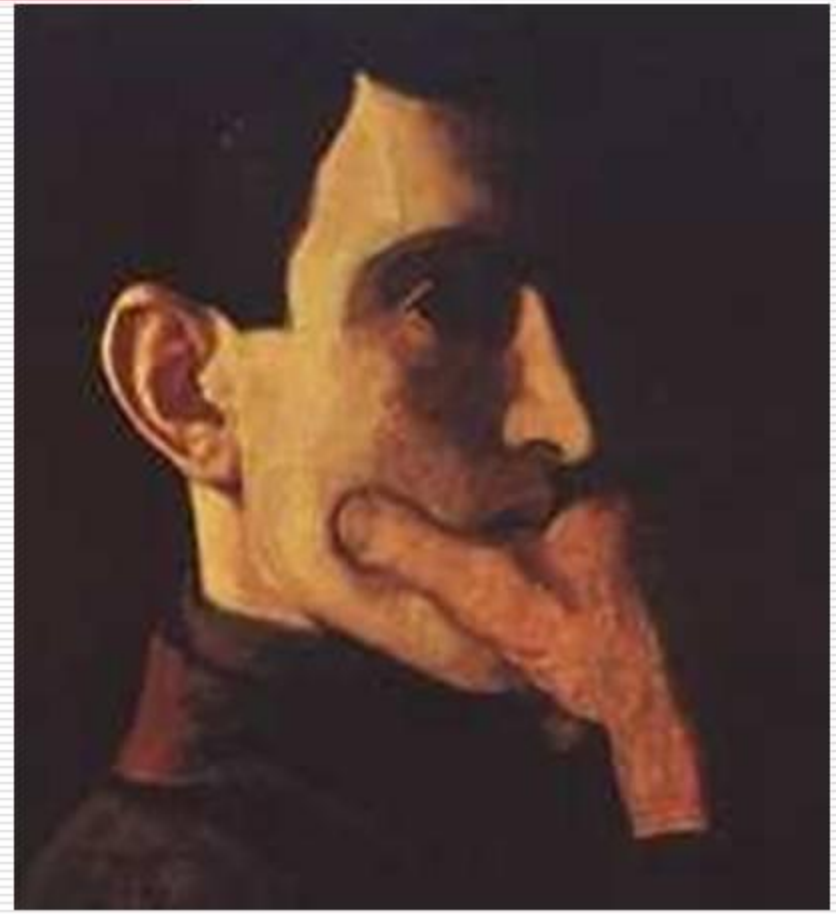
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
5 год обучения

Творчество Николая Петровича Крымова

Преподаватель МБУДО «НДХШ»
Ковалева Светлана Петровн

КРЫМОВ
Николай Петрович

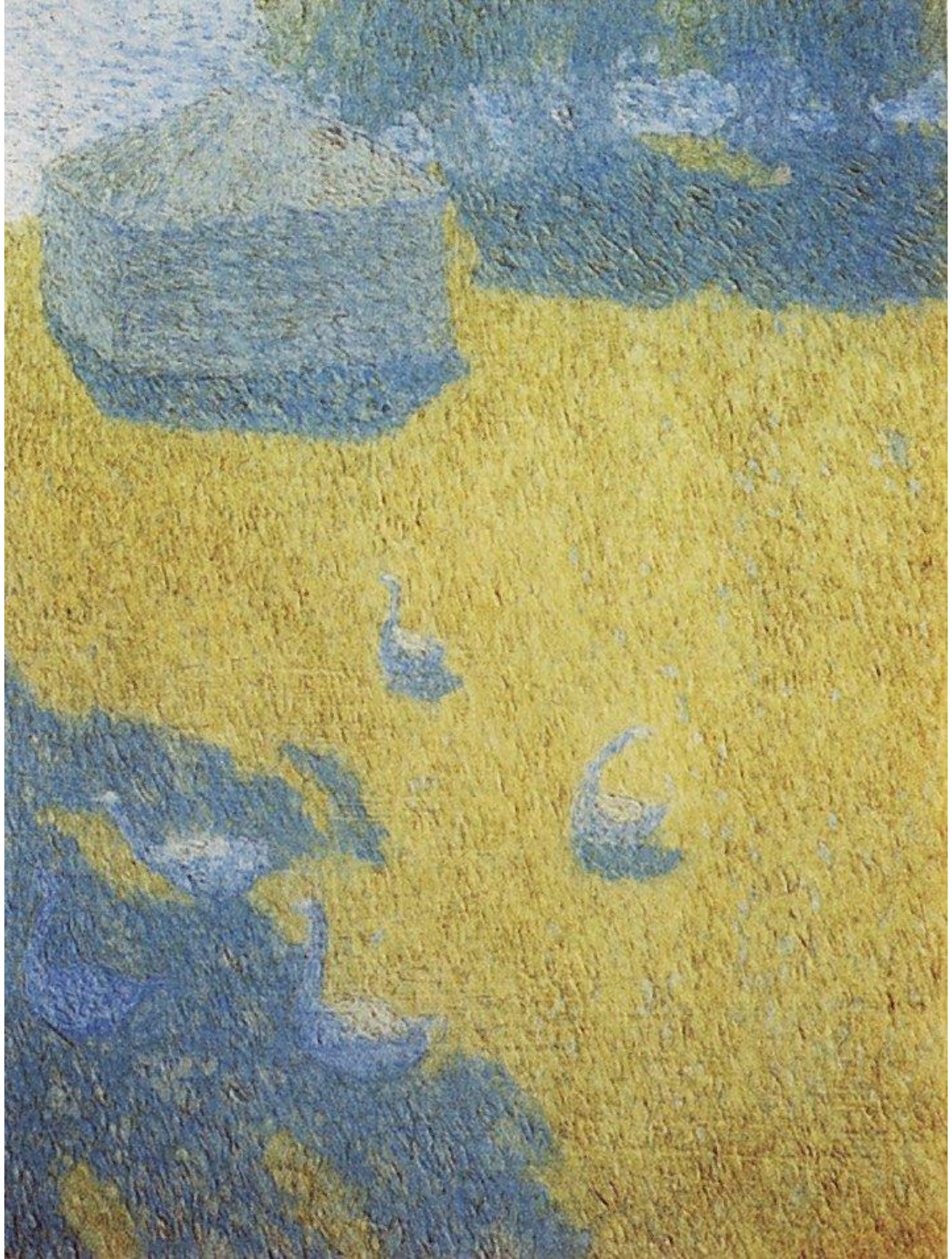


3 мая

1884 Москва

6 мая

1958 Москва



«Под солнцем»

Знаменитый русский и советский живописец, театральный сценограф и педагог Николай Петрович Крымов прожил долгую и плодотворную в творческом плане жизнь. Он никогда не желал для себя наград или льгот, все, чего хотел мастер, - это иметь возможность создавать лиричные пейзажи, которые бы изображали любимые его сердцу уголки среднерусской природы. Продолжая художественные традиции пейзажной живописи, заложенные еще И. Левитаном и К. Коровиным, Николай Петрович умел удивительно поэтично передать в своих картинах красоту родного края. Помимо этого, ему, тонкому колористу и певцу простых и прекрасных русских земель, удалось воспитать новое поколение талантливых мастеров кисти.

«Крыши под снегом» 1906

Потомственный художник

Родился Крымов в семье профессионального художника Петра Алексеевича Крымова. Отец в свое время окончил знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Он работал учителем рисования в одной из московских гимназий и внимательно относился к творческому воспитанию собственных детей. А их у него было двенадцать. И когда на свет появился младший сын Николай, то старший Василий уже начал карьеру художника-педагога.

Способности к рисованию у Николая были, но родители отдали подростка не в художественное, а в реальное училище. Уже после его окончания Крымов-старший стал готовить сына к поступлению в МУЖВиЗ. В 1904 Николай был зачислен с наивысшими баллами на отделение зодчества, однако очень скоро произошло событие, изменившее его жизнь.

В 1906 будущий архитектор представил на студенческой выставке «Крыши под снегом» (сейчас в Третьяковской галерее). Картина так понравилась А. Васнецову и В.Серову, что они похлопотали, чтобы картину приобрели для галереи, а также советовали

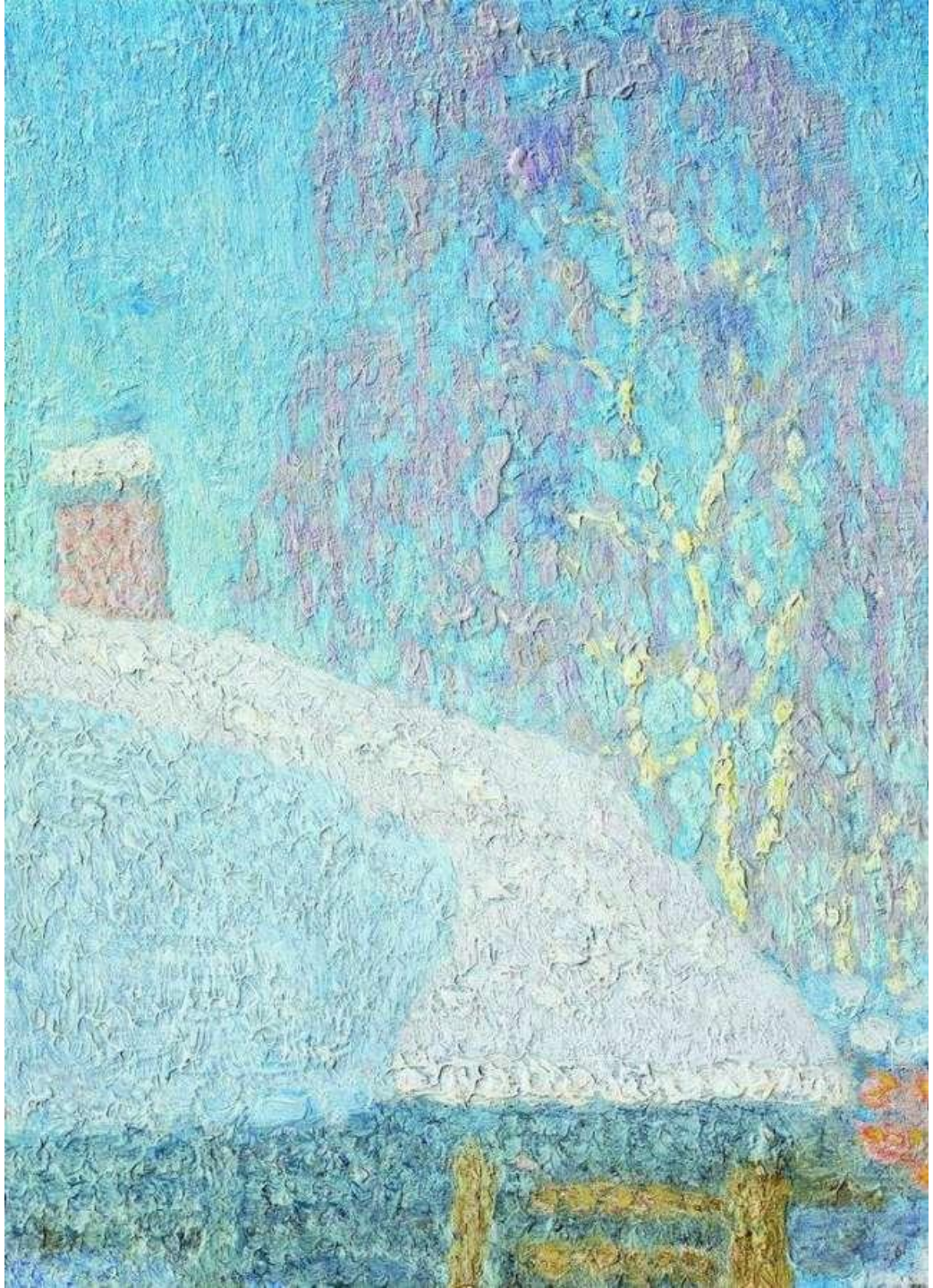
«Солнечный день» 1906

Так с 1907 Крымов стал обучаться в классе живописи. Его наставниками являлись В. Серов, А. Васнецов. Однако своим главным учителем с самого начала творческой деятельности Николай считал Исаака Левитана. Хотя к тому времени этот прославленный живописец уже умер, но его тонкие, полные лиризма среднерусские пейзажи оказали огромное влияние на становление молодого художника.

Член художественных объединений

Семья Крымовых никогда не была состоятельной, и Николаю приходилось во многом себе отказывать, чтобы иметь необходимые для занятий предметы. И все равно порой он вынужден был просить краски у своих более обеспеченных однокурсников. Это приучило молодого человека бережно относиться к материалам для творчества.

Отношения с друзьями у молодого художника складывались очень хорошо, у способного и обаятельного студента всегда была возможность весело провести время. Он обожал бильярд, скачки, а еще вместе с однокашниками часто бывал в доме В.С. Мамонтова, сына знаменитого промышленника, мецената и театрального антрепренера С.И. Мамонтова.



«Морозный день» 1900-е

Знакомство с известными московскими меценатами определило дальнейшую творческую судьбу художника и многих его сокурсников. Студенты мастерской В. Серова и К. Коровина знали купца, антиквара и большого любителя живописи Н.П. Рябушинского. В 1904 тот организовал выпуск художественного иллюстрированного журнала «Золотое руно». В этом проекте помимо начинающих живописцев участвовали и знаменитые мастера кисти, которые входили в объединение «Мир искусства»: К.А. Сомов, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа. В 1906 с журналом начал сотрудничать Крымов.

В 1907 купец Рябушинский, который и сам увлекался живописью, решил помочь молодым талантливым выпускникам МУЖВиЗа в организации выставки их работ. На Мясницкой улице в доме фабриканта М.С. Кузнецова, занимавшегося производством фарфоровых изделий, меценат арендовал залы, специально декорированные серебристо-серыми и нежно-голубыми тканями. Такое оформление определила стилистика работ участников выставки: их творческие искания были связаны с эстетикой символизма. В своих произведениях символисты старались отобразить переживания, неясные и смутные настроения и тонкие чувства души, такой же бескрайней как море, вода или небо. И поэтому именно голубой цвет в их понимании соответствовал поэтически-

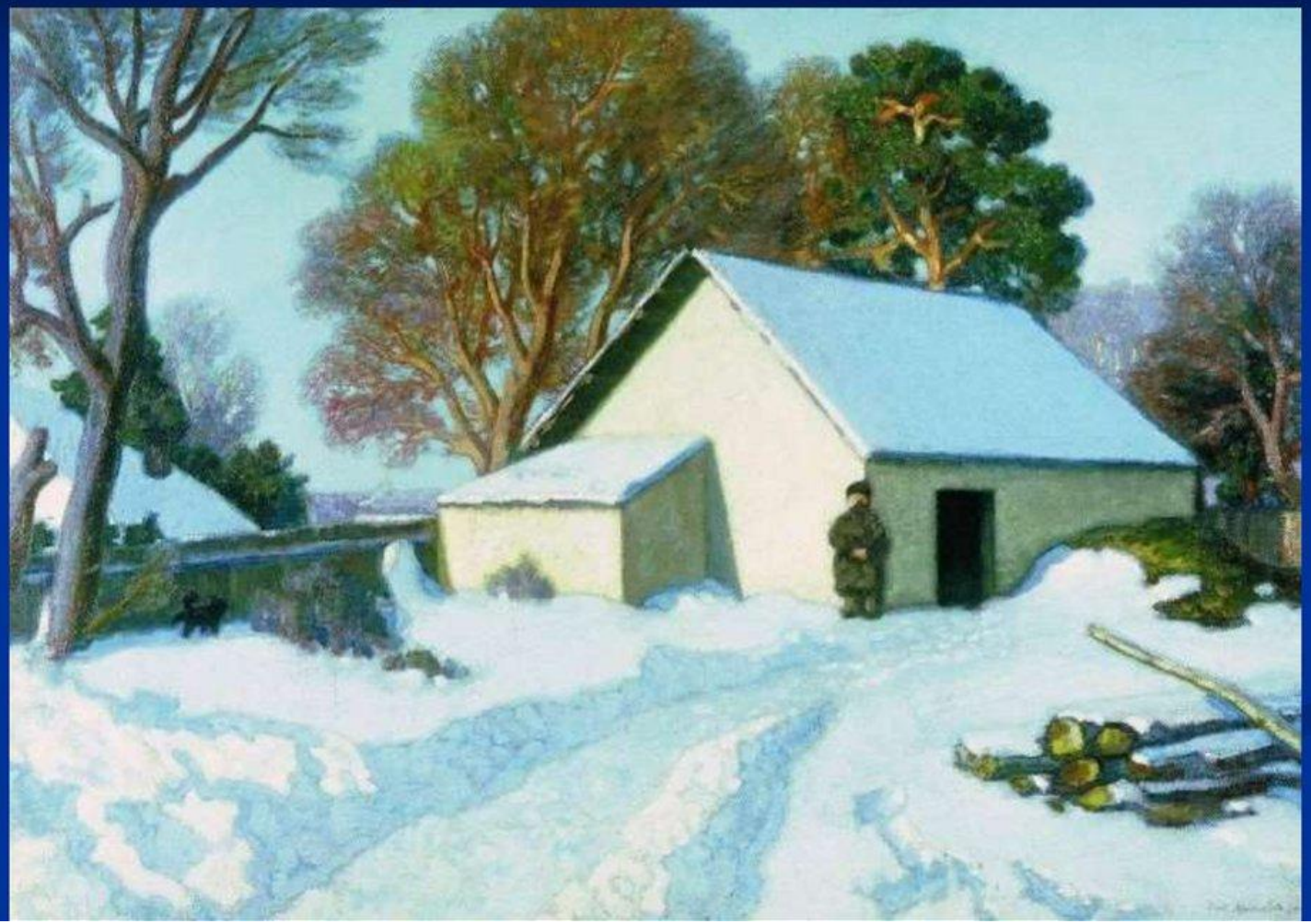
«К весне», 1907

Вот почему молодые люди дали название выставке «Голубая роза». В дальнейшем так стало именоваться объединение художников-символистов. Крымов оказался в нем одним из самых юных участников. Остальные - П.В. Кузнецов, П.С. Уткин, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин, А.А. Арапов, братья Милиоти и другие к тому времени уже завершили свое обучение.

Николай представил на выставку студенческие работы. Среди них была «К весне». Этот удивительно нежный пейзаж написан в пастельных тонах. Мастер воспроизвел на полотне эффект дрожащего перламутрового марева, которое накрыло еще не до конца проснувшиеся после зимы деревья и уже обнажившиеся от снега крыши деревенских домов. Длинные мягкие тени протянулись от стволов и веток.

Они создают ощущение наполненности всего пространства картины теплым светом. Птицы, кот и петух делают пейзаж обжитым и уютным. Природа словно притихла на весеннем солнце, и оттого выглядит живой и таинственной.

Н.П. Крымов. Зимний день



Выставку молодых живописцев посетило более пяти тысяч человек. Все дни во время экспозиции в залах звучала музыка русских композиторов в исполнении лучших московских музыкантов. В рамках мероприятия зрителям читали свои стихи знаменитые поэты-символисты А. Белый и В. Брюсов.

Однако долго оставаться с символистами Крымов не мог. Для этого течения характерны недосказанность, пессимизм, таинственность, а Николай Петрович считал себя прежде всего певцом русской природы, а не мистиком или романтиком. Поэтому он еще 1906 принял участие в выставке более близкого ему объединения - «Союза русских художников». Его члены искали идеалы красоты в искусстве России прошлых эпох. В их творчестве встречаются отголоски древнерусской иконописи, а также изящные виды классицистического Петербурга, его дворцов, старинных дворянских усадеб.

«Желтый сарай»

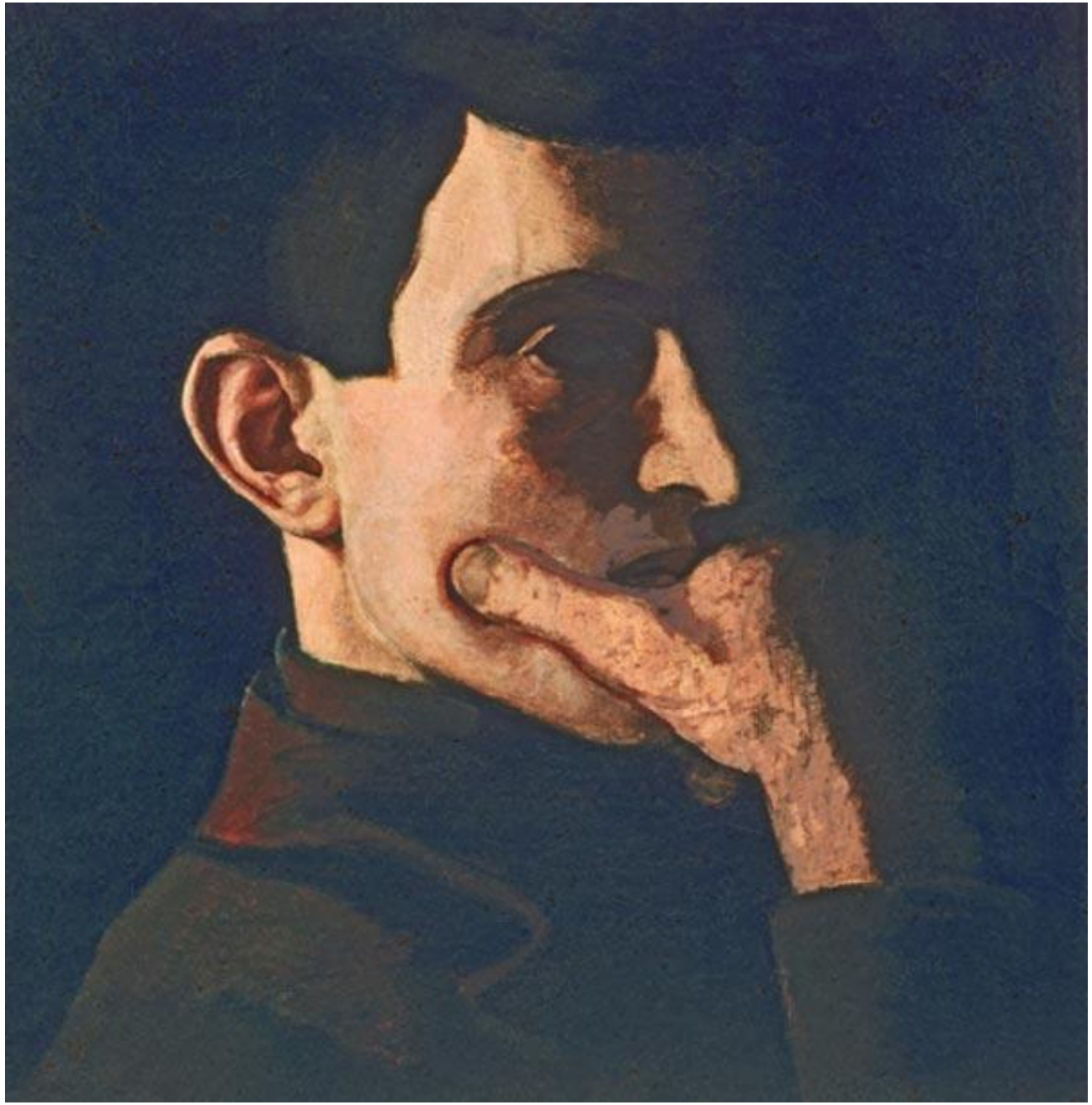
1909

В 1909 по рекомендации старших мастеров на седьмую выставку «СРХ» талантливый студент МУЖВиЗа представил свою новую работу «Желтый сарай». Смелое цветовое решение пейзажа основано на желании автора показать, казалось бы, обыденный и привычный образ выразительно и декоративно. Стены ярко-желтой хозяйственной постройки словно горят на летнем солнце, контрастируя с насыщенной зеленью деревьев. На переднем плане, чтобы немного оттенить сарай, мастер изобразил пасущуюся коричнево-бурую лошадь. Прислонившийся к распахнутой двери крестьянин в светло-розовой рубахе и светло-розовый фасад виднеющегося вдали домика также являются необходимыми цветовыми пятнами

«Ночь серебристая» 1907

Сразу после окончания выставки Совет Третьяковской галереи приобрел «Желтый сарай». Уже вторая студенческая работа попала в прославленное собрание отечественной живописи.

Неудивительно, что о молодом художнике (во многом, конечно, еще благодаря его участию в выставках «Голубой розы» и «СХР») быстро заговорили профессионалы и любители живописи. Перед Крымовым открывались неплохие перспективы, но пока он оставался всего лишь подающим надежды студентом МУЖВиЗа.



Автопортрет, 1908

Раскол в «СРХ» и зрелое творчество

К 1910 в рядах «СРХ», куда так стремился Крымов, произошел серьезный раскол. В это объединение входили как москвичи, так и мастера из Петербурга. Его член, известный петербургский художник и искусствовед А. Бенуа, опубликовал в столичной газете статью под названием «Художественные письма», вызвавшую в Союзе скандал. Бенуа поделил членов «СРХ» на авангард, арьергард и балласт, жестко раскритиковав творчество московских коллег. После того, как закончились взаимные обвинения художников, из союза вслед за Бенуа ушли не только его земляки, но и согласные с заявлением известные московские живописцы – И. Грабарь и В. Серов. Однако очень скоро «СРХ» пополнилось молодежью из «Голубой розы». Новые участники – И. Бродский, М. Сарьян, Л. Туржанский, Николай Крымов – вместе с В. Суриковым, В. И А. Васнецовыми и К. Коровиным участвовали в восьмой , самой успешной выставке «Союза русских художников».

На ней Крымов две свои работы. Одна из них «На заре» понравилась не только искушенной публике, но и критике.

«На заре» 1910

В этом романтически-пасторальном пейзаже чувствуется влияние западноевропейской классической живописи. На небольшом пригорке, прислонившись к стволу дерева, дремлет пастушок. Плавные линии неровной земной поверхности, не колеблемая ни единым дуновением ветра листва деревьев и лениво пасущиеся коровы делают

В целом композиция отчасти напоминает хорошую театральную декорацию, в которой деревья справа и слева играют роль кулис, предоставляя открытое центральное пространство персонажам. Появление такого мотива в творчестве Крымова не случайно. Он начал заниматься театрально-декорационным искусством.

полноту исполненных умиротворения и покоя.

«Утро» 1910

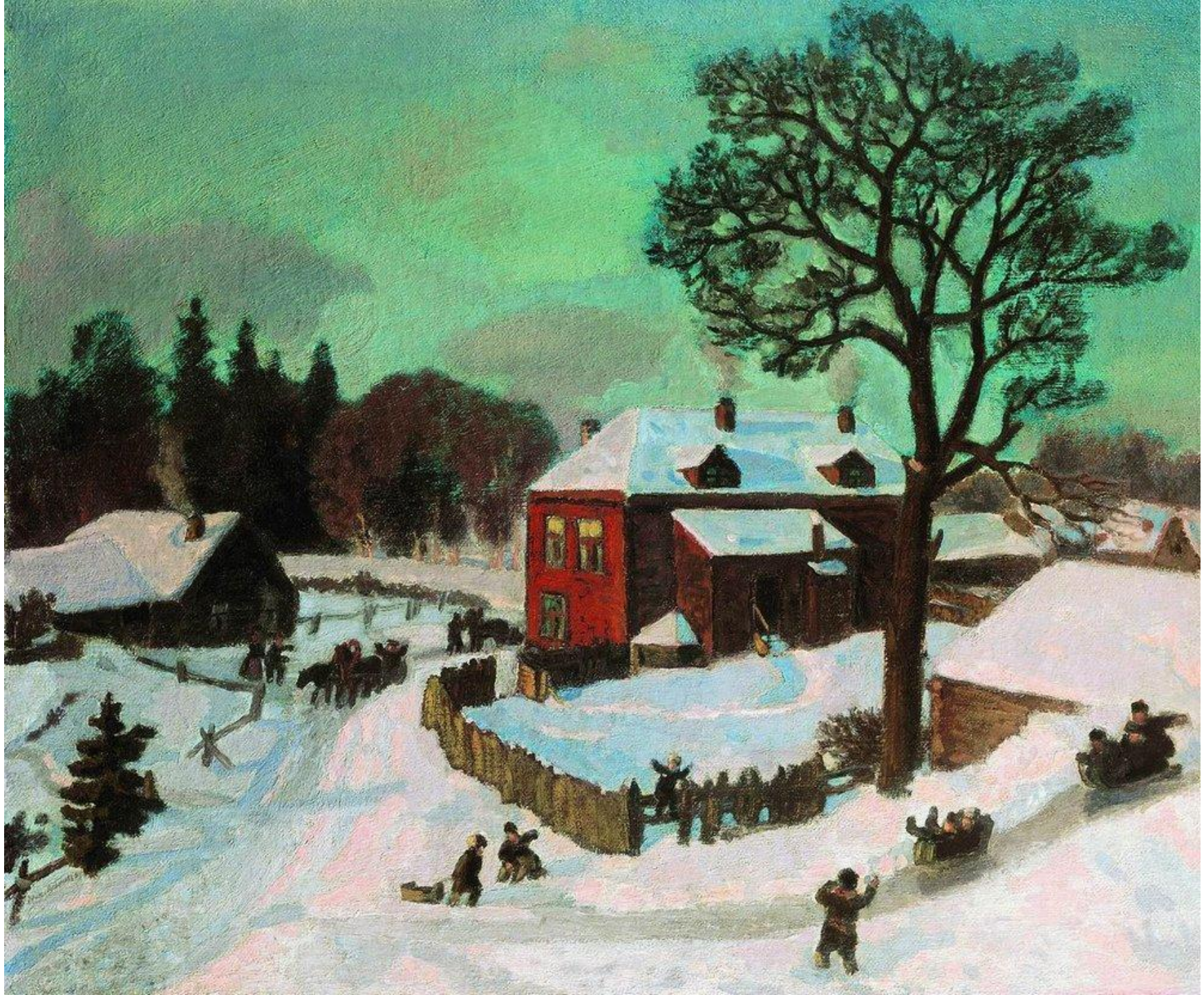
Ко времени следующей выставки «СРХ», организованной в Риме, Крымов уже был известным и сложившимся живописцем. Искусствовед Я.А. Тугенхольд в обзоре этого материала писал: «едва ли в каком-либо павильоне чувствуется столько утонченности, интимно-любовного отношения к искусству, столько культуры, как в произведениях Добужинского, Лансере, Петрова-Водкина, Крымова, Бродского, Богаевского, Гауппа… и др. Это не колористы в чистом, западноевропейском смысле этого слова – это тонкие поэты. Странный цветок народа, бунтующего в жизни, и в религии и в литературе, но задумчивого в тихом изобразительном искусстве». Отныне молодой художник прочно занимал место маститых и всеми почитаемых живописцев.

«После весеннего дождя»
1908

Подмосковные пейзажи

В 1911 Крымов закончил МУЖВиЗ. Его интересовали всевозможные эффекты освещения и их решение в пейзаже. Поэтому художник начал часто выезжать за город, чтобы понаблюдать различные состояния природы, а потом уже дома по памяти написать заинтересовавший вид.

«Туча»
1910



«Розовая зима» 1912

Эта картина изображает вечер в небольшом селе. Детвора катается с горки, в то время как взрослые разъезжают на санях. Центральное место в композиции занимает коричневый двухэтажный дом, западная стена которого из-за заката кажется ярко-красной, а окна буквально горят золотым огнем. Лучи заходящего солнца окрашивают сугробы в золотисто-розовый цвет. Мягкие переливы перламутрового снега, укрывшего все село, и зеленовато-розовое облачное небо наполняют пейзаж счастливой и даже несколько сказочной атмосферой.

Крымов обожал это холодное время года, зато с наступлением тепла появлялась возможность поработать на пленэре.

«Рассвет» 1911

С большим удовольствием Крымов покидал Москву на все лето. Он снимал дачу недалеко от Люберец, писал там пейзажи.

«Раннее утро» 1914

«Пейзаж с женской фигурой в красном» 1910-

«Утро» 1914, «Вечер» 1914

Революция, любовь и живопись

В 1910-х Крымов заинтересовал самого Станиславского. Однако война помешала планам. Зато художник приобрел друзей в лице знаменитых московских актеров.

К этому же времени относится еще одно важное событие – женитьба Николая Петровича.

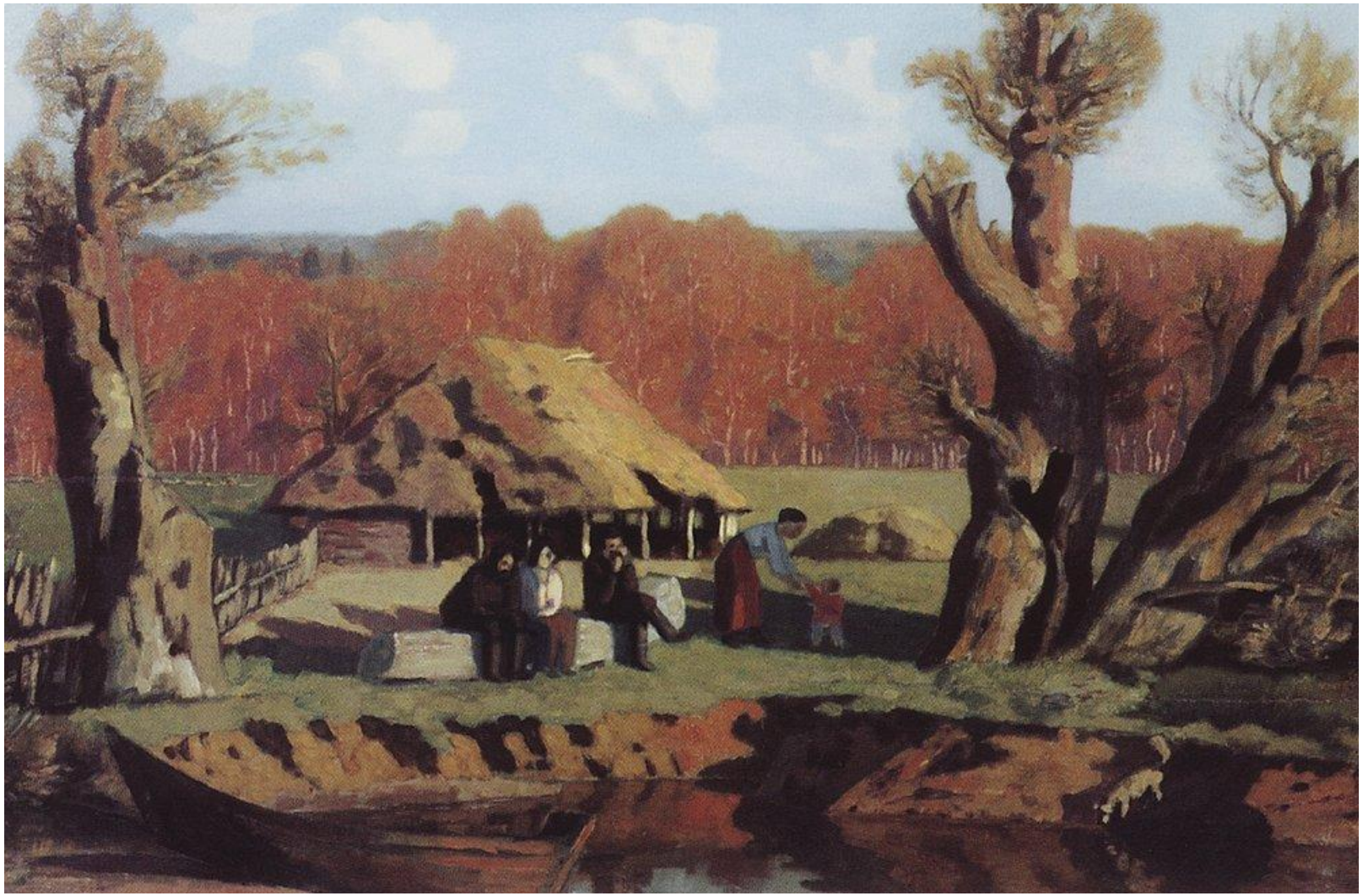
Вскоре в стране произошел переворот. В революцию и годы Гражданской войны не хватало самых необходимых предметов, а находиться в городе порой было просто опасно. Воинственно настроенные рабоче-крестьянские патрули нередко хватали на улице мирных, но хорошо одетых горожан и без каких-либо обвинений бросали за решетку, а то и расстреливали на месте. Поэтому не только на лето, но и некоторые холодные месяцы художник вместе с женой уезжал в имение своего друга В.С. Мамонтова в Рязанскую губернию. Там он с упоением создавал новые чудесные пейзажи. В них отразилось его особое восприятие жизни, в которой не было места бедам, революции и войнам.

«Утро» 1916

«Осень»
1918

«Зимний пейзаж»
1919

«Зимний вечер» 1919



«Вечер» 1920

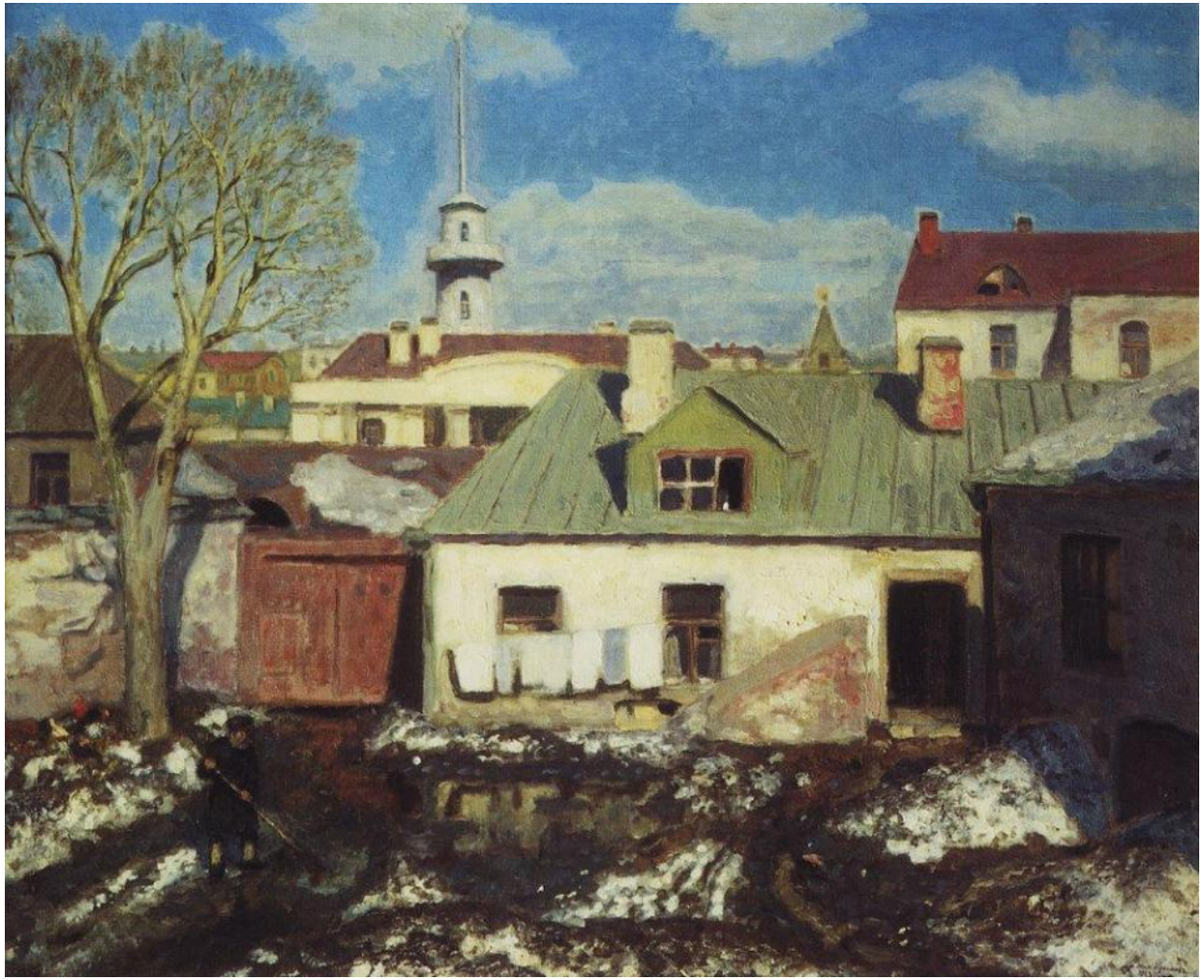
На этой картине изображен небольшой темный пруд, на его берегу виднеются стена и крыша низкого домика. Дощатый спуск в воду, утлая лодочка, привязанная к столбу, и зелень разных тонов, окружающая водоем, вместе с фрагментами голубовато-розового неба напоминают пейзаж одиночества и грусти.

Начало преподавательской деятельности

Жизнь после революции изменилась, необходимо было как-то привыкать и работать дальше. Поначалу Крымов устроился в Комиссию по охране памятников искусства и старины.

Затем он был приглашен работать преподавателем в бывший МУЖВиЗ, реорганизованный в Высшие художественно-технические мастерские, а кроме того стал профессором недавно открытого Полиграфического института. Вскоре неожиданно открылся удивительный педагогический талант Крымова. Студенты обожали своего наставника. Этот высокий, остроумный, обаятельный мужчина с чутким музыкальным слухом и рокочущим добродушным басом никогда никому не выказывал пренебрежения и старался во всем помочь своим ученикам.

«Задворки 1924



На лекциях он говорил: «Мой метод заключается в том, чтобы дать вам возможность успеть сделать хорошего для искусства своей страны больше, чем вы успели бы сделать к тому времени, когда у вас вырастет борода. Я хочу сократить вам путь долгих и тяжелых исканий».

Тогда же в поисках нужного тонового решения для своих произведений художник сумел вывести своего рода камертон живописи. Благодаря ему он определял силу тона каждого предмета в природе. Вот что сам Крымов рассказал о своем открытии в статье «О живописи»: «Однажды я писал вечерний пейзаж. Раздумывая, я закурил и случайно, совершенно машинально поднял руку с горящей спичкой на уровень глаз. Направив спичку на яркое закатное небо, я увидел, что закат по отношению к огню спички стал казаться более темным. Тогда я стал искать, с каким же предметом природы может вообще слиться огонь спички. Оказалось, что он сливается с белой стеной, освещенной солнцем. Найденный мной камертон позволил мне, посредством сравнения его с предметами природы, увидеть все разнообразие тонов

В своей педагогической работе я стараюсь прививать ученикам это острое ощущение тона…» Верно и точно выбирать тон и цвет художник старался научить своих студентов, многие из которых стали впоследствии замечательными пейзажистами.

«Серый день» 1923

Мастер был настолько популярен у учеников, что даже после того, как он оставил преподавательскую деятельность, те постоянно приходили к нему за советом. В доме Николая Петровича за чашкой чая часто встречались молодые и именитые художники.

При поддержке друзей и коллег в 1922 в Государственной Третьяковской галерее состоялась его первая персональная выставка.

С начала 1920-х Крымов с женой и племянниками на лето выезжал под Звенигород. Снимал домик с мансардой и располагался там со своим этюдником.

Картина «Серый день» – это панорамный вид на дальние луга, протянувшиеся за плетеным забором крестьянских огородов и соломенными крышами сараев, расположенные на склонах холма, возвышающегося к самому горизонту. Над гористой деревенской местностью по хмурому небу летят рваные дождевые облака. Кажется, что дерево, изображенное в центре на их фоне, чуть склоняется в сторону под

Трава и листва кустарников и деревьев имеют серо-зеленый, слегка блестящий оттенок, который оставляет зрителю ощущение сырости и холода. Точно подобранный общий тон работы прекрасно передает состояние природы, характерное для среднрусской полосы.

«Деревня летом» 1927

Театральные работы

Живописное мастерство и удивительный дар представить на холсте поэтично и красиво даже самые простые и незатейливые сюжеты – основные составляющие таланта Крымова. Благодаря им художник имел репутацию не только лиричного пейзажиста, но и тонкого театрального декоратора.

Художник оформлял спектакли для многих постановок К.С. Станиславского.

Крымов обожал среднерусскую природу. Со своим этюдником он объездил практически все Подмосковье.

«У мельницы» 1927

Продолжая снимать дачу в Савинской слободе, он написал одну из самых красивых картин 1920-х. У ярко-зеленого леса стоят старые покосившиеся бревенчатые строения водяной мельницы. Обмелевшая речка, кое-где упавший забор и сидящий понуро местный житель справа на берегу должны были создавать впечатление нищеты и упадка. Однако благодаря чудесно написанному летнему солнечному дню с его сияющей листвой деревьев, голубовато-бледно-розовым облачным небом и прозрачной водой речушки зритель чувствует в полотне звенящую атмосферу радости и беспечности. Кажется, что все идет именно так, как и должно быть, неспешно, своим чередом, и в этой простой сельской

«Зима. Крыши» 1934

Поиск близких сердцу живописных образов

Николай Петрович, выросший в стесненных жилищных условиях, всегда оставался скромным, неприхотливым человеком. Уже будучи известным художником, он продолжал жить в своей маленькой московской квартире и писать картины на мольберте, который еще во времена студенчества достался ему от его учителя В. Серова. Причем работал Крымов дома, так как у него не было своей мастерской. Крымов никогда не писал картины на советскую тематику, поэтому не пользовался никакими привилегиями от власти. Но ему это было и не нужно.

Последние годы

Когда началась Вов Крымов отказался от эвакуации. Но почти не работал, угнетенный собственной немощью и происходящими в городе событиями. В 1942 году художнику было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Однако он все равно мало работал, осталось лишь несколько рисунков.

После войны появилась возможность снова выезжать на дачу, но художник уже почти не ходил. Писал с балкона.

В 1956 Крымов был удостоен почетного звания народного художника РСФСР и награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер художник 6 мая 1958 . Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Пейзажи Крымова , тонкие по колориту, нежные, лиричные по своему состоянию, поражают зрителей и