

Андрей Шильдер – живописец, рисовальщик, театральный художник, академик Императорской академии художеств. Ученик и продолжатель художественных идей Ивана Шишкина. Неоднократно бывал в Крыму. Иногда, в духе времени, работал на пленэре, но чаще дописывал работу по памяти. Опираясь на набросок с натуры, художник наполнял его деталями, полутонами, чтобы добиться максимальной эстетической выразительности.

Полотно «Лес. Горный Крым» стало своего рода воплощением мечты живописца об идеальном пейзаже. Тропинка, вьющаяся вверх по склону, уводит взгляд зрителя к удаленному силуэту горы, и на ее фоне еще более торжественно выделяется высокий лес. Художник добивается идеальной сбалансированности золотых и голубовато-сиреневых тонов, ярко освещенных и затененных участков, создавая очень реалистичный, но в то же время опоэтизированный пейзаж.

Виктор Фербер
1910–1965

Ялта. пляж
1960-е. Картон, масло

О Викторе Фербере сохранилось очень мало информации. Художник жил в Москве и Ялте. Возглавлял студию военных художников при МВД СССР. Известно, что его называли «забытой жемчужиной ялтинской живописи».

Все работы, посвященные Ялте, он писал ярко, сочно, фактурно, часто прибегая к импрессионистической технике, открытому мазку, свободно следующему за формой, и жизнерадостному цвету. Одной из частых тем художника становились купальщики, отдыхающие на пляже. Но Фербер не стремился к бытописательству и воссозданию деталей. Больше всего его вдохновляла возможность передать курортно-расслабленное настроение юга, солнечных дней и ясных сумерек, уютных уголков старой Ялты и дальних склонов холмов, затерянных бухт и шумных пляжей, блеска солнца на волнах и пены прибоя – красоту всего, что и самого художника влекло каждый год в Крым.

Виктор Фербер
1910–1965

Набережная Ялты
1961. Картон, масло

право на отдых

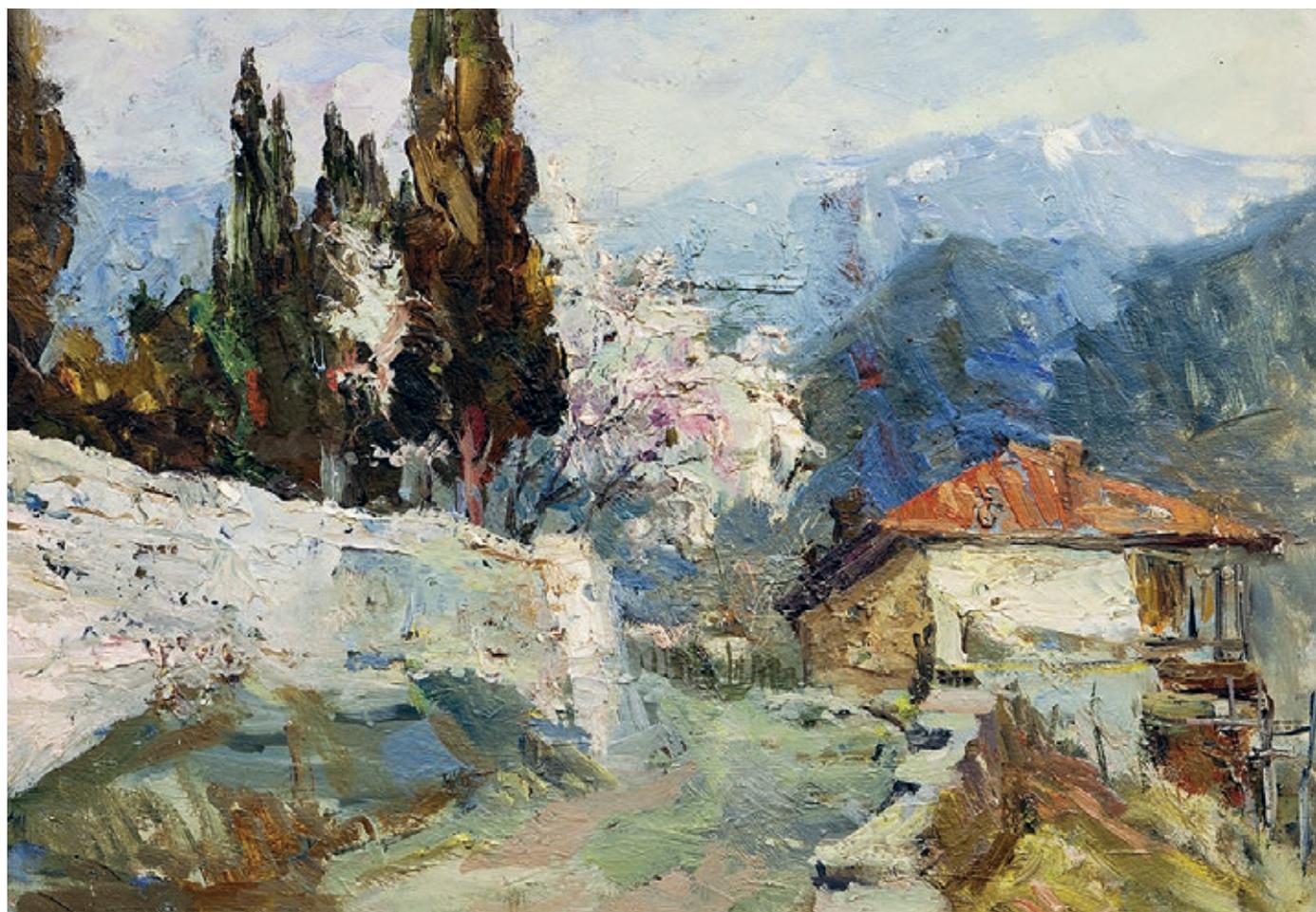
Виктор Фербер
1910–1965

Крым. Ялта. Дети на море
1960-е. Картон, масло

Виктор Фербер
1910–1965

Крым. Дом отдыха
1958. Картон, масло

право на отдых

Лев Лагорио
1827–1905

Крымский пейзаж
1896. Холст, масло

Лев Лагорио – художник-пейзажист. Учился в Императорской академии художеств, был первым учеником Ивана Айвазовского, впоследствии некоторое время работал его подмастерьем. Лагорио много путешествовал по Кавказу, Балканам, Турции, Европе, подробно изучал произведения старых мастеров в Лувре. Император Александр II оценил живопись Лагорио и удостоил его ордена Св. Анны. Родной Крым оставался для Лагорио одним из важнейших источников вдохновения на протяжении всей жизни. Художник посвятил этим местам немало полотен, особенно увлекаясь темой моря, развивая мастерство мариниста, которым он овладел в мастерской Айвазовского.

Картина «Крымский пейзаж» – работа зрелого периода творчества мастера, для которого характерно гармоничное соединение строгой композиции и поэтического настроения, тонкой реалистичности изображения морских просторов с точностью деталей. Лагорио мастерски передает солнечный свет, заливающий сквозь легкую жемчужную дымку зноя бирюзовую гладь моря, суровые прибрежные утесы, стройные вершины кипарисов. Художник с удовольствием касается этнографического пласта, изображая быт семьи крымских татар, отдыхающих на крыше своего дома.

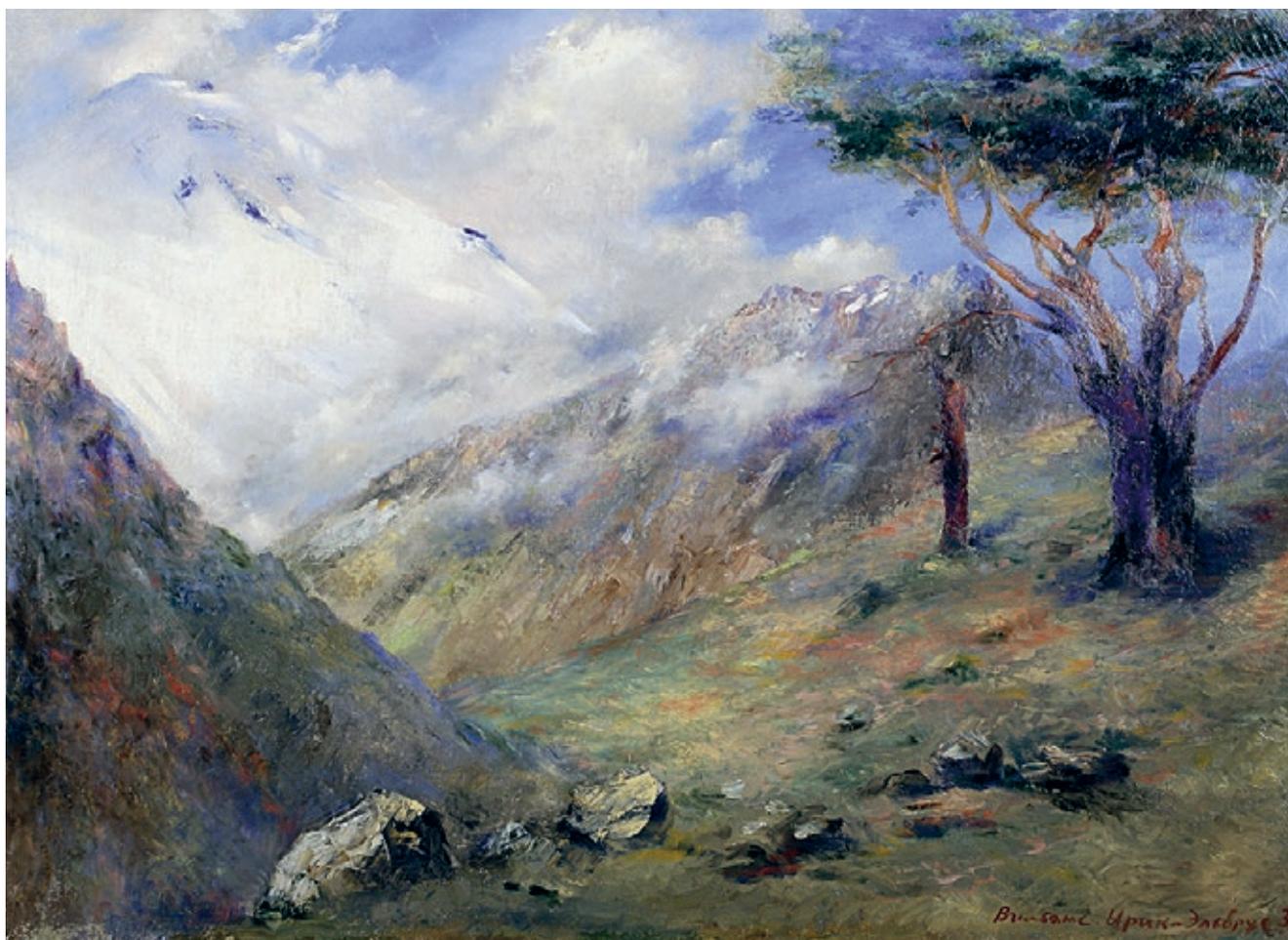

Кавказ

*Петр Вильямс, Николай Григорьев, Ладó Гудиашвили, Илья Занковский,
Кирилл Зданевич, Александр Куприн, Лев Лагорио,
Мартирос Сарьян, Сергей Судейкин*

Петр Вильямс
1902–1947

Ирик-Эльбрус
1938. Холст, масло

Петр Вильямс – живописец, график, театральный художник, один из ведущих участников художественной группировки ОСТ. Занимался в мастерской В. Мешкова, учился во ВХУТЕМАСе у И. Машкова, В. Кандинского, П. Кончаловского. Участник множества художественных выставок. С 1941 по 1947 год был главным художником Большого театра.

Картина «Ирик-Эльбрус» изображает долину реки Ирик в Кабардино-Балкарии, виды которой считаются одними из самых красивых в Приэльбрусье. Скорее всего, полотно было создано Вильямсом во время работы над постановкой балета Б. Астафьева «Кавказский пленник» по мотивам произведений А. С. Пушкина. Для создания декораций художник совершил путешествие по Кавказу и сделал много натуральных зарисовок, изображающих горные вершины, ущелья, деревья. В полотне «Ирик-Эльбрус» он виртуозно соединил свой опыт модернистских экспериментов, знание французской новаторской живописи и созвучное с веяниями 1930-х годов возвращение к более реалистичной манере живописи. Воспоминания о соснах Сезанна, где каждый мазок обдуман и весом, о скользящей живописи Клода Моне, собственное блестящее умение сочетать графическое и живописное начало в одном произведении позволили Вильямсу не только достоверно передать прозрачность горного воздуха, манящую, но скрытую за облаками перспективу дальних гор, но и создать очень музыкальную по живописному строю работу, в которой аккорды дымчато-зеленых, тлеюще-охристых и сверкающе-синих тонов не менее прекрасны, чем долина Эльбруса.

Владимир (Ладо) Гудиашвили – грузинский и советский живописец, график, театральный художник. Учился в Рисовальной школе Кавказского общества поощрения изящных искусств Тбилисской государственной академии художеств у И. О. Шмерлинга и Е. М. Татевосяна.

Работа «Холена Мзия» характерна для зрелого периода творчества Гудиашвили, когда художник создавал жанровые сцены, основанные на различных аллегорических и фольклорных сюжетах. Излюбленной темой художника было изображение женщин, Гудиашвили считал, что именно они – венец природы. Так, царственная полуобнаженная красавица Мзия изображена на фоне пейзажа в компании очаровательных девушек, почтительно окружающих ее, как фрейлины свою королеву. Произведение отличается узнаваемой манерой исполнения – внутренней динамикой композиции, декоративной выразительностью тонов и силуэтов, фактурным экспрессивным мазком, звучной колористической гаммой. Тематика работы связана с архетипическим для Грузии, и особенно для национального фольклорного искусства, идеалом женской красоты. Выбранное художником для названия работы имя Мзия также неслучайно – в переводе с грузинского оно означает «солнце». Словно заново соединяя и возвращая к жизни традиции французского и русского символизма рубежа XIX–XX веков, Гудиашвили жизнерадостно воспеваает культ женственности, вечного и чуточку сказочного изобилия.

Владимир (Ладо) Гудиашвили
1896–1980

Перед прогулкой
1941. Холст, масло

Владимир (Ладо) Гудиашвили – грузинский и советский живописец, график, театральный художник. Учился в Рисовальной школе Кавказского общества поощрения изящных искусств Тбилисской государственной академии художеств у И. О. Шмерлинга и Е. М. Татевосяна.

В картине «Перед прогулкой» художник обращается к своему излюбленному жанру – многофигурной композиции, где основными персонажами становятся немного волшебные красавицы, одетые в старинные костюмы, в которых Восток, венецианский Ренессанс, рубенсовское великолепие форм, «галантные празднества» Ватто и полет воображения художника дополняют друг друга в самых смелых сочетаниях. Не следуя четкому сюжету, Гудиашвили позволяет своей фантазии и фантазии зрителя неудержимо стремиться вперед, гадая, уезжают ли дамы на охоту, на пир, на встречу с возлюбленным. И разгадка не так уж важна. Важно само настроение радостного предвкушения, которое художник создает благодаря волшебству своей виртуозной живописи – вибрирующим тонам, стремительной смене пастозной и лессировочной техники, тонким контрастам колорита и композиции, изяществу и легкости рисунка.

Илья Занковский
1832–1919

Гора Арарат
Рубеж XIX–XX веков. Холст, масло

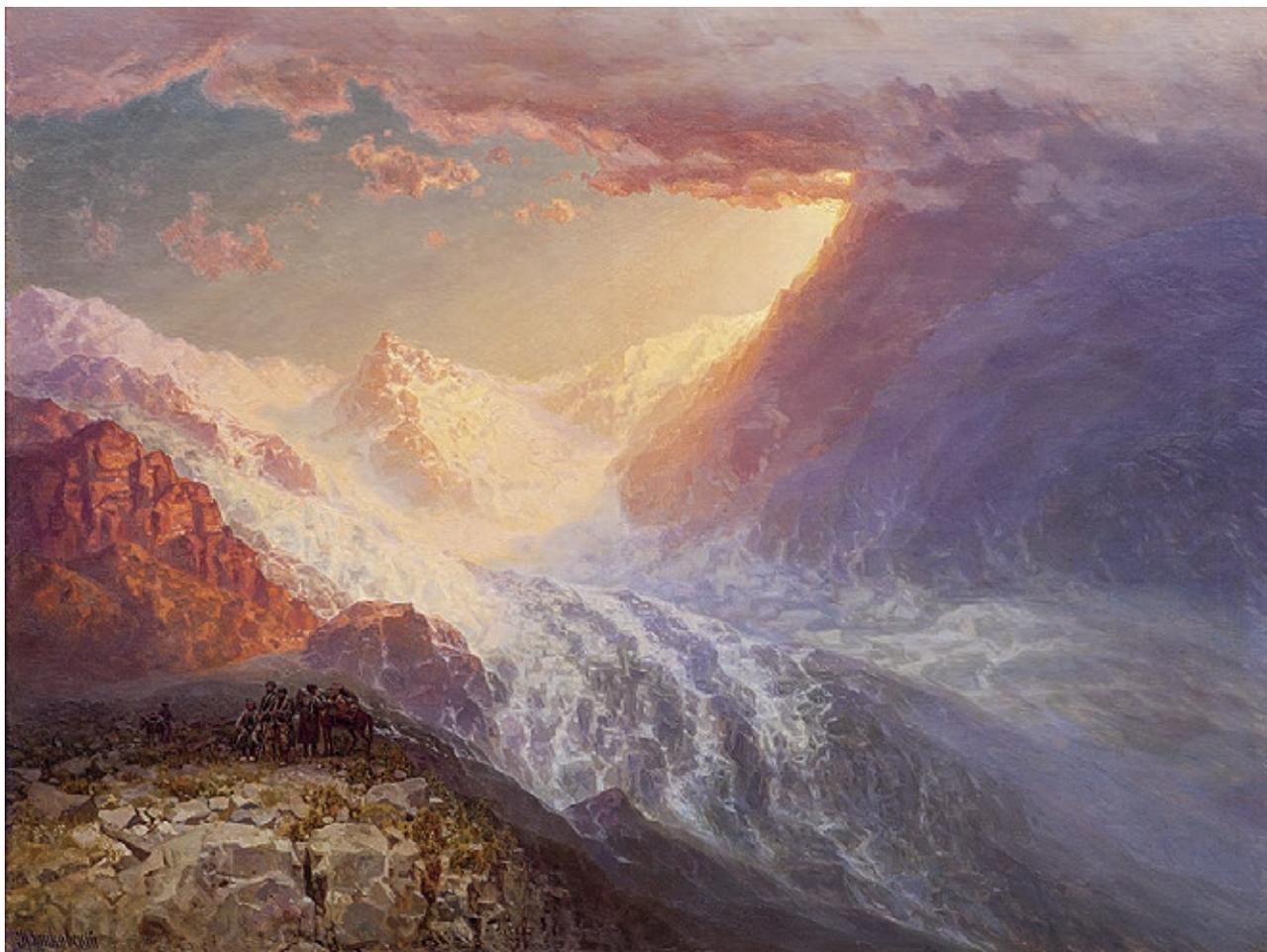
право на отдых

Илья Занковский
Гора Арарат
фрагмент

Илья Занковский – русский живописец, график, мастер горного пейзажа, участник выставок в Императорской академии художеств, в Обществе русских акварелистов. Служил в военном топографическом ведомстве в Тифлисе, в качестве вольнослушателя посещал Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Частые поездки в горные районы Кавказа позволили художнику запечатлеть красоту этих краев – создать целую серию пейзажей.

Для картины «Гора Арарат» Занковский избрал необычный формат холста – узкий и вертикальный, позволяющий эффектно передать высящуюся громаду горы и силу стремящегося вниз горного потока. Художник развивает традиции академической живописи и русского реализма, но избегает сухости и педантизма, с чувством изображая тонкие состояния атмосферы: голубовато-сиреневый туман, окутывающий дальние склоны горы и легкие розоватые облака, расступающиеся перед ее вершиной, которые Занковский передает легкими, как бы тающими касаниями кисти.

Илья Занковский – русский живописец, график, мастер горного пейзажа, участник выставок в Императорской академии художеств, в Обществе русских акварелистов. Служил в военном топографическом ведомстве в Тифлисе, в качестве вольнослушателя посещал Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Частые поездки в горные районы Кавказа позволили художнику создать целую серию пейзажей этого величественного края.

Картина «Первые лучи восходящего солнца» – одна из самых вдохновенных работ художника, соединивших традиции академической живописи и романтизма. Пейзаж, изображенный Занковским, наполнен внутренней жизнью: золотой свет, разливающийся все сильнее из-за дальнего хребта гор, побеждает тьму ночи, которая отступает все дальше в глубину ущелья вместе с сине-лиловыми клубами низких туч. И как знак победы солнца и света высоко в небе плывут легкие облака, ярко освещаемые розовыми рассветными лучами.

Николай Григорьев
1890–1943

Батуми. Базар
1918. Картон, графитный карандаш, гуашь

Николай Григорьев – художник, график, литограф. Учился в Казанской художественной школе у Н. Фешина, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. Архипова, К. Коровина, Л. Пастернака.

В работе «Батуми. Базар» передано завораживающее настроение утреннего базара, с его суетой, обаятельным экзотизмом Востока и умиротворением от совершения этого ежедневного радостного ритуала посещения базара. Художник, однако, не лимитирует свою палитру, отказываясь от излишне ярких цветов и создавая продуманную и изысканную гамму из мягких контрастов тонов сепии, охры и глубокого индиго. Все окутано дымкой прогретого воздуха, напоено загадочным волшебством «шелкового пути». И, несмотря на свободную обобщенность письма, художник с удовольствием подмечает характерные детали: цветные крыши, пестрые костюмы, открытые окна и балкончики, скрытые за резными ставнями и, кажется, даже ароматы специй, которые зритель легко и естественно домысливает.

Мартiros Сарьян
1880–1972

Монастырь Бжни
1923. Картон, темпера

Мартiros Сарьян – армянский и советский живописец, график, сценограф. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, занимался в мастерских В. Серова и К. Коровина. В 1921 году по приглашению председателя Совета народных комиссаров Армении Сарьян переезжает в Армению. И изображения природы (пейзажи) этой прекрасной страны становятся одной из любимых тем художника. Сарьян умело объединяет живописные традиции Востока и европейской живописи, модернизма, народного и классического искусства, показав себя настоящим мастером цвета. Совершая поездки по Армении, в том числе посещая село Бжни, он создает серию картин, где запечатлевает красоты природы и величие старинных армянских церквей. С помощью форсированного цвета, решительного использования контуров он достигает монументальности всех форм и превращает игру солнечного света и тени в бесконечно длящееся мгновение.

Работа «Монастырь Бжни» напоминает застывший кадр, который вбирает в себя время, историю и пространство. Этот пейзаж и крепость, воплотившие образы Армении, влекли художника как символ древней мощи родной страны и ее природы.

Александр Куприн
1880–1960

Бахчисарайский дворик
(Дворик с виноградным трельяжем)
1927. Холст, масло

Александр Куприн – русский и советский живописец и график, один из основных участников объединения «Бубновый валет». Учился в воронежской бесплатной школе живописи и рисования при Обществе любителей художеств. В Санкт-Петербурге занимался в мастерской Д. Е. Дмитриева-Кавказского, и, переехав в Москву, посещал студию К. Ф. Юона и И. О. Дудина. Преподавал во ВХУТЕМАСе. Член-корреспондент Академии художеств СССР. В 1926–1930 годах совершает частые поездки в Бахчисарай и создает серию пейзажей с изображениями Старого Крыма. В эти годы его стилистика приближается к русской реалистической школе живописи и традициям импрессионизма.

Камерность произведения «Бахчисарайский дворик (Дворик с виноградным трельяжем)» позволяет мастеру не только показать скольжение лучей в яркой листве винограда и игру лиловых теней на земле, но и создать изысканную гармонию оттенков серого в рефлексах света и тени на невзрачной с виду стене. Не менее важны для композиции и для внимательного взгляда художника те скромные предметы, что он включает в строй произведения, – лейка, бутылки, стул. Каждый из них становится не бытовым акцентом, а маленьким, необычайно изящно и легко написанным натюрмортом, признанным мастером которого Куприн является еще со времен «Бубнового валета».

Александр Куприн
1880–1960

Кутаиси. Старая колокольня
1950-е. Холст, масло

Александр Куприн – русский и советский живописец и график, один из основных участников объединения «Бубновый валет». Учился в воронежской бесплатной школе живописи и рисования при Обществе любителей художеств. В Санкт-Петербурге занимался в мастерской Д. Е. Дмитриева-Кавказского, и, переехав в Москву, посещал студию К. Ф. Юона и И. О. Дудина. Преподавал во ВХУТЕМАСе. Член-корреспондент Академии художеств СССР. В 1926–1930 годах совершает частые поездки в Бахчисарай и создает серию пейзажей с изображениями Старого Крыма. В эти годы его стилистика приближается к русской реалистической школе живописи и традициям импрессионизма.

Картина «Кутаиси. Старая колокольня» написана в поздний период творчества Куприна и отражает его верность принципам соединения русского пленэрзма и реализма с импрессионистической легкостью письма, найденным еще в конце 1920-х годов. Изображая колоритные виды старого Кутаиси, художник с удовольствием передает очарование старинных зданий, традиционного, несчастливого уклада жизни, скрытой за высокими стенами дворов. Мастерски пишет синие блики разных оттенков, которые яркое ясное небо отбрасывает на стены, крыши, зелень деревьев.

Лев Лагорио
1827–1905

В горах Кавказа
1861. Холст, масло

Лев Лагорио – художник-пейзажист. Учился в Императорской академии художеств, был первым учеником Ивана Айвазовского, впоследствии некоторое время работал его подмастерьем. Много путешествовал по Балканам, Турции, Европе, подробно изучал произведения старых мастеров в Лувре. Лагорио также посещал Кавказ, именно за работы, посвященные величественной природе этих мест, представленные Александру II, император наградил художника орденом Св. Анны.

«В горах Кавказа» – картина-впечатление, созданная во время второй поездки художника на Кавказ, прекрасно характеризующая стиль художника этого периода. Пейзаж выписан очень детально, все выверено до мелочей. Но главным его «героем» становится нечто нематериальное – золотой вечерний свет, отражающийся от одинокой заснеженной вершины вдали и от реки, протекающей по сумрачному ущелью, и наполняющий всю картину таинственным сиянием. Панорама горного хребта, огромное прозрачное небо, даже стремительный водный поток – все проникнуто величавым покоем и любовью к природе.

Кирилл Зданевич
1892–1969

Женщина с зеленым кувшином
1960-е. Картон, гуашь

право на отдых

Кирилл Зданевич
Женщина с зеленым кувшином
фрагмент

Кирилл Зданевич – грузинский и советский живописец, театральный художник, график. Старший брат футуриста Ильи Зданевича. Создатель направления оркестровой живописи. Учился в Императорской академии художеств в Петербурге. Будучи в Париже, занимался в мастерской А. Архипенко.

В работе «Женщина с зеленым кувшином» прослеживается увлечение футуризмом и авангардными экспериментами, которые связывают с грузинским авангардом. В 1960-е годы Зданевич вновь, с еще большим интересом обратится к этой эстетике, используя трансформацию фона в геометрические формы и орнаменты, добываясь вибрации цвета и света через противопоставление оттенков и фактур. Извечный сюжет «девушки у источника» превращается у мастера в декоративное панно. Обобщенность композиционного решения, нарочитая небрежность и стилизованность контуров напоминают об опыте Зданевича как театрального художника.

Сергей Судейкин – живописец, график, театральный художник, сценограф. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. Архипова, А. Степанова, А. Васнецова и в Императорской академии художеств у Д. Кардовского, а также в мастерских К. Коровина и В. Серова. Участник многочисленных выставок и один из учредителей символистского объединения «Голубая роза». В апреле 1919 года, незадолго до эмиграции во Францию, приезжает в Тифлис, где погружается в бурную художественную жизнь грузинской столицы и занимается оформлением нескольких литературных кафе.

Картина «Грузинское кабаре. Тифлис» – стилизованная сцена отдыха, в которой нашли отражение и радость от жизни в гостеприимном Тифлисе, и интерес к грузинскому народному искусству, и опыт работы Судейкина в театре. Настроение грузинского застолья выражено не только в живописных группах пирующих и музицирующих, но и в задорной кучерявости древесных крон, сочных красках ранней осени, смелых контрастах теплых и холодных тонов. И из всей этой веселой сумятицы Судейкин создает гармоничное произведение, чей колорит звучит мощным мажорным аккордом.

авторы концепции и текстов: Анастасия Докучаева, Евгения Полатовская
кураторы: Анастасия Докучаева, Евгения Полатовская, Анастасия Дегтярёва
дизайн: Мастерская#15. Сергей Андриевич, Константин Маркевич
координатор проекта: Дарья Аксенова

Mobillissimi

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

