михаил александрович ВРУБЕЛЬ

1856-1910

В МЯТЕЖНОМ ПОИСКЕ ПРЕКРАСНОГО...

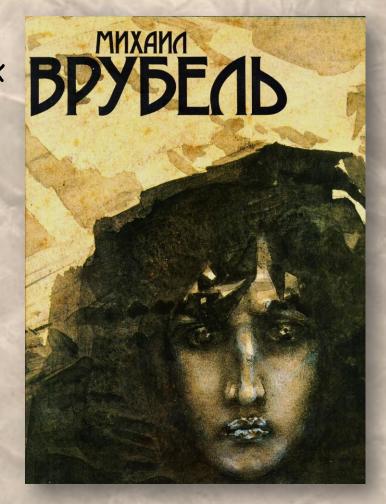
К 165-летию со дня рождения

«...В работах Врубеля, в подъемах и падениях есть нерв высокого порядка, далекий от самодовольного мастерства или от беспутных хватаний за что попало.

Не поражающее, а завлекающее есть в работах Врубеля - верный признак их жизнеспособности на долгое время.

Подобно очень немногим, шедшим только своей дорогой, в вещах Врубеля есть особый путь, подсказанный только природой...»

Николай Рерих

Михаил Врубель: живопись, графика, кн. ил., декоратив.-прикл. искусство, скульптура, театр.-декорац. искусство / Сост., авт. вступ. ст., летописи жизни и творчества М. Ю. Герман, Авт. кат. А. А. Гайдук и др. - Ленинград: Аврора, 1989. - 262 с.: ил.

Известный российский искусствовед Н. А. Дмитриева сравнивала творческую биографию Врубеля с драмой в трёх актах с прологом и эпилогом, причём переход к новому этапу каждый раз совершался резко и неожиданно.

Под «прологом» подразумеваются ранние годы учения и выбора призвания.

Акт первый — 1880-е годы, пребывание в Академии художеств и переезд в Киев, занятия византийским искусством и церковной живописью.

Акт второй — московский период, начатый в 1890 году «Демоном сидящим» и завершившийся в 1902 году «Демоном поверженным» и госпитализацией художника.

Акт третий: 1903—1906 годы, связанные с душевной болезнью, постепенно подтачивавшей физические и интеллектуальные силы живописца.

Натюрморт. Художественные Принадлежности автора, 1905.

Александр Михайлович Врубель, отец художника, со своей второй женой Елизаветой Христиановной с детьми от первого брака. (Михаил рядом с отцом). 1863

Анна Григорьевна Врубель, мать художника 1850-е

Врубель родился в Омске 5 марта 1856 г. в семье строевого офицера из русских немцев, участника Крымской кампании, ставшего впоследствии военным юристом. Мать Врубеля умерла, когда мальчику было три года, а когда ему было семь лет, отец женился вторично. Мачеха Елизавета Христиановна сумела заменить детям мать.

Михаил Врубель с сестрой Анной, 1780.

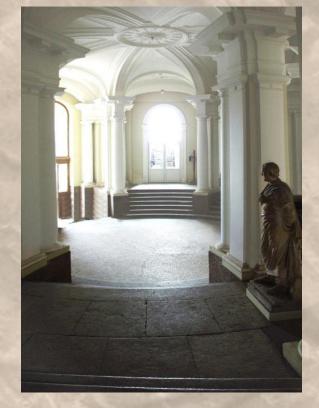

О детских годах Врубеля сохранились воспоминания его сестры Анны Александровны, очень близкого ему человека. Она говорила, что совсем маленьким мальчиком ее брат жадно слушал музыку (их мачеха была хорошей пианисткой), что музыка, живопись и театр с ранних лет стали его «жизненной стихией», что потребность творчества проявилась у него очень рано. Первое проявление художественного дарования случилось у него в восемь лет, когда он наизусть воспроизвел изображение фрески Микеланджело «Страшный суд», копию которой осматривал. Думается, что не случайно именно Микеланджело и именно его «Страшный суд» так взволновали будущего художника.

В кругу семьи Врубель был всеобщим любимцем; с 5 лет занимался в рисовальной школе, в 7 лет посещал в Петербурге школу Общества поощрения художеств. В 1874, окончив гимназию, поступил на юридический ф-т Петербургского университета и посещал вечерние классы Академии художеств. В 1879, окончив университет, Врубель поступил в Академию художеств, где пробыл четыре года.

В Академии художеств на протяжении всего обучения его педагогом был П.П.Чистяков, обучавший также Василия Поленова и Валентина Серова, Репина и Сурикова, и Виктора Васнецова.

В 1884 г. Врубель прерывает обучение в Академии, и по совету Чистякова переезжает в Киев, чтобы возглавить там работы по реставрации живописи в древней Кирилловской церкви. Речь шла не только о восстановлении фресок, но и о создании новых произведений взамен утраченных. Для этой работы Врубель стремится постичь своеобразие стиля византийской и древнерусской монументальной живописи, изучает мозаики и фрески Софийского собора в Киеве, едет в Венецию, чтобы познакомиться с мозаиками собора св. Марка. Все это способствовало созданию в Кирилловской

церкви фресок исключительной художественной ценности.

Надгробный плач (второй вариант). 1887.

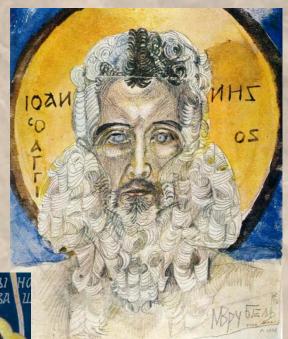

Ангел с кадилом и со свечой. 1887

Кирилловская церковь в Киеве

Иконописные работы Врубеля

Иоанн Предтеча. 1905.

Богоматерь с младенцем. 1885.

В 1891 Врубель сблизился с кружком художников и музыкантов, собравшихся вокруг С.И. Мамонтова. Врубель жил в его доме и работал как скульптор, монументалист, театральный декоратор, создав огромное число произведений.

В 1896 г. С. Ю. Витте заказал Михаилу Врубелю два живописных панно для предстоящей Нижегородской художественно-промышленной выставки. Одно из них Врубель выполнил на сюжет пьесы Ростана «Принцесса Грёза», второе - «Микула Селянинович» - на былинный сюжет. Однако осмотр панно и эскизов вызвал большое неодобрение у членов Императорской Академии художеств и они не

рекомендовали выставлять эти работы Врубеля. Для демонстрации этих работ Савва Мамонтов специально выстроил отдельный павильон, в котором экспонировались так же еще несколько картин Врубеля.

С С.И. Мамонтовым Врубеля познакомил Коровин. Крупнейший русский меценат одним из первых «признал» Врубеля и это признание сыграло большую роль в творчестве художника. Врубель в свою очередь восторгался Мамонтовым, его необычайной одаренностью и буйной энергией. Врубель постоянно бывал в его московском доме и в знаменитом имении Абрамцево, где сошелся со многими знаменитыми художниками.

Портрет Мамонтова написан Врубелем «под натиском восторга». Этот портрет ода творческой личности, человеческой энергии. Мы видим здесь перед собой человека, властно утверждающего

Портрет С. И. Мамонтова. 1897

себя и вместе с тем охваченного тревогой, трагическим предчувствием грозы, слышащим отголоски дальнего грома.

Муза художника

Он увидел и услышал ее в Петербурге в 1896 году, на сцене Панаевского театра, где давала спектакли организованная Мамонтовым Московская частная опера, и сразу влюбился в ее прелестный голос.

Нельзя говорить о Надежде Забеле просто как о "жене Врубеля", так же как странно читать, что Врубеля в театральных кругах называли просто "мужем артистки Забелы". И муж и жена были каждый в своей области большими художниками, и их брак означал содружество людей искусства, друг друга понимавших и вдохновлявших.

Врубель был очень музыкален и принимал самое близкое участие в творчестве Забелы, к его советам она всегда прислушивалась. Все ее костюмы и грим он придумывал сам. Став его женой, Забела ни разу не пользовалась услугами другого театрального художника.

Она, правда, не могла принимать столь же прямого участия в работе Врубеля над картинами, но ее пение, ее артистическая индивидуальность значили для него очень много, так что, в конечном счете, она помогала ему даже больше, чем он ей.

В ней Врубель нашёл тот образ, который давно ему мечтался и ускользал от него. Забела стала его музой: ее портрет-фантазия, написанный в год женитьбы, так и назван - «Муза».

Царевна Волхова (Н.И.Забела) 1897.

Муза. 1898.

Портрет Н.И. Забелы-Врубель на фоне березок. 1904

В 1901 году у Врубелей родился первенец — мальчик, названный Саввой. К этому событию они радостно готовились и радостно его встретили. Ребенок был мил и красив, но с раздвоенной, «заячьей» губкой. Сестра художника полагала, что это обстоятельство подействовало угнетающе на Врубеля.

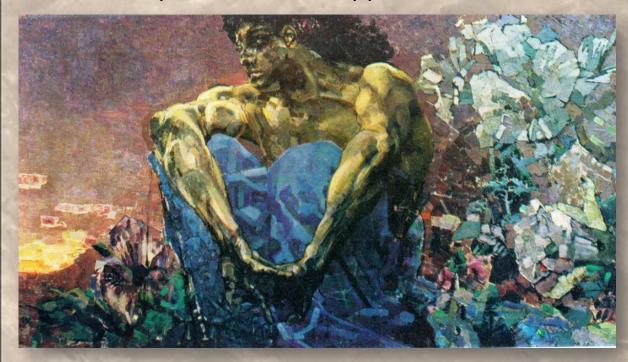

В 1902 году Врубель написал большой акварельный портрет шестимесячного сына в колясочке. Нежные светлые тона этого прекрасного портрета не делают его безмятежным, в нем чувствуется потрясенность и предчувствие краткости жизни ребенка, который умер в 1903 г. от непродолжительной болезни.

Это потрясение послужило толчком к развитию у Врубеля душевной болезни.

Период с 1889 по 1902 явился расцветом врубелевского творчества, которое переживало пору своей зрелости, проявился универсализм художника. Тогда же реализовалась тема Демона, почти всю жизнь сопровождавшая Врубеля.

Демон с Тамарой

Демон сидящий

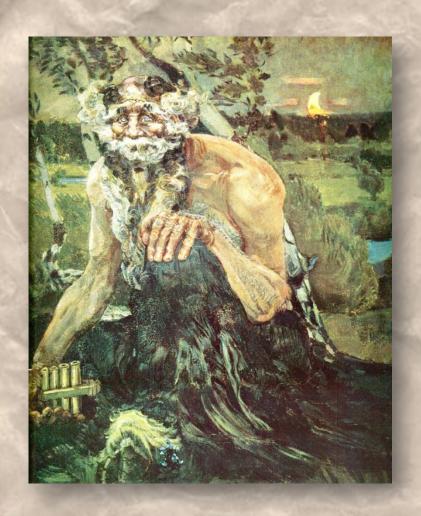
«Демон, — говорил Врубель, — дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный и величавый».

Все, кто знал Врубеля при жизни, и все, кто потом писал о его характере и творчестве, не могли не заметить существования очевидной глубокой связи и духовного родства необыкновенного, ничем не похожего на других русского художника конца XIX века, и великого русского поэта тридцатых годов того же столетия.

В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» бывшего поручика Тенгинского полка Михаила Юрьевича Лермонтова, и в том же году в Омске в семье штабс-капитана того же Тенгинского пехотного полка Александра Михайловича Врубеля родился сын - будущий художник Михаил Врубель, жизнь которого сложилась так, как будто бы к его колыбели прилетал лермонтовский Демон, избравший новорожденного своим новым пророком.

Сказочные сюжеты в творчестве Врубеля

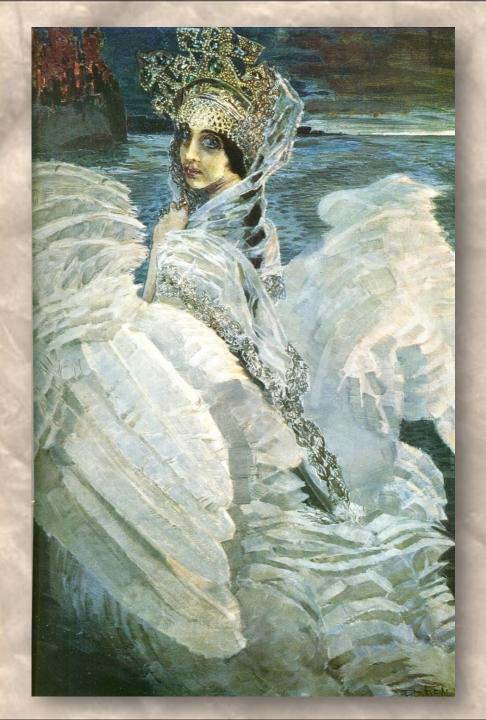

Картина «Пан» (1899) открывает серию «ноктюрнов» Врубеля (в нее вошли также «Царевна лебедь», «Сирень», «К ночи») Считается, что врубелевское обращение к теме ночи произошло не без влияния живописи Н.Ге, племянницей которого была Н. Забела.

Пан. 1899

Сирень. 1900

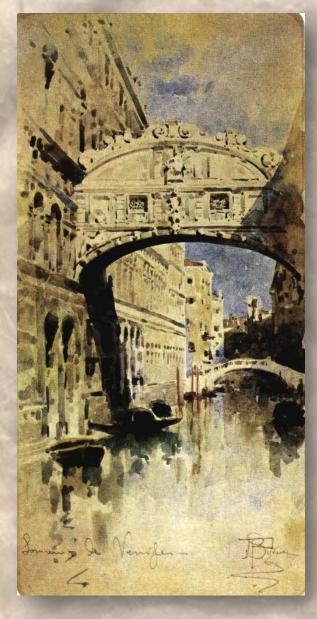

«Царевна-Лебедь» — это картина, написанная на основе сценического образа героини оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по сюжету одноимённой сказки А. С. Пушкина.

Врубель создал эскизы для декораций и костюмов оперы, а партию Царевны-Лебеди пела его жена Н.И.Забела-Врубель.

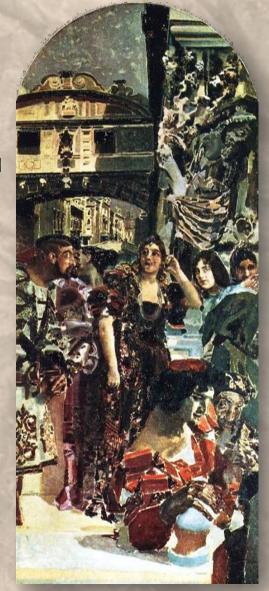
Царевна с полотна Врубеля таинственна и загадочна, лицо её печально.

Царевна-Лебедь. 1900

Венеция. Мост вздохов. 1890-е.

Дважды Михаил Врубель побывал за границей, посетил Рим, Милан, Париж, Афины. Совершенно был очарован Венецией. Пейзаж Врубеля «Мост вздохов» можно назвать одним из самых поэтичных образов Венеции, причем не только в русском, но и в мировом искусстве. Тот же пейзаж в «Карнавале» обогащен энергетикой венецианского праздника, что создает ощущение бьющей через край жизни.

Карнавал в Венеции. 1893

Гадалка. 1895

В Испании Врубель никогда не был. Но в академические годы увлекался знаменитым тогда живописцем М.Фортуни. Товарищи даже называли этим именем самого Врубеля. В его работах, посвященных Испании, есть аромат этой страны, какой она рисуется по ее живописи, ее танцам и песням.

Содержание картины «Испания», возможно, навеяно оперой "Кармен", которую Врубель очень любил и считал "эпохой в музыке". Взволнованность персонажей, напряженность цвета, поток лучей знойного солнца вызывают ощущение конфликта, драмы. Живой предстает страна, в которой кипят пылкие чувства, сильны и любовь, и ненависть.

Испания. 1894

В 1902 году у художника появились признаки душевного расстройства. Это произошло на выставке «Мир искусства», на которой экспонировалась картина Врубеля «Демон поверженный». Художник каждое утро приходил в зал и переписывал детали картины.

Демон поверженный. 1902

Владимир Михайлович Бехтерев обнаружил у Михаила Александровича сухотку спинного мозга и предсказал, что следующим этапом будет безумие, а затем - слепота.

В 1905 году болезнь обострилась. С этого момента жизнь художника была постоянно связана с пребыванием в клиниках. Потеря зрения очень усугубила течение болезни. Порой его посещали мысли об уходе из жизни. Все эти переживания и невозможность работать подтачивали его силы, здоровье было окончательно подорвано. Началось стремительное угасание.

1 (14) апреля 1910 года Врубель скончался в клинике доктора Бари.

«Величие Врубеля проявилось в поразительной полифонии творчества, универсализме мастерства и оригинальности мышления. Он был одним из самых ярких художников конца XIX начала XX века. В его жизни и творчестве соединились высочайшее мастерство и яркий индивидуализм, глубокое познание натуры и фантазия, глубочайшее знание традиций

Шестикрылый Серафим. 1904

Красные цветы и листья бегонии в корзине. 1887

А. Бенуа

«Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим».

А. Блок

«От жизни лживой и известной Твоя мечта тебя влечет В простор лазурности небесной Иль в глубину сапфирных вод.

Нам недоступны, нам незримы, Меж сонмов вопиющих сил, К тебе нисходят серафимы В сияньи многоцветных крыл.

Из теремов страны хрустальной, Покорны сказочной судьбе, Глядят лукаво и печально Наяды, верные тебе.

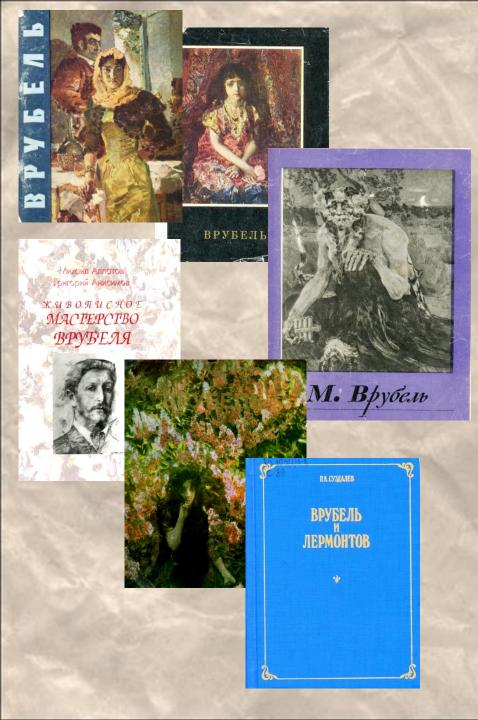
И в час на огненном закате Меж гор предвечных видел ты, Как дух величий и проклятий Упал в провалы с высоты.

И там, в торжественной пустыне, Лишь ты постигнул до конца Простертых крыльев блеск павлиний И скорбь эдемского лица!»

Стихотворение В.Я. Брюсова, посвященное М. А. Врубелю

Портрет Брюсова 1906. Последняя работа Врубеля

Алпатов, Михаил Владимирович. Живописное мастерство Врубеля: монография / Г.А. Анисимов. - Москва: Лира, 2000. - 232 с., [16]л. ил.: портр, цв.ил. - ("Мусагетъ").

Врубель = Vrubel : альбом репродукций / Авт. вступ. ст. и сост. С. Г. Капланова. - , 2-е изд. - Ленинград : Аврора, 1977. - 214 с. : цв.ил. - (Русские художники)

Врубель: переписка. Воспоминания о художнике / Сост. и коммент.: Э. П. Гомберг-Вержбинская, Ю. Н. Подкопаева. - Ленинград; М.: Искусство, 1963. - 362 с.: ил. - Библиогр.: с. 346-348.

Михаил Александрович Врубель: альбом / Авт. вступ. ст. С. Н. Дружинин. - Москва: Изобразительное искусство, 1975. - 19 с.: 15л.ил. - (Русские художники).

Ракитин, Василий Иванович. Михаил Врубель: научнопопулярная литература. - Москва: Искусство, 1971. - 103 с.: ил.

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович. Врубель: альбом. - Москва: Изобразительное искусство, 1981. - 48 с.: ил.

Суздалев, Петр Кириллович. Врубель и Лермонтов: [монография]. - [2-е изд., испр.]. - Москва: Изобразительное искусство, 1991. - 237, [2] с.: ил., цв. ил.

Тарабукин, Николай Михайлович. Михаил Александрович Врубель: научное издание. - Москва: Искусство, 1974. - 172, [2] с.: ил.

Ягодовская, Анна Тимофеевна. Михаил Александрович Врубель: биография (Автобиография). - Ленинград: Художник РСФСР, 1966. - 65 с.: ил. - (Народная библиотечка по искусству).