

А. С. Пушкин в изобразительном искусстве

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз...

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», - писал Пушкин. Если мы держим в памяти образ великого человека, созданный хорошим художником, как это оживляет и углубляет “самую занимательную науку”! Но и художник увлечен той же наукой: он следует за мыслями великого человека с кистью в руке, улавливая и исследуя его живой образ.

Мы с первого дня начинаем жить в окружении пушкинских портретов, с первых дней своих знаем его неповторимый облик. А люди, которые жили в одно время с поэтом, твердили, как клятву, оду “Вольность”, “К Чаадаеву”, люди, ходившие с Пушкиным под одним небом, по одному городу, по одним улицам, могли встретить Пушкина и пройти мимо, не узнав его.

- Самый первый портрет – миниатюрная работа неизвестного художника, изображающий Пушкина ребенком трех, трех с половиной лет, хранился у потомков знаменитого московского врача Матвея Яковлевича Мудрого, лечившего Пушкиных, когда они были в Москве. Этот портрет, сделанный крепостным художником, по семейному преданию, был подарен матерью поэта Н.О. Пушкиной единственной дочери Мудрова – Софье.

Ксавье де Местр. "Пушкин - ребенок".
1801-1802 гг.

- Шесть лет Пушкин провёл в Царскосельском Лицее, открытом 19 октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его поэтический дар. Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда остались в душе поэта.
- Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе. Картина И. Репина (1911)

- В 1822 году впервые напечатана поэма “Кавказский пленник”. К ней приложен портрет автора, гравированный мастером Егором Гейтманом. Рисунок, с которого сделана гравюра, исполнен, видимо, еще до ссылки Пушкина. Один из тогдашних туристов нашел портрет “весьма похожим”, сам же Пушкин – он в это время в Кишиневе, - едва получил экземпляры поэмы, откликается в письме к Гнедичу (по ошибке именуя гравюру – “литографией”): “А.Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли...” - Нет, все же ему кажется не очень похож. “Если на то нужно мое согласие-то я не согласен”, - пишет он.

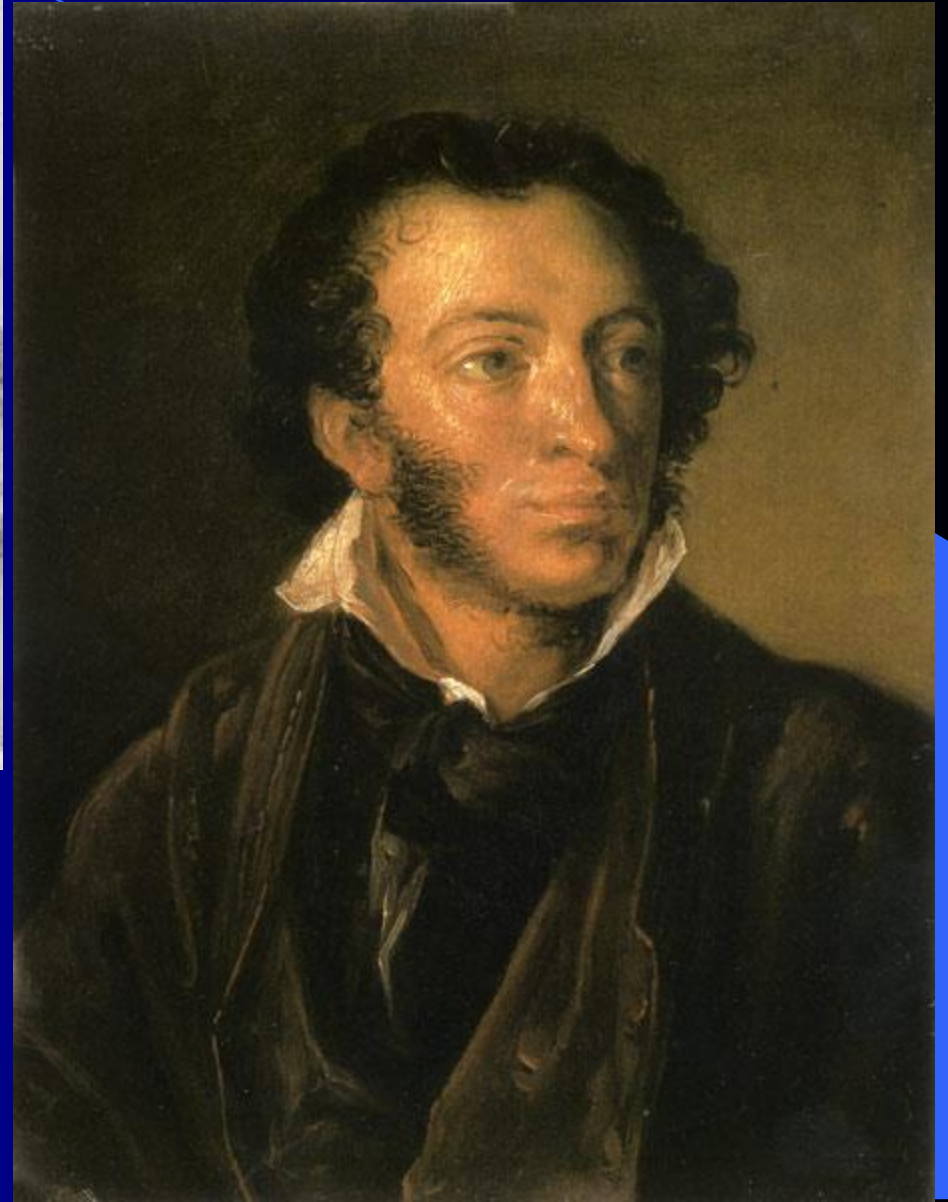
А.С. Пушкин
портрет работы Гейтмана

- Пушкин не любил позировать художникам, шутливо ссылаясь на «арапское безобразие». Поэтому так мало сделанных с натуры портретов поэта. Зато в 1827 году появилось сразу два таких портрета и оба из них стали классическими, по праву войдя как лучшие изображения Пушкина в историю русской портретописи и отечественной культуры. Один из них принадлежит кисти Ореста Кипренского, а другой – Василию Тропинину.

- В начале 1827 года, поэт заказал свой портрет московскому художнику В.А. Тропинину.
- «До недавнего времени считалось, что заказчиком тропининского произведения был приятель поэта - Сергей Александрович Соболевский. Отъезжая за границу, он очень хотел иметь портрет Пушкина «как он есть, в домашнем его халате, растрепанного, с заветным мистическим перстнем на большом пальце одной руки». Но эта версия неверна, так как из письма самого Соболевского к М.М. Погодину, опубликованного лишь в 1952 году, очевидно, что «портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с различными фарсами (стоил он ему 350 рублей)».

- Известно, что для первого знакомства с Пушкиным художник в начале 1827 года пришел в дом Соболевского на Собачьей площадке, где тогда жил поэт. Тропинин обнаружил его в кабинете, возившимся со щенками. Тогда же, вероятно, по первому впечатлению и был написан маленький этюд. В нем не было ни богатства колорита, ни изысканности мазка, ни мастерски исполненных деталей. Главным достоинством этой подготовительной вещицы были непосредственность и живость восприятия модели, дружеская доверительность, исключавшая привычный романтический пафос. Зато идея величия поэта была выражена в беглом карандашном наброске, где подчеркнута горделивая посадка головы, обрамленной распахнутым воротом рубашки.

*Тропинин В. А. Портрет А.С. Пушкина.
Эскиз. 1827. Всесоюзный музей А.С.
Пушкина*

- Окончательный вариант живописного портрета удачно сочетает найденную в графическом наброске возвышенность идеи с живым ощущением натуры, схваченным в этюде. Фигура поэта развернута на зрителя, спокойное и сосредоточенное лицо дано в легком трехчетвертном повороте. Рука, украшенная любимым «мистическим» перстнем, водружена на листы рукописи. Домашняя одежда поэта, вопреки ожиданиям, не создает атмосферы доверительности между моделью и зрителем. Халат в данном случае не «товарищ неги праздной», а свободная одежда свободного человека.
- В отличие от других московских портретов работы Тропинина, принадлежащих к «халатному жанру», внешняя простота пушкинского портрета – кажущаяся. Художник не столько стремится создать атмосферу домашности, сколько подчеркивает значимость частной жизни, возросшую в эпоху романтизма. Он демонстративно противопоставляет ее официальной чопорности мундира.

А.П. Елагина.
"Портрет Пушкина".
1827 г.

*Тропинин В. А. Портрет
А.С. Пушкина. 1827.
Всесоюзный музей ж.А.С.
Пушкина ж*

В 1827 году он почти одновременно с Тропининым О. Кипренский написал замечательный портрет Пушкина по заказу друга поэта А. А. Дельвига. Это, несомненно, одно из самых значительных произведений Кипренского. От него веет гениальностью, полетом поэтической мысли, озаренностью вдохновения. Сам поэт с удовлетворением встретил это свое воплощение в живописи и приветствовал художника стихотворным посланием.

Чтобы подчеркнуть тему творчества, Дельвиг попросил мастера пририсовать к картине бронзовую фигуру музы. В глубине портрета Кипренский поместил подставку, а на ней бронзовую статуэтку музы лирической поэзии Эрато, имевшей обычно в качестве атрибута цитру или лиру.

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник
милый,
Меня, питомца чистых муз,
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

«Лицо поэта мягко выделено светом. В нем деликатно обозначена „арапская характерность“ черт: широкие ноздри, слегка выдающиеся крупные губы. Вьющиеся темно-каштановые волосы обрамляют высокий лоб. Облик Пушкина отличается сдержанной простотой, но есть в нем и особое хрупкое изящество и какая-то экзотическая элегантность» (Головина Л. Два хрестоматийных портрета // Юный Художник)

Образ наполнен внутренней динамикой, которая выражена энергичной «наполеоновской» позой со скрещенными руками на груди. Через плечо эффектно перекинут шотландский плащ с клетчатой подкладкой «экосез» (шотландская ткань в крупную клетку). Эта деталь усиливает возвышенное романтическое звучание всей композиции, вызывая ассоциации с поэзией Джорджа Байрона и героем его поэмы, Чайльд-Гарольдом.

Отдельные критические отзывы о работе Кипренского потонули в восторженном хоре похвал. Любопытно, что современники узнавали Пушкина именно по этому портрету, впервые представленному публике на выставке в Петербурге 1 сентября 1827 года .

Позднее портрет Пушкина послужил образцом для многих художников и скульпторов при воссоздании облика поэта.

И.Е.Вивьен. "Портрет Пушкина". 1826 г.
Бумага, итальянский карандаш, белила.

**Художник Петр
Соколов**
Портрет А. С. Пушкина
1836, акварель

Г. Гиппиус. "Портрет Пушкина".
1828 г. Литография.

Б.М. Кустодиев.
"Портрет А.С.
Пушкина". 1915 г.

Т. Райт. "Портрет Пушкина".
1837 г. Гравюра на стали.

П.И. Челищев. "Пушкин и
граф Д.И. Хвостов".
Начало 1830г.

Неизвестный художник. "Портрет
Пушкина". 1831? г.

- В 1938 г. И.С. Зильберштейн писал: “Одно изображение Пушкина до сих пор остается почти полной загадкой – это его портрет работы И. Л. Линева. Ни история его создания, ни время его написания, ни его происхождение до сих пор, по существу, нам неведомо как равно ничего не известно об его авторе. И никто из современных исследователей иконографии Пушкина ничего не прибавил к тому, к тому, что ровно 50 лет назад впервые сообщил об этом портрете С. Либрович, впервые его изучивший”.
- Кто же этот художник, не только понявший драму Пушкина, но и совершенно очевидно сочувствовавший ему, сумевший донести трагедию поэта до потомков?

Последний прижизненный портрет А.С. Пушкина кисти художника И.Л.Линева 1836 г.

Г.Е. Чернецов.
Крылов, Пушкин, Жуковский и
Гнедич в Летнем саду. 1832

В.И. Шухаев 1960

Борис Валентинович Щербаков

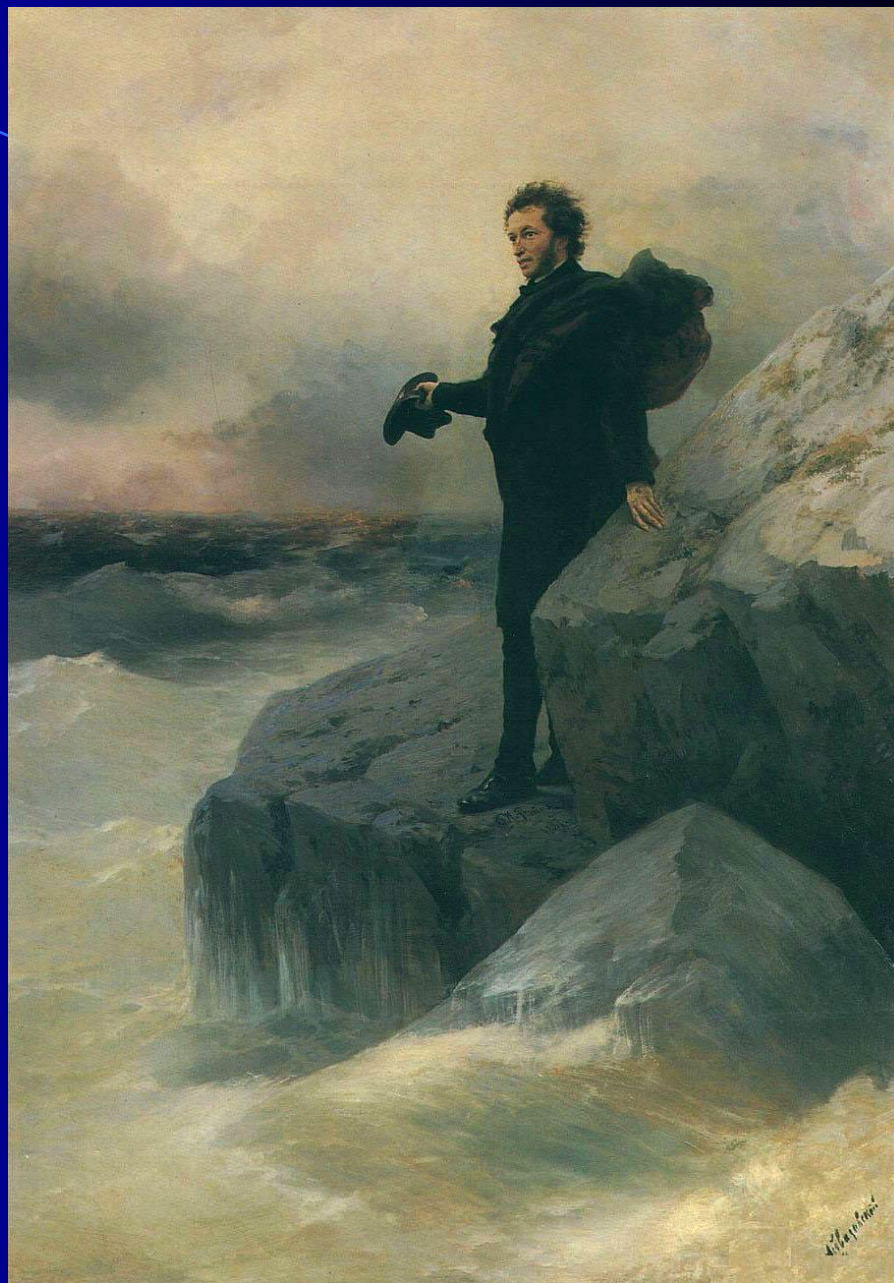
Творчество И. Айвазовского

- На одной из выставок в Петербурге (1836) встретились два художника - художник пера и художник кисти. Знакомство с Пушкиным произвело неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского. "С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нем", - вспоминал художник.
- Айвазовский всю жизнь преклонялся перед талантом величайшего русского поэта, посвятив ему целый цикл картин. В них он соединил поэзию моря с образом поэта.
- В 1887 году Айвазовский работая над картиной "Прощание Пушкина с морем." ("Прощай, свободная стихия..."). пригласил Репина написать поэта, так как знал свою слабость в портрете. Позднее И.Е. Репин так отозвался о совместной работе: "Дивное море написал Айвазовский (...) И я удостоился намалевать там фигурку."

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум
призывный
Услышал я в последний раз. ..
«К морю» А.С. Пушкин.

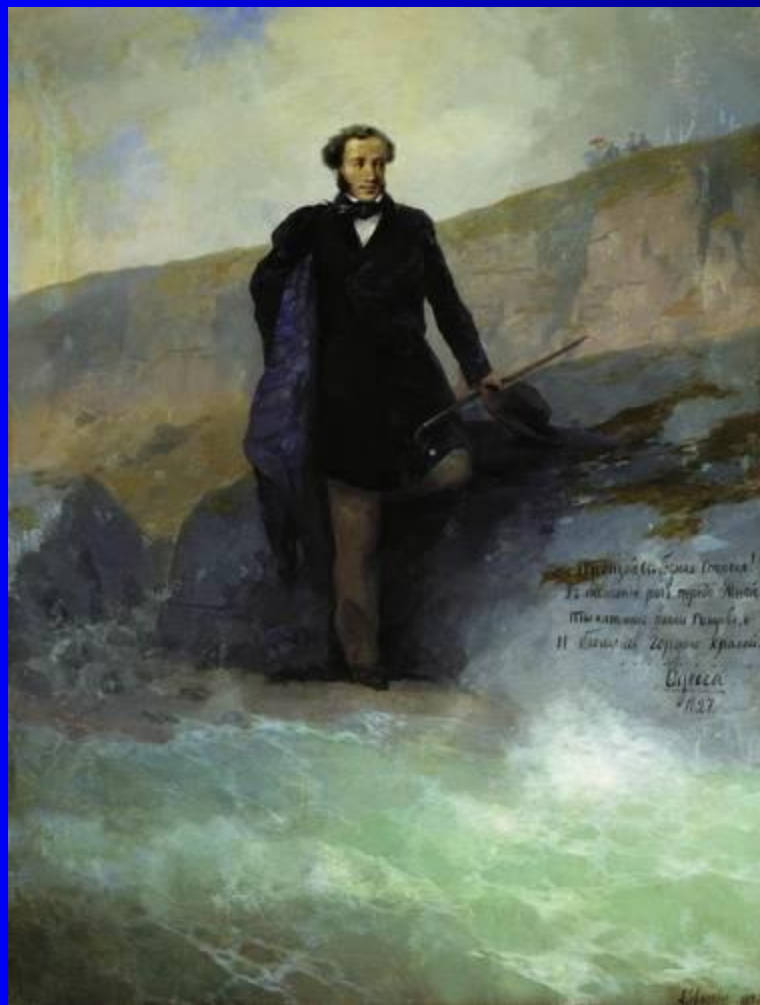
- ▣ *Иван Айвазовский и Илья Репин. **Пушкин** у моря (Прощание Пушкина с Черным морем). 1887. Холст, масло. Центральный Пушкинский Музей. Пушкин, Россия.*

*Иван Айвазовский. Пушкин на берегу Черного моря.
1887. Холст, масло. Николаевский художественный музей
им. В. Верещагина, Россия.*

А.С. Пушкин на берегу
Черного моря. 1897

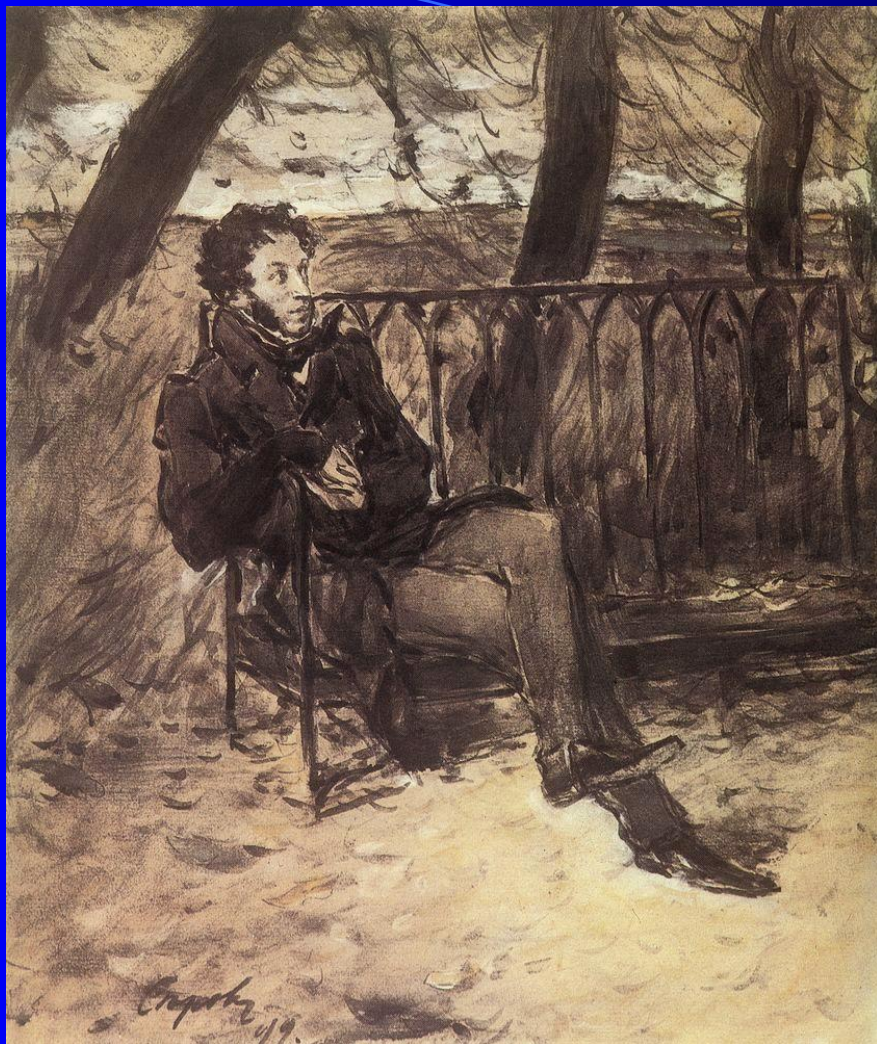
А.С. Пушкин и Раевская в Гурзуфе И. Айвазовский
Холст, масло. 16 x 22 см

▣ *Иван Айвазовский. **Пушкин** в Крыму у Гурзуфских скал. 1899. Холст, масло. Одесский художественный музей, Одесса, Украина.*

А.С. Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца.
1899 И. Айвазовский
Холст, масло. 135 x 250 см

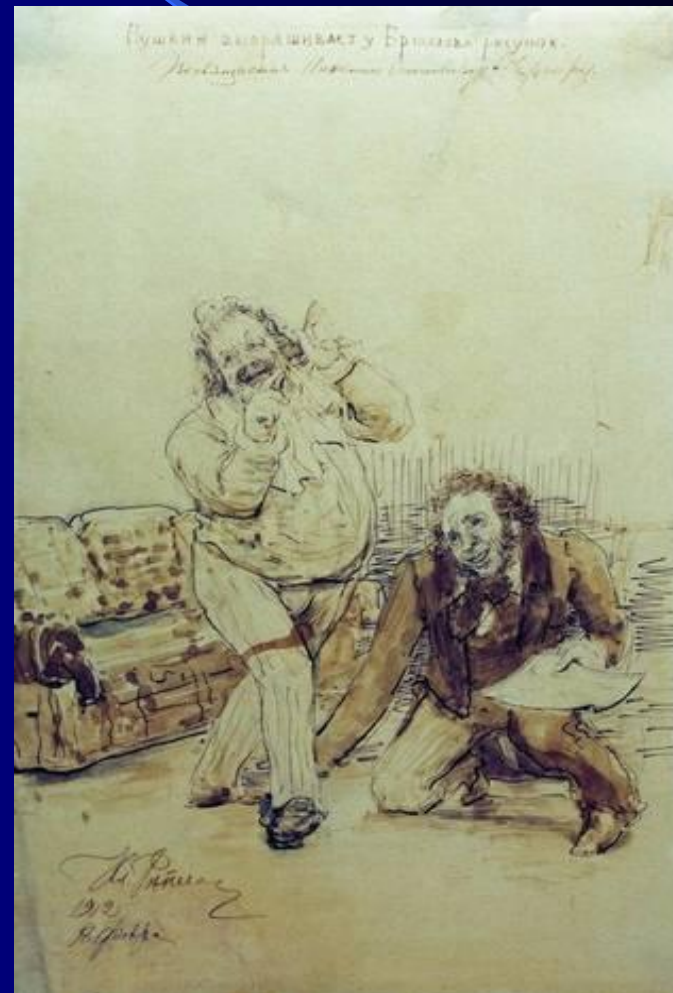
Валентин Серов. А.С. Пушкин на садовой скамье.

1899. Бумага, акварель, графитный карандаш, белила.

Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт Петербург, Россия.

В. Серов А.С. Пушкин у Карла Брюллова. 1912

Бумага, акварель, белила, тушь

А.С.Пушкин на набережной Невы. 1915
В. Кустодиев

К.С. Петров-Водкин. Пушкин
на Неве. 1936

«Пушкин с женой перед зеркалом» Ульянов Н. П.

А. С. Пушкин и В. И. Даль в образе Святых Козьмы и Дамиана, конец XIX века. Музей истории религии

Д.Н. Кардовский . Пушкин
среди декабристов в Каменке

Н. Ге. Пушкин в селе Михайловское

Портрет А.С. Пушкина
на коне (П. Соколов
1831 г.)

Пушкин на прогулке.
Художник В.А. Серов.
1899 г.

Тригорское (около
Михайловского),
"Скамья Онегина".

Дельвиг и А.С. Пушкин в
Михайловском

Рисунки Пушкина

Автопортрет (в круге).
1817-1818 гг.

А. С. Пушкин. Автопортрет
написанный в период
заключения в Михайловское
в 1820 г.

Пушкин и Онегин. Начало
ноября 1824 г.

Автопортрет 1828 г.

А.С. Пушкин
(автопортрет)

Автопортрет из альбома
Елизаветы Николаевны
Ушаковой.

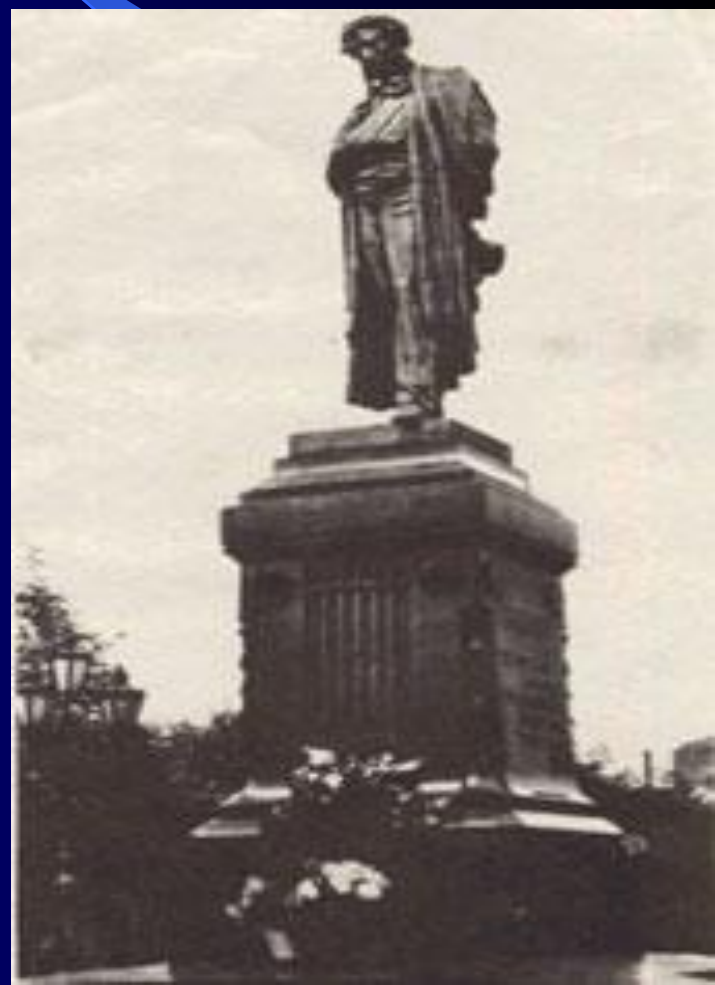

Скульптура

Памятник А.С. Пушкину скульптор Александр Михайлович Опекушин Москва

Санкт-Петербург. Памятник Пушкину, созданный Михаилом Константиновичем Аникушиным

Памятник Пушкину и Гончаровой на Арбате.
Скульптор — А. Н. Бурганов

Памятник Пушкину в Уральске

В разных городах мира установлены Памятники Пушкину.
Памятник Пушкину в Баку

Памятник Пушкину в Риме
(скульптор Ю. Орехов)

Пушкин и время

Рисунки Пушкина.
Малый лист с серией марок России К 200-летию со дня рождения. 1998

Юбилейная монета 1 рубль с профилем Пушкина (1999)

Марка СССР к 100-летию со дня смерти, 1937

Барельеф Пушкина в Харьковском метро. Сооружен в 1984 году.

К портрету

*Каков? - Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен - опасен, зол в речах.
Когда весна - хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови - родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс - бешенный. Куда там нильским водам!
Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан - страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот -
Не стонет, не страшится, кротко бредит...*

Б. Ахмадулина. России первая любовь - М., 1989