

**Путь к самостоятельности: иллюстрационный цикл М. А. Врубеля к поэме
"Демон" М.Ю. Лермонтова**

Научный руководитель – Чумакова Татьяна

Лэй Шувань

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st120888@student.spbu.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению иллюстрационного цикла М. Врубеля к поэме «Демон» М.Ю. Лермонтова. В статье обсуждаются такие вопросы, как статус и цель иллюстраций в теоретическом аспекте, акцент Врубеля при выборе сюжета для творчества, художественное воплощение главных персонажей поэмы в иллюстрациях. Спустя анализ взаимосвязи между иллюстрационным циклом и текстом, сравнение творчеством Врубеля с работами его современников, мы заметили, что художник не упрощает или типизирует персонажей, а настаивает на раскрытии многогранных качеств.

Ключевые слова: Литература и живопись, иллюстрация, поэма «Демон», М.Ю. Врубель

Введение

В 1891 году к полувековому юбилею смерти Лермонтова Врубель написал цикл иллюстраций к юбилейному изданию сочинений поэта, большинство из них было сделано к поэме «Демон». Наряду с Врубелем были приглашены такие знаменитые художники, как И.Е. Репин, Н.Н. Ге, В.И. Суриков, В.А. Серов, В.Д. Polenov и т.п., что соответствует концепции редактора П.П. Кончаловского – сделать издание «по возможности характерным и самостоятельным в художественном отношении», как говорится в предисловии.

По-видимому, слово «самостоятельность» редко связывается с иллюстрациями, советский ученый К.С. Кузьминский в своей работе «Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX вв.» выделяет два понятия: иллюстрация и живопись на литературную тему. Разница между ними состоит в степени зависимости от литературного текста. В долгое время иллюстрация воспринимается как украшение, описание или дополнение к тексту.

Однако в конце XX века она, действительно, претерпела изменения: «Девяностые годы открывают новый период в истории оформления русской книги, начавшейся изданием в связи с юбилеем иллюстрированного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова». В конце XX века расцвет живописи привнес в иллюстрацию новый живописный язык. Выдающиеся художники со своим индивидуальным стилем стали обращать большое внимание на поэтов и писателей, делать иллюстрации к их произведениям. Они внесли новый взгляд на метод творчества и художественную форму иллюстрации. Произведения Врубеля к «Демону» служат ярким примером.

Такие искусствоведы, как Ю.Я. Герчук, С.Н. Дурылин, П.К. Суздалев в своих работах упоминали специфику иллюстраций Врубеля: при завершении работы он не видит себя в роли переводчика сюжета, а старается сделать иллюстрации глубокими по своему

содержанию. Как отмечает С.Н. Дурылин, Врубель не стремится совершенствовать звенья повествовательной цепи, в его работах отсутствуют картина природы, яркая сцена народного быта, он не стремится приукрасить поэму. Видно, что книжные графики Врубеля не соответствуют главному стилю иллюстрации тотдашего времени. Вначале цикл иллюстраций подвергался сильной критике, но потом его творчество считается значимым явлением в русской иллюстрации и даже вершиной в создании иллюстраций в конце XIX века. Сложность, новаторство языка и интенсивное эмоциональное выражение придают иллюстрациям почти статус самостоятельного произведения.

По мнению В.Н. Ляхова, иллюстрация относится к изобразительному искусству и ее задача - создание художественных образов, а не пересказ фабулы литературных произведений. С одной стороны, для Врубеля демон не только был литературным образом, а целым миром сложных переживаний. На демона Врубеля повлияли «Гамлет», «Фауст», поэма Лермонтова, одноименная опера Рубинштейна и т. д. Затем его демон вошел в стихи А. Блока, стал символом Серебряного века в глазах А. Бенуа. До творчества иллюстраций у него уже был самостоятельный поиск к образу демона.

С другой стороны, на основе раскрытий предшественников, мы обнаруживали такие новаторские идеи в творчестве Врубеля, как уstonовка образа демона, выбор сюжета с акцентом на повествовательную паузу, вызванную психологическим конфликтом, изменение облика и текущий образ демона и Тамары, размывание соответствия между иллюстрациями и сюжетом. Художник не упрощает или типизирует персонажей, а настаивает на раскрытии многогранных качеств. Благодаря этим характеристикам иллюстрационный цикл Врубеля не ограничивается объяснением и добавлением текста, а обладает самостоятельной художественной ценностью.

Источники и литература

- 1) Лермонтов М. Ю. Сочинения. художественное издание. М.: т-во И. Н. Кушнерова и К°, 1891.
- 2) Лермонтов М.Ю. Иллюстрированное полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в 3 т. Т. 3. М.: Печатник, 1914-1915.
- 3) Лермонтов М. Ю. Княгиня Лиговская; Герой нашего времени: 67 рисунков Михая Зичи. СПб: Вита Нова, 2014.
- 4) Бенуа А.Н. Художественные письма. 1908-1917. Газета «Речь». Т. 1. 1908-1910. СПб., 2006.
- 5) Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике. М.: Искусство, 1963.
- 6) Врубель М.А. Письма к сестре. Воспоминания о художнике А. А. Врубель. Отрывки из писем отца художника. Л: Ком-т популяризации худож. изд. при Госуд. акад. истории материальной культуры, 1929.
- 7) Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М.: Искусство, 1967.
- 8) Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М.: Аспект Пресс. 2000.
- 9) Головки С. И. Библиотека и культурно-историческое наследие: монография. М.: Либерея-Библиформ, 2009.
- 10) Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель. Л.: «Художник РСФСР», 1984.
- 11) Кузминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX вв. М.: Изогиз, 1937.
- 12) Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX века. М.: Искусство, 1952.

- 13) Мануйлов В.А. Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981.
- 14) Радлов Н.Э. Современная русская графика. Петроград: Свободное искусство, 1917.
- 15) Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. М.:Изобразительное искусство, 1991.
- 16) Яремич С.П. Михаил Александрович Врубель: Жизнь и творчество. М.: И. Кнебель, 1911.
- 17) Дурьлин С.Н. Врубель и Лермонтов // М. Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 541-622.
- 18) Суздалев П.К. Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод. М.:Изобразительное искусство.1984.
- 19) Попова Л.В. «Демоническое» в творчестве М. А. Врубеля // Знание. Понимание. Умение. 2013. №4. С. 278 -282