Центральная городская библиотека
им.Ю.Н.Либединского
Отдел библиографической работы

Рукою Пушкина

Дайджест

Миасс
2023

Гениальность Пушкина была феноменальна. Один из величайших поэтов мира, зачинатель современного русского языка, драматург-новатор, историк литературы и литературный критик, был он и замечательным рисовальщиком.

В пушкинском рукописном наследии около двух тысяч зарисовок: портреты, пейзажи, интерьеры, жанровые сценки, автоиллюстрации. Если они не изображают сцен или героев из его произведений, то отвечают на его текущие размышления или воспоминания о старых или новых знакомых, о каких-то событиях или местах.

В нашем дайджесте – небольшая часть рисунков Пушкина – иллюстраций и портретов.

Предназначено для педагогов, учащихся, библиотекарей

Рукою Пушкина: дайджест / составитель О.Б.Шакирова. – МКУ ЦБС, Миасс, 2023. – 24с. – Текст: непосредственный, электронный.

Основные признаки пушкинской графики

Зарисовки являются отражением двойственного по своей природе творческого процесса работы поэта - художника. Им присущ неизменный пушкинский стиль – быстрый карандаш, истоки которого следует искать в рукописных журналах Лицея с карикатурами Алексея Илличевского: «Его графика не очень разнообразна жанрами, но на редкость разнообразна людьми. Она, прежде всего и главным образом портретна».

Рисунки Пушкина возникают главным образом вокруг стихотворных текстов, но далеко не всегда они сопровождают их. Иногда поэзия настолько поглощала его, что уже никакая посторонняя мысль не отвлекала от труда.

Сюжеты рисунков поэта разнообразны. Мгновенные наброски — деревья, кустики, женские ножки, лодочки, птицы, лошади — рождаются в ту минуту, когда в голове поэта теснятся образы, а мозг еще слишком возбужден, чтобы слагать стихи, когда «пальцы тянутся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут...». Изредка встречаются в рисунках Пушкина пейзажи. Они кажутся столь же верным отражением виденного, как и изображения людей, которые почти всегда портретны. Острая восприимчивость поэта искала выхода для выражения запавших в его сознание величественных впечатлений — и в рисунках, и в поэзии. Время от времени появляются в рукописях Пушкина орнаментальные наброски, похожие на витиеватый росчерк пера.

Пушкинское искусство графики обладает свойствами искусства слова великого поэта. Рисунки его лаконичны, точны, выразительны и на редкость пластичны.

Сам Пушкин в описании альбома Онегина довольно точно описал особенности своих рукописей:

В сафьяне, по краям окован,
Замкнут серебряным замком,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятного маранья
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена,

Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые,
И, словом, искренний журнал
В который душу изливал
Онегин в дни младые …

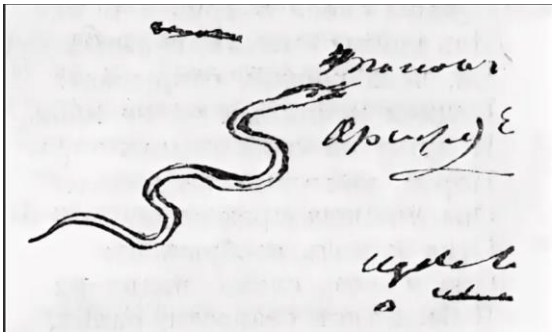
Рисунки Пушкина обнаруживают тонкое, интуитивно присущее ему чувство специфики художественного языка графики, а феномен заключается в том, что он был не профессиональным, а прирожденным художником. Неакадемический, артистически свободный характер рисунка Пушкина, имея вид наброска, только кажется таковым. Это стиль Пушкина-рисовальщика, его быстрый карандаш. В действительности эти наброски с самого начала мыслились им образно законченными портретами. В них выражены метко и лаконично самые характерные индивидуальные черты лица и его, авторское, отношение к изображенному человеку. Есть и еще одна особенность Пушкина-портретиста – феноменальная зрительная память: он рисовал всегда по памяти, подчас даже на расстоянии большого отрезка времени.

Пушкин рисует как график: линия и штрих различного нажима; черное пятно на белом поле бумаги; постановка зрачка и рисунок разреза глаз; линия смыкания губ, рельеф лица, абрис головы в целом.

Большое количество пушкинских рисунков в рукописях являются автоиллюстрациями. Они появляются и в черновиках, и в перебеленных текстах, могут быть размещены по тексту или на отдельных незаполненных листах.

Рисунки на полях

Иллюстрации можно разделить на три вида: иллюстрирование второстепенных мотивов в произведении, собственно иллюстрирование и титульные листы. К первому виду можно отнести изображение змеи на полях черновика «Полтавы». Поэт рисует её дважды, вторично – непосредственно возле тех строк которые тут создавались:



Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты какого змия
Ласкаешь на груди своей.

Это – выражение образа, но в его первичном значении.

Не раз встречаются на полях «Полтавы» пирамидальные тополя. Они уже ближе к образам поэзии, давая графическую параллельность стихам:

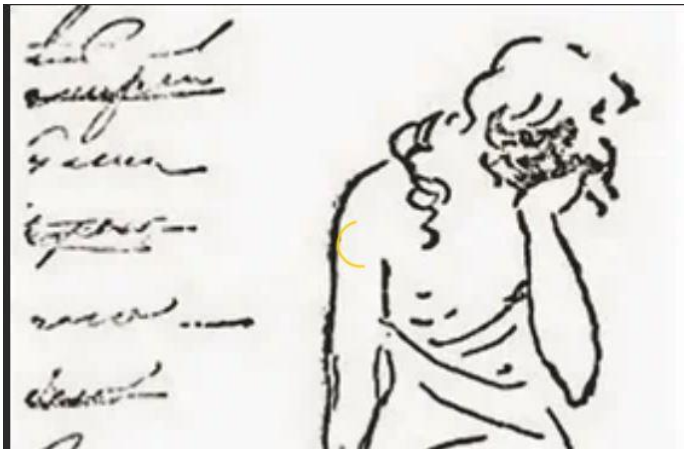
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Серебристых тополей листы. (II,105).

Есть у Пушкина наброски, ближе других стоящие к понятию «иллюстрации». Такая иллюстрация появится в двадцатые годы, а по-настоящему разовьется только десятилетие спустя. К ним можно отнести рисунки выполненные в перебеленной рукописи «Кавказского пленника». Среди них композиция: вооруженный черкес на фоне Бештау, на ближней из трех гор дозор: фигура черкеса в бурке. Рисунки иллюстрируют стихи:

И видит неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.

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

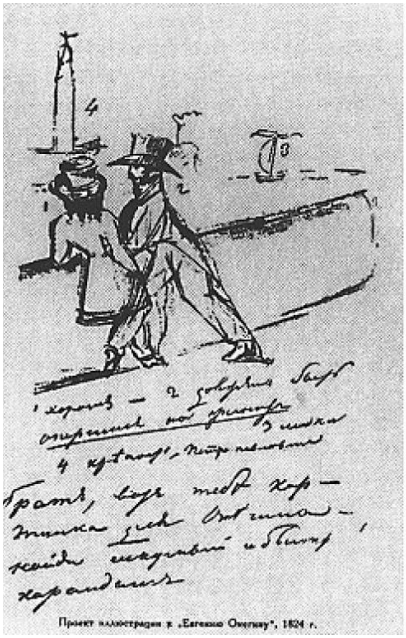
К плечу головушка склонилась.
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча…

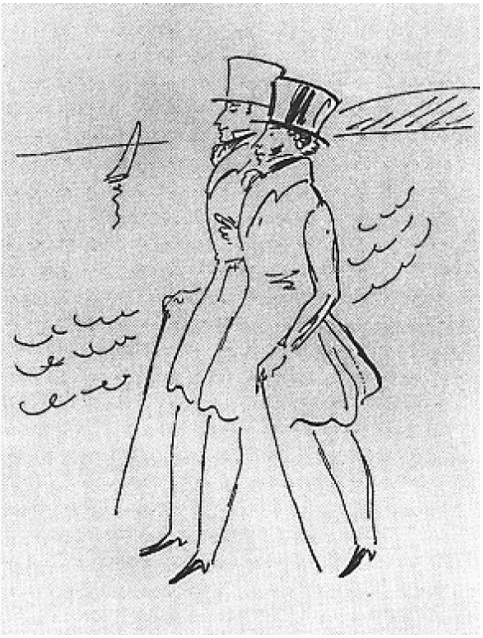


Есть в пушкинской графике, пожалуй, единственный образец, так сказать официальной иллюстрации – это автоиллюстрация 1-ой главы XXLVIII строфы «Евгения Онегина», в которой Пушкин не только зрительно пояснил свое произведение, но и давал художнику обязательную схему для «картинки» к «Евгению Онегину». Этот набросок Пушкин переслал брату Льву из Михайловского с припиской: «Брат, вот тебе картинка для Онегина – найди искусный и быстрый карандаш. Если и будет другая, и так чтоб все в том же местоположении. Так же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно.» Из рисунка видно, что над двумя его персонажами Пушкин тщательно потрудился. Остальное – Петропавловскую крепость, лодку, гранитный барьер набережной – он прочертил бегло и условно. Внизу рисунка Пушкин пояснил словами то, что ему нужно было от художника: поставил у каждого изображения номер и написал под рисункам: «1 хорош – 2 должен быть, опершись на гранит – 3 Лодка, 4 Крепость, Петропавловская». Вероятно, что этот комментарий понадобился Пушкину из-за недовольства своим рисунком.

Но почему Пушкин так хотел воспроизвести эту «картинку»? ответ на этот вопрос можно найти у известного исследователя творчества Пушкина И.Л. Фейнберга : «… это был способ – очень наглядный – отделить себя в глазах читателя от своего героя, оставаясь близким к нему: «Онегин – добрый мой приятель…»». Пушкин заботился о том, чтобы читатель не ставил знака равенства между ним и Евгением Онегиным, так как читатель еще не привык к реалистическому методу изображения действительности и, по романтической традиции, все еще отождествлял автора с героем.

Вот перешед через мост Кокушкин,
Опершись ….. о гранит,
Сам Александр Сергеевич Пушкин
С мосьё Онегиным стоит.
Не удостаивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.





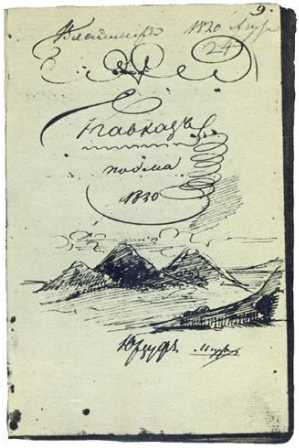
Остался в рукописях Пушкина и образ Ленского, как его представлял автор:

Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый
был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум».

К пушкинским иллюстрациям примыкает достаточно большая группа рисунков – «титульные листы». Перебеливая поэмы, прозаические вещи, готовя сборники стихов, поэт иногда оформлял титульный лист предполагаемого издания.

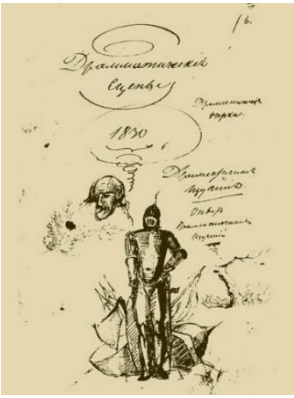
Привычка оформлять «титульные листы» осталась у Пушкина с лицейских времён, когда лицеисты традиционно «украшали» свои сочинения. Одним из первых опытов подобного рода можно назвать титульный лист к лицейским стихам Пушкина.

Титульные листы интересны, прежде всего тем, что на них графика поэта представлена, так сказать, в «чистом виде» и выполнена на сознательном уровне. Это синтез рисунка, каллиграфии (росчерк и подпись) и семантика слова.



Образцом такого титульного листа можно назвать рисунок на заглавном листе поэмы «Кавказ» (первоначальное название «Кавказского пленника»), выполненный 24 августа 1820 года соответственно пометке Пушкина на этом же листе. Этот лист представляет собой декоративные росчерки и надпись. Спиральными и волнистыми росчерками Пушкин оформляет надпись «Кавказ (поэма) 1820» и ниже росчерками рисует гористую местность и облака. Данный лист – редкий случай законченного и тщательно отделанного пейзажа, кстати, единственного в таком завершённом виде на титуле.

Обложка к «Маленьким трагедиям». Под заглавием «Драматические сцены» и датой «1830» - статичная фигура рыцаря в доспехах со спущенным забралом, со щитом и мечём. У основания фигуры рыцаря расположены рыцарские эмблемы, нарисованные в большом масштабе: знаменем, стрелами, секирой, литаврой, шлемом с забралом.



Записанные сбоку варианты заглавия – «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений», «Драматические очерки» - нанесены, вероятно, Пушкиным позднее, так же как и наброски куста и дерева и очерк головы. Они в общую композицию титульного листа не входят. Возможно, что эта обложка рисовалась Пушкиным к «Скупому рыцарю», так как на обороте листа в перечне болдинских работ пометка «Скупой» предшествует остальным названиям драматических сцен.

Немного позднее появляется ещё один титульный лист к «Сказке о золотом петушке». Голова Дадона, щит с копьём и кольчуга с шлемом, крепость со сторожевой вышкой и корабль на воде, а в центре в большем масштабе – фигура золотого петушка, объединяющая лист . На наш взгляд, этот рисунок можно считать образцом графических титульных листов Пушкина. Вероятно, Пушкин сделал его как образец оформления титульного листа для будущего издания книги.

Это лишь небольшая часть пушкинских рисунков к своим произведениям. Но она даёт нам представление о мире иллюстрации Пушкина. Итак, они находятся в черновиках и перебелённых текстах, могут быть размещены по тексту или на отдельных листах. Но иллюстрация - это лишь небольшая часть графики Пушкина. Самая большая и наиболее интересная группа графики, конечно, портретная.

Портрет эпохи в рисунках Пушкина

Пушкинисты второй половины XIX века мало обращали внимания на рисунки поэта. Относились к ним как «машинальному рисованию». По-новому на рисунки поэта взглянул в 1930-х А. М. Эфрос. Он увидел в них род графического дневника. Дневник, но

особый. Пушкин «будил мечту сердечной силой», вызывая для немой беседы или тени прошлого, или образы живых своих друзей и врагов.

Среди огромной массы этих портретов лиц, с которыми жизнь сталкивала Пушкина, многие узнаны, иные определены предположительно, но еще сотни остаются «неизвестными». Все портретные рисунки – профильные, а портреты современников поэта первой половины XIX века выполнены в абсолютном большинстве в фас или в 3/4 и согласно эстетическим критериям романтической эпохи в той или иной степени идеализировали модель, которая и сама желала видеть себя в выгодном свете.

Портретные рисунки Пушкина возникали по различным поводам: в связи с текстом, по случайному или неслучайному воспоминанию, или впечатлению особой значимости, или по какой-то сложной ассоциации. Поэт воссоздает не столько внешние черты, сколько графическую формулу конкретной души.

Семья Пушкина

Абрам Петрович Ганнибал. Рисунок Пушкина на черновиках романа «Арап Петра Великого». 1827.

Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал, мать поэта. Художник Ксавье де Местр. 1802–1805. Кость, акварель, гуашь.

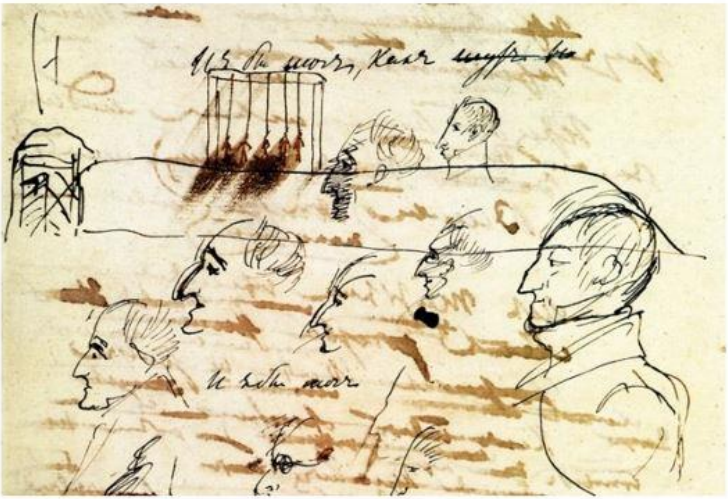
Василий Львович Пушкин, дядя поэта. Художник Вивьен де И.-Е.Шатобрен. Бумага, итальянский карандаш, белила. 1823

Сергей Львович Пушкин. Художник К.К.Гампельн. 1824

С. Л. Пушкин.
Рисунок Пушкина в черновой тетради.
1826—1828 гг.

Портрет отца. Источник: wikipedia.org

13



Василий (у левого края) и Сергей (у правого края листа) Львовичи Пушкины. Наброски Александра Пушкина на листе с казнью декабристов под строкой «И я бы мог как [шут вц/сеть/…]» и над строкой «И я бы мог…» ПД 836. Л. 37. Осень 1826 или зима 1827.

Ольга Пушкина. Рисунок А.С.Пушкина. 2–8 октября 1824.

Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Портрет работы А.О. Орловского. 1820-е. Бумага, итальянский карандаш, уголь.

Лев Пушкин. Рисунок Александра Пушкина. Июль–декабрь 1836.

Наталья Ивановна Гончарова, урожденная Загряжская, мать Натальи Николаевны. Неизвестный художник. 1810-е

Портрет будущей тещи Н. И. Гончаровой. Рисунок на отдельном листе в Ушаковском альбоме. 1829. С подписью «Мамонька Карса». Карс — название неприступной турецкой крепости и прозвище Н. Н. Гончаровой.

Наталья Николаевна Пушкина. Портрет работы В.И.Гау. 1841.

Наталья Гончарова. Рисунок Пушкина на черновике письма к родителям. 6–11 апреля 1830.

Александра Николаевна Гончарова, Неизвестный художник,. 1840-е

Александра (на переднем плане) и Наталья Гончаровы на начальном черновике первой страницы “Медного всадника”. 7 октября 1833.

Друзья Пушкина

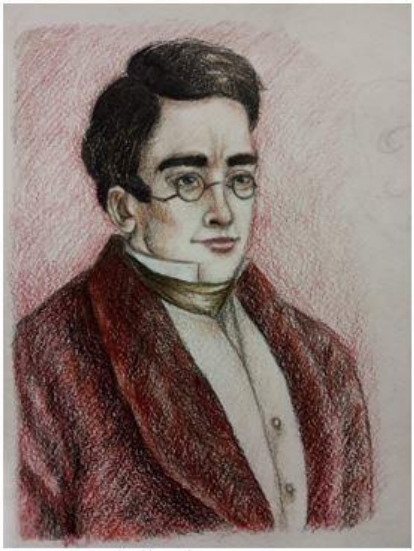
Иван Пущин

Антон Дельвиг

Вильгельм Кюхельбекер

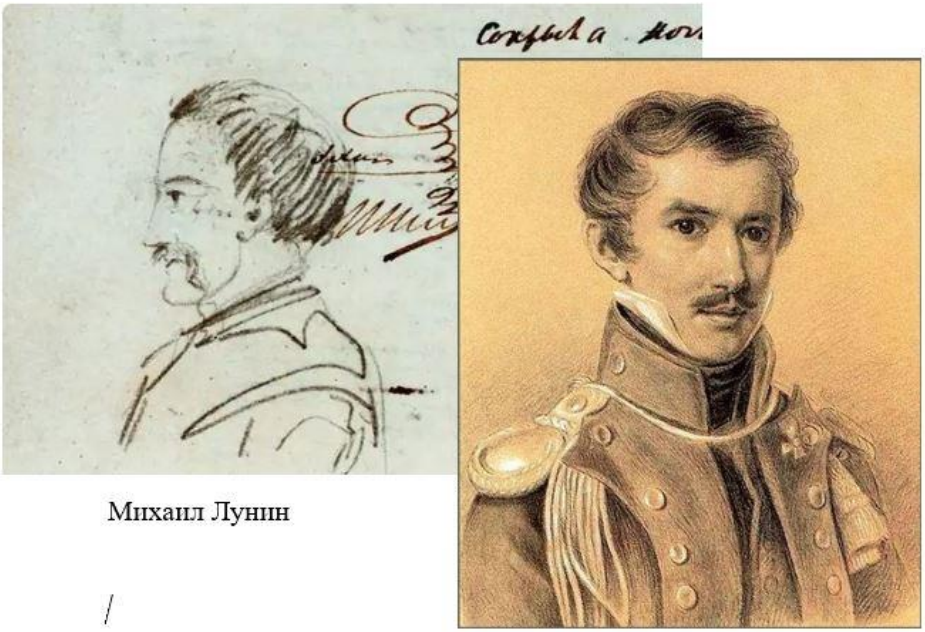
Владимир Даль

Василий Жуковский



Александр Грибоедов

Александр Якубович



Михаил Лунин

Михаил Бестужев-Рюмин

Источники

- Митленко, С. «Одна черта руки моей…» Портрет эпохи в рисунках Пушкина / С.Митленко. – Текст электронный. // Мир тесен : [сайт]. – 2022. – 21 июля. - URL: https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43885211549/-Odna-cherta-ruki-moey-Portret-epohi-v-risunkah-Pushkina (дата обращения: 03.06.2023).
- Певзнер, Л. Рисует Пушкин / Л. Певзнер. – Текст электронный. //Искусство : [электронный журнал]. – 2001. – № 23. – URL: https://art.1sept.ru/article.php?ID=200102302 (дата обращения: 03.06.2023).
- Рисунки А.С. Пушкина. - Текст электронный. // К уроку литературы : [сайт]. – URL: http://literatura5.narod.ru/pushkin1.html (дата обращения: 03.06.2023).
- Фомичев С. А. Рисунки Пушкина и творческий процесс /С.А.Фомичев // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. — Вып. 22. — С. 5—15. – Текст электронный.. – URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v88/v88-0052.htm (дата обращения: 03.06.2023).
- Чернов, А. Сто пушкинских рисунков из Ушаковского альбома (1829–1830) /А.Чернов. – Текст электронный. // Несториана : [сайт]. – 2012. – URL: https://nestoriana.wordpress.com/2012/12/10/ushak/ (дата обращения: 03.06.2023).

Оглавление

Основные признаки пушкинской графики 3

Рисунки на полях 5

Портрет эпохи в рисунках Пушкина 10

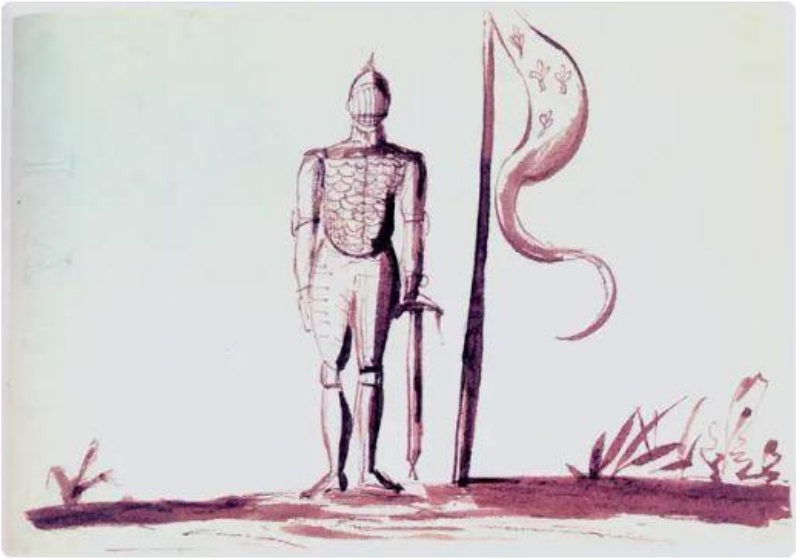
Семья Пушкина 11

Друзья Пушкина 16

Источники 21

Поясной автопортрет (?) Пушкина. Мягкий карандаш. Определение А. М. Эфроса.

Портрет Анны Николаевны Вульф, стоящий у верстового столба. Перо, чернила. Зачеркнутая французская надпись «je vous attends à M[?]» (я жду вас в M[?]. Рисунок и подписи рукой Пушкина.



Рыцарь. Перо, чернила. Рисунок Пушкина.