

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ТВОРЧЕСТВО М.А. ВРУБЕЛЯ

Аннотация: Творчество М.А. Врубеля, столетие со дня рождения которого отмечалось в 1956 году, представляет собой значительное явление в истории русского изобразительного искусства. М.А. Врубель был не только крупнейшим живописцем конца XIX - начала XX века, но и художником, много сделавшим в области декоративной скульптуры и театрально-декорационного искусства. Выставка 1956 года была посвящена этим работам художника. Исполненные в разные годы для различных целей, все они так или иначе были связаны с Абрамцевом, которое в 1870-х-1890-х годах являлось своеобразным художественным центром. В эти годы в Абрамцеве, постоянно бывали и работали И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. Polenov, В.А. Серов, М.М. Антокольский и многие другие художники. М.А. Врубель приехал сюда в 1889 году, в первый год своей жизни в Москве, и сразу же стал деятельным участником всех творческих начинаний Абрамцева.

Ключевые слова: Творчество М.А. Врубеля, живописец, художник, выставка 1956 года, Абрамцево, своеобразный художественный центр, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. Polenov, В.А. Серов, М.М. Антокольский, А.Я. Головин, Москва, мастерская, майолика, Хельсинки.

В 1890 году С.И. Мамонтов открыл в Абрамцеве гончарную мастерскую - «Абрамцево». «Художественный гончарный завод», как она официально называлась. Мастерская вырабатывала майолику¹ и изразцы. Майолика была известна в России еще со времен Киевской Руси, особенно широкое

---

¹ Майолика - изделия из цветной обожженной глины, покрытые эмалью. Эмаль - стекловидная масса из разряда глазурей, но с прибавлением олова, делающего ее непрозрачной.

распространение получила в XVII-XVIII веках, но к концу XIX столетия производство ее резко сократилось, многие секреты технологии были утрачены, художественный уровень изделий понизился. Абрамцевская гончарная мастерская ставила своей целью возродить этот древнейший вид русского художественного производства. Возглавил мастерскую Петр Кузьмич Ваулин, известный мастер-керамист. Он самостоятельно разработал технологический процесс, создал несколько новых рецептов красочных покрытий, опытным путем открыл секрет восстановительного обжига.² Однако, значение Абрамцевской гончарной мастерской не ограничивается чисто техническими достижениями. К работе мастерской были привлечены крупнейшие художники и скульпторы: В.М. Васнецов, В.А. Серов, А.Я. Головин, А.Т. Матвеев и др. Они делали модели скульптур, статуэток, ваз, тарелок, которые мастерская выпускала небольшими партиями на продажу. Художественные и технические достоинства абрамцевской майолики привлекли всеобщее внимание и выдвинули мастерскую в ряд лучших керамических заводов. Широкое применение нашла майолика в архитектурной отделке зданий. В этой области художниками абрамцевской мастерской были созданы замечательные образцы монументально-декоративного искусства. Достаточно вспомнить майоликовые панно Врубеля и Головина на здании гостиницы «Метрополь» в Москве. Нам кажутся неубедительными сведения А.Б. Салтыкова, который, ссылаясь на воспоминания П.К. Ваулина и Г.М. Лузана, утверждает, что Врубель сам не расписывал своих майоликовых скульптур, а делал лишь акварельные эскизы к ним. Более обосновано сообщение С.П. Яремича, что первые экземпляры расписывались Врубелем, а последующие отливки другими мастерами абрамцевской мастерской. Врубеля должно было привлекать в майолике главным образом богатство цветовых возможностей, бесконечное разнообразие чисто живописных эффектов. По свидетельству С.П. Яремича, экземпляры,

---

² Восстановительным называется обжиг, при котором окиси металлов, употребляемые в майолике в качестве красителей, отдают кислород и восстанавливаются в первоначальном виде, придавая изделиям яркий металлический блеск.

расписанные самим Врубелем, находятся в Хельсинки, но и более поздние, представленные на выставке, говорят об изумительной красоте майоликовых покрытий. Майоликовые изделия редко имеют локальную окраску. Возможность «сплавлять» краски позволяет делать их поверхность похожей на самоцветные камни. Восстановительная и люстровая майолика³, отличающаяся ярким блеском и разнообразием фактур, хорошо имитирует металлические изделия. Абрамцевская гончарная мастерская имела марку «Абрамцево», проставлявшуюся в тексте на некоторых экземплярах. Представленные на выставке экземпляры этой марки не имели. Авторство Врубеля в отношении большинства представленных на выставке работ бесспорно устанавливается многочисленными их воспроизведениями с именем Врубеля. Некоторая часть не может быть безоговорочно приписана его исполнению. Такова, например, большая ваза «Египтянин». В Государственном Русском музее имеется другой ее экземпляр, переданный музеем В.И. Репиной, как работа Врубеля. Однако, характер лепки и явное подражание египетским статуям Среднего царства заставляют нас отнестись с осторожностью даже к достаточно авторитетному свидетельству В.И. Репиной. Почти все экспонируемые на выставке майоликовые работы Врубеля были исполнены им зимой 1899 / 1900 года, которую художник безвыездно прожил в Абрамцеве. В это время он создал «Волхову», «Садко», «Берендея», «Весну» и другие скульптуры, навеянные музыкой опер Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка». «Пение и музыку он любил чуть ли не больше всех других искусств, - вспоминала Н.И. Забела, жена художника. - Не обладая никакими специальными знаниями, М.А. часто поражал меня своими ценными советами и каким-то глубоким проникновением в суть вещи. Так было и с партией Морской царевны и вообще с оперой «Садко»... Мне пришлось петь эту партию около 90 раз, и мой муж всегда присутствовал на спектаклях. Я однажды как-то спросила его: «Неужели

---

³ Люстр - тончайшая прозрачная пленка, в состав которой входят золото, серебро, медь, платина и другие металлы. Наносится на поверхность изделий и придает им после обжига радужный металлический блеск.

тебе не надоело?» - «Нет, - отвечал он, - я могу без конца слушать оркестр, в особенности, море. Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона...». Созданный Н.И. Забелой образ Морской царевны Волховы вдохновил Врубеля на создание ряда произведений. В 1897 году он пишет «Морскую царевну» (ГРМ) и «Прощание царя морского с царевной Волховой» (ГТГ), а в 1899 году воплощает любимый музыкальный образ в майолике. Лучшей работой этого круга является «Волхова» из собрания Н.В. Кузьмина и Т.А. Мавриной. Ее опаловая с перламутровыми переливами поверхность напоминает раковину, фигура Волховы производит впечатление бесплотной, нереальной. Тем неожиданнее и сильнее выступает большое человеческое чувство печали, которое вложил художник в прекрасное с большими задумчивыми глазами лицо Морской царевны. Несомненное сходство с Н.И. Забелой делает эту скульптуру своеобразным портретом артистки в одной из ее лучших оперных ролей. Поколенная фигура «Морской царевны» является вариантом «Волховы», но непроработанная эскизная лепка лица лишает ее психологической выразительности последней. Интересно трактованы волосы, как бы струящиеся вместе с водой вдоль тела. «Волхова» - редкий пример глубокого психологического раскрытия образа в майоликовой скульптуре Врубеля. Художник мыслил эту скульптуру, как декоративную, его интересовали главным образом общая выразительность и цветовое решение. Лица врубелевских скульптур чаще всего спокойно созерцательны. Однако, это не означает, что в них полностью отсутствует психологическая характеристика. Содержание образа художник раскрывает через композицию, выразительность жеста, позы. Примером такого решения может служить «Садко». Лицо достаточно индивидуальное и интересное по лепке, почти не участвует в раскрытии образа. Зато высоко поднятая голова, решительный жест правой руки, легко, свободно накинутый на одно плечо кафтан придают его фигуре характер уверенный, смелый, что полностью соответствует нашему представлению об удалом новгородце. Интерес к теме «Снегурочки»

появляется у художника в Абрамцево. Сказка Островского имела здесь свою длинную и интересную историю. Начиная с 1881 года, Снегурочка многократно ставилась в декорациях и костюмах В.М. Васнецова на домашней сцене Мамонтова.⁴ В 1885 году в том же оформлении шла в Русской частной опере «Снегурочка» Римского-Корсакова. Декорации и костюмы Васнецова, о которых с восторгом писал Репин, называя их «истинными шедеврами», до сих пор являются непревзойденными по высоте поэтического строя и проникновению в народный характер этой сказки. Под впечатлением виденных эскизов Васнецова Врубель в 1892 году задумал написать Снегурочку «на фоне снежных сумерек». Картина исполнена не была, так же, как и панно на эту тему, к которому Врубель написал чудесный акварельный эскиз (Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина). В 1898 году «Снегурочка» была возобновлена на сцене Русской частной оперы. Главную партию пела Н.И. Забела. По трактовке образов и манере исполнения скульптуры персонажей «Снегурочки», такие же, как и скульптуры, относящиеся к сюите «Садко». Таким образом, абрамцевская мастерская не только возродила майоликовое производство, но и сыграла видную роль в развитии русского прикладного искусства. Особенно много работал в мастерской М.А. Врубель. Уже в 1890 году им была исполнена «Голова львицы», представленная на выставке 1956 года двумя экземплярами. Она сделана для ворот дома С.И. Мамонтова на Садово-Спасской улице в Москве, построенного также по проекту Врубеля. Маска очень декоративна: ее крупные стилизованные формы рассчитаны на обозрение с далекого расстояния; в общем ансамбле здания она воспринималась, как яркое живописное пятно. Майоликовая скульптура предназначалась для декоративных целей. Она ставилась в небольших интерьерах на столе, камине или полке, часто прислоненной к стене. Поэтому многие скульптуры рассчитаны только на фронтальное смотрение, тыльная сторона их обработана общей массой, а

⁴ Эскизы декораций и костюмов находятся в Музее «Абрамцево», авторские повторения их для Русской частной оперы - в Государственной Третьяковской галерее.

иногда для облегчения веса скульптуры просто срезана. Такова скульптура «Морской царь». Она близка по характеру к тому же образу в картине Врубеля «Прощание царя морского с царевной Волховой». Вторая группа майоликовой скульптуры Врубеля относится к кругу героев «Снегурочки».

Список литературы:

1. Михаил Александрович Врубель 1856-1910: выставка произведений: к 100-летию со дня рождения: каталог / Министерство культуры СССР, Государственная Третьяковская галерея; [составители О.А. Живова и др.]. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1956. - 37 с.
2. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.
3. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
4. Филиппова О.Н. Портрет времени в творчестве В.А. Серова (1865-1911 гг.) // Молодий вчений. – 2020. – №5 (81). – С. 294-303.
5. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Александра Головина / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – 2018. – №4 (11). – С. 68-85. – URL: <https://eurasia-art.ru> (Дата обращения: 24.06.2023).
6. 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.
7. Филиппова О.Н. Русская провинция в творчестве Т.А. Мавриной // Молодий вчений. – 2020. – №10 (86). – С. 329-336.