

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ТВОРЧЕСТВО М.А. ВРУБЕЛЯ – ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХУДОЖНИКА

Аннотация. На выставке, организованной в Государственном Русском музее в связи со столетием со дня рождения М.А. Врубеля, впервые за многие годы было экспонировано большое количество произведений этого выдающегося мастера. Здесь представлены работы Врубеля из собраний Государственного Русского музея, Всесоюзного музея А.С. Пушкина, Музея Института русской литературы Академии наук СССР, Музея квартиры И.И. Бродского, а также из частных коллекций Ленинграда. Врубель один из крупнейших русских художников рубежа XIX и XX веков, обладал огромным разносторонним художественным дарованием. Мастер монументальных живописных панно, он создавал тончайшие акварели и рисунки, занимался театрально-декорационным искусством, скульптурой, архитектурой. Для Врубеля было характерно обостренное восприятие красоты окружающего мира, богатство художественной фантазии, необычайная поэтичность воображения.

Ключевые слова. Творчество М.А. Врубеля, выдающийся художник, выставка, ГРМ, Всесоюзный музей А.С. Пушкина, Музей Института русской литературы Академии наук СССР, музей-квартира И.И. Бродского, частные коллекции Ленинграда, монументальные живописные панно, богатство художественной фантазии, необычайная поэтичность воображения.

Врубель работал в сложный и противоречивый период развития русского искусства, отмеченный появлением различных модернистских течений.

Творчество Врубеля не избежало влияния модерна, в ряде его произведений ясно ощущаются черты индивидуализма и болезненного надлома. Тем не менее оно не теряло живой реалистической основы. Следование натуре оставалось одним из главнейших принципов художника, хотя в стремлении к наибольшей выразительности он нередко вносил в создаваемые им образы значительную долю субъективизма. Михаил Александрович Врубель родился в городе Омске 5 марта 1856 в семье офицера. Домашняя обстановка благоприятствовала развитию у ребенка художественного дарования. Он много читал, любил слушать музыку, рано начал рисовать. В 1874 году, окончив одесскую гимназию, Врубель приехал в Петербург и поступил на юридический факультет университета. Усиленные занятия, особенно в области философии, он совмещал с частыми посещениями Эрмитажа, рисованием. После окончания университета Врубель в 1880 году поступил в Академию художеств. Сюда он пришел уже зрелым человеком, со сложившимися в значительной степени взглядами на искусство. В 1881 году за эскиз «Обручение Марии с Иосифом» Врубель получил вторую серебряную медаль. В этом рисунке ясно ощущается творческая работа художника по овладению принципами классицизма и пристальное изучение художественного наследия Рафаэля. Занимаясь в течение двух лет в мастерской замечательного художника-педагога П.П. Чистякова, Врубель выполнил множество анатомических штудий и академических эскизов. Они отличаются выразительностью и остротой рисунка, мастерством композиции, большим чувством формы. В одном из писем к В.Е. Савинскому, рассказывая о своих занятиях с учениками, П.П. Чистяков писал: «... Врубель меня радует. Что-то тонкое и строгое в то же время начинает проявляться в его работах». Первые живописные опыты художника относятся к области акварели. Этюды, исполненные в костюмном классе (1882-1883), сделаны с необычайной для начинающего мастера свободой и совершенством, с глубоким пониманием своеобразия техники. Небольшие по размерам, иногда едва намеченные, они несут в себе черты монументальности. Исключительной красотой нежных

мерцающих тонов отличаются тонкие прозрачные акварели «Гамлет и Офелия» (1883), «Пирующие римляне» (1883), «Натурщица в восточном костюме» (1884). В конце 1883 года Врубель начал работать над картиной масляными красками, выбрав для этого давно интересовавший его сюжет из трагедии Шекспира. Картина «Гамлет и Офелия» (1884) осталась неоконченной, несмотря на это, она представляет значительный интерес. В трактовке образа Гамлета (для Гамлета позировал Врубелю В.А. Серов) уже содержится начало той темы, которая пройдет через все творчество художника, - темы трагического конфликта с обществом сильной, гордой, замкнувшейся в своем неприятии мира личности. В благородной сдержанности колорита, построенного на сочетании черных, темно-коричневых и золотистых тонов, вновь ощущается внимательное изучение искусства прошлого. К этому же периоду относится создание иллюстраций к драме А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1884), отличающихся глубоким психологизмом образов, напряженностью и драматизмом действия. Уже в ученические годы проявилась одна из главных черт Врубеля-художника: его безграничная преданность искусству. «Я до того был занят работою, что чуть не вошел в Академию в поговорку, - писал он сестре. - Если не работал, то думал о работе. Интерес и умение в непрерывности работы настолько выросли, что заставили меня окончательно забыть все постороннее: ничего не зарабатывая, жил «как птица, даром божьей пищи»; не смущало меня являться в обществе в засаленном пиджачке, не огорчала по целым месяцам тянувшаяся сухотка кармана». Весной 1884 года, не закончив Академию, Врубель уехал в Киев, где ему предстояло принять участие в реставрации древнейшего памятника русского зодчества - Кирилловской церкви. С огромным работал он над росписями церкви. Его «Сошествие Св. Духа», «Нагробный плач», «Ангелы с лабарями» далеки от нарочито стилизованной религиозной живописи XIX века. Они обнаруживают серьезное понимание художником древнерусского монументального искусства, стремление передать не только его внешние

формы, но и глубокий внутренний смысл. Вместе с тем, в них уже содержится та экспрессивность, та повышенная эмоциональность образов, которыми будут отмечены в дальнейшем многие произведения Врубеля. Не менее значительны и эскизы для росписей Владимирского собора (1887). Не оцененные тогда по достоинству, они не были выполнены на стенах собора. О монументальных работах Врубеля киевского периода дают некоторое представление фотографии с росписи и икон Кирилловской церкви и подписанная самим Врубелем копия В.Д. Замирайло с «Ангела с кадиллом и со свечой» - одного из эскизов росписи Владимирского собора. В киевский период впервые в полной мере проявился талант Врубеля-монументалиста, его огромное живописное дарование. Об это говорят не только монументальные работы, но и такие станковые произведения, как «Девочка на фоне восточного ковра» (1886), «Восточная сказка» (1886; находятся в Национальном художественном музее Украины) и другие. На выставке было представлено несколько чудесных акварелей этого периода: «Старик итальянец», «Голова св. Кирилла», «Венецианец со статуэткой», «Итальянский рыбак», созданных во время краткого пребывания в Венеции (1885). Одной из первых картин, созданных в Москве, был «Демон» (сидящий; 1890, Государственная Третьяковская галерея). Образ Демона, давно волновавший художника, проходит и в его иллюстрациях к произведениям Лермонтова (1890-1891). Искренняя взволнованность, которой дышат эти иллюстрации, удивительная близость их к литературным образам говорят о глубоком постижении Врубелем духа лермонтовской поэзии. В первой половине 1890-х годов Врубель совершил несколько путешествий за границу. Пребывание в Греции и Италии усилило в нем влечение к монументальной живописи. Его монументальные искания нашли отражение в панно «Венеция» (1893), «Испания» (1894), в цикле панно «Фауст» (1896, Государственная Третьяковская галерея) и других. В основу панно «Венеция» легли впечатления художника от посещения Италии и изучения искусства итальянского Возрождения. Изобразив на фоне дворца и уходящего вдаль канала

праздничную карнавальную процессию, Врубель стремился воскресить картину венецианской жизни XVI века. Пышные наряды участников процессии, богатая лиловая красочная гамма усиливают ощущение торжественности. Ярко выступает в панно своеобразие художественного языка Врубеля - повышенная эмоциональность, обобщение формы большими живописными пятнами, некоторая условность композиционного построения. В 1896 году художник женился на певице Мамонтовской оперы Н.И. Забела. Несколько лет подряд Врубель с женой проводил лето в Черниговской губернии на хуторе Ге (сестра Н.И. Забелы была замужем за сыном Н.Н. Ге). Среди старого, заброшенного парка, в бывшей мастерской замечательного русского художника были созданы многие произведения Врубеля 1897-1900 годов. Летом и осенью 1897 года здесь писались панно из цикла «Времена дня» для дома С.Т. Морозова в Москве. Первым вариантом панно «Утро» является малоизвестное полотно, получившее впоследствии название «Русалки». Несмотря на имеющиеся в нем элементы модерна (условность и нарочитость в изображении женских фигур, орнаментальность), оно привлекает богатством фантазии, тонким чувством красоты природы. В густых зарослях лесного пруда, среди огромных лиловых колокольчиков, синих дельфиниумов и белых кувшинок вырисовываются четыре обнаженные женские фигуры - аллегория солнечного луча, просыпающихся земли и воды и улетающего тумана. Здесь все проникнуто сказочной таинственностью и красотой тихого свежего утра. Холодная темная красочная гамма оживлена желтым светом врывающегося в чашу солнечного луча. Показанная на выставке акварель «Примавера», по свидетельству сестры Н.И. Забелы-Врубель, была выполнена как этюд к панно «Утро». Обе эти работы не нашли отражения в литературе и впервые были опубликованы в каталоге автора-составителя И. Пружан: «Выставка произведений Михаила Александровича Врубеля (1856-1910)» (Л.-М., 1956) и в данной публикации. Значительное место в творчестве Врубеля занимают образы фольклора. Сказочно-былинные мотивы лежат в основе панно «Микула Селянинович»

(выполнено в 1896 году для Нижегородской выставки), «Богатырь» (1898), «Пан» (1899, Государственная Третьяковская галерея) и других. В этих вещах особенно ясно звучит «та интимная национальная нотка», которую, как говорил художник, ему так хотелось «поймать на холсте». Панно «Богатырь» по замыслу должно было носить название «Илья Муромец». Картина была экспонирована на выставке Московского Товарищества художников. Сказочные мотивы лежат в основе большинства майолик Врубеля - скульптур, блюд, украшений каминов и прочее. Таким образом, своеобразное творчество Врубеля не имеет прямых аналогий в современном ему искусстве. Однако, оно полностью, со всеми противоречиями и исканиями, принадлежит своей эпохе. Годы работы в Киеве были очень тяжелыми для художника: поиски своего собственного стиля в искусстве нередко приводили Врубеля к разочарованиям. Почти неизвестный как мастер, он жил на скудные средства, получаемые от нескольких уроков. Определенный поворот в судьбе Врубеля произошел после его приезда в Москву в 1889 году. Начался самый плодотворный и значительный период его творчества, связанный с созданием больших декоративных панно, майолики, с работой в театре. Немалое значение в жизни художника сыграло его знакомство с известным любителем искусства С.И. Мамонтовым. Мамонтов сумел почувствовать и оценить талант Врубеля. Он ввел его в Абрамцевский кружок художников, привлек к работе над декорациями для своего оперного театра, поручил заведывание майоликовой мастерской.

Список литературы:

1. Выставка произведений Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) / Авт.-сост.: И. Пружан / Государственный Русский музей. - Ленинград-Москва: Государственное изд-во «Искусство», 1956. - 11 с.
2. Филиппова О.Н. Портрет времени в творчестве В.А. Серова (1865-1911 гг.) // Молодий вчений. – 2020. – №5 (81). – С. 294-303.

3. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодые ученые. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.

4. Филиппова О.Н. Музей-усадьба «Абрамцево» // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. - С. 36-40.