

М. А. ВРУБЕЛЬ 1856–1910

Выполнила: Киселева Анна
Ученица 10 «Г» класса

Врубель Михаил Александрович (Mikhail Vrubel, 1856–1910), русский художник, крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве.

Родился в Омске 5 (17) марта 1856 года. Учился Врубель в Петербургской Академии художеств (1880–1884) у П.П.Чистякова; уроки акварели брал у И.Е.Репина. Особое влияние на него оказали живопись венецианского Возрождения (из современников – испанец М. Фортунни и английские прерафаэлиты). Самобытная манера Врубеля – особого рода кристаллический рисунок, мерцающий тонами «сине-лилового мирового сумрака» – окончательно сформировалась в его киевские годы (1884–1889), причем в русле церковного искусства. Приглашенный для реставрации Кирилловской церкви (12 век), Врубель в ряде случаев должен был исполнить новые композиции (в частности, "Сошествие Святого Духа", 1884); тогда же художник написал и икону "Богоматерь с младенцем" (Киевский музей русского искусства). Византийская традиция насыщается здесь острым, трагически-напряженным психологизмом нового времени. Феерическое великолепие врубелевского колорита в полной мере проявилось в картине "Девочка на фоне персидского ковра" (1886).

Среди русских живописцев, создавших произведения на темы сказок и былин, Врубель (1856 - 1910) принадлежит особое место. Художник сумел проникнуть в самый строй поэтического вымысла, ему удалось придать особый философский смысл образам народной фантазии

Прочными корнями связан Врубель с материнской почвой русской традиции - вглядываясь в волшебных героев врубелевских картин, кажется, что они соединили в себе все многообразие сказочных образов - от смутных мифологических символов до опоэтизированных народной фантазией персонажей фольклора. Художник исполняет картины и рисунки, посвященные великим созданиям мировой творческой мысли. Это «Гамлет» Шекспира, «Фауст» Гёте, «Пророк» Пушкина, «Демон» Лермонтова.

Однако личность чрезвычайно многогранная, страстно ищущая, Врубель, как истинно могучий талант, не мог ограничиться какой-то единой темой. Поэтический мир сказок и былин не случайно притягивает к себе его пылкое воображение. В своих сказочно-фантастических образах Врубель жаждет воплотить заветную мечту о прекрасном, запечатлеть в своих полотнах особую душевную гармонию человека и природы, заложенную в народной поэзии. И как бы своеобразно и причудливо ни преломлялись сказочные образы в творениях Врубеля, в основе их лежало реалистическое представление о мире, любовь и восхищение перед родной природой - качества, которые сближали Врубеля со многими передовыми художниками России.

В картинах Врубеля, связанных народным эпосом - «Богатырь», «Царевна-Лебедь», «Пан», «Морская царевна», «К ночи», - примечательно глубокое философское осмысление сказочных образов. Художнику удалось удивительно тонко и мудро воплотить одну из особенностей, лежащих в основе народной поэзии, - мифологическое обожествление сил природы, их неразрывную и органическую связь с реальным миром. Сказочные персонажи Врубеля - плоть от плоти той среды, которая их окружает, и если присмотреться внимательно, мы вновь и вновь будем находить в их фантастическом облике причудливое повторение элементов окружающей природы.

Замечательный живописец, поэт краски и линии Врубель вырабатывает свой язык, свой стиль, свое понимание цвета. Он стремится собрать воедино стихию цветовых гармоний. В лучших из своих декоративных холстов он избегает той плоскостности, которая была свойственна декоративистам эпохи модерна. И как лучшие колористы всех времен и народов, Врубель умел отсветами бережно распределять свои красочные богатства на холсте.

Сирень 1900г.

В мае 1900 года Врубель увидел заросли цветущей сирени. Сирень стала темой самого сложного произведения художника. Всякое обретение он считал равным смерти, так как оно делает невозможным дальнейшее движение и развитие.

Рассыпая по полотну цветки сирени, как бы "взбивая" облако парящего цвета, Врубель виртуозно разыгрывает тему с вариациями, и название этой темы - "превращение Хаоса в Космос". По большому счету, "Сирень" явила собой оформление живописного языка символизма.

Примирила она, кстати, Врубеля с А. Бенуа, который, по собственному признанию, почувствовал, стоя перед картиной, запах весенних цветов. Один из современников художника позже (когда Врубель ослеп) написал: "Природа ослепила его за то, что он слишком пристально вглядывался в ее тайны".

Демон сидящий 1890г.

Демон — образ силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений.

Трагически сцепив руки, Демон сидит с печальными, направленными вдаль огромными глазами, в окружении невиданных цветов. Фоном картины является горная местность в алом закате.

Композиция подчёркивает стеснённость фигуры демона, будто бы зажатого между верхней и нижней перекладинами рамы. Картина написана в индивидуальном стиле Врубеля с эффектом кристаллических граней, что делает его картины более похожими на витражи или панно. Такого эффекта художник добился с помощью плоских мазков, выполненных мастихином.

Царевна-Лебедь 1900 г.

Н. Забела снискала большой успех в роли Царевны-Лебеди в спектакле "Сказка о царе Салтане". Врубель пишет жену на фоне собственных декораций к "Сказке о царе Салтане", в костюме, сочиненном им для спектакля. Но сценическая условность преображена мощным натиском врубелевской кисти, претворена в сказочную. На глазах зрителя совершается чудо превращения морского прибоя в крылья Царевны-Лебедь, уподобленные также ее драгоценным одеждам. Неверный свет заката трансформирует реальность, делает ее зыбкой и многозначной. Такого рода поэтика намеков и ассоциаций, характерная для символизма, присуща многим работам Врубеля.

Перламутровый колорит картины словно порожден музыкой. Врубель обладал даром синестезии — умением видеть музыку в цвете. "Я могу без конца слышать оркестр, в особенности море. Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона", — говорил Врубель об опере Римского-Корсакова "Садко". Зыбкий и нежный, таинственный и волнующий образ Царевны хранит в себе лиричность и задушевность пения Забелы.

Демон поверженный 1901-1902 гг.

Демон Врубеля – воплощение «прекрасного зла» и «злой красоты» – был неразрывно связан с миром абсолютной красоты, свободной для него от всех этических уз. Жесткая бескомпромиссность в преследовании цели изнуряла художника. Сам Демон – воплощение драматизма, конфликтности бытия. Работа Врубеля над этим полотном совпала со все более отчетливо проявлявшимися симптомами грозной болезни. Как видим, в основе работы лежало типично нищенское отношение к жизни. Врубеля томило творческое беспокойство: картина уже висела на выставке "Мира искусства", но художник, каждое утро приходивший в зал с кистями, все менял и менял лицо Демона. Наконец Врубель увидел «гранитное» лицо с гримасой на губах, драгоценное каменное сверкание глаз, светящуюся на голове розовую диадему и вытянутое птичье тело с окутывающими его и рассыпавшимися кругом павлиньими перьями сломанных крыльев. Пейзаж соответствовал ему: каменное ложе из острых скал и сзади сияющие вершины Кавказских гор. Михаил Врубель изобразил облик ангела-богоборца в момент поражения, низвергнутого с небес и рухнувшего на скалы, в момент превращения Ангела в Демона.

Спасибо за внимание!