Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся “Портфолио”

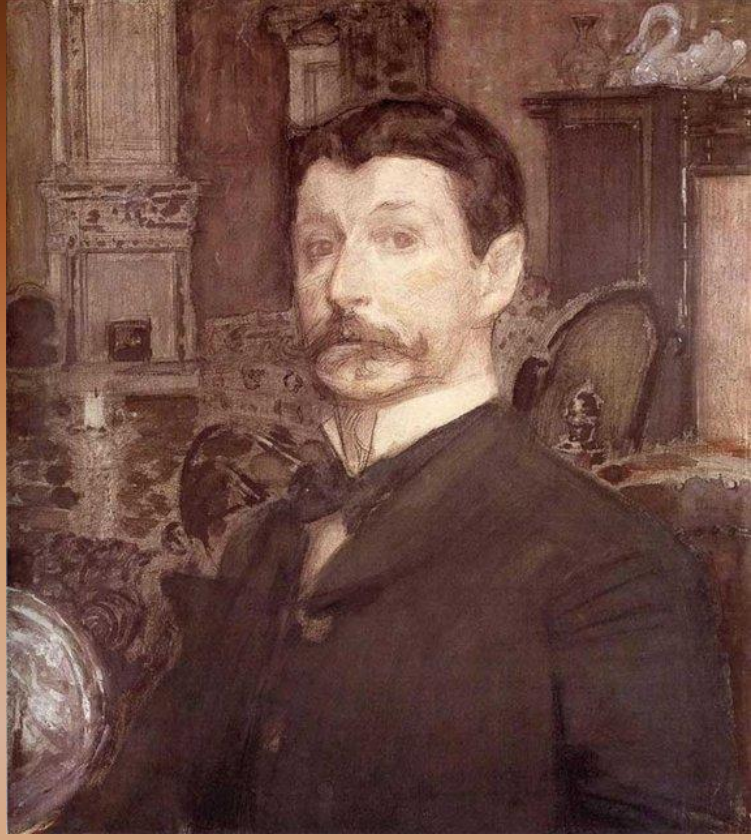
Раздел: Литературоведение

Тема: М.Лермонтов и М. Врубель-взаимосвязь в судьбах и творчестве.

Выполнил: Потехин Роман учащийся ГОУ СОШ № 1254

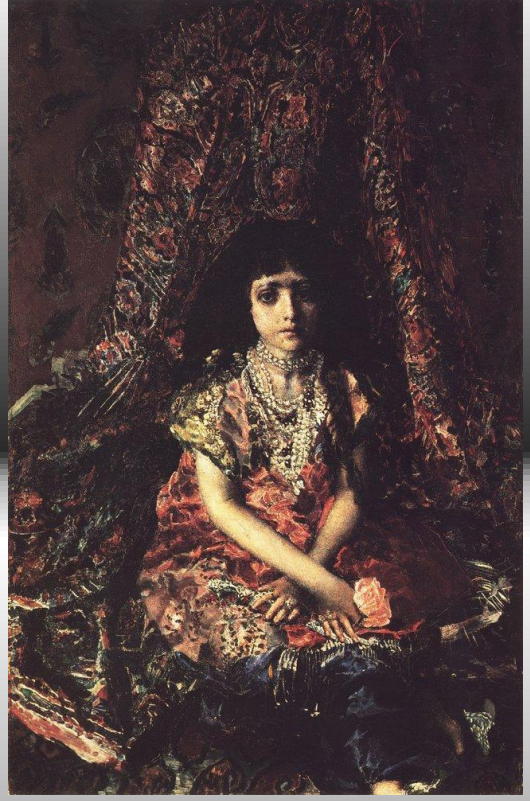
Научный руководитель Турабаева О.В., учитель русского языка и литературы.

- Каждый человек, серьезно интересующийся русской культурой и искусством, не может не заметить поразительную духовную и творческую взаимосвязь двух великих русских гениев XIX века - поэта Михаила Лермонтова и художника Михаила Врубеля.
- «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала...» — в этой строке слышится исповедь юного поэта-романтика. И Врубель с детских лет искал вокруг себя чудесное, необычайное, сказочное; подобно Лермонтову, он родился с романтической душой, но через пятнадцать лет после ранней гибели поэта и совсем в другое для истории России время.



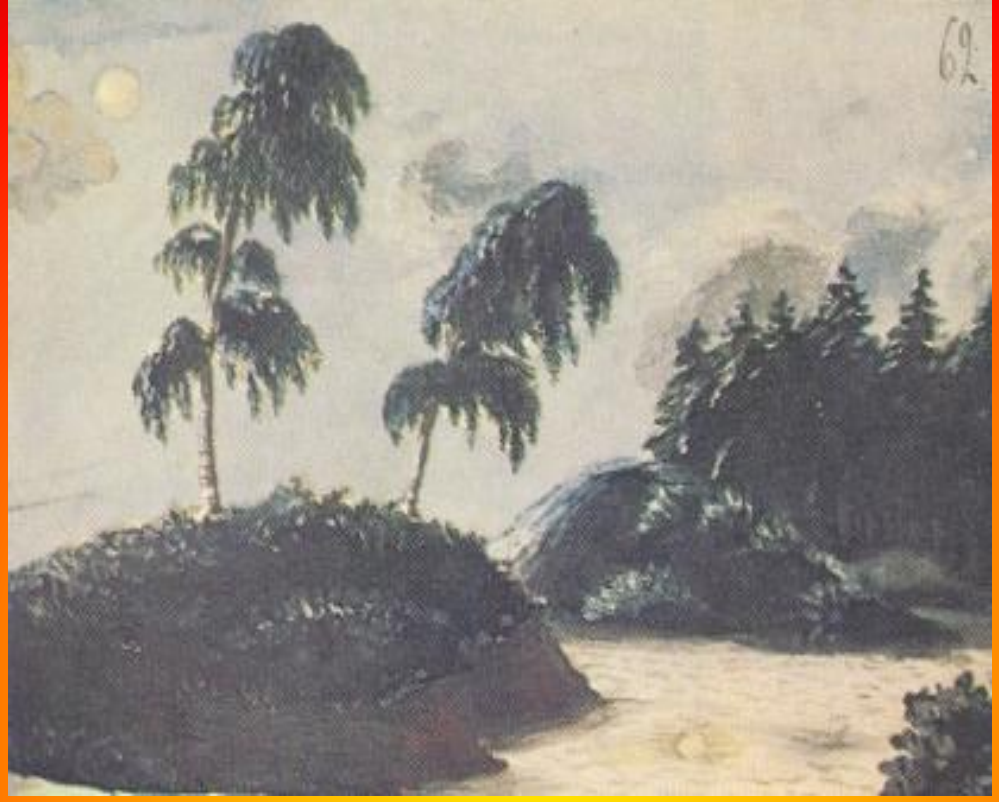
- В их детстве были схожие черты: и тот и другой рано лишились матерей, от которых наследовали душевную хрупкость и одновременно затаенную пылкость; обоих зачаровывала музыка, которую они могли слушать часами, оба предпочитали всем другим театрализованные игры. В них рано проснулось и росло ненасытное воображение; они становились настоящими героями вымышленных историй и, отдаваясь со всей пылкой страстью игре, которая для них была совсем не игрой, а скорее детской поэзией, творчеством, увлекали за собой сверстников, покоряли их силой своей фантазии. Но нередко они впадали в мечтательность и тогда покидали всех для уединения: Лермонтов убегал в беседку с акациями в саду, Врубель незаметно уходил в свою комнату или в дедовскую библиотеку:
- Так царства дивного всесильный господин —
- Я долгие часы просиживал один...
- Внезапная отрешенность и задумчивость, молчаливость и стремление к одиночеству, возникавшие независимо от условий и обстоятельств, когда пылкое воображение вдруг захватывает сознание человека целиком и переносит его в иной мир,- все это было и у поэта, и у художника еще в годы детства как следствие сходной наследственности их романтических натур.
- Нельзя не обратить внимания на черты сходства и различия в том, как происходило воспитание будущих великих художников: Лермонтов был окружен в доме своей бабушки сверстниками, с которыми учился, играл и которыми верховодил; домашнее воспитание Врубеля шло под наблюдением отца и мачехи - хорошей пианистки. Разумеется, в крупном имении Столыпиных Тарханы Лермонтов был слишком ласкаем бабушкой,
- а в многодетной семье небогатого офицера, в казенных квартирах в Омске, Астрахани, Саратове, Одессе, куда служба отца перемещала семью, Врубель не мог быть так балован.
- Еще в детские годы и Лермонтов, и Врубель могли почувствовать широту мира благодаря поездкам и путешествиям: с Урала в Москву и на Кавказ — Лермонтов; из Сибири в приволжские города, в Петербург и Одессу — Врубель. Потом художник много ездил и по своей стране, и за границей, он жил в Германии, Италии, Франции, видел Грецию, путешествовал по Средиземноморью, и хотя мало писал чисто пейзажных картин, но природу он любил и понимал не менее глубоко, чем поэт.

- И Лермонтов, и Врубель получили основательное образование, но художник имел возможность учиться больше и разностороннее в гимназии, университете, Академии художеств. И все же, при всех различиях эпох и классовых привилегий, имущественного положения, их обучение, их интересы имели много сходного: домашние учителя, увлечение историей и литературой - античностью, средневековьем, эпосом, одни и
- те же любимые произведения и авторы: Данте, Шекспир, Гёте, Байрон и Вальтер Скотт. Пушкин был кумиром обоих, но у Врубеля были еще Лермонтов, Тургенев, Толстой и Достоевский.
- Оба с детства с увлечением рисовали и писали красками, однако это увлечение не исключало других – их огромные дарования вовсе не проявлялись в любви к чему-либо одному — литературе или живописи, они живо вникали в науки. Лермонтов одно время был увлечен математикой, Врубель — геологией, оба добросовестно учили латынь, чтобы читать античных писателей в оригиналах, французский, немецкий, а Врубель еще изучал самостоятельно английский и итальянский языки



- М.Врубель Девочка на фоне персидского ковра. 1886 год

М.Врубель Сирень 1900 год



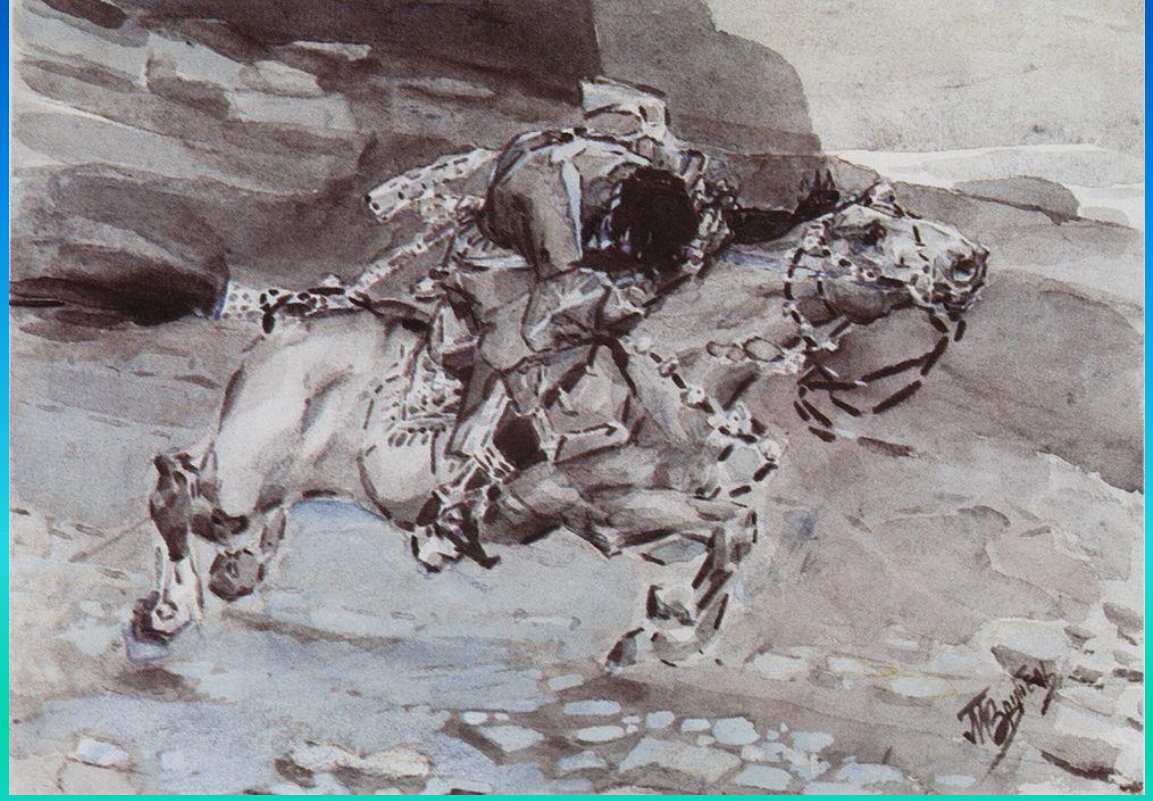
- Пейзаж с двумя березами.
- Акварель М.Ю. Лермонтова. 1828—1832 г.

- Лопухина В.А.
- Акварель М. Ю. Лермонтова. 1835—1838 г

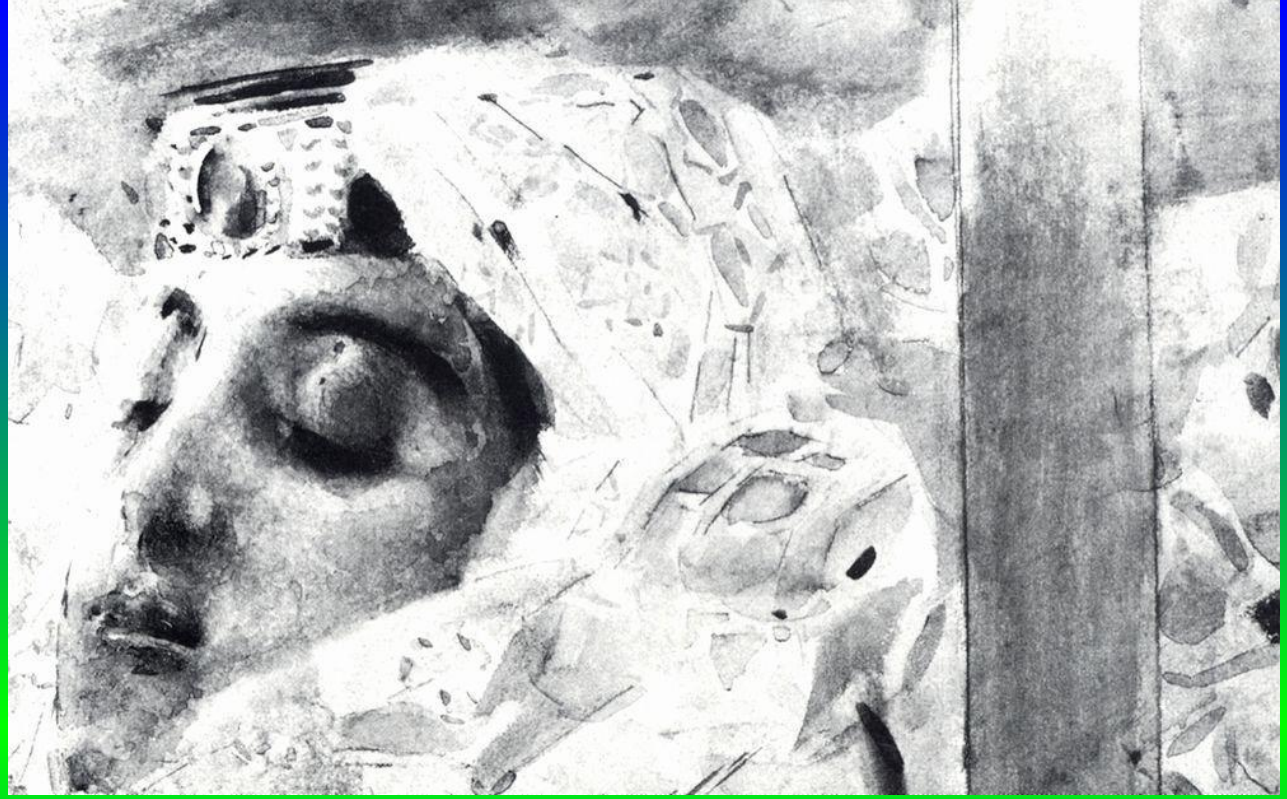
- Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой.
- Акварель М. Ю. Лермонтова. 1835 г.

- Подобно Лермонтову, Врубель рано почувствовал свою избранность, призвание к великой творческой деятельности. Хотя Муза живописи явилась ему не в детстве, как Лермонтову, которому поэзия была как бы крестной матерью, Врубеля с юности не покидало чувство того, что он призван совершить или сказать нечто новое, необыкновенное, прекрасное, и он готовил себя к этой миссии. Подобно Лермонтову, он мечтал о славе и признании, в нем зрело честолюбие будущего художника:
- Известность, слава, что они? –
- А есть у них над мною власть; и мне они
- Велят себе на жертву все принесть...
- Но верю им! — неведомый пророк
- Мне обещал бессмертье, и, живой,
- Я смерти отдал все, что дар земной.

- В 1890 и 1891 годах Врубель с увлечением работал над иллюстрациями к произведениям М.Ю. Лермонтова. Творчество великого русского поэта было близко романтической душе Врубеля. Созданные Врубелем рисунки, обладающие высокой самодовлеющей ценностью, являются, по существу, единственными подлинными иллюстрациями к произведениям Лермонтова, достойным пластическим воплощением его поэтических образов.
- По глубине раскрытия внутренней жизни человека, по значительности содержания и по строгости и выразительности формы эти небольшие иллюстрации нужно отнести к наиболее совершенным произведениям Врубеля.
- Среди них хочется особо отметить рисунки: к поэме “Демон”- “Скачущий всадник” (“Несется конь быстрее лани…”) и “Тамара в гробу” (“… И были все ее черты исполнены той красоты, как мрамор, чуждой выраженья…” и к роману “Герой нашего времени”- “Дуэль Печорина с Грушницким” (“Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва…”)

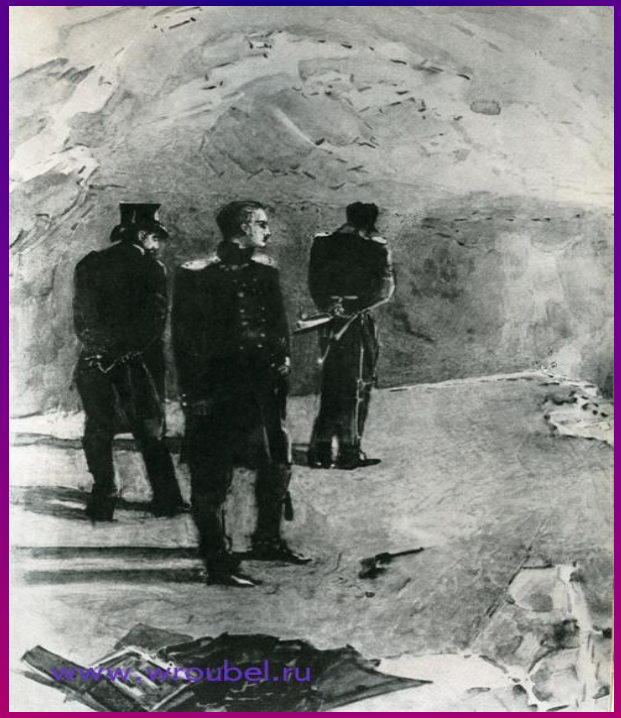


"Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани,
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку
Широко ноздри раздувая,
То, разом землю ударяя,
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит..."



"Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо, не сказал,
Что взор под ними лишь дремал,
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы..."

- На иллюстрации к роману М. Лермонтова «Герой нашего времени», созданной
- Врубелем, изображена сцена дуэли Печорина и Грушницкого. На переднем плане, ближе всего к зрителю, на земле лежит сброшенная дуэлянтами одежда. В центре полотна сами герои работы в военных мундирах и секундант. Сразу за фигурами людей обрыв, за которым Врубель поместил огромную гору. Грушницкий смотрит вниз с обрыва, он стоит к нам спиной. Печорин нарисован в профиль, на его лице можно увидеть тень фатализма и неизбежности грядущей трагедии. Основные тона иллюстрации - черный и темно-серый, наиболее полно отражающие трагизм сцены дуэли.
- Еще в гимназические и университетские годы, в Петербурге и Киеве, Врубель ощущал в себе определенную духовную близость с «Героем нашего времени», что сказалось в стиле писем, в его романических историях, в разбрасывании денег в те редкие моменты, когда они попадали в его руки. Особенно интересны в этом отношении его письма сестре из Одессы, в которых юноша рассуждает о поэзии светской жизни, о театре и литературе, о связи морального и эстетического в человеке, об окружающих его пустейших разговорах в тесном кружке знакомых.



- Одной из центральных тем в творчестве обоих художников стала тема Демона - падшего ангела, в гордом одиночестве блуждающего по просторам вселенной. Гениальная поэма Лермонтова "Демон" и поразительные врубелевские рисунки к ней стали вершинами в творчестве обоих мастеров.
- После окончания работ над иллюстрациями к произведениям Лермонтова Врубель почти десять лет не возвращался к теме демона. Не возвращался, чтобы потом вновь взяться за нее - и остаться с ней навсегда. В последние годы жизни тема Демона стала центральной в жизни Врубеля. Он создал множество рисунков, эскизов и написал три огромные картины на эту тему - Демон сидящий, Демон летящий и Демон поверженный. Последнюю из них он продолжал "улучшать" даже тогда, когда она уже была выставлена в галерее, тем самым изумляя и пугая публику.
- Известно, что Лермонтов был постоянно неудовлетворен своей поэмой о Демоне, постоянно переписывал ее заново, так что в настоящее время известно целых девять различных редакций "Демона". Проживи Лермонтов еще, нет сомнений, что "Демон" продолжал бы меняться, так что, в итоге, он возможно стал бы совершенно другим по сравнению с тем, каким мы знаем его сейчас. Некоторые склонны считать это увлечение демоном лишь игрой воображения или данью моде. Немногие понимают, что образ демона есть реальный, несомый с незапамятных времен опыт души, для которой это являлось живым переживанием, а не фантазией.
- Постоянно пробивавшиеся сквозь житейское сознание воспоминания о прошлых существованиях и встречах с Демоном, заставляли и Лермонтова, и Врубеля
- вновь и вновь переписывать свои произведения, доходя порой до полного душевного истощения...
- Лермонтов был любимым поэтом Врубеля всю жизнь. Он знал многие стихотворения наизусть и в зрелые годы декламировал и читал избранные им произведения друзьям и близким. В гимназии и позже Врубель читал много других авторов — античную поэзию, любил Шекспира, Гёте, Гоголя, обожал Пушкина, Тургенева, восхищался Чеховым, Ибсеном, но Лермонтов имел на него — на человека и художника — особое влияние.
-
- Главное духовное родство Врубеля с Лермонтовым в стремлении обоих к возвышенному, величаво-прекрасному, героическому. Ни поэт, ни художник не находили этого в окружавшей их жизни, и потому их творчество стало трагическим по своему существу.

Иллюстрации М.Врубеля к поэме М. Лермонтова «Демон»

- "Печальный Демон, дух изгнанья,
  Летал над грешною землей,
  И лучших дней воспоминанья
  Пред ним теснилися толпой

  Тех дней, когда в жилище света
  Блистал он, чистый херувим,
  Когда бегущая комета
  Улыбкой ласковой привета
  Любила обменяться с ним..."

- "И над вершинами Кавказа
  Изгнанник рая пролетал,
  Вдали Казбек, как грань алмаза,
  Снегами вечными сиял

  И, глубоко внизу чернея,
  Как трещина, жилище змея,
  Вился излучистый Дарьял..."

- "В последний раз
  Она плясала,
  Увы, заутро ожидала,
  Ее, наследницу Гудала,
  Свободы резвую дитя,
  Судьба печальная
  рабыни,
  Отчизна, чуждая
  поныне
  И незнакомая семья..."

- "Я опущусь на дно морское,
  Я полечу за облака,
  Я дам тебе всё-всё земное,
  Люби меня!" - И он слегка
  Коснулся жаркими устами
  К её трепечущим губам...
  Соблазна полными речами
  Он отвечал ее мольбам.
  Могучий взор смотрел ей в очи,
  Он жёг ее во мраке ночи..."

- "В пространстве синего эфира,
  Один из ангелов святых,
  Летел на крыльях золотых,
  И душу грешную от мира
  Он нес в объятиях своих.
  И сладкой речью упованья
  Ее сомненья разгонял,
  И след проступка и страданья
  С нее слезами он смывал.
  Издалека уж звуки рая
  К ним доносилися - как вдруг
  Свободный путь пересекая,
  Взвился из бездны адский дух."

Используемая литература:

М.Врубель – Русские художники. “Изобразительное искусство” Москва 1975 год.

РГПУ им.А.Герцена филологический фак-т “О духовном родстве и глубокой взаимосвязи в судьбах и творчестве М.Врубеля и М. Лермонтова”