

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ М. А. ВРУБЕЛЯ

Творчество М. А. Врубеля наполнено различной символикой. У него, как и у других художников модерна, одним из самых выразительных символов в работах является цвет.

Экспериментальный подход к живописи и графике позволил Врубелю четко разграничить в своих работах динамику и статику, из-за чего в зеркале современности «шестикрылый Серафим» выглядит кинематографично, а «Гадалка» и «Пан» – естественно.

Выбор цветовых решений Врубеля может быть связан с его психологическим состоянием в конкретный период жизни. После написания «Демона сидящего» и создания серии академичных монохромных иллюстраций к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон и Тамара» образ Демона исчезает из творчества Врубеля почти на десять лет и появляется вновь в картине без эскиза – «Летающий Демон», а позже в «Демоне поверженном». Первая картина контрастна, в ней доминирует темный тон, силуэт Демона от заднего плана отделяют только смеси кобальта, использованные при написании крыльев, и, вероятно, охры в передаче цвета кожи. Трактовка такого цветового решения может быть интерпретирована как показ единения с окружающим миром. Тоска поглощает Демона, отделенного от лермонтовского образа, и, по всей видимости, самого художника.

Иван Евдокимов описывает свое впечатление от картины «Летающий Демон»: «Начало предчувствия. Темные тона красок так уместны для передачи тревоги. Белые призрачные вершины гор, мрачные расселины, ночная наплывающая пелена – естественный фон картины. Развернутые, как паруса, крылья несут огромное тело, извивающееся от внутренней муки, безысходное горе горит в огромных глазах, и полет страшен, последний полет перед падением...».

«Демон поверженный» – работа в плане цвета тусклая и неконтрастная, хотя в ней также преобладает темный тон. Здесь фигура Демона еще менее разборчива и еще более слита с фоном. Изначально образ не задумывался тусклым, однако здесь художника подвело освещение в мастерской, сильно отличавшееся от выставочного. А. А. Блок в попытке перенести врубелевскую цветопись в письмо, трактует цвета картины как почти живой образ синей ночи, которая «медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, быть может, свое грядущее поражение».

Практика работы с различными материалами, рисование с натуры (серии портретов супруги) и с фото (несколько версий картины «Сирень») раскрыли во Врубеле феноменальное чувство цвета, понимание спектров хроматических и ахроматических цветов. В графической серии «Раковин» художник ставил задачу передать реалистичность не при помощи формы и линии, но при помощи пятна – оттенка ахроматического спектра. Исполнение этой идеи казалось особенно сложным, все работы серии выполнены черной пастелью или черным карандашом. Передать переливы перламутра в монохrome – посильная задача для современного художника, имеющего возможность пользоваться графическими редакторами, и способом, при помощи которого восстанавливают цвет на старых фото, «сверять» оттенки с натуры, в оригинальном монохромном и «восстановленном» хроматическом варианте. Однако Врубелю удалось реализовать свою задумку, что можно проверить при помощи тех же графических редакторов.

Таким образом, М. А. Врубель в некотором плане обогнал время, опередил современников своим технически точным с точки зрения передачи цвета исполнением.