администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области

отдел культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

___________КИМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ___

301721 Тульская область город Кимовск улица Ленина д.35А телефон/факс: 8(48735)5-75-20

e-mail: kimovskschoolart@tularegion.org

ОБЛАСТНАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ»

МУЗА ВРУБЕЛЯ

Подготовила доклад преподаватель теоретического отделения МБУДО Кимовская ДШИ С.Н. Яковлева

21 ноября 2018 год

МУЗА ВРУБЕЛЯ

В созвездии имен известных деятелей русского искусства рубежа 19-20 веков особое место принадлежит выдающейся оперной и камерной певице Надежде Ивановне Забеле. Ее жизненный путь поражает необычайными контрастами. Надежде Ивановне суждено было испытать и настоящее счастье, и неимоверное горе. В редкостном сплаве высочайшей радости и затаенного трагизма ее образ остался навеки запечатленным в живописи Врубеля, отразился в музыке Римского - Корсакова , Рахманинова и других композиторов эпохи. Творческая индивидуальность певицы , так вдохновлявшая современников призывает еще раз вдуматься в то неповторимое явление, каким она была в жизни и искусстве.

Н. И. Забела (1868- 1913) происходила из старинного рода, известного в истории Украины с начала 16 века. Двоюродный брат деда певицы - украинский поэт , на тексты которого Глинка написал несколько песен, которые обрели такую популярность ,что стали восприниматься , как народные. Отец, Иван Петрович Забела, интересовался живописью, музыкой и способствовал разностороннему воспитанию своих дочерей Екатерины и Надежды. Позже он послужил Врубелю прототипом для известного панно « Богатырь». Тетка певицы , Анна Петровна, была женой художника Н. Н. Ге.

. Надежда Забела училась в Киевской консерватории в классе профессора Ирецкой. Киев навсегда останется для нее родным городом. Здесь она начнет свой первый оперный сезон, испытает первые успехи , не раз посетит Киев с Врубелем. Здесь переживет тягчайшее горе: смерть единственного сына Саввочки.

После окончания консерватории Надежда Ивановна, по приглашению А. Г. Рубинштейна, совершит концертную поездку в Германию и Париж, чтобы пройти курсы усовершенствования.

Подлинной школой для Забелы станет работа в театрах Киева, Тифлиса , Петербурга, Харькова. Значительной вехой в становлении певицы в этот период явились партии в операх русских композиторов . Это Татьяна в «Евгении Онегине» , Лиза в « Пиковой даме», Людмила в «Руслане и Людмиле», Мария в «Мазепе».

В последующие годы Н. И. Забеле не раз придется встречаться с пушкинскими героинями: В «Борисе Годунове» (Ксения), в «Сказке о царе Салтане» (Царевна – Лебедь), в Золотом Петушке» (Шемаханская Царица).

О. Л. Книппер - Чехова писала А. П. Чехову: «Голос у нее чистый высокий, мягкий, ни одной крикливой ноты , так и баюкает». Именно этот голос пленил М. А. Врубеля, вошел в его душу сразу и навсегда; он услышал идеал, о котором мечтал, искал его претворение в своей живописи. Рос будущий художник в атмосфере музыки. Его мачеха, Елизавета Христиановна, воспитывавшая мальчика с семи лет, была серьезной пианисткой, благодаря ей он рано познакомился с классической музыкой, увлекся пением, исполнял романсы . Голос Забелы оказался для Михаила Александровича идеальным. «Все певицы поют как птицы, а Надя как человек». Восторженное чувство преклонения , уважения к артистическим , человеческим чертам певицы переполняло Врубеля. 28 июля 1896 года в Швейцарии состоялась свадьба Забелы и Врубеля. С этого времени она Муза художника, теперь многие его работы вдохновлены Забелой, ее искусством. Позже, рисуя Забелу в ролях, он будет стремиться не к буквальному сходству, а к передаче всей суммы музыкально - сценических впечатлений. К этому году относится картина «Муза». В женщине, здесь изображенной, современники узнавали черты певицы. В картине пленяют благородные, мягкие золотисто- красные оттенки красок, изысканность рисунка. В одной из статей было написано: «Врубель всю жизнь варьировал в своих картинах одну и ту же женщину, в облике которой он усматривал все новые и новые нюансы. Эта женщина - его жена». Осенью 1897 года Забела вместе с Врубелем была пригла-шена Саввой Ивановичем Мамонтовым в Московскую русскую частную оперу. Именно там произошла встреча с музыкой Римского- Корсакова, -- самое главное событие в жизни Надежды Ивановны, ставшее счастливым для всех троих---и композитора, и певицы, и художника.

Эта встреча многое дала для истории русского искусства, она обогатила и русский оперный театр, и русскую живопись рядом выдающихся произведений. Первое признание в Москве пришло к Забеле в опере «Садко».

Критик писал: « Хотелось, чтобы Морская Царевна вошла бы в жизнь слушателей и зрителей и осталась с ними навсегда». И она действительно осталась с нами навсегда---- Врубель совершил это чудо, увековечив певицу в своей «Царевне Волхове». Это обобщенный образ русской девушки с ее нежностью, поэтичностью. Она не фантастическое существо, а излучающая доброту, преданная подруга Садко. Мягко струящиеся линии платья и волос Волховы, колорит пейзажа как бы скрывают печаль. Рождается ощущение, что художнику удалось достичь небывалого - передать музыку образа.

Врубель был искренне, горячо увлечен оперой, он активно участвовал в постановке спектакля, помогал художникам К. Коровину и С. Малютину в расписывании подводного царства, рисовал эскизы костюмов.

С весны 1898 года для Римского - Корсакова наступает период небывалого творческого подъема. Если за предшествующие 30 лет им было написано семь опер, то за следующее десятилетие - восемь. Многие его сценические героини отныне будут воплощать некий эстетический идеал, обретенный композитором в искусстве Н. И. Забелы. Отныне - она и вдохновительница, и непревзойденный интерпретатор его музыки. 22 апреля 1898 года, после окончания триумфальных гастролей театра Мамонтова в Петербурге, композитор вручил певице подарок - это был клавир “Ночи перед рождеством” с знаменательной надписью: “Поэтичной и музыкальной Ольге, Панночке, Снегурочке и Волхове - Надежде Ивановне Забеле с просьбой присоединить к ним Оксану от преданного сочинителя Н. Римского - Корсакова”. Это лето, счастливейшее в жизни певицы, она проводит вместе с Врубелем на Украине. Художник увлечен целым рядом замыслов: работает над грандиозным “Богатырем” и портретом Надежды Ивановны. В этом портрете художнику удалось воплотить все самое светлое, женственное в облике Забелы. Он утонченно музыкален благодаря пронизанной солнечными лучами атмосфере, искусным сочетаниям излюбленных художником оттенков сиреневого, розового, белого. Глаза певицы светятся добротой и нежностью.

Бледно- зеленый кушак, гармонируя с зеленым цветом ее глаз, подчеркивает воздушность всей цветовой гаммы. Этот портрет по праву занимает место в ряду шедевров русской портретной живописи 19-20 веков.

Лето 1900 года Врубели опять проводили на Украине, в Плисках. Надежда Ивановна изучала партию Царевны-Лебеди. По вечерам Врубель читал вслух сказку Пушкина, с огромным увлечением создавал эскизы костюмов и декораций к постановке оперы. Премьера, состоявшаяся 21 декабря 1900 года, оказалась праздником музыки, живописи, пения. По всеобщему признанию, душой спектакля была Надежда Ивановна - Царевна Лебедь. Неповторимым по красоте был и ее сценический облик, в восприятии современников он прямо связывался с картиной Врубеля “Царевна - Лебедь”

Эта картина - отклик художника на музыку Римского - Корсакова, он работал над ней весной 1900 года, то есть тогда, когда Забела разучивала по рукописи арии Лебедя.

Таким образом, картина эта - сплав впечатлений Врубеля от пения Забелы, поэтического образа Лебеди из сказки Пушкина и собственных поисков прекрасного, идеального. Избежав внешней похожести, художник воплотил в ней то обобщенно- прекрасное, возвышенное, что свойственно было артистке в этой роли и что никогда более не повторилось. “Сказка о царе Салтане” оказалась вершиной и последней театральной работой Врубеля, связанной с оперным творчеством Римского- Корсакова.

Художник часто оформлял музыкальные спектакли, особенно те, в которых играла Надежда Ивановна. В 1901 году у Врубелей родился сын, которого назвали Саввой в честь друга и благодетеля семьи мецената Мамонтова. У мальчика были голубые, как у матери, глаза и заячья губка. Художник, всегда ставивший красоту и изящество на первое место, был поражен и расстроен. С этого времени он стал более замкнут и мрачен; на него стали накатывать приступы агрессии, его поместили в психиатрическую больницу. В 1903 году маленький Саввочка умер от пневмонии. Сумасшествие супруга и смерть сына отразились на голосе Надежды Ивановны. Ей все труднее было петь на большой сцене с оркестром. Врубель периодически ложился в клинику, там он закончил большой “ Портрет Н. И. Забелы - Врубель на фоне березок”.

Затуманенный взгляд, слабая улыбка, бледность лица героини свидетельствуют о пережитом внутреннем надломе. В 1905 году художник создал еще один портрет жены – «После концерта».

В 1905 году Врубелю присвоили звание академика Петербургской Академии художеств, но на гениального мастера это уже не произвело никакого впечатления. Стремительно надвигавшаяся слепота не позволяла ничего создавать. Умер он в 1910 году. В последующие годы Надежда Ивановна занималась камерно - вокальным творчеством. Умерла она в 1913 году.

Особый характер искусства Н. И. Забелы был подчеркнут Б. В. Асафьевым: “ Н. И.Забела - имя, оставшееся в истории русского музыкального театра, имя незабвенное. В пении Забелы сохранилась вся индивидуальная прелесть музыкальной мечты Римского- Корсакова, красота именно его замыслов, его умение одушевлять звук как-то особенно по своему”..