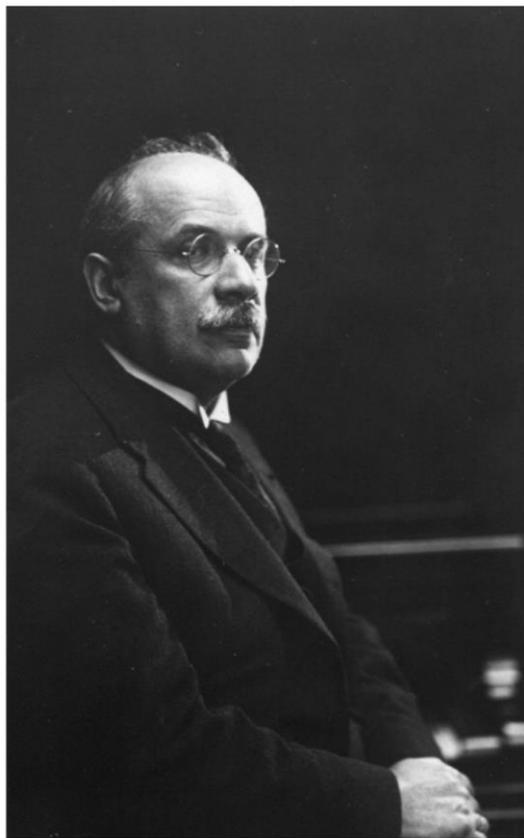

к 150-летию дня рождения

Университеты
Александра
Бенуа

*...Во мне сильнее многих других чувств
говорит известный альтруизм,
выражающийся главным образом – в
желании доставить моему ближнему
радость. На этом построена вся моя
художественная деятельность.*

А.Н. Бенуа. Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)

СЕМЬЯ

Выдающийся русский художник и искусствовед Александр Николаевич Бенуа родился 3 мая 1870 года в семье известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа.

В этой художественно одаренной семье переплелись французские и итальянские корни. Дед со стороны отца был французом, а дед со стороны матери, был венецианцем.

Среди родственников Александра Бенуа был Альберт Кавос, создатель проекта Мариинского театра, актер Питер Устинов, художница Зинаида Серебрякова. Едва ли не половина представителей культуры Серебряного века так или иначе были связаны с родом Бенуа.

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, способствовали его художественному развитию. С детства он полюбил «старый Петербург», пригороды столицы. А также в нем рано зародилась любовь к сцене, он сохранил ее на всю жизнь. Александр Бенуа был одарен исключительным музыкальным слухом, и редкой зрительной памятью. Работы, созданные им в глубокой старости, «рисунки-воспоминания», указывают на поразительную стойкость и силу его жизненного восприятия.

Вид из окна дома Бенуа на Никольской улице
(ныне ул. Глинки)
Акварель А.Н. Бенуа

Бенуа А.Н. Интерьер комнаты в квартире
А.Н. Бенуа на улице Глинки, 15
Петроград, 1920 г.

ГИМНАЗИЯ КАРЛА МАЯ

Александр Бенуа учился в знаменитой петербургской гимназии Карла Мая и одновременно посещал классы Академии художеств. Недолгое обучение в Академии принесло ему в основном разочарование, хотя стремления к художественному творчеству он не утратил.

Фасад Петербургской школы Карла Мая, 14 линия
Васильевского острова, д. 39

Александр Бенуа писал: «Я нашёл в школе нечто ценное: я нашёл уют, я нашёл особенно мне полюбившуюся атмосферу, в которой дышалось легко и в которой имелось всё то, чего не было в казенном учреждении: свобода, теплота в общении педагогов с учениками и несомненное уважение к моей личности».

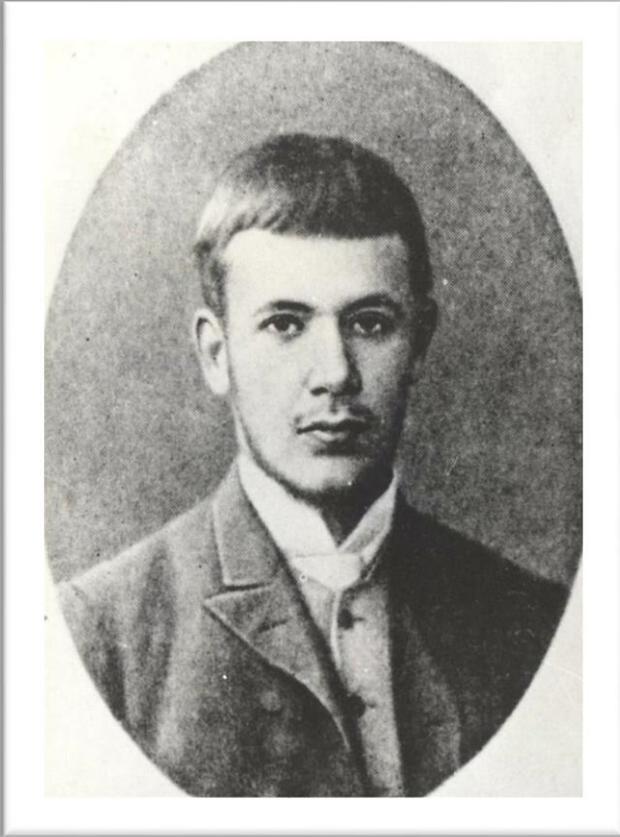
В «Майской гимназии» он близко познакомился с Д.В. Философовым, К.А. Сомовым и В.Ф. Нувелем; в 1890 году к ним присоединился двоюродный брат Философова С.П. Дягилев, художник Лев Бакст и музыковед А.П. Нурок. Впоследствии все вместе основали художественную организацию «Мир искусства» и журнал с таким же названием.

1885 г. Осень. 5 класс гимназии К. Мая

Стоят: Альберт Гейслер, Фридрих Бем, Александр Морс, Константин Сомов, Эрнст Гизе, Эдмунд Нувель, Дмитрий Куломзин, Глеб Семичев, Николай Гирс, Дмитрий Философов, Стефаниц, Александр Бенуа, ... Сидят: Альфред Карр, Арчибальд Карр, Вальтер Нувель, Владимир Иванов

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Александр Бенуа, выпускник
гимназии К.А. Мая
1890 г.

По окончании гимназии Александр поступил на юридический факультет Петербургского университета. Одним из главных побудительных мотивов, несомненно, было то, что все его школьные друзья поступили именно на этот факультет. В среде молодых людей, хотя и не собиравшихся специально посвятить себя правоведению, считалось небесполезным приобрести юридические знания, а диплом юридического факультета столичного университета «отворял все двери». Не последним соображением было и то, что занятия на этом факультете оставляли достаточно времени в распоряжении студента. Сам Бенуа считал, что главную пользу, которую ему принесло пребывание в Университете, он извлек не из тех наук, которые слушал без особого рвения, а из того, что у него оказалось столько досуга.

Свободное время дало возможность молодому человеку осмотреться, самоопределиться, понять, куда его действительно влечет.

С.-Петербургъ.
St. Pétersbourg.

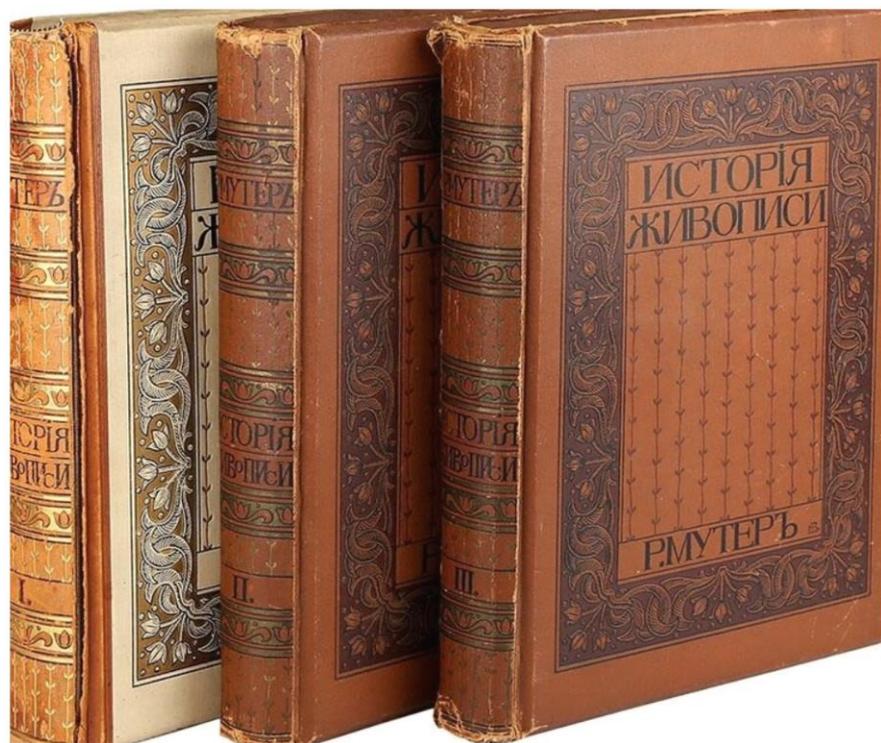
Императорскій Университетъ.
L'Université Impériale.

«Кончал я университет весной 1894 г. Как это ни странно, я как раз за свои студенческие годы убедился, что я художник и что должен остаться художником. Я поверил в себя. Не посещая никакой специальной школы, я, однако, самостоятельно все ревностнее занимался рисованием и живописью, а также пополнением своего художественного образования. По окончании университета я уже считал, что искусство в той или иной форме будет моей основной профессией.»

Из книги А.Н. Бенуа «Мои воспоминания»

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА

В университетский период А. Бенуа много времени уделял изучению истории искусства и уже в 1893 году написал главу о русской живописи для книги Рихарда Мутера «История живописи в XIX веке».

В книге не было главы, посвященной русской живописи, Бенуа написал автору письмо, не слишком надеясь получить ответ. Но он его получил и был потрясен. Мутер в своем послании сообщал, что абсолютно не знаком с русским живописным искусством и предложил Александру восполнить этот пробел и самому создать недостающий раздел. Кропотливая и упорная работа Бенуа, как начинающего искусствоведа увенчалась успехом, рукопись была готова к сроку и в следующем издании книги появилась глава о русском искусстве.

Александр Николаевич много времени посвящал искусствоведению. Его книги «История живописи в XIX веке», «Царское Село», «История живописи всех времен и народов» получили доброжелательный отклик специалистов и широкой публики. Расцвет художественно-критической деятельности Бенуа относится к периоду создания обширной серии статей под общим заглавием «Художественные письма», которые еженедельно печатались в газете «Речь» с ноября 1908 по 1917 год.

По своим темам «Художественные письма» многообразны. Тут и широко взятая проблематика культурной жизни, и оба главных магистральных тематических направления Бенуа — изобразительные искусства и театр, но тут же статьи об архитектуре и охране памятников старины, вопросы музейного дела, художественного образования и воспитания детей. Представлено все многообразие жанров и форм художественной критики — проблемно-теоретические статьи, дискуссионные эссе, обзоры выставок и творческие портреты, рецензии на театральные премьеры, новые книги и новые издания, зарубежные репортажи, статьи мемуарного типа и некрологи. Бенуа скрупулезно фиксирует — «для будущего историка» — хронологию новых явлений, перепады вкусов, возникновение новых взглядов и их оттенки. В конце года он дает краткий свод-хронику основных событий художественной жизни в итоговой статье, публикуемой в выпускавшемся газетой «Ежегоднике».

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

После окончания Университета жизнь Бенуа была посвящена художественному творчеству и изучению истории искусства. Известность Александру Николаевичу принесла серия акварелей «Последние прогулки Людовика XIV», написанных под впечатлением от пребывания в Париже и Версале. Три картины этой серии были приобретены П.М. Третьяковым.

Версаль. Прогулка короля. 1897. Бумага, акварель

«МИР ИСКУССТВА»

В 1898 году А.Н. Бенуа организовал кружок единомышленников, мечтавших о новом искусстве - «Мир искусства». В основное ядро объединения входили А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин. К «Миру искусства» примыкали К. А. Коровин, А. Я. Головин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, С. Ю. Судейкин, Б. И. Анисфельд и др.

Б. Кустодиев.
Групповой портрет
художников
общества «Мир
искусства». 1920 г.

Художники были индивидуальны в своем творчестве, но по словам Бенуа, их объединяла «ненависть ко всему затхлому, остановившемуся, омертвелому». Лозунгом нового течения было «чистое и свободное искусство».

Появилось и печатное издание «Мир искусства», первый номер журнала вышел в 1898 году. Бенуа активно участвовал в его создании, публикуя свои статьи, оформляя обложки, заставки.

В 1901 году А.Н. Бенуа начал издавать журналы «Художественные сокровища России» и «Старые годы».

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

В первые годы XX века Александр Бенуа плодотворно работал как художник: создал серию иллюстраций к «Медному всаднику» — один из шедевров русской книжной графики. Эту работу он продолжал на протяжении двадцати лет, создав множество вариантов.

Яя

Яблоня

В 1905 году вышла книга «Азбука в картинах Александра Бенуа».

Каждой букве он посвятил веселый остроумный рисунок, сочетающий реальность со сказкой.

Позднее он создал иллюстрации к «Пиковой даме» А.С. Пушкина.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Помимо этого А.Н. Бенуа много работал в качестве театрального художника и режиссера.

Бенуа принадлежит замысел создания балета «Павильон Армиды», художник заинтересовал своей идеей композитора Н. Черепнина, самолично написал либретто и взялся за сценографию.

А.Бенуа
Эскиз декорации к
балету «Павильон
Армиды»

Одним из высших творческих достижений А. Бенуа стали декорации к знаменитому балету И.Ф. Стравинского «Петрушка».

Декорация к трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (1914 г., Гуашь, мел, пастель, бумага 43,5 x 63,5, Третьяковская галерея, Москва)

Оформление спектакля «Свадьбы Фигаро», поставленной в 1926 году, - последняя работа Бенуа в Советской России.

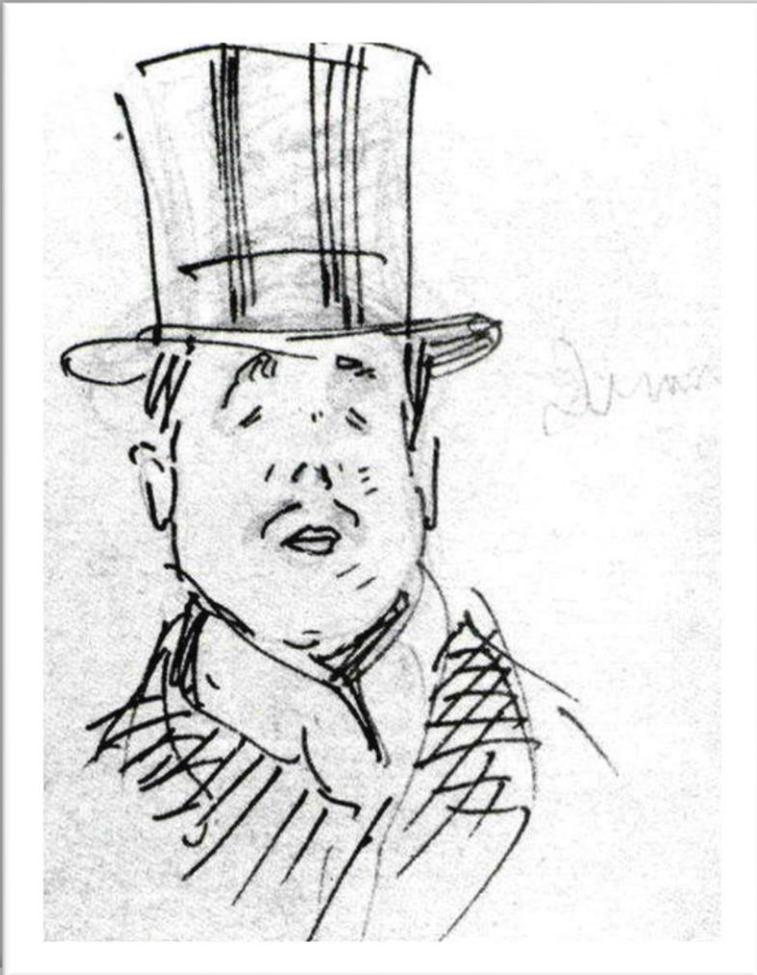
«Женитьба Фигаро» – спектакль-демарш, своеобразный художественный аргумент в полемике с творческими оппонентами. Захваченный этой дискуссией, Бенуа сознательно заостряет решение – он замышляет показать пьесу такой, «какой ее хотел видеть сам автор», по историческим документам стремится восстановить первоначальную сценическую форму спектакля XVIII века, воскресить «старинную» комедию с пением и танцами». Речь идет об исторической реконструкции.

Сцена из спектакля «Женитьба Фигаро» П. Бомарше. 1926

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»

В 1908–1911 годах А.Н. Бенуа был художественным руководителем «Русских сезонов» в Париже, организованных его другом и коллегой по юридическому факультету Сергеем Дягилевым.

Театральным «сезонам» за границей предшествовали выставки, в том числе Русская художественная выставка в рамках парижского Осеннего салона 1906 года и Исторические русские концерты в Париже в 1907 году.

А.Н. Бенуа
С. П. Дягилев. Париж. Набросок, 1907г.

В 1911 году на сцене театра Шатле в Париже состоялась премьера «Петрушки» Стравинского. Бенуа выступал полноправным соавтором спектакля – он либреттист, художник, постановщик.

Фото после спектакля «Петрушка». 1911 г.

Бенуа захватывает идея пропаганды русского искусства в Европе. Он считает, что если русская литература в конце XIX и начале XX века завоевала всеобщее признание и оказала серьезнейшее воздействие на развитие европейских литератур, то музыка знакома меньше, а театр и изобразительное искусство почти неизвестны.

РАБОТА В ЭРМИТАЖЕ

После Октябрьской революции А.Н. Бенуа работал в Петербурге художником и режиссером в Мариинском и Большом драматическом театрах.

В ноябре 1918 года Бенуа начинает постоянную работу в Эрмитаже: он, некогда первым поставивший в печати вопрос о том, что Эрмитаж должен стать «общедоступным», избран заведующим самым крупным отделом музея — картинной галереей.

Бенуа налаживает научно-исследовательскую работу, редактирует научные издания, консультирует, выезжает на экспертизы, выступает с докладами о музейной деятельности.

Результаты собственных изысканий он публикует в «Сборниках Государственного Эрмитажа», а в популярных журналах пропагандирует коллекции музея. Его всегдашнее стремление к «общественному служению», к «учительству», к передаче знаний и опыта получает новую трибуну.

ЭМИГРАЦИЯ

В 1926 году художник уехал в Париж и больше на Родину не возвращался.

«Причины эмиграции Александра Николаевича Бенуа следует искать именно в переменах, произошедших в обществе в первой половине 1920-х гг. Это были как внешние причины, такие как страх арестов, неустроенность быта, голод, трудности в работе, так и внутренние. И дело было не в том, что А. Н. Бенуа был не согласен с режимом. Если поначалу он надеялся, что революционный период закончится и жизнь войдет в свое обычное русло, то со временем понял, что советское правительство намерено строить не только новое общество, но и новое искусство, втиснутое в идеологические рамки. Подобное искусство требовало от своих творцов политического самоопределения, т. е. как раз того, чему А. Н. Бенуа противился всю свою сознательную жизнь. В новой, советской России его искренние попытки оставаться просто художником были обречены на провал». (<https://cyberleninka.ru/article/n/a-n-benua-o-prichinah-svoey-emigratsii>)

А.Н. Бенуа оформлял спектакли в Grand Opéra в Париже, а после Второй мировой войны — в La Scala в Милане. Бенуа оставил воспоминания, подробно и увлекательно описав годы своего детства и юности. За свои художественные заслуги он был награжден орденом Почетного Легиона, офицерским крестом Corona d'Italia и орденом Святого Владимира.

Александр Николаевич Бенуа скончался 9 февраля 1960 года в Париже.

Батиньольское кладбище, могила А.Н. Бенуа

Леонардо да Винчи
«Мадонна с Младенцем»
(«Мадонна Бенуа»)
1478 г.
Холст (переведена с
дерева), масло

Знаменитый эрмитажный шедевр, одна из двух картин Леонардо да Винчи в России, была приобретена Эрмитажем в 1914 г. у семьи Бенуа. Владелец картины, придворный архитектор Леонтий Николаевич Бенуа был братом Александра Бенуа.

«Императорский Эрмитаж нельзя рассматривать (подобно Берлинскому музею) как систематическое пособие к изучению истории искусства. Характер коллекции отражает скорее личные вкусы русских государей или тех коллекционеров, собрания которых целиком вошли в состав Эрмитажа. Кроза, Брюль, Вальполь, Екатерина II и Николай I каждый привнесли свою часть для создания того, что сделалось главным музеем Российского государства. Однако в этом собирании они не руководились целью дать полную картину истории живописи, но лишь искали окружить себя превосходными предметами».

А.Н. Бенуа. Путеводитель
по Картинной галерее Эрмитажа. 1911.

<http://benua.su/article/>

<http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7316.php>

<http://www.benua-memory.ru/Genitba-Figaro-BDT><http://www.benua-memory.ru/Genitba-Figaro-BDT>

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.%20drawings/1517974!/ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30g1Pz9L30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fYWcKp5BSIFiemZderB9haGpobmluol-Q7R7u6KioCADPZ57f/?lng=en

https://zen.yandex.ru/media/retrospectiva_pro/prizvanie-hudojnika-aleksandr-benua

<http://www.kmay.ru/>

<https://history.wikireading.ru/141572>

<https://public.fotki.com/vakin/aa7ae/152d9/96a3a/1983.html>