Министерство культуры Республики Дагестан

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова

Отдел литературы по искусству

«Живописец счастья»

Рекомендательный указатель литературы

к 140-летию со дня рождения П.П.Кончаловского.

Составитель Мустафаева С. М.

Махачкала-2016

«Нет – не будем сердиться на Кончаловского за то,

что он счастлив, что он чутче всего именно к счастью,

что песню об этом счастье он слышит с гор, морей,

растений, и от своих братьев – людей».

А.В. Луначарский

Как часто мы не умеем пользоваться дарованным нам природой счастьем, не только смотреть, но и видеть мир – видеть и радоваться красоте природы и человека. Только живописцу доступно видеть жизнь, насыщенную внутренним движением, блистающую красотой бытия, и воплощать эту живую красоту в своем искусстве. Когда смотришь на лучшие холсты П.П. Кончаловского, особенно ясно чувствуешь эти преимущества живописного искусства. Общительность и человечность – важнейшие черты личности и искусства П.П. Кончаловского.

Петр Петрович Кончаловский родился в 1876 году в городе Славянске. До пятилетнего возраста он жил в имении родителей Сватовке, Старобельского уезда, Харьковской губернии. Затем семье пришлось уехать оттуда. Родители Кончаловского были участниками революционного движения 70-х годов, отец был арестован и сослан в Холмогоры, Архангельской губернии. После ссылки отца семья поселилась в Харькове. Рисовать П.П. Кончаловский начал рано и, еще будучи в первом классе Харьковской гимназии, посещал школу живописи Раевской.

В 1889 году семья Кончаловских переезжает в г. Москву, где отец художника, одаренный литератор, развертывает энергичную литературную и издательскую деятельность. В 1891 г. он предпринимает издание М.Ю. Лермонтова, а позднее, в 1899 году, А.С. Пушкина, с иллюстрациями лучших художников.

П.П. Кончаловский-гимназист попадает в среду московского художественного мира 90-х годов. Вся юность будущего художника наполнена впечатлениями от встреч с такими художниками как В.И. Суриков, В.А. Серов, М.А. Врубель, К. Коровин.

Учась в гимназии, П.П. Кончаловский не перестает заниматься живописью и рисованием, посещая вечерний класс Строгановского училища. В эти годы он выполняет несколько портретов, в том числе портрет учителя математики В.П. Минина, портрет брата, а по окончании гимназии, в 1896 г., пишет на заказ знаменитого скакуна Байрактара, выигравшего всероссийское дерби. В том же году отец отправляет Петра в Париж учиться живописи.

В Париже в течение двух лет (1896-1898) П.П. Кончаловский учился в Академии Шюльена у Шана-Поля Лоранса и Бенжамена Констана. Вернувшись в Россию, он сразу поступает в Академию художеств. Три месяца работает в классах Академии под руководством В.Е. Савинского, Г.Р. Залемана и И.И. Творожникова, а затем в мастерской П.О. Ковалевского. В 1907 г. П.П. Кончаловский выставляет свою картину «Рыбаки тянут сеть» на конкурс, которым заканчивалось тогда академическое образование, и получает звание художника.

Шестьдесят лет творческой деятельности П.П. Кончаловского – это года исканий, упоенного созерцания окружающего мира, более тысячи картин, написанных в полную меру его богатырского и доброго таланта. В поисках выразительного и самобытного языка живописи художник прошел немало дорог, немало изъездил стран. Но из всех скитаний он неизменно возвращался на Родину, и с наслаждением писал людей и пейзажи России. В традициях величавой простоты русской культуры понятна и изображена художником Новгородская Русь, новгородцы, крестьяне. Это обращение живописца к истокам народной жизни сыграло решающую роль в его дальнейшей творческой судьбе. В новгородском цикле картин и в рисунках впервые появляется у П.П. Кончаловского образ русской женщины из народа. «Рыбачка», «Ткачиха», «С ярмарки» – все это обаятельные народные образы, написанные искренне, просто и задушевно.

«Ветлы на Волхове» – это один из тех классически ясных пейзажей, раскрывающих красоту национальной природы, величавую силу жизни.

В жанре натюрморта П.П. Кончаловский достиг вершин, он написал на свое веку так много превосходных «Сиреней», «Яблок», «Винограда», «Полевых цветов», «Битой дичи», блеснул в этом жанре живописи, раскрывая поэзию в «мертвой природе».

Большими картинами «Новгородцы», «Купанье конницы», «С ярмарки» открывается ряд жанровых произведений П. Кончаловского. Художник стремится найти живописно-пластическое выражение типичного образа простого человека. Если в ранние периоды творчества П. Кончаловский писал портреты близких ему лиц, то с середины 30-х годов, и особенно в предвоенные и военные годы он создает замечательную галерею портретов советской интеллигенции: композитора С. Прокофьева, писателя А. Фадеева, Героев Советского Союза С. Юмашева и П. Осипенко и многих других. Со свойственной ему проникновенностью П. Кончаловский умеет изобразить человека иной национальности, у него немало превосходных характерных, пламенных по колориту портретов испанок и испанцев. Совсем в другом роде «Портрет негра», этому образу свойственен оттенок грусти, которого не сыщешь в портретах русских людей.

В тяжелые военные годы художник работал с удвоенной энергией. Зная богатырские силы своего народа, он верил в победоносное окончание войны. Он писал занесенные снегом московские улицы 1942 года, девушек-доноров, бойцов и генералов Советской Армии. И себя самого он написал так, как никогда не писал раньше. Автопортрет 1943 года – это образ художника в пору его полной духовной зрелости.

Не было, верно, дня в жизни П.П. Кончаловского, когда бы он не брал кисти в руки. Произведения его прекрасно сохранились: время не властно над ними. П. Кончаловскому, который отлично знал и Италию, и Францию, и Испанию, была по душе, прежде всего Россия, в ней он находил бесконечно много красоты, добра, человечности. Этими качествами был в высшей степени одарен и сам Петр Петрович Кончаловский.

Таким он был всегда. В последние месяцы перед смертью он уже не мог выходить из своей мастерской, но в большие открытые окна он видел сад, деревья, блики солнца. Тяжело больной, он продолжал славить своею кистью жизнь, природу, все то, что он так любил, в чем не уставал открывать все новую и новую красоту.

Список литературы:

1. Выставка произведений П. П. Кончаловского [Каталог] / сост. Е. А. Звиногродская. – Москва: Советский художник, 1956. – 70 с.: ил.

2. Выставка акварели и рисунка Петра Петровича Кончаловского 1876–1956 [Каталог]. – Москва: Советский художник, 1960. – 36 с.: ил.

3. Выставка произведений Петра Петровича Кончаловского (1876-1956) [Каталог]. – М: Союз художников РСФСР, 1968. – 70 с.: ил.

4. Кончаловский Петр Петрович [Текст] / текст В. А. Никольского. –М: ВСЕКОХУДОЖНИК, 1936. - 153 с.: ил.

5. Кравченко, К. С. Петр Петрович Кончаловский, народный художник РСФСР [Текст] / К. С. Кравченко. – М: Искусство, 1949. – 361с., 5 л. ил. ; 17 см. – (Массовая библиотека).

6. Кончаловский Петр Петрович [Текст]: избранные произведения. – М: Советский художник, 1950. – 34 с.: цв. ил.

7. Кончаловский П.П. [Текст] / ред. В. П. Кузнецова. - М.: Советский художник, 1956. – 20 с.: ил.

8. Кончаловский Петр Петрович [Текст] / сост. К. В. Фролов. - М: Искусство, 1964. – 544 с.: цв. ил.

9. Корзухин, А. Д. Петр Кончаловский [Изоматериал]: Краски земли: альбом / А.Д. Корзухин. - М: Советский художник, 1974. - 26 с.: ил.

10. Кончаловский [Изоматериал]: альбом / авт., сост. И. М. Егоров. – М: Изобразительное искусство, 1974. – 30 с.: цв. ил.

11. Кончаловский Петр Петрович в Абрамцеве [Текст]: каталог выставки, посвященной 100-летию со дня рождения / авт. вступит. статьи Н. Е. Мидлер. – М: Сов. художник, 1977. – [43]1с., 12 л. ил.: цв.ил.

12. Нейман, М. Л. П. П. Кончаловский [Текст] / М. Л. Нейман. – М: Советский художник, 1967. – 328 с. : цв. ил.

13. Популярная художественная энциклопедия [Текст]: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Кн.1: А–М. – М.: Советская энциклопедия, 1999. – 447 с.: цв. ил.

14. Русские художники от А до Я [Текст] / сост. Н. А. Борисовская. - М: Слово, 1996. – 215 с.: цв. ил.

15.Семенова, Т. С. Кончаловский Петр Петрович [Текст] / Т. Семенова. – М: Искусство, 1964. – 70 с.: ил.