

ОБРАЩЕНИЕ К ИКОНОГРАФИИ АННЫ АХМАТОВОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕЕ ПОЭЗИИ В XI КЛАССЕ

Термин «иконография» в изобразительном искусстве представляет собой строго установленную систему изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен. Иконография какого-либо писателя содержит систему его портретов.

Давно методисты и учителя осмысливают цели, приемы, условия наиболее результативного введения в урок портретов писателей.

Важна идея параллельного изучения смежных искусств на уроках литературы. Суть состоит в том, что оно должно открыть общие закономерности развития искусства одного и того же периода, вводит проблему целостного видения искусства.

Ведущая идея, по мнению Н.Н. Щирякова (тут он ссылается на В.Н.Шацкую), параллельного изучения литературы и смежных искусств в их взаимосвязи, в русле определенного художественного метода. Молдавская считает,

что приобщение к искусству призвано помочь развитию художественного мышления учащихся.

Важнейшим критерием является единство обобщения конкретной образности. В плане этой идеи представляется перспективным исследование взаимосвязи образа лирического героя и образа поэта, запечатленного художником.

Известно, что история искусства – это история смены стилей. Поэтому может быть интересно сопоставление, интерпретация приемов, способ исследования жизни, действительности поэтом и живописцем в рамках одной и той же школы.

Постановка этих проблем и исследование их может быть успешным только в том случае, когда поэту повезло, его иконография достаточно богата и разнообразна. Когда его портреты писали большие художники в разное время, представляющие различные стили, школы в искусстве.

В этом смысле Ахматовой повезло больше других. Более ста художников запечатлило поэта на холсте, листах бумаги, картоне, в бронзе, камне, дереве, гипсе и керамике. Ее писали большие мастера различных школ.

Нужно отметить, что Ахматову ввели в школьную программу сравнительно поздно. После долгого перерыва в 80-е годы возобновились печатание ее стихов. Приходу Ахматовой в школу предшествовало множество публикаций в газетах и журналах. Это мемуары, ее публикации, собрания сочинений. И, наконец, примета времени, в компьютерной системе Интернет по Ахматовой существует 26.000 источников.

Перенасыщение программы не дает углубленно изучать проблему. Вначале на изучение творчества Анны Андреевны отводился один час. Затем количество часов увеличилось, учитывается принцип дифференцированности обучения: в общеобразовательной школе — 2ч, в классах с гуманитарным уклоном — 4ч. Причем в программе рекомендуется использовать на уроках портреты работ Петрова-Водкина и Пастернака. Но работу последнего не удалось найти. Поставив цель оценить выбор иконографии, рекомендуемой в программе, наметив возможные варианты работы с портретами с учетом часов, уровня подготовки учащихся. Здесь можно выделить следующие принципы отбора портретов: портретное сходство портретируемого; умение запечатлеть внутренний мир поэта; близость школ, художественных направлений художника и поэта; художественность выполнения; соответствие литературных автопортретов, оставленных в стихах Ахматовой и интерпретация художников, писавших ее в это же время; отношение портретируемой к рисунку; портрет как зеркало эпохи (как известно, среди множества портретов лиц, представляющих время, наиболее ценны те, в которых ощущается не только индивидуальность духовности восприятия, понимания личности портретируемого, но и осмысление человека в контексте эпохи).

Исходя из этих принципов, попытаемся оценить иконографию Ахматовой и выбрать наиболее ценные портреты для введения их в урок.

В иконографии Ахматовой наблюдается две линии. Одна — библиографическая, связанная с линией жизни. Другая линия — хрестоматийные портреты поэта, представлена работами Альтмана, Петрова-Водкина, Анненкова. Сама Ахматова составила список её изображений. Как свидетельствуют современники, она с языческой серьезностью относилась к этому делу,

считая, что в линиях и красках портрета остается жить частица ее души.

Ну, а среди авторов портретов — целое созвездие имен: Петров-Водкин и Кругликова, Модильяни и Коган, Фаворский и Осмеркин, Судейкин и Альтман, Рудаков и Тышлер, Анненков и Тырса, Серебрякова и Верейский — всех не назовешь. Ее рисовали поэты: В. Маяковский и И. Бродский, артист А. Баталов. И даже сама Ахматова исполнила автопортрет. Известны работы портретов Ахматовой после ее смерти (в 1980г. ее написал М. Тиме). Компьютерный каталог, в котором значится 151 изображение и 76 авторов, подключен к системе Интернет.

Считаю целесообразным и для классов общеобразовательных, и гуманитарных выбор следующих портретов работы: А. Модильяни, Н. Альтмана, К. Петрова-Водкина и Ю. Анненкова. Различие в дифференцированном подходе связано со степенью погружения в материал.

Очевидно, первая встреча с Ахматовой может сопровождаться портретом Альтмана. Сам портрет был близок поэтессе. Анна Андреевна, если говорить о ее раннем творчестве, была акмеисткой. Это течение возникло в пик символизма. Акмеисты выступали за поэтизацию жизни, быта. На картине создан поэтический образ поэта. В то же время это направление близко к символизму, что проявилось в творчестве поэтов-акмеистов. На картине Ахматова изображена на фоне кристаллов, они соответствуют угловатости ее фигуры — и сама она предстает как кристалл, символ чего-то чистого, высокого, благородного, передана многогранность ее души.

«Ахматова «Чётки» — так называли образ поэта, который запечатлил Альтман. Здесь можно найти еще одну параллель — палитры красок художника Альтмана и поэта Ахматовой совпадают. Итак, синее платье... желтая шаль... зеленые кристаллы... В «Четках» синий — один из цветов, выступающих на первый план: «синяя купель», «синяя скатерть воды» и т.д. Желтый и зеленый подчинены созданию трагического, томительному мироощущению, свойственному Ахматовой: «вижу над городом желтую муть», «млеюще-зеленая вода...», «темно-зеленый плащ...».

Недаром высоко оценил этот портрет А. Каменский: «Он (Альтман) не только предсказал в своём холсте появление одного из новых лидеров русской поэзии, но и сумел постичь мир, услышать музыку «неузнанных и пленённых», голос её стиха».

На картине мы видим не просто образ поэта, это образ времени. Здесь невольно вспоминается стихотворение, посвященное Ахматовой, С. Городецкого:

*В начале века профиль странный
(Источен он и горделив)
Возник у лиры. Звук желанный
Раздался, остро воплотив
Обиды, горечь и смятенье
Сердец, выдавших острие,
Где в неизбежном столкновенье
Два века бились за свое.*

Здесь чувствуется трагедия времени. Модернизм несет условность, отмечается знаковость искусства XX века. Отсюда изображение человека требует ус-

ловности. Это наблюдается в портрете, он предстает не просто как портрет поэта, это портрет эпохи.

Даже при небольшом количестве времени, отведённом на знакомство с Ахматовой и ее поэзией, нельзя игнорировать рисунок Амедео Модильяни. Это великий художник XX века, в его произведениях искусствоведы отмечают «просветленную поэтичность и меланхоличность образов, нередко сочетающихся с трагическим ощущением незащищенности человека в мире». Эта же грусть характерна и для творчества Анны Андреевны. Поэтому не случайно художнику удалось так хорошо понять поэта и перенести это на листы бумаги. Высокую оценку этой работе дал искусствовед Н.Харджиев: «В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисункам Модильяни, несомненно, принадлежит первое место». Этот рисунок написан итальянским карандашом, с помощью «нескольких летящих линий». Он ассоциируется со стихотворным портретом Ахматовой, написанным Мариной Цветаевой:

*... Вас передать одной
Ломанной черной линией.
Холод — в весельи, зной —
В Вашем унынии.*

Модильяни и Ахматову связывали теплые отношения. Очень интересна интерпретация личности Ахматовой, раскрывающая богатство ее природы, новые грани ее облика. Она нарисована в шутливой форме, в своей любимой позе — полулёжа. Ахматова обладала очень живым чувством юмора, комического. Это отмечено мемуаристами (воспоминания Наймана). К сожалению, лирические стихи А. Ахматовой не вобрали в себя этого мироощущения, мира поэта, за некоторыми исключениями. Например, ее шутливый автопортрет 1943 года.

*А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет
И думает, что он не заменим,
Что всё на свете он переиначит,
Что Пастернака перепастерначит,
А я не знаю, что мне делать с ним.*

Портрет работы Модильяни перенасыщен чувством юмора, что так близко самой Ахматовой, это сочетается с пророческим даром художника. Он увидел в стройной, тоненькой Ахматовой ее старческую грузность.

Рисунок Ахматовой — один из 16, которые рисовал Модильяни в Париже. Этот портрет был любим Ахматовой. Копия его находится в Фонтанном доме в Петербурге. Насколько ценила этот рисунок сама Анна Андреевна, говорит следующий факт: «перед последней заграничной поездкой Анна Андреевна решила переменить завещание. Почти уже непосильное путешествие в нотариальную контору описал Анатолий Найман: «Очень высокий 3-й этаж, крутая лестница... Когда наконец вышли на улицу, Анна Андреевна с тоской произнесла: «О каком наследии можно говорить? Взять под мышку рисунки Модии и уйти».

Многие художники попадали под воздействие ее своеобразной личности, её поэзии, обожествляли ее (Петров-Водкин, Альтман и др.). Это отношение проявляется «в карандашных рисунках Модильяни, в частности, в том, где она изоб-

ражена в виде Сфинкса. И это не случайно, так как в то время Модильяни бредил Египтом, видел в ней неординарность природы, загадочность.

На втором уроке, при изучении поэмы «Реквием» мы обратимся к портрету работы Ю. Анненкова 1921 года. Хотя поэма создавалась в 30-е годы, трагичность мироощущения роднит портрет работы Ю. Анненкова 1921 года и поэму Ахматовой. Современники Ахматовой отмечали, что характерным выражением лица молодой поэтессы была грусть. Сам Юрий Анненков пишет об этом: «Грусть была наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым... Я не мог оторваться от ее лица». Но на рисунке Анненкова мы видим не грусть, а подлинный трагизм. 1921 год — цепь трагических поворотов в судьбе и творчестве Ахматовой (умер А. Блок, расстрелян Н. Гумилев и т. д.). С наибольшей силой ее тяжелое душевное состояние удалось изобразить в графическом портрете работы Анненкова. О нем так отзывался Е. Замятин: «Портрет Ахматовой — или точнее: портрет бровей Ахматовой. От них — как от облака — лёгкие, тяжелые тени по лицу, и в них — столько утрат. Они — как ключ к музыкальной пьесе: поставлен этот ключ — и слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные чётки на гребнях».

В поэме присутствуют темные краски, организовано ощущение близости черно-белого изображения и цветописы поэмы: «... под шинами черных марс», «...и манит в черную долину», «...пусть черные сукна покроют».

Наблюдается графичность ее поэзии: четкий рисунок, который важнее окраски, черно-белые тона. Это портрет был одной из наиболее удачных попыток создать «графический» образ Анны Ахматовой. Несомненно, был прав исследователь Э. Галлербах, считавший, что «Ахматова более графична», чем «колоритна», и штриховой портрет тушью или ксилография могли бы передать ее графически четкую внешность.

В ткань урока более органично вводить черно-белую репродукцию портрета работы Н. С. Петрова-Водкина. Этот портрет рекомендован школьной программой. В нем просматривается родство с техникой иконы, наблюдается обожествление образа. Можно провести параллель с поэмой «Реквием», где образ матери возрастает до Богородицы: «Магдалина билась и рыдала».

Иконописцы, работая над своими произведениями, большое внимание акцентировали на глаза изображенной фигуры и фон сзади (он должен быть светлым, как бы излучать свет). Особенностью фона этой картины являетсяступающая из синевы фигура. О том, кто изображен позади Ахматовой, ведутся споры. Одни утверждают, что это божественный ореол, который рисуется на иконах. Другие считают, что это ее Муза. Т. Геллер угадывает в ней Николая Гумилева.

Творческим заданием можно дать сочинение «Какой я представляю Музу Ахматовой» либо нарисовать эту Музу. Из опыта работы (гимназия №1, г. Могилёв) можно порекомендовать предшествованию этого задания чтению стихов Ахматовой с выявлением их особенностей, чтение поэмы «Реквием» под музыку В. Моцарта, прослушивание записи чтения стихотворения «Муза» в исполнении самой Анны Андреевны.

Одним из представлений учащихся о Музе было видение ее как матери, страдания которой подобны страданиям Иисуса. Быховский Иван, ученик 11 А класса Могилевской гимназии №1 говорит о том, что нарисована его работа в технике сюрреализма. «Сначала я нарисовал глаза (в них чувствуется скорбь), и, когда они получились, я почувствовал, что я должен нарисовать дальше».

Рамки статьи не позволяют более широко представить имеющиеся материалы, показать многогранность работы по сопоставлению изобразительного искусства и искусства слова. Но даже представленное говорит о возможностях, которые открывают намеченные нами подходы к проблеме.