

Юдина А.А., студ. гр. 102 а ФК и СКД
БГУКИ
Научный руководитель – Измаилова Л.В.

ПОРТРЕТЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 19-20 ВЕКОВ: К ВОПРОСУ О СВЯЗЯХ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ

Живопись и музыка как формы художественной деятельности являются способами познания и отражения действительности. Они тесно связаны между собой: вслушиваясь в музыкальное произведение, человеческое воображение рисует живописные образы и одновременно, глядя на портреты великих композиторов и музыкантов разных эпох, мы можем ассоциировать их с их произведениями. Таким образом, музыка обретает видимость, а живопись слышимость. Целью моего доклада является выявление некоторых связей между живописью и музыкой, а именно как писали русских музыкантов М.П. Мусоргского, Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова русские живописцы 19-20 в.

М.П. Мусоргский был одним из членов объединения «Могучая кучка». Творческие установки композиторов были близки живописцам Товарищества передвижных художественных выставок, членом которого был И. Репин. Портрет М. Мусоргского был написан И. Репиным в марте 1881 года в Николаевском военном госпитале. Он был смертельно болен. И. Репин осуществил свою давнишнюю мечту – оставить потомкам портрет музыканта. Художнику удалось написать портрет всего за несколько коротких сеансов в палате М. Мусоргского. Работа протекала тяжело: у живописца не было даже мольберта и он вынужден был работать у столика, перед которым в кресле сидел М. Мусоргский. Композитор изображен на полотне с растрепанными волосами и горящим взглядом. Заметен резкий контраст живого взгляда и болезненного облика угасающего гения. И. Репин писал портрет не только выдающейся личности, но единомышленника в искусстве. Художник не затушевывает недостатков, слабостей великого человека, но показывает, что тяжело больной, композитор не теряет своего

духовного величия. Этот портрет относится к числу самых замечательных произведений Репина-портретиста. Впервые он был выставлен в Санкт-Петербурге. Еще не видев картины, еще до окончания работы, её купил П.М. Третьяков. Сейчас картина находится в Государственной Третьяковской галерее. [1]

Федор Иванович Шаляпин – оперный певец и выдающийся музыкант, соединивший в своём творчестве яркие вокальные данные и необыкновенный артистизм. Ф. Шаляпина писали часто, создана целая художественная галерея его портретов. Напомним имена художников, писавших его: Валентин Серов, Александр Головин, Константин Коровин, Борис Кустодиев и многие другие. Самый знаменитый портрет Ф.И. Шаляпина принадлежит кисти Бориса Кустодиева. Музыкант высоко ценил творчество художника, его близкого друга. Замысел его возник у Б. Кустодиева случайно во время визита певца по поводу их совместных театральных работ и начался с курьеза. Художник был поражен великолепной шубой Ф. Шаляпина, в которой тот так напоминал его любимый типаж ухаря-кушца, и попросил попозировать. Певец сконфуженно заметил, что, мол, шуба-то получена вместо платы за концерт. На что Б. Кустодиев со свойственным ему юмором отвечал: «Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул». В композиции картины художник использовал свой излюбленный прием: высокий первый план, за которым далеко внизу разворачивается огромное пространство. Центральное место занимает величественная фигура Шаляпина в шапке и меховой шубе нараспашку. Его силуэт четко вырисовывается над праздничным народным гуляньем на фоне зимнего пейзажа. На втором плане художник изобразил дочерей Ф. Шаляпина - Марфу и Марину и его друга И.Г. Дворищина. Портрет оказался не только последним значимым произведением Б. Кустодиева, но и его творческим подвигом. Художник, будучи почти полностью неподвижным, писал лежа, передвигая холст с помощью специального механизма. Позднее

он признавался, что порой сам не верил, что картина будет завершена. Но благодаря виртуозному мастерству Б. Кустодиева работа состоялась. Целиком ее художнику увидеть так и не удалось. Ф. Шаляпин вскоре уехал за границу и увез портрет с собой. Артист до конца жизни не расставался с ним и ценил более всех других своих портретов – за широту, размах и "русский дух". Сейчас картина находится в Париже, а в Русском музее выставлен портрет-копия 1922 года. [1]

Константином Алексеевичем Коровиным были написаны три портрета артиста в 1905, 1911 и 1921 годах. В «Портрете артиста Ф.И. Шаляпина» (1905) особенно сильно чувствуется влияние импрессионизма. В настоящее время этот портрет находится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. «Портрет в светлом костюме» был создан в 1911 г. во Франции в курортном городке Виши, где друзья тогда вместе отдыхали. Артист позировал на открытой террасе освещенной солнечными лучами. Живописность портрета удивительно передает ощущение силы, свежести и здоровья. В 1921 году К. Коровин создает третий портрет Ф. Шаляпина. [2]

Портретистом Ф. Шаляпина был и Валентин Серов. Художник мечтал о большом портрете музыканта, в котором был бы передан многогранный образ его великого друга. В альбомах художника были десятки набросков Ф. Шаляпина. В 1905 году В. Серов сделал угольный рисунок во весь рост, что произвело неизгладимое впечатление на Ф. Шаляпина. Портрет хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Сергей Васильевич Рахманинов — русский композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. Его портреты писали многие художники. Самой известной была работа Константина Сомова 1925 года, отличающаяся поэтичностью образов в сочетании с утонченностью и одухотворенностью. Борис Григорьев – один из самых ярких русских художников начала XX века – создал два портрета Рахманинова в 1930 и 1931 годах. Писал С. Рахманинова Борис Шаляпин – русский художник и иллюстратор, гражданин

США, старший сын великого оперного певца и друга С. Рахманинова – Федора Шаляпина. [2]

Каждый из портретов русских музыкантов передает не только физические, но и духовные черты, внутреннюю сущность художественной личности. Изучение художественного наследия художников побуждает нас больше узнать о музыкантах: как о людях и композиторах.

Список использованной литературы:

1. Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи М., «Детская литература», 1968 – 294 с.
2. Зингер, Л.С. Советская живопись 1917 – начала 1930 годов М., «Изобразительное искусство», 1978. – 296 с.