

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.7.32>

Попов Алексей Валентинович

Иллюстрации А. В. Хвастуновой к "Евгению Онегину" А. С. Пушкина

Цель исследования - дать оценку уровня художественного качества образов главных героев романа в стихах "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, написанных А. В. Хвастуновой в начале XXI века, и определить их место в истории иллюстрирования этого произведения. В статье проясняется, что художник в наше время использовал творческие принципы "Мира искусства", основанные на стилистике модерна. Научная новизна исследования заключается в установлении местоположения иллюстраций в истории оформления романа в стихах. В результате доказано, что созданные эмоционально напряженные художественные образы, обладающие свежестью формальных решений, соответствуют тексту литературного произведения, поясняют и дополняют, а не формально сопровождают текст А. С. Пушкина.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2020/7/32.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 7. С. 165-169. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2020/7/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

10. **Типология** [Электронный ресурс] // Философский энциклопедический словарь. URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/articles/538/tipologiya.htm> (дата обращения: 05.05.2020).
11. **Художники Алтайского края:** биобиблиогр. словарь: в 2-х т. / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; Алт. краев. орг. Всерос. творч. обществ. орг. «Союз художников России»; Гос. худож. музей Алт. края; отв. ред. В. С. Олейник; науч. ред. Т. М. Степанская; сост. Н. А. Бордюкова и др. Барнаул: Алтайский дом печати, 2006. Т. 2. М – Я. 648 с.

Thematic Typology of F. S. Torkhov's Landscapes from the Funds of the State Art Museum of the Altai Territory

Peshkov Evgenii Yur'evich
State Art Museum of the Altai Territory, Barnaul
eugeneup@yandex.ru

The research objective includes developing a thematic typology of F. S. Torkhov's landscapes from the funds of the State Art Museum of the Altai Territory. The article for the first time provides a typological analysis of F. S. Torkhov's landscapes. It is shown that thematic orientation of his creative work changed under the influence of historical factors and relevant trends in the regional artistic life. Torkhov himself introduced new themes in the Altai painting. Scientific originality of the research involves the typological approach to studying thematic orientation of Torkhov's landscape painting. Relying on the conducted analysis, the researcher develops a thematic typology of F. S. Torkhov's landscapes.

Key words and phrases: Fedor Semenovich Torkhov (1930-2012); State Art Museum of the Altai Territory; landscape; typology; theme.

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.7.32>

Дата поступления рукописи: 26.05.2020

Цель исследования – дать оценку уровня художественного качества образов главных героев романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, написанных А. В. Хвастуновой в начале XXI века, и определить их место в истории иллюстрирования этого произведения. В статье проясняется, что художник в наше время использовал творческие принципы «Мира искусства», основанные на стилистике модерна. **Научная новизна** исследования заключается в установлении местоположения иллюстраций в истории оформления романа в стихах. **В результате** доказано, что созданные эмоционально напряженные художественные образы, обладающие свежестью формальных решений, соответствуют тексту литературного произведения, поясняют и дополняют, а не формально сопровождают текст А. С. Пушкина.

Ключевые слова и фразы: А. С. Пушкин; «Евгений Онегин»; иллюстрация; художник А. В. Хвастунова; стиль модерн.

Попов Алексей Валентинович

Технический университет города Либерец, Чешская Республика
alespopov@yandex.ru

Иллюстрации А. В. Хвастуновой к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина

Актуальность темы исследования обусловлена недавним юбилеем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) – 6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня его рождения. Это значимое и обязывающее событие для всех неравнодушных к русской литературе является поводом для отечественных критиков и историков искусства еще раз обратить внимание на проблему, связанную с иллюстрированием пушкинских произведений и не решенную до настоящего времени.

Действительно, проблема существует достаточно давно – для этого необходимо вспомнить мнение Н. Л. Степанова, сформулированное в далеком 1937 году на основе анализа многочисленных художественных выставок, посвященных 100-летию со дня смерти поэта: «В особенности не даются иллюстраторам образы, портреты пушкинских героев. У нас нет ни одного сколько-нибудь убедительного изображения Онегина, Татьяны, Гринева или Дубровского» [7, с. 206]. Итоги уникальной по своему научному значению дискуссии, сопутствующей юбилею, в которой участвовали такие лучшие критики и историки искусства, как М. Д. Беляев, Э. Ф. Голлербах, Н. Л. Степанов, а также самые известные отечественные художники, явились теоретической базой для проведенного исследования [1, с. 497].

Побуждающим поводом для написания данной статьи явилось создание современным художником Аллой Владимировной Хвастуновой (р. 1979) серии иллюстраций к «Евгению Онегину». Изучение особенностей выразительных образов таких литературных персонажей, как Евгений Онегин, Татьяна Ларина и Владимир Ленский, выполненных в наше время, представляет интерес не только для историков искусства и художников, работающих над обновлением современного изобразительного искусства, но и для большого

количества любителей творчества великого русского поэта, в чем и заключается дополнительная актуальность и *практическая значимость* данной статьи.

Для оценки уровня художественного качества иллюстраций А. В. Хвастуновой применяли *методы* сравнительного и формально-стилевого анализа.

Теоретической базой исследования послужили научные положения, разработанные в трудах А. П. Гусаровой, М. Г. Костериной, Д. В. Сарабьянова, А. А. Федорова-Давыдова, О. Ю. Юхниной, в которых сформулированы стилевые и содержательные особенности русского варианта стиля модерн.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие *задачи*: во-первых, описать требования к иллюстрациям «Евгения Онегина»; во-вторых, провести формально-стилевой и сравнительный анализ графических листов А. В. Хвастуновой.

Действительно, необходимо разобраться с тем, что же конкретно имел в виду Н. Л. Степанов, утверждая, что не создано «сколько-нибудь убедительного изображения» Евгения Онегина и Татьяны Лариной, и сформулировать те ожидания, формальные пожелания (или даже требования) к живописным и графическим работам, выполнение которых позволило бы художникам создать убедительные образы пушкинских героев.

Не вызывает сомнения то, что иллюстрации обязаны соответствовать тексту литературного произведения – Н. Л. Степанов писал об этом следующее: «... одним из критериев удачной иллюстрации должно прежде всего являться отсутствие разрыва между текстом и смыслом произведения Пушкина и его графическим или живописным истолкованием» [7, с. 205].

Следующим требованием к иллюстрациям литературного произведения является современность художественной формы – каждому поколению ближе и предпочтительнее своя стилистика, характерная именно для этого исторического периода времени [8, с. 208].

Однако наиболее важным пожеланием, предъявляемым к иллюстрациям, является художественная убедительность произведений живописи или графики, которая основывается на способности иллюстраций дополнительно истолковывать литературное произведение и не быть формальным переводом с литературного языка на изобразительный [7, с. 205].

Общий анализ работ А. В. Хвастуновой показал, что автор не акцентировал внимание потенциальных зрителей на исторически точных костюмах главных героев и окружающей бытовой обстановке, – у художника доминирует желание изобразить пушкинские образы, основываясь на их глубоким внутреннем мире, а не на формальном соответствии эпохе. Этим самым художник счастливо избегает ошибок иллюстраций Е. П. Самокиш-Судковской, о которых Н. Л. Степанов писал, что они «погрязали или в бездарном сереньком “бытовизме”, или в эстетном альбомном “изяществе” и были равно далеки от произведений Пушкина» [Там же, с. 206].

Попытки изображения Евгения Онегина и Татьяны Лариной, выполненные А. В. Хвастуновой при помощи гуаши – «Татьяна Ларина, письмо Онегину» (2012) (см. Рис. 1), «Русская хандра, Онегин» (2013), – дают представление о способах решения стиливых и содержательных задач, стоящих перед автором. Анализ иллюстраций в цвете показал уверенность живописного почерка художника – в работах нет мерцающей расплывчатости и неопределенности, характерной, например, для произведений А. В. Фонвизина, – А. В. Хвастунова энергичными, выверенными ударами кисти по листу бумаги подчеркивает как внутреннюю решимость Татьяны совершить необдуманый поступок и написать первой письмо молодому человеку, так и сложное психологическое состояние Онегина, приведшее к определенному конфликту с внешним миром. Противопоставление теплых и холодных цветовых тонов в обеих картинах, проявляющееся в чередовании желтых и синих мазков, их противоборство также способствуют формированию у зрителя ощущения конфликтности ситуации. Таким образом, за счет особенностей использования технических средств, находящихся в арсенале художника, – имеется в виду эстетическое звучание линий, отдельных мазков, пятен и самой плоскости, – за счет выбора определенных цветовых сочетаний художник передает эмоциональную атмосферу, сопутствующую жизни и действиям главных героев произведения А. С. Пушкина.

Перечисленные стилевые особенности в совокупности с цветовой композицией и плоскостностью, присущие обсуждаемым работам, в соответствии с мнениями А. А. Федорова-Давыдова [9, с. 86, 97], А. П. Гусаровой [3, с. 13], Д. В. Сарабьянова [5, с. 217, 220; 6, с. 247], О. Ю. Юхниной [10, с. 13] и М. Г. Костериной [4, с. 16] являются признаками стиля модерн, адептами которого выступали мирискусники.

Выполненный А. В. Хвастуновой черной гуашью «Автопортрет с луной» (2012) (см. Рис. 2) имеет непосредственное отношение к иллюстрированию «Евгения Онегина», и рабочее название листа «Луна. Автопортрет в образе Татьяны Лариной» это подтверждает. Художественный образ изображенной со спины молодой девушки, сидящей за письменным столом в лунном свете, также передает высокую степень эмоционального переживания, как и на листе «Татьяна Ларина, письмо Онегину», и тем самым не только соответствует тексту литературного произведения, но и художественно истолковывает и поясняет А. С. Пушкина. В данном случае художник сумел передать чувственное напряжение без использования эмоций, отраженных на лице Татьяны, а сделал это исключительно живописными средствами – корпус самостоятельных в своем эстетическом звучании, чередующихся светлых и темных мазков, изображающих предметы, расположенные в комнате, и пятна лунного света на полу и обстановке, порывистость женского силуэта – все это в совокупности отождествляется с яркими и противоречивыми переживаниями, которые испытывает девушка, необдуманно высказывающая свои чувства в письме к молодому человеку.

Анализ иллюстраций, выполненных А. В. Хвастуновой соусом, показывает, что формирование у зрителей впечатлений о глубоких, во многом трагических переживаниях Евгения Онегина (см. Рис. 3), Владимира Ленского (см. Рис. 4) и Татьяны Лариной (см. Рис. 5) является главной задачей художника.

Одухотворенность и эмоциональность пушкинских героев, созданных А. В. Хвастуновой, не имеют ничего общего с формальным переводом литературного языка на изобразительный и являются тем добавочным элементом к тексту произведения А. С. Пушкина, который позволяет читателю дополнительно истолковывать литературное произведение. В «больных» глазах Онегина художник сумел изобразить внутреннее отчаяние, внутренние муки главного героя романа, лишившего жизни своего друга, – подобные «говорящие» глаза, рассказывающие о психологическом состоянии пушкинского персонажа, редко встречаются у других иллюстраторов (см. Рис. 3).

Образ Владимира Ленского, рожденный современным художником, также по своему трагизму, по убедительно переданной автором внутренней обреченности, по удивительному совпадению со своим литературным прототипом, возможно, превосходит лучшие изображения этого пушкинского героя, созданные для иллюстрирования романа «Евгений Онегин» Л. Я. Тимошенко – «Они в саду, рука с рукою...» (1950-1955, картон, масло, 45 x 35) и А. Н. Самохваловым (1963, восьмая глава). В данном случае изображение поэта, которому судьбой предначертана трагическая гибель, не носит частного, локального характера, не служит раскрытию отдельных сторон литературного персонажа, проявляющихся только в определенной части романа в стихах, а создает итоговый, обобщающий образ Ленского для всего произведения А. С. Пушкина, расширяет и удачно дополняет представление читателя о событиях, разворачивающихся в романе в стихах (см. Рис. 4).

Одухотворенность изображения Татьяны Лариной осуществлена А. В. Хвастуновой с высокой степенью художественной убедительности и ни в чем не уступает таким лучшим произведениям отечественных иллюстраторов, как «Татьяна» (1949, бумага, акварель) кисти К. И. Рудакова и «Ужель та самая Татьяна» (1950-1955, картон, масло, 45 x 35) Л. Я. Тимошенко (см. Рис. 5).

Все три работы, на которых изображены главные герои пушкинского романа в стихах, А. В. Хвастунова дополняет изображением на дальнем плане, что, с одной стороны, повторяет для читателя информацию, взятую из литературного произведения и тем самым усиливает связь между литературным текстом романа в стихах А. С. Пушкина и его графическим истолкованием, а с другой стороны, является дополнительной возможностью подчеркнуть эмоциональное состояние литературных персонажей формальными изобразительными средствами.

На рисунке, посвященном Онегину, изображенное на дальнем плане можно интерпретировать как дуэль, произошедшую в романе и имеющую трагический исход, – Евгений раздавлен пониманием того, что лишил жизни своего друга (см. Рис. 3). Изображенное за Ленским сложно описать точно, но возможна трактовка в виде тоскливых деревенских изб или остатков сгоревших срубов с летающей стаей птиц над пепелищем как предчувствия близкой смерти (см. Рис. 4). Татьяна изображена на веранде рядом с перилами на фоне таинственной аллеи, что подчеркивает романтичность молодой девушки (см. Рис. 5).

Прослеживается явная связь изображенного на дальнем плане со стилистикой модерна – линии и пятна, легко и свободно нанесенные автором на картинную плоскость, имеют самостоятельное эстетическое звучание, характерное для модерна, и являются носителями человеческих переживаний [3, с. 8]. Благодаря использованию стилистики модерна иллюстрации А. В. Хвастуновой не являются тяжеловесными – им в некоторой степени присуща «пушкинская легкость и окрыленность», о которой писал Э. Ф. Голлербах [2, с. 210].

А. В. Хвастунова изобразила также свое видение сцены первого объяснения Онегина с Татьяной – свободные линии, мазки, пятна стали носителями человеческих эмоций и главными выразителями психологического подтекста изображаемой сцены. Точное копирование природы отсутствует – перед зрителем не академически точный рисунок людей, по мнению автора, идентичных персонажам А. С. Пушкина, а рисунок, созданный по представлению, с отклонениями от классически завершенных форм, что характерно для современных графических произведений (см. Рис. 6).

В качестве недостатка иллюстраций А. В. Хвастуновой можно отметить их относительную малочисленность – еще Э. Ф. Голлербах отмечал, что пять иллюстраций к «Евгению Онегину» – это «чрезвычайно мало» [Там же].

Подводя итоги исследования, можно сформулировать следующие **выводы**. Самостоятельные в своем эстетическом звучании линии, отдельные мазки, пятна на листах А. В. Хвастуновой, при помощи которых художник передает человеческие переживания, а также плоскостность и цветовая композиция заставляют в XXI веке вспомнить о художественной традиции «Мира искусства», о стиле модерн, адептами которого были мирискусники. Созданный одухотворенный мир живых и эмоционально напряженных художественных образов, обладающих определенной свежестью формальных решений, в которые вложены яркие чувства и отточенное мастерство, соответствует тексту литературного произведения, поясняет и дополняет, а не формально сопровождает текст произведения А. С. Пушкина.

Совокупность эмоционально ярких переживаний и стилевых особенностей образов, созданных А. В. Хвастуновой, по своей высокой художественной убедительности изображения главных героев романа в стихах «Евгений Онегин» ставит обсуждаемые иллюстрации в один ряд с лучшими произведениями отечественных художников на аналогичную тему.

Рисунок 1. А. В. Хвастунова. Татьяна Ларина, письмо Онегину. 2012. Б., гуашь, 42 x 64

Рисунок 2. А. В. Хвастунова. Автопортрет с луной. 2012. Б., гуашь, 42 x 59,5

Рисунок 3. А. В. Хвастунова. Евгений Онегин. 2012. Б., соус, 61 x 43

Рисунок 4. А. В. Хвастунова. Ленский перед дуэлью. 2012. Б., соус, 44 x 64

Рисунок 5. А. В. Хвастунова. Татьяна в лунную ночь. 2012. Б., соус, 61 x 43

Рисунок 6. А. В. Хвастунова. Онегин и Татьяна. 2012. Б., соус, 61 x 43

Список источников

1. **Беляев М. Д.** Отражение юбилея Пушкина в изобразительном искусстве // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 497-523.
2. **Голлербах Э. Ф.** Изобразительное искусство и Пушкин // Литературный современник. 1937. № 1. С. 209-212.
3. **Гусарова А. П.** Мир искусства. Л.: Художник РСФСР, 1972. 102 с.
4. **Костерина М. Г.** Универсальность стиля модерн в изобразительном искусстве рубежа XIX-XX веков: автореф. дисс. ... к. культ. Барнаул, 2012. 23 с.
5. **Сарабьянов Д. В.** Русский вариант стиля модерн в живописи конца XIX – начала XX века // Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980. С. 182-221.
6. **Сарабьянов Д. В.** Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 295 с.
7. **Степанов Н. Л.** Об иллюстрировании Пушкина // Литературный современник. 1937. № 1. С. 205-208.
8. **Тугендхольд Я. А.** Искусство и современность // Тугендхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М.: Советский художник, 1987. С. 208-215.
9. **Федоров-Давыдов А. А.** Русское искусство промышленного капитализма. М.: Г.А.Х.Н., 1929. 247 с.
10. **Юхнина О. Ю.** Стиль модерн как художественное явление в культуре XX века: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2003. 22 с.

A. V. Khvastunova's Illustrations for Pushkin's "Eugene Onegin"**Popov Alexei Valentinovich***Technical University of Liberec, the Czech Republic**alespopov@yandex.ru*

The paper aims to evaluate artistic quality of "Eugene Onegin" personages' images created by A. V. Khvastunova at the beginning of the XXI century and to identify their place in the history of the novel illustration. It is shown that the painter adopted creative principles of the 'Mir Iskusstva' (World of Art) artistic movement associated with the Modern Style. Scientific originality of the study involves identifying the place of A. V. Khvastunova's illustrations in the history of the novel design. The research findings are as follows: the researcher proves that fresh, emotionally evoking artistic images correlate with the story; illustrations not just accompany A. S. Pushkin's text but clarify and replenish it.

Key words and phrases: A. S. Pushkin; "Eugene Onegin"; illustration; painter A. V. Khvastunova; Modern Style.