

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Искусствовед,
Ассоциация искусствоведов, г. Москва

ТВОРЧЕСТВО ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

Аннотация: Илья Сергеевич Глазунов - самый известный, посещаемый, самый любимый и в тоже время самый ненавидимый русский художник конца XX - начала XXI века. Каждая его выставка у нас и за рубежом является событием. И.С. Глазунов - живописец, график, портретист, иллюстратор русской классической литературы, театральный художник, архитектор, автор интерьеров. Все работы художника можно разделить на четыре цикла. Первый цикл - образы русской героической истории; второй - лирический дневник художника, отражающий одиночество, любовь и надежды человека, живущего в большом городе в XX веке; широко известен третий цикл - иллюстрации к русской классической литературе; четвертый - портреты современников.

Ключевые слова: И.С. Глазунов, новатор, классик, художник конца XX-XXI веков, творчество, выставки, живописец, график, портретист, иллюстратор, театральный художник, архитектор, автор интерьеров.

Образы русской истории в творчестве Ильи Глазунова. Когда-то А.С. Пушкин сказал пророческие слова: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». И еще: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдно равнодушие». В работах, представленных еще на первой студенческой выставке Глазунова в ЦДРИ, звучала тема русской истории. Общеизвестно, что создание многофигурных исторических композиций является самой

трудной и не всем художникам доступной вершиной творчества. Подлинная историческая живопись - это и есть выражение исторического и религиозного сознания художника. Миллионы зрителей на его выставках оставляли восторженные отзывы-благодарности художнику за то, что он своими историческими произведениями не дает погаснуть в сердцах людей любовь к России. Мы помним и восхищаемся его мужеством, когда в глухие советские времена интернационализма и борьбы с религией он создавал картины, посвященные великому строителю души русского народа Сергию Радонежскому и бесстрашным воителям за землю Русскую, оборонявшим от многочисленных врагов Святую Русь. К 600-летию Куликовской битвы он создает цикл картин, наполненных суровостью исторической правды той эпохи, которая дала миру великих Андрея Рублева, Дмитрия Донского и монахов Ослябю и Пересвета, благословенных на битву отцом Сергием Радонежским. Исторические полотна Ильи Глазунова всегда пробуждали в нас любовь к Родине и дарили мужество преодоления тяжелой смуты нашего времени. В памяти зрителей навсегда остались такие работы художника, как «Два князя», «Олег и Игорь», «Летописец», «Борис Годунов», «Царевич Димитрий» и многие другие. Не может говорить о будущем тот, кто не знает прошлого. И в картинах, и в книге «Россия распятая» Илья Сергеевич Глазунов утверждает свое, истинное понимание русской истории вопреки многим ее фальсификаторам, а порою и открытым врагам. Сколько разговоров и споров вызвал один лишь его триптих, посвященный великому князю Рериху и его братьям! С особенной болью отозвались в сердце художника события недавнего исторического прошлого России. Нас поражает его работа «Коммунисты прошли», на которой был изображен могучий, превращенный почти в руины русский православный собор. Сквозь его белые стены проступают выбоины, словно кровь смертельно раненного. Все заросло крапивой, и с крыши храма, согбенные ветром, растут и трепещут листвой молодые березки, а вокруг него и над ним смертельная схватка сил природы. До боли знакомая нам картина воинствующего атеизма... Его картина «Два

князя», очевидно, пронзила своей взволнованной эмоциональностью даже тех, кто отрицает творчество Глазунова. Эта работа вошла в собрание Государственной Третьяковской галереи.

Город. Лирический дневник. Через весь творческий путь художника прошло это поэтическое восприятие человека, чувствующего себя таким одиноким, а порой и никому ненужным, в большом городе XX века. Илья Глазунов, изображая сокровенные грани интимных переживаний, дает нам радость их познания, которая разрушает наше одиночество. Он наполняет музыкой своей души серые будни. Как одинока фигура дворника, увиденного из окна на синем ночном снегу... Не ясно, то ли это мужская, то ли женская фигура, закутанная от мороза, остановилась на мгновение, увидев на холодном снегу отсвет чьей-то радости - блик огней от новогодней елки, а над городом уже встает новый рассвет. Кажется, что так будет всегда... Сегодня лишь в элитных домах есть лифтерши, а раньше это было обычным явлением. Сидела лифтерша и в парадной дома в Калашном переулке, где жил Илья Глазунов. Картину «Лифтерша» выставком даже снял с персональной выставки Глазунова. Сегодня, в наши дни, не всем понятно, почему члены жюри Министерства культуры СССР предложили художнику убрать с изображенных на картине газет название «Правда», усмотрев в этом созвучие с запрещенным тогда произведением Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Иллюстрации к русской классической литературе в творчестве Ильи Глазунова. Читая произведения Ф.М. Достоевского, П.И. Мельникова-Печерского, А.А. Блока, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, проиллюстрированные Глазуновым, всегда поражаешься удивительному точному воплощению в зримую форму литературных героев. Однажды в мастерскую к художнику пришел известный кинорежиссер Иван Пырьев благодарить его. Он и приглашенный им на роль князя Мышкина в фильме «Идиот» замечательный актер Юрий Яковлев мучительно искали столь трудный и духовный образ, каким является герой романа Ф.М. Достоевского. И вот они наткнулись в музее Достоевского на триптих 26-летнего художника Настасья Филипповна, Князь

Мышкин и Рогожин. Образ князя Мышкина они буквально скопировали с работы Глазунова. Зритель особенно любит знаменитую «Русскую красавицу» и женские образы, почерпнутые в творениях великих русских писателей. Кто не знает сегодня таких пленительных и таких по-блоковски загадочных незнакомок Ильи Глазунова, в которых живет тайна столь любимого художником великого имперского города Санкт-Петербурга. Удивительно, как точно художник умеет воплотить в соответствии с замыслом писателей столь психологически разных литературных персонажей во всем их многообразии исторического бытия России.

Портреты. Не раз приходилось слышать от художника, что каждый человек интересен для портрета. Главное - почувствовать музыку души человека, его внутренний мир и выразить это в предельном сходстве. Если портрет не похож, это не портрет. И.С. Глазунов считал, что у подлинно высокого реализма есть два врага - фотографически-ремесленный натурализм и произвол авангардного формотворчества. Если раньше даже наши цари приглашали для своих портретов художников-иностранцев, то наш русский художник Илья Глазунов приглашал королей, президентов и кинозвезд. Многие были убеждены, что это происходило потому, что И.С. Глазунов являлся лучшим портретистом в мире, обладающим виртуозным мастерством, с которым были выполнены его портреты. Но уж если говорить о мастерстве в изображении не только современников, но и исторических личностей, то следует напомнить о совершенно неожиданных, новаторских, огромных по размеру, монументальных полотнах Ильи Глазунова. История искусства не знает таких примеров, чтобы в одной картине была отражена вся история народа - от его истоков до наших дней. Таким произведением является полотно «Вечная Россия». Она помогает нам понять, кто мы и куда идем, она помогает нам бороться за Отечество.

Творчество Ильи Глазунова - театрального художника и автора интерьеров. Жена Ильи Глазунова, Нина Александровна Виноградова-Бенуа, была правнучкой Леонтия Бенуа, родного брата Александра Бенуа,

организовавшего, как известно, знаменитые Русские сезоны в Париже. Нина Александровна была талантливой художницей, она выпустила подборку открыток «Русские народные костюмы», вызвавшую большой интерес. Ею была подготовлена подборка «Русские головные уборы», созданная на глубоком и всестороннем изучении музейных материалов и исторических источников. С Глазуновым заключили контракт в Берлине и началась работа над декорациями к опере «Князь Игорь», которая шла долго. спектакль принес успех художнику. Приезжали многочисленные зрители из Западной Германии. Нина Александровна также стала автором костюмов к этой опере. Следующей постановкой в Берлине с декорациями Глазунова стала опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». В своих театральных работах И.С. Глазунов и Н.А. Виноградова-Бенуа исходили из заветов столь любимого ими «Мира искусства», ставшего эпохой в мировой музыкальной культуре. Думается, что вершиной в творчестве театрального художника Ильи Глазунова была работа в Большом театре в Москве («Сказание о граде Китеже и деде Февронии»). Тема невидимого града Китежа, не раз отзывалась в творчестве Ильи Глазунова. Таким образом, трудно рассказывать о жизни и творчестве этого удивительного художника, но Илья Глазунов - дерзкий новатор и классик, владеющий тайнами великого мастерства постижения и воплощения гармонии Божьего мира. Удивляет всех то, что его искусство словно бы не подвержено бегу скоротечного времени. Он всегда молод в своем творчестве и поражал неиссякаемой энергией воплощения все новых и новых духовных замыслов. Выражая самосознание русского народа, Илья Глазунов благодаря своей «всемирной отзывчивости» принадлежит всему миру.

Список литературы:

1. Илья Глазунов / Авт. текста И.И. Березина. - Москва: «Белый город», 2007. - 48 с.

2. Филиппова О.Н. А.С. Пушкин – художник и поэт // Инновационные приоритеты развития научных знаний (г. Киев, 29-30 марта 2019 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2019. С. 24-27.

3. ФИЛИППОВА О.Н. [ФІЛІППОВА О.М.] Творчество М.В. Добужинского – одного из реформаторов театрально-декорационного искусства начала XX в.: [Творчість М.В. Добужинського – одного з реформаторів театрально-декораційного мистецтва початку XX ст. М.В. ДОБУЖИНСКОГО – ОДНОГО ИЗ РЕФОРМАТОРОВ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА НАЧАЛА XX ВЕКА] / Филиппова Ольга Николаевна // АРТ-платФОРМА: науковий альманах / КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ. – Київ, 2020. – Вип. 1. – С. 176-204, ил. – Библиогр.: С.199-200, 203-204.

4. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.

