

Илья Сергеевич
Глазунов

1930 – 2017 гг.

Илья Сергеевич Глазунов — один из самых известных и талантливых русских художников современности. Вклад этого человека в русскую культуру сложно переоценить: он является не просто живописцем, но и талантливым педагогом, преподавателем, под чьим руководством наша страна получила немало великолепных художников. Илья Глазунов является основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова.

Илья Глазунов - академик РАХ, народный художник СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель золотой медали ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру».

Илья Сергеевич Глазунов родился в Ленинграде 10 июня 1930 года. Во время блокады отец, мать и бабушка погибли. После того, как его вывезли по «дороге жизни» из осаждённого города, он некоторое время жил под Новгородом, в деревне Гребло. После блокады сумел вернуться в Ленинград. Прошёл обучение в средней художественной школе, ЛИЖСА имени И. Е. Репина в мастерской профессора Бориса Иогансона. Первая выставка состоялась в 1957 году. Умер 9 июля 2017 года в Москве.

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

Память о войне всегда 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 начальство единодушно отвергло картину, назвав ее антисоветской, искажающей правду и смысл Великой Отечественной войны советского народа: "Война характерна победой, а вы смакуете отступление советских войск - такого еще не было в советском искусстве".

Картину несколько лет не выставляли. На знаменитой пятидневной выставке, которая проходила в Манеже в 1964 году, он все-таки осмелился ее показать. Однако выставка была закрыта, а картина передана в Дом офицеров, где была уничтожена. В середине 1980-х годов художник написал повторение уничтоженной картины. Она находится теперь в художественном музее Алма-Аты.

Первая выставка 26-летнего ленинградского студента Ильи Глазунова состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве. Невиданный громopodobный успех, отозвавшийся волной публикаций в мировой прессе, возвещавшей о мощном ударе по социалистическому реализму, нанесенном молодым художником, поставил это событие в разряд исторических явлений. Основанием для проведения выставки послужило получение Глазуновым **Гран-при на Всемирной выставке молодежи и студентов в Праге** за созданный им образ заключенного в тюрьму писателя Юлиуса Фучика. Молодой художник решил эту тему смело и неожиданно. Он показал колодец тюремного двора, куда заключенных вывели на прогулку, и они уныло бредут по кругу, глядя в землю. И только один, чем-то напоминающий своими чертами самого молодого художника, осмелился поднять высоко голову и смотреть на красоту тающих в небе облаков и кружащихся в вечернем закате птиц. Эта картина, столь необычная и драматическая, потрясла не только международное жюри в Праге, но и советскую публику.

Большинство исследователей да и сам художник выделяют четыре основных цикла в его творчестве.

Жизнь современника, поэзия будней большого города - тема его лирического "Городского цикла", в который входят такие картины, как "Ленинградская весна", "Город", "Последний автобус", "Ушла" и другие. Для города Глазунова характерно особое психологическое настроение, передающее состояние духа художника. Порой Глазунов выражает настроение своего лирического героя, показывая город, увиденный его глазами.

«Последний автобус»

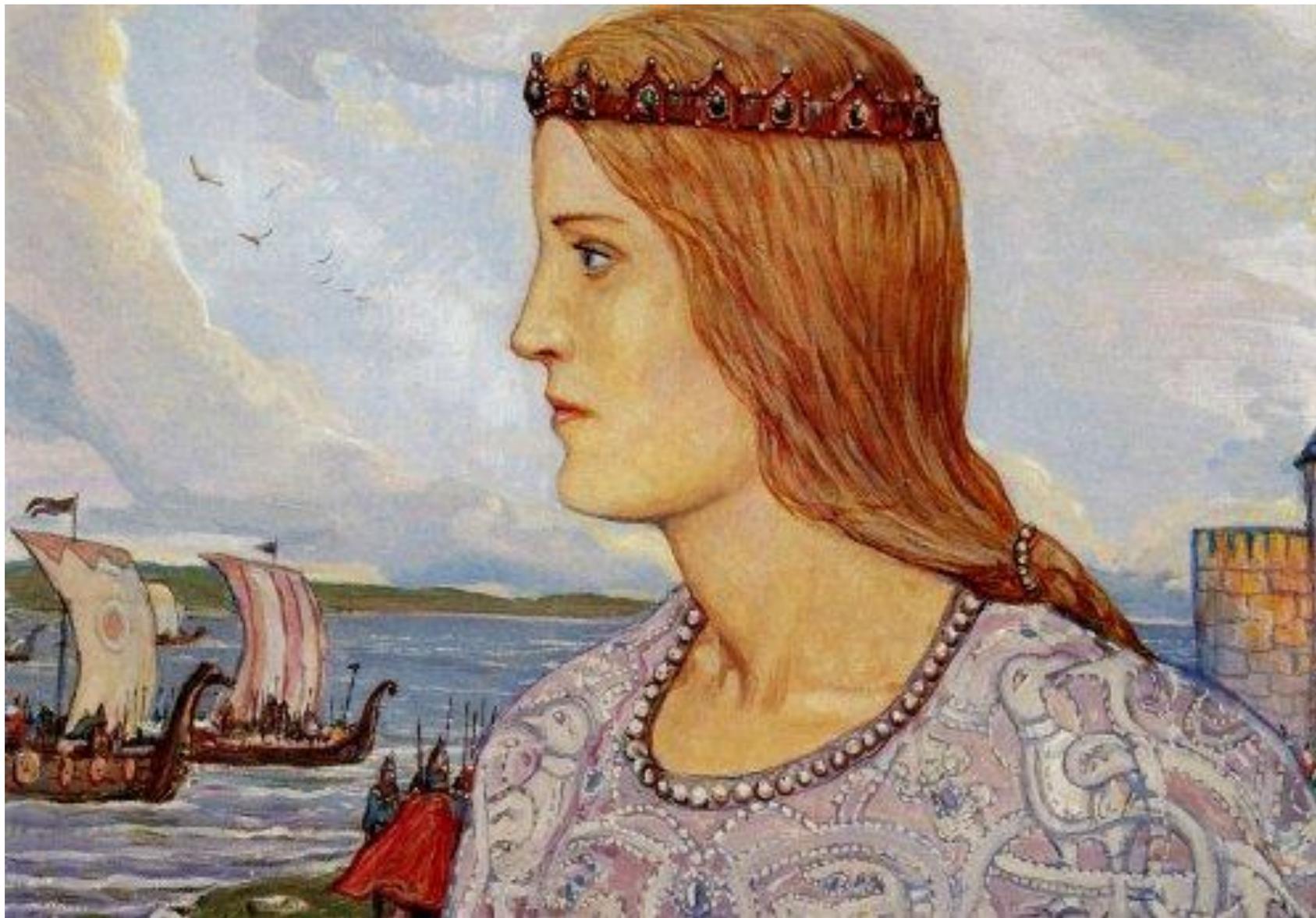
«Двор»

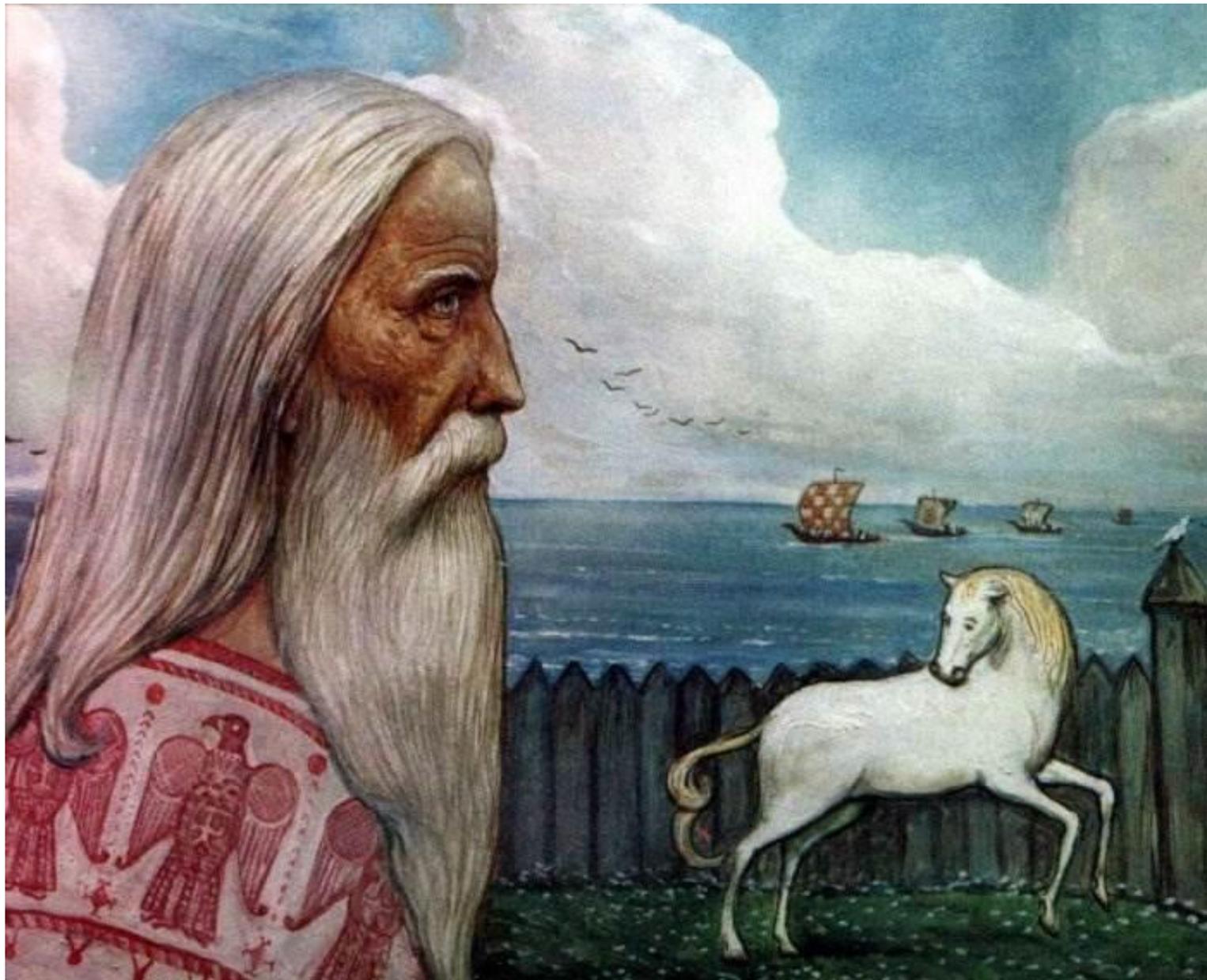
"Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной - есть постыдное равнодушие" - эти слова Александра Сергеевича Пушкина стали девизом Глазунова в работе над **циклом "История России"**. "История России - это дерзания и войны, пожары и смуты, мятежи и казни, победы и свершения, - говорит художник. - Были минуты унижения, но пробивал час, и Россия возрождалась из пепла еще краше, сильнее и удивительнее. История России - красное пламя Революции и вера в будущее. Но нет будущего без прошлого. Верю в будущее человечества, верю, что оно несет новое одухотворенное искусство, равное вершинам прошлого и, может быть, более высокое..." Более 20 лет посвятил художник циклу "История России"

«Внуки Гостомысла. Рюрик, Синеус и Трувор»

«Умила Новгородская – мать Рюрика»

«Остров Рюген. Жрец»

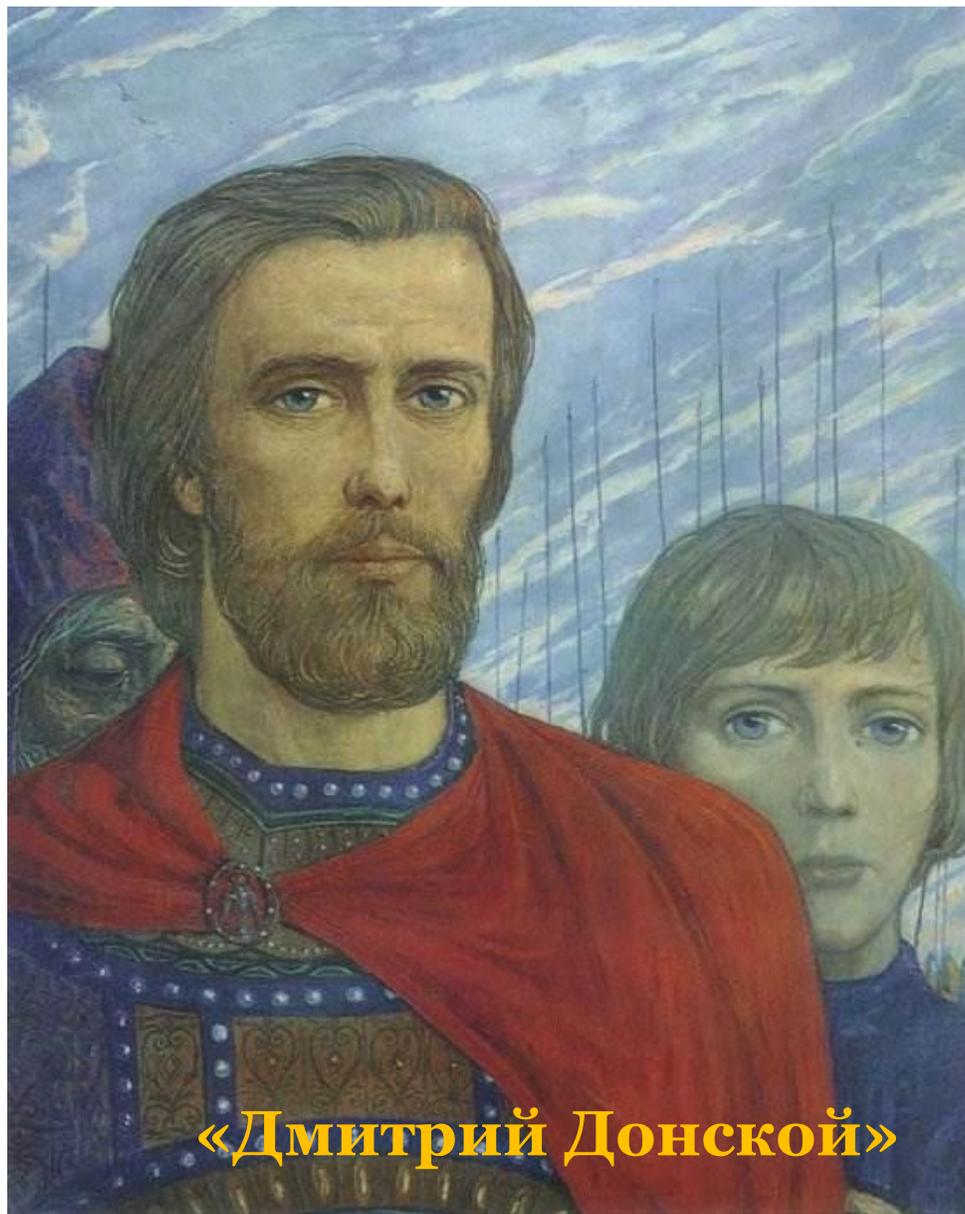
«Господин – Великий Новгород»

«Два князя»

«Боян. Слава предкам!»

«Дмитрий Донской»

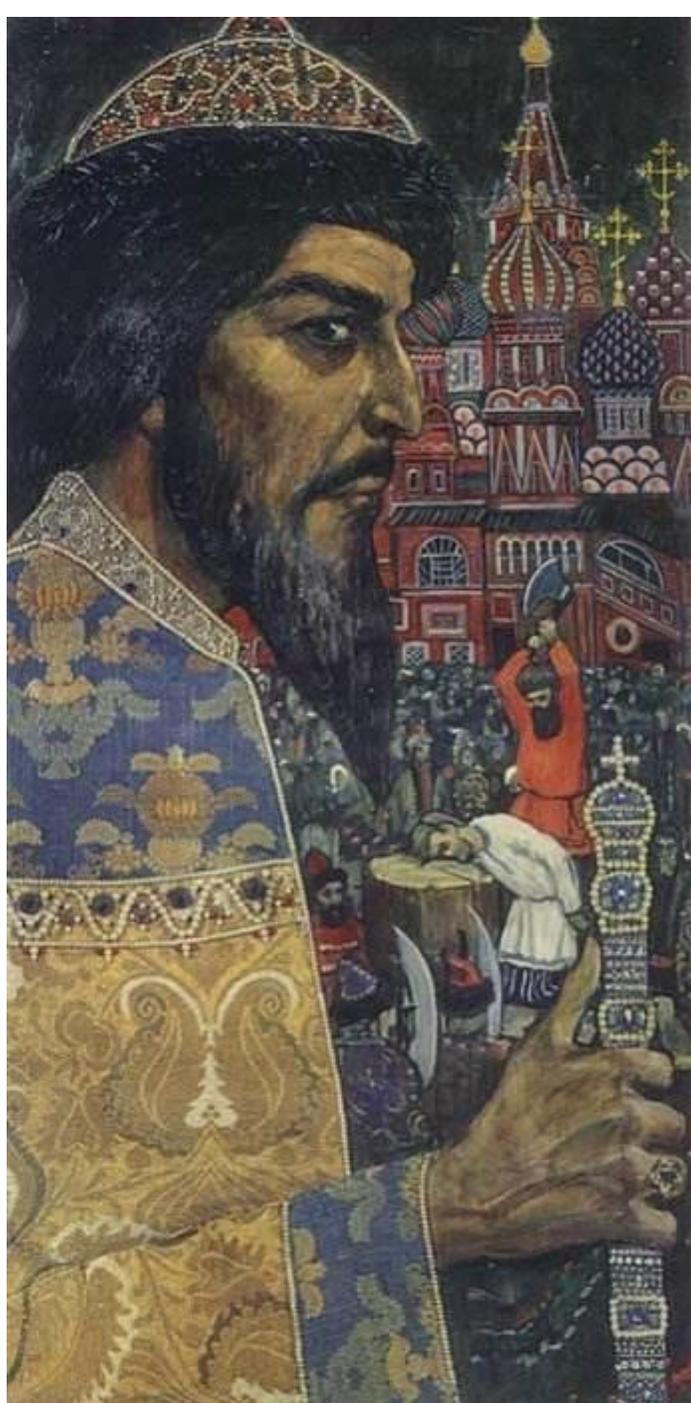

«Князь Игорь»

«Князь Олег и Игорь»

Однажды на Волге, в деревенской избе, художник увидел икону, оклад которой был расшит речным жемчугом и стеклярусом. Их созвучие было "как замерзшее окно, как спелое ржаное поле - вся гамма красоты и неповторимая форма выражения". И возникла идея: писать на инкрустированной доске с использованием жемчуга. Подобный коллаж ("Иван Грозный", "Борис Годунов", "Царевич" и другие) усиливает психологию образа, воскрешает обаяние творчества древних русских художников.

«Легенда о царевиче Димитрии»

«Ночь после битвы»

«Штурм града»

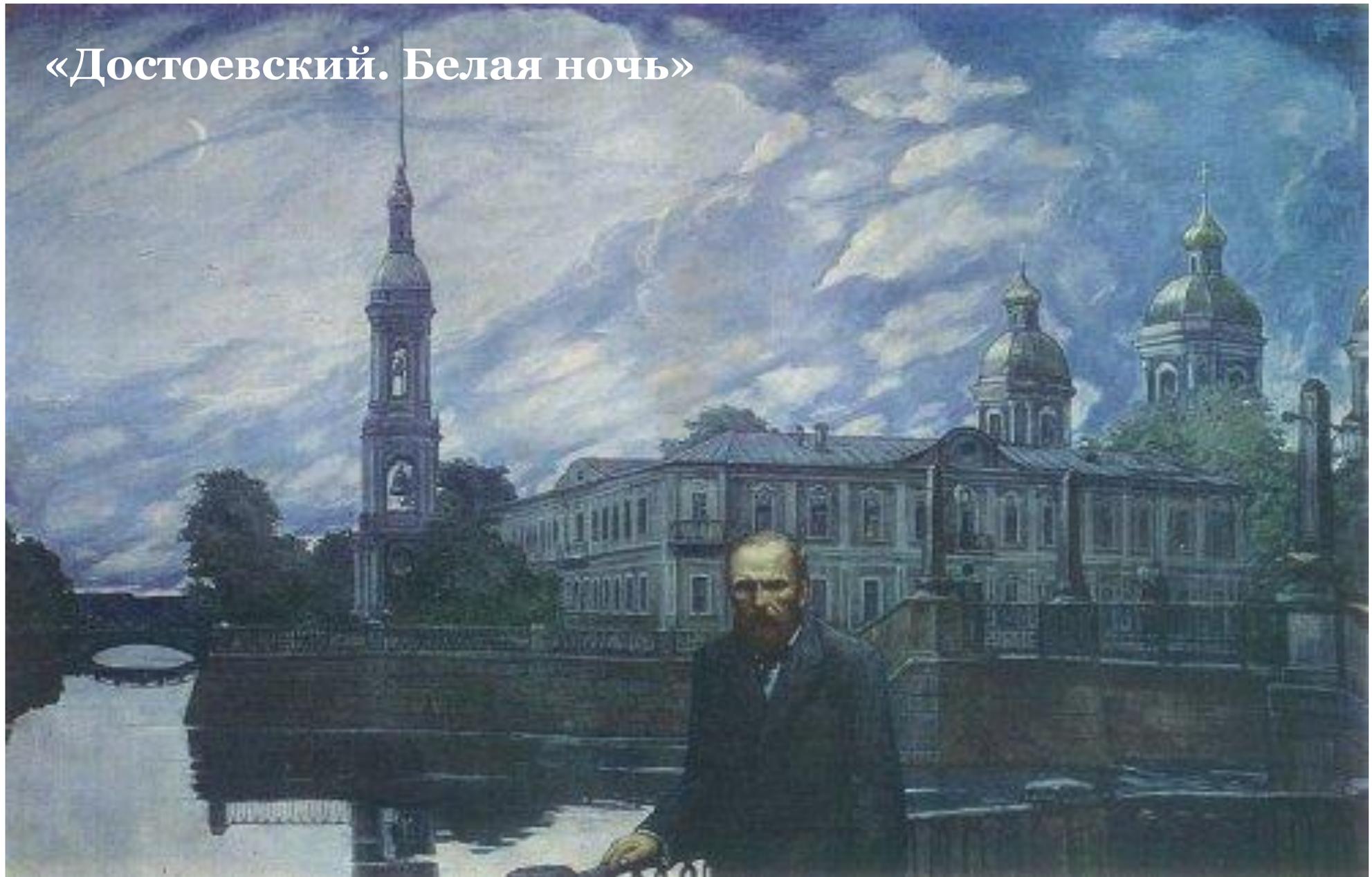

«Русская земля»

Более 20 лет посвятил художник циклу "История России". "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.

Важный этап творчества художника - иллюстрация литературных произведений. 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 - такой, каким он выкристаллизовался в душе писателя. И то, что удается в итоге Глазунову, далеко не всегда "иллюстрация" в прямом смысле этого слова: это и живописное дополнение к тексту писателя, и самостоятельное произведение.

«Достоевский. Белая ночь»

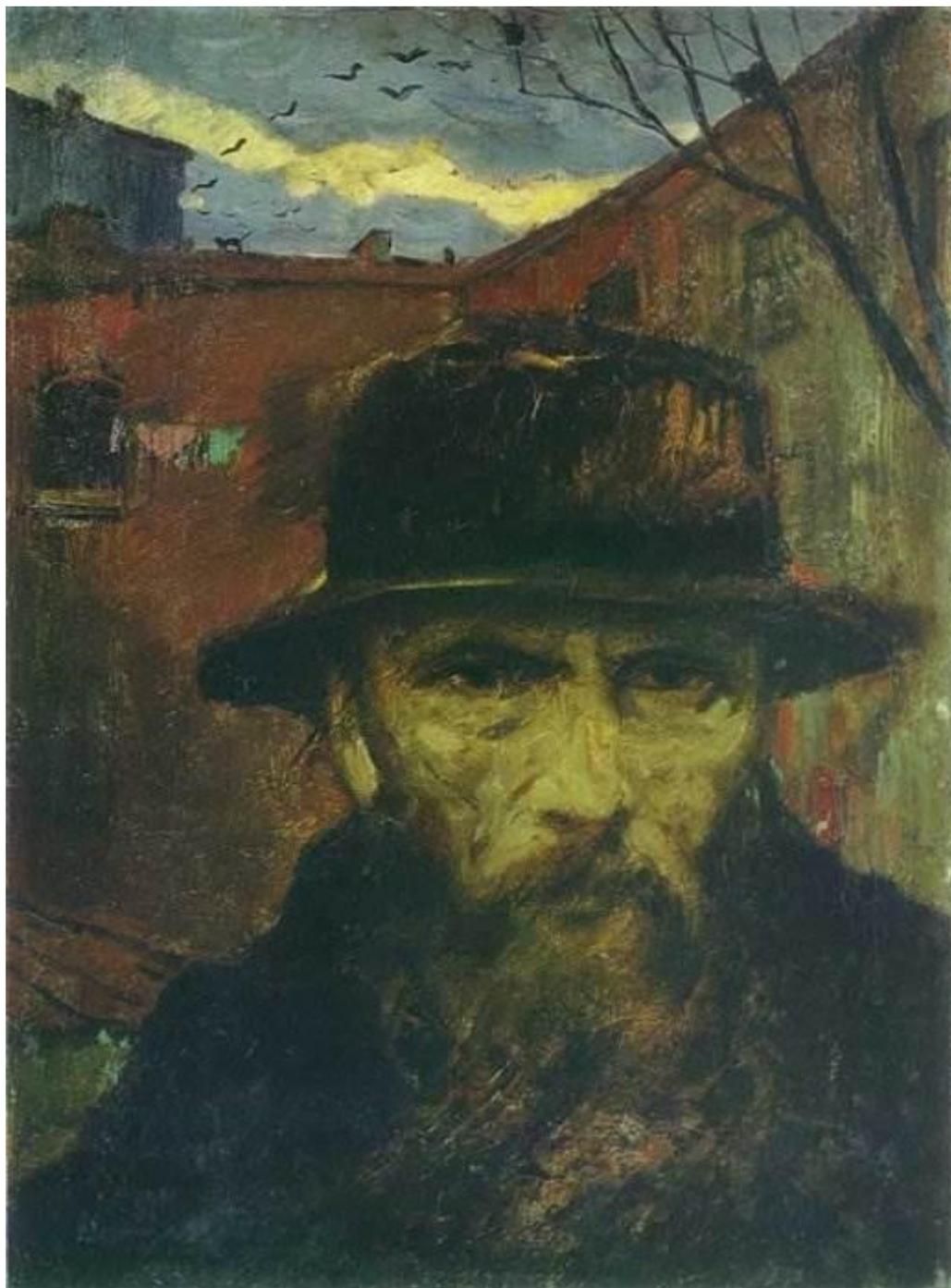

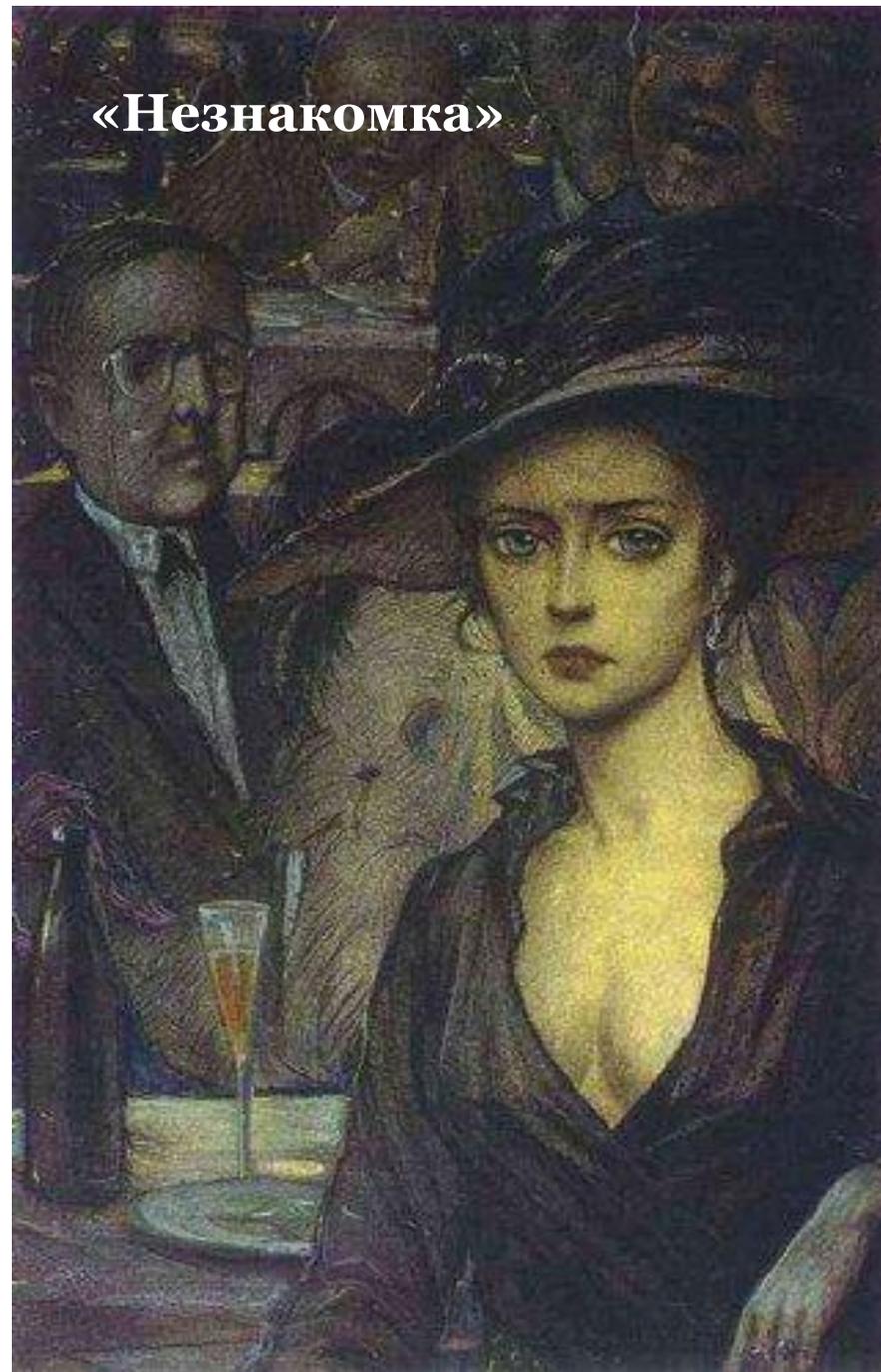

Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского «Идиот»

**«Неточка
Незванова»**

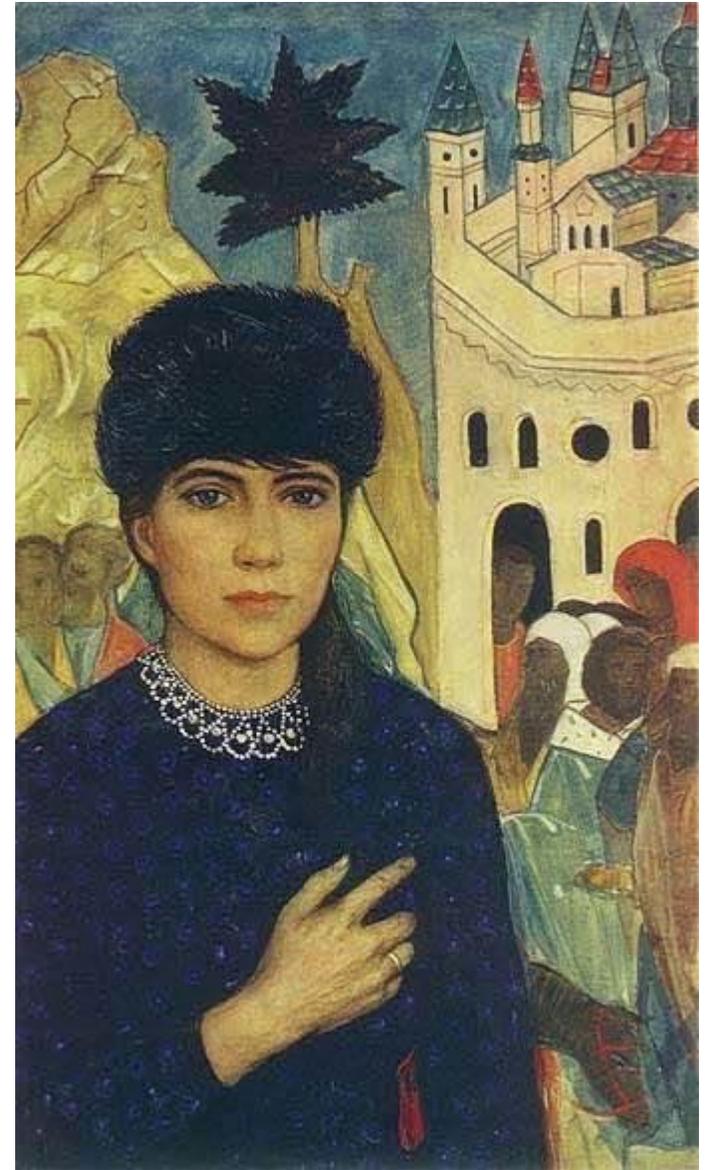
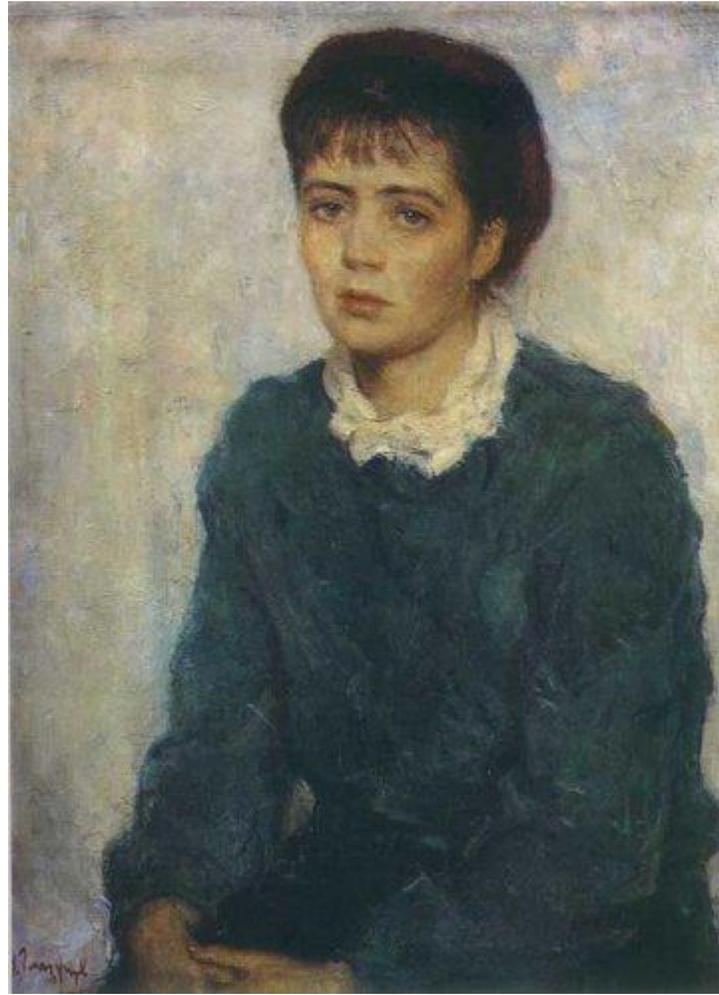

«Незнакомка»

Четвертый цикл работ Глазунова составляют портреты современников.

"Пишу молча, - рассказывает Илья Сергеевич. - Мне необходимо почувствовать внутреннюю музыку души того человека, портрет которого я пишу. Идеальная обстановка - если при этом звучит классическая музыка: она создает настроение. Каждый портрет - экзамен для меня, я не имею права писать его безразлично. Каждый человек - Вселенная, каждый необычайно интересен: и строитель, и космонавт, и знаменитая киноактриса, и вьетнамская ополченка, и шахтер, и студент, работающий на БАМе... Нарисовать человека вовсе не означает нарисовать комплимент ему, нет, только сказать правду! И он должен быть похож, иначе это не портрет. Портрет - документ человеческого духа, реальная форма гуманизма".

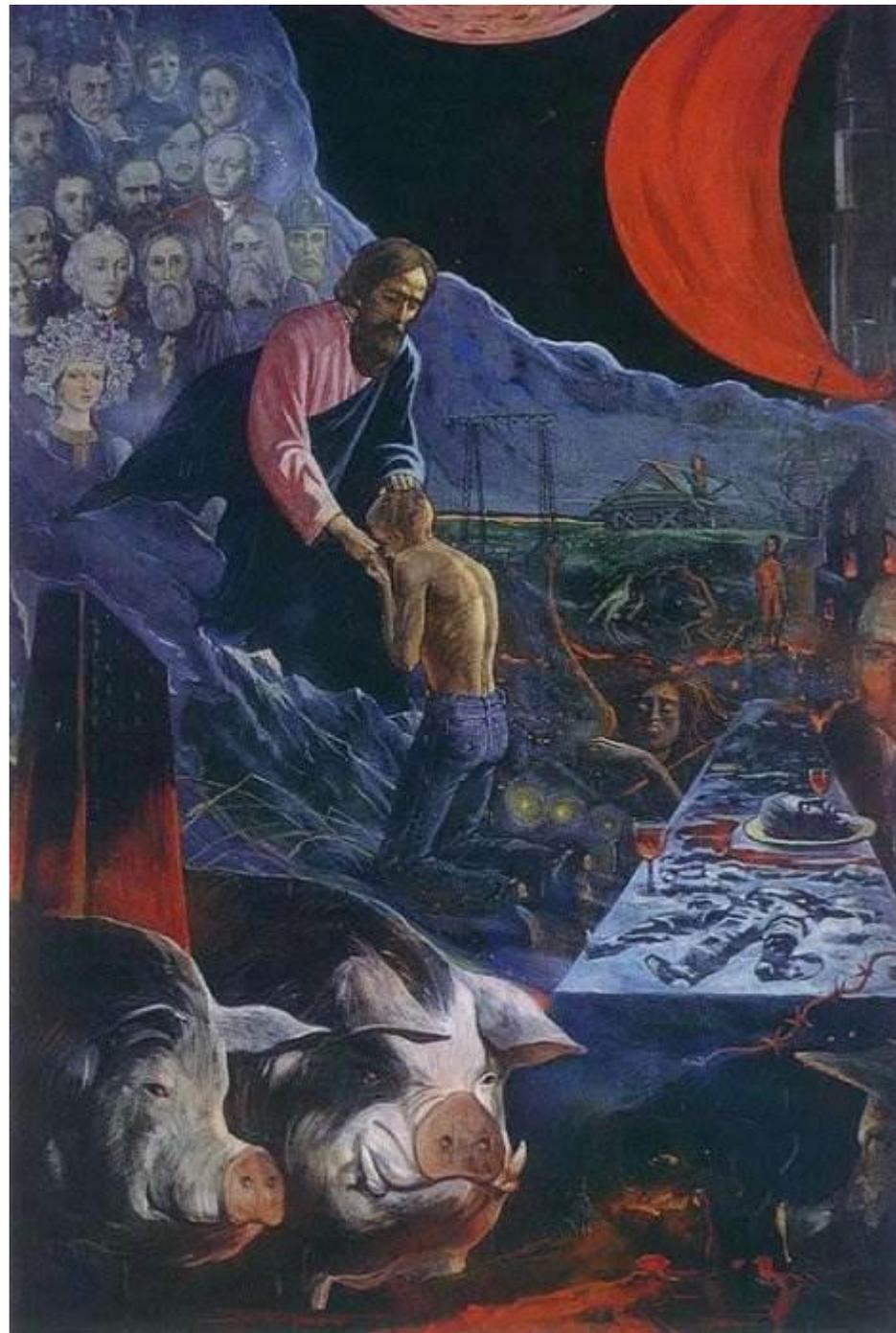
В начале 1960-х годов И.С. Глазунов создал патриотический клуб "Родина", к деятельности которого были привлечены многие авторитетные люди страны. Клуб стал одним из первых питомников национального самосознания. Увы, через некоторое время он был ликвидирован. Организация Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, давшего легальную и стабильную возможность вести борьбу за национальные святыни, - тоже во многом заслуга Глазунова.

«Россия, проснись!»

Картина "Россия, проснись!" пронизана глубоким трагизмом. Однажды в интервью Илья Глазунов обмолвился, что он трагический пессимист, потому что оптимист — это плохо информированный пессимист. Но, однако, с выставок Глазунова миллионы зрителей выносят огромный энергетический заряд, помогающий им жить и верить в Россию. На проклятый вопрос нашего времени — "Что делать?" — художник дает свои ответы: "Верить и бороться! С нами Бог!"

**«Возвращение
блудного сына»**

«Разгром храма в пасхальную ночь»

«Рынок нашей демократии»

Предложение ЮНЕСКО великому русскому художнику Илье Глазунову создать панно, отражающее вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию, было актом высокого международного признания его творчества. Но как решить столь сложную проблему — в одной картине отразить масштаб многовековых свершений более сотни народов и народностей, населяющих территорию бывшей Российской империи, а тогда СССР, раскинувшейся на шестой части Земли? Как известно, по решению ЮНЕСКО ежегодно отмечаются юбилейные даты, связанные с именами наиболее выдающихся творцов мировой цивилизации. И художник, представив узнаваемые хрестоматийные образы великих ученых, деятелей литературы и искусства разных национальностей, а также плоды их творческого гения, проявившегося в разные времена, создал образ воплощенной мощи своего Отечества в протяженности исторического бытия.

**«Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию». 1980 г.
250 x 500 см**

Это произведение Глазунова, вызвавшее большой резонанс мировой общественности, было передано советским правительством в дар ЮНЕСКО и заняло место в одном из холлов штаб-квартиры этой организации в Париже. Ее Генеральный секретарь, выступая на церемонии передачи панно, сказал: "Мы уверены, что все, кто придет в ЮНЕСКО — мужчины, женщины, молодежь,— стоя перед этим творением, почувствуют заключенный в нем гуманный смысл, вдохновляющий на развитие творческих возможностей во имя счастья людей, мира и справедливости".

Международная критика отметила необычность колорита, смелость решения и поистине новаторскую подачу столь трудного по выражению содержания.

Французские критики отметили, что ЮНЕСКО приглашались лишь три художника с мировыми именами — Мирро, Пикассо и Глазунов.

«Великий эксперимент»

Картина "Великий эксперимент" является жестким и беспощадным приговором тем, кто проводил безжалостный опыт построения "нового мира", согласно марксистско-ленинской теории, сделавшей реальностью кровавый призрак коммунизма, долго бродивший по Европе. Не случайно в картине Глазунова "Великий эксперимент" столь большое место занимает пятиконечная масонская звезда, как бы оживающая действиями заключенных в ней персонажей. Мы видим первого царубийцу Кромвеля, кровавых деятелей французской революции, провозгласивших "свободу, равенство и братство", деятелей знаменитого plombированного вагона, которые прибыли к нам в Россию вместе с Ульяновым-Лениным. Узнаваемы в своей жестокости и фанатической готовности разрушить до основанья весь мир деятели мирового коминтерна... Левая часть картины напоминает нам о великой, свободной и самой богатой в мире стране — монархической православной России.

В кровавом мареве узнаем деятелей братоубийственной гражданской войны, как белых, так и красных... А внизу, словно объятая вселенским пожаром, обреченная на убийство и поругание семья последнего русского самодержца Николая II. Над ними, словно рассыпанная колода карт, фотографии государственных преступников царской России: Ульянов, Джугашвили... В правой части — неподалеку от смертоносной звезды — голова Христа, несущего тяжкую ношу креста, на котором он был распят вселенским злом. Вот они, богоборцы: на Мавзолее — знаменитые члены политбюро. Можно долго и вдумчиво вглядываться в картину этой тоже своеобразной мистерии, как всегда, прекрасной по своей форме и колориту и очень ясной по безжалостности своего исторического приговора. И здесь, как всегда, Илья Сергеевич Глазунов лишен прокурорского тона, прямолинейной риторики — он просто высказывает свою точку зрения, выражая ее в образах, понятных и доступных всем.

«Вечная Россия. Сто веков». 1988 г., х., м. 300 х 600 см

"Из всего многотрудного, необъятного мира Илья Глазунов взял и сделал главным объектом изображения Родину, родной народ, его историю и его духовный 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 писатель Владимир Солоухин.

Следует отметить, что в этой картине Глазунов выступает прежде всего как историк, видящий истоки русского славянского племени в седой древности "Ригведы" и "Авесты". В древнерусском искусстве, а точнее в искусстве церковных фресок, кто-то из дореволюционных критиков нашел хорошее слово — "ковровый". И в самом деле, драгоценный покров колористического решения этой великой картины Ильи Глазунова поражает даже его врагов. Ведь размер картины 3 x 6 м. Глазунову, в отличие от его многих коллег, никогда не давали государственных заказов. Подлинная слава великого художника стала следствием многотысячных очередей зрителей на его выставки у нас и за рубежом. В свое время западногерманский "Шпигель" написал: "Кто против Глазунова, тот против России".

«Мистерия XX века»

«Мистерия XX века». 1999 г. 300 x 800 см