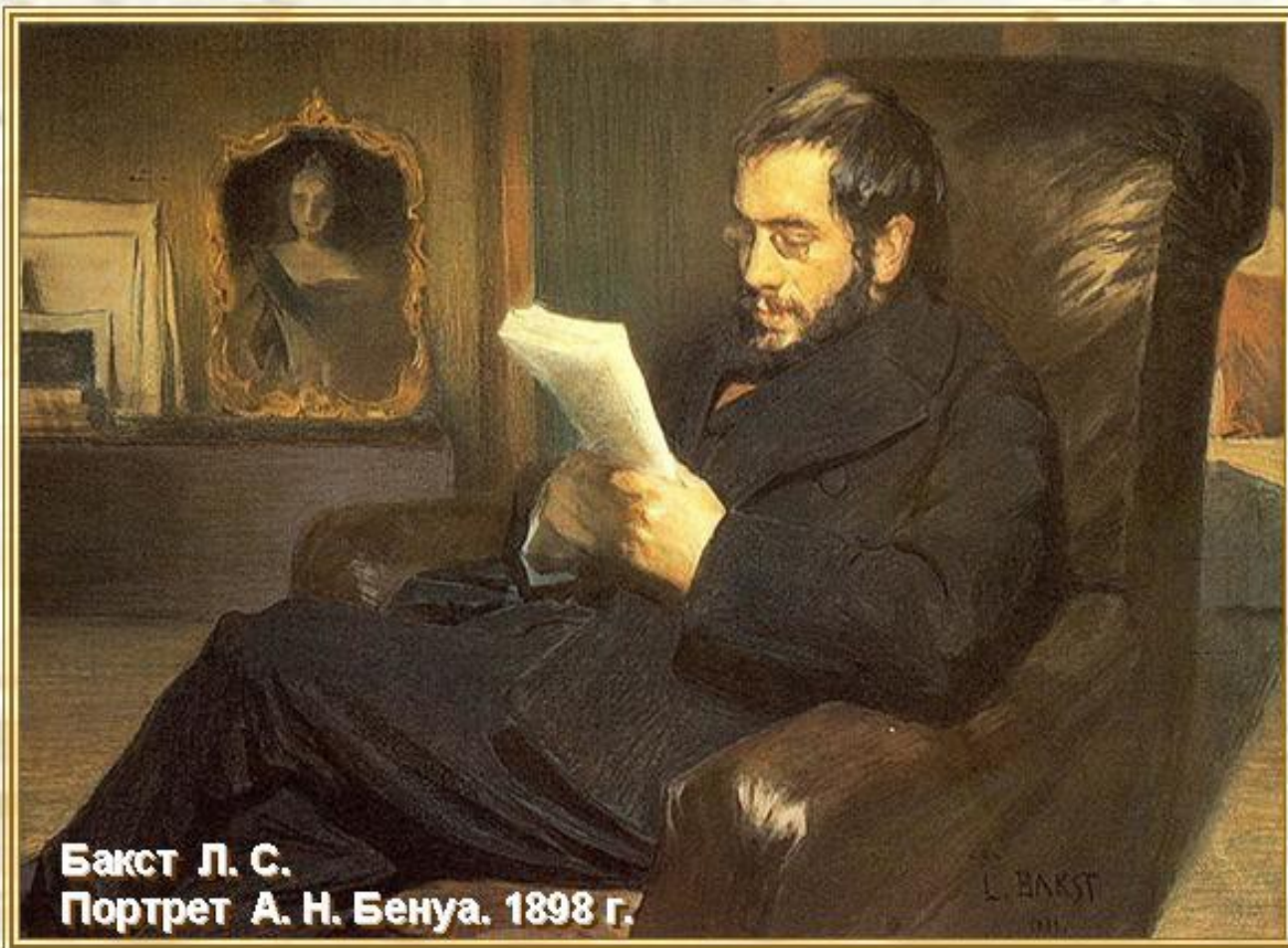

**Знаток и любитель искусства –
Александр Николаевич
Бенуа**

145 лет со дня рождения

«Александр Бенуа – редкий знаток искусства, воспитавший целое поколение молодёжи своими убедительными художественными письмами».

Николай Рерих

**Бакст Л. С.
Портрет А. Н. Бенуа. 1898 г.**

Александр Николаевич Бенуа (21 апреля (3 мая) 1870, Санкт-Петербург – 9 февраля 1960, Париж) – живописец, график, искусствовед, яркий представитель художественного объединения «Мир искусства», автор многочисленных литературных трудов, освещающих творчество русских и зарубежных мастеров, блестящий декоратор, работавший в театрах Москвы, Петербурга, во многих городах Европы и Америки.

Необычайно одарённый художник, пропагандист искусства, организатор многочисленных выставок, музейный работник, активнейший деятель театра и кино.

А. Н. Бенуа внёс огромный вклад в историю русской художественной культуры XX века.

Презентация представляет краткий обзор жизни и творчества выдающегося историка русской культуры, писателя, художника, музейного деятеля А. Н. Бенуа.

Семья

Александр Бенуа родился в семье известного архитектора Николая Бенуа. Александр Николаевич Бенуа был девятым (и последним) ребёнком в семье академика архитектуры Николая Леонтьевича Бенуа и музыкантши Камиллы Альбертовны (урожденной Кавос). Предки Александра по матери были итальянцами, семья отца переехала в Россию после революционных потрясений во Франции.

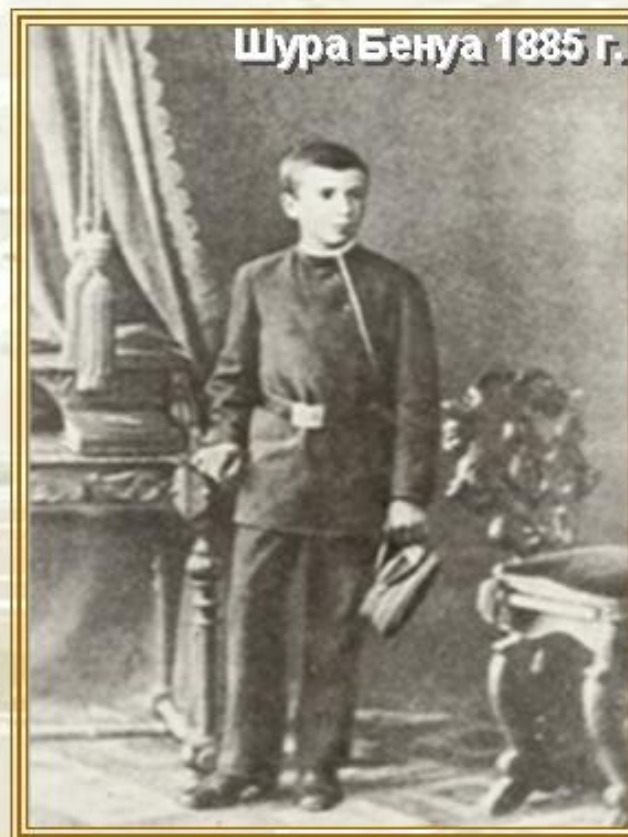

В течение ряда поколений искусство являлось наследственной профессией в его семье. Прадед Бенуа по материнской линии К. А. Кавос был композитором и дирижером, дед – архитектором, много строившим в Петербурге и Москве; отец художника также был крупным архитектором, старший брат пользовался известностью как живописец-акварелист.

Детство. Гимназические годы

Детство и многие годы жизни А. Н. Бенуа прошли в Петербурге, в доме № 15 по улице Глинки, недалеко от Крюкова канала.

Обстановка в доме, окружавшая Александра Николаевича, способствовала его художественному развитию. С детства полюбил он «старый Петербург», пригороды столицы. Рано зародилась в нем любовь к сцене, которую он сохранил на всю жизнь.

С 1885 по 1890 год он учился в престижной гимназии К. И. Мая, которая сегодня является старейшей государственной гимназией в России.

Университет

В 1887 году Александр Бенуа поступил в Академию художеств, но вскоре бросил её, хотя и продолжил учиться живописи.

С 1890 по 1894 год он обучался на юридическом факультете Петербургского университета, но при этом самостоятельно изучал историю искусства и занимался рисованием и живописью.

Дальнейшее становление художника проходило под руководством старшего брата Альберта Бенуа.

Александр Бенуа
1887 г.

«Мир искусства»

В 1890-х годах в Петербурге формируется художественное объединение «Мир искусства», одним из основателей которого стал Александр Бенуа. А в 1898 году издается одноимённый журнал «Мир искусства».

Бенуа активно участвовал в художественной жизни «Мира искусства», взявшего на себя роль основы и идейного рупора этого объединения.

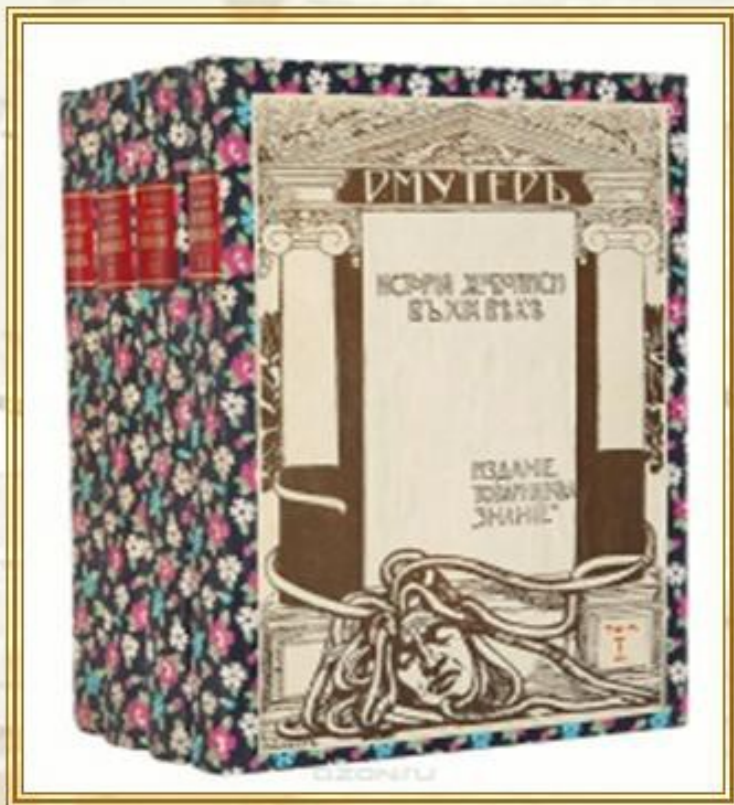

«Групповой портрет членов объединения «Мир искусства». Б. М. Кустодиев

Программа «Мира искусства» предполагала вторжение его деятелей во все области культуры, включая не только изобразительное искусство, театр, оформление книг, но и создание предметов быта – мебели, изделий прикладного искусства, проектов оформления интерьеров. Творчество художников «Мира искусства» было отмечено печатью камерности, утонченным эстетизмом и тяготением к графике.

Историк искусства

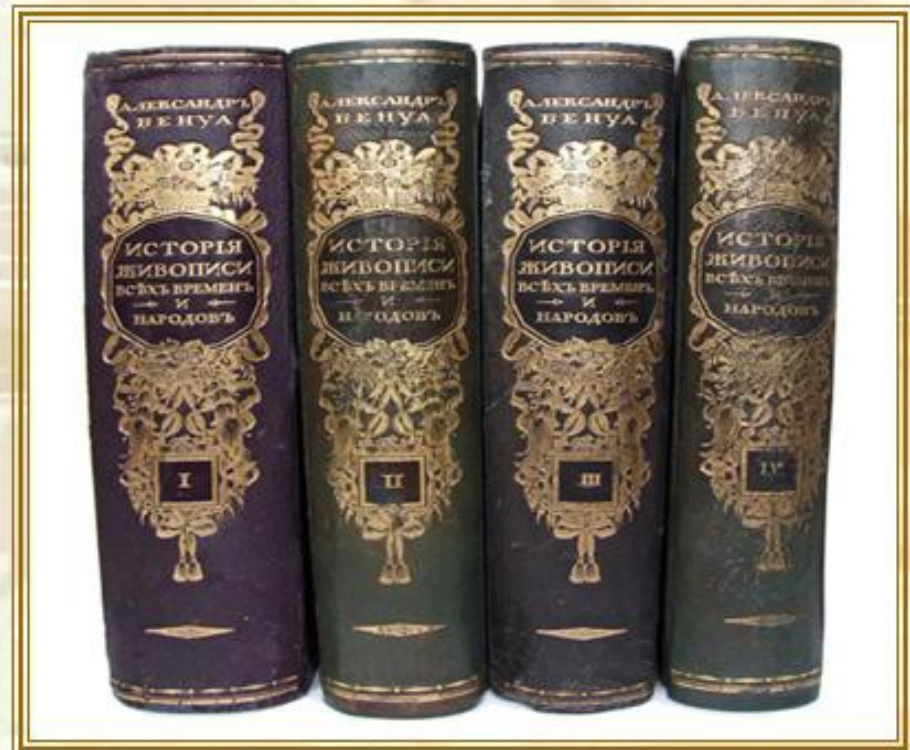

В 1894 году Александр Бенуа дебютировал как историк искусства, написав главу о русских художниках для немецкого издания «История живописи XIX века» Р. Мутера.

В 1901-1902 году вышла его книга «История русской живописи в XIX веке». Она имела шумный успех и с неё началась работа Бенуа над «Русской школой живописи» в 10 выпусках. Рассматривая в этих книгах русскую живопись от петровской эпохи до современной художественной практики, Бенуа активно выразил свою позицию в оценке художественного процесса.

Он возвратил в сферу культурных ценностей искусство XVIII века, заново открыл искусство портрета этой великой эпохи и впервые обобщил опыт русской национальной школы живописи.

В 1912-1917 годах Бенуа издал 22 выпуска иллюстрированной «Истории живописи всех времен и народов».

Художник театральных постановок

Проявивший себя во многих жанрах – в литературе, живописи, истории искусства, критике, режиссуре, – Александр Бенуа вспоминается прежде всего как театральный художник и теоретик театрально-декорационного искусства. Его многочисленные декорации и костюмы демонстрируют исключительную способность воссоздания самых разных эпох, национальных особенностей и настроений.

Подлинный дебют Бенуа как театрального художника состоялся в 1902 году, когда ему было поручено оформить постановку оперы Р. Вагнера «Гибель богов» на сцене Мариинского театра.

Важной работой Бенуа, имевшей огромное значение в его последующем творчестве, стал созданный в сотрудничестве с балетмейстером М. М. Фокиным балет «Павильон Армиды». В этой постановке он хотел возродить балет как грандиозное и сказочное зрелище. «Павильон Армиды» занял видное место в постановках «серебряного века» и открыл непрерывный ряд постановок Бенуа вплоть до 1915 года.

«Русские сезоны» в Париже

Эскиз декорации к балету
«Петрушка» И. Стравинского.

Успех «Русских сезонов» во многом был обеспечен именно напряжённой творческой работой Бенуа: он поставил обновлённый вариант балета «Павильон Армиды», балеты «Сильфида» на музыку Ф. Шопена, «Жизель» А. Адана, «Жар-птица» И. Стравинского. Наибольшей удачей Бенуа стала постановка балета «Петрушка» на музыку И. Стравинского.

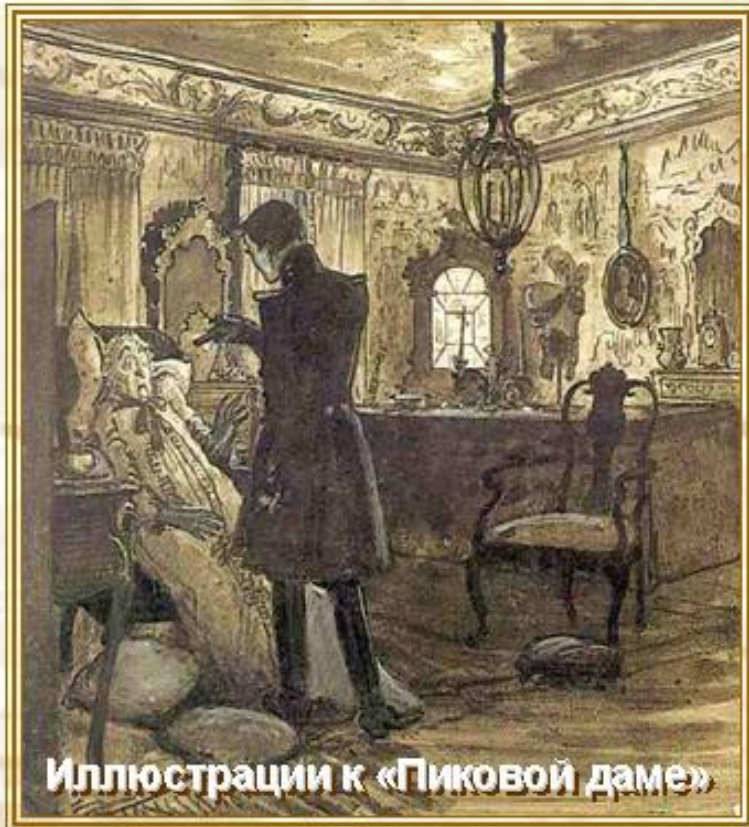
С 1907 по 1914 год Бенуа отдаёт большую часть своего времени и сил знаменитым «Русским сезонам» в Париже, организованным Сергеем Дягилевым. Бенуа был центральной фигурой этого театрального проекта, обеспечившего русскому искусству значительное место в мировой художественной жизни. Ему принадлежала идея представить в «Русских сезонах» балетные спектакли.

Эскиз декорации оперы
«Соловей» И. Стравинского.

Весной 1914 года он осуществил постановку оперы «Соловей» И. Стравинского по сказке Андерсена, создав спектакль, соединяющий оперу и балет.

Книжная графика Бенуа

Александр Бенуа был в числе художников, которые создали новое отношение к книге как к произведению графического и издательского искусства и обусловили расцвет книжной культуры. Он вошел в число лучших мастеров своего времени и сам стал классиком русского книжного искусства. Основное направление в книжной графике Бенуа было определено творчеством А. С. Пушкина, начиная с первой его иллюстрации к «Пиковой даме» в трёхтомном издании к 100-летию со дня рождения поэта.

Художник исполнял также иллюстрации к «Капитанской дочке», а лучшим в книжной графике Бенуа стали иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», над которыми он работал начиная с 1903 года на протяжении 20 лет. В них воплотилось глубокое понимание поэзии Пушкина, трагического пафоса его образов, среди которых главным стал образ пушкинского Петербурга.

Иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

«Азбука в картинах»

Более зрелую фазу в развитии книжной графики Бенуа отражает его «Азбука в картинах» (1904) – первая книга, в которой художник выступил как единоличный автор, создатель замысла, иллюстратор и оформитель. Впервые ему пришлось решать здесь вопросы художественного конструирования книги.

Каждый из рисунков к «Азбуке» представляет собой развернутую повествовательную сцену, проникнутую мягким юмором, иногда жанровую, чаще – сказочную или театральную, всегда неистощимо изобретательную по сюжетным мотивам.

Бенуа – пейзажист

Прогулка короля. 1906

Серия акварелей «Последние прогулки Людовика XIV» созданная по впечатлениям от поездок во Францию, явилась его первой серьезной работой в живописи. Эта серия надолго утвердила за ним славу «певца Версаля и Людовиков».

Бенуа начал свою творческую деятельность как пейзажист и в течение всей жизни писал пейзажи, главным образом акварельные. Они составляют едва ли не половину его наследия. Само обращение к пейзажу у Бенуа было продиктовано интересом к истории. Две темы неизменно пользовались его вниманием: «Петербург XVIII – начала XIX в.в.» и «Франция Людовика XIV».

Ораниенбаум. 1901

Хранитель памятников отечественной культуры

В 1918 году Бенуа поступил на работу в Эрмитаж, где занял должность заведующего картинной галереей.

С необыкновенным усердием он компоновал новые выставки, искал по экспроприированным коллекциям достойные Эрмитажа шедевры.

А. Н. Бенуа с большой ответственностью подходил к своей работе в Эрмитаже, который он любил с самого детства и мечтал превратить в музей мирового уровня.

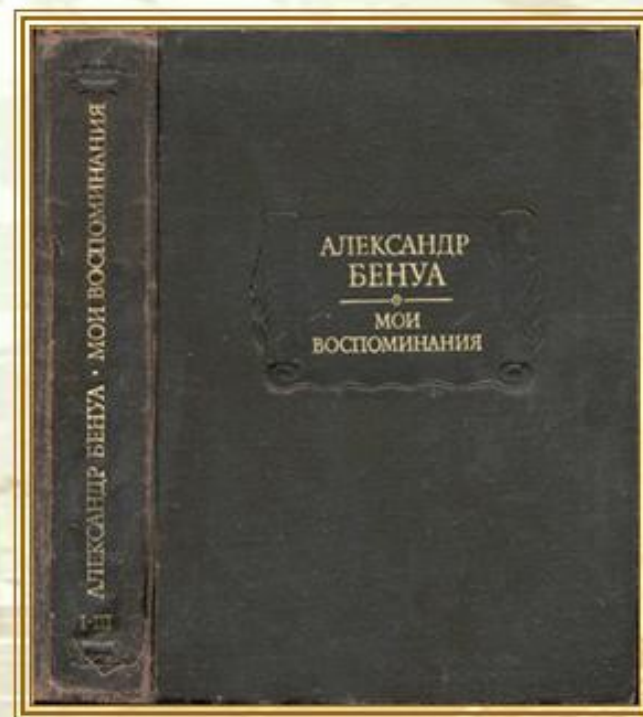

«Хорошо, если благодаря мне Зимний дворец будет спасён и превращён в памятник-сокровищницу мирового значения», – искренне надеялся Бенуа.

Эмиграция

С 1923 года Александр Николаевич часто ездит в командировки во Францию, где по-прежнему работает над оформлением оперных и балетных спектаклей. В 1926 году Бенуа, в очередной раз уехал в Париж для постановки и оформления спектакля в «Гранд-опера», но оттуда в Россию уже не вернулся.

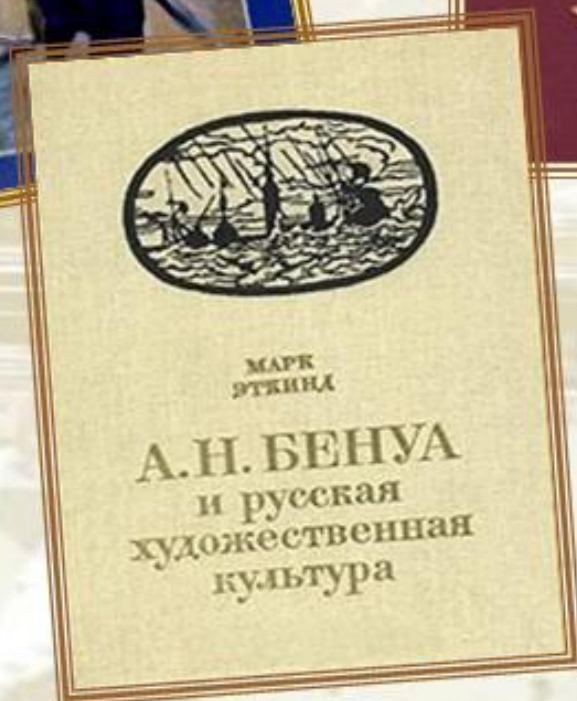
Во Франции Александр Николаевич успешно продолжал свою деятельность как театральный художник: сначала в «Гранд-опера» в Париже, затем – в 1930-1950-е годы сотрудничал с «Ла Скала» в Милане.

Главным трудом последних лет жизни были его воспоминания, на страницах которых Бенуа подробно и увлекательно повествует о годах своего детства и юности. В мемуарах «Мои воспоминания» Бенуа воссоздал атмосферу духовных и творческих исканий «серебряного века» в России.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам познакомиться с творчеством А. Н. Бенуа в представленных изданиях из фонда НБ ТГУ.

Статьи

- ❖ Бенуа, А. Н. Из книги «Мои воспоминания» / А. Н. Бенуа // Ребенок в детском саду. – 2007. – N 3. – С. 69-71.
- ❖ Бялик, В. Таинственный мир графики / В. Бялик // Искусство в школе. – 2004. – N 2. – С. 64-71.
- ❖ Мозохина, Н. «Забавляя, они учат...». Иллюстрированные открытки как наглядное пособие в школах и гимназиях России начала XX века / Н. Мозохина // Искусство в школе. – 2009. – N 4. – С. 54-57
- ❖ Носова, К. Из истории иллюстрирования детской книги в России / К. Носова // Искусство в школе. – 2008. – N 1. – С. 26-29.
- ❖ Рейн, Н. «Искусство нужно ребенку, как хлеб...». Александр Бенуа об эстетическом воспитании / Н. Рейн // Искусство в школе. – 2009. – N 5. - С. 13-15

Презентация подготовлена по материалам изданий Научной библиотеки ТГУ и сети Интернет начальником отдела педагогической литературы Н. Н. Хариной и главным библиотекарем отдела педагогической литературы Л. И. Калужских