

Эпоха А.С. Пушкина в его рисунках

1799-1837

AC Nyquist

В рукописях Александра Сергеевича Пушкина у стихов и прозы есть постоянные спутники – рисунки. Пушкин не был мастером академического рисунка, но художником был неординарным.

Рисунки Пушкина – своеобразная стенограмма творческого процесса. Удивительно сюжетное богатство рисунков поэта: серия автопортретов, портреты, карикатуры, пейзажные наброски, изображения животных, иллюстрации, затейливые росчерки, виньетки.

Манеру Пушкина-рисовальщика можно определить как "быстрый карандаш", поэт сам любил использовать это выражение. Свободен и артистичен штрих, пластична линия, рисунки то стремительно набросаны, то задумчиво выведены. Им присущ то тонкий лиризм, то весёлая карикатурность, но они всегда выразительны и характерны. Вся графика Пушкина "черновая". Она сделана для себя, без расчета на посторонний глаз. Она появлялась в те минуты, когда мысль была крепко занята и рука сама собой чертила по бумаге.

Картинки, оставленные поэтом, небрежны, но при этом выразительны и лаконичны. Они создавались буквально за минуты, непринужденно, мимоходом. Александр Сергеевич, работая, таким способом давал отдохнуть мозгу.

В пушкинской графике есть автопортреты. Автопортреты Пушкина являются ценным историческим документом, по которому мы можем судить о внешности поэта, наряду с портретами Пушкина, исполненными профессиональными художниками. Великий поэт оставил нам свыше пятидесяти автопортретов. "Никого так не знаешь, как самого себя", – повторял он, фиксируя себя в самых разных обличьях, создавая своего рода автобиографию, летопись своей жизни в рисунках. Лучшие портреты Пушкина известных художников не могут перевесить дилетантских, черновых самозарисовок поэта.

Автопортрет в круге. 1817-1819

Самый ранний портрет был написан к изданию первой книги юного поэта, о которой он мечтал с друзьями еще в лицее. Создан в стиле книжных портретов того времени – в круге на черном поле. Крупное изображение, выполненное на отдельном листе. Выражение лица юного поэта серьезное, немного вызывающее. Очень молоденький юноша, пытающийся выглядеть взрослым. Пышные волосы коротко подстрижены, великолепная линия профиля, вид подтянутый. Прическа приглаженная, соответствующая строгому характеру изображения. Далее будем видеть вольную копну волос, которая отвечает нашим представлениям о пушкинском облике.

Пушкин рисует себя в Москве, после возвращения из михайловской ссылки. Стремительно разворачиваются события в жизни Пушкина: возвращение, популярность и успех в обществе, настороженность властей и надежды на семейное счастье.

Оба автопортрета не реальные, а воображаемые. Рисунки сделаны друг под другом: один изображает Пушкина юным, 1818-1820-х годов, после лицея, другой – совсем взрослым, уже перешедшим середину жизненного пути, это воображаемый Пушкин каких-то будущих 1830-х годов. Рисунки удачны, они поражают своим искусством. Автор воспользовался ворсом обратной стороны пера.

Два автопортрета. 1826 г.

Автопортрет, украшающий альбом
Елизаветы Ушаковой. 1829 г.

Пушкину понравилась семья Ушаковых, он ездил к ним почти ежедневно. Ему нравилось общаться с хозяйкой дома, которая диктовала ему тексты русских песен и напевала мелодии. И, конечно, он не мог не обратить внимание на красивых девушек, в их альбомах сохранилось много его автографов и рисунков.

Портрет изящен, гармоничен и совершенен. Это просто изображение своей внешности, артистически исполненный портрет для друзей. Переданы подлинные черты живого пушкинского лица. Лицо спокойно, а весь рисунок дышит вдохновением. Это, можно сказать, «большой стиль» самоизображений Пушкина.

Последний автопортрет. Февраль
1836 г.

Поэт изобразил себя уставшим и сосредоточенным. Многие отравляли его жизнь в этот период, все враждебные поэту силы словно объединились против него.

Быстрым движением пера очередной профиль – быть может, самая злая карикатура на себя. Ненатурально большие, выпяченные вперед нос и рот, длинные черные бакенбарды, почти нет подбородка и всегдашней шапки волос. И колонка цифр, налезая на лоб (Пушкин со своей большой семьей нуждался).

До роковой дуэли оставалось менее года.

Пушкин не раз рисовал Наталью Николаевну. Всего насчитывается 14 портретов жены Пушкина (1830-1836). Свою жену он любил беззаветно, восхищался ее красотой, находил в ней множество прекрасных качеств.

Резко оттеняет чёрной штриховкой её чистый овал лица, гибкую шею, красивые пропорции лица. Грустное выражение лица. Пушкин любил этот образ домашней, своей Натали, он рисовался ему в разлуке с ней.

«Жена моя прелесть, и чем доле я живу с ней, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом». (1834 г.)

Из “моря лиц”, образовалась целая галерея современников Пушкина, для нас интересная уже тем, что эти люди были чем-то каждый важен лично ему.

Антон Дельвиг – друг Пушкина с лицейских времен. Дельвиг был талантлив, остроумен, афористичен. Они с Пушкиным понимали друг друга с полуслова. Ему принадлежит первый печатный отзыв о Пушкине, тогда еще неизвестном молодом поэте. Александр Сергеевич написал реалистический портрет располневшего друга, передал умную улыбку «доброго Дельвига».

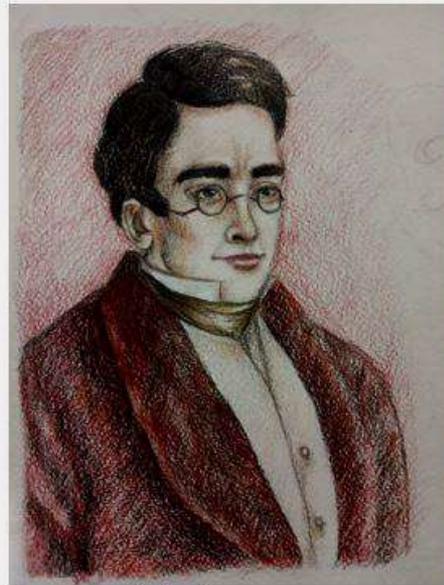
Антон Дельвиг

Антон Дельвиг скончался в 32 года от тифа. Пушкина глубоко потрясла ранняя смерть близкого друга: «Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная...никто на свете не был мне ближе Дельвига».

Автограф А.С. Пушкина
с карикатурой на Дмитрия Веневитинова

Дмитрий Веневитинов был близок и дорог Пушкину. Пушкин, ценивший родство душ в общении с друзьями, был очень тронут статьей Веневитинова о «Евгении Онегине». В дни, когда портрет Веневитинова появился в рукописи романа, юного поэта уже не было в живых. Это была дань благодарности другу за понимание. Изображение многие принимали за авторский портрет Евгения Онегина.

Александр Грибоедов

Портрет Александра Грибоедова был сделан вскоре после его гибели (1829). Пушкин очень переживал о смерти Грибоедова, понимая, как равный, масштаб его личности и его таланта. Живо и выразительно передана на портрете усмешка Грибоедова. Намеченный головной убор говорит о горестных раздумьях Пушкина по поводу дипломатической карьеры Грибоедова, так рано оборвавшей его жизнь.

И.И. Пущин. 1826 г.

В годы учебы Иван Пущин был одним из лучших друзей поэта. Благоразумный, рассудительный Пущин положительно влиял на вспыльчивого Пушкина.

Два портрета Пущина написаны как «Два автопортрета». Вверху рукописного листа – кипящий юноша с вздыбленными волосами, горящими глазами и выражением жизнерадостности. А ниже – зрелый Пущин: волосы небрежно свисают на лоб, баки, на лбу морщины. Это Пущин после провала, арестов, допросов, увиденный духовными очами поэта.

Пушкин оставил много портретов друзей.

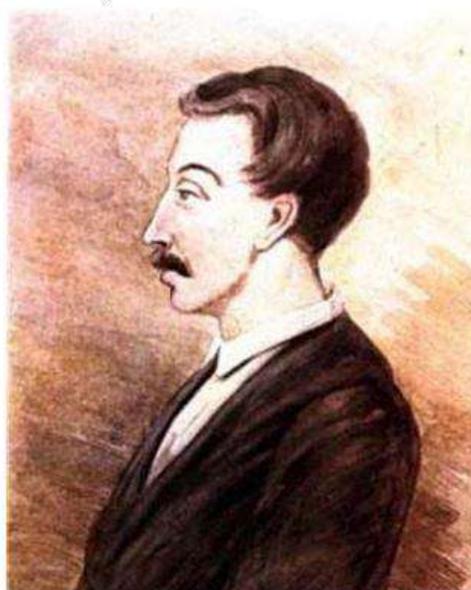

Владимир Даль

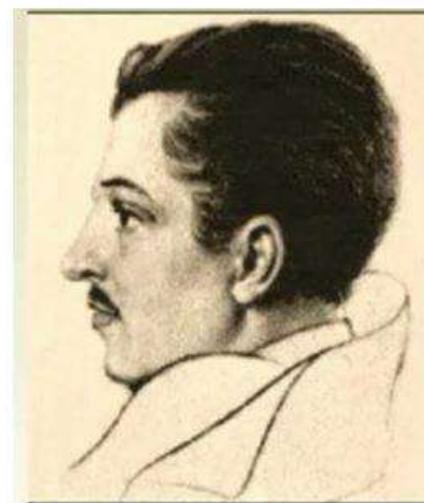
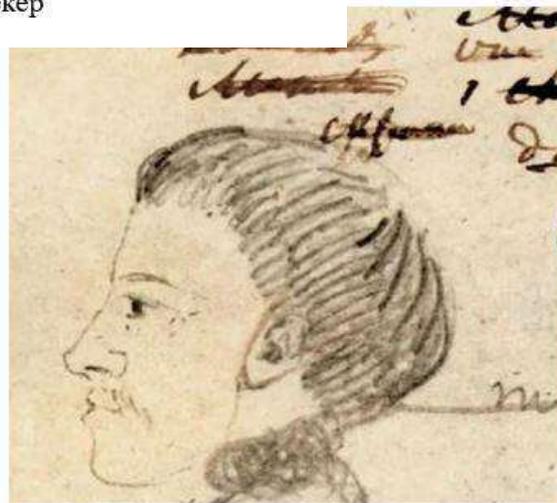

Василий Жуковский

Вильгельм Кюхельбекер

Михаил Бестужев-Рюмин

Поэт часто рисовал милые женские лица.
На портрете изображена Анна Петровна Керн,
которой посвящено знаменитое стихотворение
«К***»), (1825) одно из самых проникновенных и
изящных в русской поэзии.

моя - милая -
из - сердца -
с любовью -

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Елизавета Воронцова.
Рисунок Пушкина, 1829 год

Чета Воронцовых создала блестящий круг польской и русской аристократии. Их дом был открыт для поэтов, музыкантов, ученых, среди которых и оказался А. С. Пушкин. Сохранились до наших дней портреты Елизаветы, написанные рукой Пушкина.

Такие стихотворения как «Талисман», «Все кончено: меж нами связи нет» и многие другие написанные поэтом в южной ссылке, посвящены Елизавете Воронцовой.

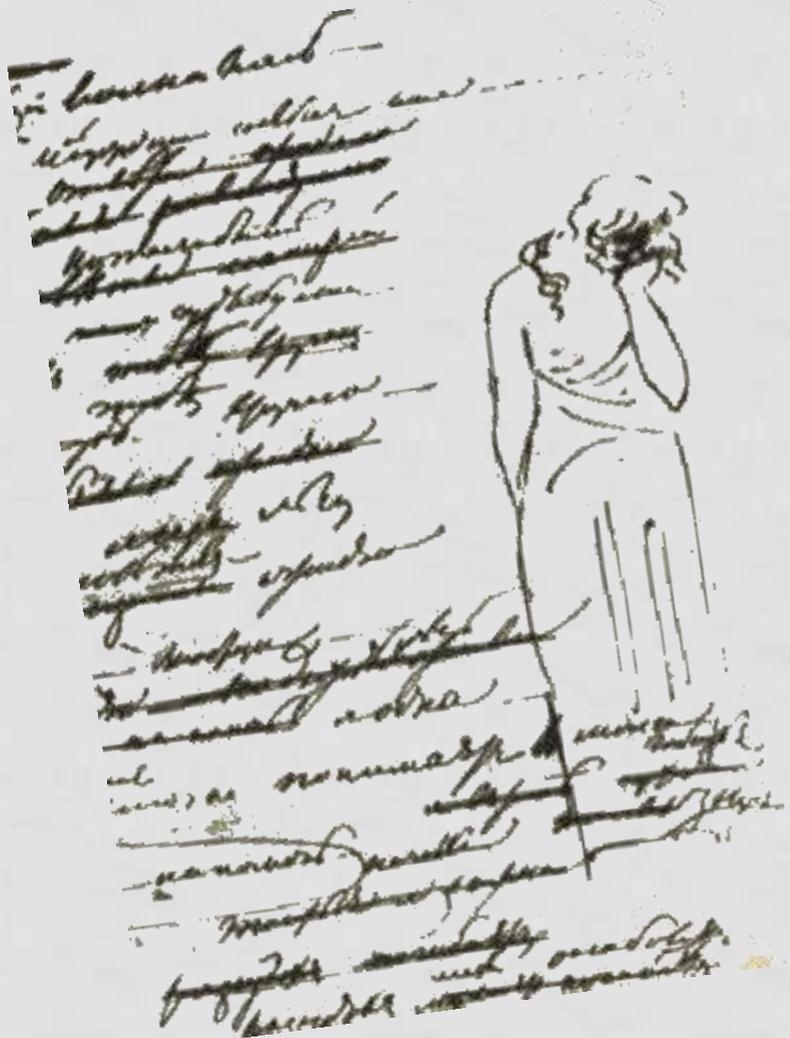
Когда ссылка поэта закончилась, Елизавета на прощание подарила ему перстень – кольцо-печатка, которое было воспето Пушкиным в нескольких произведениях.

Издавая свои сочинения, Пушкин уделял большое внимание оформлению книги. Он и обложки к рукописям превращал в художественные композиции. Синтез рисунка и каллиграфии – росчерк и подпись.

В его рукописях часто встречаются виньетки, концовки, наброски иллюстраций и другие рисунки. Автоиллюстрации в пушкинских рукописях присутствуют и в черновиках, и в переписанных текстах.

Есть у Пушкина и рисунки, изображающие конкретных героев его произведений. Например, рисунок в рукописи «Евгений Онегин», изображающий Татьяну.

**...К плечу головушка
склонилась.
Сорочка легкая
спустилась
С ее прелестного
плеча...**

Популярны иллюстрации Пушкина к «Сказке о попе и о работнике его Балде», комические народные фигуры с подписями: «Балда», «Бесёнок», «Поп толоконный лоб», «Старый бес». Эти иллюстрации Пушкин писал для себя и для друзей.

Графика Пушкина в рукописях – своеобразный дневник его личной, душевной и творческой жизни, как отметил А. М. Эфрос

В (ш)есть времени

Александра Пушкина

1811

В (ш)есть времени
Александра Пушкина
1811

Александр Пушкин.
Автопортрет

В пушкинском рукописном наследии около двух тысяч зарисовок. Рисунки поэта – неотъемлемая часть пушкинского наследия, но они ещё недостаточно изучены. И новое поколение исследователей ожидает масса бесценных открытий.

Источники:

- <https://pushkin.kubannet.ru/News/2020/0205/01.php>
- <https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-risunki-pushkina.html>
- https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ighu/ighu/30052017/risunki_pushkina.pdf
- <https://multiurok.ru/files/statia-risunki-pushkina-kak-graficheskii-dnevnik.html>
- <https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43885211549/-Oдна-cherta-ruki-moey-Portret-epochi-v-risunkah-Pushkina>
- <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200102302>
- <http://literatura5.narod.ru/pushkin1.html>
- <http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v88/v88-0052.htm>
- <https://nestoriana.wordpress.com/2012/12/10/ushak/>
- <https://www.pavlovo-school.ru/upload/info/the-headings/Эпоха%20Пушкина2.pdf>
- <https://inter.pskovlib.ru/pushkin180/pushkin-v-iskusstve/371-palitra-zvukov-obrazov-i-krasok>
- <https://pptcloud.ru/literatura/portrety-v-risunkah-a-s-pushkina>

