

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ОБРАЗ ДЕМОНА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ РУБЕЖА
XIX - НАЧАЛА XX ВВ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студента 5 курса 521 группы факультета искусств
по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств»

КАРАУЛЬЩИКОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВИЧА

Научный руководитель
профессор, док. иск.

(подпись, дата)

А.И. Демченко

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. «Серебряный век» и его роль в русской культуре рубежа XIX - начала XX века всегда привлекали внимание исследователей. И одним из концептов «Серебряного века» является демоническое. Понятия «демоническое», «демонизм» чаще всего воспринимаются с негативной точки зрения, в том числе из-за того, что в российском обществе сильно влияние религиозных стереотипов. Однако этот термин многозначен и имеет множество оттенков.

Интерес к «демоническому» возрастает в периоды дестабилизации, кризиса, цивилизационного слома и, напротив, угасает в периоды, характеризующиеся устойчивым, гармоничным развитием. Это означает, что настроения, складывающиеся в кризисные периоды, бессознательно фиксируют общественное неблагополучие, тревогу, смутное ожидание изменений к худшему, рационально не объяснимые. Воображаемое присутствие в общественной и культурной жизни неких «демонических сил» компенсирует необходимость выявления причинно-следственных связей и социальных факторов происходящего в реальности. В художественном творчестве проявление «демонического начала» означает власть культурно-бессознательного, иррационального, не контролируемого художником содержания.

Образ демона является одним из наиболее запоминающихся и сложных в русском искусстве рубежа XIX - начала XX века. Изображение этого мистического персонажа пронизывает множество художественных произведений, от литературы до живописи и музыки. Демон в русской культуре символизирует не только злобу и разрушение, но и стремление к высшему и сверхъестественному.

В русской живописи этого периода особенно знамениты работы Михаила Врубеля, он смело исследовал тему демона, представляя его как многогранный символ внутренней борьбы и противоречий человеческой души. На его полотнах демоны не являются просто угрожающими

существами, они обладают своими эмоциями, страданиями и стремлениями, что делает их близкими и понятными зрителю.

Возникает вопрос, почему образ демона стал так популярен в русском искусстве рубежа XIX - начала XX века. Вероятно, это связано с мистическими сторонами русской культуры, а также с социальными и политическими изменениями, которые происходили в стране в этот период. В данной эпохе, пережившей период значительных социальных и политических перемен, образ демона становится особенно актуальным и интересным для художников. Мастера постепенно отходят от жесткого классицизма и начинают экспериментировать с новыми темами, формами, все больше обращаясь к модерну.

Отслеживание изменений и интерпретаций образа демона в искусстве является актуальным и позволит лучше понять эстетические и философские идеи, преобладавшие в русском обществе в это время и оценить их влияние на дальнейшее развитие русского искусства.

Цель работы - рассмотреть образ демона в русском искусстве рубежа XIX - начала XX вв. на примере творчества М. Врубеля.

Задачи исследования:

1. Представить развитие русского искусства на рубеже XIX - начала XX вв.
2. Проанализировать образ Демона в мировом искусстве и культуре.
3. Выявить особенности творческого мировоззрения М. Врубеля.
4. Провести анализ работ М. Врубеля, связанных с образом Демона.

Методологическую базу исследования составили труды философов (П.Флоренский, С. Франк, Е. Трубецкой И. Ильин, В. Соловьев и др.), у которых «демоническое» понимается как противоречащее христианской идеологии, исследования современных ученых, изучающих гностические традиции в творчестве поэтов и писателей Серебряного века (А.Ханзен-Леве, С.Л. Слободнюк и др.), когда «демоническое» характеризует черты декадентской поэтики, связанные с эстетизацией зла. Особую значимость в понимании «демонического» представляют работы Н.В.Скородума, среди них

«Гете и Шопенгауэр о природе демонического начала», где «демоническое» представлено как позитивное начало в искусстве, как творческая сила, как культурное бессознательное. Феномен «демонического» как «двойника» человека изложен в работе М. Ямпольского «Демон и лабиринт» и во многих трудах В.К. Кантора, в том числе его книге «Русская классика, или Бытие России». Особый интерес представляет демонология М. Врубеля (А.П. Иванов, С.П. Яремич, А. Н. Бенуа, А.А. Блок, В. Я. Брюсов, и др.). В современном искусствознании творчеству М.А. Врубеля посвящены труды М. В. Алпатов, Н. А. Дмитриевой, Г. Г. Поспелова, Н. М. Тарабукина, А. А. Федорова-Давыдова и др.).

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цель и задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлены особенности и пути развития Русского искусства на рубеже XIX - начала XX вв., по средствам создания художественных сообществ и формирований. Во втором параграфе рассмотрен образ Демона и отслеживаются изменения фигуры Демона физические и морально - духовные в мировом искусстве и культуре.

Вторая глава также состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматривается творчество М. А. Врубеля сквозь призму его мировоззрения, так же его способы, и методики живописи, колористическая гамма работ. Во втором параграфе проведен анализ работ М.А. Врубеля связанных с образом демона «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» отталкиваясь от мировых образов демона в литературе .

Работу завершает список использованных источников и приложения, которые расширяют и дополняют основное содержание работы.

Основное содержание работы.

На рубеже XIX - начала XX века русское искусство прошло через значительные изменения и развитие. Этот период был отмечен появлением и расцветом новых художественных направлений. Старые традиции уступили место новому стилю модерн, который отличается гибкими линиями в архитектуре, символическими образами в скульптуре и живописи, изощренными шрифтами и орнаментами в графике. Реалистические элементы ушли в прошлое, теперь стала главенствовать эстетика иносказательных форм. Модернизмом называли авангардные течения, отрицавшие реализм и считавшие его ограничением творчества определенными рамками. В авангардизме и других направлениях искусства признавали утверждение принципиально иных ценностей, устремленных в будущее. Художники исследовали новые формы и экспериментировали с цветом и формой. Они стремились создать новые способы выражения и новые идеи, которые отличались от традиционных методов искусства.

Первое упоминание термина «демон» приходится на примерно 250 год до нашей эры, когда он был переведен на греческий язык с еврейского в Библии Септуагинта. Демон, существо из различных религий, имеет разные наименования, но обладает схожими чертами во многих из них. Народный фольклор содержит множество историй о демонах, и, несмотря на это, они остаются неоднозначными, загадочными существами.

С распространением христианства образ демона приобрел конкретные черты злой силы противобога, Демон выражал представления о зле, тьме, соблазне и обмане. Демон в христианской традиции ассоциируется с библейским мифом об ангеле, восставшем против Бога и превратившемся в духа зла. Важно, что первоначально Демон был носителем прекрасного, о чем свидетельствует его имя - Люцифер (Денница). В христианской традиции творить зло - насущная потребность демонов Персонификацией зла является Антихрист. Под этим именем разумеется особое лицо, намеренно нечестивый,

и наделенный властью человек, который перед вторым пришествием Христа будет противостоять Ему.

Следует отметить важность творчества М.Ю. Лермонтова и его знаменитой поэмы «Демон», когда мы говорим о литературе.

В XIX веке в романтической литературе, особенно в русской, образы нечистой силы приобретали совершенно новый смысл. Они уже не являлись просто злодеями, а скорее борцами против тирании, причем самим тираном становился Бог. Это может показаться парадоксальным, но именно он требовал от человека страданий, заставлял его слепо подчиняться своей воле и иногда приносить в жертву самое дорогое. Образы нечистой силы всегда беспокоили сердца поэтов и писателей. Посланец Ада мог принимать различные имена - Дьявол, Сатана, Люцифер, что свидетельствовало о многоликости зла. Человек должен был быть бдительным, чтобы не поддаться искушению и не отправить свою душу напрямик в ад.

Демонизм стал тем творческим побуждением, которое вдохновило искателей бога и побудило их обратиться к корням русской национальной духовности. Понятие «демонического» объединяет в себе различные аспекты различных культур. Однако можно выделить три основных аспекта в этом понятии. «Демоническое» — это точка пересечения трех векторов: этического, эстетического и сакрального, при этом сакральное является главенствующим и объединяет в себе и эстетическое, и этическое.

Можно отметить, что на протяжении столетий образ демона в мировом искусстве и культуре постоянно подвергался изменениям. Изначально образ был довольно простым и нес в себе только отрицательные характеристики с повадками, и образами животных, но постепенно от одной эпохи к другой образ становился более сложным и осмысленным. Из образа кровожадного существа, обладающего природной злостью, демон перерастал в существо осознанное, почти человек, но имеющий сверхъестественное начало, его можно рассматривать как падшего ангела или душу, существо способное

чувствовать, сопереживать, скорбеть, и испытывать эмоции, на которые способен только человек.

Стоит сказать то, что рассматриваемый нами художник абсолютный универсал, он работал практически во всех техниках, будь то графика, акварель, масляная живопись, или скульптура. Стоит также упомянуть что это, и театральный художник.

М.А. Врубель также активно использовал орнаментальный принцип стилизации. Эти приемы уподобляют его живописные произведения мозаикам и витражам. Творчество художника было страстным протестом против зла. Создавая трагические образы, он воплощал в них светлое благородное начало. Борьба света и тьмы — вот содержание большинства работ М.А. Врубеля. Неслучайно одной из центральных тем автора являлся образ Демона. Художественный язык М.А. Врубеля соединяет две тенденции: романтическую и реалистическую. По складу личности и художественного мышления М.А. Врубель был индивидуалистом, ему чужды были идеи социальной справедливости, соборности, православного единства, питавшие других художников его поколения.

Впитав и усвоив многое из художественного наследия своих предшественников и современников, Врубель в то же время миновал некоторые стадии развития современного ему искусства, сразу же выйдя к новым рубежам. Так, импрессионизм практически не оказал на него никакого влияния.

Важное значение в творчестве Врубеля имеет такое характерное качество модерна, как орнаментальность. Принципы орнаментации художник применяет как в живописи, так и в графике. Используемые мастером приемы — параллельная штриховка, сетка из квадратиков или ромбиков, покрытие поверхности листа своеобразными «запятыми», — создают удивительный по красоте узор, но при этом нисколько не разрушают форму. Орнамент придает работам Врубеля особое качество — он выводит изображение на плоскость (что особенно заметно при рассмотрении с близкого расстояния) и в то же время,

будучи неразрывно связанным с конструкцией форм, подчеркивает объемность. Этот своеобразный парадокс способствует созданию впечатления одновременно и плоскостности, и пространственности, вызывая тем самым эффект отстранения. Данный прием позволяет художнику острее взглянуть на натуру, посмотреть на нее как бы другими глазами, что в свою очередь дает ему возможность раскрыть те качества модели, которые при обычном взгляде не заметны.

«Демон» стал визитной карточкой художника. Его поражением и его триумфом. Многие считают серию полотен и скульптур своеобразной иллюстрацией к поэме М. Ю. Лермонтова. Но это не совсем так.

В 1891 году вышло юбилейное переиздание сочинений Лермонтова, к которому Врубель исполнил 30 иллюстраций. В основном это были иллюстрации к поэме «Демон». Этот образ, во многом пробужденный поэмой Лермонтова и оказавшийся крайне соответствующим приближающейся эпохе символизма, был задуман Врубелем еще во время его работы в Киеве.

Произведение Лермонтова — первопричина, но в сознании Врубеля причудливым образом преобразалось все. Демон у художника — не дух зла. Он — душа самой природы и самого мастера. У Врубеля всегда был свой взгляд на мир. Он считал природу не просто живой, а населённой духами.

Заключение. На рубеже XIX - начала XX века русское искусство прошло через значительные изменения и развитие. Этот период был отмечен появлением и расцветом новых художественных направлений. Старые традиции уступили место новому стилю модерн, который отличается гибкими линиями в архитектуре, символическими образами в скульптуре и живописи, изощрёнными шрифтами и орнаментами в графике. Реалистические элементы ушли в прошлое, теперь стала главенствовать эстетика иносказательных форм. Модернизмом называли авангардные течения, отрицавшие реализм и считавшие его ограничением творчества определенными рамками. В авангардизме и других направлениях искусства признавали утверждение

принципиально иных ценностей, устремленных в будущее. Художники исследовали новые формы и экспериментировали с цветом и формой. Они стремились создать новые способы выражения и новые идеи, которые отличались от традиционных методов искусства.

На протяжении столетий образ демона в мировом искусстве и культуре постоянно подвергался изменениям. Изначально образ был довольно простым и нес в себе только отрицательные характеристики с повадками, и образами животных, но постепенно от одной эпохи к другой образ становился более сложным и осмысленным. Из образа кровожадного существа, обладающего природной злостью, демон перерастал в существо осознанное, почти человек, но имеющий сверхъестественное начало, его можно рассматривать как падшего ангела или душу, существо способное чувствовать, сопереживать, скорбеть, и испытывать эмоции, на которые способен только человек.

Анализ творческого мировоззрения М. А. Врубеля показал, что это наиболее значительный и самобытный выразитель тенденций символизма и модерна в русской живописи и графике. Его полотна отмечены драматической напряженностью колорита, «кристаллической» чёткостью, конструктивностью рисунка, тяготением к символично-философской обобщенности образов, нередко принимающих трагическую окраску. Творческую манеру М.А. Врубеля отличает особая декоративность и цветовое богатство. Колористическая интонация менялась с определённым этапом его творчества. Гамма в основном состояла из трёх цветов золотистый, пурпурный и сине-лиловый, но с позднее приобретает более тёмные тона. Очень узкий выбор красок и невероятное количество их сочетаний направлены у художника на создание персональной символической системы. Это один из самых характерных приемов кристаллизация форм. Работая мастихином, мастер достигает эффекта огранки форм, мощные мазки-границы находятся в непрерывном движении. М.А. Врубель также активно использовал орнаментальный принцип стилизации. Эти приемы уподобляют его живописные произведения мозаикам и витражам. Творчество художника было

страстным протестом против зла. Создавая трагические образы, он воплощал в них светлое благородное начало. Борьба света и тьмы — вот содержание большинства работ М.А. Врубеля. Неслучайно одной из центральных тем автора являлся образ Демона. Художественный язык М.А. Врубеля соединяет две тенденции: романтическую и реалистическую. По складу личности и художественного мышления М.А. Врубель был индивидуалистом, ему чужды были идеи социальной справедливости, соборности, православного единства, питавшие других художников его поколения.

Проведя анализ работ М.А. Врубеля, связанных с образом Демона, можно еще раз подчеркнуть, что Демон для художника олицетворяет борьбу мятущегося человеческого духа. Демон М.А. Врубеля не является духом зла. Это страдающий герой, раздираемый внутренними противоречиями. Этим он близок «Демону» М.Ю. Лермонтова. М.А. Врубель определил Демона как дух, соединяющий мужской и женский облик. В работе над образом Демона М. А. Врубель обширно использовал мастихин, благодаря этому мазки на картинах выглядят необыкновенно, и имеют кристаллическую структуру. Основная цветовая палитра работ: синий, зеленый, красный, фиолетовый, имеет огромное количество оттенков этих цветов. Образ демона, столь распространенный в мировом искусстве, эволюционировал от простой негативной фигуры к сложному символу, отражающему глубокие эмоции и философские концепции. М.А. Врубель, как видный представитель символизма, воплотил в своих работах драматизм, гармонию и символическую глубину образа.