

Александр Бенуа. Грани таланта.

М.Е. Бругге. 2016 год

Александр Бенуа (1870-1960)

Портрет работы [Леона Бакста](#). 1898 год.

Дата рождения: [21 апреля \(3 мая\) 1870¹](#)

Место рождения: [Санкт-Петербург](#),
[Российская империя¹²](#)

Дата смерти: [9 февраля 1960¹](#) (89 лет)

Место смерти: [Париж](#), [Сена](#), [Иль-де-Франс](#), [Франция](#)

Страна: [Россия](#)

Стиль: [Модерн](#)

А.Н. Бенуа.

Биографическая справка

- Родился [21 апреля \(3 мая\) 1870 года](#) в [Санкт-Петербурге](#), в семье русского архитектора [Николая Леонтьевича Бенуа](#) и [Камиллы Альбертовны Бенуа](#) (дочь архитектора [А. К. Кавоса](#)). Окончил престижную [2-ю Санкт-Петербургскую гимназию](#)^[4]. Некоторое время учился в [Академии художеств](#), также занимался изобразительным искусством самостоятельно и под руководством старшего брата [Альберта](#). В 1894 году окончил юридический факультет [Санкт-Петербургского университета](#)^[5].
- В [1894 году](#) начал свою карьеру теоретика и историка искусства, написав главу о русских художниках для немецкого сборника «История живописи XIX века». В 1896—1898 и 1905—1907 г. работал во Франции.
- Стал одним из организаторов и идеологов художественного объединения [«Мир искусства»](#), основал [одноимённый журнал](#).
- В [1916-1918 годах](#) художником были созданы иллюстрации к поэме [А. С. Пушкина](#) «[Медный всадник](#)». В [1918 г.](#) Бенуа возглавил Картинную галерею [Эрмитажа](#), издал её новый каталог. Продолжал работу как книжный и театральный художник и режиссер, в частности работал над постановкой и оформлением спектаклей [БДТ](#). В [1925 году](#) принял участие в [Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств](#) в Париже^[6].
- В [1926 году](#) А. Н. Бенуа покинул [СССР](#), не вернувшись из зарубежной командировки и не вернув выданные ему на командировку деньги [источник не указан 307 дней](#). Жил в [Париже](#), работал, в основном, над эскизами театральных декораций и костюмов, сыграл значительную роль в постановках балетной антрепризы [С. Дягилева](#) «[Ballets Russes](#)», как художник и автор-постановщик спектаклей.
- А. Н. Бенуа скончался [9 февраля](#) 1960 года в Париже.

Бенуа-художник

- В творчестве Бенуа-художника решительно преобладала история. Две темы неизменно пользовались его вниманием: "Петербург XVIII - начала XIX в." и "Франция Людовика XIV". К ним он обращался в первую очередь в своих исторических композициях - в двух "версальских сериях" (1897, 1905-06), в широко известных картинах "Парад при Павле I" (1907), "Выход Екатерины II в Царскосельском дворце" (1907) и др., воспроизводя давно ушедшую жизнь с глубоким знанием и тонким ощущением стиля. Тем же темам, в сущности, были посвящены и его многочисленные натурные пейзажи, которые он обычно исполнял то в Петербурге и его пригородах, то в Версале (Бенуа регулярно ездил во Францию и подолгу жил там). В историю русской книжной графики художник вошел своей книжкой "Азбука в картинах Александра Бенуа" (1905) и иллюстрациями к "Пиковой даме" А. С. Пушкина, исполненными в двух вариантах (1899, 1910), а также замечательными иллюстрациями к "Медному всаднику", трем вариантам которых посвятил почти двадцать лет труда (1903-22).

«Парад при Павле I» (1907)

«Парад при Павле I»

- Перед зрителем предстаёт ещё недостроенный Михайловский замок, в котором позже будет убит император. Пристрастие царя к воинской муштре высмеивается художником. Жёсткость и дисциплина подчёркиваются графичностью и линейностью изображения. Бенуа использует в картине интересное композиционное решение – отдаляет действие парада шлагбаумом, придавая работе картинное звучание, а не погружая в происходящее.

«Прогулка короля» (1906)

«Прогулка короля» (1906)

- Зритель встречается с Людовиком XIV, прогуливающимся по своему детищу. В Версале осень: деревья и кустарники сбросили листву, их голые ветви одиноко смотрят в серое небо. Вода спокойна. Кажется, ничто не может потревожить тихий пруд, в зеркале которого отражаются и скульптурная группа фонтана, и чинная процессия монарха и его приближённых.

«Версаль. Водный партер».

«Версаль. Аллея».

«Зеркальце в Трианоне».

Бенуа - график

- Лучшие произведения Бенуа – графические; Среди них особенно интересны иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Главным «героем» всего цикла стал Петербург: его улицы, каналы предстают то в холодной строгости тонких линий, то в драматическом контрасте ярких и тёмных пятен. Творчеству Бенуа близка романтическая идея противопоставления одинокого страдающего героя и равнодушного к нему мира.

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

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

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

Александр Бенуа - хранитель русской культуры

- Если попытаться перечислить все заслуги Александра Николаевича Бенуа перед отечественной культурой, то список получится очень длинный: создатель и идеолог «Мира искусства», вдумчивый и тонкий историк искусства и ученый, посвятивший себя собиранию и сохранению памятников культуры, [художественный критик](#), горячо и взволнованно откликавшийся на все значительные события культурной жизни России, театральная деятельность, отстаивавшего вместе с передовыми режиссерами новые пути развития русского сценического искусства.
- Вдохновитель и лидер «Мира искусства», он многие годы играл заметную роль в художественной жизни России, сильнее всего воздействуя на формирование общего духовного облика и эстетических воззрений, творческое становление и определение проблематики исканий целого круга мастеров, связанных с ним идейно-творческой близостью либо на него ориентировавшихся. Среди них Сомов и Бакст, Лансере и Добружинский, Остроумова-Лебедева и Серебрякова, Билибин, Кругликова, Яремич ([Переписка Бенуа](#)). Узы дружбы и творческой общности ряд лет связывали Бенуа с Серовым, тесное творческое взаимодействие и взаимообогащение существовало между ним и Рерихом, Кустодиевым, Петровым-Водкиным, Грабарем и многими другими.
- Влияние [Бенуа-художника](#) и художественного деятеля сказалось на эволюции различных видов и жанров русской живописи и графики, с ним связана целая полоса в истории отечественной сценографии. Ряд лет он возглавлял декорационную часть лучшего драматического театра России — Московского Художественного театра. Инициатор и художественный руководитель «Русских сезонов» в Париже, он был среди тех, кто закладывал основы интернациональной славы русского балета и осуществлял реформу театрально-декорационного искусства, охватившую мировой музыкальный театр (читайте [театральную биографию Бенуа](#)).