Муниципальное общеобразовательное учреждение

Лицей им. В.Г. Сизова

Экзаменационная работа (реферат) за курс основной школы.

Романтизм в живописи и литературе русских художников и поэтов первой половины XIX века

Автор

Абдуллаева Гюлай

Г. Мончегорск 2010г.

Введение

Моя работа называется «Романтизм в живописи и литературе русских художников и поэтов первой половины XIX века». Почему я обратилась к ней?

В начале учебного года меня заинтересовала тема «Русский романтизм», которая изучалась на уроках литературы. Осваивая романтизм, как творческий метод поэтов первой половины XIX века, я познакомилась с ранним творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского, последний являлся родоначальником русского романтизма. Меня увлекли чарующие стихи, насыщенные символикой и фантастикой, проникнутые каким-то неземным и сладким голосом, поющим про любовь, одиночество и вечный покой. Открытая поэтами-романтиками тема в литературе, получила свое развитие и в творчестве художников, а так как я увлеклась живописью, мне захотелось соединить поэтов и художников, работающих в одном направлении, дополняющих друг друга. Я обратилась к творчеству моего любимого художника-мариниста И.В. Айвазовского, и нашла созвучие между его строками Пушкина и Жуковского. А в книге Суздалева П.К. «Врубель и Лермонтов» я нашла много материала о картинах Врубеля к моей любимой романтической поэме Лермонтова «Демон».

Цель работы:

* сопоставив поэтические строки и полотна художников, увидеть богатство изобразительных средств используемых художниками слова и кисти;
* выявить, как они дополняют друг друга.

Задачи:

* проанализировать литературные произведения поэтов-романтиков в сопоставлении с картинами художников;
* найти точки соприкосновения;
* обобщить и создать реферат с элементами исследования и презентацию.

1. О романтизме как направлении культуры

Романтизм как направление культуры сформировался в Европе на рубеже XVIII – XIX веков. Предметом изображения романтиков стал внутренний мир человека, мир его чувств и страстей. Героем романтических произведений является глубоко чувствующая личность. Мир, в котором находится такой герой, не соответствует его идеалу, его представлениям о жизни. Поэтому основными в романтических произведениях являются темы одиночества, бегства от действительности, поиск идеала, внутренней и внешней свободы. Существует два типа романтизм: немецкий – созерцательный, философский и английский – активный, мятежный, богоборческий. Знаменитый французский живописец Эжен Делакруа , лидер романтизма, утверждал, что искусство «дает только намек, является лишь мостом между душою художника и душою зрителя».

Известные художники - романтики Западной Европы первой половины XIX века:

Эжен Делакруа (1798-1863),Франция

Филипп Отто Рунге (1777-1810),Германия

Уильям Тернер (1775-1851),Англия

В нашей стране романтизм как литературное направление сложился к 20-м годам XIX века. Он в отличался от западноевропейского. Настоящей причиной стала Отечественная война 1812г., в которой проявилась вся сила народной инициативы. Но после войны народ не получил воли. Лучшие из дворянства, не довольные действительностью, вышли на Сенатскую площадь в декабре 1825г. Этот поступок тоже не проел бесследно для творческой интеллигенции. Бурные послевоенные годы стали обстановкой, в которой формировался русский романтизм.

1.1 Романтизм в России

Основные свойства:

- преобладание субъективного над объективным;

- стремление не воссоздавать, а пересоздавать действительность;

- тяга к выдвижению на первый план исключительного (в характерах и обстоятельствах).

Черты:

- провозглашение человеческой личности сложной, глубокой, утверждение внутренней бесконечности человеческой индивидуальности;

- взгляд на жизнь «сквозь призму сердца»;

- интерес ко всему экзотическому, сильному, яркому, возвышенному;

- склонность отражать «ночную» сторону движений души, тяга к интуитивному и бессознательному;

- тяготение к фантастике, условности форм, смешению высокого и низкого, комического и трагического, обыденного и необычного;

- мучительное переживание разлада с действительностью;

- отказ от обыденного;

- стремление личности к абсолютной свободе, к духовному совершенству, к непостижимому идеалу в сочетании с пониманием несовершенства мира;

-пафос вольности и борьбы.

Новый тип мировоззрения – эстетический (творческий в своей основе).

В основе эстетики – отказ от «подражания природе», провозглашение творческой активности художника и права на преображение реальности. Защита творческой свободы автора. Произведение искусства воспринимается как живой организм, где содержание и форма неразрывно связаны (форма не является оболочкой для содержания).

Романтизм связан с обновлением жанров: формирование исторического романа, лиро-эпической поэмы, фантастической повести; бурное развитие лирики. Обновление слова за счет введения ассоциативности, многозначности. Открытия в области стихосложения, активнейшее развитие лирики.

Синтез искусств, разрушение устоявшихся норм, догм и канонов. Переоценка ценностей.

Появился в России в 1-й четверти XIX в. (В.А. Жуковский, А.И. Одоевский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, молодой А.С. Пушкин, молодой М.Ю. Лермонтов).

1.2 Истоки русского романтизма

2. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина и И.К. Айвазовского

2.1 Романтическая лирика в период Южной ссылки (общая характеристика)

Романтическое направление в творчестве Пушкина особо ярко прослеживается в период его Южной ссылки (1820-1824).Ведущее положение в «южной» лирике Пушкина заняли романтические жанры: элегия и дружеское стихотворное послание. Привлекал его и жанр романтической баллады («Песнь о вещем Олеге»). Внутренний мир опального поэта особенно полно раскрылся в элегиях. Элегия «Погасло дневное светило…», «Мне вас не жаль, года весны моей…», «Редеет облаков летучая гряда…» и «Я пережил свои желанья…» - как бы романтические эпиграфы к новой главе творческой биографии Пушкина. В них проведена резкая грань между петербургскими годами, наполненными дружеским общением, пирами, радостями любви, и новой жизнью «под бурями судьбы жестокой», «в изгнанье скучном», «вдали друзей вольнолюбивых». Как всегда, лирика Пушкина автопсихологична. Романтическая образность стала стилевым эквивалентом мироощущения Пушкина.

Настоящее казалось ссыльному поэту бесприютным, унылым и неопределенным. Часто возникали психологические параллели со знаменитыми опальными поэтами – древнеримским поэтом Овидием и современниками, Байроном и Е.А. Баратынским. Яркие образы изгнанников и странников, созданные Пушкиным в послании «К Овидию» (1821), в исторической элегии «Наполеон» (1821), в дружеских посланиях к Баратынскому (1822), подчеркнули символический смысл его собственной судьбы.

Многие жанровые особенности элегий (исповедальность, быстрая смена чувств и эмоций, фрагментарность) характерны и для посланий. Для Пушкина они были естественной формой обращения к далеким петербургским друзьям и новым знакомым. Круг адресатов дружеских посланий чрезвычайно широк: А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич, П.А. Катенин, П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский. П.Я. Чаадаев, Ф.Н. Глинка, Ф.Ф. Юрьев, Я.М. Толстой, В.Ф. Раевский, В.Л. Давыдов и др. Послания легко превращались в письма-исповеди. В них поэт размышлял о своей жизни в изгнании, вспоминал сладостные минуты общения с друзьями. Послания «К Овидию», «К моей чернильнице», «Послание цензору»- раздумья о превратностях судьбы, о творчестве и положении дел в литературе.

В романтической лирике запечатлен неповторимый психологический облик самого Пушкина. В поэмах была создана романтическая модель действительности, ставшая актуальной для многих русских поэтов-романтиков. Поэмы «Кавказский пленник» (1821), «Братья разбойники» (1821-1822), «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823) и «Цыганы» (закончены в 1824г. В Михайловском) – главное достижение Пушкина в период Южной ссылки. Несмотря на разноречивые оценки читателей и критиков, поэмы упрочили славу Пушкина как первого поэта России.

Испытав сильнейшее влияние личности и творчества Д.Г. Байрона, Пушкин преобразил русскую романтическую поэзию. Он встал у истоков нового – активного, бунтарского – течения в русском романтизме. Главной особенностью этого течения, отличавшей его от созерцательного, элегического романтизма 1810-х гг., стало иное отношение к действительности. Не уход от реальности, выражавшийся в мистическом переживании одиночества, вдохновлял Пушкина-романтика. В его произведениях – в лирике и особенно в поэмах – на первом плане гордый, свободолюбивый человек в конфликте с окружающей действительностью. Пушкин создал образы романтических героев (пленник, Алеко), стремящихся порвать с цивилизацией, найти новые жизненные ценности (свобода, близость к природе, любовь-страсть). Его привлекали гордые, волевые люди, бросающие вызов судьбе (таковы помимо героя поэмы «Кавказский пленник» и Алеко, Земфира в «Цыганах», Зарема в «Бахчисарайском фонтане»). В романтической лирике Пушкина 1829-1824 гг. тема свободы занимала особое место.

Поэтическим итогом размышлений Пушкина-романтика о свободе, о надеждах и разочарованиях, связанных с ней, стало стихотворение «К морю» (1824). Море, как и океан, стихия, буря, гроза, шторм, в романтической лирике Пушкина всегда ассоциировалась со свободой. Море не раз становилось прозрачной аллегорией свободы политической или личной. Но в этом стихотворении «свободная стихия» - не аллегория, а емкий символ свободы, не поддающийся какой-либо однозначной трактовке.

Море - символ любой природной и человеческой стихии. В его своенравии явлены неукротимая воля, мощь и непредсказуемость мировой стихии, окружающей человека. Оно вызывает ассоциации и со «стихиями» общественной жизни: бунтами, революциями, восстаниями. Пушкин уподобляет море живому существу, одержимому мятежными порывами духа. Это очеловеченная «свободная стихия», близкая душе поэта-романтика и почитаемых им «гениев»: Байрона и Наполеона.

Но море – это и символ человеческой жизни, которая может «вынести» куда угодно, к любой «земле». Для того чтобы подчеркнуть безграничность моря-жизни, Пушкин Называет его «океаном», огромной водной пустыней. Поэта может поразить в ней только «одна скала, гробниц славы» - остров Св. Елены, где «угасал Наполеон».

Образ «свободной стихии» - психологический символ, тонко передающий внутренний мир поэта. Он размышляет о море в трогательные и горькие минуты прощания. Море – «друг»», своенравный и гордый, призывающий и требовательный, ропщущий. Пожалуй, это единственный верный и преданный друг, с которым поэту жаль расставаться. Прощаясь с морем, поэт обещает хранить верность свободе. Искренний лирический тон обращения к морю делает стихотворение близким к жанру элегического послания: поэт делится с морем, как с другом, самым сокровенными думами и чувствами. Стихотворение содержит 2 контрастных чувств: глубокую грусть от прощания с морем, от несбывшихся надежд (было написано перед отъездом в Михайловское). Поэт прощается не только с любимым морем, но и с очень важным в его творчестве периодом – романтизмом. И, второе чувство, которое владело им, - твердость духа, неукротимая гордость и свободолюбие.

Таким мы видим поэта на картине Айвазовского и Репина «Прощай, свободная стихия!» Название взято из стихотворения Пушкина «К морю! Мятежного, неукротимого поэта изобразил Репин. Под стать поэту, его темпераменту, твердости духа и силе воли, морская стихия в изображении Айвазовского.

Выдающийся живописец Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) вошел в историю мирового искусства как маринист-романтик, мастер русского классического пейзажа, передающий на полотне красоте и мощь морской стихии. (прил.1)

В блистательных картинах И.К. Айвазовского ярко воплотились романтические идеалы упоения борьбой и мощью природных сил, стойкостью человеческого духа и умением сражаться до конца. Тем не менее, большое место в наследии мастера занимают ночные морские пейзажи.

Неповторимые ночные марины Айвазовского «Лунная ночь на море», «Восход луны» - эта тема проходит через все творчество Айвазовского. Эффекты лунного света, саму луну, окруженную легкими прозрачными облаками или проглянувшую сквозь разорванные ветром тучи, он умел изображать иллюзорной точностью. Образцы ночной природы Айвазовского – одни из самых поэтических изображений природы в живописи. Часто они вызывают поэтические и музыкальные ассоциации.

3. Певец романтизма (1783-1852) В.А. Жуковский

В.А. Жуковский был первым, кто внес в нашу литературу романтическое начало, сосредоточился на внутреннем мире человека; он явил читателю русский язык в его истинной певучести, звучности и музыке стиха.

Василий Андреевич был образованнейшим человеком, что позволило ему, обладавшему несравненным даром переводчика, сделать доступным для русского читателя многие лучшие образцы немецкой и английской поэзии. В то время это имело особенное значение, так как до него в русской литературе преобладали лишь переводы с французского. Жуковский перевел Шиллера, Байрона и многих других поэтов.

Жуковский – создатель романтического пейзажа

Создатель романтического пейзажа с его таинственным сумеречным колоритом, В. Жуковский впервые последовательно поэтизирует «обратную» сторону природы, скрытую от классицистического «дневного» созерцания: не солнце, а луну, не свет, а мглу, не восход, а закат («Вечер»,1806; «Ночь» 1823). Жуковский открыл поэзию угасающего дня, «вечерние земли преображенье» («Невыразимое», 1819; «Сельское кладбище», 1802). Миросозерцанию поэта близок именно закатный час, в изображении которого он остался непревзойденным мастером. Жуковский – один из самых «лунным» русских поэтов, воспевший ночное светило более чем в 10 стихотворениях и создавший в своем «Подробном отчете о луне…» (1820) своеобразнейшую стихотворную энциклопедию лунных мотивов в собственном творчестве.

Он ввел в русскую поэзию тихую водную гладь, колебание воздушных струй – «дрожание вод блестящих», «воздушную лазурную пелену», «тонкий белеющий пар», ту одушевленную атмосферу, текучие, зыбкие, переходные состояния природы, которые делают его близким импрессионистической поэтике Фета, а отчасти и Пастернака. Пейзажная тема Жуковского – веяния, дуновения, струи, одним словом, эфирная, почти неосязаемая наполненность природы, ее летучее дыхание. «Шорох тихих теней»в балладе «Людмила» (1808) – своего рода формула пейзажа у Жуковского, склонной поэтизировать едва слышимое и едва видимое – «шорох теней», бытие природы за гранью грубой вещественной натуры, в идеальном и пребывающем, как звезда, в эфирном и бесплотном, как тишина («звезды небес, тихая ночь»).

Жуковский – создатель русской поэтической флоры, внесший в пейзаж обилие растительных мотивов, среди которых излюбленные – гибкие, «вьющиеся», женственные ивы, березы, а также цветы – роза, фиалка. У Жуковского многие явления природы выступают в качестве символов, знаменуют высокие состояния души: мотылек, лебедь, вообще «птичка», вообще «цветок» как воплощенное бессмертие, нездешность, порыв в запредельное.

3.1 Баллады Жуковского

Баллады Жуковского открыли романтическое течение в русской литературе, создали оригинальную жанровую традицию: фантастически напряженный ход событий, драматизированный сюжет, моралистический итог, откровенная условность авторской позиции.

В основе эстетики баллады лежит представление об ужасном событии в судьбе человека, оно реализуется у романтиков в образах привидений, мертвецов, которые оживают в гробах, мертвых женихов, скачущих ночью на коне за невестой; сатаны, являющегося за душой грешника, злодеев, продавших душу ребенка дьяволу. Действие происходит в особой полуфантастической обстановке: кладбище, разверстые могилы, каркающие вороны, багровая луна, освещающая пляшущих духов и скелеты, ночной лес.

Поэтика фантастического и ужасного, атмосфера тайны, проблемы справедливости, возмездия, верности долгу, любви и бескорыстия – основные слагаемые нового художественного мира, открывшегося русскому читателю в балладах Жуковского.

Жизнь как постоянное противостояние судьбе, как поединок человека и обстоятельств, которые одерживают верх над ним, трагическая обреченность человека, наличие неподвластной человеку силы рока – такова этико-философская проблематика баллад.

Основа балладного сюжета заключена в преодолении человеком преград между посторонним и потусторонним миром.

3.2 Элегии Жуковского

Излюбленные жанры произведений Жуковского – элегия и баллада. Например, элегия «Вечер» - в ней облик автора определяется в сфере эмоциональных переживаний лирического героя. Поэт- певец осознает себя другом сел и противником городской формы цивилизации, он горько сожалеет о распавшемся дружеском круге, о смерти одного из самых близких друзей. К концу стихотворения он предсказывает особую судьбу поэта, в которой содержится намек на его избранническую роль романтика:

Мне Рок судил: брести неведомой стезей,

Быть другом мирных сел, любить красы Природы.

Дышать под сумраком дубравной тишиной

И, взор склонив на пены воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.

О песни, чистый плод невинности сердечной!

Жуковский воспевает мирную жизнь, лишенную внешних конфликтов. В созданном им пейзаже как бы присутствует воспринимающий его красоту персонаж, предельно чутко и тонко откликающихся на разнообразные проявления природного ландшафта. Именно этот природный мир, вызывающий в лирическом «я» прихотливые и изменчивые переживания и настроения, составляет собственно содержание элегии. «Вечер» - являет собой новый по методу и по приемам психологического рисунка тип романтического текста: сменяющие друг друга воспоминания, мысли, настроения и чувства призваны выразить неповторимый в своем внутреннем содержании новый душевный опыт, особенно достоверный в размышлениях о скоротечности юности, о потерях на жизненном пути человека. В отличие от поэтов XVIII в. в задачу Жуковского входит прежде всего передача реакций лирического «я» в их особо утонченной, индивидуально своеобразной форме:

Как спит с прохладою растений фимиам!

Как сладко в тишине у брега струй плесканье!

Как тихо веянье зефира по водам!

И гибкой ивы трепетанье!

Движение природы в смене явлений раннего вечера поздними сумерками призвано обосновать смену настроений поэта. Переживание поэтом-созерцателем прекрасной природы вызывает меланхоличное воспоминания о дружбе, о счастье «юных дней», об умерших друзьях, о своем призвании и о личной судьбе в целом. Не изображение летней ночи задачу поэта, а попытка подвести итог своих скорбных размышлений, связанных с ощущением близящейся смерти. Текст элегии поэтому лишен бытовой конкретности: реальные образы действительного мира Жуковский заменяет условными: соловей – мифологическая «Филомела», пахарь – «оратай», колокольня – «башня», общение друзей – «Вакхов пир». Романтизм, как и сентиментализм, и классицизм, оперирует условными образами и понятиями. В этом заключалась преемственность эстетического опыта людей XVIII и XIX вв.

В этой элегии Жуковский достигает особой выразительности за счет прямого описания чувств и стремлений лирического «я» как одухотворенных существ, которые могут действовать и вступать во взаимоотношения друг с другом, а также через отождествление жизни человека и природы.

Элегия «Вечер» принадлежит к типу элегий-медитаций, то есть вдумчивых, размеренно неторопливых размышлений, когда лирические темы и мотивы постепенно превращаются в плавно льющийся поток, охватывающий нюансы и оттенки изображаемого и выражаемого. И это не случайно, т.к. в «Вечере» авторская субъективность требует для своего обнаружения особой свободы и интенсивности, утверждая новый подход к миру лирических переживаний. Можно говорить о рождении в этом произведении романтических принципов новой поэзии XIX – начала XX в.

Еще одним из важнейших романтических манифестов Жуковского является элегия 1822 г. «Море».

Поначалу стихотворения кажется лишь пейзажной зарисовкой. Поэт с берега очарованно взирает на южное летнее море. Но пейзаж оказывается странным, в нем нет конкретности: безмолвное море и светлое небо соседствует с темными тучами и беспокойными волнами. В чреде которых попеременно возникает то утренний, то вечерний свет. Источником очарования лирического «я» становятся изменения в «поведении» природных стихий. Обладая исключительной отзывчивостью на эти изменения, поэт в своих ощущениях становится как бы зеркальным отражением природы. «Я» и природа существуют в процессе этих изменений как одно целое.

За пейзажным полотном явственно скрывается иносказание. Море близко душе поэта так, как могут быть близки друг другу равноправные и равновеликие стихии: морская бездна и бездна лирического «я». Аналогично тому, как море отражает в своих волнах лазурь неба и блещет светом его звезд, как оно тянется к небу из «земной неволи», человек не может существовать без того, что выше его и что дает ему право на жизнь. «Смятенная любовь» и «тревожная дума», таящиеся в глубине моря, обращено к «далекому светлому небу» и вне этой устремленности лишены сколько-нибудь возвышенного начала. Жизнь моря предстает у Жуковского в свете ирреальной устремленности «мировой души» к всеобщему единству и целостности, которую не удается восстановить. Море «чисто» чистотою неба, лазурно его «светозарной лазурью». Когда небо «ласкают» золотые облака, оно «радостно блещет» звездами неба, когда же налетает буря, то «бьется и «воет», потому что «темные тучи» хотят отнять у него «ясное небо».

Жуковский - романтик предельно четко выразил основы элегического романтизма: тоска в разлуке, томление по встрече с возлюбленной, растворение сознания в воображении и месте, особое состояние природы, стремление романтического героя к возвышенному идеалу.

4. Рожденные романтиками. М.И. Лермонтов и М. А. Врубель

Бывают в жизни странные совпадения событий, но проходят десятилетия, века, и то, что казалось странным, чудесным, становится доступным пониманию явлением необходимой преемственности в истории культуры.

В 1856 году в одном провинциальном немецком городе вышло в свет первое издание поэмы «Демон» бывшего поручика Михаила Юрьевича Лермонтова, и том же году в Омске, в семье штабс-капитана пехотного полка Александра Михайловича Врубеля родился сын – будущий художник Михаил Врубель, жизнь которого сложилась так, что будто бы к его колыбели прилетал лермонтовский Демон, избравший новорожденного своим новым пророком.

«Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала…» - в этой строке слышится исповедь юного поэта-романтика. И Врубель с детских лет искал вокруг себя чудесное, необычайное, сказочное; подобно Лермонтову он родился с романтической душой, но через 15 лет после ранней гибели поэта и совсем в другое для истории России время.

В их детстве были схожие черты : и тот и другой рано лишились матерей, от которых наследовали душевную хрупкость и одновременно затаенную пылкость; обоих зачаровывала музыка, которую они могли слушать часами, оба предпочитали всем другим театрализованные игры с переодеваниями в героев сказок и романов. В них рано проснулось и росло ненасытное воображение; они становились настоящими героями вымышленных историй и, отдаваясь со всей пылкой страстью игре, которая для них была совсем не игрой, а скорее детской поэзией, творчеством, увлекали за собой сверстников, покоряли их силой своей фантазии. Но нередко они впадали в мечтательность и тогда покидали всех для уединения: Лермонтов убегал в беседку с акациями в саду, Врубель незаметно уходил в свою комнату или в дедовскую библиотеку

Так царства дивного всесильный господин –

Я долгие часы просиживал один…

Внезапная отрешенность и задумчивость, молчаливость и стремление к одиночеству, возникавшие независимо от условий и обстоятельств, когда пылкое воображение вдруг захватывает сознание человека целиком и переносит в иной мир, - все это было у поэта, и у художника еще в годы детства как следствие сходной наследственности их романтических натур.

Нельзя не обратить внимания на черты сходства и различия в том, как происходило воспитание будущих великих художников: Лермонтов был окружен в доме своей бабушки сверстниками, с которыми учился, играл и которыми верховодил; домашнее воспитание Врубеля шло пол наблюдением отца и мачехи – хорошей пианистки. Разумеется, в крупном имении Столыпиных Тарханы Лермонтов был слишком ласкаем бабушкой, а в многодетной семье небогатого офицера, в казенных квартирах в Омске, Астрахани, Саратове, Одессе, куда служба отца перемещала семью, Врубель не мог быть так балован. И все же и Врубель был верховодом братьев, сестер и товарищей домашних игр, хотя старшей из детей в семье была его сестра Анна Александровна, посвятившая потом всю свою жизнь брату-художнику. Еще в детские годы и Лермонтов и Врубель могли почувствовать широту мира благодаря поездкам и путешествиям: с Урала в Москву и на Кавказ – Лермонтов; из Сибири в приволжские города, в Петербург и Одессу – Врубель. Потом художник много ездил и по своей стране и за границей, он жил в Германии, Италии, Франции, видел Грецию, путешествовал по Средиземноморью, и хотя мало писал чисто пейзажных картин, но природу он любил и понимал не менее глубоко, чем поэт.

И Лермонтов, и Врубель получили основательное образование, но художник имел возможность учится больше и разностороннее в гимназии, университете, Академии художеств. И все же, при всех различиях эпох и классовых привилегий, имущественного положения, их обучение, их интересы имели много сходного: домашние учителя, увлечение историей и литературой – античностью, средневековьем, эпосом, одни и те же любимые произведения и авторы: Данте, Шекспир, Гёте, Байрон и Вальтер Скотт. Пушкин был кумиром обоих, но у Врубеля был еще и Лермонтов.

Поэтический мир Лермонтова – это тревожный мир исканий, напряженной мысли, нерешенных вопросов и больших философских проблем. Герой этого мира потрясен царящей кругом несправедливостью.

Первый вариант «Демона» Лермонтов набрасывает пятнадцатилетним мальчиком, в 1829 году. С тех пор он неоднократно возвращается к этой поэме, создавая ее различные редакции, в которых обстановка, действие и детали сюжета меняются, но образ главного сохраняет свои черты.

Тот романтический герой, который впервые был обрисован Пушкиным в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах» и в котором автор названных поэм, по его собственным словам, изобразил «отличительные черты молодежи 19-го века», нашел законченное развитие в романтическом образе Демона. В «Демоне» Лермонтов дал свое понимание и свою оценку героя – индивидуалиста. Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, библейскую легенду о духа зла, свергнутом с неба за свой бунт против верховной божественной власти, а с другой – фольклор кавказских народов, среди которых, как уже говорилось, были широко распространены предания о горном духе, проглотившем девушку-грузинку. Это придает сюжету «Демона» иносказательный характер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий психологический философский, социальный смысл. Если протест против условий, подавляющих человеческую личность, оставлял пафос романтического индивидуализма, то в «Демоне» это выражено с большей глубиной и силой. Гордое утверждение личности, противопоставленной отрицательному миропорядку, звучит в словах Демона: « Я царь познанья и свободы». На этой почве у Демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишием:

И все, что пред собой он видел

Он презирал иль ненавидел.

Но Лермонтов показал, что нельзя остановиться на презрении и ненависти. Став на пусть абсолютного отрицания, демон отверг и положительные идеалы. По его собственным словам, он

Все благородное бесславил

И все прекрасно хулил.

Это и привело Демона к тому мучительному состоянию внутренней опустошенности, бесплотности, бесперспективности, к одиночеству, в котором мы застаем его в начале поэмы.

В 1885 году Врубель начал поиски своего «Демона», который не оставлял художника почти до самого конца его жизни. Поэтому многие исследователи считали его «демониану» образной автобиографией души художника. В характере Врубеля были «заносчивость и неустойчивость» - свойства, отмеченные многими из знавших художника при жизни, а также «чудачества», «оригинальничание». Однако Врубель ощущал в себе могучий необыкновенный дар великого художника - пророка, и это давало ему силу сносить гонения, нищету.

Главное духовное родство Врубеля с Лермонтовым – в стремлении обоих к возвышенному, величаво-прекрасному, героическому. Ни поэт, ни художник не находили этого в окружавшей их жизни, и потому их творчество стало трагическим по своему существу.

Заключение

«…И ангел строгими очами

На искусителя взглянул

И, радостно взмахнув крылами,

В сиянье неба потонул.

И проклял Демон побежденный

Мечты безумные свои,

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..»

Итак, пафос вольнолюбия, мотив разлада сильной личности с обществом, экзотика сюжетов, немотивированность действий романтического героя, упоение борьбой и мощью природных сил, стойкость человеческого духа и умение сражаться до конца – вот что объединяет поэтов-романтиков и художников-романтиков первой половины XIX века.

Я думаю, что материалы моей работы могут послужить основой для продолжения моих исследования в 10 и 11 классах.

Во-первых, временные рамки можно изменить с первой половины XIX века до первой половины XX века, например, романтический период в творчестве М.Горького и А.Грина.

Во-вторых, романтизм в литературе и живописи Западной Европы может послужить темой моей дальнейшей работы. Я еще не определилась до конца с выбором, но в любом случае я продолжу работу над этой темой.

Список литературы

1. Лермонтов М.Ю. Поэмы. Детская литература – Москва. 1970г;
2. Черкашина Т.В. Проектная деятельность – Волгоград. 2009г;
3. Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов – Москва. 1980г;
4. http://vrubel-world.ru/;
5. http://www.lermontov.info/referats/analiz_poem6.shtml;
6. Жуковский В.А. Лирика. Русская литература XIX века – Москва. 1997г;
7. Рудакова С. «Все к размышлению здесь влечет невольно нас» - Москва. 1997;
8. Карпушин С.В. А.С. Пушкин: начало всех начал. Жизнь, творчество, эпоха – Смоленск. 1999г;
9. Пушкин А.С. Сочинения. Том 1. – Москва. 1962;
10. Полун С.С. Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазоского – Киев. 1981.

Приложение 1

Родился Айвазовский 29 июля 1817 года в Феодосии в семье разорившегося армянского торговца. До сих пор в городе живут легенды о мальчике, рисовавшем самоварным углем на беленых стенах домов армянской слободки.

При содействии губернатора Тавриды А.И. Казначеева (до 1830 года он был градоначальником Феодосии и всячески поощрял первые шаги рисования мальчика) талантливый подросток в 1831 году был принят в Таврическую гимназия, а в 1833 – зачислен в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга, которую окончил с большой золотой медалью и с правом поездки в Крым, а затем в Европу.

Уже в академический период творчество молодого художника было замечено его великими современниками А.С. Пушкиным, В.А. Жуковским, И. А.Крыловым, М.И. Глинкой, К.П. Брюлловым, личное знакомство с которым не могло не сказаться на развитии и характере его искусства.

Два года работы в Крыму были необычайно плодотворными и полезными для молодого художника. Вновь оказавшись на берегах Черного моря, в родной Феодосии, Айвазовский увлеченно, пристально изучает природу, пишет с натуры виды Ялты, Гурзуфа, Севастополя, Феодосии, Керчи.

В 1840 году Айвазовский в числе других пансионеров Академии художеств едет в Рим для продолжения образования и усовершенствования в пейзажной живописи. В Италию он отправился уже сложившимся мастером, впитавшим все лучшие традиции русского искусства. Проведенные годы за границей отмечены неустанной работой. Он знакомится с классическим искусством в музеях Рима, Венеции, Флоренции, Неаполя, посещает Германию, Швейцарию, Голландию, Францию, Англию, Испанию, Португалию.

В короткое время Айвазовский становится самым знаменитым художником в Европе. Его картины вызывают у зрителей небывалый интерес. Его приветствуют жившие в то время в Италии писатель Н.В. Гоголь, художник А.А. Иванов, профессор Петербургской Академии художеств Ф.И. Иордан, знаменитый английский маринист Дж. Тернер.

К этому времени сложился и творческий метод живописца, которому он был верен на протяжении всей своей жизни. Он пишет по памяти и воображению, объясняя это следующим образом: «…движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны - немыслимо с натуры…».

В 1884 году после четырех лет пребывания за границей Айвазовский вернулся на родину признанным мастером, академиком Римской, Парижской и Амстердамской академии художеств. По возвращении в Россию он был возведен в звание академика Петербургской Академии художеств и вслед за этим был причислен царски указом к Главному морскому штабу со званием живописца и правом ношения мундира морского министерства. В это время художнику едва исполнилось 27 лет, но за плечами уже была блестящая школа живописи ,огромный творческий успех, мировая слава пейзажиста.

В 1845 году Айвазовский начинает строительство своего дома в Феодосии. Его всегда влекло на родину, к Черному морю. Дом строится по собственному проекту мариниста в стиле итальянских ренессансных вилл, украшается слепками с античных скульптур. К жилым комнатам примыкает просторная мастерская, в которой он впоследствии создает большую часть из шести тысяч написанных им картин. Среди них этапные произведения «Девятый вал», «Черное море», «Среди волн». Из стен его мастерской выйдут талантливые художники А. Фесслер, Л. Лагорио, А. Ганзен, М. Латри, К. Богаевский.

Живя постоянно в Феодосии, живописец много работает, но не замыкается в стенах своей мастерской. Он ведет большую общественную деятельность, занимается археологическими раскопками, часто выезжает в Петербург и Москву, постоянно открывает выставки своих работ в крупных городах России и за границей, принимает участие в международных выставках. В1847 году ему присуждается звание профессора Петербургской Академии художеств, позднее он становится академиком еще двух европейских академий художеств – Штутгартской и Флорентийской.

Его дом и мастерскую посещают художники И.Е. Репин, И.И. Шишкин, Г.И. Семирадский, известный коллекционер М. Третьяков, польский скрипач-виртуоз Генрих Венявский, писатель А.П. Чехов и другие.