

Презентация на тему:
Илья Сергеевич Глазунов

Работу выполнила:
студентка 1 курса ФМИ
группы 21743
Костеневич Наталья

Илья́ Серге́евич Глазуно́в (10 июня 1930, Ленинград — 9 июля 2017, Москва) — советский и российский художник-живописец, педагог.

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Академик РАХ (2000). Народный художник СССР (1980). лауреат премии Российской Федерации (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Отец - Глазунов Сергей Федорович, историк. Мать - Глазунова Ольга Константиновна. Супруга - Виноградова-Бенуа Нина Александровна (...-1986). Сын - Глазунов Иван Ильич, художник. Дочь - Вера Ильинична.

Илья Глазунов - художник, около имени которого вот уже немного десятилетий не стихают споры. Восторгам публики сопутствует острая критика, несмотря ни на что, заинтересованность к творчеству этого незаурядного человека не ослабевает.

"...Искусство Ильи Глазунова доносит до нас живую правду истории вечной России, духовную красоту и силу народных характеров." /В. Солоухин/
(Владимир Алексеевич Солоухин (1924 — 1997) — русский советский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы».

"Художником меня сделал Ленинград, - говорит он, - с его громадами стройных домов, его Дворцовая площадь, его Нева, мосты, ветер... Эрмитаж - мерцание как будто бы свечей, отраженное в паркете, темные прорывы картин в золоченых рамах... Сколько помню себя - рисовал. Первое мое ощущение в сознательной жизни - домоть синего неба с ослепительно белой пеной облаков, путь, тонущая в поле ромашек, и загадочный деревья в отдалении. С этого мига как будто кто-то включил меня, сказав: "Живи!"

Величайшим потрясением отозвалась в душе художника ленинградская блокада, осталась в памяти неотступным кошмаром, когда он, потеряв без малого всех родных, умерших у него на глазах, чудом остался жив. 12-летнего мальчика вывезли из осажденного города сквозь Ладогу, по Дороге жизни, под фашистскими бомбами...

Память о войне навсегда живет в душе художника. Уже будучи взрослым человеком, студентом Ленинградского художественного института имени И.Е. Репина, он выразил свои впечатления военных лет в картине **"Дороги войны"**, полной истинного драматизма и правды жизни. Глазунов предложил ее в качестве дипломной работы. Академическое руководство единодушно отвергло картину, назвав ее антисоветской, искажающей правду и толк Великой Отечественной войны советского народа: "Война характерна победой, а вы смакуете отступление советских войск - такого ещё не было в советском искусстве"

"Дороги войны",

1985 год. Холст,
масло.

"Дороги войны",

Эта групповая картина-портрет довольно достоверно отображает драматическую обстановку военного времени: когда вражеские войска активно наступали и оккупировали огромные территории страны; когда не было еще ни победы под Сталинградом, ни Курской дуги и в душе царили ужас и тревога за свое будущее, будущее своих детей; когда главным было - спастись в этой страшной сумятице и не попасть под оккупацию, где жизнь обесценивалась до нуля. Вот такую дорогу - дорогу войны, отступления и надежды изобразил в своем произведении Глазунов.

Работа художника полностью отвечает морально-нравственным принципам, принципам правды и настоящего реализма

На самом деле она была написана в конце 50-х и представлена в качестве дипломной работы (Глазунов заканчивал Ленинградский художественный институт имени Репина). Но... на ней изображалось отступление советских войск. И это привело руководство института в ужас. Только в 1964 году Глазунов показал ее на выставке. Увидели ее в итоге немногие - вскоре после выставки она была просто уничтожена... В 1985 году Глазунов написал ее заново.

Ранние живописные работы середины 1950-х — начала 1960-х годов выполнены в академической манере, отличаются психологизмом и эмоциональностью. Иногда заметно влияние французских и русских импрессионистов и западно-европейского экспрессионизма.

(«Ленинградская весна», «Ада», «Нина», «1937 год», «Двое», «Метро», «Пианистка Дранишникова»,

«Последний автобус»,

«Двое» 1956г.

«Одиночество», 1969г.

«Метро» 1958г.

«Ленинградская
весна» 1955г.

«Умиравший»
1960г.

Война ещё не кончилась, когда Илья Глазунов вернулся в близкий Ленинград. Он поступил в среднюю художественную школу, ставшую позже Институтом имени И.Е. Репина Академии художеств СССР, где занимался в мастерской Народного художника СССР профессора Б.В. Иогансона.

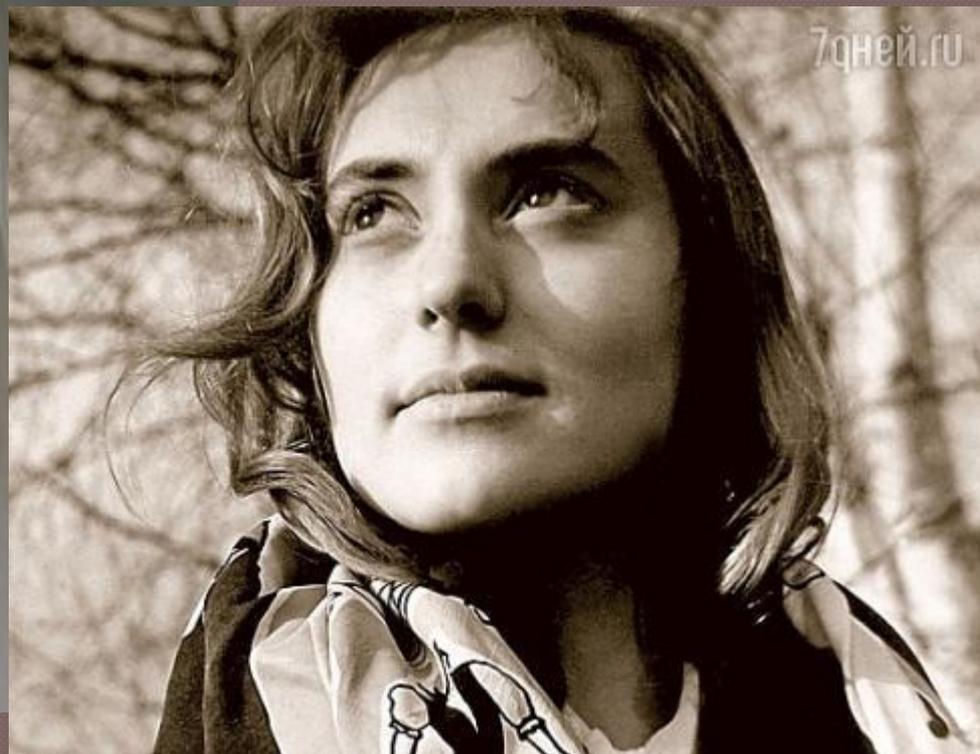
...Выехав из Ленинграда, Илья оказался в старинной деревеньке Гребло, затерянной в дремучих новгородских лесах. Вместе с деревенскими сверстниками копал картошку на поле, работал на гумне, пас колхозное гурт. Эти годы оставили основательный след в сознании будущего художника, им он во многом обязан пониманием русского характера, ощущением поэтики русского пейзажа.

Под высокими сводами академического коридора - бывшей Императорской Академии художеств - 25-летний студент Илья Глазунов встретил женщину своей судьбы, которая стала его супругой, - Нину Александровну Виноградову-Бенуа. Происходила она из известной всем любителям искусства семьи Бенуа. Ее дядя, Н.А. Бенуа, 30 лет был главным художником театра "Ла Скала", иной родич - всемирно имеющий известность режиссер и артист Питер Устинов. Его мама - родная сестра бабушки Нины Александровны - была дочерью архитектора и ректора Императорской Академии художеств Леонтия Бенуа, родного брата Александра Бенуа.

Будучи женат, имел роман со студенткой ВГИКа [Ларисой Кадочниковой](#)^[2]. Кадочникова вспоминала: «Глазунов поклонялся Достоевскому и хотел, чтобы его окружали и страсти по Достоевскому. На пределе человеческих возможностей. Только тогда он мог работать, это вдохновляло его. Он бесконечно требовал от меня признаний в любви. К нему, гению. Мне в любви он не признавался, но я видела, как горят его глаза. Понимала, что ему необходима. Да, он любил меня. И терзал...»

Большинство исследователей да и сам художник выделяют 4 основных цикла в его творчестве. Жизнь современника, поэзия будней большого города - задача его лирического "Городского цикла", в тот, что входят такие картины, как "Ленинградская весна", "Город", "Последний автобус", "Ушла" и другие. Для города Глазунова характерно особое психологическое расположение, передающее состояние духа художника. Порой Глазунов выражает расположение своего лирического героя, показывая городок, увиденный его глазами.

«Уборная. Дети города» 1961 г.

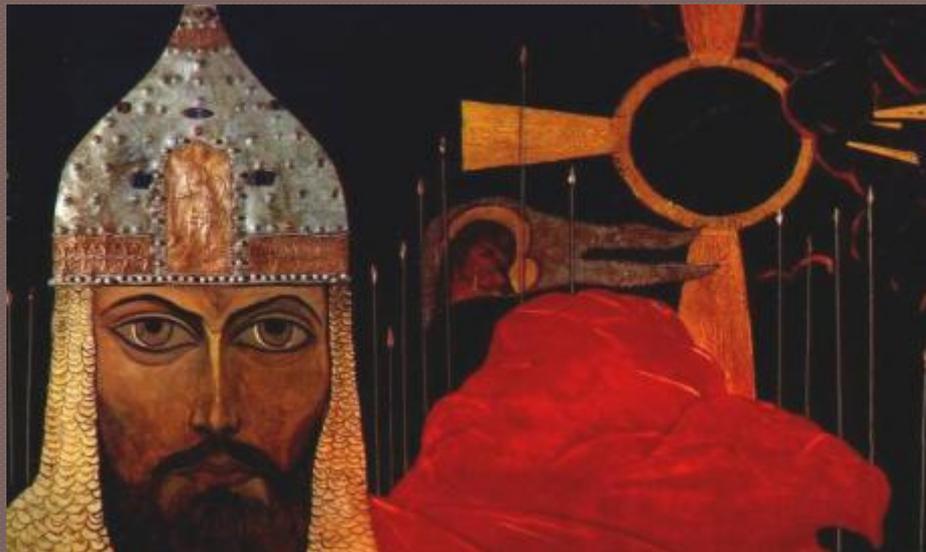
«Рассвет над древним
Кремлем»
1986 год

«Город» 1977г.

"Гордиться славой своих предков не только разрешено, но и должно, не чтить оной - есть постыдное равнодушие" - эти слова Александра Сергеевича Пушкина стали девизом Глазунова в работе над циклом "История России". "История России - это дерзания и войны, пожары и смуты, мятежи и казни, победы и свершения, - говорит художник. - Были минуты унижения, но пробивал час, и Россия возрождалась из пепла ещё краше, сильнее и удивительнее. История России - красное полымя Революции и вера в перспектива. Но нет будущего без прошлого. Верю в перспектива человечества, верю, что оно несет новое одухотворенное искусство, равное вершинам прошлого и, может быть, больше высокое..." Более 20 лет посвятил художник циклу "История России" и продолжает его. "Олег с Игорем", "Князь Игорь", "Два князя", "Русский Икар", "Проводы войска", "Канун" (Дмитрий Донской и Сергей Радонежский в канун Куликовской битвы), "Андрей Рублев", "Русская красавица", "Мистерия XX века", "Вечная Россия" и многие другие полотна воспевают трудную и героическую судьбу Древней Руси.

"Князь
Игорь"

"Канун" (Дмитрий Донской и Сергей Радонежский в канун Куликовской битвы)

Илья Глазунов. Вечная Россия (Сто веков).

1988. Холст, масло. 300 x 600.

Должно отметить истинное новаторство творческой воли художника который показывает нам в одной картине всю историю России. Мировое искусство не знает примера подобной картины как по своему содержанию, так и по своей сложности.

Один из зрителей, на выставке воскликнул: "Боже мой, сколько силы у этой картины! Я ощущаю гордость, что я родился русским! Следует отметить, что в этой картине Глазунов выступает прежде всего как историк, видящий истоки русского славянского племени в седой древности

Первоначально называлась «Сто веков», позже была переименована в «Вечную Россию».

Как пишет О. Платонов в биографии художника, это полотно И. Глазунов посвятил 1000-летию Крещения Руси, хотя временные рамки событий, изображенных им, не ограничивались десятью веками, а вели в глубь тысячелетий, к корням происхождения русской цивилизации. Художник представил историю вечной России в виде нескончаемого народного шествия, крестного хода, берущего начало от Софии Константинопольской и Киевской, храма Покрова на Нерли, древних стен Московского Кремля, в начале которого ярко выделяются образы православных святых, государственных и общественных деятелей, полководцев, писателей, художников, учёных, композиторов, создававших, возвышавших и защищавших Россию.

Автор живописного полотна «Мистерия XX века» (1978). В картине представлены наиболее выдающиеся события и герои прошедшего столетия с его борьбой идей, войнами и катастрофами.

«Мистерия XX века»

Самая известная, без сомнения, работа Глазунова. Во времена перестройки она буквально взорвала умы; чтобы посмотреть на полотно размером 3 на 8 метров, выстраивались колоссальные очереди. В популярных журналах печатались репродукции с пояснениями - где кто изображен.

И кого там только нет: Гитлер, Сталин, Мао, Эйнштейн, Ленин, «Битлз»... 2342 персонажа, как кто-то подсчитал. И - реки крови, ядерный гриб, менора, протыкающая фашистскую каску, коммунистические митинги. Это картина об ужасах, которых в XX веке было не меньше, чем радости.

Важный период творчества художника - иллюстрация литературных произведений. О цикле иллюстраций пишут, что в нем Россия предстает во всей своей социальной многогранности, многоплановости. Иллюстрации к произведениям Мельникова-Печерского, Никитина, Некрасова, Лескова, Островского, Лермонтова, Блока, Куприна... Из прочтения всего писателя, из его книг Глазунов стремится воссоздать зримый образ Родины - таковой, каким он выкристаллизовался в душе писателя. Цикл иллюстраций, выполненный к произведениям Достоевского, в зримой форме передает мысли-образы писателя. Достоевский обучил Глазунова "разыскивать человека в человеке", в повседневной реальности испытывать большой ход времени с его извечной яростной схваткой добра и зла, "где поле битвы - сердце человека".

Иллюстрации к произведениям Ф. М. Достоевского

Ф. М. Достоевский. Ночь.
1992

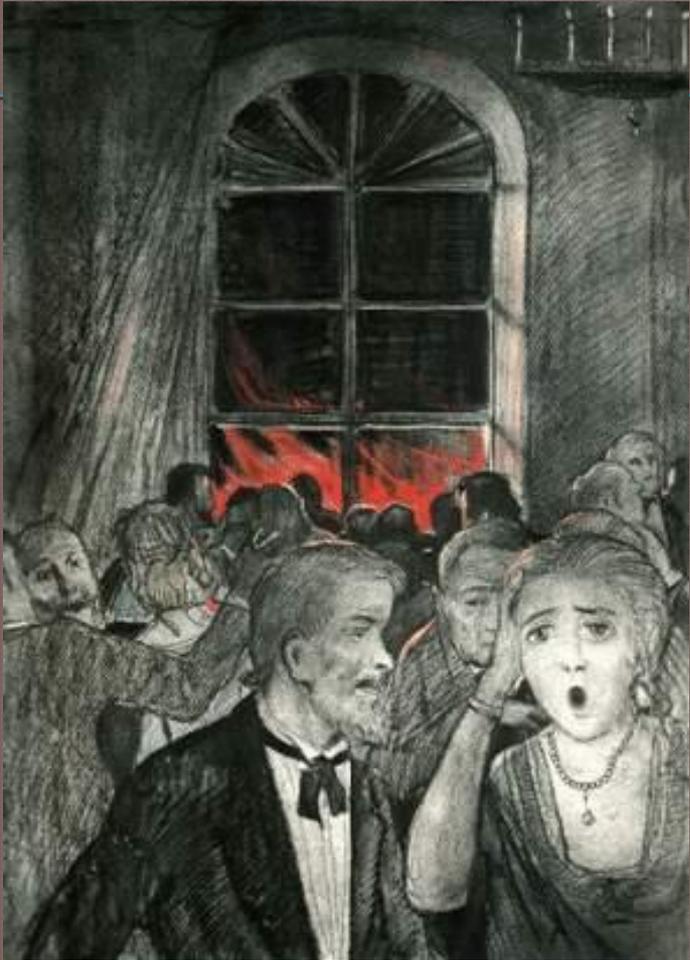
Настенька. Иллюстрация к повести
Ф. Достоевского "Белые ночи". 1970

Алеша. Иллюстрация к роману
Ф. Достоевского "Братья Карамазовы".
1983

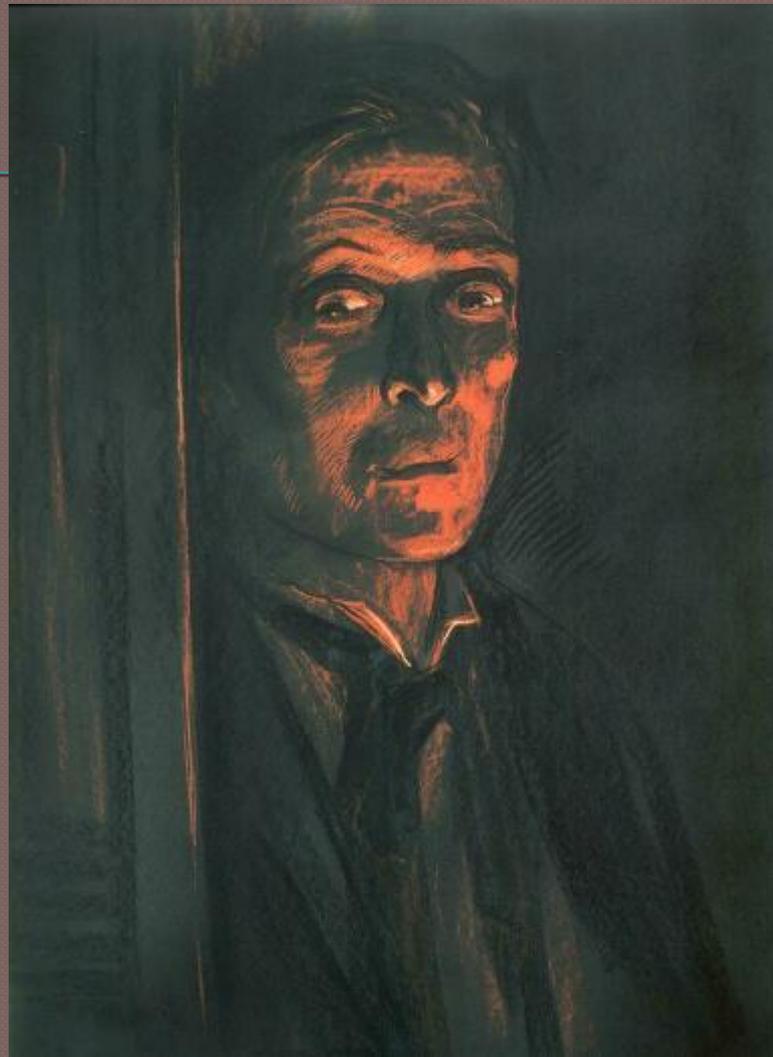

Нелли. Иллюстрация к роману Ф.
Достоевского "Униженные и
оскорбленные". 1983

Переполох на балу. Иллюстрация к
роману

Ф. Достоевского "Бесы". 1983

Кириллов. Иллюстрация к роману

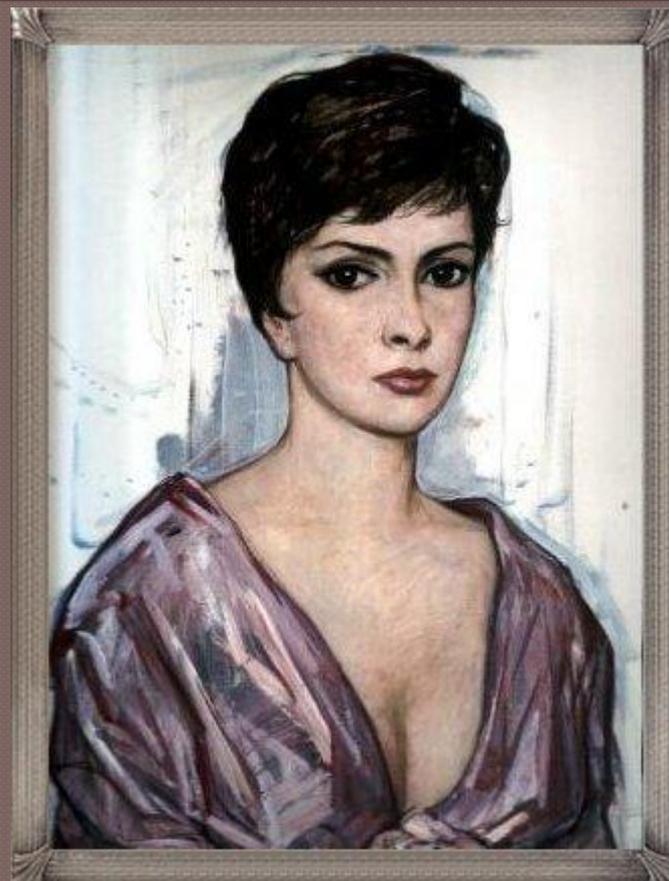
Ф. Достоевского "Бесы". 1983

Четвертый цикл работ Глазунова составляют портреты современников.

"Пишу безмолвно, - рассказывает Илья Сергеевич. - Мне необходимо пережить внутреннюю музыку души того человека, портрет которого я пишу. Идеальная ситуация - если при этом звучит классическая музыка: она создает расположение. Каждый портрет - экзамен для меня, я не имею права строчить его безразлично. Каждый мужчина - Вселенная, произвольный необычайно интересен: и строитель, и космонавт, и знаменитая киноактриса, и вьетнамская ополченка, и шахтер, и студент, работающий на БАМе... Нарисовать человека отнюдь не означает изобразить комплимент ему, нет, только проронить правду! И он должен быть похож, по иному это не портрет. Портрет - протокол человеческого духа, реальная форма гуманизма".

Ильей Сергеевичем написаны портреты рабочих и колхозников, писателей и государственных деятелей, людей науки и искусства: Сальвадор Альенде, Урхо Кекконен, Федерико Феллини, Давид Альфаро Сикейрос, Джина Лоллобриджида, Марио дель Монако, Доменико Модуньо, Иннокентий Смоктуновский, космонавт Виталий Севастьянов, Сергей Смирнов... Много написано с места событий. Будь то Чили, Вьетнам, Франция, Италия или Россия (сооружение Байкало-Амурской магистрали, города и села России).

Федерико Феллини (Итальянский
режиссер)

Джина
Лоллобриджида

В детстве Глазунов мечтал быть театральным художником. И со своими двоюродными сестрами из картонного ящика создавал театральную сцену, напоминающую народный балаганчик, где вместо кукол были нарисованные или вырезанные из картона персонажи.

В трудные послевоенные студенческие годы он нередко заканчивал день в консерваторском или филармоническом зале, слушал с друзьями великих итальянских певцов у собирателя музыкальных записей и пластинок. С тех пор музыка стала неотъемлемой частью жизни художника. В его мастерской всегда звучит классическая музыка. Глазунов на всю жизнь полюбил записи гениального Шаляпина, творения великих композиторов — Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина.

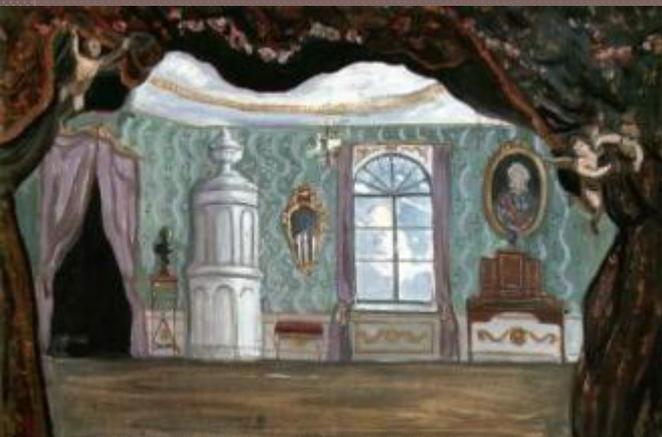
И неудивительно, что с детства мечтающий стать театральным художником, Илья Глазунов был бесконечно рад предложению Берлинской государственной оперы, пригласившей его стать художником-постановщиком столь любимых им "Князя Игоря" и "Пиковой дамы". **Его жена, Нина Александровна Виноградова-Бенуа, работала над эскизами декораций вместе с ним, и ей полностью принадлежат костюмы к этим операм.** Работал в Большом театре, Одесско, создавал декорации для Дягилева («русские сезоны» в Париже) Художник считает, что главное в жизни театральной сцены — это свет. «При наличии прекрасных декораций неумение пользоваться светом как средством магического воздействия на зрителя ведет к провалу спектакля».

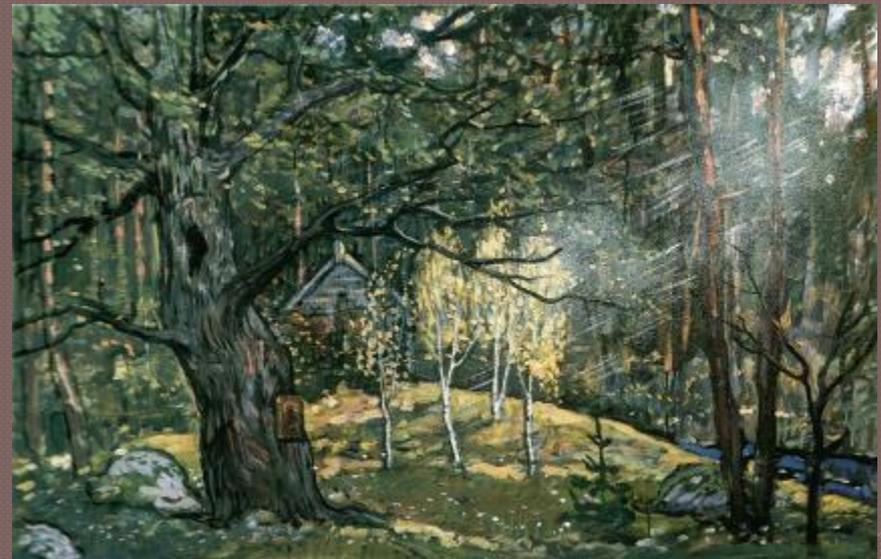
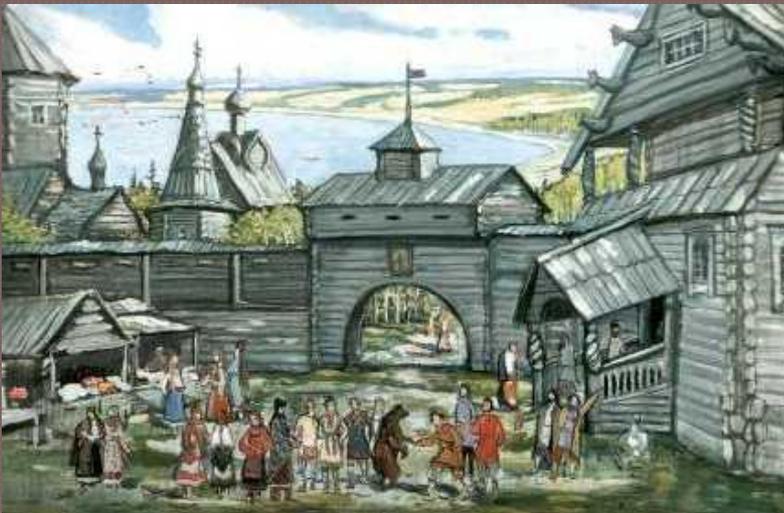
Эскизы декораций к опере А. Бородина "Князь Игорь". 1980

Эскизы декораций к опере П. Чайковского "Пиковая дама". 1982

Эскизы декораций к опере Н. Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии". 1983

Илья Сергеевич продолжает принимать деятельное участие в возрождении былого великолепия Старой Москвы. Среди его работ последних лет - непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского Дворца. Также он некогда создал интерьер советского посольства в Мадриде. И по этому поводу мэр Мадрида Терно Гальван говорил, что эти интерьеры станут украшением испанской столицы. А испанские журналисты писали, что "не надобно более того колесить в Россию, все известно из работ Глазунова".

Для многих стал неожиданностью успех работы над интерьерами сердца России — Большого Кремлевского дворца. И если император Николай I привлек для строительства Большого Кремлевского дворца великого архитектора К. А. Тона, то наше правительство поручило разработку интерьеров И. С. Глазунову.

Удивительно, что для каждого зала Илья Глазунов нашел не только свое архитектурно-интерьерное решение, выдержанное в стиле, сочетающем традиции "классического ампира" и Византии, но и значимость исторического содержания. Николаевский зал, дворцовая анфилада Отечественной войны 1812 года, где расположены прекрасные пейзажи Павловска и Москвы кисти И. С. Глазунова, а так же такие его картины, как "Голгофа", "Царевич Димитрий", "Иван Грозный", "Два князя", заставляют зрителя восхититься этой красотой и вспомнить великую историю России.

В решении интерьера особое значение имеют подлинные произведения искусства XIX века времен Николая I — часы, подсвечники, вазы, гравюры и другие предметы старины. Один из самых впечатляющих залов посвящен великому преобразователю России — Петру I. Он заставляет вспомнить знаменитый Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге и очень точно передает дух эпохи Петра Великого. Зал украшает в резной витрине модель "дедушки" русского флота, — ботика Петра I. Люстры-паникадила созвучны двум керамическим печам, которые были так характерны для этого времени.

Илья Глазунов возглавляет мастерскую портрета в Институте имени Сурикова. По инициативе И.С. Глазунова в столице России в 1987 году создано уникальное учреждение - Российская академия живописи, ваяния и зодчества, в которой ведется обучение по специальностям: "живопись", "скульптура", "реставрация и методика живописи", "архитектура", "история и доктрина изобразительного искусства". "Считаю, что миссия педагога-художника - воспитать персону, которая понимает близкое время и владеет всем арсеналом высокого реализма школ прошлого, скажем, Ренессанса, лучших русских мастеров".

В 1981 году — организовал и стал директором Всесоюзного музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.

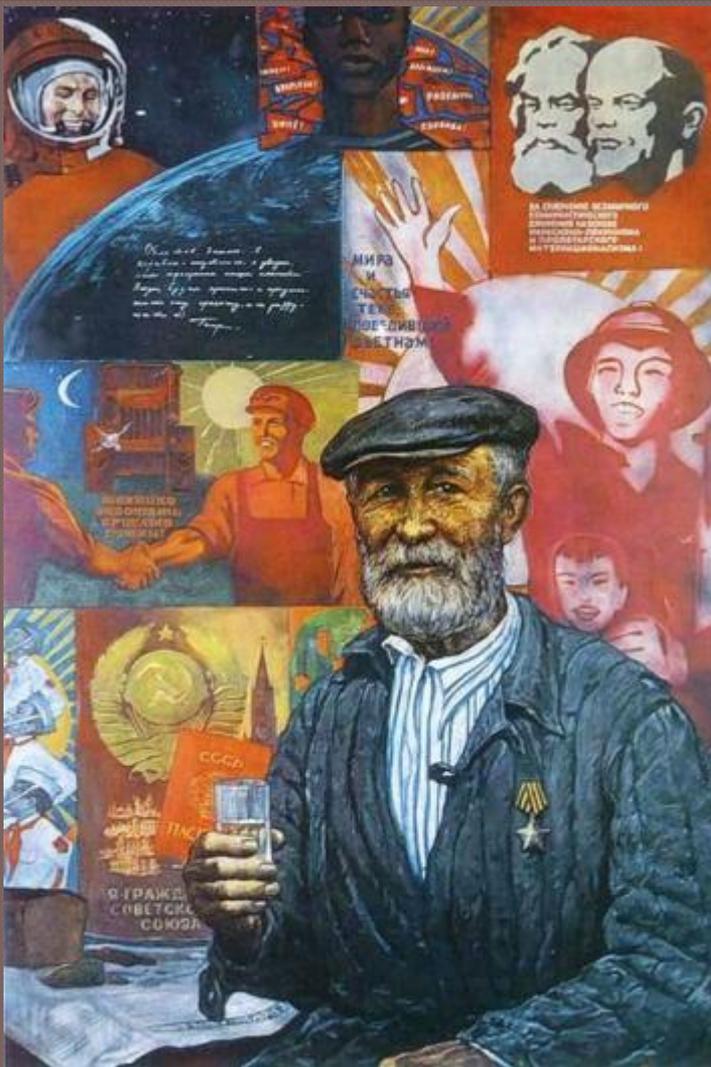
С 1987 года — ректор Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества

Сын — Иван Глазунов, художник, автор полотна «Распни его!», картин из жизни русских святых, пейзажей русского севера.

Дочь — Вера Глазунова, художник, автор картины «Великая княгиня Елизавета Федоровна перед казнью в Алапаевске».

Некоторые произведения

В 1979 году картина «За ваше здоровье» (1974) стала сенсацией. Добрые глаза старика, орден Славы на груди уже никому ненужного ветерана. Теперь другие герои!

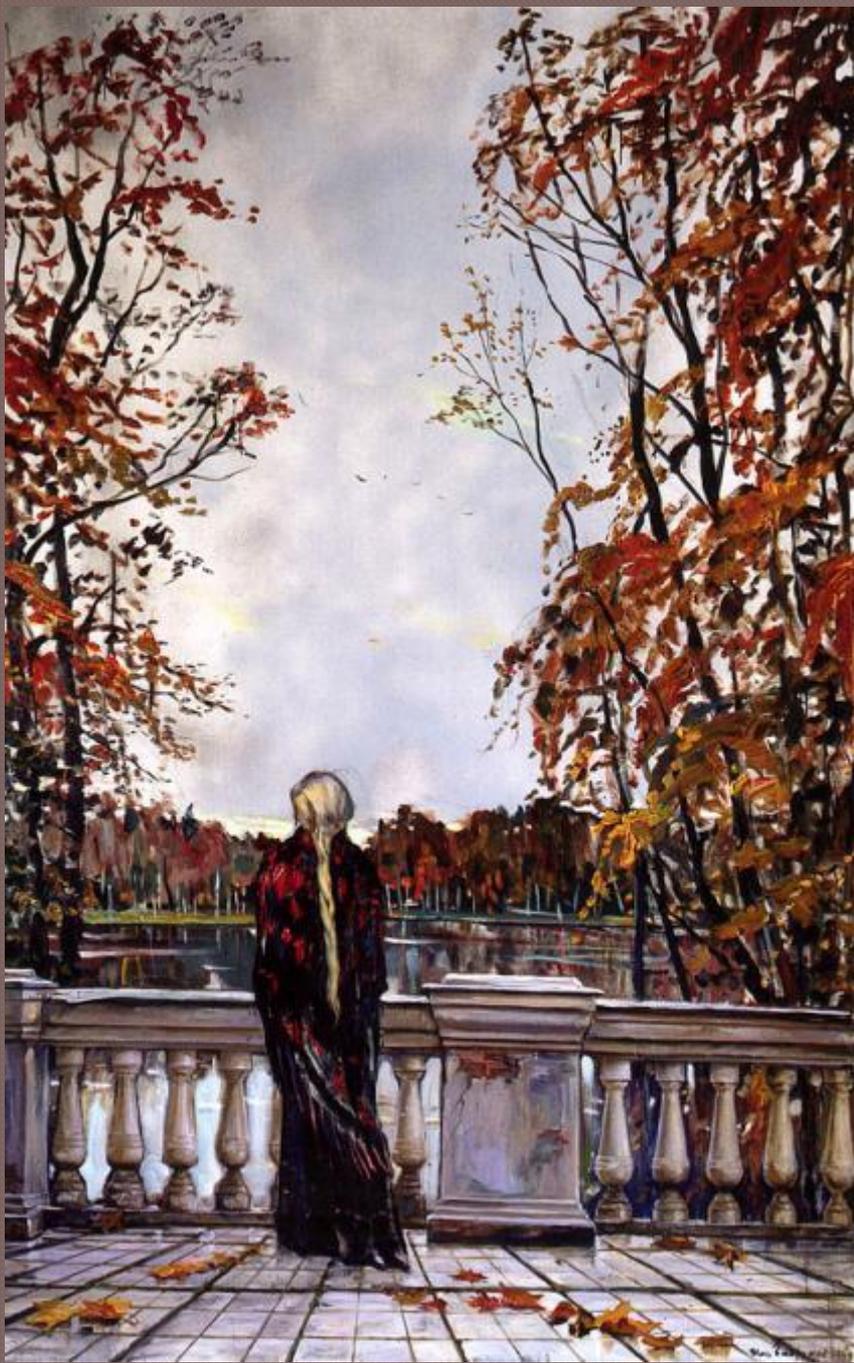
*Илья Глазунов «Памяти
жены».*

Илья Глазунов. Закат Европы
2005

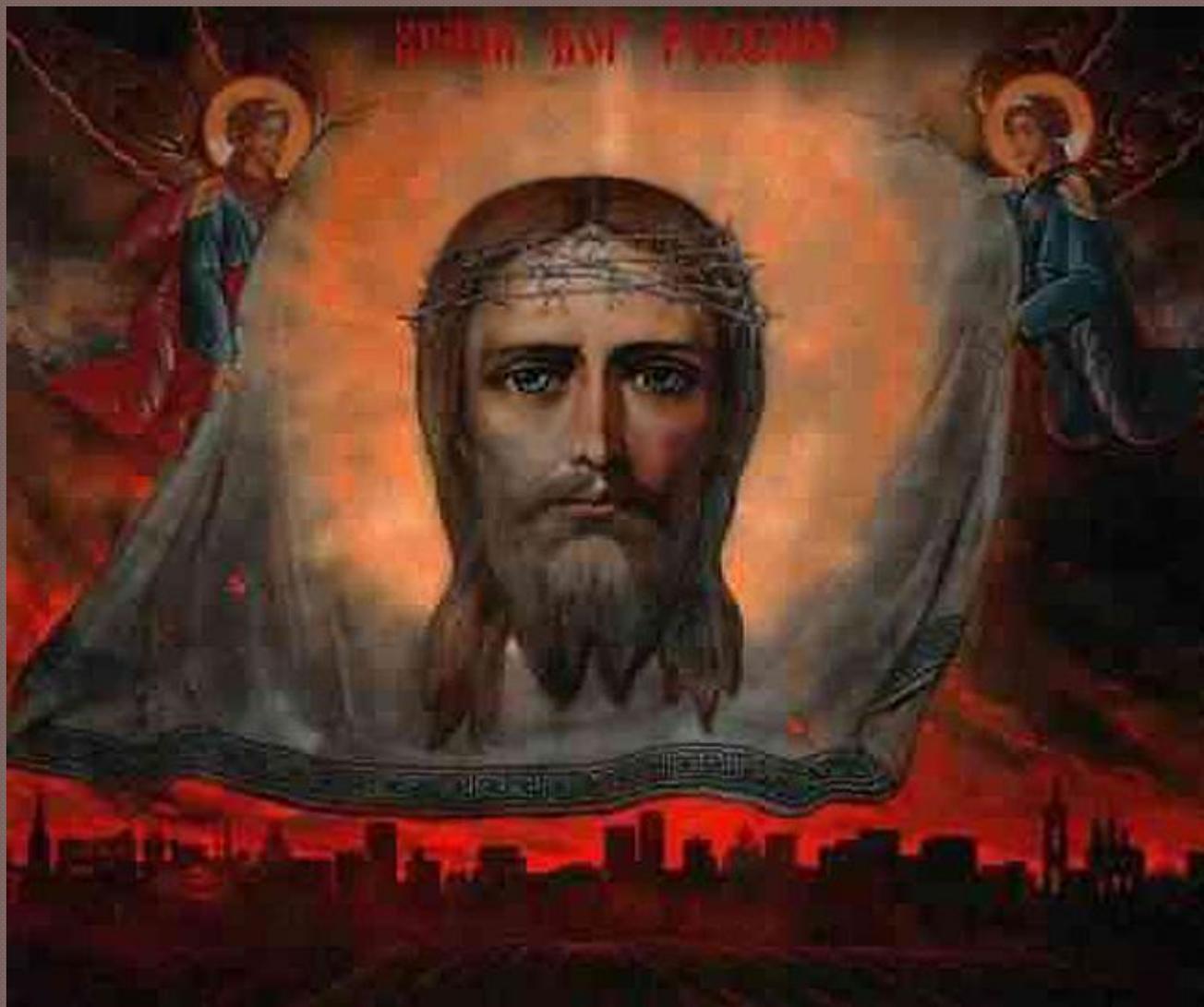
**Илья Глазунов. Венецианское
адажио. 1994**

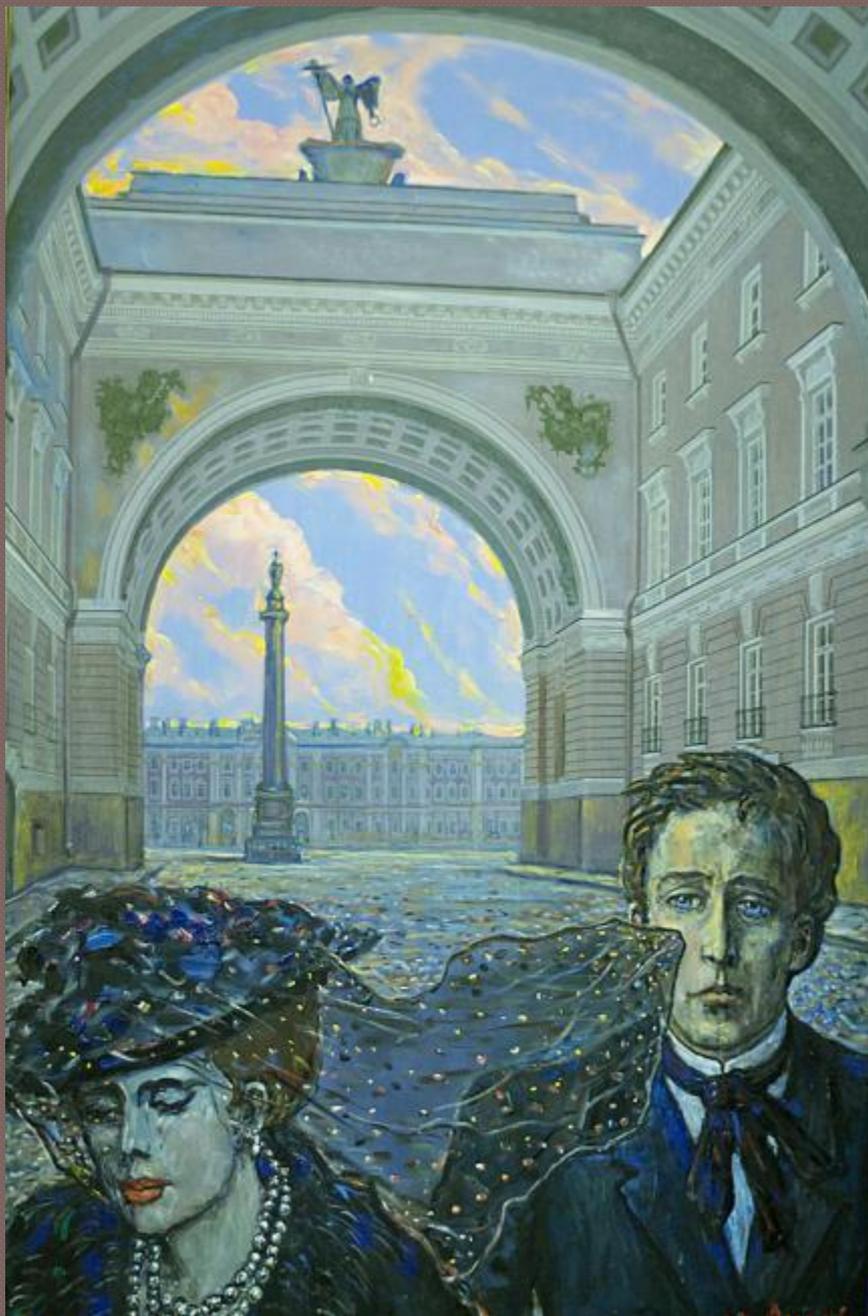

*Илья Глазунов. Русский романс.
1999.*

Илья Глазунов. Храни Бог Россию!
1999

Иллюстрации Глазунова к Блоку так же сложны, загадочны и красивы, как и создавшие эпоху в русской литературе стихотворения Александра Александровича Блока.

***Илья Глазунов.
Поэт А.А. Блок и
Незнакомка.***

2009

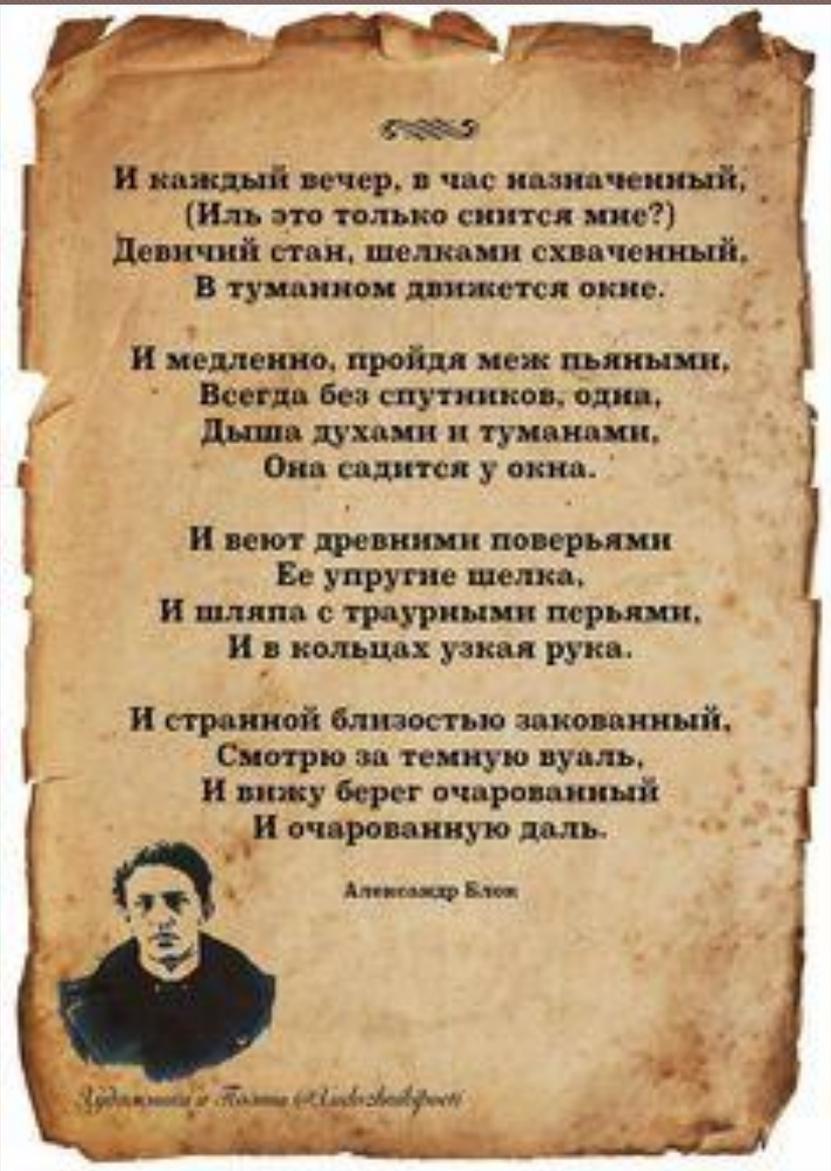
**Илья Глазунов. Радуга. Русская
земля.
2010.**

Илья Глазунов. Осенний пейзаж.

2011

Незнакомка.
1980. Бумага, соус, пастель.
Иллюстрация к стихотворению А. Блока.

Картина Илья Глазунова под названием «Незнакомка» была создана, как иллюстрация к одноименному стихотворению А. Блока, с которым они жили в одно и то же время, и очень часто пересекались при разных обстоятельствах.

Как видно на картине, таинственная девушка находится на каком-то пиршестве, но явно чувствует себя лишней на данном мероприятии. В отличие от лиц, которые находятся на заднем плане, но в это время создают общий фон и образ картины, лицо девушки не выказывает ни капли радости. Она хороша собой, прилично одета, но ее большие глаза наполнены грустью, и порой кажется, что смотрит прямо в вашу душу и внимает о помощи из-за собственной безысходности.

Но, все-таки стоит отметить, что Глазунов выполнил в этом образе незаконченность сомнений. Это обусловлено ее глубоким декольте и общим прекрасным образом, который никак не вяжется с общей атмосферой. Поэтому, до конца непонятно, как эта девушка попала сюда, и чего она ждет в дальнейшем.

В это время поэт описывает ее взгляд, как проникновенный и задумчивый, будто эта девушка мечтает о высоких чувствах, которых она по каким-то причинам до сих пор не постигла. Ее образ очень легкий и практически невесом, это достигается не только за счет самой прорисовки персонажа, но и грузных, веселящихся лиц, которые вызывают отвращения, что находятся на заднем плане.

Именно не раскрытие образа до конца придает ему еще большую загадочность.

"Из всего многотрудного, необъятного мира Илья Глазунов взял и сделал главным объектом изображения Родину, близкий население, его историю и его душевный мир... Он мастер самобытного творческого почерка, художник острый, с ярким напряженным колоритом. Его картины одухотворены и никого не оставляют равнодушными... Искусство Ильи Глазунова доносит до нас живую правду истории вечной России, духовную красоту и силу народных характеров" - так писал о Народном художнике СССР Илье Глазунове беллетрист Владимир Солоухин.

Живет и работает в Москве.

