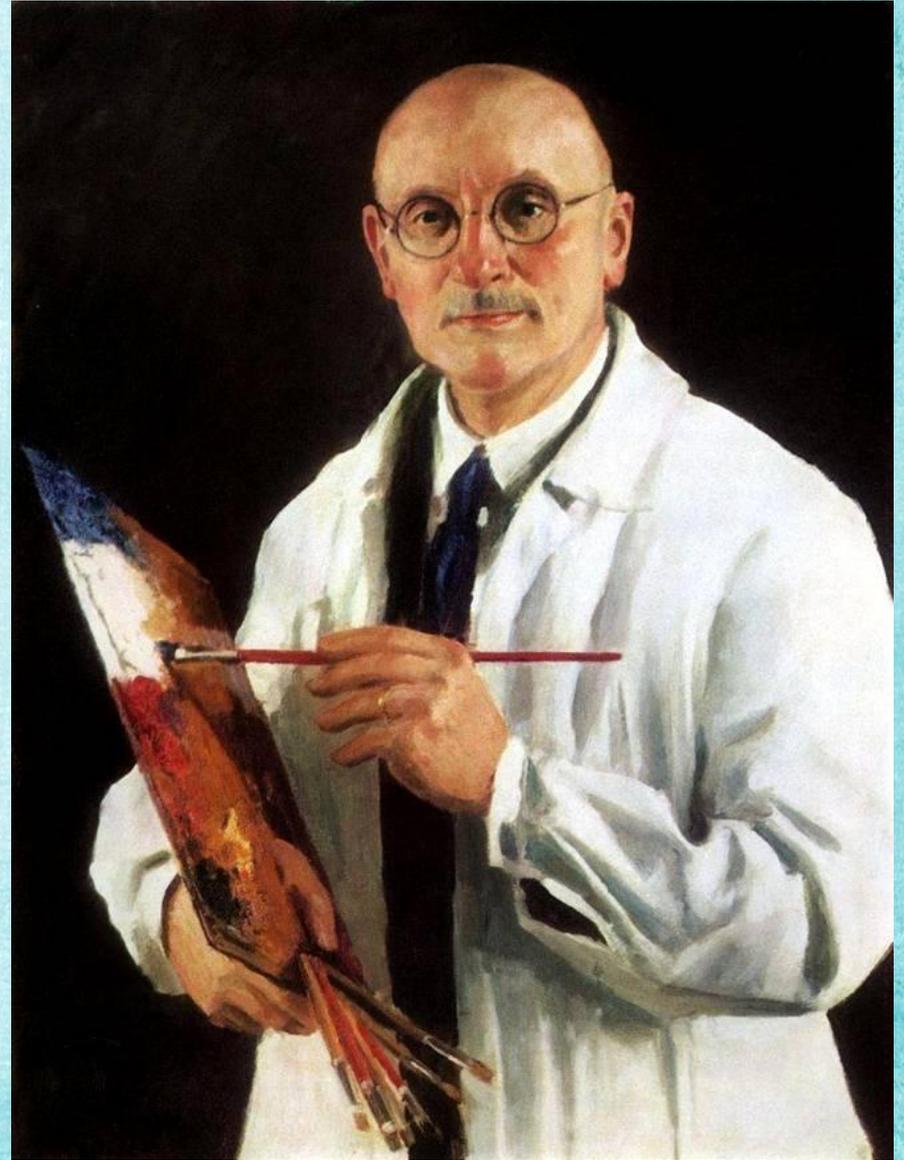
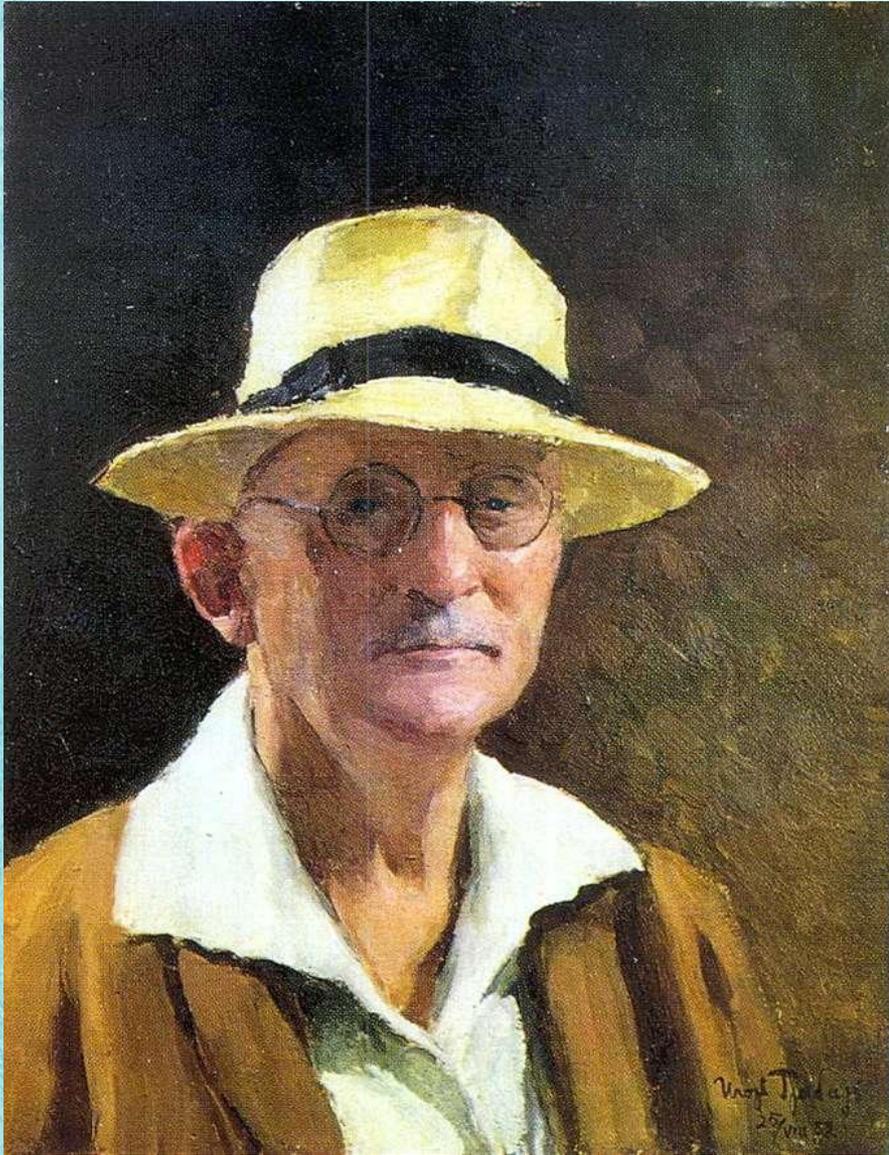

An impressionistic painting of a forest path. The scene is dominated by a path that leads into a dense forest. The brushwork is visible and expressive, with a palette of cool blues, greens, and purples, accented with warm yellows and oranges. The overall mood is serene and atmospheric. The text is overlaid in the center of the image.

**Творчество Игоря
Эммануиловича
Грабаря
(1871 – 1960 гг.)**

Игорь Грабарь
1941

Игорь Эммануилович Грабарь родился 13 марта 1871 года в Будапеште, в семье русского общественного деятеля Э. И. Грабаря. Почти вся многочисленная родня Грабаря, прежде всего его дед по матери Адольф Иванович Добрянский, была причастна к европейскому славянофильскому движению.

Жизнь семьи была пронизана общественно-политическими интересами. В детстве Игоря были драматические эпизоды, в том числе суд над дедом и матерью, Ольгой Грабарь, которую едва не приговорили к смертной казни за «государственную измену», эмиграция его отца, Эммануила Ивановича

Грабаря, юриста, депутата Будапештского парламента. Отец переселился в Россию в 1876 году под конспиративным именем Храбров (эта фамилия надолго, вплоть до окончания университета, оставалась в жизни Игоря Грабаря, и ею он подписывал некоторые свои ранние работы, например иллюстрации к повестям Гоголя

Детство Грабаря было нелегким: с раннего возраста почти постоянно он жил в разлуке с родителями и при всем обилии родственников чаще всего оставался на попечении чужих людей. В 1880 году мать привезла его в Россию, в Егорьевск Рязанской губернии, где в гимназии преподавал отец. Но воссоединения семьи не произошло - вскоре отец был переведен в Измаил, а мальчик

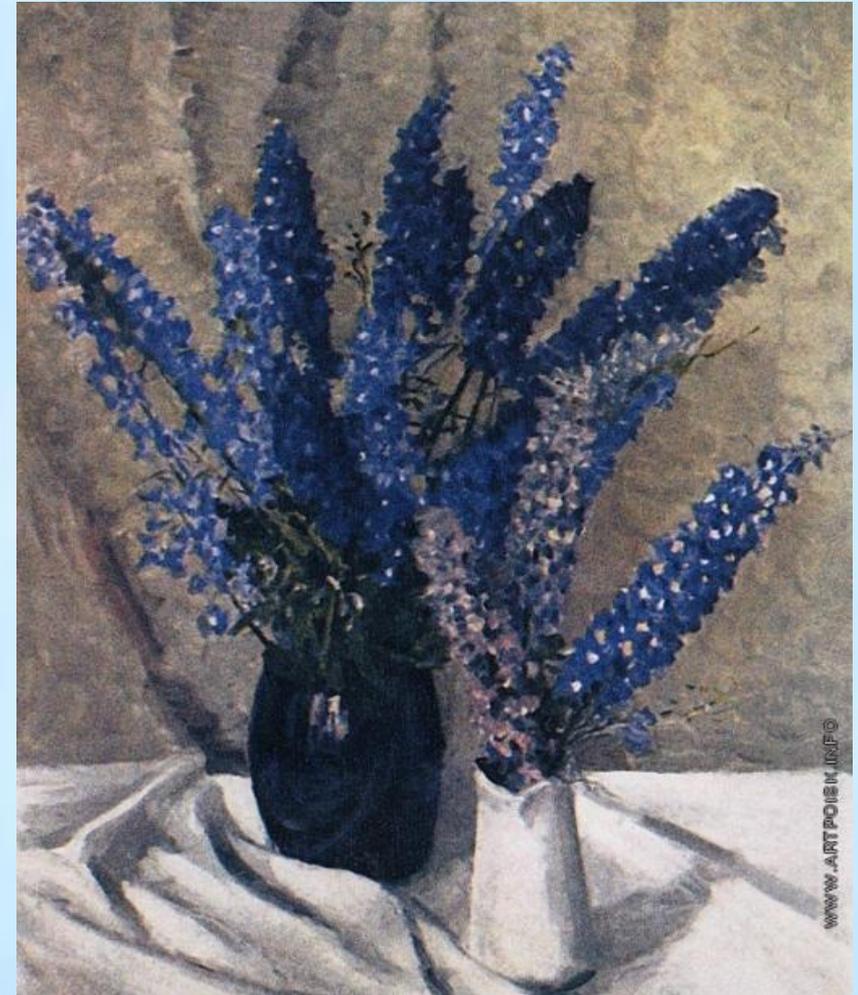

Он навсегда сохранил любовь к этому тихому провинциальному городку, где у него появилось много добрых знакомых, где его любили и опекали. С детства ему не изменяли те свойства характера, благодаря которым он создал свою жизнь такой, какой хотел, - целеустремленность, позитивное начало в отношениях с людьми, умение находить друзей, удивительное трудолюбие, интерес к жизни и возникшая в самую раннюю пору горячая любовь к искусству. «Не помню себя не рисующим, не представляю себя без карандаша, резинки, без акварельных красок и кистей», - писал позже Грабарь. Изводя «пропасть бумаги», он рисовал все, что придет в голову, любил копировать портреты генералов из журнала «Нива» времен русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

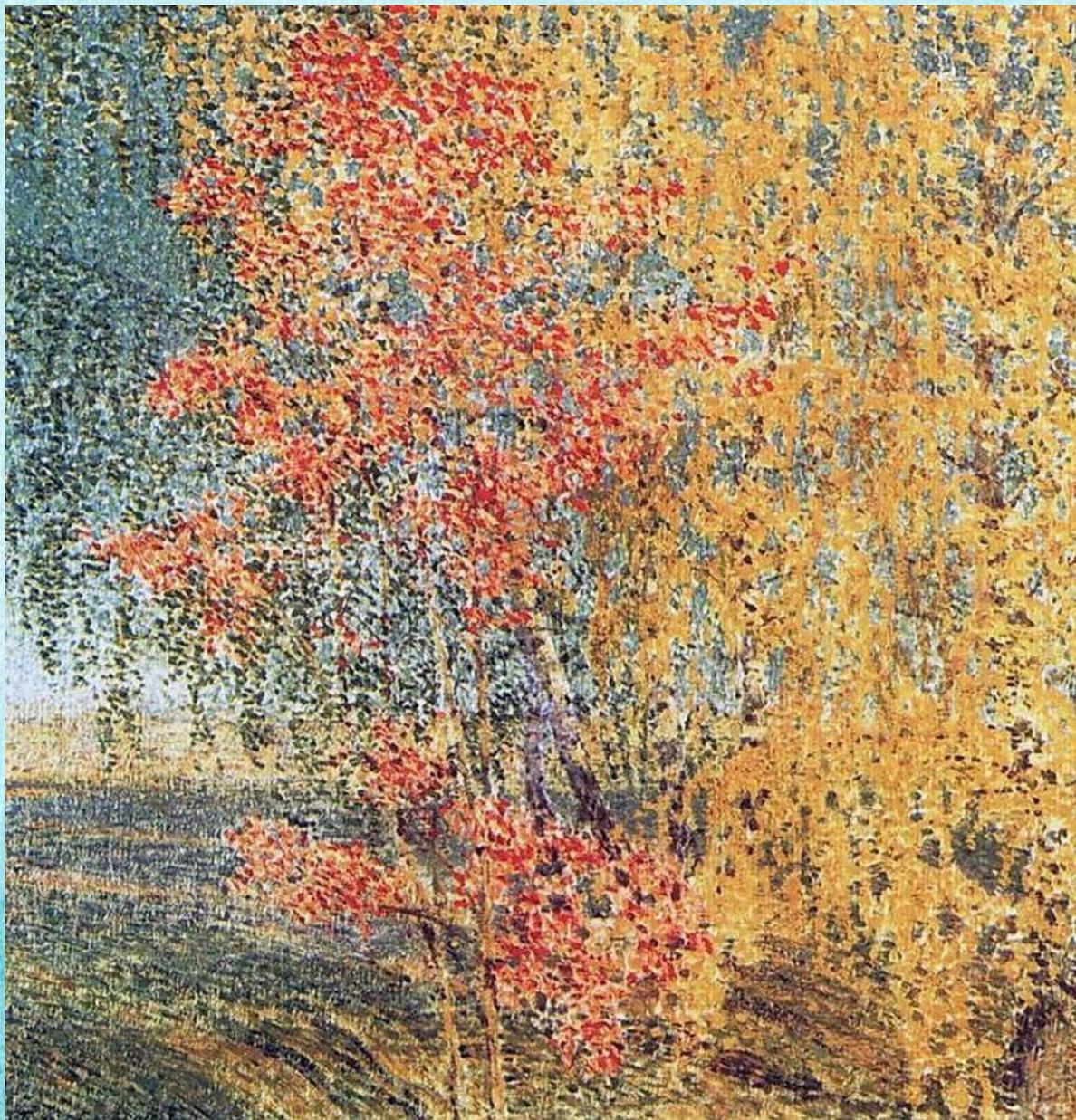

Первым художником, встреченным им в жизни, стал учитель рисования в Егорьевской гимназии И.М. Шевченко. «Мне до смерти хотелось как-нибудь к нему забраться, чтобы собственными глазами увидеть, как пишут картины и что это за масляные краски, о которых я знал только понаслышке». И попав, наконец, к учителю, увидев эти серебряные тюбики, мальчик испытал сильнейшее впечатление: «Я думал, что не выдержу от счастья, наполнившего грудь, особенно когда почувствовал чудесный запах свежей краски». Однако Егорьевск ничего, кроме рисунков в «Ниве», гравюр в «Живописном обозрении» и «Всемирной иллюстрации», не мог предложить будущему художнику. Но и это было немало - уже в детстве Грабарь по репродукциям познакомился со многими выдающимися картинами русской школы.

Дельфиниумы.

Осень. Рябина и березы. 1924 г.

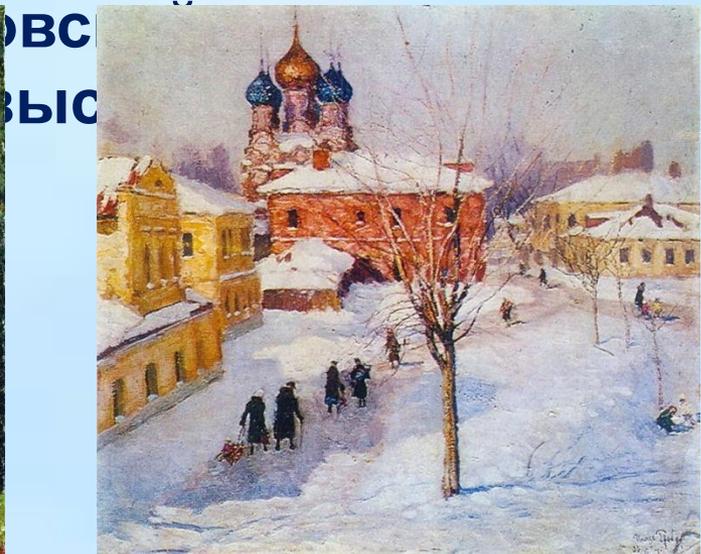
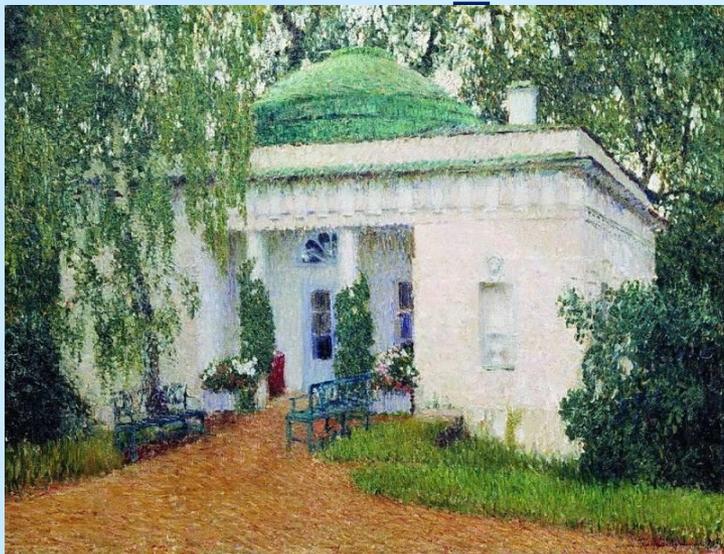
Трудный этап в его жизни был связан с московским лицеем цесаревича Николая, куда Грабарь поступил в 1882 году. Грабарь был принят «живущим стипендиатом», и это положение сильно отличалось от положения окружавших его богатых мальчиков, не дававших семье.

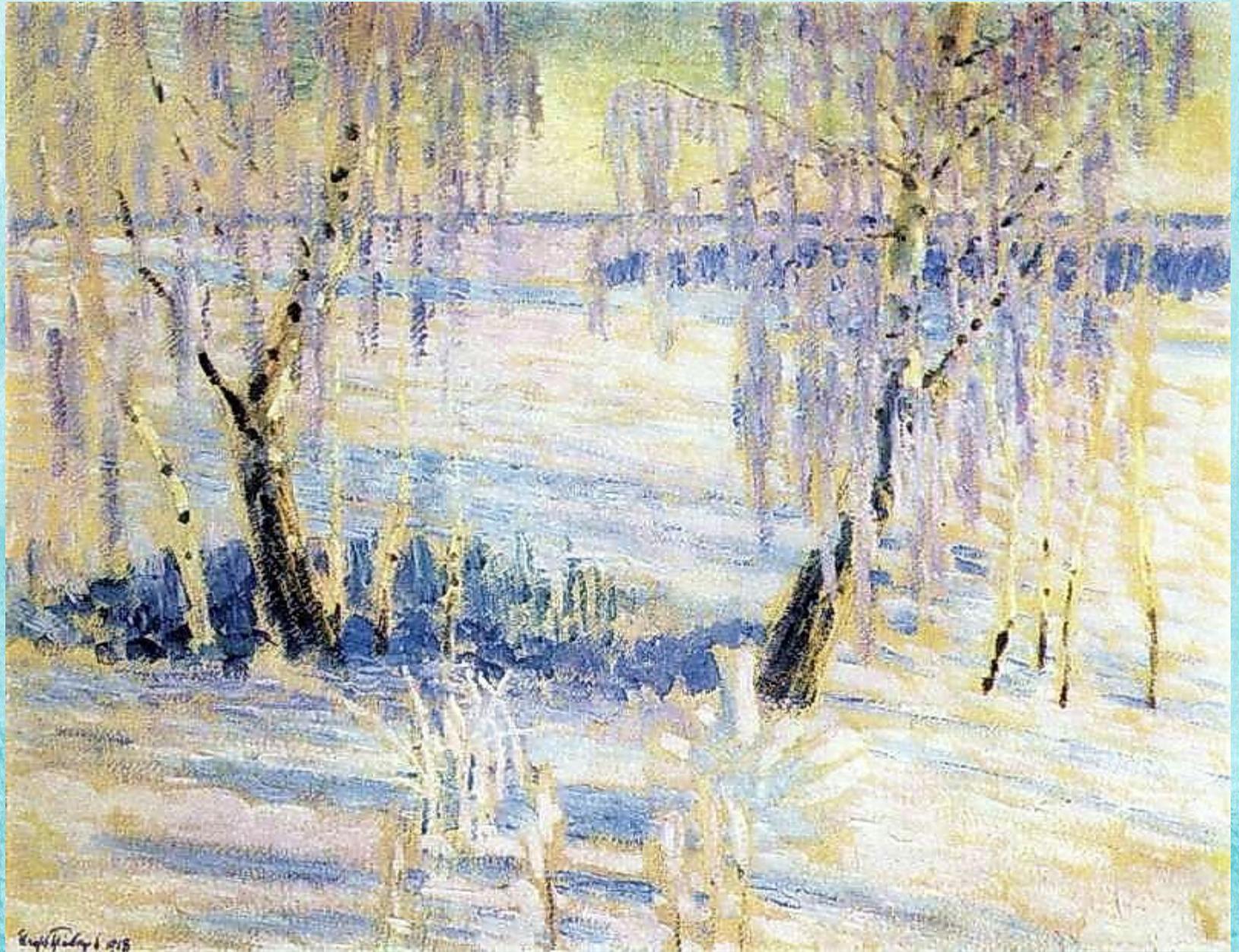

Разгар осени.

Москва 1882 года встретила Игоря Грабаря огромной Всероссийской художественно-промышленной выставкой, в художественном отделе которой мальчик пережил встречу с лучшими картинами того времени - уже знакомые по гравюрам Репин и Суриков, Перов и Куинджи, Васильев и Крамской, Верещагин открылись ему теперь во всем своем живописном блеске. Выходные дни и праздники полностью принадлежали Игорю - целыми днями он

Copyright © 2018

Главным содержанием лицейской жизни стали занятия рисунком и живописью. На уроках в лицее и в классах рисования Московского общества любителей художеств Грабарь осваивал рисунок с натуры и технику письма масляными красками. «У меня было четыре возможности работать с натуры в стенах лицея: писать из окон, писать портреты окружающих, ставить себе натюрморты и сочинять сцены из жизни и быта лицея, списывая детали с натуры. Все это я и делал». Моделями его были одноклассники, педагоги, служители, егорьевские знакомые. В летние месяцы Грабарь пробовал себя в пейзажных этюдах: «После двух картин Куинджи на сюжет «Березовой рощи»... пошла мода на березу. Я в Титове тоже писал березовую рощу, стараясь не походить на Куинджи».

Наряду с основными творческими интересами в лицее Грабарь много читал, успешно изучал языки, пробовал себя в литературе. Лицей он закончил с золотой медалью и в 1889 году поступил в Петербургский университет на юридический факультет. «Вот она столица, думал я, когда ехал на извозчике с Варшавского вокзала на Выборгскую сторону... В этот первый чудесный осенний день Петербург показался мне сказочно прекрасным с сверкающей вдали адмиралтейской иглой, синей Невой, гранитной набережной и Петропавловским шпцем. Таким он остался для меня с тех пор навсегда: самым красивым городом Европы».

После университетских занятий, по вечерам он писал юмористические рассказы для журналов. Работа для журналов стала его постоянным делом на многие годы: в 1889 году началось его долговременное и плодотворное сотрудничество с «Нивой» - одним из самых достойных русских журналов. Грабарь рисовал иллюстрации, делал обзоры художественных выставок, писал критические статьи, биографии художников. Свои студенческие годы со всеми их бесконечными и разнообразными трудами Грабарь вспоминал «как единую целостную, бесконечно увлекательную, ибо до отказа насыщенную впечатлениями, радостную жизнь».

Живопись оставалась его главным интересом. На первом курсе университета Грабарь написал свой первый значительный живописный этюд, имевший успех среди его друзей из Академии художеств. Это была «Крыша со снегом» (1889), написанная из окна комнаты одного из университетских товарищей на углу Владимирской улицы и Графского переулка. Эффектная диагональ композиции, сопоставление заснеженной плоскости крыши с уходящей вдаль перспективой домов достаточно много говорят о художественном даровании Грабаря.

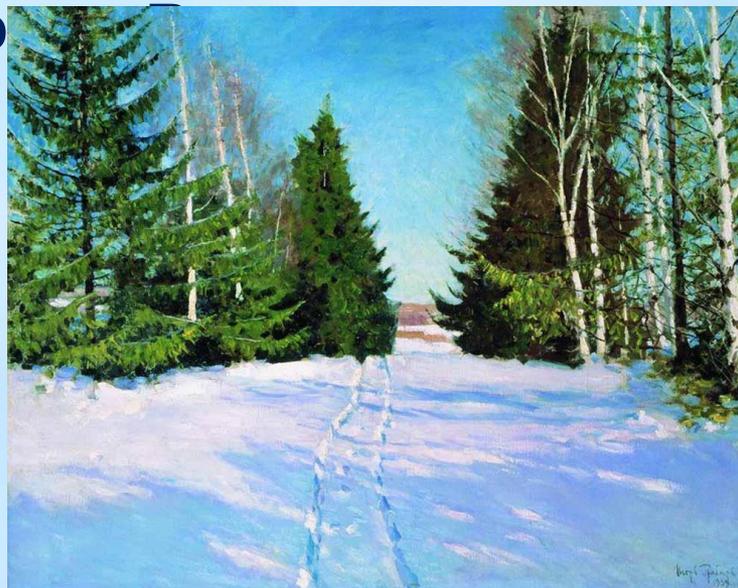
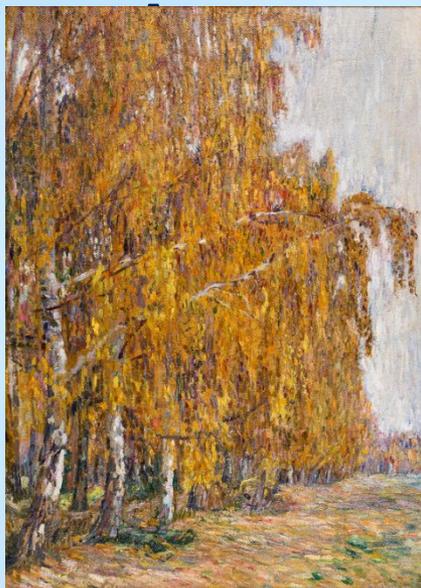

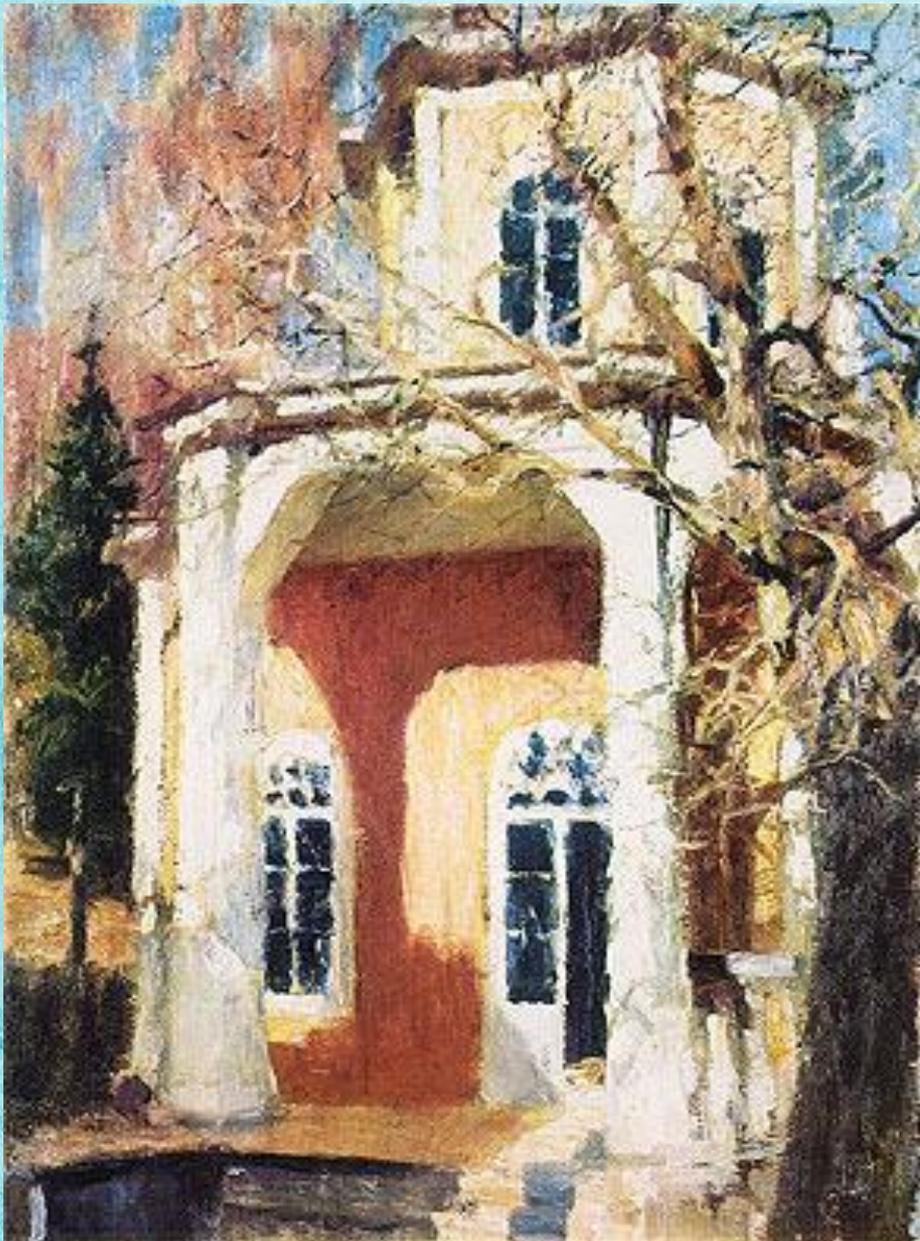
Уже с 1892 года он начал заниматься в академической мастерской профессора Павла Чистякова, знаменитого педагога, имевшего особую систему обучения рисунку и взрастившего плеяду великих русских художников, в том числе Поленова, Репина, Врубеля, Серова. Грабарь окончил университет в 1893 году, прослушав одновременно полный курс лекций на историко-филологическом факультете даже более добросовестно, чем на юридическом. Решение поступать в Академию художеств было твердым. Академия приняла Грабаря в свои классы в 1894 году. Интересно, что уже в начальном классе ученики образовали две группы, одна из которых тяготела к рисунку, другая больше интересовалась живописью; Грабарь принадлежал к последней.

Зимний пейзаж. 1954 г.

Огромную роль для него в это время играли зарубежные издания по искусству, знакомившие учеников Академии с современными направлениями европейской живописи. Так Грабарь узнал имена и произведения Эдуара Мане, Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара. За недолгое время обучения в Академии Грабарь познакомился и с художниками-москвичами, бывавшими в Петербурге в связи с Передвижными выставками, в том числе с Константином Коровиным, Валентином Серовым,

Уголок усадьбы. (Луч солнца.)

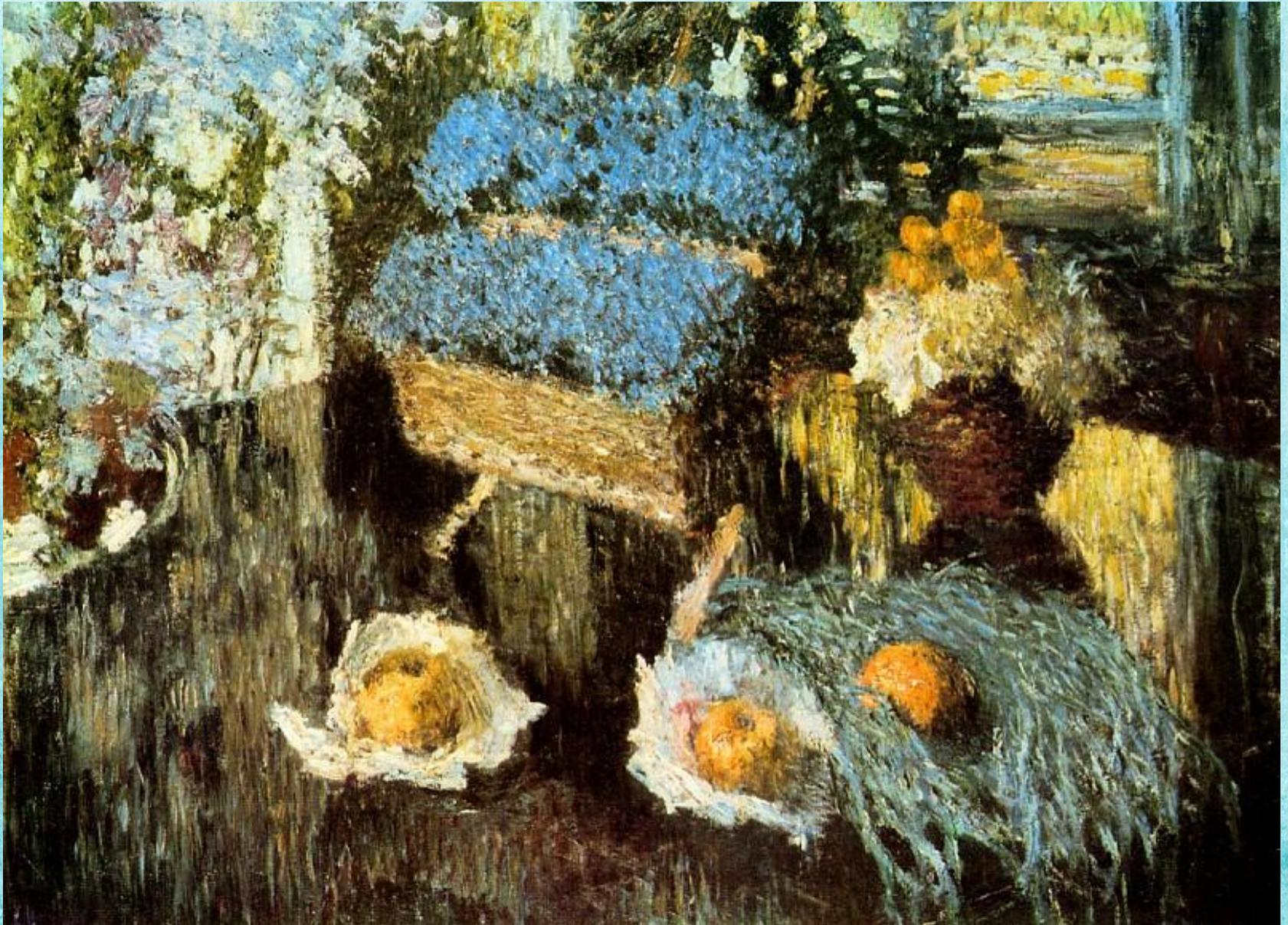
1846 г.

Крупной экспозицией живописных работ Грабаря стала выставка Союза русских художников 1908-1909 годов: здесь были показаны «Неприбранный стол», «Иней», «Дельфиниум», «Сказка инея и восходящего солнца», «Березовая роща» и другие картины. В это время его известность как художника была уже велика - в 1909 году в Италии вышла монография о нем. Грабарь начал писать «Историю русского искусства». В 1908 году первый выпуск задуманного многотомного издания уже был подготовлен к печати. До 1914 года вышло пять томов «Истории русского искусства». Успешно продвигавшееся издание закончилось выходом 23 выпуска в мае 1915 года в связи с обстоятельствами военного времени, когда погибли тысячи негативов. Но, несмотря на прекращение издания, оно стало колоссальным шагом в русской науке об искусстве.

volrest.ucoz.ru

Неприбранный стол.

Одновременно Грабарь задумал ряд монографий о русских художниках. В 1913 году Грабарь занимался организацией выставки Валентина Серова и выпуском посвященной ему монографии. Этот труд лег в основу всех последующих работ о творчестве Серова.

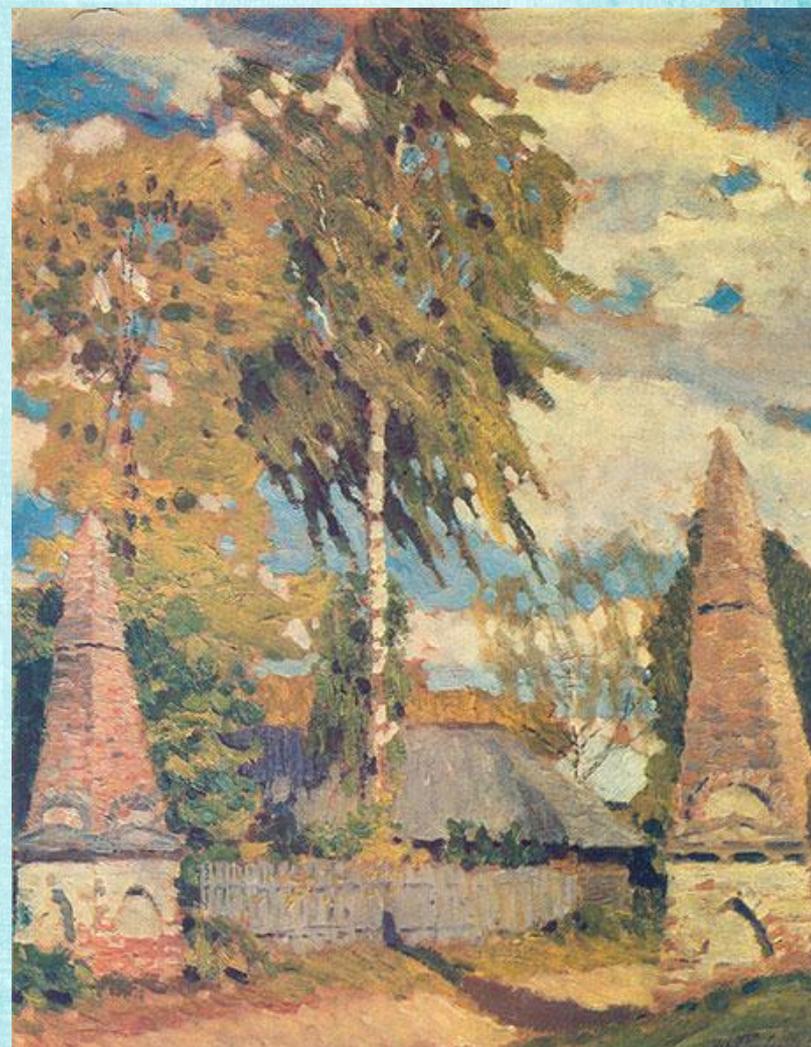
В 1920-1930-е годы Грабарь много ездил по свету - и по приглашению музеев как крупный эксперт-искусствовед в области живописи, и как представитель советских художников. Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Англия, Италия, Швеция - где только он ни побывал. Широчайшая деятельность Грабаря была высоко оценена властью: он первым был представлен к званию заслуженного деятеля искусств, введенному в 1928 году.

Яблоки и астры. 1926 г.

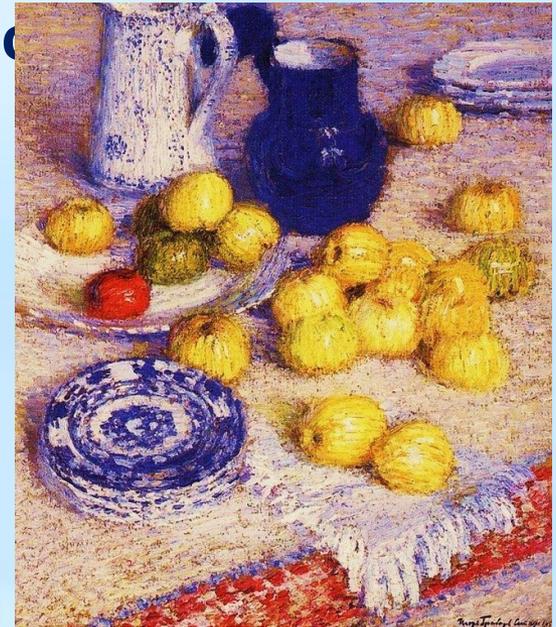
С 1925 года основной для него стала работа в реставрационных мастерских, ради которой он отказался от директорства в Третьяковской галерее и от преподавания в Московском университете.

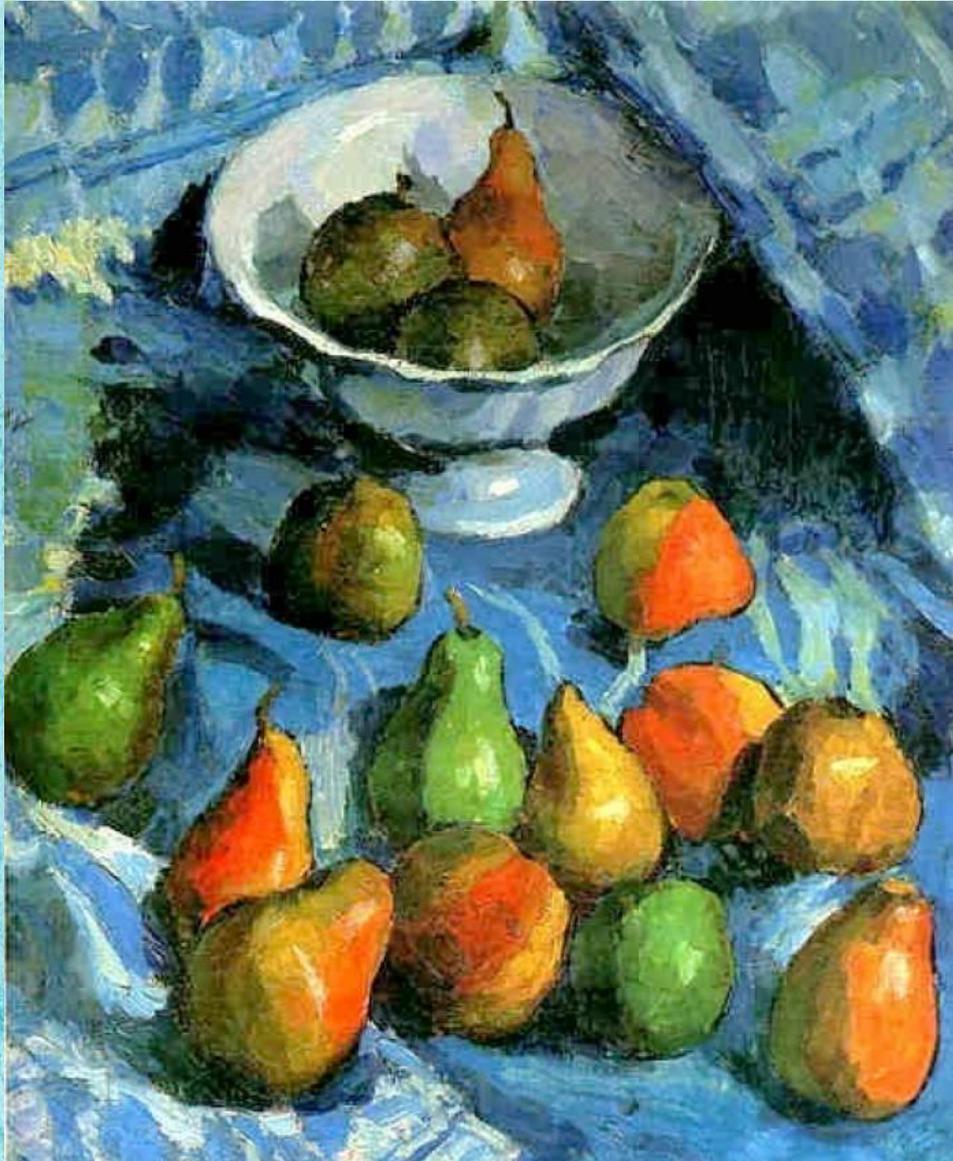
Планомерное раскрытие древнейших памятников русской и византийской живописи, сохранившихся в церквях и монастырях, стало самой крупной работой реставраторов в это время. В числе самых значительных памятников была икона «Богоматерь Владимирская», фрески Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, открытые в 1918 году, чин Благовещенского собора, «Звенигородский чин» Андрея Рублева.

Новая дача. 1903 г.

В 1920-ых годах в творчестве Грабаря возникла тема натюрмортов. Множество натюрмортов, в которых напряженный ритм и пластика объемов, контраст фактур сочетаются с многообразием и насыщенностью колорита, противопоставлением горячих и холодных цветов, можно назвать «драматическими» («Груши на зеленой драпировке», 1922; «Красные яблоки на синей скатерти», 1920; «Туркестанские яблоки», 1920). Эти картины он считал удачей. Натюрмортная

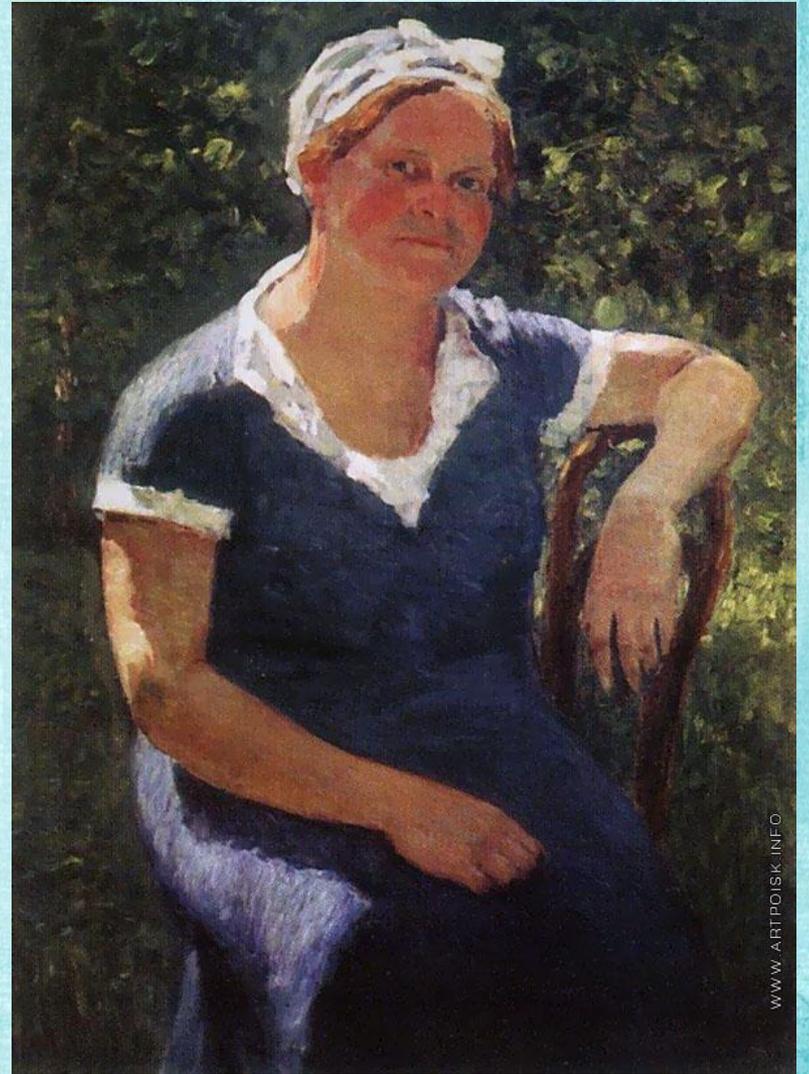

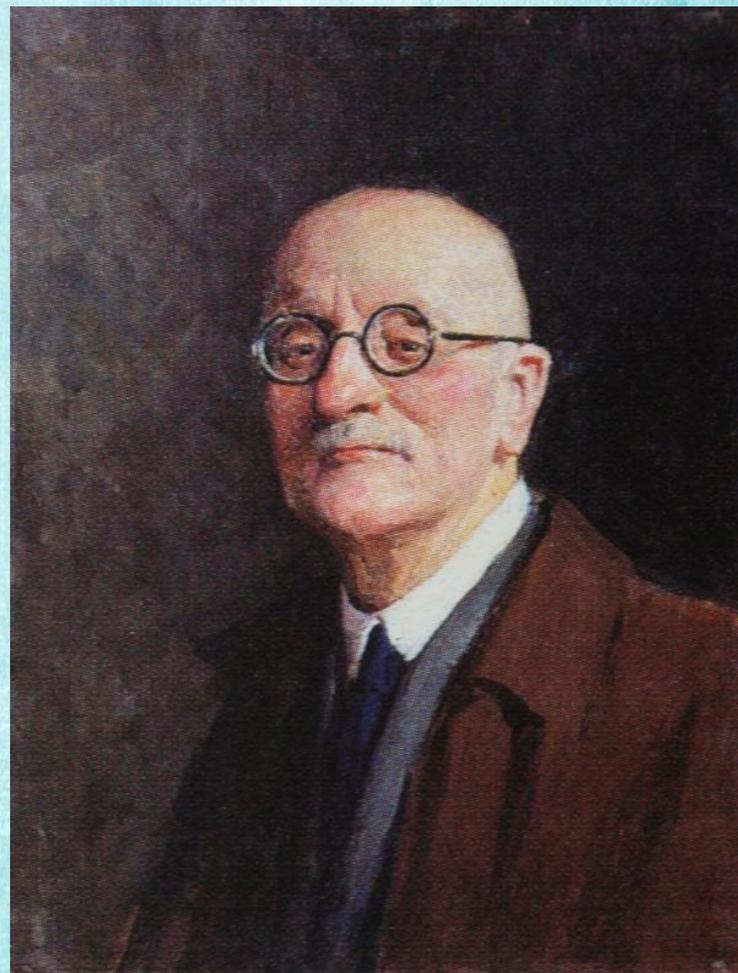
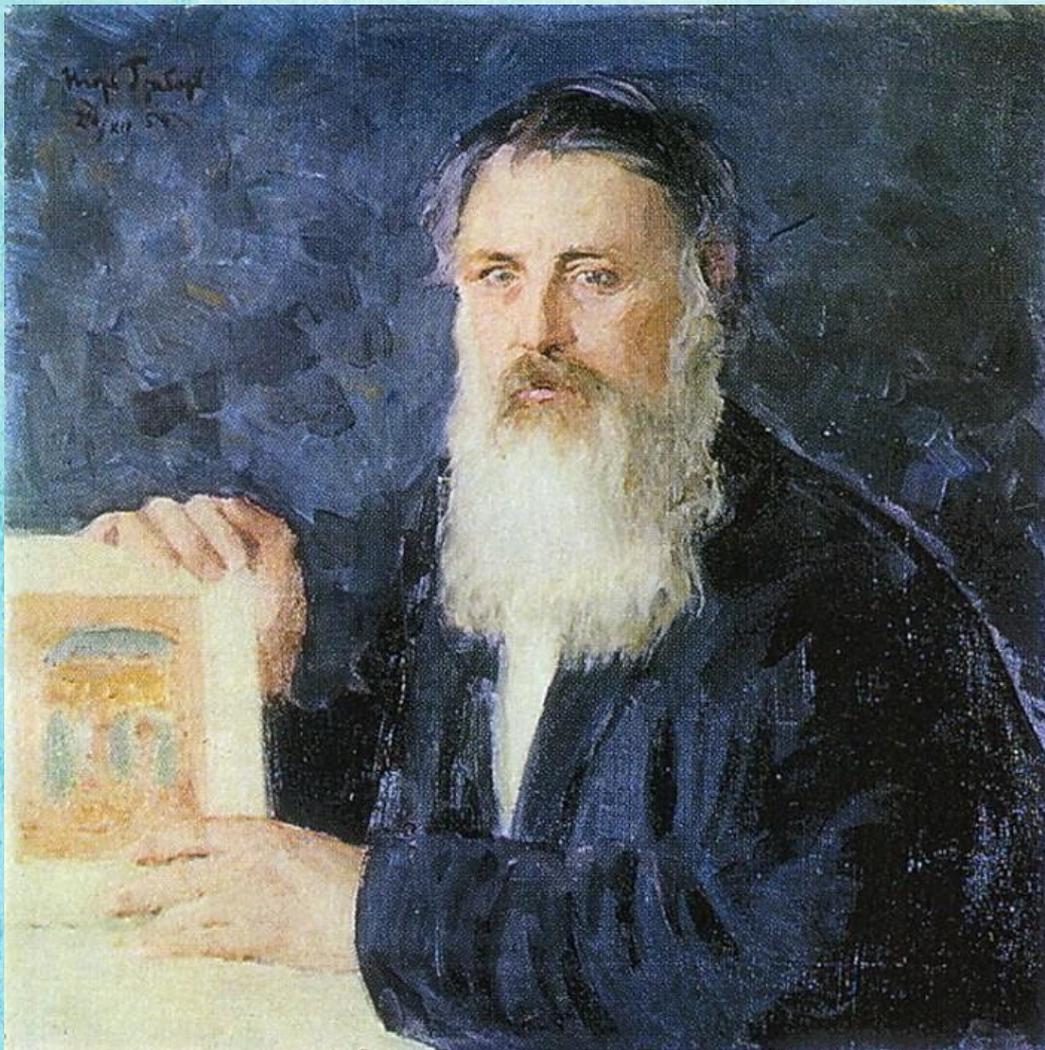

В декабре 1923 года Грабарь отправился в Америку с большой выставкой произведений русских художников. В экспозицию входили и около двадцати его собственных произведений. Язык его живописи делается проще, сдержаннее. Большею частью это были пейзажи. Другой, более плодотворной и близкой ему линией творчества стал в эти годы портрет. «Я давно уже считал себя по преимуществу портретистом. В детские годы, в лицее, в университете, в академии, в Мюнхене - всюду больше всего занимался портретом, который давался мне легко и выходил лучше всего другого. Только попав после многих лет из-за границы в Россию, я так был очарован ее пейзажем, дотоле мало мною оцененным, что всецело ушел в него. Но и после этого я с портретом не порывал». Ему позировали все домашние, а затем и друзья, и

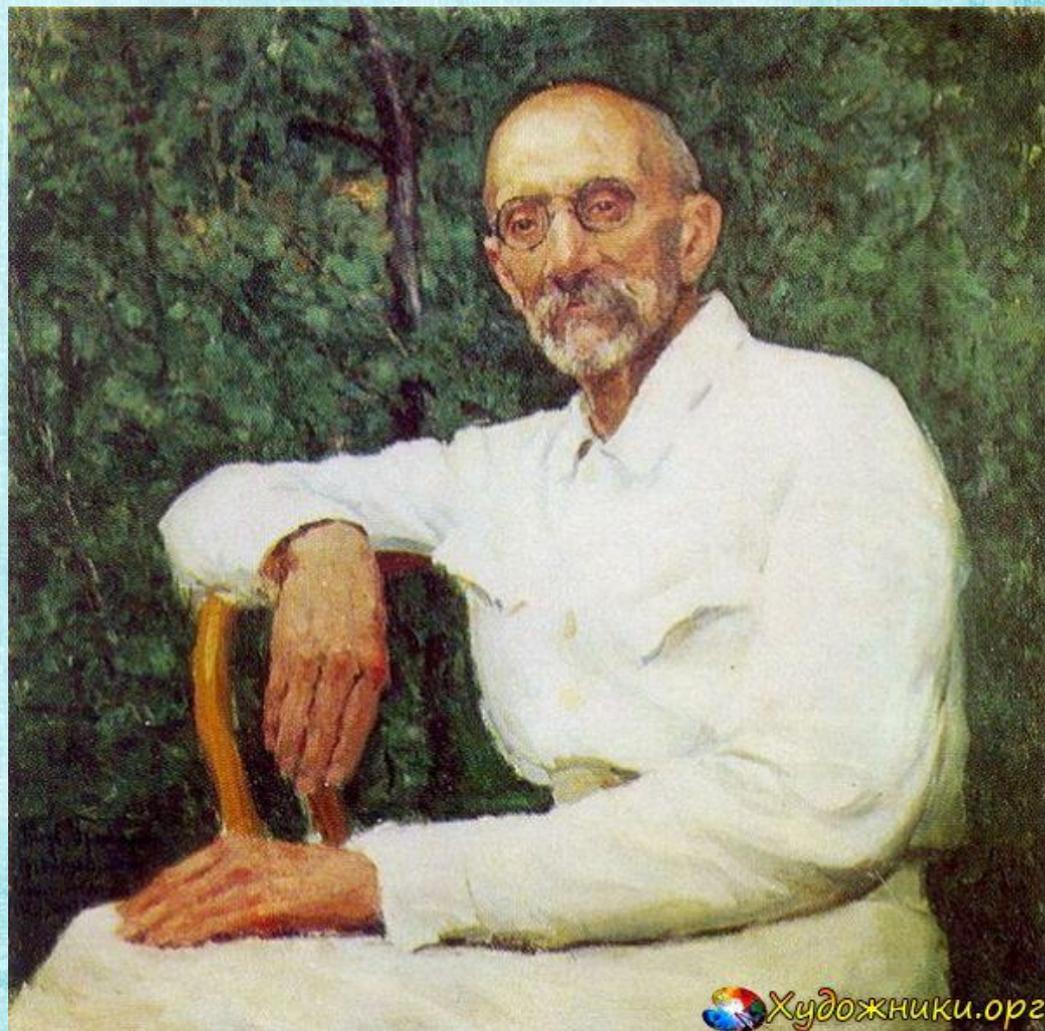

Светлана.

Автопортрет. 1946

Портрет Мухиной.

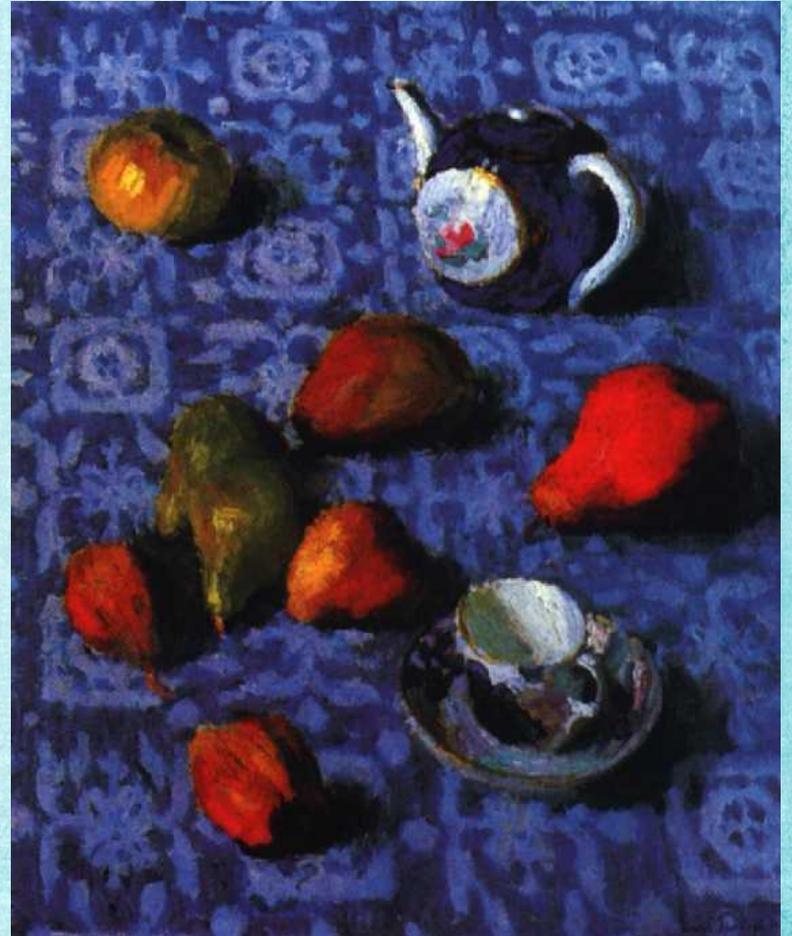

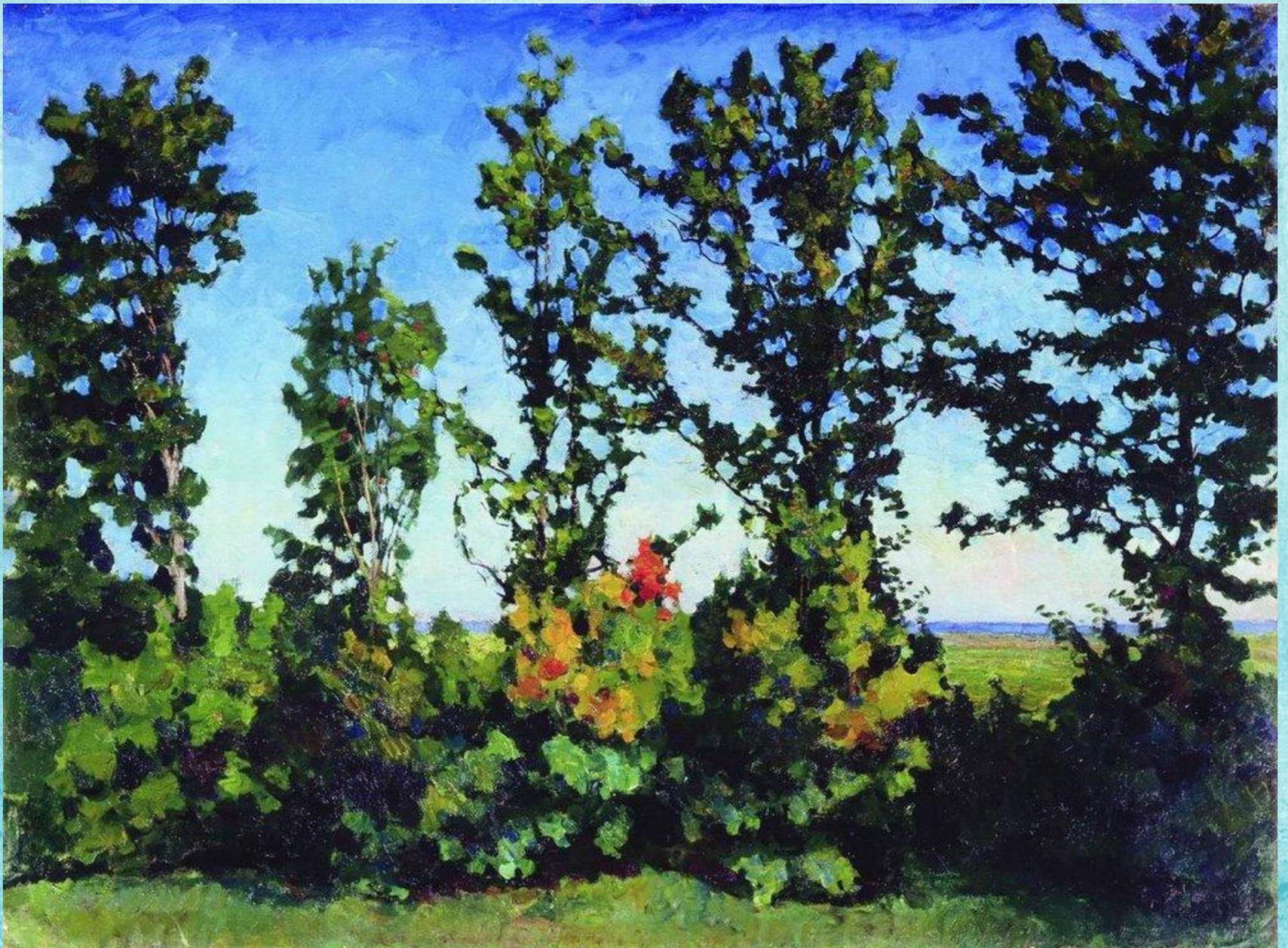
«...Высшее искусство есть искусство портрета, ...задача пейзажного этюда, как бы она не была пленительна, - пустячная задача по сравнению со сложным комплексом человеческого облика, с его мыслями, чувствами и переживаниями, отражающимися в глазах, улыбке, наморщенном челе, движении головы, жесте руки. Насколько все это увлекательнее и бесконечно труднее!» - писал Грабарь. Он с интересом вглядывался прежде всего в свое лицо. Через годы протягивается линия его автопортретов и портретов его близких.

В 1930-е годы Грабарь создал ряд портретов советских ученых и деятелей культуры, академиков, в которых его занимала передача внутреннего сосредоточенного состояния. Портрет Корнея Чуковского, читающего вслух свое «Чудо-дерево», Грабарь написал в январе 1935 года, будучи в Ленинграде. Также им был написан портрет молодого Сергея Прокофьева.

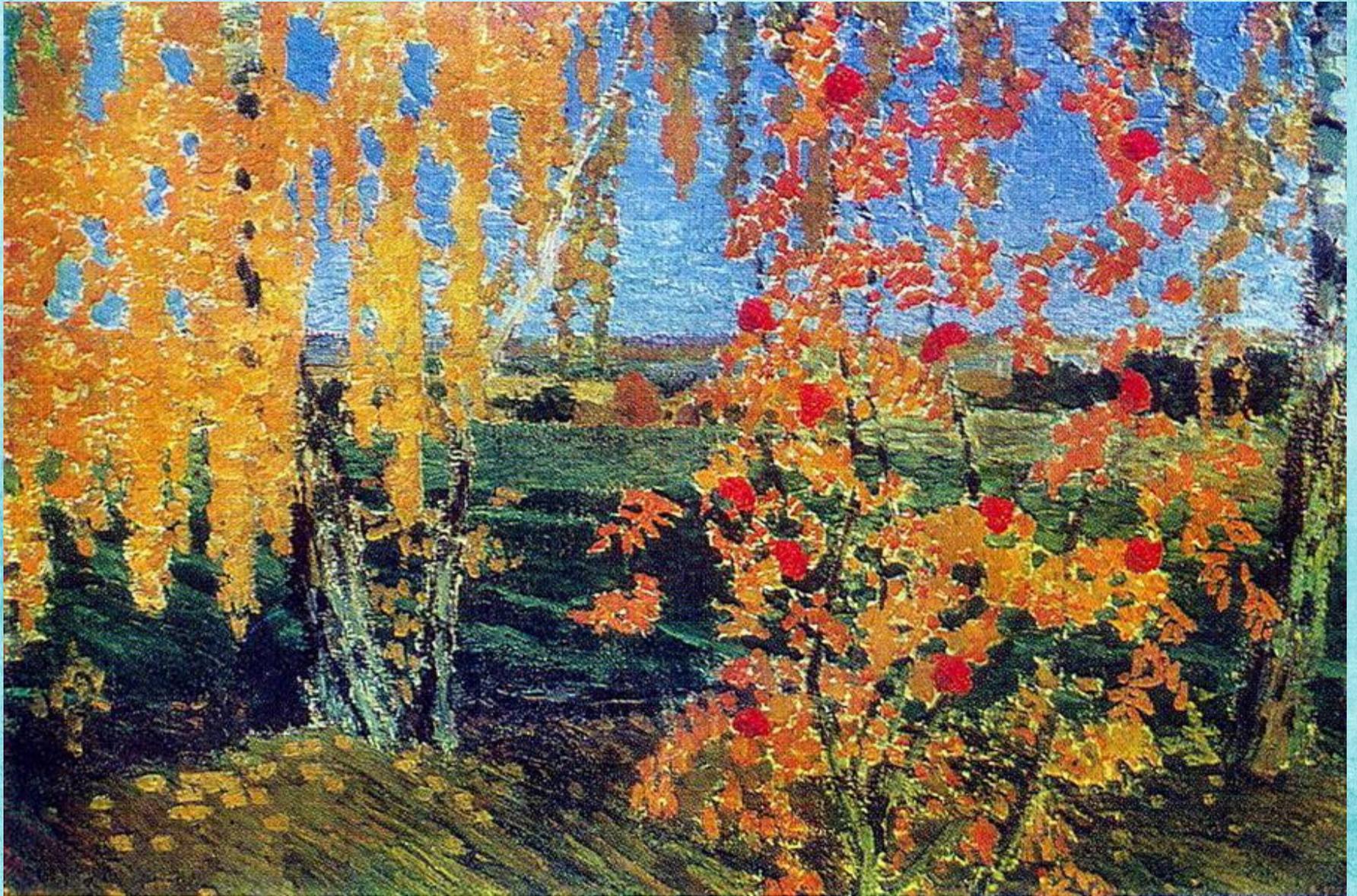

Автопортрет в шубе. 1947. Автопортрет. 1895

Дубки.

Рябинка.

**Февральская лазурь. 1904 г.
Третьяковская галерея.**

**Мартовский снег. 1904
Г.**

Подводя итог удивительной жизни Игоря Грабаря, можно сказать следующее. Пожалуй, не было в 20 веке русского искусства человека более многогранного, проявившего себя в самых разных ее сферах, оказавшего личное творческое воздействие на формирование целых ее направлений. Человек искусства, науки, музейного и реставрационного дела, Грабарь в своей очень долгой жизни проявлял чудеса трудолюбия, вкладывая всего себя в то дело, которым в данный момент занимался.

Сказка инея и восходящего солнца.