

RA GALLERY

Андрей Мыльников

(1919 - 2012)

Обнаженная 1980

подписано монограммой и датировано, также дополнительно есть запись кириллицей с подписью и датированным посвящением на оборотной стороне.

пастель и уголь на бумаге

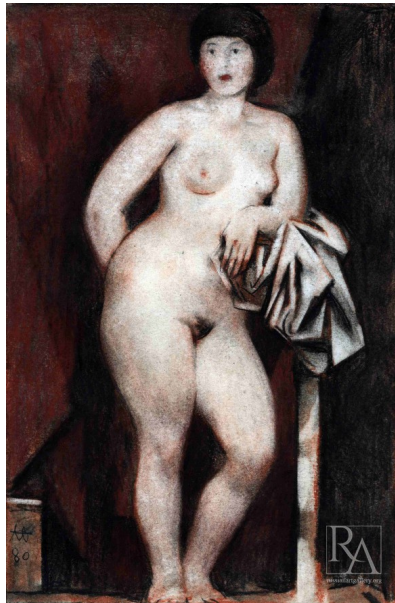
29 x 19.5 cm

Цена по запросу

Провенанс:

подарок от художника предыдущему владельцу в Санкт-Петербурге в 1997 году (надпись на обороте).

Частная коллекция, США

"Обнаженная" - удивительный, прекрасный образец яркого таланта незаурядного художника Андрея Мыльникова. Художественно-выразительные средства, пастель и уголь, что использовал художник, создают особую интимную, чувственную атмосферу с мягким, будто размытым эффектом, добавляя загадочности и пластичности к рисунку. Работа выполнена в теплых приглушенных оттенках красного и коричневого, которые контрастируют с выделяющимся на их фоне светлым телом натурщицы. За свою долгую и продуктивную карьеру Мыльников создал около 100 рисунков и картин с обнаженной натурой. Эта тема всегда была важна для художника, и он возвращался снова и снова к пленительному женскому образу. Для Мыльникова характерны спящие на лоне природы красавицы, являющиеся для художника олицетворением единения природы и человека, и которые всегда так похожи друг на друга. Художник заявлял, что чаще всего его обнаженные выполнены не с натуры, ведь художник особенно ценил силу воображения в искусстве. Рисунок с натуры для Мыльникова - это лишь

отправная точка для воображения, или, другими словами, исходный материал для последующей работы над созданием образа. Мыльников также утверждал, что в какой-то мере все эти красавицы похожи на его дочь. Рисунок "Обнаженная" не исключение, в чертах лица девушки действительно проскальзывает сходство с дочерью художника. В своих полотнах с обнаженной натурой Мыльников не преследовал цель изобразить красоту и эротизм отдельной женщины, он был в вечном поиске поэтического образа, мечты, высшего идеала духовной красоты. Именно очарование женского образа, таящее в себе глубокое внутреннее переживание, привлекает художника.

Мыльников не просто выражает свое умение художника работать с натуры и создавать отображение реальности в своих бесчисленных изображениях обнаженных, он транслирует таким образом свое философское и поэтическое восприятие мира, будь то яркие и мажорные, или элегические, рафинированные, по своему настроению, работы. Мыльников говорил: "Я много писал обнаженную модель... Мне хочется создать, нечто такое, что полнее выражало бы мои мысли и чувства. И чтобы это не была просто модель. Мне хочется шагнуть непосредственно от модели к чему-то такому, что с юношеских лет сохраняется в глубине души, как представление о прекрасном". Обнаженная натура для Мыльникова - утверждение не только физической, зримой, но и душевной, внутренней красоты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что художник так много сил и времени посвящал поиску этого образа, ведь это органично связано с самой художественной миссией, которую ставил себе Мыльников. В своих поисках идеала женского образа Мыльников схож с выдающимся русским художником Петровым-Водкиным, который также без устали пытался найти путь к изображению духовной и физической красоты человека. "Обнаженная" выдает академическую подготовку Моисеенко как монументалиста, фигура девушки подчеркнута архитектурно и монолитна. Плотная структура образа девушки и ее статичность сближают натурщицу скорее со скульптурой нежели с реальной женщиной. Совсем не типичная для общепризнанного советского художника любовь к классике, которая выражается работами Гойи, Пуссена, Джорджоне, Коро, также чувствуется в обнаженных Мыльникова. Итальянский кватроченто особенно сильно повлиял на концептуальные и технические аспекты в произведениях с обнаженными. Светотень, которая так мастерски выполнена в этом рисунке, подчеркнутая передача объемной формы, характер разнообразного штриха, лепящего форму - художник многое подчеркнул из наследия европейской живописи. Однако, несмотря на то, что работа вписывается в рамки классического искусства как по своей теме, так и в некоторых элементах исполнения, все же в рисунке присутствуют и бесспорно современные, модернистские тенденции: матиссовская чуткость к ритму форм, лаконизм линии, четкость силуэта, колористический строй, пропорциональное соотношение композиции. Также, лицо изображенной девушки сразу пробуждает в сознании женский тип красоты именно XX века. В рисунке Мыльникова присутствует и выразительность авангарда, и глубина традиционализма.

Тема обнаженной натуры в мировом искусстве является одним из древнейших направлений.

Пожалуй, в истории искусств только обнаженная натура, будучи такой узкой темой, удостоилась при этом своего отдельного жанра. Переоценить значение этого жанра невозможно, ведь вряд ли хоть один художник обошелся без изучения и воссоздания обнаженной натуры в своем творчестве. Еще во времена античного мира, когда нагота воспринималась как нечто торжественное и ассоциировалась с богами, скульпторы и

художники восхваляли образ обнаженного человеческого тела. Итальянские художники эпохи Возрождения превращали своих натурщиц в прекрасных античных богинь, романтики также прибегали к аллегоричности, а экспрессионисты постарались наконец добраться до душевного состояния через отображение телесного, видимого. В целом, так сложилось исторически, что взаимоотношения между искусством и обнаженной натурой достаточно непостоянны и часто видоизменяются. В российском и советском искусстве отношение к наготы в искусстве было довольно противоречивым. В начале XX века, при революционных потрясениях, переходу к абсолютно новому политическому строю, что повлекло за собой сильную смену этических норм и представлений об эстетике в обществе, обнаженная натура вдруг приобретает не только новое художественное значение, но и проявляет себя как пропаганда в обществе. Атлетизм, призыв к физическому труду и активности, тема спорта как воплощения силы и здоровья врываются в советское искусство 1920-х и 1930-х годов в образе целомудренной наготы. Однако, к середине XX века, особенно в 1950-1970-е года, тема обнаженной природы отходит на последний план и оказывается практически табуированной в советском обществе. Идеологическое давление на художников все же ослабевает ближе к 1980-м годам, и деятели искусств теперь могут свободнее выражать свои творческие стремления. В "Обнаженной" Мыльникова чувствуется та внутренняя свобода, легкость живописной техники, содержательная глубина, виртуозное владение традиционными приемами живописи, а также, смелость и открытость в следовании за зовом своего воображения за счет чего усиливается экспрессивная интерпретация образа человека. Мыльников не скован сюжетом в этой работе и этот факт имеет свои значительные преимущества. Обращение к этой, имеющей крайне богатую историю, теме в искусстве позволяет Мыльникову в значительной мере раскрепощенно и естественно выразить если не свои собственные художественные и личные идеалы, отношение к своему времени и искусству, то, по крайней мере, свой взгляд на идеал, который ни при одной эпохе не ставился под сомнение - идеал женской красоты.

RA GALLERY

RA GALLERY

