

ЛИДИЯ
КУДРЯВЦЕВА

СЕБЯ КАК
В ЗЕРКАЛЕ
Я ВИЖУ...

Издание
«МАЛЫШ»
1986

20 коп.

Для младшего школьного возраста
Людия Степановна Кудрянцева
СЕБЯ КАК В ЗЕРКАЛЕ Я ВИЖУ...
Оформление **В. Перцова**

Редактор К. Назарова. Художественный редактор М. Салтиков.
Технический редактор Ю. Бурмистрова. Корректор С. Баланкштейн.
ИБ № 2008

Сдано в набор 22.07.85. Подписано в печать 09.07.86. 60×90¹/₈.
Бум. офс. № 1. Гарнитура академ. Печать офсет. Усл. печ. л. 3,0.
Усл. изд.-лст. 14,0. Уч.-изд. л. 1,95. Тираж 150 000 экз. Изд.
№ 6651. Заказ № 518. Цена 20 коп. Издательство «Малани»,
121352, Москва, Давыдовская ул., 5. Калнинский ордена Трудо-
вого Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы
им. 50-летия СССР Росгизапполитграфпрома Госкомиздата РСФСР,
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

К 4803010102—115 53—86
М102(03)—86

© Издательство «Малани» 1986

Детской библиотеке № 62 с пожеланиями
изучать и творить. Л. Кудрявцева
30.10.98

ЛИДИЯ КУДРЯВЦЕВА

СЕБЯ КАК
В ЗЕРКАЛЕ
Я ВИЖУ...

Рассказ о портретах
А.С. ПУШКИНА.

Москва Издательство
«МАЛЫШ» . 1986.

Художник и его модель

Случилось так, что маленькая девочка оказалась в мастерской художника-живописца. Художник захотел написать её портрет.

Девочка никогда не была в мастерской живописца и смотрела на всё с любопытством.

На стене висели картины. Одна из них, в овальной раме, изображала портрет молодой девушки с гитарой. На столе, рядом с книгами, стояли белая гипсовая скульптура — тоже портрет какой-то красивой дамы, и огромная деревянная кукла, у которой руки и ноги были на шарнирах и могли сгибаться.

Про куклу художник объяснил, что это манекен, он помогает изучать различные позы человека, чтобы верно передавать их на портрете.

Ещё больше девочку заинтересовал трёхногий великан-мольберт — подставка для картины. На мольберте стоял холст, туго натянутый на деревянную раму. Холст — светлый, чистый. На нём пока ничего не было нарисовано, и оттого он казался загадочным.

Но палитра уже приготовлена. Ящик с красками и кистями открыт. Кисти самые разные: тонкие и широкие, жёсткие и мягкие. Видно, понадобится не одна кисть.

И. И. Фирсов.
Юный
живописец.
Середина 18 века

Всё было особенным в этой комнате. Даже запах. Незнакомый и приятный. Запах мастерской живописца!

Девочка украдкой оглядывала мастерскую, а художник рассматривал девочку — свою модель. Моделью называют того, с кого пишут портрет, кто позирует художнику.

Художник был молод, почти мальчик, но старался портрет написать по всем правилам.

И. И. Фирсов.
Юный живописец.
Фрагмент картины

Вот почему он внимательно вглядывался в девочку — ведь она должна быть на портрете похожей.

Ему понравилось её милое живое лицо, её наряд — чепчик и розовое платье. В ту старинную пору, о которой идёт речь, женщины и девочки носили длинные платья и чепчики.

Художник усадил свою модель на стул, подставил ей под ноги скамеечку и сказал, чтобы девочка сидела спокойно.

— Модель не должна шевелиться, — повторил он строго и попросил маму последить за этим.

Художник в первый день работал долго. Он рисовал на холсте, что-то стирал, подправлял. Подходил к девочке поближе, разглядывал её, садился, о чём-то думал и опять принимался рисовать. И только потом он взялся за краски. Девочка сидела в той же позе, слегка прижавшись к маме. А мама рукой придерживала ей личико.

Эту сценку изобразил на своей картине «Юный живописец» известный художник Иван Фирсов.

Фирсов, наверное, хорошо знал юного живописца, возможно, был его учителем и захотел показать, как тот работает над портретом.

Опытный мастер, он подметил всё точно и расположил на своей картине так, что мы сразу видим и художника за мольбертом, и маму, и девочку, и какой она получается на портрете.

Юный живописец написал красками лицо девочки очень похоже. Но уловить его особенное, живое выражение не сумел — на портрете девочка всё-таки не такая, какой её видим мы, — непоседливой, весёлой и шаловливой.

И. И. Фирсов.
Юный живописец.
Фрагмент картины

Настоящий художник заботится не только о внешнем сходстве. Он всегда старается передать характер человека. Поэтому, работая, размышляет: «Что за человек перед ним? Какой он — красивый, добрый, строгий или смешливый, а может быть, скуповатый или хитрый? Чем отличается от других людей? Что любит? Чем занимается? О чём думает?»

Художник может изобразить человека в полный рост или до пояса, а может написать одну голову. Но лицо всегда будет самым главным в портрете.

Художник, как и писатель, продумывает каждую, самую маленькую деталь, чтобы рассказать о человеке как можно больше интересного. А для нас внимательно рассмотреть портрет — всё равно, что прочесть целую книгу.

Вот такое изображение человека, его внешности, рассказ о его характере и называется портретом.

Какие бывают портреты

Искусство портрета появилось очень давно. Людям всегда хотелось иметь своё изображение, и они заказывали портреты художникам, дарили их на память друзьям и родным.

Большие торжественные портреты помещали в парадных комнатах или залах дворцов, украшали их красивыми золочёными рамами.

Знатные люди на этих картинах предстают в нарядных богатых одеждах. Художники умели передать красоту кружев, переливы шёлка, узоры парчи, мерцание драгоценных украшений.

Совсем крошечные портреты, меньше твоей ладони, хранили в золотых медальонах на груди.

Мужчины иногда прикрепляли такие миниатюрные портреты к крышке часов, а дамы к вееру.

И в дальнюю дорогу брали с собой портреты и на войну, чтобы всегда был рядом тот, кого любишь. Вот так и мы сейчас храним фотографии любимых нами людей.

Много старинных портретов дошло до наших дней. Лучшие находятся в музеях. Разглядывая их, мы видим, какие люди жили раньше, узнаём «в лицо» знаменитых писателей, полководцев, артистов. И любимся искусной работой мастеров-художников.

О многом может рассказать портрет. Особенно живописный, написанный на холсте красками.

Цвет — замечательный помощник художнику. Он передаёт блеск и яркость глаз. Румянец и бледность. Он говорит о настроении, о чувствах человека. О грусти, радости, печали и счастье.

Один такой портрет, написанный прославленным русским живописцем Василием Андреевичем Тропининым, находится в музее недалеко от Ленинграда.

Портрет висит на розовой стене в золотой раме. Свет льётся на него из окна, а солнце делает его особенно золотистым, янтарным, живым.

Никто не проходит мимо него равнодушно.
Каждый останавливается и подолгу смотрит.
На портрете — Александр Сергеевич Пушкин.
Об этом портрете и пойдёт дальше речь.

Пушкин — солнце русской поэзии

Какие стихи Пушкина ты запомнил самыми первыми?

Про кораблик, что «бежит себе в волнах на раздутых парусах»? А может быть, про золотого петушка, который сидел на спице, или про умную золотую рыбку из синего-синего моря? Всё волшебно в сказках Пушкина.

Стихи его так прекрасны!.. Читаешь их, и будто поднимают они тебя над землёй и ты чувствуешь, видишь всё, о чём написал поэт. Вслушайся в стихотворение «Зимнее утро»:

...Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена...

Как много в этих стихах тепла, сердечности, золотистого света. Они звучат как музыка.

Солнце русской поэзии — так всегда называли Пушкина. Так называем его и мы.

Великим поэтом был Пушкин и для художника Тропинина, который написал тот замечательный портрет, что висит теперь во Всеобщем музее А. С. Пушкина.

В. А. Тропинин.
А. С. Пушкин.
1827

Как Тропинин работал над портретом Пушкина

В. А. Тропинин.
Автопортрет.
1844

Этот портрет заказал Тропинину сам Пушкин. И Тропинин пошёл знакомиться с поэтом.

Было это в Москве зимой.

Идёт художник по заснеженному Арбату. Несёт с собой краски, кисти, небольшую деревянную доску, собирается сделать с Пушкина набросок для будущего портрета.

Пушкин в это время дома играл на полу со щенками. Щенки совсем недавно родились прямо у него в комнате.

За этим занятием Тропинин и застал Александра Сергеевича.

Щенята забавно повизгивали. Пушкин смеялся.

«Какой у него замечательный смех,— подумал художник.— Какие быстрые движения».

Пушкин поднялся. Приветливо поздоровался с Тропининым. Стал серьёзным, внимательным.

Умное, подвижное, очень живое лицо — отмечает Тропинин. Такого лица он ещё не видел. Скорей, скорей сделать набросок.

Василий Андреевич достаёт дощечку, краски, кисть. Работает увлечённо, быстро.

Ему интересна каждая чёрточка в лице Пушкина. Только бы ничего не пропустить, всё заметить. Ведь совершенно необходимо, чтобы будущий портрет был правдив.

Художник пишет красками голову поэта. Его высокий лоб. Жилые вьющиеся волосы. Бакенбарды, чуть прикрывающие щеки.

Глаза у Пушкина голубые, чуть выпуклые. Длинноватый нос, слегка приплюснутый книзу. А рот крупный, губы толстые, вытянутые вперёд.

Тропинин замечает, что у Александра Сергеевича небрежно по-

вязан чёрный шарф-галстук, примят воротничок рубашки и халат кое-как запахнут. И сидит он непринуждённо, по-домашнему, чуть опустив плечи.

Но Тропинин сумел увидеть и более важное: умный, внимательный взгляд поэта, его простоту, естественность. Всё это он передаёт в маленьком золотисто-коричневом наброске-этюде.

Но одно дело быстрый набросок, первое впечатление от знакомства. Другое — картина. Выражение лица, поза, настроение, словом, то, каким Тропинин застал Пушкина дома, никак не подходит для будущего портрета. Пушкин — великий поэт, и таким он должен предстать на картине.

*В. А. Тропинин.
Пушкин.
Этюд.
1827*

У себя в мастерской Тропинин берёт бумагу, карандаш и начинает по памяти рисовать Пушкина. Делает рисунок за рисунком. Рисует разные повороты головы, разные позы поэта.

Вот Пушкин сидит свободно и немного торжественно. Голова откинута, плечи развёрнуты. И одежда нарисована легко и красиво. Воротник рубашки чуть приподнят, складки халата лежат мягко, выразительно. Художник доволен рисунком. Теперь можно переходить к портрету.

В. А. Тропинин.
Пушкин.
Набросок. 1827

Тропинин приглашает Пушкина к себе в мастерскую — позировать.

Поэт приходил по утрам. Зимой темнеет рано, а художник работал только в светлые часы дня. И пока работал, они тихо, мирно беседовали. Тропинину было важно, чтобы Пушкин чувствовал себя свободно, непринуждённо.

Александр Сергеевичу нравилось доброе, милое лицо художника, его уверенные руки, спокойный голос.

Проходили дни за днями. И наконец портрет закончен.

Пушкин на портрете не совсем такой, каким мы видели его на этюде и на рисунке.

Портрет Пушкина

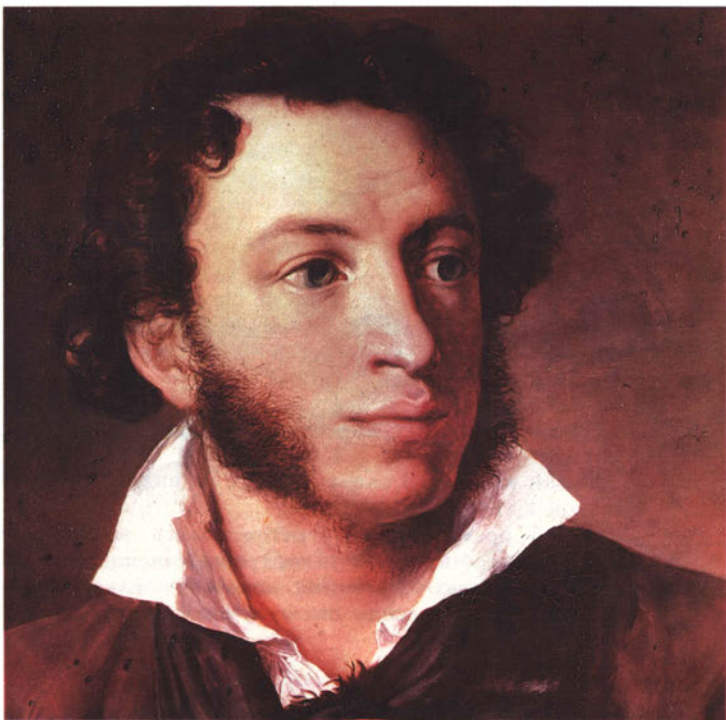
На портрете поэт сидит у небольшого стола. Положил на край руку и задумчиво смотрит куда-то в сторону.

В его светлых, голубых глазах какое-то особенное выражение. Взгляд остановился. Лоб напряжён, даже морщина легла между бровей. Губы словно шепчут что-то.

Не о таком ли своём состоянии он написал?

И пробуждается поэзия во мне...

...И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

В. А. Тропинин.
Пушкин.
Фрагмент картины

Вот что на портрете! Поэзия пробуждается в Пушкине, стихи живут в нём, он их слышит, «минута — и стихи свободно потекут»!

И всё — выражение лица, поворот головы, поза, одежда — помогают лучше понять, сильнее почувствовать это необыкновенное состояние поэта, состояние вдохновения.

Чуть затуманен его мягкий взгляд, небрежно упал на лоб тёмный завиток волос. Рука сжата в каком-то беспокойстве. Она прикрывает белые листы бумаги, приготовленные для работы, вот-вот возьмётся за перо.

В. А. Тропинин.
Пушкин.
Фрагмент картины

Вольно повязан чёрный галстук, воротник белой рубашки свободно открывает шею. Пушкин в халате, он дома, он работает.

Неяркие, скромные краски не спорят друг с другом. Каштановые кудри, коричневый халат, коричневый фон за спиной. Сине-серые отвороты халата, голубые тени на воротнике рубашки. И почти на всём лежит мягкий золотистый оттенок. Он на лице, на руке, на фоне.

Ничто не мешает видеть лицо поэта. Оно на портрете — главное.

Мазки незаметно сливаются, их не видно. Лицо Пушкина живое. Вдохновенное лицо!

Много прекрасных портретов создал за свою жизнь Василий Андреевич Тропинин. Это портреты художников, артистов, учёных и совсем простых, скромных, никому не известных русских людей. Портрет Пушкина среди них — лучший из лучших.

У каждого свой Пушкин

Не только Тропинин писал Пушкина. Многие художники при жизни поэта создавали его портреты. Но изображали, конечно, по-разному. Каждый художник по-своему.

Один портретист изобразил Пушкина мечтательным, задумчивым.

П. Ф. Соколов.
Пушкин.
1836

Ж. Вивьен.
Пушкин.
1826

Другой — серьёзным, спокойным. Вот Пушкин по привычке скрестил руки на груди и внимательно слушает кого-то, откинулся на резную спинку стула. Он, видимо, в гостях.

А на этой картине Пушкин на прогулке с друзьями. Мы видим его в полный рост.

Г. Г. Чернецов.
Крылов, Пушкин,
Жуковский и Гнедич
в летнем саду.
1832

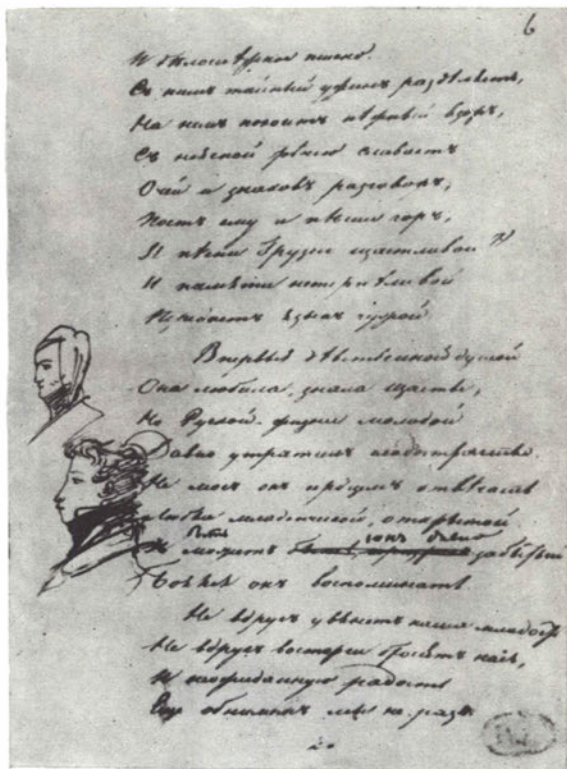
П. И. Челищев.
Пушкин на прогулке.
1830

Широко и весело шагает Пушкин по улице, развеваются полы пальто от быстрой ходьбы. Шутливый рисунок. Сам поэт, верно, посмеивался, его разглядывая. И мы улыбаемся.

Но меняется наше настроение, когда мы смотрим на портрет, написанный в самом конце жизни поэта. На лице Пушкина страдание. Много пришлось ему перенести незаслуженных обид в эти последние годы.

И. А. Линёв.
Пушкин.
1836—1837

Все портреты Пушкина, собранные вместе, как одна большая книга о нём, о его жизни. И сам Александр Сергеевич дополнил эту книгу собственными рисунками.

Он часто рисовал свой профиль пером и чернилами на полях рукописи рядом со стихами. Рисовал эти автопортреты быстро и очень похоже.

Когда Пушкин чувствовал себя одиноким, автопортрет получался грустным. А если ему было весело, он рисовал себя в каком-нибудь смешном виде — в огромном картузе или в турецком тюрбане, а то и всадником в буре, мчащимся во весь опор.

Однажды Пушкин нарисовал себя счастливым — это прекрасный автопортрет.

А. С. Пушкин.
Автопортреты.
1823, 1825,
1829, 1829

Себя как в зеркале я вижу...

«Себя как в зеркале я вижу...» — написал Александр Сергеевич об одном портрете, который ему особенно понравился. Портрет висел

О. А. Кипренский.
Пушкин.
1827

в его петербургской квартире на Мойке, а сейчас находится в Третьяковской галерее.

Автор этого портрета знаменитый русский художник Орест Кипренский.

Было это летом в Петербурге. Пушкин приходил в мастерскую к Кипренскому позировать, как приходил в Москве к Тропинину. Александр Сергеевич терпеливо сидел часами в неподвижности. А художник вглядывался в черты его лица, вслушивался в его речи, стараясь проникнуть в мысли поэта.

Кипренский сумел понять Пушкина. Он угадал его печали, его мысли о свободе, его мечты...

Высокая благородная светлая дума поэта передана Кипренским в портрете.

Как же художник показал это в картине?

Всё внимание он сосредоточил на лице Пушкина. Оно задумчивое, серьёзное, только кудри разлетаются вольно и свободно.

Лицо светлое, а вся фигура в чёрном. Руки сомкнуты.

Пушкин будто спрятан в этот тёмный торжественный цвет. Черный скруток застёгнут. Чёрный бант завязан под самым подбородком. Чёрный плащ в клетку окутывает плечо и спину.

На этом тёмном фоне особенно выделяются пальцы правой руки.

Художник хотел, чтобы мы почувствовали, что эта прекрасная тонкая рука — рука поэта.

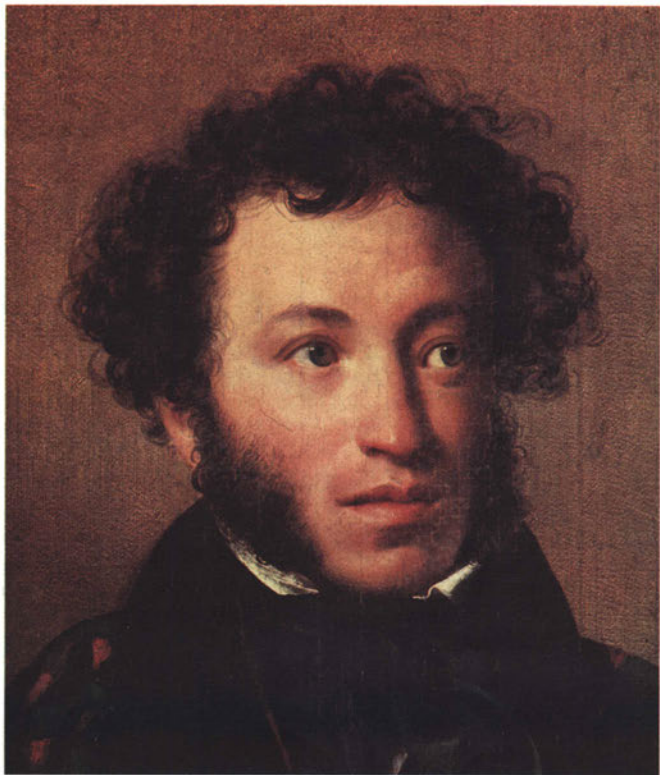

О. А. Кипренский.
Автопортрет.
1828

О. А. Кипренский.
Пушкин.
Фрагмент картины

О. А. Кипренский.
Пушкин.
Фрагмент картины

Много чёрного на картине. Но она не мрачная, не холодная. Бархатный чёрный цвет — мягкий и мерцающий. Он замечательно сочетается с золотистым цветом лица, руки и с фоном. Фон зеленоватый, тоже золотистый и тоже мерцает, чуть светится.

Золотистый и чёрный — вот главные цвета. Они делают портрет строгим, возвышенным, помогают нам понять мысли и чувства Пушкина.

Мы невольно вспоминаем стихи поэта: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу...»

«Лирой» — значит, стихами, «любезен» — значит, любим.

Всего одну деталь добавил Кипренский: на втором плане картины, за спиной Пушкина он изобразил скульптуру богини с лирой в руках. Её называют музой поэзии. По преданию, эта богиня вдохновляет поэтов на создание прекрасных стихов.

Так Кипренский выразил в портрете: «Пушкин — великий поэт, он — Гений!»

* * *

Прошло почти сто пятьдесят лет с тех пор, как нет Пушкина, а портреты его создаются.

Художники высекают их из мрамора. Пишут красками. Рисуют. Отливают из бронзы памятники.

Мы видим Пушкина в музеях, в книгах, на площадях больших городов.

П. П. Кончаловский.
Пушкин в Михайловском.
Фрагмент картины.
1930—1951

М. К. Аникушин.
Модель памятника
Пушкину в Ленинграде.
1957

В. Е. Попков.
Осенние дожди (Пушкин).
1973

Е. Ф. Белашова.
Пушкин.
1965

В. Н. Горяев.
Пушкин лежащий.
1974

И так будет всегда.
Всегда будет жить замечательное искусство портрета.
Всегда будут любить Пушкина и его поэзию.
И каждый художник расскажет о нём своё.

