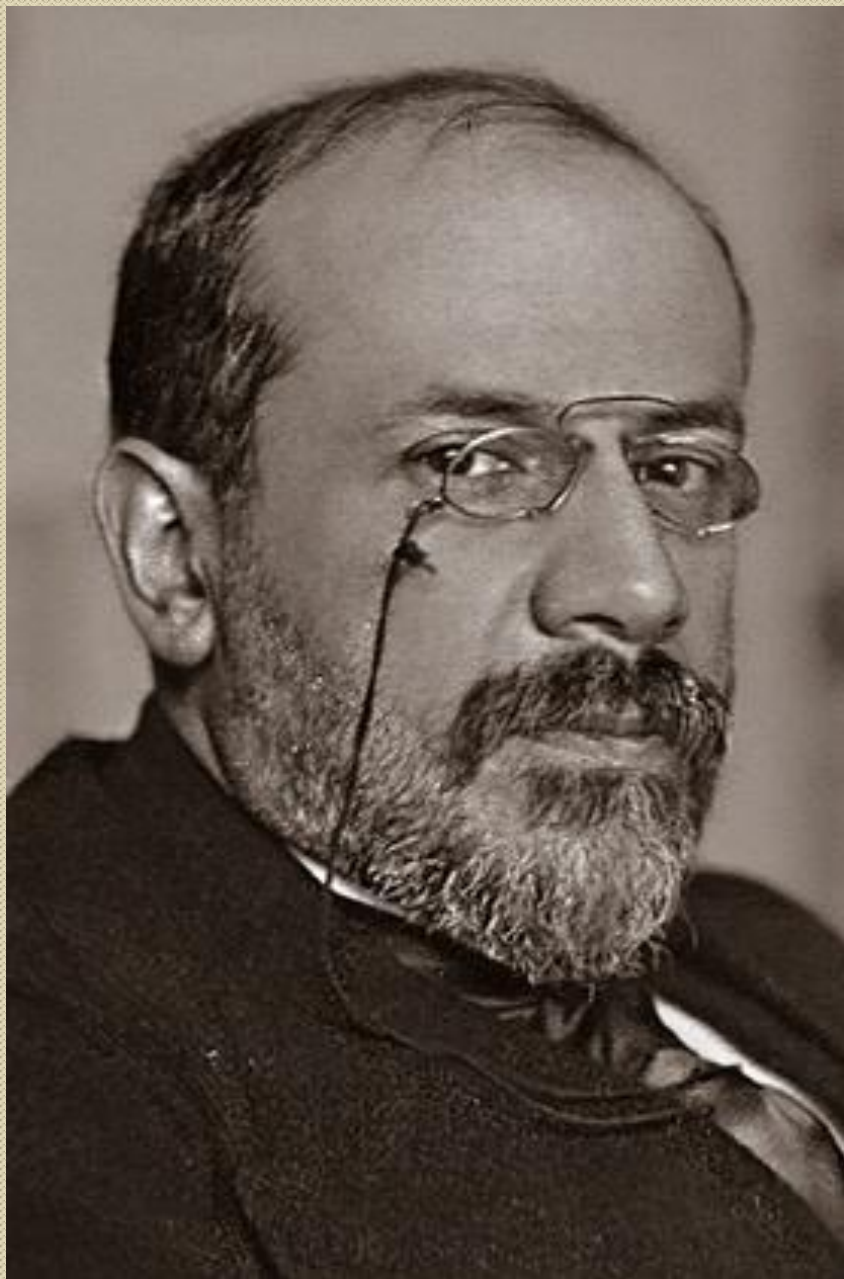

Творческая биография А.Н. Бенуа

Выполнила: Касаткина Татьяна
4 курс, Пед. Образование

▣ **Александр Николаевич Бенуа** (1870-1960) - русский живописец, график, искусствовед, один из основателей художественного объединения «Мир искусства», автор многочисленных литературных трудов, прекрасный декоратор, музейный работник, активный деятель театра.

□ А. Н. Бенуа родился в семье известного архитектора и рос в атмосфере почитания искусства, однако художественного образования не получил. В Академии художеств он проучился всего четыре месяца, т.к. осознал, что живописи нельзя научиться, слушая лекции. Далее Бенуа поступил на юридический факультет Петербургского университета, но при этом искусство не оставил: занимался живописью, иллюстрированием, оформлением театральных постановок, а также писал искусствоведческие статьи.

«Мир искусства»

- История объединения «Мир искусства» началась с устроенной Сергеем Дягилевым выставки русских и финляндских художников в январе 1898 года в помещении училища барона Штиглица в Петербурге.

Борис Кустодиев. Групповой портрет художников общества «Мир искусства». 1916–1920 годы. Гос.Русский музей

-
- «Прежде всего нужно установить, о чем именно будет идти речь: о журнале ли, носившем имя "Мира искусства", о выставках или об обществе.
 - Я считаю, что под "Миром искусства" следует подразумевать не то или другое или третье в отдельности, а все это вместе, или, вернее, некий коллектив, который жил своеобразной жизнью, особыми интересами и задачами, старался разными средствами воздействовать на общество, пробудить в нем желаемое отношение к искусству, понимая это в самом широком смысле, т.е. со включением литературы и музыки».

□ А.Н.Бенуа

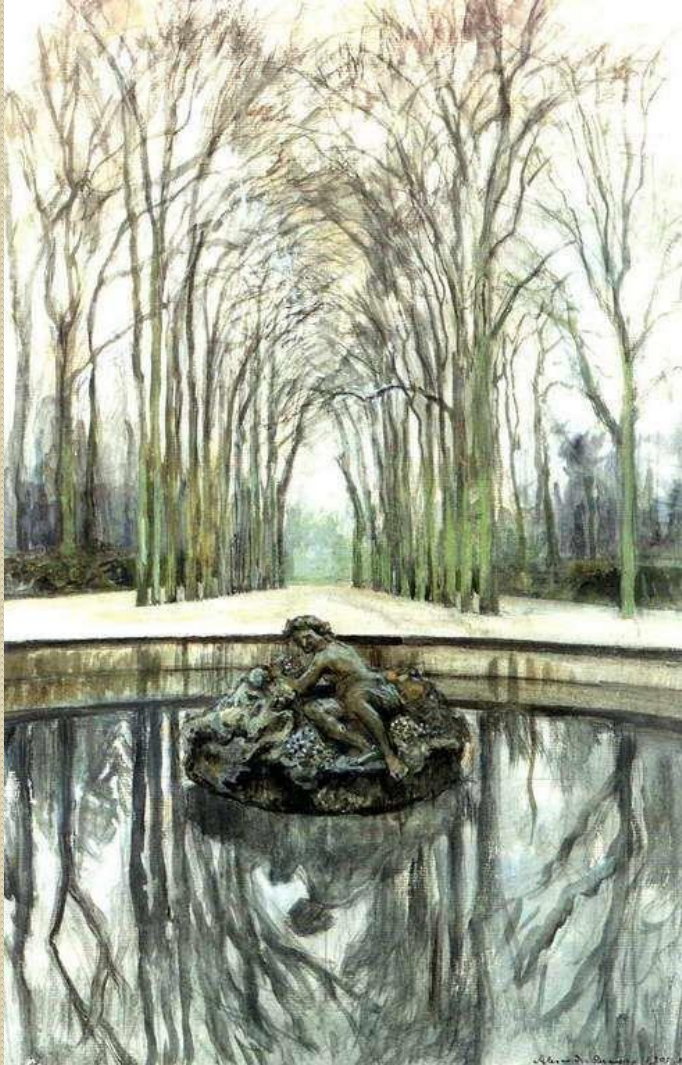

Журнал «Мир искусства»

- В конце 1898 года группой художников-единомышленников Бенуа создается журнал «Мир искусства». Художник совместно с Дягилевым выполняет обязанности редактора (журнал выходил с 1898 по 1904 год).
- Издание публиковало как труды художников объединения — Грабаря, Кандинского, Бенуа и других, — так и статьи иностранных искусствоведов, рецензии и материалы по философии и так далее. И, конечно, важную часть журнала составляли роскошные иллюстрации мирискусников.

Живопись Бенуа

- Бенуа практически всегда отдавал предпочтение *пейзажной живописи*. Его первые самостоятельные работы представляют собой цикл изображений Павловска, Петергофа, Царского Села, уголков старого Петербурга, а также городов Германии и Швейцарии, их старинных кварталов и памятников архитектуры. Позднее, уже зрелым мастером, Бенуа исполнил серии пейзажей Версаля, к которому много раз возвращался, Петергофа, Ораниенбаума, Павловска, Рима, Венеции.
- Во всех этих сериях преобладают изображения *исторических местностей, дворцовых парков и произведений искусства*. Природа интересовала художника главным образом в ее *связи с историей*.

- Уже в первой большой серии - "Последние прогулки Людовика XIV" (1897—1898)-он нашел себя. Художник работал над ней в Париже. В Версале он открыл для себя прекрасную архитектуру и воспел ее в листах, исполненных в смешанной технике с применением акварели, гуаши, темперы, пастели. Эта техника стала затем типичной для всей живописи мирискусников.

«Последние прогулки короля» – цикл рисунков Александра Бенуа, посвященный прогулкам короля Людовика XIV, его старости, а также осени и зиме в Версальском парке.

□ В 1907-1910 гг. по заказу книгоиздателя И.П. Кнебеля для издания «Русская история в картинках» А. Бенуа выполнил серию картин из русской истории. Кнебель заказал Бенуа картины из XVIII в.: «от Петра

Бенуа-иллюстратор

- Бенуа является одним из самых активных деятелей художественного движения, возродившего в России искусство книжной графики.
- Первые пробы на этом поприще пришлось на «Пиковую даму» Пушкина, иллюстрации Бенуа вошли в трехтомное собрание сочинений Пушкина.

- Лучшей из книжных работ художника считаются рисунки к **«Медному всаднику»** Пушкина. Цикл первого варианта состоит из 32 рисунков тушью и акварелью, имитирующих цветную гравюру на дереве.
- Великолепный знаток поэзии Пушкина, Бенуа сумел глубоко проникнуть в стиль эпохи, явившейся предметом пушкинского повествования. Он разработал целую систему "кадрировки" в том "изобразительном ряде", который воспроизводил события литературного повествования. Эта система требовала от художника не только изобразительного, но и режиссерского таланта.

Иллюстрации к поэме "Медный всадник"

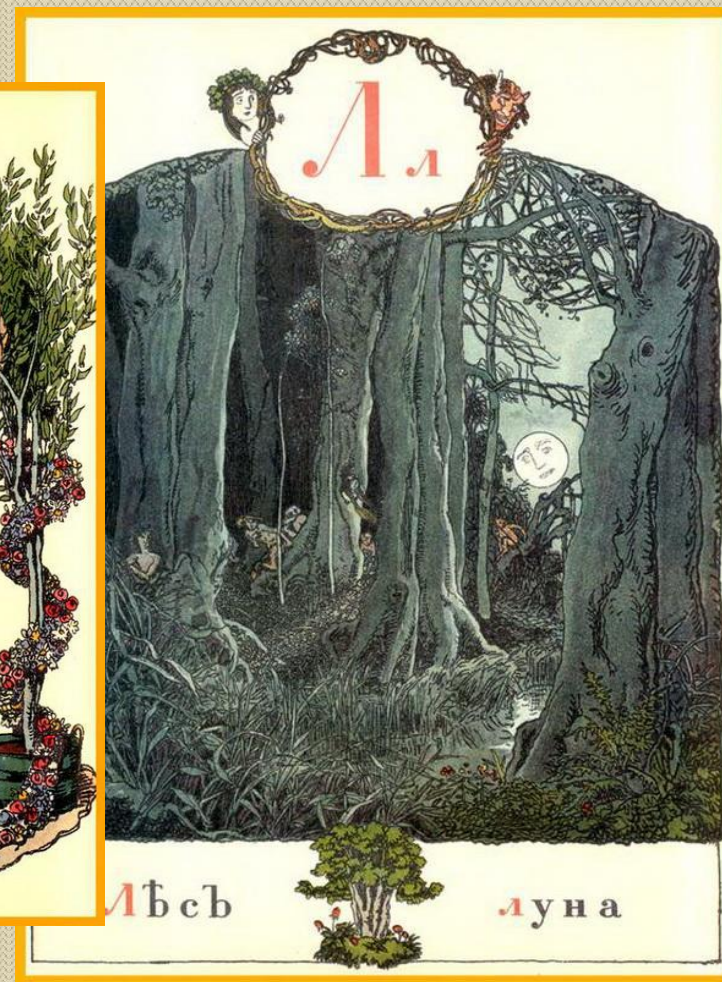
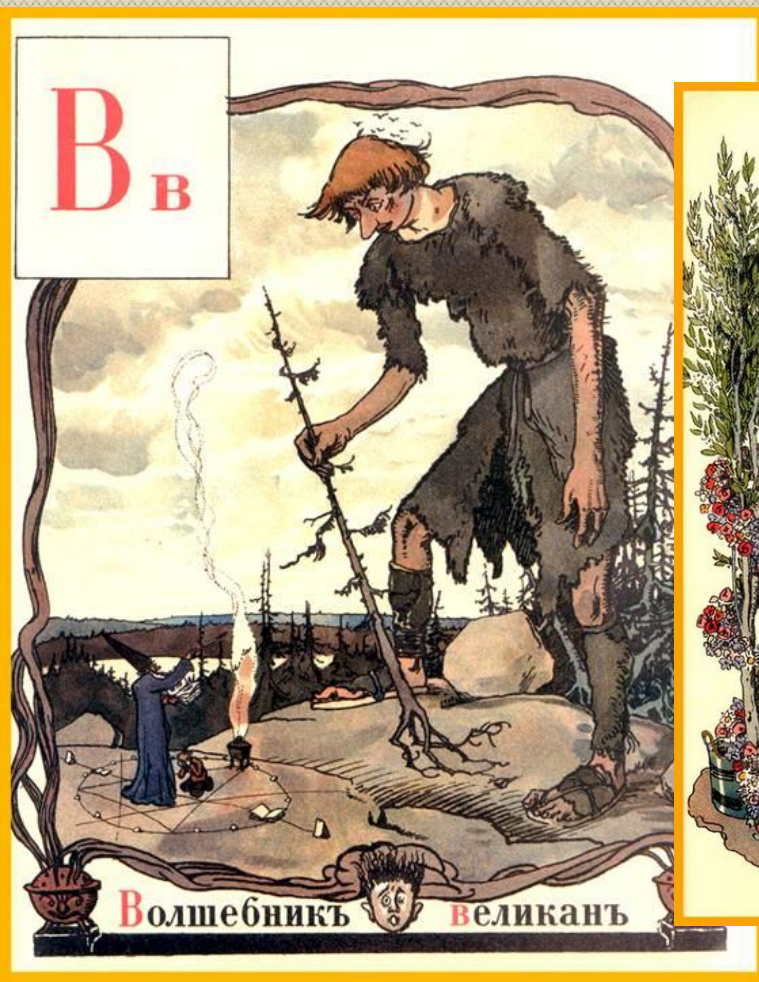
*"...И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье..."*

*"...И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне..."*

□ В 1904 году им единолично была иллюстрирована «Азбука в картинах».

Работа Бенуа в театре

- В 1900-е годы началась театральная-декорационная деятельность Бенуа.
- Дебют Бенуа как театрального художника состоялся в 1902 году, ему доверили оформить постановку оперы Р. Вагнера «Гибель богов» на сцене Мариинского театра. В 1903 году он занимается эскизами декораций к балету Н. В. Черепнина «Павильон Армиды».

Именно в искусстве театра Бенуа видел единственную возможность создать в современных условиях творческий синтез живописи, архитектуры, музыки, пластики и поэзии, осуществить то *органическое слияние искусств*, которое представлялось ему высшей целью художественной культуры.

Слева: эскиз театрального костюма. Начало XX в.

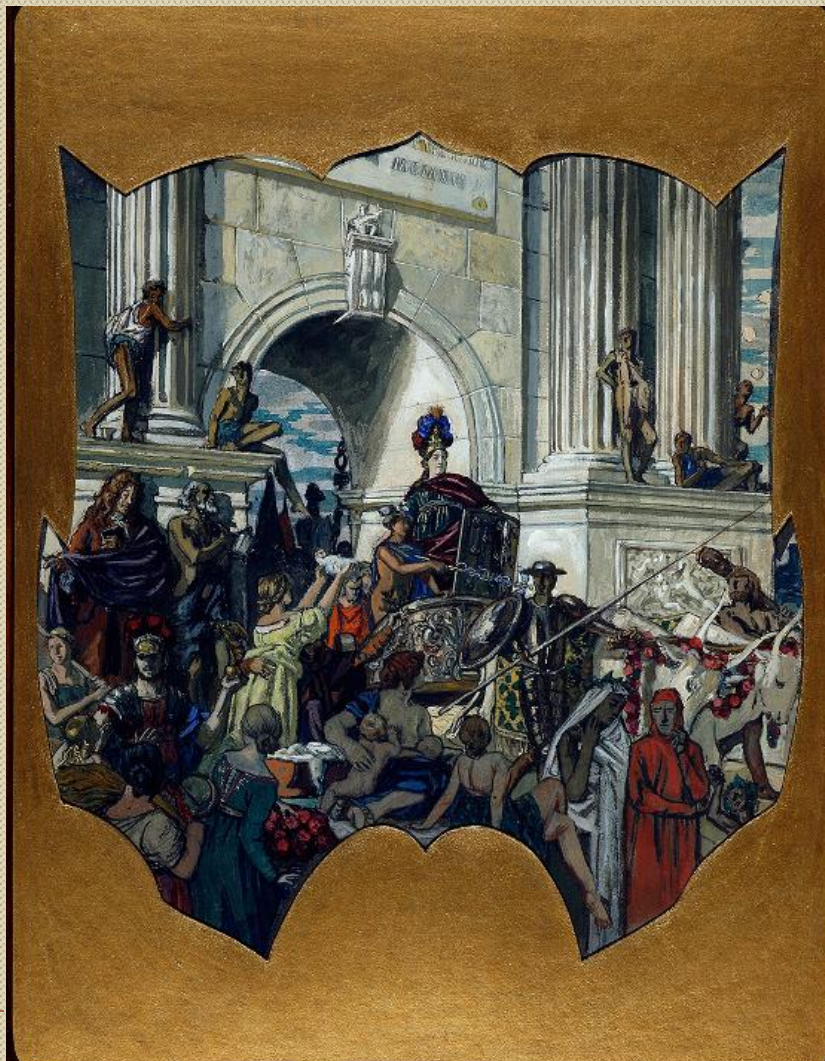
Справа: Полина. Эскиз костюма к опере «Пиковая дама», 1920-е гг.

□ Не менее плодотворно работал он и как историк искусства: издал в двух выпусках (1901, 1902) получившую широкую известность книгу "Русская живопись в XIX веке", существенно переработав для нее свой ранний очерк; начал выпускать серийные издания "Русская школа живописи" и "История живописи всех времен и народов" (1910-17; издание прервалось с началом революции) и журнал "Художественные сокровища России"; создал прекрасный "Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа" (1911).

- В 1916 году им были созданы эскизы "Азия" и "Европа" для оформления московского Казанского вокзала.

- ❑ После Октябрьской революции 1917 года Бенуа принимал участие в организации охраны памятников искусства и перестройке музейного дела.
- ❑ В 1918-1926 году он был старшим хранителем и заведующим отделом французской и английской живописи Эрмитажа.

Вывод

- Александр Николаевич Бенуа - необычайно одаренный художник, пропагандист искусства, организатор многочисленных выставок, музейный работник, деятель театра, внес огромный вклад в историю русской художественной культуры XX века.
- Уникальные по художественным достоинствам, темпераментности и силе, работы в области живописи, графики, театрального искусства и книжной иллюстрации дали Александру Бенуа имя крупнейшего художника и деятеля искусства начала XX века.

□ «Истинная радость получается от сознания, что творения, будь то пластические образы (в том числе и спектакль), будь то музыкальные звуки, будь то мысли и слова, соответствуют какой-то внутренней подсказке или тому, что принято называть «вдохновением». Но только пока это соответствие существует, рождается подлинное искусство и рождается красота».

□ А.Н. Бенуа

Список литературы

- ❑ **Сарабьянов, Д В.** История русского искусства конца XIX - начала XX века / Д. Сарабьянов. - 2. изд. - М. : АСТ-Пресс : Галарт, 2001. – 301 с.
- ❑ Александр Бенуа. – «Культура. РФ». Режим доступа: <https://www.culture.ru/persons/8960/aleksandr-benua>
- ❑ Призвание художника: Александр Бенуа. – Ретроспектива. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/retrospectiva_pro/prizvanie-hudojnika-aleksandr-benua-5cd847daf9616800b423e435
- ❑ Биография: Александр Николаевич Бенуа. – А.Н.Бенуа. Режим доступа: <http://www.benua.su/>

