

Александр Сергеевич Пушкин и изобразительное искусство

Выполнили: Кузнецова Анна и Сычёва Мария 6«А»

Преподаватель: Ахроменко Елена Борисовна

ГБОУ Лицей №597

2016 г.

Александр Сергеевич Пушкин в работах художников

Великий Русский поэт в творчестве Айвазовского

У Айвазовского была своя сложившаяся система творческой работы. "Живописец, только копирующий природу, - говорил он, - становится ее рабом... Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны - невысказимо с натуры... Художник должен запоминать их... Сюжет картин слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью..."

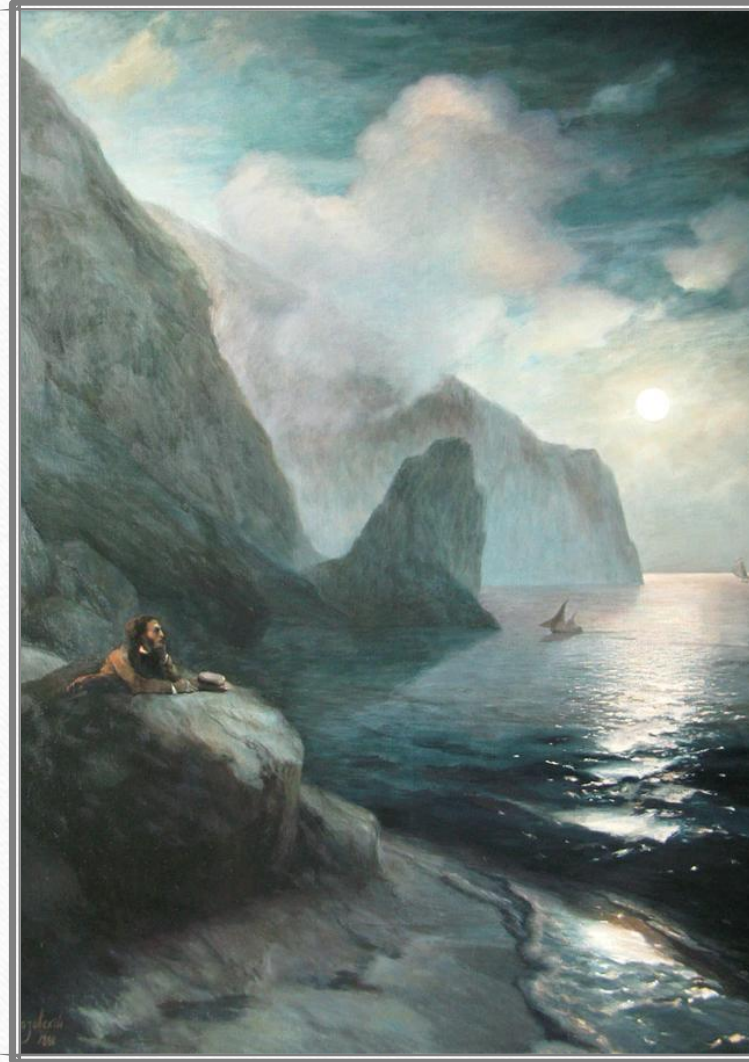
Сопоставление методов работы художника и поэта здесь не случайно. На формирование творчества Айвазовского большое влияние оказала поэзия А. С. Пушкина, поэтому часто перед картинами Айвазовского в нашей памяти возникают пушкинские строфы.

Творческое воображение Айвазовского в процессе работы не было ничем стеснено. Создавая свои произведения, он опирался только на свою, действительно необыкновенную, зрительную память и поэтическое воображение.

Айвазовский всю жизнь преклонялся перед талантом величайшего русского поэта, посвятив ему позже (около 1880) целый цикл картин.

«А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал»

Эта картина Ивана Константиновича Айвазовского была написана в 1880 году. Произведение выполнено маслом на холсте, в стиле Романтизм. Смотреть на эту картину можно часами, ведь художник так правильно передал нам обстановку. Эту загадочную и мечтательную обстановку, в которой находится поэт. Этот скалистый берег, на котором прилег Пушкин, эти розоватые блики, отражающиеся в тихом море, эти парусники, что белеют вдали. Гармония этой картины вдохновила писателя, Ивана Есаулкова, на следующие строки:

*Морем всегда любовался поэт,
Часто сидел на камнях он ночами.
Лился на воды таинственный свет,
Лунный – такой, как сейчас перед нами.*

*О, как величественна тишина!
Спит Аю-Даг, а над ним проплывают
Розовые облака, и луна,
Выйдя из них, в небесах застывает.
Замерли парусники вдалеке,
Чуть на волнах набежавших качаясь,
К каждой волне бортом, словно к щеке,
Вместе с качаньем слегка прижимаясь...*

*Сел, подбородок рукой подперев,
Пушкин на камень, в мечтах о высоком.
В долгом раздумье сидит, присмивев.
Может, рождаются новые строки?*

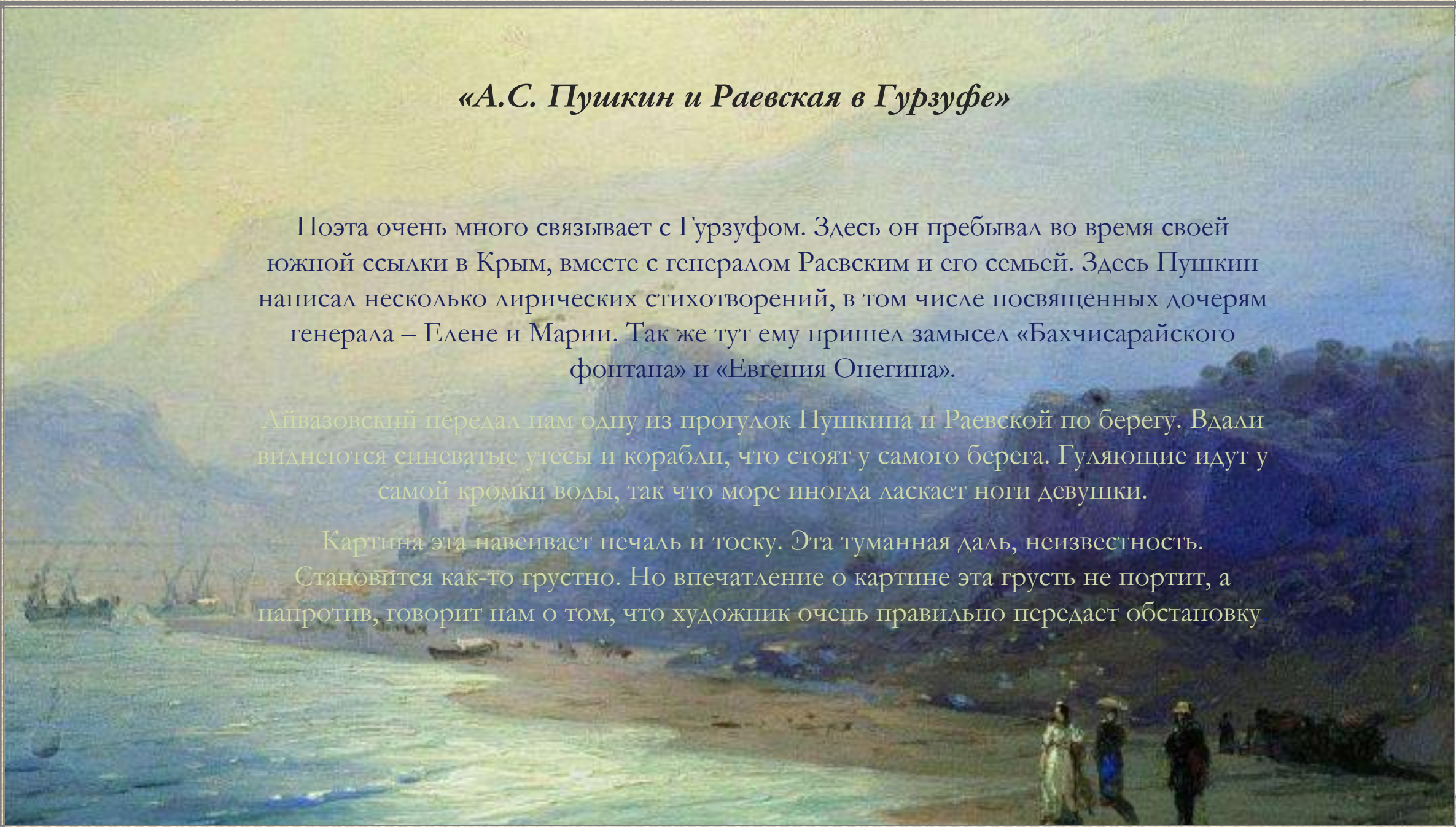
*Будут, конечно, в них море, волна,
Мыс Суук-Су, озаряемый светом.
Крымская ночь, облака и луна
Будут описаны в строчках поэтом!*

«А.С. Пушкин и Раевская в Гурзуфе»

Поэта очень много связывает с Гурзуфом. Здесь он пребывал во время своей южной ссылки в Крым, вместе с генералом Раевским и его семьей. Здесь Пушкин написал несколько лирических стихотворений, в том числе посвященных дочерям генерала – Елене и Марии. Так же тут ему пришел замысел «Бахчисарайского фонтана» и «Евгения Онегина».

Айвазовский передал нам одну из прогулок Пушкина и Раевской по берегу. Вдали виднеются синеватые утесы и корабли, что стоят у самого берега. Гуляющие идут у самой кромки воды, так что море иногда ласкает ноги девушки.

Картина эта навеивает печаль и тоску. Эта туманная даль, неизвестность. Становится как-то грустно. Но впечатление о картине эта грусть не портит, а напротив, говорит нам о том, что художник очень правильно передает обстановку

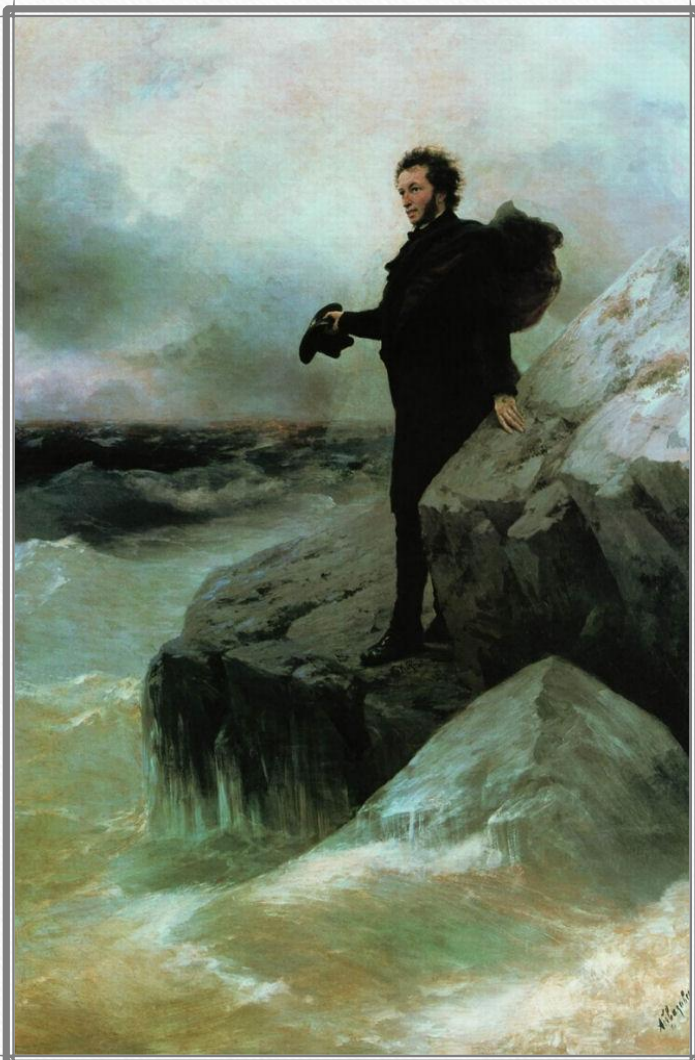
«Пушкин на берегу Черного моря»

Картину «Пушкин на берегу моря» Айвазовский написал в год пятидесятилетия со дня смерти поэта.

Берег Черного моря. Поэт лежит на скалах, его фигура хорошо выделяется среди темных камней. Рядом с Пушкиным лежат его плащ и трость, а в руках его шляпа. Сам же поэт любуется «барашками» и думает о чем-то своем, а возможно даже ему на ум приходят строки очередного лирического произведения. Волны бьются о берег, чуть ли не достигая ног Пушкина. На светлом небе уже виднеется тусклый серп месяца. Вот-вот закат догорит и на морскую долину спустится мрак ночи.

Смотря на эту картину, чувствуется умиротворенность. Даже буйные волны кажутся здесь тихими. В ушах стоит шум прибоя и становится так хорошо и спокойно, что можно сидеть вот так, не считая времени и смотреть на эту картину, думая о прекрасном.

«Прощание А. С. Пушкина с Черным морем»

Эта картина принадлежит Айвазовскому и Репину, они вместе писали ее. Репин наносил образ Пушкина, а Айвазовский писал пейзаж, фон.

На картине изображен Пушкин, прощающийся с Черным морем. Видно, что поэт не хочет расставаться со столь родным для него краем, да и стихия, видимо, разделяет его горечь: волны бьются об острые скалистые берега, бушует ветер, развевая плащ Пушкина, темные тучи заполняют все небо. А поэт стоит и, наверное, наслаждается последними моментами с буйной природой этого края.

Сразу становится одновременно и горестно и радостно, а в голове так и звучат строки Пушкина, перемешиваясь с шумом биения волн о скалы:

"Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой"

А так же его:

"Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы,

И долго, долго слышать буду твой гул в вечерние часы"

Творчество И. Е. Репина

«А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года»

- «Задавшись целью воссоздать Пушкина полным увлечения и надежды юношей, Репин, нужно ему отдать справедливость, блистательно исполнил эту нелегкую задачу. Он дает нам Пушкина не с теми чертами лица, которые запечатлелись в памяти каждого из нас по циркулирующим в публике портретам, а таким, каким действительно можно и должно представить себе Пушкина юношей» — отмечали «Новости» (1887, № 263)
- И вправду, образ юного поэта на этой картине дает нам представить, каким Пушкин был в годы поступления в Лицей. Поэт расположился в самом центре картины, посреди зала Царско-Сельского Лицея. Пушкин выступает перед судьями.

Работа Тропинина

«Александр Сергеевич Пушкин»

Это произведение было написано с натуры, что само по себе редкость, ведь Пушкин совершенно не любил позировать для картин.

Многие современники Пушкина признают, что портретное сходство и вправду поражает. Но главной задачей художника было изобразить не только портретное сходство, но и показать внутренний мир известного поэта, его подлинную натуру и характер. Его взгляд напряженный, пристальный и, главное, живой.

Творчество А. С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин рисовал очень много.

До наших времен дошло невероятное количество листов, на которых изображены несколько сот портретов друзей поэта, его близких., наброски лошадей, деревьев, птиц и даже единичные пейзажи нарисованные рукой литератора. Некоторые из них покрывают рукописи поэта, некоторые находятся вне текста. Нередко Пушкин сам иллюстрировал свои произведения, создавая очаровательные виньетки, концовки, проекты обложек. Да и вообще, автор очень ревниво относился к топографическому оформлению своих произведений.

Сейчас во многих музеях страны мы можем лицезреть великолепные по своей ритмике и пластике росчерки Пушкина, порой даже переходящие в изображения.

А. М. Эфрос говорил о рисунках Пушкина:

"...Это дневник в образах, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, особая запись мыслей и чувств, своеобразный отчёт о людях и событиях".

А вот, что писали на эту тему в газете "Советская Россия":

"...некоторые писательские рисунки так прочно вошли в наше сознание, что мы уже просто не в состоянии представить себе, скажем, творчество Пушкина без всяких этих росчерков, виньеток, профилей и ножек. Да и внешний облик Пушкина мы знаем, кажется, гораздо лучше по его самоизображениям, чем по портретам Кипренского или Тропинина, и с его современниками знакомимся большей частью по той портретной галерее, которую он оставил в своих набросках".

Сам поэт писал в своем романе, как будто о себе:

*“Среди бессвязного маганья
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена
Да буквы, тайны письма...
А. С. Пушкин "Альбом Онегина"*

Известно около шестидесяти автопортретов Пушкина. Они – важная часть его графики. В этих, казалось бы, неприметных почеркушках, поэт отображал перемены внутри себя, внутренние переживания и точнейшие нюансы происходивших перемен в его внешности.

Типичный для творчества Пушкина портрет. Как и в других автопортретах поэт не стремился приукрасить свое лицо... Он понимал, что внешней красотой не обладает, и даже шутил на эту тему:

"потомок негров безобразный"

"мой арапский профиль... его освищет Мефистофель"

Но некрасивое лицо ничуть не портит его обладателя. Даже наоборот. Это говорит нам о том, что внешность не так важна. Что куда более дороже ценятся ум, одухотворенность и непосредственность.

А. М. Эфорс говорит о портрете:

«Подлинные черты живого пушкинского лица переданы с лаконичной уверенностью и великолепной стремительностью штриха, сообщающей всему рисунку ту вдохновенность, какой нет ни в одном из портретов Пушкина, написанных художниками-профессионалами, – даже в лучшем из них, в портрете, сделанном Тропининым».

Два автопортрета

Два портрета находятся на одном листе, один под другим. Они сделаны Пушкиным по возвращении из ссылки. Вверху юный Пушкин. Его облик ничем не омрачен. На жизнь он смотрит беззаботно. Ниже изображён человек молодых, но уже зрелых лет. Видимо, пребывание в ссылке сделало из легкомысленного юнца мужчину. Т.Г. Цявловская пишет об этом:

"...Это Пушкин, утративший былую отвагу, обретший недоверчивость к людям"

Юношеская мягкость, непосредственность в выражении лица исчезли.

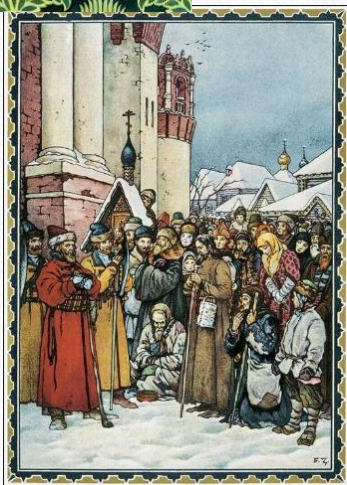
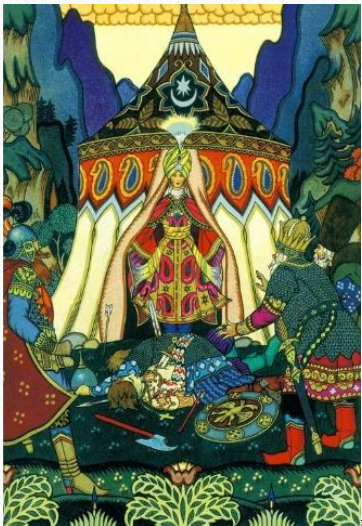
Последний автопортрет

Этот самый последний автопортрет великого поэта появился под колонкой каких-то цифр. Видимо, автор не успел его закончить. А может и просто не хотел... На лице литератора усталость и повседневность. А. М. Эфрос пишет:

"Если бы надо было искать специального завершения для всей огромной автобиографической серии, то нельзя было бы подобрать ничего более выразительного. Пусть такой графический финал - случайность, но он знаменателен. Он верен и глубок. Этот незавершённый профиль, рождённый денежной арифметикой 1836 года, – подлинный символ последнего отрезка пушкинской жизни..."

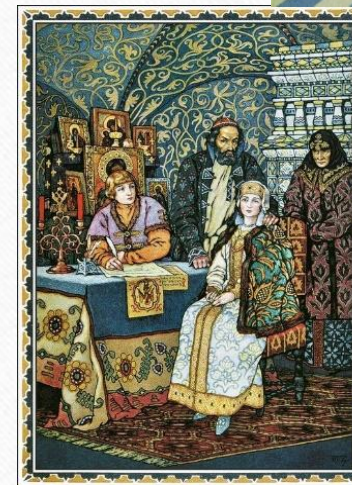
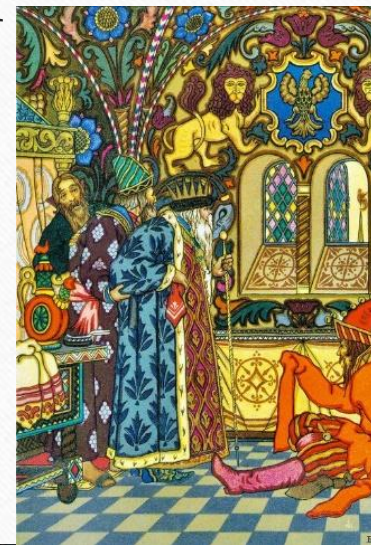

Иллюстрирование пушкинских произведений

Очень многие художники иллюстраторы рисовали миниатюры к произведениям А. С. Пушкина. На наш взгляд самые красивые иллюстрации

Получились у Б. В. Зворыкина к шедеврам Пушкина «Борис Годунов» и «Сказка о золотом петушке». Они поражают своей яркостью и красотой! Особенно нам понравились иллюстрации к «Сказке о золотом петушке». Их как будто покрыли позолотой!

Так же нас впечатлили иллюстрации И. Я. Билибина к Пушкинским сказкам. Они воссоздают красочный мир отечественной старины фольклора. Некоторые из его работ хранятся в Государственном Русском музее и во Всероссийском музее А. С. Пушкина.

