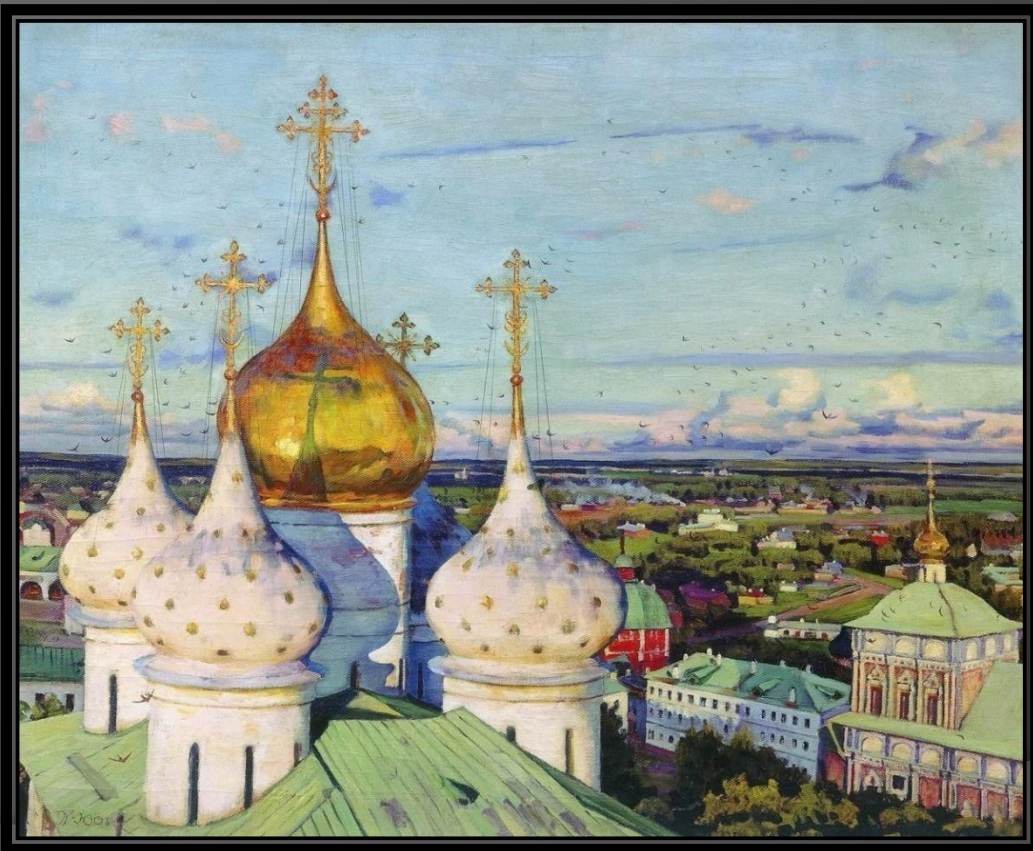
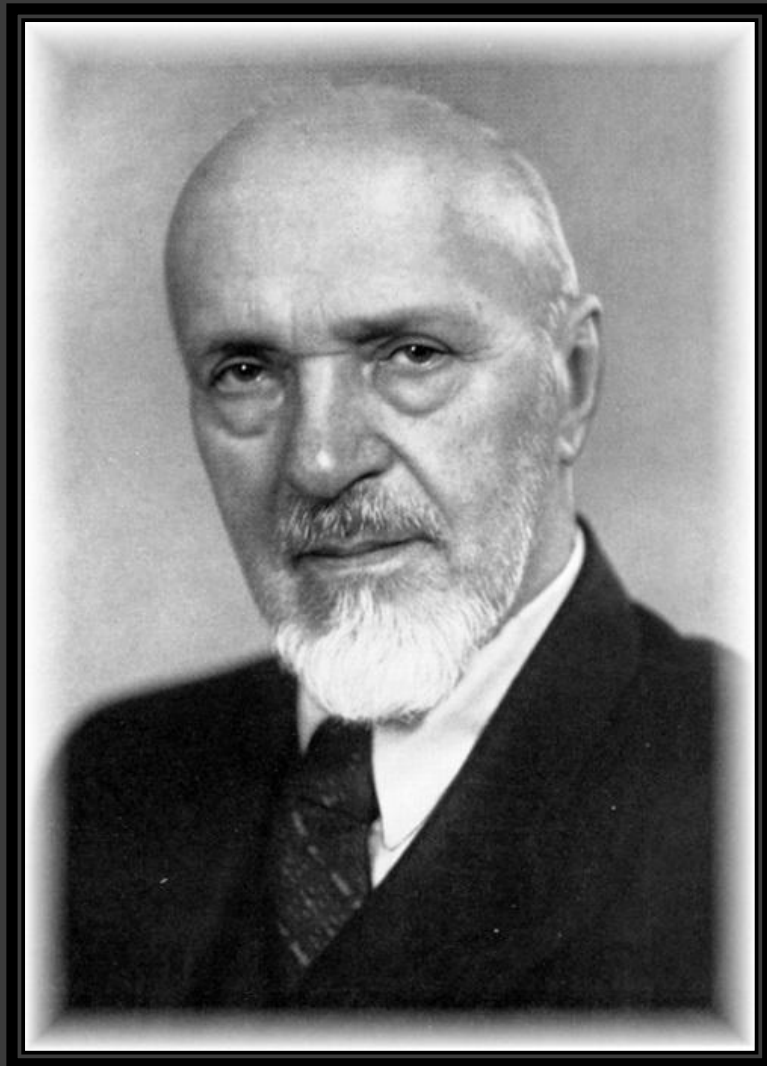

ЮОН КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ (1875 - 1958)

Выполнила:
Студентка 6 курса
группы зНОЛОГ-10-1
Письменная А.О.

Юон Константин Федорович (1875-1958)

Юон Константин Федорович (1875-1958). Родился, жил и работал в Москве. Учился в МУЖВЗ (1892-1898) у К.А. Савицкого, А.Е.Архипова, К.А.Коровина, Н.А.Касаткина, по окончании- в мастерской В.А.Серова (1898-1900). Посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию. Один из организаторов СРХ, член объединения "Мир искусства", АХРР (с 1925). преподавал в собственной студии совместно с И.О. Дудиным (1900-1917), в АХ (1934-35), профессор МХИ (1952-1955). Главный художник Малого театра в Москве (1945-1947), директор НИИ теории и истории изобразительных искусств АХ СССР (1948-1950), первый секретарь правления СХ СССР (1956-1958), действительный член АХ СССР (1947), народный художник СССР (1950), лауреат Государственной премии СССР (1943). Живописец, график, театральный художник. Пейзажист, жанрист, писал тематические картины, портреты. Начальный период творчества отмечен влиянием импрессионизма. В дальнейшем выступал как превосходный живописец, хранитель реалистических традиций русского искусства. "Пейзаж с церковью", написанный с натуры, относится к числу наиболее ранних произведений Юона, исполненных в традиционной манере реалистического пейзажа. Уже в ранних его произведениях складываются характерные черты юоновского подхода к природе: устойчивая красочная гамма зеленовато-коричневых и оливковых тонов, в дальнейшем используемая автором при изображении летних пейзажей; и композиционное построение, при котором архитектурный мотив органично "вращается" в природу.

К.Ф. Юон (1875–1958) – самобытный, оригинальный художник, мастер русской пейзажной живописи. Он прожил долгую жизнь, 83 года. Предки его были выходцами из Швейцарии, а сам он стал глубоко русским человеком, поэтом всего русского. Он был живописцем, графиком, театральным художником, педагогом, искусствоведем. После Юона остались прекрасные картины, книги, а также ученики.

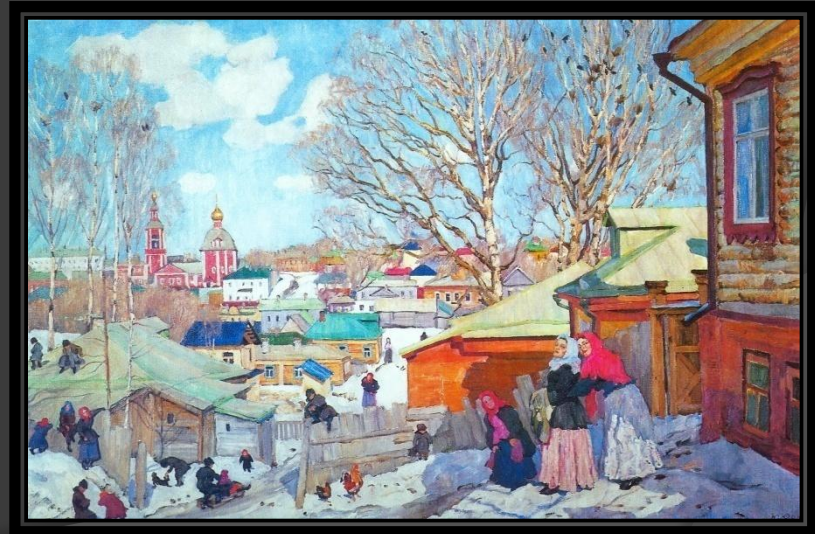
Творческие направления

«Ночь. Тверской бульвар» (1909)

Реализм — эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности. В сфере художественной деятельности значение реализма очень сложно и противоречиво. Его границы изменчивы и неопределённы; стилистически он многогранен и многовариантен.

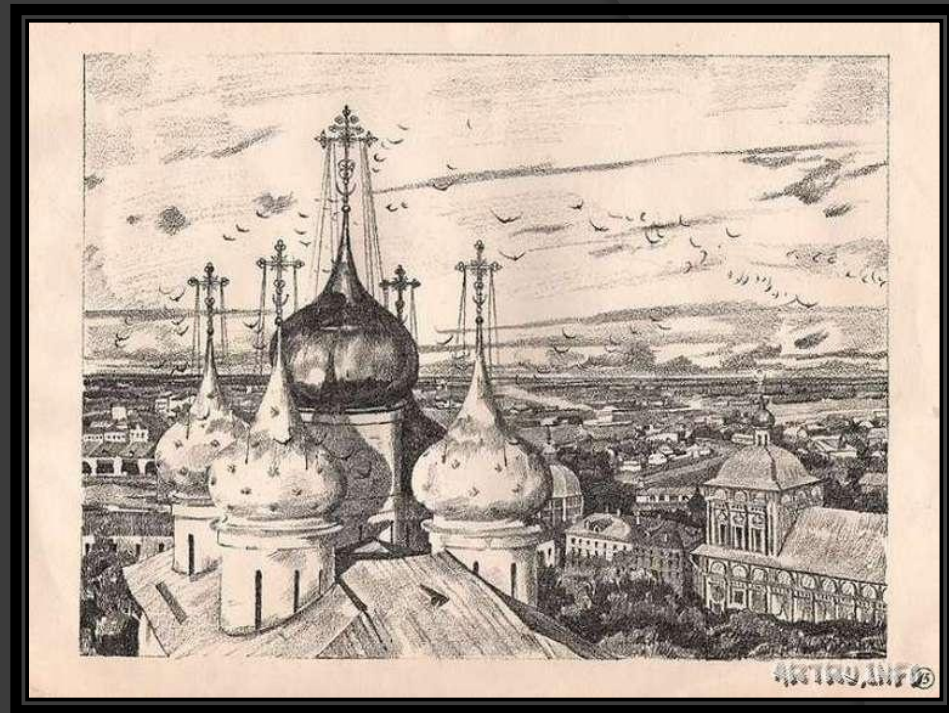
Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи (но это, прежде всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определенном наборе методов и приёмов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.

«Весенний солнечный день» (1910)

Автолитография — вид литографии, при котором изображение на камень наносит художник автор, в отличие от репродукционной литографии, где оригинал воспроизводится на камне мастером литографом или фотомеханическим устройством

альбом «Сергиев Посад.»
«Кресты и ласточки» (1923)

Аллегорический-символизм:
Символизм - вид живописи, уделяющий внимание символике, а не реалистичности отображения.
Аллегория- иносказательное повествование или отображение чего либо.

«Новая планета» (1921)

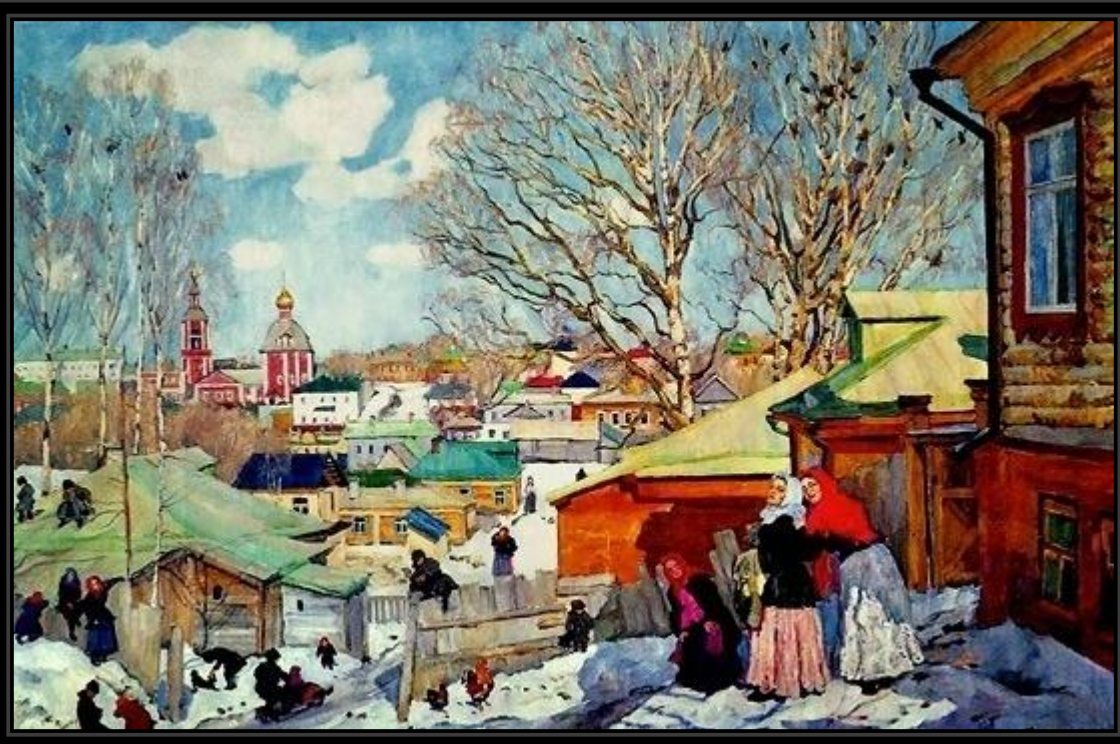
Декорация (от фр. decoratio — украшение) — в широком значении слова — всякое художественное украшение предмета или помещения. Отсюда глагол: декорировать — производить художественное украшение, и прилагательное декоративный, применяемое на языке архитектуры в противоположность к термину «конструктивный» ко всему тому, что не составляет необходимого элемента в сооружении, не обуславливается требованиями механики и практическими целями, но служит единственно к приданию постройке изящнейшего вида. Декорация здания должна соответствовать его характеру и стилю, не нарушать его основных форм, а, напротив того, выказывать их с возможно большею ясностью и красотой.

Спектакль «Зыковы». Эскиз декорации «В гостинице» (1952)

Картины

«Весенний солнечный день». Перед нами небольшой тихий провинциальный городок, затерявшийся на просторах средней полосы России. Здесь даже не видно улиц, дома построены в живописном беспорядке. Тем не менее они не совсем похожи друг на друга, каждый из этих строений имеет свое лицо и вероятно чем-то напоминает своего хозяина, который отделявал, а может быть и строил свое жилище по собственному вкусу. Дома все выглядят нарядными, Константин Федорович при их изображении пользуется яркими красками, передавая им свое настроение. Особенно это становится заметно, когда лучи весеннего солнышка, которое потихоньку начинает клониться к западу, ложатся на крыши близлежащих домов, придавая им золотистый оттенок.

Константин Юон очень любил писать снег, он изображал его самыми разными красками, которые помогали ему поиграть бликами, или выразить переход от света к тени.

На деревьях уже видны набухшие почки, из которых вот-вот проклюнутся крошечные ярко-зеленые клейкие листочки. Но пока ветви еще голые лишь кое-где покрыты бирюзовой дымкой. На них сидят птицы, вероятно, недавно вернувшиеся из-за теплых краев грачи или скворцы. Пройдет еще совсем немного дней и закипит работа по сооружению новых гнезд или приведению в порядок старых, которые птицы оставили, улетая на зимовку в чужие края света, что моментально появляется хорошее настроение.

Художник выбрал довольно сложную композицию - пейзаж и жанровые сценки с группами людей. На переднем плане крепкий коричневато-красный деревянный дом с красивым крыльцом. Недалеко от крыльца стоят две принарядившиеся девушки. Это, наверно, хорошие подруги. Одна из них делится с другой своими невеселыми переживаниями, а другая, немного приобняв ее старается утешить. За поленницей, аккуратно сложенных дров, за ними с большим интересом наблюдает женщина в красном платке. Она слушает доверчивый разговор девушек и кажется очень удивленной тем, что только что услышала из их беседы. Эта небольшая жанровая сценка из будничной провинциальной жизни кажется такой естественной на этой картине.

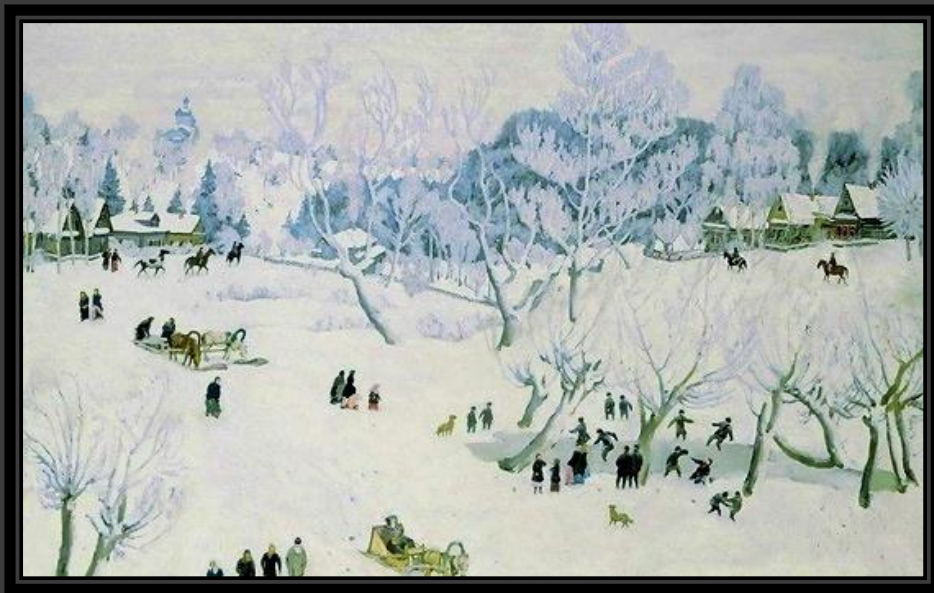

Но особую пестроту картине Весенний солнечный день, словно деревенскому лоскутному одеялу придают крыши домов, которые уже освободились от снежного покрова и теперь чистые, словно умытые блестят в лучах солнца, радуя глаз.

Юон изобразил самые первые весенние деньки за которыми еще могут последовать морозы. Это Сретенье, когда зима еще не хочет сдавать свои позиции, но ей навстречу приближается весна с гомоном птиц, подснежниками и звонкими ручьями, полными талой студеной водой. Зимой иногда также ярко, даже ослепительно светит солнце, но весна уже заметна во всем. Дети, забравшиеся на заборы и крыши, рады такому погожему деньку. Во дворе куры и красавец петух пытаются что-то достать из-под снега.

По другую сторону дороги, мальчик играет с собачкой. Церковь с колокольней и золоченым куполом, изображенная на заднем плане, символизирует добро и радость. Вся картина наполнена добродушием и свежестью.

Картина «Волшебница – зима» написана известным художником-пейзажистом Константином Федоровичем Юоном в 1912 г. В эти годы живописец часто обращает свое внимание на деревенскую жизнь и российскую природу.

Юон изображает окраину села. За домами виден заснеженный лес. Деревья, словно в красивых кружевных нарядах, благодаря морозному инею на их ветвях. Вдали, на небольшом пригорке, в легкой дымке виднеется церквушка. Бескрайнее раздолье белого снега нарушает лишь густой темно-зеленый бор.

Денек выдался на редкость погожий и солнечный. Обилие снега буквально ослепляет. И в этот воскресный день за деревенской околицей собралось много народа и не хочется возвращаться домой, ведь еще неизвестно, когда вновь погода будет такой замечательной, солнце вот также ярко осветит всю округу, а легкий морозец укутает деревья в серебряные искрящиеся накидки, украшенные драгоценными камнями. Молодые девушки достали свои лучшие наряды. Да и когда еще покрасоваться, как не сейчас, когда еще не наступил сезон полевых работ. Кажется, они вышли за околицу не зря. Невдалеке мы видим ведущих неспешные разговоры деревенских парней, которые искоса поглядывают на раскрасневшихся от легкого морозца сельских красавиц.

Ближе к домам другая группа парней устроила легкую разминку своим, застоявшимся в стойлах, лошадям. Из села выезжает повозка, на которой по делам едут крестьяне. Две соседки оживленно обсуждают домашние дела, а их лошади степенно стоят наготове, ожидая, когда закончится эта неторопливая беседа.

Небольшой пруд покрывает еще не растаявший гладкий лед, превратив его в отличный каток. Ребяшки с большим удовольствием катаются здесь на коньках. За ними наблюдают пожилые жители, немного огорчаясь, что так быстро летит время. Ведь вроде совсем недавно они сами катались здесь, а матери с трудом загоняли их домой, когда уже темнело, и в домах зажигали свет.

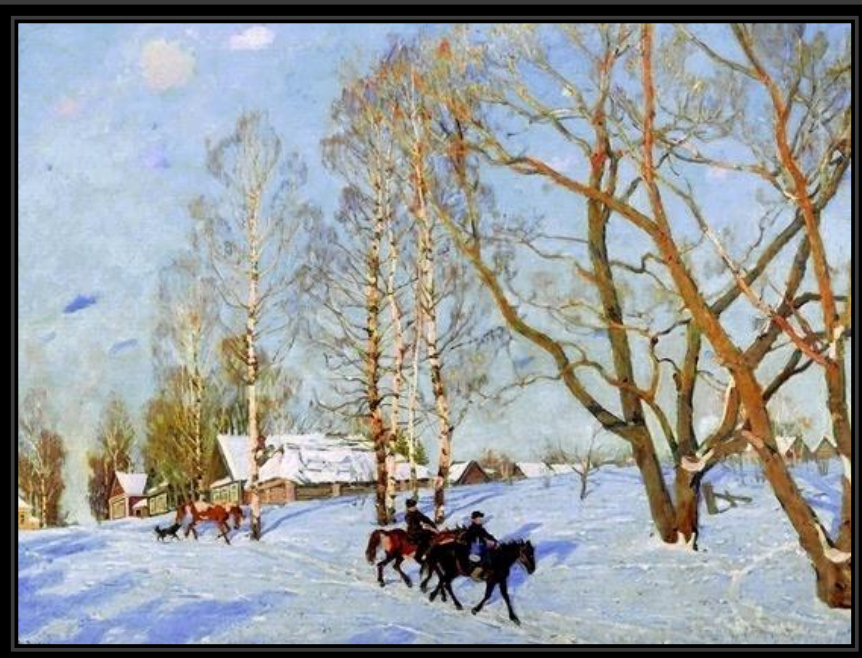
К катку приближается женщина с ребенком, который, не отрывая глаз, смотрит на весело катающихся детей. Коньки, конечно, есть не у всех ребят и многие с легкой завистью наблюдают за счастливыми. Другие играют в снежный бой, закидывая команду соперников. Некоторые начали борьбу, чтобы показать свою силу и удаль.

Картина Юона «Волшебница – зима» развивает наше воображение. Кажется, что мы и сами скоро очутимся на этой деревенской окраине и прокатимся на санях или на коньках с ветерком, а мороз слегка пощиплет нам щеки. Так хочется вдохнуть неповторимый запах свежего зимнего воздуха, пройти по скрипучему снегу.

Картина К. Юона «Мартовское солнце» написанная художником в 1915 году олицетворяет весеннее настроение. Небо занимает основную часть холста, оно просвечивает сквозь голые ветви деревьев и сливается на горизонте с заснеженной улицей. Преобладающая голубизна полотна вселяет в душу необыкновенную легкость, радостную безмятежность и непоколебимую уверенность, что все будет хорошо. Ведь пережили такие морозы и дождался утро года. Возникает необычное ощущение, которое покоряет и надолго остается в памяти.

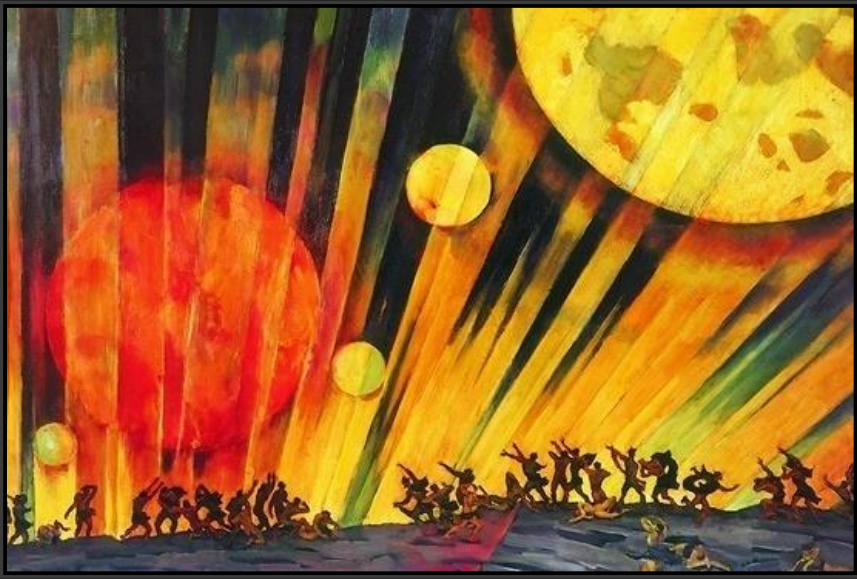
В незатейливом сюжете мы видим всадников, мчащихся по деревенской улице. Вровень с лошадками бежит небольшая собачонка, стараясь не отставать. Она визгливым лаем осыпает жеребенка, показывая хозяевам свою значимость. Кавалькада только что покинула деревню, это видно по узкой дорожке, уходящей к богато украшенным резьбой домам. В старину жители деревни стремились проявить большую смекалку, украшая свои жилища, и каждый дом отличался от других, то дивным сказочным петушком на крыше, то неповторимыми узорчатыми наличниками или затейливым крыльцом. Иногда жилище напоминало произведение искусства. Деревянные дома стоят, повернув фасады к проезжей части, поблескивая на солнце чисто вымытыми оконцами, словно княжеские хоромы. И живет здесь дружно большая крестьянская семья из трех, а то и четырех поколений.

Тщательно подобранные художником краски придали необыкновенную свежесть весеннему дню. Позади всадников видны хозяйственные постройки и дома, укрытые снежным покровом, а из труб поднимается в небо дым. Деревья на холсте как символ жизни, пробуждающейся под солнечными лучами, освещающими всю округу, они придают полотну оптимизм и чувство праздника. Вековые деревья тоже протянули к солнцу свои искривленные временем и погодными условиями ветви. Возможно, их посадили еще прадеды сельчан. Четко выделены свежие следы на снегу, кто-то успел пробежать по наметенным за ночь сугробам. Художник изображает неповторимый момент наступления первых весенних деньков. Похрустывает снег под копытами бегущих лошадок, да и сугробы еще глубокие, но уже можно ощутить нежное дуновение весны. Органично вписана в пейзаж небольшая жанровая сценка. Замечательный художник Константин Юон показал нам красоту природы в обычный будничные день. Он словно говорит нам: «Люди, вокруг нас - удивительный и неподражаемый мир. Каждое живое существо, камешек, горный ручей, неприметный полевой цветок, снежинка, упавшая к нам на ладонь и задержавшаяся всего на мгновение – способны вызвать искреннее удивление, восхищение и умиротворение».

Картина Юона Новая планета - была написана 1921 году во время продолжающейся несколько лет гражданской войны и накануне создания одной из великих империй – Советского Союза.

Композицию картины Юон выстраивает довольно затейливо. Здесь вспышки пламени, красные, черные и желто-золотистые цвета, в своей совокупности вызывающие необъяснимую тревогу. На полотне нет населенных пунктов: городов и деревень. Существуют лишь строгие прямолинейные лучи из космоса, нацеленные на маленькие фигурки беззащитных людей. Люди не могут убежать или спрятаться. Но куда? Они открыты разрушительному космическому катаклизму как концу света, предрекаемому различными религиями. В принципе революцию вполне можно сравнить с концом света, обычным течением жизни, какими-то привычными нормами. Вокруг все изменилось, стало иным, неузнаваемым и поэтому угрожающим.

На картине люди изображены обнаженными - символ их беззащитности перед природным катаклизмом. Это не обычное для Юона яркая картина отразила в себе перемены в молодом советском обществе, которые, как известно привнесены Октябрьской революцией. Весь глобальный мир, и Россия в том числе стремительно вступили в эпоху грандиозных перемен. Астрономы ищут звезды и находят их, ах, какое же это таинство, всех интересует есть ли жизнь на марсе?, Существуют ли инопланетяне?. Появление планеты как вспышка. Она ослепляет, поражает и невыносима для любого человека, но она навсегда изменяет уклад привычной устоявшейся жизни, существующей до нее.

На холсте мы видим, как только мгновение назад из небытия появился громадный пылающий шар, контрастирующий с темно-серо-зеленой планетой, где множество оглушенных крошечных фигурок застыли на фоне пространства, пронзенного золотистыми лучами, напоминающими неведомые пути. Это новое врывается в жизнь внезапно, опрокинув привычный вековой уклад патриархальной жизни.

«Конец зимы. Полдень». созданная в 1929 году.

Художник выбрал для натуры свои любимые места Подмосквья, Картина передает все малейшие нюансы полуденного времени наступающей весны и дарит заряд бодрости в ее ожидании. В этом пейзаже словно все наполнено яркими солнечными лучами, от них даже снег сверкает всевозможными цветами: белым, желтоватым и голубым. Ясно, что на дворе уже не декабрь или январь со своим скрипучим под ногами снегом. Здесь он рыхлый и слегка подтаявший.

Воздушное пространство все пропитано голубоватым маревом, которое особенно заметно на фоне деревенских построек, и темнеющего вдали лесного массива. Тени темно-синие, словно подкрашенные. На лыжную прогулку в ближайший лес бодрим шагом направились школьники. Вероятно, собираются посоревноваться на скорость, пока еще снег не начал таять на пригорке. Обрадовались теплу не только лыжники, но и домашние птицы: петух с курочками. Пейзаж на картине типично русский, здесь холмы и овраги, небольшая речушка меж крутыми косогорами, и темнеющий бор вдалеке. Можно представить себе его необъятность.

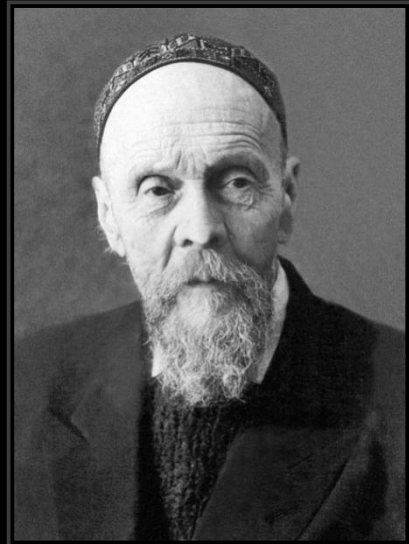
Картина Юона «Конец зимы. Полдень» словно отражает зрителю ожидание встречи зимы и приближающейся медленной царственной поступью долгожданной красавицы-весны. Об этом свидетельствует подтаявший в некоторых местах снежный покров. А на крыше деревенской хозяйственной постройки он стал дряблым. Это неповторимый и удивительный переход одного времени года к другому. И каждый год он совершается по-новому.

Юон никогда не писал снег, употребляя только белые краски, так как снег, в зависимости от освещения может иметь различные цветовые оттенки от светло-синего, и зеленого, до алого, с проблесками желтизны и даже и коричневатым. А нам кажется, что это кристально белый снег. Такой эффект нравился Константин Федоровичу. Возможно, именно поэтому он создал так много пейзажей на зимние и весенние темы.

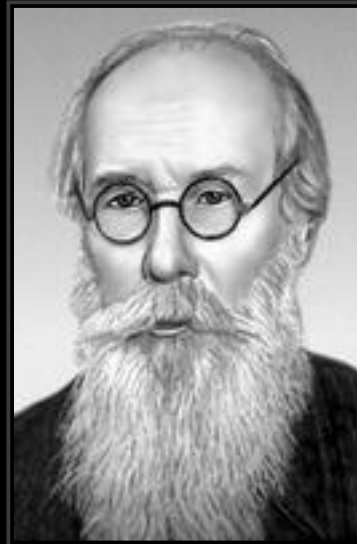
Ученики художника

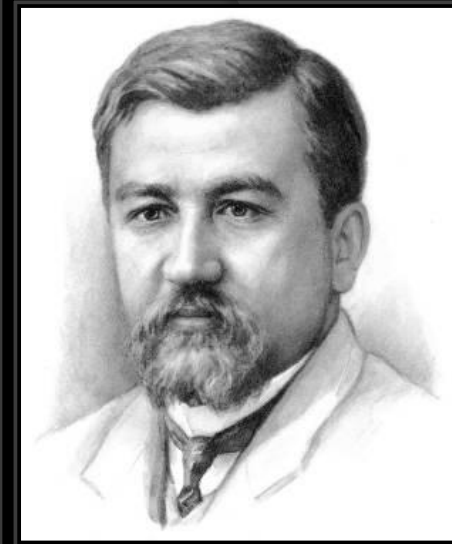
В. И. Мухина

В. А. Ватагин

В. А. Фаворский

А. В. Куприн

