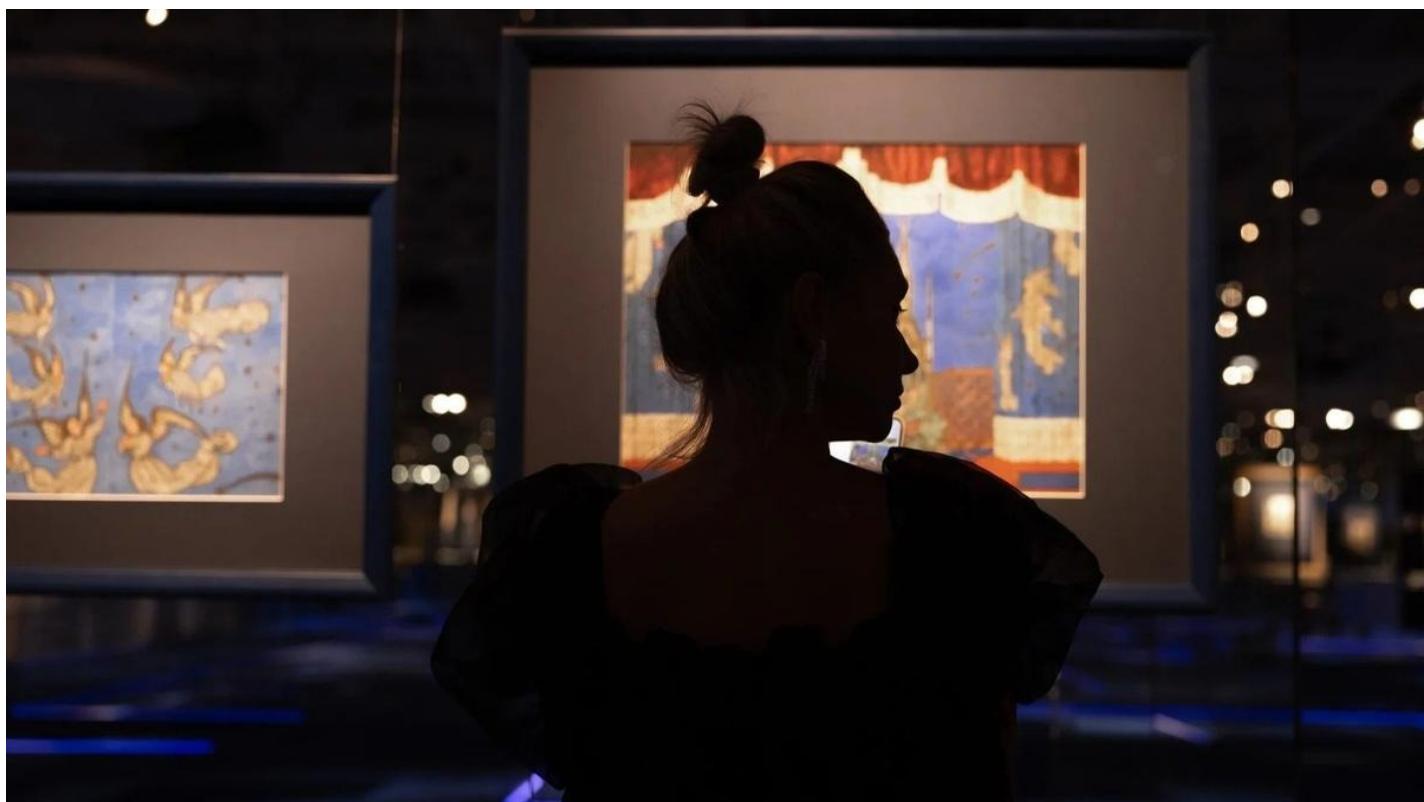




КОММЕНТАРИЙ • КУЛЬТУРА

250 лет художеств

«Манеж» открыл выставку «Все Бенуа — Всё Бенуа», посвященную самой большой художественной династии Европы



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

10:01, 24 декабря 2025,

Наталья Шкуренок

Полную версию материала со всеми мультимедиа-элементами вы можете прочитать [по этой ссылке](#) или отсканировав QR-код →



Более 230 лет члены семьи Бенуа в России строили театры и дворцы, писали картины и создавали декорации для театральных постановок, стояли у истоков музейного дела в России и сохраняли памятники отечественной культуры. Организаторы выставки в Манеже попытались представить масштаб влияния этой семьи на русское искусство и русскую культуру в целом.

От Петрушки до Петра

Надо сразу оговориться: главной фигурой, давшей повод для выставки, вокруг которой строится вся экспозиция, является Александр Николаевич Бенуа. Знаменитый театральный художник-постановщик, один из создателей «Мира искусства», автор иллюстраций к «Медному всаднику» Пушкина, серии акварелей «Версаль» — перечисление его произведений и заслуг перед отечественной культурой займет не одну страницу. В мае этого года исполнилось 155 лет со дня его рождения.

Впрочем, Александр Бенуа — хоть и главный герой выставки, но не единственный: самая, пожалуй, большая художественная династия Европы представлена здесь работами около 40 членов этой огромной семьи, а также произведениями художников, входивших в ближайший круг Бенуа. Всего в пространстве Манежа собрано свыше 600 экспонатов из более чем 70 музеев, архивов, театров, библиотек страны и от частных коллекционеров.

«Проект масштабный, вместил в себя столько идей и смыслов, что можно неделю ходить по выставке и проводить самые разнообразные тематические экскурсии, — считает Елизавета Павлычева, куратор и руководитель проекта. — Мы постарались сделать центром экспозиции Александра Николаевича Бенуа, сердца всей семьи, и рассказать о нем как о своего рода русском

Леонардо».



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

Входная зона отделена от основной экспозиции огромным театральным занавесом, зайдя за который, посетители сразу попадают в фойе театра, или аванзал. Здесь на громадном экране в режиме нон-стоп идет видеозапись балетов, поставленных Сергеем Дягилевым и оформленных Александром Бенуа: «Павильон Армиды», «Петрушка». Главные роли в этих балетах в свое время исполняли Вацлав Нижинский и Анна Павлова.

Они как будто оживают перед зрителями, но это дипфейк: танцуют солисты Мариинского театра Леонид Сарафанов и Олеся Новикова, которым с помощью ИИ «надеты» лица

Нижинского и Павловой.

Из аванзала по белоснежной лестнице, на верхнем ярусе которой зрителей встречает фигура Петрушки, гости попадают на второй этаж, откуда начинается осмотр. Экспозиция второго этажа представляет из себя огромный стеклянный лабиринт, на его прозрачных стенках размещены экспонаты. Полы покрыты тканью густо-синего цвета, создающего эффект полноводной реки, а боковые галереи оформлены видами петербургских набережных, которые Александр Бенуа так часто изображал в своих работах.

В лабиринте представлены преимущественно театральные эскизы, работы как самого Александра Бенуа, так и его коллег-миристискусников, а также костюмы Петра I — реальные и театральные. По стенам боковых галерей размещены картины из Эрмитажа, среди них немало шедевров, которые приобрел для музея Александр Бенуа, когда заведовал там с 1918 по 1926 годы картинной галереей. Смысловым и эмоциональным центром второго этажа стал кабинет Бенуа, окруженный прозрачными стенами, как бы заключенный в стеклянную капсулу.

«Экспонаты для кабинета нам предоставил Музей семьи Бенуа из Петергофа, — рассказал Евгений Дединкин, сокуратор выставки. — Но мы не стремились воссоздать конкретный кабинет из его квартиры или мастерской либо рабочий кабинет в Большом театре, Эрмитаже. Мы хотели показать кабинет как метафизическое пространство, вобравшее в себя все ипостаси личности и творчества Бенуа».

Быть не просто Бенуа

Александр Бенуа родился в 1870 году. Дед и отец — архитекторы, старший брат — известный живописец-акварелист. Как говорил

потом сам Александр, у него не было иного выбора, чем стать художником. Он начал рисовать еще в детском саду, а уже со школьных лет получал уроки академической живописи: занятия по рисованию в знаменитой гимназии Карла Мая, где он учился, вел Карл Вениг, мастер исторической живописи, преподаватель Академии художеств. Именно в гимназии Мая будущий художник подружился с теми, из кого позже сложилось известное общество «Мир искусства», — с Константином Сомовым, Вальтером Нувелем, Дмитрием Философовым (двоюродным братом Сергея Дягилева), Львом (Леоном) Бакстом.



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

Учебу в Академию художеств, разочаровавшись, бросил через несколько месяцев, потом получил диплом юриста Петербургского университета, а профессиональную художественную подготовку проходил по собственной программе под руководством старшего брата Альберта.

Ежедневные занятия живописью, рисование с натуры, упражнения в композиции, углубленное изучение истории искусств, в том числе по коллекции Эрмитажа, путешествие по историческим городам и музеям Германии, Италии, Франции — его подготовка явно не уступала академической.

В возрасте 23–24 лет заявил о себе как о зрелом художнике и одновременно как о профессиональном историке искусств: его работы отмечали на выставках, его очерки о русском искусстве печатали в Германии и России.

Серия акварелей «Последние прогулки Людовика XIV», написанная по впечатлениям от первой поездки во Францию в 1896 году, принесла ему славу «певца Версала и Людовиков» и стала его визитной карточкой.

Конец 90-х годов XIX века для Александра Бенуа — это создание общества «Мир искусство», в котором начинали свою творческую деятельность ставшие потом всемирно известными Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Евгений Лансере, Игорь Грабарь и связанные с ними Николай Рерих, Михаил Нестеров, Валентин Серов, Михаил Врубель, Константин Коровин, Борис Кустодиев и другие выдающиеся мастера русского искусства начала XX века.

Но любовью всей жизни стал для него театр. С 1901 года Александр Бенуа начал свою деятельность в качестве театрального художника и остался верен театру до конца жизни: как художник-постановщик он оформил десятки спектаклей в России и Европе. Тогда же, в 1901–1902 годах, выпустил в свет двухтомник «История живописи в XIX веке. Русская живопись».

Буквально с первых дней после Октябрьского переворота Александр Бенуа активно участвовал в сохранении дворцов и парков Петрограда и музейных коллекций. С 1918 года стал заведующим картинной галереей Эрмитажа: сюда стекались тысячи произведений искусства из частных коллекций, царских дворцов Гатчины, Павловска, Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума. Стараниями Бенуа Эрмитаж в два раза увеличил количество залов под картинную галерею и стал общедоступным музеем.

Но в 1926 году Александр Бенуа уехал в Париж для постановки спектакля в Гранд-опера и больше никогда не возвращался в Россию.

Общая кровь

И очень правильно сделал: в 1920–1950-х годах в стране победивших большевиков были репрессированы — убиты, сосланы в лагеря и на поселения, заключены в тюрьмы — в том числе и несколько десятков членов семьи Бенуа. Его племянник, сын старшего брата Альберта, Николай-Карл Альбертович Бенуа, изобретатель звуковой разведки, создатель прибора для корректировки огня по звуку разрывов, остался с семьей в России. Он продолжал работать как изобретатель, но в марте 1935 года его арестовали, признали «социально опасным лицом» и вместе с семьей выслали в Карагандинскую область. В феврале 1938 года его арестовали повторно, обвинили в шпионаже и расстреляли. Так же поступили с его женой. Дети — Денис и Николай — остались сиротами.



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

Пострадала семья Юлия Юльевича Бенуа, архитектора (это он вместе с двоюродными братьями Альбертом и Леонтием построил знаменитый комплекс зданий на Каменноостровском проспекте Петербурга, известный как Дом трех Бенуа). Один его сын, Юлий Юльевич, в 1935 году был выслан с разведенной женой и сыном Юлием в Актюбинскую область на пять лет, перед войной вернулся в Ленинград, погиб в блокаду. Другой сын, Фридрих Юльевич, был арестован в 1920 году, приговорен к расстрелу, но после выкупа выпущен за границу. Третий сын, Франц Юльевич, с середины 30-х годов находился в ссылке в Иркутске, в апреле 1937 года повторно арестован, приговорен к расстрелу и убит в январе 1938-го.

В ссылке умерла внучка Александра Леонтьевича Бенуа — Екатерина: ее мужа, Николая Романова, расстреляли в 1937 году, ее сослали, и она скончалась в Самарканде в 1954-м. Был дважды арестован и умер в тюремной больнице Саратова в 1942 году архитектор Николай Евгеньевич Лансере, брат Зинаиды

Серебряковой, племянник Александра Бенуа.

На выставке в Манеже об этой стороне истории семьи Бенуа не сказано ни слова.

Картинки в твоем букваре

Если второй этаж выставки в Манеже получился державно-государственным, то первый — скорее личным, домашним и более теплым (невзирая все на тот же тотальный холодный синий цвет фона). Потому что основой экспозиции для него стала «Азбука» Бенуа, которую он нарисовал и издал в 1904 году для своего сына Николая. На выставке можно увидеть оригинальные эскизы «Азбуки» с акварельной выкраской, выполненной Бенуа, — их предоставил Гознак, в типографии которого в 1904 году была напечатана книжка.

На переходе со второго этажа на первый посетителей встречает буква Е — «Египет»: за спиной экспоната из Эрмитажа (египетский картонаж, который сам Эрмитаж не выставляет) на большом экране идут кадры фильма «Смерть на Ниле», в котором роль сыщика Эркюля Пуаро исполняет знаменитый английский актер Питер Устинов. Его мать, Надежда Леонтьевна, — племянница Александра Бенуа. На первом же этаже можно увидеть статуэтку, выполненную сыном актера, скульптором Игорем Устиновым, для вручения победителям конкурса «Бенуа де ла Данс» (Benoi de la Dance).



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

После Египта, в пространстве буквы З, появляются «Звезды», на которые можно полюбоваться, войдя в настоящий деревянный сарай. Это инсталляция «Сарай» Архбюро «Меганом»: крыша и стены испещрены отверстиями, и если смотреть на них изнутри при определенном освещении, возникает иллюзия звездного неба. Здесь можно увидеть театральные эскизы сына Александра Бенуа, Николая, а также работы Бенуа ди Стетто — еще одного племянника главного героя выставки.

Буква Н означает «Нападение», и в этом разделе представлена скульптура Евгения Лансере-старшего (муж Екатерины, родной сестры Александра Бенуа): «Витязь», «Джигитовка». Здесь же появляется и тема детских игр в индейцев. А рядом, на букву Р, навстречу друг другу скачут «Рыцари» — фигуры из Рыцарского зала Эрмитажа.

Александр Бенуа увлекался народным искусством и собрал коллекцию кустарных игрушек (буква И). После отъезда во

Францию коллекция распалась, потом часть предметов оказалась в Русском музее. На выставке в Манеже представлено около 50 игрушек из коллекции Бенуа, некоторые из них можно увидеть в его работах, в том числе в «Азбуке».



Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа» в «Манеже». Фото: официальный тг-канал ЦВЗ «Манеж»

И самое, наверное, теплое из пространств — буква М, «Мама». Для него построен небольшой павильон, внутри которого представлены, в частности, работы Зинаиды Серебряковой. Центральное место там занимает виртуальная копия «Мадонны с цветком» Леонардо да Винчи, которую Леонтий и Мария Бенуа продали Эрмитажу в начале XX века. С тех пор картину знают как «Мадонну Бенуа».

Александр Бенуа часто повторял, что искусство должно быть волшебством, что художник творит другие миры, а не копирует реальность. Бенуа построили свой мир, который стал настоящей энциклопедией русского искусства.