

Будникова Е.Ю.
multiurok.ru/elena_budnikova

***«Мне хотелось писать картины,
как пишутся песни о жизни,
об истории русского народа,
о природе, о древних русских городах»***

Константин Юон

Константин Федорович Юон — российский художник, яркий представитель русского символизма и модерна, замечательный мастер пейзажа. Родился 12 октября 1875 года в Москве в семье банковского служащего из немцев. Мать увлекалась искусством — немного пела и музицировала; возможно поэтому творческому развитию детей в семье уделяли много внимания.

Будущий художник и его старший брат Павел Фёдорович Юон учились в немецкой школе в Москве.

В 1880-х годах семья Юона переехала в Лефортово. *«Эти годы — позже писал художник, — в значительной мере определили мой будущий путь живописца. Лефортовская окраина, как известно, богата историко-архитектурными памятниками петровского времени, она насыщена историческими преданиями о детстве Петра I и в значительной мере связана с его последующей жизнью и деятельностью. Мое пристрастие к архитектурным памятникам родилось именно в Лефортове в отроческие и юношеские годы».*

С 1892 по 1898 год он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у К. А. Коровина и К. А. Савицкого — его ранние работы несут в себе черты их художественной манеры. Юон посещал лекции историка

В. С. Ключевского, которые укрепили и развили в будущем художнике серьезный интерес к русской истории.

В 1898–1900 годах К. Юон занимался в студии В. А. Серова.

Благодаря успеху своих работ, К. Юон с конца 1890-х годов бывал в Италии, Австрии, Швейцарии, Германии. С 1896 до конца 1900-х неоднократно посещал Париж, где занимался в частных студиях, делал эстампы с пейзажей Камиля Писсарро и других импрессионистов; художник не имел целью с доскональной точностью скопировать в графике живопись мастеров нового искусства, он пытался воспроизвести их в собственном стиле.

Уже с 1898 года К.Ф. Юон стал принимать первых учеников. В 1900–1917 годах он возглавлял собственную художественную школу «Классы рисования и живописи» в Москве. Среди учеников школы в разное время были многие известные художники, архитекторы и скульпторы, в том числе В.И. Мухина, В.А. Ватагин, В.А. Фаворский, Р. Р. Фальк и другие.

В конце 1890-х — 1900-х годов Юон неоднократно путешествовал по старинным русским городам. С 1908 и до самой смерти в 1958 году работал преимущественно в подмосковном Лигачёве, ставшим для него постоянным домом и неизменным источником русских мотивов.

Известность Юону принесли в первую очередь пейзажи и городские виды. Именно как пейзажист он был популярен и у московской, и у петербургской публики. Однако на протяжении всей жизни обращался он и к исторической живописи, и к жанру портрета.

Начинал Юон с пейзажей в импрессионистском духе (сказывалось увлечение Писсарро и Парижем), причем часто ранние работы тяготели даже к стилю модерн и приближались к символизму (особенно это видно в приемах построения композиции и работе с формой).

После революции Юон начинает работать над большими композиционными полотнами. Исторические памятники архитектуры, городские виды, природа, которые раньше были объектами изображения художника, теперь становятся в его картинах скорее фоном или, вернее, местом

действия. Эта смена роли влечет за собой и смену стилистики в изображении природы: в начале 1920-х уходит или, во всяком случае, становится куда менее очевидной пленэрность, на смену импрессионистическим синим оттенкам в тенях появляется не бывший до того черный цвет, конкретизируется сюжет, прежняя широта мазка сменяется тонким прописыванием деталей в духе реализма — как того и требовала новая идеология культуры. Лиричность, которая с течением времени все сильнее проявляется в живописи Юона, обязана своим развитием его интересу к русской истории, любимым мотивам русской провинции, вдохновляющему влиянию культуры Древней Руси, традиционных ремесел и художественной традиции. Для живописи Юона гораздо более характерны натурные пейзажи, четкие по композиции и плотные по цвету, порождающие устойчивый образ историзма русской земли, знаменитой своими древними храмами или просто привлекающей колоритом ландшафта Среднерусской возвышенности (*«К Троице» 1903; «Весенний солнечный день» 1910; «Мартовское солнце» 1915*) Юон любил русскую старину, ее декоративность и красочность. Его живопись в своем внимании к деталям и декоративности постепенно, но неуклонно приближается к палехским лакам; к привычным маслу и холсту Юон добавляет темперу и доску, традиционные для техники древних русских мастеров.

Одна из самых популярных в обществе картин Юона это **«Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры»** (1921). Панорама написана художником с колокольни. Живописец выбрал необычную точку зрения, по этому для зрителя всё обретает новый неожиданный вид. Перед нами тихий летний вечер, солнышко уже завершает свой дневной путь, двигаясь все ближе к закату. Чувствуется разлитая вокруг благодать от сияния сверкающих в последних солнечных лучах множества куполов с позолоченными узорными крестами. Картина не только замечательна красотой пейзажа, но стоит особо отметить, что ее мотив был довольно смел для того времени, когда борьба с религией шла нешуточная.

В картине под названием **«Конец зимы. Полдень»** (1929) перед нами обычный уголок Подмосковья. Вся композиция освещена яркими лучами весны. Дачный двор, заснеженные дали — все залито лучами солнца. Ослепительно белеют стволы берез и по-весеннему рыхлый снег. Деревянный дом на пригорке, катающиеся на лыжах ребяташки, копающиеся в снегу куры придают пейзажу «обжитость» и особую теплоту. В простом, привычном пейзажном мотиве много истинной поэзии.

Картина **«Конец зимы. Полдень»** отличается естественностью, жизненной непосредственностью. Создается впечатление, что художник не размышлял о композиции, а просто написал то, что было перед его глазами. Но на самом деле это не так. Композиция этого полотна имеет свою логику, отчего картина и производит такое цельное впечатление. В самом деле, забор делит ее почти на равные части по горизонтали, дом слева уравнивается темными массами елей справа. Это вносит в композицию необходимое равновесие, не дает рассыпаться на части. Кажется, что автор ведомый какой-то неведомой силой творил эту композицию, сотворил все, что видел.

К 1940 годам в его работах возобладал соцреализм. В 1951 году, когда художнику было 76 лет, он вступил в ВКП(б).

Многие работы К. Юона противоречат его отношению к большевикам. В картине **«Люди»** (1923) художник запечатлел образ только построенного советского исправительного лагеря, расположенного на Соловках. В центре композиции он изображает людей, занятых тяжелым физическим трудом, и их строгих надзирателей. К сожалению, в исправительных лагерях за годы существования погибли тысячи людей, исполняя тяжелые физические задания. И автор совершенно не согласен с большевиками и с их системой. Большую часть картины занимает ясное синее небо.

Холст **«Новая планета»** был написан Юоном в 1921 году. Поскольку художник часто занимался оформлением театральных помостов, существует версия, что и данному полотну было предназначено стать театральной

декорацией. Как раз во время создания полотна происходила Октябрьская революция, и вскоре стране надлежало превратиться в Советское государство.

Возможно, автор приводит аналогию и сравнивает смену государственного строя с концом света. Все происходит настолько неожиданно, что удивленные люди в восторге, страхе и смятении выбегают на улицу, где увидели настоящий парад планет.

Темное небо озаряется свечением огненно-красных и желтых тел, повисших в воздухе. Эти немые гиганты выступают свидетелями революции российского общественного режима. Картина воплощает бурю эмоций, восхищение и страдание. Люди бегут по холодной, темно-сапфировой земле, натываются друг на друга, падают на колени, поднимают руки к небу, хватаются за голову в полном отчаянии, бегут прочь.

Вся эта толпа неистовствующего народа народится под яркими золотыми лучами, которые могучим снопом выбиваются из земли и устремляются высоко к далеким планетам. Лучи света будто символизируют перерождение земли, ее преобразование. Она все еще полна силы и, несмотря на кровопролитные войны и частые восстания, готова к новой, лучшей жизни. Люди еще не осознали, что мир не погибнет, все останется на своих местах. Смена власти, хоть и коснется их, но не сможет погубить, какой бы бессмысленной и жестокой она ни была. Мир не прекратит своей жизни, хоть и наступят преобразования.

До конца своих дней Юон работает с пейзажной темой, иногда уделяя особое внимание индустриализации. В 1949 году Константин Юон пишет картину **«Утро индустриальной Москвы»**. На этой картине изображено обычное будничное раннее утро. На улице зима, люди идут на работу. Они выглядят очень маленькими, по сравнению с заснеженными деревьями, которые возвышаются над ними. За деревьями виднеются крыши деревянных домов. Видно, что в Москве всю работу выполняют предприятия, из труб идет дым, а это значит, что рабочие всю трудятся во время своей смены. Большую часть

картины занимает небо в голубоватых, желтых и зеленых тонах. Сквозь дымку пытается пробиться яркое солнце и озарить город своими лучами.

Несмотря на все стилевые изменения и творческие поиски, произведения Юона всегда графичны, декоративны, они яркие, красочные, с узнаваемой смесью черт импрессионизма, реализма в духе передвижников и свойственного только ему тонкого лиризма.

С 1903 года Юон был постоянным членом **Союза русских художников**. Был также членом Московского товарищества художников, «Мира искусства», общества «Свободная эстетика», Ассоциации художников революционной России и еще ряда творческих объединений.

В советское время К. Ф. Юон стал директором НИИ истории и теории изобразительного искусства Академии художеств СССР (1948–1950) и первым секретарем правления Союза художников СССР (1956–1958). Лауреат Сталинской премии (1943), кавалер ордена Ленина.

Работы художника находятся в постоянных экспозициях крупнейших музеев России и стран бывшего Советского Союза. Константин Федорович Юон скончался в 1958 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.