

Певец праздника жизни

Художник тот, кто вместе с веком
Идёт вперёд своим путём,
Кто верит в разум человека,
Кто голос сердца слышит в нём.

К. Ф. Юон.

Русское искусство богато талантами. Каждая эпоха его развития оставила великое множество имён превосходных художников. Но по-особому тепло мы вспоминаем тех мастеров, которые всю свою жизнь посвятили воспеванию красоты родной земли. К числу таких пейзажистов относится и Константин Фёдорович Юон (1875—1958).

Сын выходцев из Швейцарии, родившийся в России, он с детских лет отличался ярким и непосредственным восприятием окружающего мира. Весь жизненный путь художника прошёл в Москве, причём квартиры он старался выбирать на тихих улицах, чтобы ничто не мешало творчеству. Обстоятельства жизни Юона способствовали формированию и развитию его таланта, ему не пришлось пережить ни мучительных блужданий в поисках своего места в искусстве, ни сильных потрясений. Неиссякаемый оптимизм и светлое видение мира наложили отпечаток на всё творчество мастера.

На протяжении своего долгого творческого пути К. Ф. Юон обращался к различным видам деятельности в сфере искусства. Кроме своей любимой живописи, он занимался ещё и графикой, и оформлением спектаклей, был известен как крупный художественный критик и прекрасный преподаватель.

— Современные любители искусства знают Юона в первую очередь как замечательного живописца, автора большого числа пейзажей и сенок из жизни старой Москвы и таких древнерусских городов, как Троице-Сергиев, Ростов, Торжок, Углич.

У каждого города Юон находит и точно воспроизводит своё лицо, своё неповторимое своеобразие. В его произведениях, посвящённых русской провинции, главенствуют красота и праздничность мировосприятия, восторг художника перед природой и архитектурой России. Современники нередко называли его работы «карнавальными», так как богатством и разнообразием красок они напоминают народные гулянья с их симфонией цвета. «Высшее счастье живописца — петь красками», — говорил сам художник. Вспомним хотя бы его «Мартовское солнце», «Купола и ласточки», «Троицкая лавра зимой», «Конец зимы. Полдень».

Большой цикл произведений Юона посвящён Нижнему Новгороду. В этих пейзажах художника влечёт бесконечность пространства. По замечанию известного советского искусствоведа Н. Г. Машковцева, Волга интересовала живописца там, «где менее всего она трогательна и величественна». Он изображал её «сдавленную утомлёнными песками, заставленную хаосом пароходов, пристаней и баржей». Как правило, это не очень привлекательные места возле Нижнего Новгорода, где в Волгу впадает Ока.

Ярким примером такого пейзажа является представленная в экспозиции Переславского музея картина «Переправа через Оку. Нижний Новгород» (1909). Эскиз её имеется в Государственной Третьяковской галерее. Она относится к излюбленным Юоном зимним пейзажам. Для лучшего зрительного охвата панорамы окских берегов художник выбирает верхнюю точку обзора, и главными героями его произведения становятся серое затянутое облаками небо и ровное снежное пространство с силуэтами зданий города на горизонте. По берегам реки, по мосту через неё

снуют конные повозки и пешеходы. Жизнь здесь бьёт ключом. За внешним живописным хаосом движения кроется особый порядок издавна установленной деловой суеты реки-труженицы. Здесь мы наблюдаем очень характерное для творчества Юона соединение на одном полотне жизни природы и жизни людей.

Художник сохранял верность пейзажу до конца своей жизни. Но в советское время он, будучи очень чутким к общественной жизни своей страны, стремится внести в своё творчество черты нового. В эти годы появляются его тематические картины, отражающие праздники и труд советских людей, тяжёлые будни войны, радостные дни Победы.

К. Ф. Юон принадлежит к тем счастливым художникам, которые уже при жизни пользовались заслуженной славой и любовью зрителей. Так, в 1958 году, когда, во время представления в театре одной из пьес Эмиля Брагинского, её героиня, видя на стене квартиры героя репродукцию «Раскрытого окна» Юона, сказала: «Юон... Люблю Юона...», — зал разразился аплодисментами. Это была дань уважения к художнику, восхищение его талантом.

И поныне работы К. Ф. Юона являются украшением коллекции любого музея, ведь им присущи лучшие черты русского искусства: любовь к окружающему миру, оптимистическое отношение к жизни, сочность колорита.