

УДК 808.1+82+75.04

## **МОДЕРНИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ В ЖИВОПИСИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА**

**Криницкая Анна Игоревна**

*председатель предметно-цикловой комиссии русского языка и литературы,*

*преподаватель высшей квалификационной категории,*

*КМПО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,*

*г. Москва, Россия*

*E-mail: mirraviola2012@gmail.com*

## **MODERNIST INTERPRETATION OF LITERARY TEXTS IN SILVER AGE PAINTING**

**Krinitckaya Anna Igorevna**

*Chairman of the subject-cycle commission of the Russian language and literature,*

*teacher of the highest qualification category, KMPO RANEPa under the President of*

*the Russian Federation,*

*Moscow, Russia*

*E-mail: mirraviola2012@gmail.com*

**Аннотация.** Тема мистики, демонизма была достаточно популярной в творчестве многих русских писателей XIX века, она же затрагивалась и в эпоху Серебряного века как в литературе, так и в живописи. Увлечённость «проблемой демонизма» для искусства начала XX века была характерной чертой.

Разносторонний анализ мистической поэмы М. Лермонтова «Демон» и лермонтовского цикла работ художника М. Врубеля даёт нам возможность глубже проникнуть в его внутренний мир, точнее представить особенности

мировоззрения в идейных поисках современной ему эпохи.

**Abstract.** The theme of mysticism and demonism was quite popular in the works of many Russian writers of the XIX century, it was also touched upon in the era of the Silver Age both in literature and in painting. The fascination with the "problem of demonism" was a characteristic feature of the art of the early twentieth century.

A comprehensive analysis of M. Lermontov's mystical poem "The Demon" and the Lermontov cycle of works by the artist M. Vrubel gives us the opportunity to penetrate deeper into his inner world, to more accurately present the features of the worldview in the ideological search of his modern era.

**Ключевые слова:** Демон, иллюстрации, художник, образ, техника живописи, мистическое существо, ангел, полотно, эскизы, литературный текст.

**Keywords:** Demon, illustrations, artist, image, painting technique, mystical being, angel, canvas, sketches, literary text.

*«Демон – деятель, обладающий сверхчеловеческой силой, принадлежащий к невидимому миру и имеющему влияние на жизнь и судьбу людей...»*

*Вл. Соловьёв*

Творчество М.Ю. Лермонтова не теряет своей актуальности на протяжении уже не одной сотни лет, его читают, понимают, чувствуют. По мнению лермонтоведов, одним из самых романтических произведений поэта стала поэма «Демон», захватывающая не только своим сюжетом, но палитрой красок, использованных Лермонтовым-художником в процессе создания произведения.

В течение многих лет М. Врубель проявлял неугасающий интерес к художественному образу Демона, созданного М. Лермонтовым: Демон был для него не однозначной аллегорией, а целым миром сложных переживаний.

Лермонтовский цикл, в особенности иллюстрации к «Демону», можно считать вершиной мастерства М. Врубеля как художника-графика. Со времён Врубеля «Демона» никто даже не пытался иллюстрировать, потому что живописная оригинальность Демона стала принадлежать только Врубелю.

Первой картиной, иллюстрирующей поэму «Демон», была картина «Демон сидящий», эскиз которого был создан в 1890 г., сегодня хранится в Государственной Третьяковской галерее [1].

У М. Лермонтова Демон – образ силы духа, внутренней борьбы, сомнений, дух не злобный, а скорбный, страдающий, властный, величавый. Демон Врубеля другой – с первого взгляда понятно, что он одинок, брошен, покинут, никому не нужен, его никто не любит, а в нём столько силы, молодости, желания что-то делать. Демон, сидящий «меж небом и землей под кровом радуги огнистой», как и лермонтовский, печален, мрачен, уныл от того, что «духовный взор его» видит «даль грядущую, закрытую пред нами». Понятна бесконечная неисчерпаемая тоска кудрявого титана, заламывающего руки [4]. По мнению критиков, «Демон сидящий» стал самым известным из врубелевских Демонов и наиболее свободным от литературных ассоциаций [9].

В 1891 г. М. Врубель написал тринадцать иллюстраций к юбилейному изданию сочинений М. Лермонтова. Основная часть работ относилась к поэме «Демон». Эти иллюстрации Врубель выполнил чёрной акварелью; монохромность работ позволяла подчеркнуть драматичность сюжета и в то же время показать диапазон фактурных изысканий художника [7].

Одна из иллюстраций – «Демон и Тамара» или «Люби меня!» – выполнена на бежевой бумаге размером 66,8x50 см в очень необычной технике – с помощью чёрной акварели и белил.

Рисунок иллюстрирует эпизод рокового свидания Демона и Тамары в монастыре: Я опущусь на дно морское, / Я полечу за облака, / Я дам тебе все, все земное – / Люби меня!.. [10].

В этой иллюстрации композиция сюжета значительно изменилась: художник использует выгодный для книги формат – вертикальный

прямоугольник, поменялся и интерьер, и пышность декора, сюжет подчинён главным образам произведения. Демон на этой картине лишен женственности и хрупкости, он угловат, резок, плечо и спина его кажутся деформированно-узловатыми, рука – неестественно длинной, лицо острое, библейского типа, глаз неестественно вытаращен, поэтому взгляд Демона кажется каким-то материальным, ощутимо проникающим в прекрасные глаза Тамары подобно лезвию ножа. Тамара, как обычно, прекрасна: волосы выются по плечам, лицо выражает восторг, удивление, любовь, но в движениях её тела видны робость, невинность, страх перед неизвестным [2, с. 75-92].

Для иллюстраций лирических сцен свиданий Врубель создал самые большие рисунки. Он знал, что при их размещении в книге они будут уменьшены, однако это его не смущало; он работал не только для поэтического сборника: рисунки могли жить и собственной жизнью, могли быть изданы вместе с другими работами к «Демону» отдельным альбомом значительного формата (так позже и произошло, но уже без участия Врубеля) [11]. Первая и самая крупная по размеру иллюстрация «Не плачь, дитя...» содержит композиционно-декоративный ключ и прием решения лирико-драматических точек поэмы. Орнаменты ковров в спальни и кельи Тамары – не только фон для фигур, а образно-изобразительный подход к развязке истории земной и неземной любви, фантастичности, сверхреальности любви земной девушки и неземного существа, наполненной сюжетного драматизма и величия.

Демона художник вновь написал спустя восемь лет (в 1899-1900 гг.) после картины «Демон и Тамара»: ...И над вершинами Кавказа / Изгнанник рая пролетал: / Под ним Казбек, как грань алмаза, / Снегами вечными сиял [10].

На картине изображён демон, летящий над Кавказом. На фоне видны заснеженные вершины гор, бурная река Терек. Демон облачён в коричневую тунику, стянутую поясом. Картина выполнена в мрачных коричневых тонах, в абстрактном стиле. Многие детали отсутствуют или прорисованы плохо, отчего замысел автора ясен не до конца [3, с. 191-210].

Образ Демона «летающего» – лицо, фигура, совпадают с образом Демона

«сидящего» – лик титана, уже взрослого, без юношеской мечтательности и обаяния, но безутешно страдающий, разочарованный в жизни. Воображаемый полёт художника воспринимается буквально, создаётся впечатление, что он парит над землёй вместе со своим героем – Демоном, полным стремительной силы и материальной весомости. Полёт Демона бесцельный, это видно по его сильному лицу, изучающему пространство, на котором улавливается выражение обиды и безысходности. Складывается впечатление, что Демону мешают его неестественно мускулистые руки, что он не знает, как и где их применить. В главе X поэмы Лермонтова М.Ю. как раз и упоминается о бесцельно скитающемся Демоне.

В борьбе с могучим ураганом. / Как часто, подымая прах, / Одетый молнией и туманом, / Я шумно мчался в облаках, / Чтобы в толпе стихий мятежной / Сердечный ропот заглушить, / Спасть от думы неизбежной / И незабвенное забыть! [10].

Изображение полета мистического существа с обликом человека и крыльями птицы не было для Врубеля чем-то новым: несколько лет назад в Киеве он испытал возможности композиционных вариантов летящего ангела к лермонтовскому стихотворению «По небу полуночи...», на тему которого собирался писать картину [8, с. 581-582]. Но теперь ему нужен был иной полет и совсем другое психологическое содержание образа. Прототипом этого образа Демона стал киевский рисунок взлетающего на крыльях ангела, именно эту иллюстрацию художник использует в новой композиции, где Демон парит над землёй, взвивая громадными крыльями – «Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял». Летящий Демон расположен в горизонтальном пространстве полотна – он стремится вперёд, но его лицо, взгляд обращены в другую сторону, именно это придаёт полёту эффект парения: опечаленный Демон беспомощно повис над землёй в своём мучительно грустном раздумье. Его тело расслаблено, мускулистые плечи поникли, как будто подчинились «вольной прихоти теченья».

Ещё не окончив полотно «Демон летящий», в 1901 г. художник начал

писать предварительные эскизы к работе «Демон поверженный» [12, с. 101-138]. Темы взаимоотношений Добра и Зла, Жизни и Смерти тогда витали вокруг этого полотна. Штрихи зеленого цвета – рефлекс на затененной щеке, также подчинен выражению злобы в душе побежденного, но не раскаявшегося Демона. В центре полотна мужской образ со странной причёской, спутанные (как будто после борьбы), завитые в локоны пряди. Однако, он требует доработки художника – полотно пока в эскизе. Наверняка, М. Врубель не согласен с такой концепцией Демона, он не хочет и не может представлять его образ злым, его Демон другой. Автор так не завершил эту работу – в лермонтовский сборник вошёл «первый» Демон, который обобщил образы и поэта, и художника («И вновь остался он, надменный...» [10]).

«Демон поверженный» был закончен в декабре 1901 г. и несколько дней выставлялся в Москве, как неоконченная картина. В последнем варианте картины, сохранившемся на холсте, он вернулся отчасти к первому замыслу: правая рука, которая бессильно лежала с пучком перьев, теперь энергично поддерживает голову, лицо стало мужественным, сильным, взгляд из затемненных глазниц горит мрачным огнем решимости и гнева; торс и ноги остались не переписанными, поэтому сохранилось и общее впечатление хрупкости, может быть, разбитости тела [6].

Проанализированные работы М. Врубеля свидетельствуют о глубокой изобразительно-психологической связи между литературным текстом М. Лермонтова и живописью художника. Эта связь проявлена на уровне художественных особенностей произведений, самой проблематики, образной и сюжетно-композиционной структуры произведений художника, общности внутреннего мира произведений Врубеля и Лермонтова.

Попытка психологического анализа произведений М. Врубеля в аспекте единства их содержания и формы видится перспективной в дальнейшем изучении мотивных связей в произведениях художника, его наследии в целом.

Произведения «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» интересны не только в качестве живописных работ художника,

именно в них впервые проявляется художник с целостным видением и глубоким пониманием психологии живописи: его вера, принципы, главные качества художественной натуры. Он не рисует «на заказ», что предполагало предложение проиллюстрировать юбилейный сборник Лермонтова, а проникает во внутренний мир своего героя, своего Демона, в буквальном смысле становится с ним одним целым, представляет в Демоне самого себя.

Говоря о врубелевском художественном стиле и его элементах, можно выделить широкое мышление, осязательность, метафоричность, раздвоенность сознания и восприятия героя. В работах М. Врубеля просматриваются несколько сквозных мотивов, которые, пронизывая картину и взаимодействуя друг с другом, образуют определенную структуру, выполняя наряду с художественными также композиционные и стилистические функции.

Анализ произведений М. Врубеля также показывает, что трагическое начало является органичным компонентом художественного мира писателя. В глубине мистической истории Лермонтова – Врубеля «Демон» скрыты трагизм и грустные размышления о жизни и смерти, любви и ненависти, Ангеле и демоне. Темы вечные, не утратившие своего значения и сегодня, они органично соединяются с глубокими философскими выводами и обобщениями. Изображение Демона Лермонтовым и Врубелем тесно переплетается в своей сверхъестественности, часто переходящей в фантасмагоричность.

С тех пор, как Демон Врубеля появился на свет, прошло почти полтора столетия. Эпоха, в которой жил художник, давно ушла, на смену ей пришёл новый хаотичный мир, где, по нашему мнению, такому Демону просто нет места даже в пространствах синего эфира – его заменили прагматизм и расчётливость, отсутствие артистической чувствительности.

Очевидно, поэтому в современном обществе сохраняется огромное стремление узнать творчество М. Врубеля по-новому, понять Демона в современном контексте. Ценителям живописи суждено по-своему увидеть творения М. Врубеля. Поистине, его кисть переживет века.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абросимова А. Вестник иных миров [Электронный ресурс] / А. Абросимова. – Режим доступа: <https://www.tech-journals.ru/journals/history/7777-russkiy-mir-2-fevral-2022.html>.
2. Алексеев Е.П. «Пляска Тамары». Иллюстрация-феерия Михая Зичи и Михаила Врубеля: проблема изобразительной метафоры / Е.П. Алексеев, А.Н. Мережников // Известия уральского университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2015. – № 1 (136). – С. 75-92.
3. Алленов М.М. Этюды цветов Врубеля (1886-1887) / М.М. Алленов // Советское искусствознание. – 1978. – № 2. – С. 191-210.
4. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры: сборник. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
5. Бакушинский А. Монументально-декоративные искания эпохи «модерн» (Врубель – Серов) [Электронный ресурс] / А. Бакушинский // Искусство. – 1934. – № 4. – Режим доступа: <http://opac.nekrasovka.ru/books/MAGAZINE/Isk/1934/C9800003721.pdf>.
6. Березовая Л.Г. Серебряный век русской культуры [Электронный ресурс] / Л.Г. Березовая. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/serebryanyy-vek-russkoy-kultury/viewer>.
7. Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги: учеб. пособие / Ю.Я. Герчук. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 320 с.
8. Дурылин С. Врубель и Лермонтов [Электронный ресурс] / С. Дурылин // М.Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – Кн. II. – С. 541–622. – Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm>.
9. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии / В.М. Жирмунский. – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.
10. Лермонтов М. Демон [Электронный ресурс] / М. Лермонтов. – Режим доступа: <https://ilibrary.ru/text/1149/p.1/index.html>.

11. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В. Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 320 с.
12. Суздалев П.К. «Демон» Врубеля / П.К. Суздалев // Панорама искусств. – М.: Советский художник, 1979. – С. 101-138.