МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №4» г. БРЯНСКА

Выполнили:

Ученицы 9 в класса

Лыкова Александра

Пономаренко Екатерина

Руководитель:

Жукова Н.В.

Брянск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………..……2

Глава 1. Становление Лермонтова-художника…………………………4

1.1. Детский опыт и раннее творчество……………………………..4

1.2 Влияние Рембрандта…………………………………………….6

1.3 Испанский цикл……………………………………………..……8

1.4 Юнкерские тетради…………………………………….…….…11

Глава 2. Зрелое творчество Лермонтова-художника…………………13

2.1 Кавказский цикл…………………………………………..…….13

2.2 Портретная живопись…………………………………………..22

2.3 Иллюстрации к произведениям……………..………….………26

2.4 Тайна Лермонтова – художника……………………….………29

2.5 Влияние мастерства Г.Г.Гагарина на творчество

М.Ю.Лермонтова………………………………………….…………….32

2.6. Рисунки, наброски, карикатуры, бытовые сцены…………….…..33

Заключение………………………………………………………………35

Приложение……………………………………………………….……..36

Библиография…………………………………………………………….40

ВВЕДЕНИЕ

Михаил Юрьевич Лермонтов – художник… Не правда ли, звучит странно и загадочно? Мы так привыкли к его удивительным творениям в стихах и прозе, что живопись должна казаться чем-то чуждым и непонятным. А на самом деле это совсем не так. Необходимо только чуть-чуть внимательнее посмотреть на акварели и рисунки поэта.

Тема моего реферата - «Тайна рисунков М.Ю.Лермонтова». Всегда интересно узнавать о человеке что-то новое, а особенно когда ты уже знаком с одной гранью его таланта. Многим известно, что Лермонтов изображал эпизоды из своей жизни и жизни своих друзей, а это представляет ценный материал, открывает некоторые, пока ещё не известные, факты биографии поэта, благодаря которым можно попытаться разгадать многие тайны поэта. В процессе работы над рефератом я поняла, что данная тема изучена недостаточно. Наиболее полную информацию можно было найти в Лермонтовской энциклопедии. Там чётко определены тематика и жанровые признаки живописи, а также представлены репродукции работ Лермонтова. В книге С.В.Чекалина «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…» мной были найдены интересные сведения о личной жизни поэта и художника, а также картины, созданные Лермонтовым в разные периоды своей жизни. Остальные источники давали лишь краткие сведения из его биографии и творчества, которое изредка перекликалось с живописью.

Я хотела узнать больше о жизни Лермонтова как живописца, найти художественные работы, которые связаны с его пребыванием на Кавказе, совместные работы с другими художниками, а также картины, отражающие важные события из жизни поэта и передающие нам душевные переживания, чувства, эмоции автора в момент создания шедевра. Мне хотелось доказать, что Михаил Юрьевич Лермонтов не только очень талантливый поэт, но и замечательный художник, прекрасно создающий портреты, пейзажи, с одинаковым мастерством владеющий и кистью, и пером.

Цель моего реферата – показать живопись как неотъемлемую часть литературных произведений Михаила Юрьевича Лермонтова.

Задачи реферата:

* Собрать и изучить теоретический материал.
* Познакомиться с картинами Лермонтова-художника.
* Проанализировать и структурировать собранный материал.
* Сделать выводы в соответствии с поставленной целью.

Реферат состоит из двух глав. Первая глава называется «Становление Лермонтова-художника» и состоит и 4 параграфов. Эта глава посвящена рисункам, созданным Лермонтовым в детстве и юношестве. В раннем возрасте Лермонтов был подвержен влиянию знаменитого художника Рембрандта. Один из параграфов главы посвящён этой теме. В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, образующие "испанский цикл". Обращение к Испании, традиционное для тогдашнего искусства, связано с драматической историей испанской революции.

Наиболее полное представление о Лермонтове-художнике дают его альбомы. Первый из них был с поэтом во время учения в Школе юнкеров.

Вторая глава реферата называется «Зрелое творчество Лермонтова – художника». Она состоит из 6 параграфов. Глава начинается с работ, написанных Лермонтовым в период пребывания на Кавказе. На Кавказе наиболее полно раскрылся творческий потенциал Лермонтова - художника.

В этой главе говорится и о Лермонтове – портретисте, создававшем работы по просьбе своих друзей и знакомых. Ещё мы узнаём, что Лермонтов прославился не только как художник, но и как иллюстратор своих произведений. Ему удалось передать основную мысль собственных литературных произведений.

Следующий параграф открывает нам тайну Лермонтова – художника, разгадку которой пытались найти многие.

Но у Лермонтова были и работы, которые он создавал не один. Поэт начал серьёзно заниматься живописью только после знакомства с известным художником Г.Г.Гагариным. Об этом можно узнать в пятом параграфе второй главы.

Помимо пейзажей и портретов, у Лермонтова были тетради, на полях которых запечатлены наброски, карикатуры, небольшие рисунки. Обо всём этом я рассказываю в последнем параграфе своего реферата.

В приложении к реферату помещены воспоминания современников о Лермонтове – художнике, а также тематика и жанровые признаки его живописи.

ГЛАВА 1.СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА - ХУДОЖНИКА

1.1. Детские увлечения и ранее творчество

Любовь к рисованию обнаружилась у Лермонтова с самого раннего возраста. По рассказам С.А.Раевского, пол в комнате маленького Мишеля в Тарханах был покрыт сукном, и величайшим удовольствием ребёнка было ползать по полу и чертить мелом.1 На самом раннем портрете будущий поэт изображён в возрасте 2 - 3 лет с мелом в правой руке и свитками с рисунками – в левой. А.П. Шан–Гирей вспоминает о детских годах Лермонтова: «…он был счастливо одарён способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины…»2

Природа наделила М. Ю. Лермонтова не только поэтическим талантом, но и незаурядными способностями художника. На протяжение всей жизни Лермонтова художник в нём жил рядом с поэтом. До нас дошли его чудесные акварельные портреты, живописные масляные полотна с видами Кавказа, многочисленные зарисовки тушью и карандашом на полях рукописей, в юнкерских тетрадях, походных альбомах.

Зарисовки были своего рода дневниковыми записями.

«Вообще, сколько помню, - пишет товарищ поэта по юнкерской школе Николай Манвелов, - рисунки Лермонтова отличались замечательной бойкостью и уверенностью карандаша, которым он с одинаковым талантом воспроизводил как отдельные фигуры, так и целые группы из многочисленных фигур в различных положениях и движениях, полных жизни и правды».3

Особенности дарования Лермонтова – рисовальщика отмечали современники: «Соображения Лермонтова сменялись с необычайною быстротой, - вспоминал С.А. Раевский, - и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, Лермонтов обнаруживал её кистью или пером удивительно легко, и, я бывал свидетелем, как во время размышлений противника его в шахматной игре Лермонтов писал драматичные отрывки, замещая краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т. п.».4

____

1По книге Браницкого А.В. «Воспоминания». Москва. Издательство «Посвещение».1840г. стр.85

2Там же.

3По книге Браницкого А.В. «Нива». Москва. Издательство «Просвещение».1885г. №27 стр.643-647

4По ЛН. Москва. 1925г. Т.19-21 стр.505

Другую грань таланта Лермонтова – художника отмечала Е.П.Ростопчина, считая, что главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта – живописцем. Первые уроки рисования Лермонтову давал художник А.С. Солоницкий, преподаватель Пансиона. Позднее серьёзные занятия живописью с художником П.Е. Заболотским дали свои результаты: «…говорят, что вы делаете удивительные успехи, и я этому охотно верю, - писала А.М. Верещагина в 1835. – Умоляю Мишель, не забрасывайте этот дар».1

____

1По книге Браницкого А.В. «Воспоминания». Москва. Издательство «Просвещение». 1840г. стр.129

Неизвестный автор.

М.Ю.Лермонтов ребёнком.

1817-18г.

1.2. Влияние Рембрандта

Некоторое воздействие на формирование Лермонтова как художника – живописца и графика – оказал Рембрандт. В его юношеских работах, особенно в акварельных портретах, отчётливо проступает влияние этого художника.

Рембрандт привлекал поэта глубиной и одухотворённостью образов, мастерством передачи внутреннего мира человека. Лермонтов пишет картины по законам живописного искусства, где организующим началом является свет, как на полотнах Рембрандта, и сам старается показать зрителю эту параллель.1

Проникновение рембрандтского элемента в произведения Лермонтова – художника добавляет его раннему творчеству эмоциональность, наибольший колорит.2

Перед нами два портрета: портрет, созданный великим Рембрандтом, «Философ» и портрет, написанный М.Ю.Лермонтовым, «Черкес».

Удивительно похожи сосредоточенные взгляды, умные серьёзные глаза устремлены вдаль, фигуры полны достоинства.

Лермонтов удивительно легко передает необыкновенно трудную в графике светоносность пространства, родня этот рисунок с рембрандтовскими открытиями в передаче света и цвета.

Изображённые на портретах фигуры на самом деле не статичны. Первое, на что обращаешь внимание, это выразительные глаза героев. Сосредоточенные взгляды наполнены тайной, которую хочется разгадать. Наверное, и Лермонтов, и Ребрандт поделились со своими героями чем-то сокровенным и обязали их хранить молчание.

Оба художника пытались изобразить внутренний мир человека. Остаётся только согласиться, что у них это действительно получилось.

____

1По книге Виноградова В. «Проблемы русской литературы». Москва. Издательство «Знание». 1968г. стр.522

2Там же; стр.532-535

М.Ю.Лермонтов «Черкес» 1838г.

Рембрандт

«Философ»1658г.

1.3. Испанский цикл

В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, образующие "испанский цикл". Обращение к Испании, традиционное для тогдашнего искусства, связано с драматической историей испанской революции - но в лермонтовском увлечении присутствуют и личные мотивы: в семье бытовало предание о происхождении рода от испанского герцога Лермы.

Стремление к свободе - главному романтическому идеалу - молодой поэт выражает на испанском материале. В 1830 году была создана трагедия "Испанцы". Акварели и рисунки "Испанец с кинжалом", "Испанец", "Испанец с фонарем и католический монах", "Испанец в белом кружевном воротнике", портретная миниатюра Эмилии - героини "Испанцев" - представляют собой зрительные парафразы трагедии. Самое значительное в этом цикле - "Портрет герцога Лермы" (1832-1833), первое известное живописное произведение Лермонтова. Своему легендарному предку художник придал автопортретные черты. Резкий боковой свет подчеркивает напряженную скорбь в темных глазах, в складке плотно сомкнутого рта. "Испанская страсть" в соответствии с романтическим каноном - потаенная, сдерживаемая усилием воли, подобно тому, как скрывается тело под глухим покровом одежды.

М.Ю.Лермонтов

«Герцог Лерма» 1830г.

М.Ю.Лермонтов

«Эмилия» 1830г.

М.Ю.Лермонтов

«Испанец с кинжалом» 1830г.

М.Ю.Лермонтов

«Испанец с фонарём и католический монах» 1831г.

М.Ю.Лермонтов

«Испанец» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Испанец» 1837г.

1.4. Юнкерские тетради

Наиболее полное представление о Лермонтове-художнике дают его альбомы. Первый из них был с поэтом во время учения в Школе юнкеров. Анализ этого альбома показывает, какое сильное влияние на графику Лермонтова оказало творчество Орловского. Альбом насчитывал 245 рисунков.1 Тематика их разнообразна: бытовые зарисовки из жизни Школы юнкеров, батальные сцены, жанровые сцены, портреты преподавателей и товарищей, многочисленные наброски лошадей, мужских и женских голов.

Особое место занимают рисунки, изображающие сцены из крестьянской жизни, что свидетельствует об интересе Лермонтова к народной жизни и предвосхищает заключительные строки стихотворения «Родина».

В одном из юнкерских альбомов (или тетрадей) намечается карикатурная тематика, а также беглые наброски, иногда лишь намеченные карандашом или пером. Они представляют собой нечто вроде дневниковых записей поэта. Наиболее интересны рисунки, в которых зафиксированы моменты боевой жизни Лермонтова во время походов в Чечню и Дагестан. Заметное место среди них занимают акварели и рисунки, на которых изображены эпизоды сражения при Валерике.

____

1По книге Савинова Э.Э. «Лермонтов-художник». Москва. Издательство «Просвещение». 1958г. стр.564

М.Ю.Лермонтов

«Портрет молодой женщины» 1832-34г.

М.Ю.Лермонтов

«Эпизод из манёвров в Красном селе»

1834-35г.

М.Ю.Лермонтов

Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

1832-34г.

ГЛАВА 2. ЗРЕЛОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА-ХУДОЖНИКА.

2.1.Кавказский цикл

Изгнанный из «страны рабов, страны господ» в места, «где все свободны, как орлы», «осмеянный пророк», помимо поэтических, открывает в поднебесье Кавказа несказанные формы.1 Воплощая их в живописи, находит свои - чисто «лермонтовские» - гармонии цвета, «опредмечивая» ими тот мир, в котором тайно от всех и истинно жил. Только на этом фоне могут стать различимыми все творческие искания поэта, в данном случае облеченные в загадочные гармонии цвета. Понятно, что в этом же ключе следует рассматривать иные «неясности» живописи Лермонтова, находящие свое объяснение не только в недостаточном опыте работы «маслом». Помимо колористического дара обращает на себя внимание светоносность письма, пространственность и, как это ни покажется странным, - скульптурность произведений Лермонтова. Именно так! Лермонтов обладал трехмерным видением мира и естественной - в такой степени присущей только ему - тягой к необъятному пространству.2 Как и в поэзии, любая изображаемая им форма дана в нескольких измерениях. Потому в своих «подлунных» пейзажах Лермонтов лепит ее как часть невидимой или, точнее - неизведанной еще формы. Оттого для ощущения всего спектра цвета, в который «одета» видимость, художник порой «списывал» таинственные цвета из своего сокрытого от всех мира...

Помимо колористического своеобразия Лермонтова-живописца изумляет редкий композиционный дар и изящное чувство плана, выражающие себя в расстановке на холсте масс. Вообще говоря: «композиционное чутье» художника поясняется наличием идеи, которая самая себя «не видит», а потому и не существует вне изобразительных форм ее разрешения. Иными словами - композиция есть средство воплощения идеи изобразительными, «техническими», способами. Это лермонтовское «чутье» и объясняет то, что планы и ритмы, как и «вертикали» масс, «горизонтали» и прочее - в его произведениях не «сталкиваются» друг с другом, но образовывают некое пластическое единство.3

____

1Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. Москва. Издательство «Литература». 1988г. т.1 стр.134

2Мосолов Б. Обзор художественных работ Лермонтова. Москва. Издательство «Правда» .1913г. стр.58

3Лермонтовская энциклопедия. Москва. Издательство «Просвещение». 1981г. стр.169

И если немногие огрехи в его полотнах «тихо» говорят о недостаточной специальной подготовке, то живописные достоинства громко заявляют о своей уникальности.

Несмотря на то что в отрочестве Лермонтов брал уроки рисования у достаточно опытных художников, особенности его композиций говорят о наличии собственных «установок», объяснимых лишь ярким своеобразием и образностью его мировосприятия. Композиционные «центры» в полотнах, акварелях и рисунках Лермонтова свидетельствуют о необыкновенном умении «завязать» композицию, чему научить не просто.

Идя своим путем, лишь «прикрытым» романтическим антуражем его времени, Лермонтов постоянно ставил в живописи сложнейшие колористические, цветовые и световые задачи, которые не были для него самоцелью. Художнику чужды были отвлеченные, интересные лишь сами по себе, поиски цветосветовых «магических» эффектов, как неприемлемы были «мистические», переходящие в учение, цветовые гаммы Н. Рериха.1 «Снимая виды» и тяготея в этом к высотам Кавказа, Лермонтов как бы прикасался к небесам, пространство которых чувствовал, как никто другой. Все, что находилось на земле, он видел как бы с «небес». Именно там, в голубых высях, таился от людей внутренний мир поэта, там же находили пристанище его мысли и вдохновение живописца. Отсюда некоторая «отрешенность» колористических гамм и цветовых сочетаний полотен Лермонтова, роднящая его палитру с лучезарной и золотоносной «мифологией цвета» его старшего современника английского живописца Уильяма Тернера.2 С той лишь разницей, что «мифология» Лермонтова обусловлена была ощущением «царства дивного». Его фантастически золотоносная акварель «На горах Кавказа» задолго до поэтических исканий обозначила этот мир в живописи! Надо полагать, немного не хватило Лермонтову, чтобы его, вслед за Тернером, называли живописцем «великолепных и прекрасных, хоть и не существующих субстанций». Лермонтов не только достоверно «снимал виды» окрестностей, но активно и художественно убедительно участвовал в «сотворении» их. Сознание поэта было многомерно, а потому красочные и весьма разнообразные виды Кавказа служили ему поводом, неким трамплином, с помощью которого воображение Лермонтова взмывало в места нездешние... Потому многие пейзажи художника, хоть и привязанные к конкретной местности, в буквальном смысле «выше» натуры.

И даже там, где композиции приближаются к жанру, - и там мы ощущаем персонажи их неким игралищем «в руках» одинаково могучей и красочной природы, певцом которой был дивный живописный дар Лермонтова!

____

1Пахомов А. Ф. Живописное наследие Лермонтова. Москва. Издательство «Знание». 1948г.

2Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2007тм.

И все же упоение от истинного таланта не должно застилать глаза на огрехи, в данном случае обусловленные его достоинствами. Под ними я понимаю преимущества глубокого миросозерцания поэта, которое, увы, не всегда помогало ему проникать в конструкцию форм, способную быть раскрытой и в цвете.

До нашего времени дошла лишь часть живописных и графических произведений Лермонтова, которых, пожалуй, могло быть больше, если б великий поэт не раздаривал их не всегда достойным того друзьям и приятелям.1

Среди произведений поэта мы видим картины, написанные маслом, акварелью, а также множество чрезвычайно живых рисунков и зарисовок. И становится ясно, что поэт родился еще и художником, которому лишь «злая судьба» помешала сравняться по силе с выдающимися мастерами своего времени! Увы, помимо «злодейки», тому виной были обстоятельства, нередко создаваемые самим Лермонтовым.

Отдав предпочтение Слову, поэт, в раздумье над поэтическим выражением образов, «по примеру Пушкина» прибегал к изобразительным средствам, «уточняя» их пером и карандашом. Хотя, тут же отмечу, Лермонтов не заполнял тетради «случайными» зарисовками. Предпочитая сосредоточенное рисование, он имел для этого специальные альбомы. Полностью погруженный в то, что делал сейчас, поэт, видимо, не желал смешивать между собой поэзию и искусство, пластическим ценностям которого отводил самостоятельное значение. Чуть не с самого начала «иной мир» Лермонтова не вмещался в «рамки» слова, как бы широки они не были. Потому, раздвигая возможности поэтической формы, как и самого стихосложения, поэт ощущал острую необходимость в изобразительном ряде, не выразимом какой бы то ни было словесной формой. И мир этот, одинаково ярко выраженный Лермонтовым и в рисунках, и в «нездешних» цветах его живописи, поистине удивителен!

А. Эфрос одним из первых коснулся живописи Лермонтова в связи с изучением рисунков Пушкина. В своей общей характеристике живописного наследия Лермонтова он оказался еще более суровым, чем его предшественники: «Сколько часов отдал Лермонтов своему живописному прилежанию, — этим маслам, акварелям, туши, — „Воспоминанию о Кавказе“, „Валерику“, „Штурму Варшавы“, „Красному Селу“ и так далее! Он очень старался, он выписывал листочки на деревьях, пуговицы на мундирах, он лощил картины, как заправский эпигон академической школы, — но его трагическая муза должна была в эти часы тяжело смыкать веки, чтоб не видеть, что делал у ее ног маленький армейский поручик Лермонтов».2

Рисунки Лермонтова, хотя и могут быть рассмотрены как «своеобразный графический комментарий» к литературным замыслам поэта,

____

1По книге Эфроса А. «Живописное наследие Лермонтова». Москва. Издательство «Знание». 1952г. стр.387

2По книге Майского Ф. «Лермонтовские места в Москве». Москва. Издательство «Просвещение». 1941г. стр.185

«чаще всего бытуют вне литературных черновиков» — соотношение литературного и зрительного восприятия здесь гораздо сложнее, чем простой параллелизм. Графические и литературные образы сближаются «не столько по сюжету, сколько общностью тематики».1 Рисунки поэта «дышат тем же неукротимым жизненным темпераментом, экспрессивностью и эмоциональной напряженностью, что и его стихи. Они всегда значимы как своеобразный спутник творчества, как параллельный ассоциативный ряд, раскрывающий художественные устремления поэта».

Из рисунков поэта обращают на себя внимание, отмеченные печатью гения: «Рыцарь», «Всадники в восточных костюмах», «Всадник в лесу», «Всадник с охотничьей собакой», «Прогулка», «Стреляющий на скаку черкес», «Уланы», «Черкес с лошадью», а также одно из самых «солнечных» произведений в русской графике «Штаб-ротмистр В. И. Кноринг», выполненный Лермонтовым в 1830 году. Здесь архитектура усадьбы романтически переплетается с архитектоникой природы, на «стыке» которых мы видим даму, спустившуюся по ступеням к только что подъехавшему всаднику. Лишь несколькими штрихами наметив полутень навеса, Лермонтов удивительно легко передает необыкновенно трудную в графике светоносность пространства, родня этот рисунок с рембрандтовскими открытиями в передаче света и цвета.2 Поэт был прекрасный наездник, хорошо знал лошадей, умел и любил рисовать их. Линии в его рисунках отличаются четкостью и ясностью, образы характерностью, а динамика композиций подчинена теме. Одна только «юнкерская тетрадь» 1832-1834 годов хранит в себе поистине фейерверк великолепных рисунков и зарисовок. Качество их и отношение к делу говорит о том, что рисовал поэт не «просто так» - для проведения досуга, а тогда лишь, когда его захватывала мысль, которую он перелагал на бумагу свежо и с большой выразительной силой. Когда же, бывало, меткость глаза изменяла художнику или когда «с лету» не удавалось попасть в цель, тогда линия настойчиво уточнялась - до тех пор, пока не отвечала мысли и образу. Лучшие рисунки одного только этого говорят нам о никем, увы, не замеченном рождении уникального явления в искусстве! И хотя «затерянный мир» Лермонтова еще только предстоит открыть, уже сейчас можно снять необходимость сравнения произведений Лермонтова с кем-либо из его коллег, сузив круг сопоставления с творчеством профессиональных художников.

В первых работах о живописном наследии Лермонтова с разными оговорками все же признавалось достоинство рисунков поэта, отдавалось должное незаурядному дарованию Лермонтова-рисовальщика. Что же касается картин маслом, то здесь преобладала только негативная оценка.3

____

1Рябин Д.Д. «Воспоминания». Москва. Издательство «Просвещение». 1882г. стр. 93

2По книге Клейбера Б. «Два страшных года Лермонтова». Москва. Издательство «Правда» .1958г. стр. 44-45

3По книге Ефремова П.А. «Портреты Лермонтова». Москва. Издательство «Правда» 1875г. т. 14 стр. 78

Так, Б. Мосолов, выделив из картин Лермонтова, написанную маслом картину «Воспоминание о Кавказе», представляющую, с его точки зрения, «некоторый интерес своим нешаблонным освещением и удачно переданным тоном вечернего неба», писал: «Все же прочее до такой степени посредственно, что при взгляде на картины возникает сомнение в авторстве Лермонтова: слишком уж ярок контраст между ними и рисунками».1

«Живописность» нередко встречается в литературе, когда под пером писателя зрительно ощутимо оживает природа. Как будто автор в этих случаях не только «мыслит» при помощи поэтического воображения, но и «видит» картины природы как живописец.

В числе дошедших до нас картин маслом Лермонтова центральное место занимает кавказский цикл, созданный поэтом в первый период пребывания его на Кавказе (1837 — 1838 гг.): «Воспоминание о Кавказе», «Кавказский вид с Эльбрусом», «Кавказский вид с саклей», «Кавказский вид с верблюдами», «Сцена из кавказской жизни», «Перестрелка в горах Дагестана».

Лермонтов выбирал пейзаж пофантастичнее, в чем определенно заявил себя «живописцем-романтиком». Картины Лермонтова одушевлены романтическим восприятием природы. Только Лермонтов мог так «видеть» Кавказ, тот Кавказ, который был для него «чудным миром», «где люди вольны, как орлы».2

Названия в пейзажной живописи всегда условны. Важно подчеркнуть при этом, что «виды» Лермонтова имеют внутреннее содержание. Весь его кавказский цикл живет, «дышит» как нечто цельное, единое, составляя органическую часть всего творчества поэта, и ключ к осмыслению содержания его живописи нужно искать в его излюбленном круге чувств и дум, в его «философии» природы. Поэтическое сознание Лермонтова было приковано к «горным снежным вершинам», где он искал «свободы и покоя».3

«Синие горы Кавказа» были дороги ему не только потому, что он был обязан им яркими впечатлениями детства, что здесь пробудилось первое волнение любви, но и потому, что они «приучили» поэта к «высоте», к «небу», окрыляли его воображение, его мечты: «Кто близ небес, тот не сражен земным».

В пейзажной живописи вообще, а в романтической в особенности, изображение неба имеет исключительную значимость. На все то, что видит живописец на земле, смотрит он с «небес», с высоты романтической мечты. И в характере восприятия природы в пейзаже Лермонтова определяющим является небо.

____

1По книге Будрина В.А. «Парус» 1941г. стр.113-121

2По книге Шаталова С.Е. «Символ или человек» 1961г. стр.25-29

3Собрание сочинений М.Ю.Лермонтова. Москва. Издательство «Правда». 1988г. стр.85

Из картин кавказского цикла по эмоциональной насыщенности, обобщенности романтического восприятия выделяется «Воспоминание о Кавказе». Гаснущее вечернее небо, синие горы вдали, облака, два всадника-горца на переднем плане — все составные части пейзажа, все подробности: мелкий кустарник, травка и камни — согреты, оживлены поэтическим чувством. Фигуры всадников сливаются с природой. Они неотъемлемая часть этой природы, гор и скал, освещенной последними лучами солнца тихой долины. То же самое следует сказать о других пейзажных изображениях поэта: «Эльбрус при восходе солнца», «Кавказский вид с верблюдами», «Кавказский вид с саклей», «Вид Пятигорска». Природа является «темой» картины даже там, где, казалось, намечен «сюжет», — «Перестрелка в горах Дагестана», «Сцена из кавказской жизни».

Живопись Лермонтова находилась в русле художественных исканий времени. Однако если в создании «романтического» Кавказа в литературе предшественником он имел Пушкина,1 то в живописи не было у него такого предшественника, на творчество которого он мог опираться. Не было в русской живописи того романтического пейзажа, который мог служить Лермонтову образцом. Поэт и в живописи шел своим путем.

Если смотреть на картины лермонтовского кавказского цикла с точки зрения выраженных в них поэтических созерцаний природы, чувств, настроений, то технические просчеты станут менее заметными, уйдут на задний план. «Картины и рисунки Лермонтова, — пишет Н. Пахомов, — грешат против многих правил живописного мастерства, но зато они все овеяны духом гениального Лермонтова, все они таят в себе какую-то только им присущую гамму красок, своеобразный аромат его восприятия природы, подлинные куски его зрительных впечатлений».2

Любая кавказская панорама Лермонтова — это как бы малый фрагмент вселенной, тем не менее, выразивший всю бесконечность мироздания. Руины, монастыри, храмы, лепящиеся на склонах гор, представляются зрителю естественными вкраплениями в природный ландшафт. Вписанные в каждый пейзаж фигурки людей — всадники, погонщики и верблюды, грузинки, набирающие в Куре воду, — подчинены изначально заданному ритму; их малый масштаб подчеркивает космическую безмерность целого. Но, несмотря на романтическую интонацию, лермонтовские панорамы, как показал исследователь его творчества Ираклий Андроников, во многом совпадают с реальной топографией изображаемых мест, а кроме того, с описанием этих мест в произведениях.3

____

1По книге Пастернака Б.Л. «История русской современной литературы». Москва. Издательство «Знание». 1968г. т.3 стр.359-360

2По книге Бродского Л.Н. «Бородино». Москва. Издательство «Просвещение». 1947г. 534-536

3По книге Будрина В.А. «Парус». Москва. Издательство «Литература».1941г. стр.113-121

В этом убеждаешься, знакомясь с обнаруженной в наше время лермонтовском картиной «Вид Крестовой горы». На небольшом картоне масляными красками поэт нарисовал один из чудесных горных пейзажей, так живо напоминающий нам зарисовки из «Бэлы». Перед нами в обрамлении суровых скал высится покрытая снегом гора, вершину которой венчает каменный крест. Огибая её, по склону проходит дорога, внизу, вырываясь из глубоких расселин, сливаются вместе два бурных горных потока. А выше на фоне голубого неба белеет гряда далеких гор, как бы растворяясь в прозрачном воздухе, которым напоена вся картина.
 Невольно на память вместе с текстом романа приходят строки из письма поэта к Святославу Раевскому, где он делится впечатлениями от Военно-Грузинской дороги: «Лазил на снеговую (Крестовую) гору, на самый верх, что не совсем легко – оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объединить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам, хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь».1

Но при всем правдоподобии картины мы, к сожалению, не сможем отыскать на натуре её подлинный прообраз, да и в описании Крестового перевала по роману имеются расхождения с рисунком. Некоторые лермонтоведы пытались объяснить это собирательным характером картины и элементами художественной фантазии автора. Но это не соответствует истине. Дело в том, что лермонтовский пейзаж, как это подметил один из исследователей А. Семченко, представлен в перевернутом виде, в так называемом зеркальном отображении, и предельно сжат по горизонтали. Эти особенности картины легко объяснимы.2 По возвращении с Кавказа, Лермонтов некоторые свои рисунки автолитографировал,3 чтобы иметь возможность подарить их друзьям.

До нашего времени дошли четыре оттиска одного из таких рисунков, причем два из них раскрашены акварелью. Очевидно, и свою картину «Вид Крестовой Горы» Лермонтов писал с литографированного рисунка. Искажение же подлинных масштабов было связано с желанием вместить в ограниченный формат живописную панораму гор, которой поэт всегда восхищался. Перевернем пейзаж на картине в подлинном его развороте, и все станет на свои места. Перед нами изображение реального вида со склона Гуд-горы на Чертову долину и гору Крестовую. И если обратимся тексту «Бэлы», то увидим, что изображение картины полностью совпадает с описанием этого места в романе. Даже время суток на картине, о котором можно судить по характеру освещения и направленности теней, точно соответствует описанию переезда через перевал в «Бэле».

____

1По книге Козлова А.И.. «Ещё о Лермонтове». Москва. Издательство «Знание». 1887г. стр.438

2По книге Ласкиной А. «Дом Лермонтова». Издательство «Просвещение». 1981г. стр. 501г.

3По книге Ефремова П.А. «Портреты Лермонтова». Москва. Издательство «Знание». 1875г. т. 14 стр. 78

Во время своих странствований по Кавказу «он снимал на скорую руку виды все примечательных мест, которые посещал», и эти рисунки потом служили ему материалом для больших масляных полотен.1

Таким же образом кавказские впечатления и путевые очерки – новеллы Лермонтова послужили материалом для создания живописного и яркого полотна в русской прозе, каким стал роман «Герой нашего времени».2

Знакомство с романом и историей его создания представляет интерес не только для изучения творчества Лермонтова. Внимательно перечитывая страницы романа, мы как бы вновь вместе с Лермонтовым сможем побывать на Кавказе, встретиться с прототипами действующих лиц, узнать некоторые сведения из малоизученного периода его биографии, когда была задумана и написана книга.

Роман «Герой нашего времени» начинается с описания путешествия по Военно-Грузинской дороге из Тифлиса во Владикавказ. Взору нашему представляется медленно поднимающаяся в гору тележка, запряжённая быками, и следом идущий пожилой штабс-капитан в черкесской мохнатой шапке, покуривающий маленькую кабардинскую трубочку. Он ведёт неторопливый разговор с молодым офицером.

Простой язык, знание обычаем горцев и нравов военной службы – всё придаёт рассказу штабс-капитана особую жизненность и правдивость. Впечатление усиливается подлинностью картины переезда через Крестовый перевал, увиденной, несомненно, глазами очевидца, ведь Лермонтову самому пришлось переезжать эти места поздней осенью и зимой 1837 года. Вместе с автором мы любуемся панорамой Койшаурской долины, пересекаемой Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями, видим «направо и налево гребни гор, один выше другого, вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, восхищаемся румяным блеском снега на их вершинах, вдыхаем живительный высокогорный воздух. Нет сомнения, что Лермонтову-писателю помогал Лермонтов-художник. Природа щедро одарила его и талантом художника-живописца, который в силу жизненной судьбы (недолгая тревожная кочевая жизнь) не получил должного развития. Но и то немногое, что он оставил нам, дает право говорить о живописи поэта как о значительном явлении и картины его рассматривать как существенное звено в развитии русского романтического пейзажа.

____

1По книге Пыпина А.Н. «Литература Лермонтова» Издательство «Просвещение».. 1891г. кн.9 стр.363-364

2По книге Клейбера Б. «Два страшных года Лермонтова» Издательство «Просвещение».. 1958г. стр. 44-45

3По книге Ефремова П.А. «Портреты Лермонтова». Москва. Издательство «Знание». 1875г. т. 14 стр. 78

М.Ю.Лермонтов

«Вид Тифлиса» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Перестрелка в горах Дагестана»

1840-41г.

М.Ю.Лермонтов

«Вид пятигорска» 1827г.

М.Ю.Лермонтов

«Вид крестовой горы из ущелья близ Коби» 1837г.

2.2.Портретная живопись

М.Ю. Лермонтов вошёл в историю живописи и как великолепный портретист. Родные и друзья, знакомые и совсем посторонние люди - вот те образы, которые запечатлел Лермонтов. Портреты выполнены в разной стилевой манере (романтической, сатирической), соответственно облику изображаемого лица. Наиболее известен портрет А.А.Столыпина (Монго), родственника и друга поэта. Лермонтов изобразил Столыпина в костюме курда (представителя одной из кавказских народностей). Большие, с хитринкой глаза, насмешливый взгляд, шапка лихо заломлена на затылок – таким бесшабашным мы видим выпускника школы юнкеров. Именно он был негласным секундантом на дуэли поэта с Николаем Соломоновичем Мартыновым.1

Портретные зарисовки составляют наиболее значительный цикл среди акварелей Лермонтова. Это прежде всего трёхкратное изображение Варвары Александровны Лопухиной, любовь к которой поэт пронёс через всю жизнь.2 На первом портрете(1830-1831) Лопухина изображена в образе героини драмы «Испанцы»: здесь точно передан костюм Эмилии. На втором портрете(1835) она - гордая красавица с гладко причёсанными волосами. Третий портрет представляет В.А.Лопухину в одежде и позе княгини Веры, героини романа «Княгиня Лиговская». По-своему интересны и портреты друзей поэта: С.А.Раевского, А.И.Одоевского, Н.С.Мартынова, А.Н.Муравьёва.

Последний поступил в Лермонтовский музей в 1916 году. Авторство Лермонтова подтверждалось подписью на обороте.3

Портрет «Герцога Лермы» был написан для Алексея Александровича Лопухина. Название картине дано не самим Лермонтовым и восходит к семейному преданию о происхождении рода Лермонтовых от испанского герцога Лермы, что на самом деле не соответствует действительности.4Портрет является повторением случайно повреждённого рисунка, выполненного Лермонтовым углём на оштукатуренной стене в доме Лопухиных. На стене и на полотне запечатлён образ человека, которого, по словам Лопухина, Лермонтов увидел во сне. В живописной манере заметно влияние Рембрандта, но уже не так ярко, как в период становления Лермонтова-художника: тёмные сгущённые тона, применение светотени.5

____

1По книге Чекалина С.В. «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта». Издательство «Просвещение». 1991г. стр. 158

2По книге Григорьяна А.Н. « Жизнь Лермонтова» Издательство «Просвещение».. 1991г. стр.273-74

3Там же; стр.274-275

4Лермонтовская энциклопедия. Москва. Издательство «Знание». 1981г. стр.165

5Там же; стр.165

М.Ю.Лермонтов

«Портрет В.А.Лопухиной» 1835-38г.

М.Ю.Лермонтов

«Автопортрет в бурке» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Портрет офицера в шинели» 1832-34г.

М.Ю.Лермонтов

«Герцог Лерма» 1830г

М.Ю.Лермонтов

«А.А.Столыпин(Монго) в костюме курда» 1832г.

2.3. Иллюстрации к произведениям

Во время своих странствований по Кавказу «он снимал на скорую руку виды все примечательных мест которые посещал», и эти рисунки потом служили ему материалом для больших масляных полотен.1 Таким же образом кавказские впечатления и путевые очерки – новеллы Лермонтова послужили материалом для создания живописного и яркого полотна в русской прозе, каким стал роман «Герой нашего времени». Роман «Герой нашего времени» начинается с описания путешествия по Военно – Грузинской дороге из Тифлиса во Владикавказ. Лермонтову самому пришлось переезжать эти места поздней осенью и зимой 1837 года.2 Вместе с автором мы любуемся панорамой Койшаурской долины, пересекаемой Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями, видим «направо и налево гребни гор, один выше другого, вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую», восхищаемся румяным блеском снега на их вершинах, вдыхаем живительный высокогорный воздух. Нет сомнения, что Лермонтову – писателю помогал Лермонтов – художник. В этом убеждаешься, знакомясь с обнаруженной в наше время лермонтовской картиной «Вид Крестовой горы». На небольшом картоне масляными красками поэт запечатлел один из чудесных горных пейзажей, так живо напоминающий нам зарисовки из «Белы». Перед нами в обрамлении суровых скал высится покрытая снегом гора, вершину которой венчает каменный крест. Огибая её, по склону проходит дорога, внизу, вырываясь из глубоких расселин, сливаются вместе два бурных горных потока. А выше на фоне голубого неба белеет гряда далёких гор, как бы растворяясь в прозрачном воздухе, которым напоена вся картина. И не менее прекрасным является описание этой горы в повести «Бела»: «И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога была покрыта снегом». Лермонтов прославился не только как художник, но и как иллюстратор своих произведений. Привязка к тексту ограничивает изобразительные возможности, и в этом заключается значительное отличие между повествованием и талантом художника. И тем не менее Лермонтову – художнику удалось передать основную мысль своих литературных произведений. В этом можно убедиться, рассматривая иллюстрации к произведениям «Маскарад», «Кавказский пленник», «Черкесы», «Вадим», «Мцыри», иллюстрации к повести Бестужева – Марлинского «Аммалат – Бек».

____

1По Лермонтовской энциклопедии 1981г. Москва. Издательство «Знание». стр.215

2Там же; стр.378

Особое внимание хочется обратить на иллюстрацию к повести «Тамань». На рисунке мы видим невзрачный домик, стоявший на крутом берегу, у побережья курсирует небольшая лодочка, над волнами взмывают чайки. А вот что пишет Лермонтов в своей повести: «…мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря… Берег обрывом спускался к морю, и внизу с беспрерывным ропотом плескались тёмно-синие волны».1

____

1По книге Лермонтова М.Ю. «Герой нашего времени». Москва. Издательство «Знание». 1965г.

М.Ю.Лермонтов

«Вид Крестовой горы» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Вид Пятигорска» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Военно-Грузинская дорога близ Мцхета» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Тамань» 1837г.

2.4. Тайна Лермонтова-художника. Неизвестный рисунок.

«Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные есть; они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам», - писал когда-то Лермонтов.1 Таким событием в его жизни и явилась любовь к В.А.Лопухиной.

Перед нами акварель написанная Лермонтовым, - портрет молодой женщины в тёмно-синем платье. Слегка повёрнутая в профиль голова с гладкой причёской и тяжёлым пучком волос на затылке, большие выразительные глаза и чуть заметная родинка над левой бровью придавали необъяснимую прелесть и одухотворённость её облику. Это был портрет Варвары Александровны Лопухиной, с именем которой связано многое в судьбе Лермонтова.

В 1831 году застенчивый, порывистый Мишель Лермонтов, студент Московского Университета, познакомился с очаровательной, умной Варенькой Лопухиной.

Но недолгим было их счастье: учёба Лермонтова в Юнкерской школе в Петербурге и служба в столичной гвардии со всеми вытекающими из неё соблазнами и развлечениями для молодого офицера разлучили влюблённых. Не дождавшись приезда Лермонтова в отпуск, Варенька Лопухина выходит замуж за помещика Н.Ф.Бахметева, человека пожилого, нелюбимого и довольно ограниченного, который из ревности не хотел даже слышать имени поэта.

Н.Ф.Бахметев воспитывался у своей родной тётки А.И.Нарышкиной, богатой калужской помещицы. Она сделала племянника своим единственным наследником. Нарышкина была богомольной старушкой , и в её имении Лопатино находилась церковь.2

Нет сомнения, что Варвара Александровна Лопухина вместе с мужем приезжала в Лопатино. Об этом свидетельствуют не только документы, но и один из неизвестных рисунков Лермонтова, которой называется «Свадьба».3

На нём были изображены молодая девушка и мужчина средних лет, преклонившие колени перед священниками. Позади молодых стояли старуха в чепце и расфранченный барин со взбитым коком. Достаточно было вспомнить акварельный портрет Лопухиной, чтобы признать её в девушке на рисунке. Но и другие лица можно было узнать. Мужчина средних лет – это Бахметов, он был старше Вареньки на 18 лет.

_

____

1Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. Издательство «Просвещение». 1991г. стр.75

2 По книге Чекалина С.В. «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…» Москва. Издательство «Знание». 1991г. стр.98

3Там же; стр.116

Два священника переносили место действия в Лопатино. И тогда в старухе с барином легко рапознавались А.И.Нарышкина и её щёголь-зять, князь Голицын. Предполагалась, что на рисунке изображена не свадьба, которая состоялась в Москве, в доме Лопухиных, а первый приезд молодых в Лопатино. Богомольная Нарышкина поспешила ещё раз благословить молодых и для этого пригласила весь причт лопатинской церкви.

Догадки подтверждались и другими подробностями рисунка: отсутствием фаты на голове молодой женщины и простым, явно сельским одеянием священников. Рисунок был ироничен, но с оттенком печали…

О поездке молодых в Лопатино Лермонтов мог слышать от самой Вареньки или от её сестры. Образ милой девушки продолжает жить в стихах Лермонтова, по-прежнему пленяя воображение читателей.

Они прощались навсегда,

Хотя о том пока не знали.

Погасла в небе их звезда,

И тихо свечи догорали.

«Я обещаю помнить вас…

Дай бог дожить до новой встречи…»

И каждый день, и каждый час

Звучать в нём будут эти речи.

Она его не дождалась,

С другим печально обвенчалась.

Он думал: «Жизнь не удалась…»

А жизнь лишь только начиналась.

Он ставит в церкви две свечи.

Одна - за здравие любимой,

Чтоб луч её мерцал в ночи,

Как свет в душе его гонимой.

Свечу вторую он зажёг

За упокой любви опальной.

И может, пламя горьких строк

Зажглось от той свечи печальной?

Две горьких жизни…

Два конца…

И смерть их чувства уравняла,

Когда у женского лица

Свеча поэта догорала.1

____

1 Дементьев А. Стихотворение «Лермонтов и Варенька Лопухина» 1996г.

М.Ю.Лермонтов

«В.А.Лопухина» 1835-38г.

2.5. Влияние мастерства Г.Г. Гагарина на М.Ю. Лермонтова.

Гагарин Г.Г. (1810-1893) князь, русский художник. Учился в Италии и у К.Брюллова. В 1832 году сблизился с литературными кругами, познакомился с Пушкиным и Лермонтовым. В 1840 году отправился на Кавказ, где и возникла творческое сотрудничество и взаимопонимание с Лермонтовым. Рисунки Гагарина были особенно дороги и интересны для поэта. Искренний и благородный, Гагарин пришёлся по душе поэту. Лермонтов и живописью начал заниматься серьёзно только после знакомства с Гагариным. Европейски образованный художник мог рассказать много интересного. О плодотворности содружества великого поэта и известного художника свидетельствуют картины: «Сражение при Валерике», «Схватка. Эпизод из Кавказской войны», «Стоянка Нижегородского драгунского полка в Карагаче близ Тифлиса». Эти работы привлекают внимание глубиной мысли и чувства, разнообразием образов, великолепием красок.

О плодотворности творческого сотрудничества и взаимопонимания Лермонтова и Гагарина свидетельствуют копии последнего с рисунков поэта: «Сражение при Валерике. Начало боя», «Два всадника», «Джигитовка». Особенно важны детально разработанные совместные акварельные картины: «Эпизод из Кавказской войны», «Сражение при Ахатли».

Акварели, основанные на боевом опыте Лермонтова, исполненные при участии Гагарина, правдивы, жизненны и далеки от условностей офицерского батального жанра. Созданный в них трагический образ кавказской войны близок содержанию произведений Лермонтова на эту тему. К стихотворению Лермонтова «Сон» Гагарин выполнил акварель, которая является иллюстрацией произведения.

М.Ю.Лермонтов

«При Валерике. Похороны убитых» 1840г.

М.Ю.Лермонтов

«Эпизод сражения при Валерике» 1840г.

Раскрашен Г.Г.Гагариным

2.6.Рисунки, наброски, карикатуры, бытовые сцены.

Один из альбомов Лермонтова включает беглые наброски, иногда лишь намеченные карандашом или пером. Они представляют собой нечто вроде дневниковых записей поэта. Это жанровые сцены, карикатуры и кавказские пейзажи. Наиболее интересные из них «Военные верхом и амазонка», «Дипломатия гражданская и военная», «Джигитовка».

К настоящему времени обнаружено большое количество работ, представляющих живописное наследие Лермонтова. Среди них пятнадцать картин маслом, сорок акварелей, шестьдесят восемь рисунков на отдельных листах и составляющих так называемую юнкерскую тетрадь, а также восемьдесят набросков на автографах. В это число не входят совместные работы Лермонтова и Гагарина, число которых, к сожалению, пока не установлено.

Особое место занимают рисунки, изображающие сцены из крестьянской жизни(люди, тройка у почтовой станции, тройка в коляске, крестьянский двор), что свидетельствует об интересе Лермонтова к народной жизни.

М.Ю.Лермонтов

«Юнкер Л.Н.Хомутов» 1832-34г.

М.Ю.Лермонтов

«Тифлис» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Тройка, выезжающая из деревни» 1832-34г.

М.Ю.Лермонтов

«Волобуева мельница» 1837г.

М.Ю.Лермонтов

«Дуэль» 1832-34г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Михаил Юрьевич Лермонтов – художник… Теперь в этой фразе для меня нет ничего необычного. Автор множества поэтических и прозаических произведений владел великолепным мастерством живописца и иллюстратора.

Я достигла поставленной цели, доказав, что живописное наследие Лермонтова является неотъемлемой частью его литературного творчества.

Рисунки и картины поэта неразрывно связаны с его поэзией, объединены общностью мироощущения. Их источник — поэтический мир Лермонтова, тревожно-романтический, напряженно-драматический характер его миросозерцания. Нет у него безразличных графических фиксаций увиденного. Рисунки его целенаправленны.

В них наблюдается тяготение к портретности, к психологической характеристике, попытка при помощи отдельных штрихов, точно найденных линий создать зрительный образ драматической ситуации.1

«Рисунки поэта всегда экспрессивны, остры, полны живых и непосредственных впечатлений, — пишет Е. А. Ковалевская, — поражают меткостью наблюдений, точностью зрительной памяти. Руку Лермонтова почти безошибочно можно определить, у него есть свой почерк, а недостаточность технического мастерства возмещается то оригинальностью замысла, то подлинным драматизмом сюжета или тонкостью колорита».2

Я достигла цели своего реферата путём сопоставления картин и литературных работ Лермонтова на одну и ту же тему.

В процессе создания своего реферата я поняла, что Лермонтов писал не просто картины, он вкладывал в них свою душу, как бы отдавая им частичку себя. Мне кажется, что каждый человек, если он любит литературные произведения поэта, должен познакомиться и с его живописью.

Мой реферат представляет интересные сведения о картинах и неизвестных рисунках поэта, созданных в разные периоды жизни. Это всё, что удалось узнать о живописном наследии и художественном мастерстве М.Ю.Лермонтова. И нельзя не согласиться с мнением В.Г.Белинского, который дал высокую оценку творчеству великого русского поэта: «Какие поэтические тайны унёс он с собой в могилу? Кто разгадает их?.. Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и – исчезнуть во всей красе своей».3

____

1По книге Савинова Э.Э. «Лермонтов-художник». Москва. Издательство «Просвещение». 1958г. стр.564

2Мосолов Б. Обзор художественных работ Лермонтова. Москва. Издательство «Правда» 1913г. стр.58

3По книге Чекалина С.В. «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…» Москва. Издательство «Знание». 1991г. стр.98

Приложение 1.

ТЕМАТИКА И ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ

ЖИВОПИСИ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА.

По своей тематике и жанровым признакам работы Лермонтова могут быть разбиты на несколько групп:

* *военная тема (она преобладает среди акварелей и рисунков в альбомах и на отдельных листах);*
* *пейзажи (составляют большую часть картин Лермонтова и занимают значительное место среди его рисунков, среди акварелей их немного);*
* *портреты (этот жанр Лермонтов разрабатывал главным образом в акварелях и рисунках, акварельные портреты составляют целую сюиту, а по альбомам, отдельным листкам и на полях автографов рассеяно множество портретных зарисовок);*
* *карикатуры (один из любимых жанров Лермонтова; они присутствуют в его альбомах и в альбомах его друзей);*
* *жанровые сцены (светские сцены, кавказские бытовые сцены; Лермонтов разрабатывал эти сцены главным образом в рисунках);*
* *наброски и рисунки, не имеющие определённого сюжета, - обширная серия различных голов, преимущественно мужских, изображения всадников, военных и лошадей.*

Приложение 2.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ О

М.Ю,ЛЕРМОНТОВЕ – ХУДОЖНИКЕ.

Учился он прилежно, имел особенную охоту и способность к рисованию.

А. Корсаков.

Он прекрасно рисовал, и ничего в нём не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых годах.

А.З.Зиновьев.

Иногда он занимался рисованием; он недурно рисовал и любил изображать кавказские виды и черкесов, скакавших по горам. Виды Кавказа у него остались в памяти после того, как он был там в первый раз ещё будучи ребёнком (двенадцати лет), с своей бабушкой Арсеньевой.

А.М.Меринский.

Мы нашли его, не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолил при нашем приближении подняться. Он был окружён молодыми людьми, и думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим навестить его.

В.И.Анненкова.

Очерчивая круг кавказских знакомств Лермонтова, нужно особо отметить Григория Григорьевича Гагарина, художника, по-видимому, члена «кружка шестнадцати». Мемуарное упоминание об их дружбе принадлежит Д.А.Столыпину, который, передавая в дар Лермонтовскому музею в 1882 году акварель «Стычка в горах», писал: «Прилагаю ещё акварель, нарисованную Лермонтовым, а красками князем Гр. Гагариным, расскажу в кратких словах сюжет: в одной рекогносцировке число войск наших было мало, когда появились толпы лезгин; начальник отряда дал приказание казакам зажечь степь. Лермонтов, возвращаясь после данного ему поручения к начальнику, который виден стоящим со свитою на кургане, увидел изображённую сцену. Один лезгин проскочил сквозь пламя и напал на двух наших казаков (полагаю, пластунов), дал выстрел и после промаха, наскочив на одного из казаков, хотел ударить его прикладом. Казак ловко отвернул голову от удара и кинжалом поразил лезгина».

Е.Н.Гусляров.

Живописные эскизы Лермонтова органически вписываются в традицию художественного дилетантизма, которая поддерживалась боевыми товарищами поэта; в альбоме П.А.Урусова сохранились два рисунка Лермонтова. Эти альбомы – ценный источник, удачно дополняющий воспоминания современников о второй ссылке Лермонтова.

О.И.Карпухин.

…мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших комнатах, разделённых общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест.

А.И.Арнольди.

Лермонтов, в бытность в нашем полку, написал две картины масляными красками из кавказской жизни: «Черкес» и «Воспоминание о Кавказе». Обе картины были подарены им А.И.Арнольди.

Ю.Елец.

Так как Лермонтов с лёгкостью рисовал, то он часто и много делал вкладов в альбом, который составлялся молодёжью. В лермонтовских карикатурных набросках Мартынов играл главную роль. Князь Васильчиков помнил, например, сцену, где Мартынов верхом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищённые и поражённые его красотою дамы. И въезжающий герой, и многие дамы были замечательно похожи. Под рисунком была надпись: «Кинжал, въезжающий в город Пятигорск».

П.А.Висковатов.

Обыкновенно наброски рассматривались в интимном кружке, и так как тут не щадили сами составители ни себя, ни друзей, то неудобно было сердиться и Мартынов затаивал своё недовольство. Однако и бывали такие карикатуры, которые не показывались. Это более всего бесило Мартынова. Однажды он вошёл к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме.

П.А.Висковатов.

Настоящим художникам нет ещё места, нет ещё обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины.

В.А.Сологуб.

Он имел склонность к живописи, но рисовал одни карикатуры…

К.Х.Мамацов (в пересказе В.А.Потто).

Лермонтов одарённый большими самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить пером и даже кистью вид разъярённого моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим его ангелом. В таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия.

В.А.Сологуб.

Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободное время у обоих нас проходило в сих занятиях…

С.А.Раевский. 21 февраля 1837.

По словам А.И. Арнольди, М.Ю.Лермонтов писал картины гораздо быстрее, чем стихи; нередко он брался за палитру, сам ещё не зная, что явится на полотне, и потом, пустив густой клуб табачного дыма, принимался за кисть, и в какой-нибудь час времени картина была готова.

Русский художественный листок,

1862, №7,27.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М., 2002.
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М., 2007.
3. Даль В.И. Толковый словарь. «Государственное издательство иностранных и национальных словарей».
4. Коровина В.Я., Збарский И.С. Учебник – хрестоматия по литературе для 9 класса. Издательство «Просвещение». Москва. 2003г.
5. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. Москва. Издательство «Правда». 1988г.
6. Лермонтовская энциклопедия. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1981г.
7. Мосолов Б. Обзор художественных работ Лермонтова. 1913.
8. Пахомов А.Ф. Живописное наследие Лермонтова. Москва. Издательство «Знание». 1948г.
9. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. «Государственное издательство иностранных и национальных словарей». Москва. 1963г.
10. Художественный календарь. Ежегодное иллюстрированное издание. Москва. 1988г.
11. Чекалин С.В. «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…»Москва. Издательство «Знание». 1991г.
12. Энциклопедический словарь. «Государственное научное издательство большая советская энциклопедия». Москва. 1963г.
13. Эфрос А. Рисунки поэта. 2-е издание. Москва. Издательство «Знание». 1983г.