

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630411>
УДК 75.03

Котлецов В.В., Забродина Ю.А.

Котлецов Владимир Викторович, старший преподаватель, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Забродина Юлия Алексеевна, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: zu23-6@mail.ru.

Сказочно-былинные образы в творчестве М.А. Врубеля

Аннотация. Статья посвящена анализу сказочно-былинных образов на полотнах Михаила Александровича Врубеля как одного из выдающихся представителей русской живописи конца XIX – начала XX вв. Авторы статьи, используя воспоминания лично знавших художника, исследуют все сложности его жизненного и творческого пути, обращают особое внимание на формирование и развитие так называемого «врубелевского стиля». В статье дается анализ сказочно-былинных образов в творчестве М.А. Врубеля. Образы богатырей, Снегурочки, Царевны-Лебеди, Пана, Демона раскрывают всю творческую палитру М.А. Врубеля. Авторы проводят системный анализ изображения указанных образов не только в аспекте развития творческой индивидуальности художника, но и в рамках пространства художественной жизни России начала XX века.

Ключевые слова: русская живопись, сказочно-былинный жанр, М.А. Врубель, образы и мотивы, художественный стиль.

Kotletsov V.V., Zabrodina Yu.A.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, senior lecturer of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Zabrodina Yulia Alekseevna, Archeology and Local Lore of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: zu23-6@mail.ru.

Fairytales-epic images in the creation of M.A. Vrubel

Abstract. The article is devoted to the analysis of fabulous epic images on the canvases of Mikhail Alexandrovich Vrubel as one of the outstanding representatives of Russian painting of the late XIX - early XX centuries. The authors of the article, using the memories of those who personally knew the artist, explore all the complexities of his life and creative path, paying special attention to the formation and development of the so-called "Vrubel style". The article displays a complete analysis, including fabulous-epic images in the work of M.A. Vrubel. The images of heroes, the Snow Maiden, the Swan Princess, Pan, the Demon - reveal the entire creative palette of M.A. Vrubel. The authors conduct a systematic analysis of the image of these images not only in the personal growth and development of the artist, but also on the scale of the entire layer of artistic life in Russia at the beginning of the 20th century.

Key words: Russian painting, fabulous epic genre, M.A. Vrubel, images and motifs, artistic style.

Среди известных русских художников-сказочников нельзя не отметить творчество Михаила Александровича Врубеля. Его творчество всегда вызывало множество загадок и вопросов, но именно его работы, посвященные сказкам, стали своеобразным толчком к развитию этого жанра. Весомую роль в изучении творчества художника играют воспоминания композитора Бориса Карловича Яновского (1875-1933), вышедшие в 1909-1910 гг. [5]. Поначалу он пишет, что не понимает его творчества, да и имя его было неизвестно. Ему казалась странной манера художника писать пейзажи, также странными казались фигуры с огромными глазами и колорит картин. Несмотря на это вскоре Яновский начинает чувствовать особенности врубелевского стиля [5]. В особенности им были отмечены такие работы художника как «Сирень», «Царевна-Лебедь», «Демон». Особое место в воспоминаниях композитора занимала картина «Пан», с очень интересной историей создания, и картина «Богатырь», которая, по мнению Яновского, олицетворяла русский дух.

Интересен очерк воспоминаний помощника М.А. Врубеля по работе во Владимирском соборе г. Киева художника Г.Г. Бурданова. Он впервые был напечатан в газете «Киевская мысль» 15 апреля 1910 г., вскоре после смерти художника [2]. Особое внимание Бурданов обращает на оригинальную палитру красок в картинах Врубеля. Он отмечает индивидуальный характер творчества художника. Особый взгляд у Бурданова на изобилие сказочных и фантастических персонажей в картинах Врубеля. Как указывает Бурданов, Врубель создал нечто новое, отошел от старых тра-

диций и эпоса. Также его восхищает серия картин с Демоном, которого Врубель постигал всю жизнь. Он считает его началом новых форм и основоположником демократизации искусства [2].

В работе П.К. Суздалевой «Врубель» особое внимание уделяется многогранной личности М.Врубеля, ее переменам, настроениям, которые становились причиной его творчества. В частности здесь можно обнаружить сведения о его самых знаменитых картинах, например, всем известной серии «Демониада», которая стала для него вершиной творческой славы и не покидала его до самой смерти. Также книга хорошо показывает взаимоотношения Врубеля с современниками, и семьей, и друзьями, которые также оставили отпечаток на его творческую деятельность.

В альбоме «Врубель» Л.А. Ефремова представлены иллюстрации знаменитых полотен Врубеля, начиная с детского периода до кончины великого художника. К каждой картине предлагается описание и сведения о том, как была создана работа и где она располагается сейчас. Особое внимание необходимо уделять картинам, в которых присутствуют сказочные образы. В альбоме хорошо прослеживается изменения художественного восприятия у Врубеля на протяжении жизни.

Михаил Врубель появился на свет 5 (17) марта 1856 г. в Омске. Его отец был военным юристом, а мать – дочерью известного губернатора Григория Басагина. К десяти годам будущий художник начал увлекаться рисованием, музыкой, театральным искусством [3, с.35].

По наставлению отца Михаил Александрович поступил на юридический фа-

культет Петербургского университета. В это время он увлекался созданием художественных иллюстраций к литературным произведениям. Одной из ранних его иллюстраций стала «Анна Каренина с сыном», созданная черной тушью по бумаге. Учеба в университете не приносила ему особого удовольствия. Не защитив дипломную, он получает самую низшую научную степень. Но вскоре Врубель знакомится со студентами академии художеств, и после сам поступает туда. Вначале Врубель попадает в мастерскую Павла Чистякова, а также занимается в мастерской Ильи Репина. В Академии Врубель знакомится с Валентином Серовым [3, с.43]. Постепенно творчество Врубеля выходит за рамки строгой академической манеры, привычных приемов построения композиции. Он обращается к русской классике, к проблемам нравственности, чести и долга. Тогда и появляется картина «Гамлет и Офелия», где, считается, что он пытался изобразить сам себя.

Осенью 1883 г. Павел Чистяков познакомил Михаила с известным историком искусства Андрианом Праховым. Прахов искал художника для реставрации Кирилловского храма. Самой знаменитой частью храма стала «Богородица с младенцем». Её прототипом стала жена Прахова – Эмилия Львовна. В иконе читаются портретные сходства с моделью. Но остальные образы были сложены по памяти [4, с.75].

В 1884 г. Прахов отправил Врубеля учиться в Венецию, пообещав ему роспись Владимирского собора в Киеве. Там Врубель вдохновлялся византийскими мозаичными росписями церкви Сан-Марко и Ассунты в Торчелло.

По возвращению в Киев, художник привозит свои работы, которые были всеми отмечены. Несмотря на это Прахов не взял его работы, ведь он уже выбрал главного художника. Им стал В.М. Васнецов. Врубель не смог сдержать обиду и уехал в Одессу [4, с.77].

Немного успокоившись, Врубель предложил свое участие в отдельных композициях на религиозную тематику –

«Надгробный плач», «Воскресение», «Вознесение», но и эти эскизы были отвергнуты.

В последние годы жизни Врубеля в Киеве, отношения его с Праховым совсем испортились. После семья Праховых распустила немало слухов о распущенной жизни молодого художника. Он в течение пяти лет стремился к росписи собора, несмотря на всю критику и неудачи. Врубель был человеком любившим искусство и обладавшим огромным терпением [1, с.60].

В 1889 году художник переезжает в Москву, где находились истоки нового периода истории русской художественной культуры, позднее названного Серебряным веком. Там он попал в дом московского мецената Саввы Мамонтова. Их сближению также способствовали Валентин Серов и Константин Коровин. Среди художников, знакомых Мамонтова, Врубелю больше всех приглянулся Василий Дмитриевич Поленов, преданный традициям классической культуры. Первые несколько лет жизни в Москве они много времени проводили в городском доме Мамонтова в Абрамцеве, где часто бывали А.Я.Головин, С.А.Коровин, С.В.Иванов.

Б.К. Яновский писал о том, что вначале не понимал творчество Врубеля, лишь через некоторое время он проникся его стилем. Он говорил: «Понять я в них с первого раза ничего не понял. Мне казалась странной манера писать пейзаж, странными казались эти символические фигуры с огромными глазами, странным казался и колорит. Лишь впоследствии я начал чувствовать своеобразную прелесть врубелевского стиля». Также было и со многими другими ценителями искусства [5].

В 1890 г. М.А. Врубель пишет самую первую из крупных картин в Москве «Демон сидящий». Считается, что это произведение стало результатом мировосприятия проведенных лет в Киеве. Врубель пытался объяснить своего демона не как злобно-го духа, а скорее страдающего и скорбно-го, но при этом властного. Эта картина заставила удивиться всех его знакомых –

Васнецова, Репина, Серова, Поленова и всех тех, кто впервые увидел это великолепное произведение.

В то же время он знакомится с известным литератором П.П. Кончаловским, с которым свел его Валентин Серов. Благодаря Кончаловскому, рисунки Врубеля попали в книги. В целом их дружба продолжалась до конца дней редактора. Вместе они еще успели подготовить юбилейное издание произведений А.С. Пушкина 1899 г.

В 1895-1898 гг. Врубель особенно сближается с семьей Мамонтовых. Теперь он стал постоянным декоратором Московской частной оперы. Вскоре были поставлены все русские оперы Римского-Корсакова – «Садко», «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане».

В первые два-три года в Москве Михаил Александрович занял положение главного художника мамонтовского кружка. С середины девяностых годов Врубель увлекся декорационной живописью, костюмом, постановками опер и встретил в 1895 г. свою будущую жену Надежду Ивановну Забелу. У Врубеля также были и другие заказчики, такие как В.О. Гиршман, который приобрел картину «Демон сидящий», также князь С.А Щербатов, который верил в культурный вкус Врубеля, М.А. Морозов купил у него картину «Царевна-Лебедь» [1, с.136].

С московскими художниками он общался мало, не считая его друзей – В.А. Серова, К.А. Коровина, В.Д. Поленова. Совсем уж не складывались отношения с художниками из «Мира искусства» и «Союза русских художников». В искусстве Врубеля они видели опасность для уже установленного метода изображения.

В 1900 г. художнику присудили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за изразцовый камин «Вольга Святославович и Микула Селянинович».

В 1901 г. он работал над своим заветным «Демоном поверженным». Это произведение во многом поразило и зрителей, и знавших его художников. Художник

Константин Богаевский так писал об этой картине: «Она сияла точно драгоценными камнями, и все остальное на выставке рядом с нею казалось таким серым и незначительным. От самой картины, точно из окна, веяло свежим воздухом горных пространств». Первоначально идея Демона как состояния человека перерастает в сознании художника в символ мирового зла.

«Демониада» Врубеля началась в 1890 г., когда художник пишет картину «Демон сидящий». В 1891 г. Врубелю предложили сделать иллюстрации к собранию сочинений М.Ю. Лермонтова, издаваемому фирмой Кушнерева. Здесь художник создает множество эскизов и набросков. Среди них самой яркой работой оказалась «Демон и Тамара». Его «Гадалка», дух «Сирени» и даже «Девочка на фоне персидского ковра», также многими относятся к демонической теме. Восемь лет спустя после «Демона и Тамары» Врубель взялся за нового Демона – «Демона Летящего», который не был полностью завершён. Финальный замысел остался нераскрытым. Последней картиной стал «Демон поверженный», над которой Врубель долго и неистово работал. На этом холсте прослеживается портрет не столько героя лермонтовской поэмы, сколько самого Врубеля.

В 1906 г., когда художнику исполнилось 50 лет, он создает свои шедевры в станковой живописи – «Пан», «Богатырь», «К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень», а также многие портреты – жены, сына.

Г.Г. Бурданов в своих воспоминаниях отмечает особенности творчества Врубеля и его индивидуализм. Он пишет: «Палитра Врубеля опять нечто невиданное по своей гамме красок. Знаменитая гамма его лиловых тонов, не та ли это грань виденья цветов, за которую не переходит человек? Искусство Врубеля в своей сущности - искусство индивидуальное, и потому понятна спутанность характеристик и понимания при его возникновении».

В 1902 г. вследствие тяжелой депрессии Михаила Врубеля поместили в психиатрическую лечебницу— с этого момента

начался период его угасания. В моменты просветления художник узнавал окружающих, общался с ними, пытался рисовать. Уже во время болезни он создал полотна «Шестикрылый серафим», «Роза в стакане», «Жемчужина». В 1906 г. художник полностью ослеп.

Врубель умер 14 апреля 1910 г., так и не узнав о присвоении ему звания академика.

«Показывая «Богатыря», Врубель разъяснял нам все ее детали. Так, относительно коня, он говорил, что ему хотелось изобразить настоящего русского коня, поэтому он за образец взял тяжелого битюгаломовика. «Тяжелая, грузная фигура богатыря (собственно, первоначально Врубель окрестил картину «Илья Муромец»), в которой как бы сконцентрировалась вся неизмеримая мощь и сила русской земли, русского народа, величавое спокойствие и какая-то глубокая мудрость во взоре всадника – все это производило огромное впечатление», – вспоминает Борис Яновский [5].

В своём творчестве М.А. Врубель обращается к образу Снегурочки и изображает её несколько иначе. Девушка имеет характерные черты врубелевского стиля – большие темные глаза, черные волосы. Сама картина наполнена приглушенными цветами, выполнена в индивидуальной манере нанесения мазков Врубеля – это создает эффект метели за спиной девушки. Врубелевская Снегурочка не случайно внешне очень похожа на Царевну-Лебедь с другой его знаменитой картины.

Отдельно необходимо рассмотреть еще одну сказочную птицу, изображенную Врубелем – «Царевну Лебедь». Картина наполнена магическим светом. Образы печально-обреченной женской красоты переплетаются с врубелевскими представлениями о параллельном сказочном мире. В нем чувствуется некая легкость, таинственность и возвышенность. Картина наполнена серо-белыми тонами, в которых читается печаль смешанная с легкостью образа. Она выполнена в индивидуальной манере Врубеля. Большие глубокие черные

глаза, черные волосы, достаточно темная палитра цветов и способ нанесения мазков, создают эффект воздушности и сказочного пространства. Особенно в картине привлекает наряд героини. Большие драгоценные камни сверкают в золотом ее кокошнике. Такой набор светлых чистых образов создает на картине волшебный мир. В этой картине заключена сама сказочность, когда смотришь на нее, кажется, что сам попадаешь в тот мистический мир, который изобразил автор.

В этой же образной теме нам необходимо рассмотреть еще одну картину, связанную с изображением сказочной нечистой силы – это «Пан» Врубеля. Врубелевский Пан удивительно похож на лешего из русской сказки. Его взгляд глубокий и очень умный, по-детски простодушный. По воле художника мифологический персонаж, рожденный в далекой Греции, становится покровителем русской природы. Еще больше сходства с лешим герою придает нижняя часть тела, она как будто вырастает из земли или пня и сливается с темной землей. Считается, что картина возникла под впечатлением от рассказа Анатоля Франса. В образе этого персонажа мы видим дьявольскую усмешку глаз. Врубель создал неожиданный и неповторимый образ божества, он наделил Пана своеобразной и уникальной внешностью и характером. Сам Врубель называл персонажа своей картины Сатиром, но современникам художника виделась в нем немного иная сущность. В картине Врубеля зритель видит мир в загадочном аспекте. Особенно привлекает его образ чистыми голубыми глазами, которые как бы светятся в темноте. Создается ощущение некой таинственности и сверхъестественности происходящего. Сам образ притягивает внимание, создает глубокое проникновение в картину, словно затягивает в себя.

Б.К. Яновский в своих воспоминаниях писал: «История «Пана» любопытная. Первоначально на этом же холсте Врубель начал писать портрет своей жены. Портрет уже близился к концу. Как-то вечером Врубель прочитал книжку Анатоля Франса

«Puitde s-t Glair». Большое впечатление на него произвел тот рассказ, где старый сатир повествует о давно прошедших временах. На другое же утро Врубель на моих глазах соскоблил начатый портрет жены и на месте его принялся писать «Пана». Эта работа так увлекла его, что через день он позвал жену и меня и уже демонстрировал нам почти вполне законченную картину! По изумительному настроению, по тонкости колорита это, несомненно, одно из капитальнейших произведений гениального Врубеля» [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что русский художник Михаил Врубель в своем творчестве создал нечто новое, отошел от старых традиций в изображении эпоса. Его картины –

это огромный непостижимый внутренний мир художника. Он привносит в искусство новые веяния, новые образы, и даже изобретает новую технику написания своих полотен. Как пишет Г.Г. Бурданов: «В области фантастики, сказки Врубель тоже не имел себе соперников. Морские царевны, русалки пышным великолепием замысла уничтожают всю серию картин на эти сюжеты, где русалки являются в виде нагих натурщиц, ничего не имеют общего с поэтическими образами народного эпоса. Как в живописи, так и в скульптуре Врубель являл пример гениальной прозорливости, дал зачатки новейших форм, которые вдохновляют художников последнего времени, «Лель», «Морская царевна», «Садко» [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов М. Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля // М.Алпатов, Г. Анисимов. М.: Лира. 2000. 232 с.
2. Бурданов Г.Г. М.А. Врубель. Воспоминания. Врубель Михаил Александрович. URL: <http://wroubel.ru/memoirs> (дата обращения: 25.10.2021).
3. Ефремова Л.А. Врубель. М: ОЛМА Медиа Групп. 2009. 128 с.
4. Суздалев П.К. «Врубель». М.: Советский художник». 1991. 237 с.
5. Яновский Б.К. «Воспоминания о Врубеле»// Воспоминания. Врубель Михаил Александрович. URL:<http://wroubel.ru/memoirs> (дата обращения: 25.10.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alpatov M. Anisimov G. Zhivopisnoe masterstvo Vrubelja // M.Alpatov, G. Anisimov. M.: Lira. 2000. 232 s.
2. Burdanov G.G. M.A. Vrubel'. Vospominaniya. Vrubel' Mihail Aleksandrovich. URL: <http://wroubel.ru/memoirs> (data obrashheniya: 25.10.2021).
3. Efremova L.A. Vrubel'. M: OLMA Media Grupp. 2009. 128 s.
4. Suzdalev P.K. «Vrubel'». M.: Sovetskij hudozhnik». 1991. 237 s.
5. Janovskij B.K. «Vospominaniya o Vrubele»// Vospominaniya. Vrubel' Mihail Aleksandrovich. URL:<http://wroubel.ru/memoirs> (data obrashheniya: 25.10.2021).

Поступила в редакцию 10.05.2022.
Принята к публикации 15.05.2022.

Для цитирования:

Котлецов В.В., Забродина Ю.А. Сказочно-былинные образы в творчестве М.А. Врубеля // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 46-51. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Kotletsov.pdf>