

Лябахова Юлия Андреевна

Преподаватель

ГБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»

г. Верхняя Салда, Свердловская область

ПАТРИОТИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНУА:

ГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

Аннотация: в статье исследуется книжная иллюстрация А.Н. Бенуа, рассматриваются этапы формирования индивидуального творческого метода художника, теоретика истории искусства, «мирискусника». Автором проанализированы основные направления и особенности графического почерка художника, его излюбленная тематика, а также взаимосвязь его произведений и определенных периодов его биографии.

Ключевые слова: Александр Бенуа, книжная графика, иллюстрации, произведения, творчество, линия, пятно, штрих, манера.

Искусство Серебряного века не представляется без творчества замечательного акварелиста, выдающегося графика, театрального художника, теоретика и идеолога творческого объединения «Мир искусства», художественного критика – Александра Николаевича Бенуа.

Творчество А.Н. Бенуа – это ценнейший вклад в развитие русской графики и театрально-декоративного направления конца XIX – начала XX века. «Художественный критик и музейный деятель, он, помимо сотен статей, написал ряд обширных трудов по истории искусства. В области живописи, начав с пейзажей Павловска, Петергофа и исторических композиций, навеянных ретроспективными впечатлениями о Версальского парка («Последние прогулки Людовика XIV»), А.Н. Бенуа создал затем ряд проникнутых тонким чувством историзма картин на русские темы («Парад при Павле I» и др.). Он много работал в области акварельного пейзажа и книжной графики.<...> А.Н. Бенуа активно сотрудничал в театрах,

работая художником и режиссером, оформляя балетные спектакли в парижской антрепризе Дягилева («Петрушка») и ряд постановок в МХТ («Пушкинский спектакль», «Мольеровский спектакль», «Хозяйка гостиницы») [4, с. 37–38].

Родился художник в Петербурге, в 1870 году, 21 апреля в семье русского дворянина французского происхождения Николая Бенуа и дочери итальянского архитектора Альберта Кавоса Камиллы. Он рос окруженный любовью к искусству, поэтому жизненный путь Александра Николаевича был предопределен с самого детства. Из воспоминаний Александра Бенуа: «В семейных преданиях хранилась память о том, как я, будучи восемнадцати месяцев от роду, получив карандаш в руки, сразу схватил его надлежащим образом, т. е. сложил на нем пальцы именно так, как это считалось правильным. В этом факте все увидели чуть ли не какое-то предзнаменование того, что я буду художником. Думаю, что я и действительно награжден наследственным предрасположением к искусству, а художественная атмосфера нашего дома и то, что почти все вокруг меня занимались разными видами художественного творчества, в частности же папочка охотнее всех занимал меня рисованием, когда мне еще и году не было, – все это явилось настоящей школой – чуть ли не с пеленок» [4, с. 48].

Бенуа окончил обучение в гимназии имени Карла Ивановича Мая, именно там он познакомился с К. Сомовым, Д. Философским и другими художниками, которые в дальнейшем будут участниками объединения «Мир искусства». Поступив в Петербургскую Академию Художеств, Бенуа понял, что строгие рамки академического образования кажутся ему рутинными, и спустя несколько месяцев обучения он покинул Академию, но все же увлечение творчеством не оставило его, а наоборот пробудило интерес отойти от строгих правил, раскрыть свой талант с другой стороны.

Графикой Бенуа начал заниматься, примерно, в 1890-х годах и занимался ей на протяжении всей своей творческой жизни, с каждым разом совершенствуя мастерство. Совмещая акварель, графитный карандаш и художественную тушь он создал множество изображений окрестностей своего родного города

Петербурга, привез множество пейзажей из заграничных поездок, где посетил Италию, Германию, Францию и другие страны.

В молодые годы в 1900 году художник пробует технику литографии, создает композицию «Парк» и только спустя 18 лет он вновь возвращается к технике печатной графики. К своей знаменитой серии «Петргоф», состоявшей из 25 литографий, Бенуа приступил в 1918 году. А уже в 1922 мастер создает цикл под названием «Версаль».

Он являлся основателем в 1898 году художественного объединения «Мир искусства» и, безусловно, состоял в нем на протяжении всего существования товарищества. В творчестве «Мирискусников» одну из главенствующих направлений занимала книжная графика. Отойдя от сдержаных художественных канонов Александр Бенуа импровизировал свои сюжеты. В его иллюстрациях чувствуется творческая свобода, которой он достигает благодаря особому построению ракурсов в своих композициях, индивидуальному графическому пятну и штриху; ощущение атмосферы того времени присутствует в каждом произведении А.Н. Бенуа; абсолютно каждый рисунок передает эмоциональное состояние пейзажа, города, героя и самого автора.

Александр Бенуа вошел в историю как график-иллюстратор, главным образом, благодаря любви к творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. С юношеских времен Бенуа создавал в своих тетрадях зарисовки пушкинских героев. «Образы Пушкина уже не оставляют воображение художника. <...>. Его рисунки к «Капитанской дочке» (1904), заказанные «Комиссией дешевых изданий для народа» при Экспедиции заготовления государственных бумаг, последовательно изображают узловые эпизоды сюжета. Точно, «по Пушкину», охарактеризована обстановка, в которой развертывается действие. Каждый рисунок нагляден и «привязан» к совершенно конкретной фразе писателя» [4, с. 46–47].

А.Н. Бенуа и А.С. Пушкина объединяло одно – любовь к Петербургу.

Его знаменитые иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», над которыми художник трудился с 1898 года по

1910 год, и «Медный всадник», работа над которыми длилась с 1903 года по 1922 год, превосходно сочетаются с литературным произведением, дополняют его истинный смысл. Бенуа обладал особой выразительностью линии и пятна, которые в свою очередь гармонично сочетались в любой его композиции; он стремился уделить внимание к каждой, даже, казалось бы, самой незначительной детали; а его умение работать с цветом великолепно передает настроение Пушкинской эпохи.

Работа над иллюстрациями «Медного всадника» началась, когда Бенуа находился в итальянском городе в Риме. Приехав в Петербург, Александр Николаевич надеялся встретить своих товарищ - художников, но все были в отъезде. «Я стал серьезно подумывать – не махнуть ли обратно? Сначала, однако, я решил закончить одну начатую еще в Риме работу и отправиться в путь, получив за нее гонорара. То были заказанные мне «Кружком любителей изящных изданий» иллюстрации к поэме Пушкина «Медный всадник». Задумал я эти иллюстрации в виде сопровождающих каждую страницу текста композиций. Формат я установил крохотный, карманный, наподобие альманахов пушкинской эпохи» – вспоминал Бенуа.

При иллюстрации «Медного всадника» художник, как и ранее, соединял иллюстрацию и стилизованную орнаментику. Книга, по замыслу Бенуа, должна была открываться иллюстрацией, изображающей Петра I на берегу Финского залива, а сам набросок заключен в пышный барочный занавес с короной, но вскоре, мастер, напрочь отказался от стилизации. 32 иллюстрации были выполнены в технике, имитирующей гравюру, а сам фронтиспис был оттиском, вырезан Остроумовой-Лебедевой на дереве.

Говоря о творчестве Бенуа, нельзя не вспомнить его знаменитую «Азбуку в картинках». Это шедевр детской книжной иллюстрации начала XX столетия, который до сих пор остается интересен детям.

У Александра Бенуа было трое замечательных детей: две старшие дочери Анна и Елена, и младший сын Николай. Именно для них художник создал свою

неповторимую азбуку, где каждая страница переносит читателя в необычайный мир яркой фантазии и волшебной сказки.

Каждая буква изображена на отдельной странице, она дополнялась словами и ярким сюжетом, отражающим смысл буквы и слова, начинающегося на нее. Композиция была построена в виде веселой сценки, насыщенной действием и персонажами. Детально проработанные образы увлекают даже взрослых читателей. Эткинд пишет: «Азбука» – раздолье для игры его фантазии. Он изображает Аранов и Бабу-Ягу, мчащуюся в ступе над лесом, распугивая ворон и детей, даже рассыпавших от страха корзинку с грибами; Волшебницу и Великану, Город и Генерала, Звезды, Сласти... Вот страшный и вместе с тем забавный Ураган: он поднял к небу зонтики и шляпы, сорвал с домов вывески; по воздуху несутся кошки, собаки, деревья, даже извозчичья пролетка с седоками. <...>. Буква «Т» изображает Театр: белая фигурка балерины в снопе света, деревья, скалы и избушка, а из люка, в клубах дыма и пламени, поднимается страшная морда чудовища; завидев ее, бросаются наутек Петрушка и Пьеро; только безмятежный Арлекин спокойно взирает на беснующихся оркестров и дирижера, от крайнего старания чуть-чуть не свалившегося со стула...».

Работа по созданию «Азбуки в картинках» длилась около года. Бенуа приступил к иллюстрациям в 1903 году, а в 1904 году получил цензурное разрешение на официальное издание книги, тираж которой составил 2500 экземпляров. В свет «Азбука» вышла в 1905 году, представив собой начало нового направления иллюстрированного издания для детей.

Творческое наследие Александра Николаевича Бенуа многопланово и разнообразно, оно оказалось, безусловно, огромное влияние на развитие искусства XX века. Его имя упоминается не только в русской истории культуры; как инициатор «русских сезонов» Сергея Дягилева, он был известен в Париже, именно там прославился русских балет. Бенуа руководил художественной частью в Московском театре, был режиссером и декоратором. Что касается его живописных произведений, на которых с трепетом написаны исторические виды Петербурга, прекрасные пейзажи французского Версалья и другие, не менее, привле-

кательные места, то все эти работы художника являются не просто картинами – это шедевры своего времени. Ценнейший вклад в развитие теоретического аспекта русская культура получила благодаря искусствоведческим трудам русской и мировой истории. А.Н. Бенуа безгранично интересовался музыкой, театром, танцем, архитектурой, тем самым вдохновлял своих современников. Его творчество – это слияние художественного и эстетического направления в неделимое целое, которое образует новую ветвь в развитии русского искусства.

Список литературы

1. Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 кн. Кн. 1–3 / А.Н. Бенуа; изд. подгот. Н.И. Александрова [и др.]. – М.: Наука, 1980. – 749 с.
2. Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 кн. Кн. 4, 5 / А.Н. Бенуа; изд. подгот. Н.И. Александрова [и др.]. – М.: Наука, 1980. – 743 с.
3. Орлова Е.А. Н. Бенуа / Е. Орлова. – М.: РИПОЛ классик, 2015. – 40 с.
4. Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа. 1870–1960 / М.Г. Эткинд; вступ. ст. А.А. Сидорова. – М.: Искусство, 1965. – 215 с.
5. Эткинд М.Г. Русское искусство конца XIX и начала XX века (1890-е – 1917 гг.): пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / М.Г. Эткинд; Московский государственный заочный педагогический институт. – М.: Просвещение, 1968. – 72 с.