

МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина»
Сернурская центральная библиотека
Детский отдел

Лермонтов – поэт и художник

Автор: **Швалева Людмила Ивановна,**
заведующая детским отделом

Усадьба Тарханы

*Мать поэта
Мария Михайловна Арсеньева*

*Отец поэта
Юрий Петрович Лермонтов*

*Бабушка поэта
Елизавета Алексеевна Арсеньева*

- Все знают, что Михаил Юрьевич Лермонтов - гениальный поэт, нашедший признание еще при жизни. Многие стихи Лермонтова на слуху у каждого образованного человека, и мало кто при имени Лермонтова вспоминает его картины.
- А между тем, по свидетельству его родственника А.П.Шан-Гирея, Лермонтов начал рисовать едва ли не раньше, чем писать стихи.

- В раннем детском возрасте он уже занимался рисованием. *“Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном, величайшим удовольствием мальчика было ползать по нему и чертить мелом”*, — вспоминал С.А. Раевский.
- Жаль, что никто из современников не назвал имени учителя, занимавшегося с юным Лермонтовым в Тарханах рисованием.

- С возрастом художественные склонности Лермонтова развивались. В Московском благородном университетском пансионе, где он учился с 1828 по 1830 гг., рисование преподавал художник А.С. Солоницкий. Он и дал Лермонтову первые уроки рисования.
- К этому периоду относятся рисунки «Ребенок, тянущийся к матери» и «Мадонна с младенцем» - перерисовка с эстампов, распространенных в то время.
- Сам Лермонтов относился к Солоницкому с доверием и доброжелательностью, ему передал тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений.

*М. Ю. Лермонтов
Ребенок, тянущийся к матери
1829*

*Родители, учащие детей своих благочестию.
Автопортрет учителя рисования Лермонтова
А. С. Солоницкого в кругу семьи
Акварель, 1839
Исторический музей, Москва*

Лермонтов любил творчество русских художников Орловского и Кипренского. Друг этих художников, сам художник, П.Е. Заболотский (1803-1866) в 1835-1836 годах давал Лермонтову уроки живописи и рисования. Заболотский считал Лермонтова способным учеником.

*П.Е.Заболотский. М.Ю.Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка
Масло.1837*

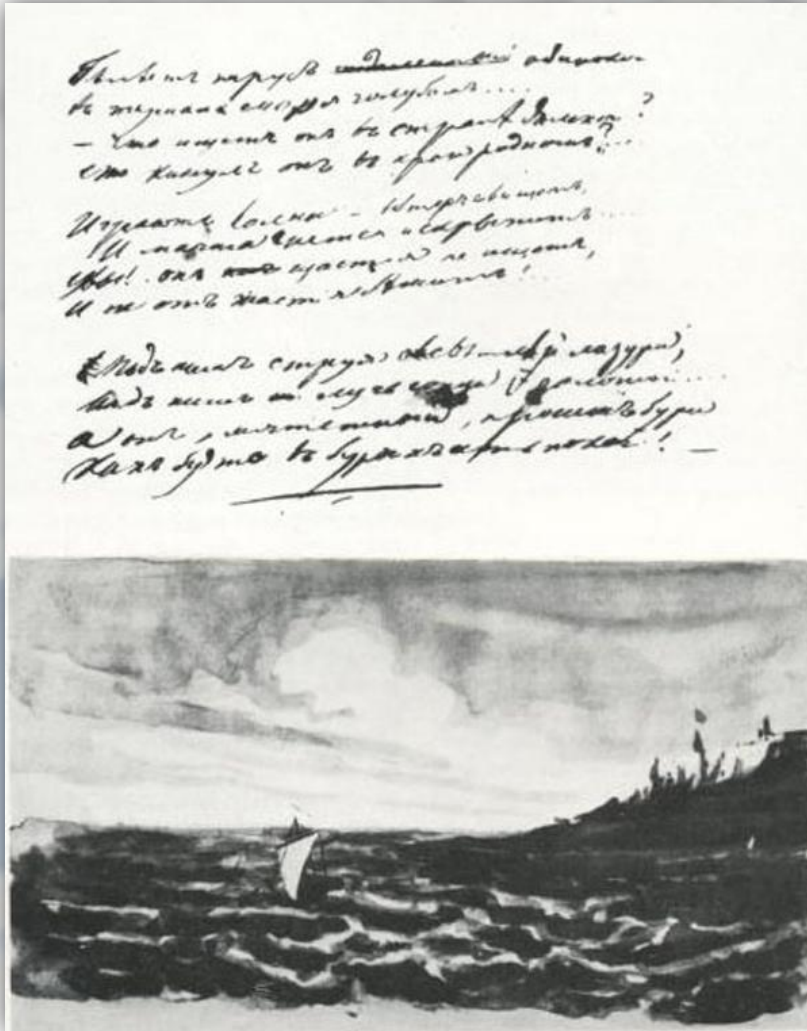
- Ранние работы Лермонтова - пейзажные акварели.

*М.Ю.Лермонтов. Парус
Акварель. 1832*

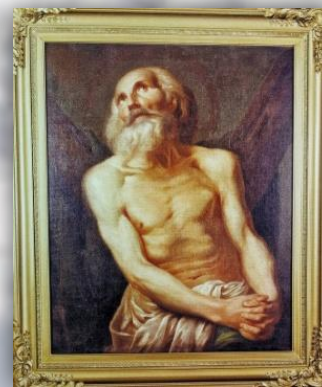
*М.Ю.Лермонтов
Пейзаж с двумя березами
Акварель. 1828—1832*

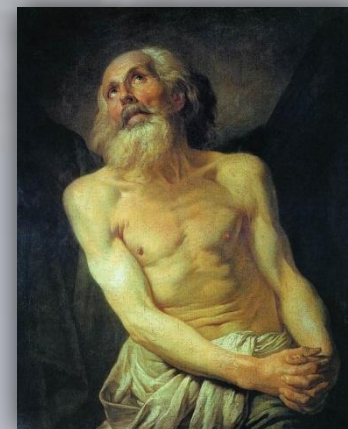
- Акварель «Парус» предваряет стихотворение Лермонтова.

Белеет парус одинокой
 В тумане моря голубом. —
 Что ищет он в стране
 далекой?
 Что кинул он в краю
 родном?
 Игруют волны, ветер
 свищет,
 И мачта гнется и скрипит;
 Увы! — он счастья не ищет
 И не от счастья бежит! —
 Под ним струя светлей
 лазури,
 Над ним луч солнца
 золотой: —
 А он, мятежный, просит
 бури,
 И так счастливой бурей
 Идет!

- Полотно, предположительно, является копией, сделанной М.Ю. Лермонтовым с картины А.П. Лосенко «Андрей Первозванный».
- Долгое время считалось, что копию сделал неизвестный автор, но в 1972 году в процессе реставрации в левом нижнем углу была обнаружена надпись: «Картина... М.Ю. Лермонтова». Установленная надпись сообщает, что писал картину Лермонтов в возрасте 14 лет. Вероятно ли это?
- Сейчас картина находится в экспозиции барского дома в образной комнате (Тарханы), на ее обратной стороне дата — 1828 год.

М.Ю.Лермонтов
Андрей Первозванный
1828

А.П.Лосенко
Андрей Первозванный
1764

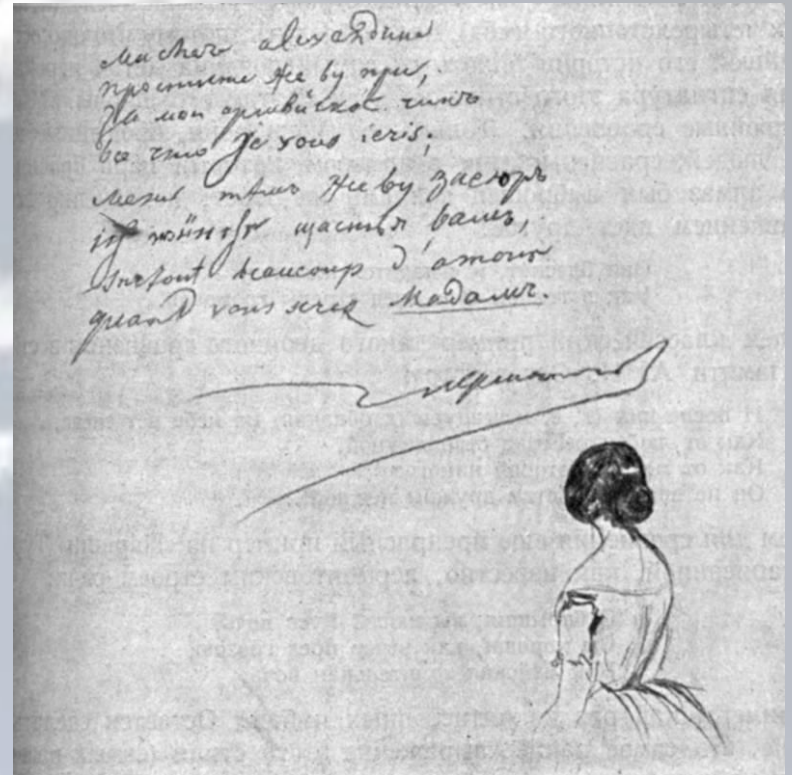
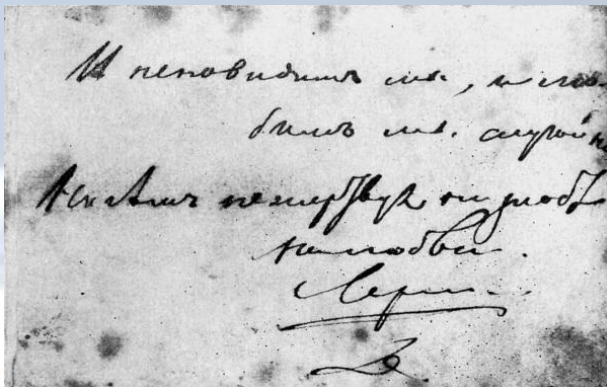

- В Москве в начале 1830-х гг. с Лермонтовым произошла интересная история. В доме друга, Алексея Лопухина, он принялся решать какую-то трудную математическую задачу, сидел над нею до поздней ночи, но не решил и заснул. Ему приснился человек, который объяснил, как решить задачу. Лермонтов вскочил, тотчас записал решение, а на стене углем нарисовал портрет человека, которого увидел во сне. Утром рассказал Лопухину, что это был ни кто иной, как его предок Лерма.
- Года через два, когда Лермонтов жил уже в Петербурге, в доме Лопухиных красили стены, и штукатур повредил рисунок. Лопухин так был огорчен, что написал об этом Лермонтову. Тогда поэт на холсте масляными красками повторил изображение и послал другу в Москву. Лопухины находили в нем сходство с самим поэтом, особенно в глазах и в верхней части лица.
- «Герцог Лерма» - первое известное живописное произведение Лермонтова.

*М.Ю.Лермонтов. Герцог Лерма
Масло. 1832—33*

- В юности некоторые письма Лермонтов подписывал именем "Lerma", полагая, что происходит от легендарного испанского герцога Лерма. Но вскоре узнал, что его фамилия берет начало от шотландского рода Лермонт и стал писать свою фамилию через "о" — Лермонтов.

- Оригинал картины «Герцог Лерма» хранится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Петербурге.

Пушкинский дом. Петербург

- Томас Лермонт – шотланский бард, маг и чародей. Возможно, дар предвидения унаследовал и М.Ю. Лермонтов. Его пророчества поражают. Поэт не только предчувствовал свою роковую смерть, но и видел ее заранее.

- За стихи «Смерть поэта», написанные после трагической гибели Пушкина, Лермонтов был сослан на Кавказ.
- На Кавказе наиболее полно раскрылся творческий потенциал Лермонтова - и поэта, и художника.

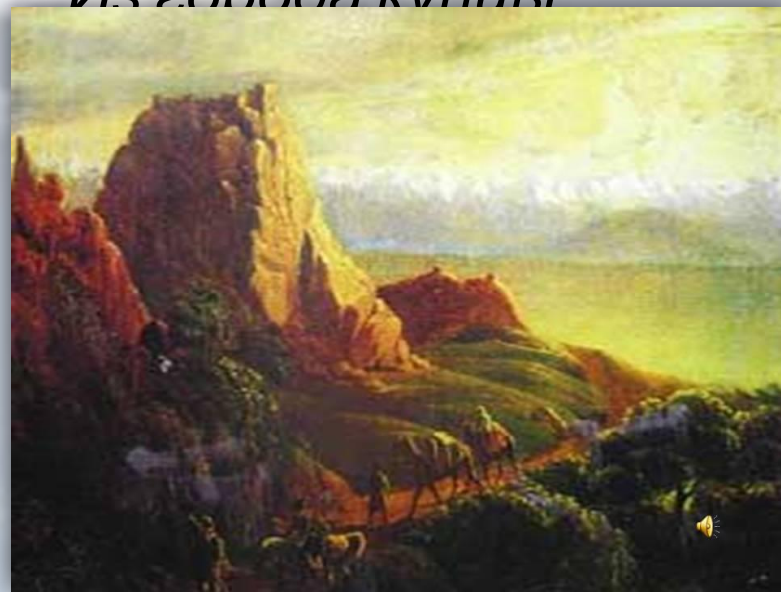
- На Кавказе Лермонтов бывал еще ребенком. Позднее в многочисленных произведениях и как поэт, и как художник воспел красоту этого величественного края.

“Тот, кому случалось, — писал Лермонтов, — как мне бродить по горам пустынным и долго - долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины”.

- Пейзажи Лермонтова - художника оказываются необычайно близки его поэтическим описаниям.
- Современница поэта, Е.П. Ростопчина, вспоминала о нем: *“Он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем”*.

- На картине “Развалины близ селения Караагач в Кахетии” Лермонтов изобразил окрестности Караагача, где стоял Нижегородский драгунский полк, в котором он служил. В лермонтовские времена близ скалы, возвышающейся над Караагачом, пролегал торговый путь.

*Краснеют за
туманами
Седых вершин зубцы.
Выходят с караванами
Из города купцы*

*М.Ю.Лермонтов
Развалины близ селения Караагач в Кахетии
Масло. 1837-1838*

- По свидетельству сослуживца Лермонтова А.И. Арнольди, картина “Черкес” была написана в Селищенских казармах в Новгородской губернии в 1838 г., в пору пребывания поэта в Гродненском гусарском полку.
- С сочувствием и уважением написано лицо черкеса.

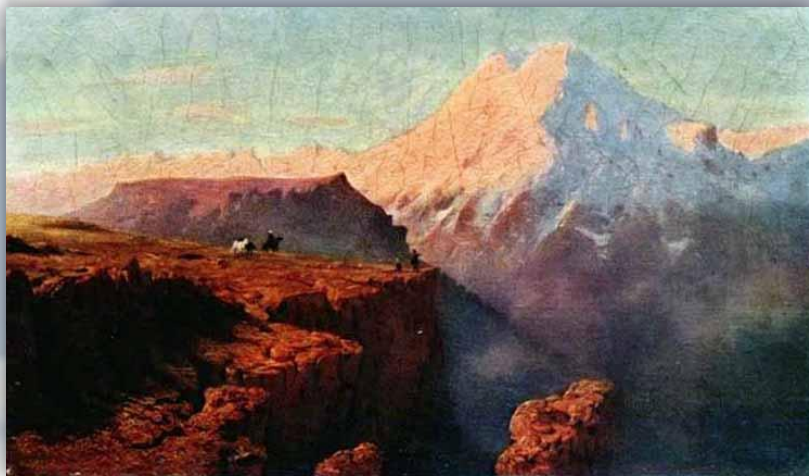
М.Ю.Лермонтов

Черкес

Масло. 1838

*Кавказ! далекая страна!
 Жилище вольности
 простой!
 И ты несчастьями полна
 И окровавлена войной!..
 Ужель пещеры и скалы
 Под дикой пеленою мглы
 Услышат также крик
 страстей,
 Звон славы, злата и цепей?..
 Нет! Прошлых лет не
 ожидай,
 Черкес, в отечество свое:
 Свободе прежде милый край
 Приметно гибнет для нее.*

- Картина “Эльбрус на восходе солнца” как будто иллюстрирует поэтические строки Лермонтова:

*М.Ю.Лермонтов
Эльбрус на восходе солнца
Масло. 1837*

*Светает — вьется дикой
пеленой
Вокруг лесистых гор туман
ночной;
Еще у ног Кавказа тишина,
Молчит табун, река журчит
одна,
Вот на скале
новорожденный луч
Зарделся вдруг,
прорезавшись меж
туч,
И розовый по речке и
шатрам
Разлился блеск и светит
там и там...*

- Ряд рисунков, акварелей и картин М.Ю. Лермонтова имеет и **сюжетную** общность с литературными произведениями Лермонтова.

- Обложка рукописи романа **"Вадим"**, первого прозаического произведения М.Ю.Лермонтова, оставшегося незавершённым, поистине уникальна: она сплошь соткана из рисунков, изображающих мужчин и женщин, скачущих всадников, мужиков в крестьянских одеждах, различные сценки. Лица людей, изображённых на обложке, выражают самые различные чувства – гнев, страдание, ужас, непроницаемое спокойствие, душевную боль.
- Рисунки Лермонтова на обложке **"Вадима"** связаны с темами и образами незавершённого романа.

*Рисунки на обложке рукописи «Вадима»
Перо. Чернила. 1832-1834*

- Исследователи предполагают, что картина была написана поэтом с натуры во время его путешествия по старой Военно-Грузинской дороге. В пути Лермонтов тогда повстречал одинокого монаха, родом горца, который ещё ребёнком был пленён генералом Ермоловыми и оставлен при монастыре. Так возник замысел поэмы "Мцыри", которая была закончена поэтом в августе 1839 года. Картина воскрешает места, описанные в поэме **"Мцыри"**. Внимание Лермонтова-живописца привлекло именно то место, *"где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры"*. В правой части полотна изображён Мцхетский монастырь (*"из-за горы и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод..."*), в сумрачных стенах которого томился герой лермонтовской поэмы. В романтической пейзажной живописи Лермонтова большое значение имеет изображение неба. На то, что происходит на земле, поэт словно бы смотрит с высоты небес (*"Кто близ небес, тот не сражён земным!"*). На картине "Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты" изображение неба занимает большую часть полотна, оно так же окрыляет мечту живописца, как и мечту героя его поэмы "Мцыри".
- Это самая большая по размеру из картин, написанных поэтом маслом. Она была подарена Лермонтовым его бабушке Е.А. Арсеньевой.

М.Ю.Лермонтов
Башня в Сиони
(Военно-грузинская дорога близ Мцхеты)
Масло. 1837

- *"Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подножия Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли"* - таков зачин повести **"Княжна Мери"**, действие которой происходит сначала в Пятигорске, а затем в Кисловодске. Пятигорские пейзажи привлекают внимание Лермонтова-писателя и неоднократно воссоздаются в повести. *"Живописность"* этих словесных пейзажей невольно заставляет вспомнить картину М.Ю. Лермонтова *"Вид Пятигорска"*. На полотне запечатлён вид на город со стороны аллеи, ведущей к гроту, в котором произошла описанная в *"Княжне Мери"* встреча Печорина с Верой..

*М.Ю.Лермонтов
Вид Пятигорска
Масло. 1837*

- В словесном описании Крестовой горы (повесть **«Бэла»**) и живописном её воплощении есть немало общего: *«Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чёртову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом... налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то пеной прыгая по чёрным камням.»*

*М.Ю.Лермонтов
Крестовый перевал
Масло. 1837-1838*

В последние годы жизни Лермонтов немало времени уделял портрету, изображая друзей и знакомых.

*М.Ю.Лермонтов
А. А. Столыпин (Монго)
в костюме курда
Акварель. 1841*

*М.Ю.Лермонтов
Автопортрет
Акварель. 1837-1838*

- В 1828 году бабушка поэта, Елизавета Арсеньева, привезла своего ненаглядного внука Мишеля, подающего большие надежды, в Москву – чтобы подготовить к поступлению в университетский пансионат. Они поселились на Малой Молчановке. Поблизости жила семья Лопухиных: отец с сыном Алексеем и тремя миловидными дочерьми – Марией, Варварой, Елизаветой. Все они вместе дружили и виделись практически каждый день. Особенно дружен был Лермонтов с Машей и Варенькой. Первая навсегда останется его хорошим другом, а вторая станет впоследствии объектом пылкой любви.
- Образ Вареньки стал для Лермонтова эталоном красоты. И во многих произведениях он, вольно или невольно, описывает его.

М.Ю.Лермонтов
В.А.Лопухина
Акварель.1835-1838

Она не гордой красотой
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых...
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни,
вдохновенья,
Так полны чудной простоты.

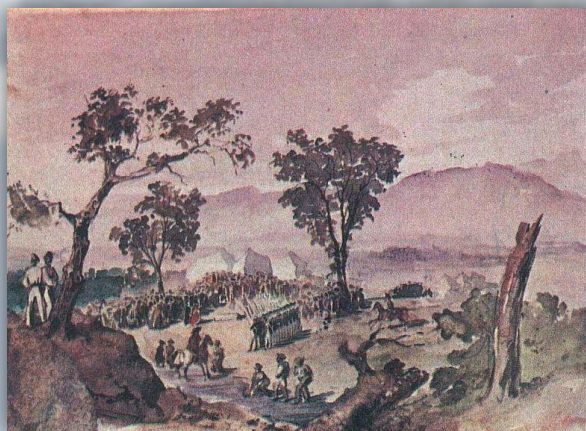

М.Ю. Лермонтов
Эмилия,
героиня драмы «Испанцы»
(В.А.Лопухина?)
Акварель. 1831-1832

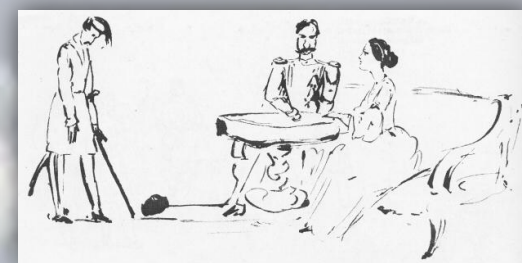
- Лермонтов - художник работал в разных жанрах и техниках: писал маслом, акварелью, пером, делал карандашные рисунки и даже автолитографии к своим картинам
- Последние два года жизни поэта были настолько беспокойны, что он совсем не мог писать больших картин, но продолжал рисовать карандашом, пером, иногда акварелью.
- Он стремился запечатлеть все, что происходило вокруг него интересного.

*Офицер верхом и амазонка.
Карандаш. 1840—41*

*При Валерике. Похороны
убитых.
Акварель. 1840*

*Светская сцена.
Перо, чернила. 1840—41*

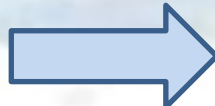

*Перестрелка в горах Дагестана.
Масло. 1840—41*

- Рисунки, картины, наброски — все это было формой выражения его творческого дара, так же как стихи и проза. Изобразительное творчество Лермонтова нельзя рассматривать отдельно от литературного — они сплавлены в единое целое гением великого поэта.

- *За свою короткую жизнь поэт написал около 400 стихотворений, около 25 поэм, 5 драм и 7 повестей.*
- Художественное наследство Лермонтова по своему объему не особенно велико. Однако и то, что дошло до нас, дает возможность составить достаточно полное представление об этой стороне его деятельности:
- *11 картин, исполненных маслом,*
- *51 акварель,*
- *50 рисунков на отдельных листах,*
- *два альбома — один, относящийся ко времени пребывания поэта в юнкерской школе, содержащий около 200 рисунков, и другой, относящийся к 1840—1841 гг., в котором имеется среди вписанных в него стихотворений около 20 рисунков и набросков, отображающих его боевую жизнь на Кавказе в 1840 г. и светскую жизнь 1840—1841 гг.,*
- *около 70 зарисовок, находящихся в рукописях поэта.*

- Увидеть картины Лермонтова и восхищаться ими можно в Пятигорске, в Домике-музее М.Ю Лермонтова.
- Музей расположен именно в том доме, в котором остановился писатель и прожил 2 месяца до смертельной дуэли. Работники музея воссоздали обстановку, которая была при жизни поэта, здесь сохранились личные, любимые вещи писателя.

ИСТОЧНИКИ:

- Лермонтовская энциклопедия [Текст] / гл. ред. В.А.Мануйлов. – М.: «Советская энциклопедия», 1981. – 784 с.: ил.
- Соловьев, В.М. Русская культура. С древнейших времен до наших дней. [Текст] / В.М.Соловьев. – М.: Белый город, 2004. – 736 с.: ил.
- <http://lifestripes.ru/misc/dom-lermontova-pyatigorsk.htm>
- http://museumtarhany.blogspot.nl/2014/04/blog-post_26.html
- <http://literatura5.narod.ru/lermontof.html>
- <http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/145/145-055-.htm>

- **Эстамп** – *произведение графического искусства, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы (матрицы).*
- **Литография** — *способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.*
- **Итальянский карандаш** или **чёрный мел** — *инструмент для рисования, один из видов вольных карандашей; чёрный глинистый сланец или прессованная сажа с примесью клея.*