

Успенский Владимир Николаевич

соискатель

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ХУДОЖНИКА В СОЗДАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА

В статье рассмотрен уникальный случай — создание художником В. Васнецовым похожего портрета богатыря Ильи Муромца при отсутствии информации о его внешности. Автор рассмотрел психологические механизмы, сделавшие это возможным.

Ключевые слова: исторический портрет, прототип, модель, образ, сходство, трансляция смыслов, инобытие человека, творческий потенциал.

При написании исторического портрета художники пользуются описаниями внешности и личности в литературе, скульптурными портретами, фотографиями... А можно ли написать внешне похожий портрет, если нет информации о внешности? Ответ на этот вопрос важен для психологии искусства. Каких-либо исследований по этому вопросу в психологии мы не нашли. Их нет, наверное, потому, что кажется очевидным — такой портрет написать невозможно. Рассмотрим пример, опровергающий это мнение.

Проанализируем картину «Богатыри» В. М. Васнецова с точки зрения примененных художником психологических средств воплощения смыслов в структуре художественного произведения [8].

Тематика. Изобразив самых любимых народом богатырей, автор настраивает зрителя на восприятие важных национальных культурных смыслов.

Семиотика. Симметрия в композиции дает ощущение покоя. Его мы приписываем и богатырям, считая, что если перед лицом опасности они спокойны, значит, для этого есть основания — их сила и боевое мастерство. Группа богатырей сдвинута влево, куда все трое смотрят. Асимметрия создает ощущение будущего движения, скрытой динамики, сжатой пружины, которая с силой может распрямиться в сторону врагов.

Хронотопика. В смысловом центре картины Илья Муромец. Его более крупное телосложение и расположение несколько выше других подчеркивает его значение как главного богатыря. **Семантика.** Очертаниями группа напоминает холм. Создается впечатление основательности, силы, связи с родной землей.

Хроника. Склон холма задает направление взгляду слева направо по диагонали к двум курганам с межевыми камнями. Возникает логическая связь: слева военная угроза — справа межевые знаки, значит угроза границе государства, посредине заслон этой угрозе — богатыри.

Символика. Символы границы земли предков — межевые камни и курган. Орел над курганом — символ геройства и предстоящей победы. Вынутый Добрыней из ножен меч, перчатка и булава на одной руке Ильи,

направленное в сторону врага копьё — в другой, лук со стрелой на тетиве у Алеши — символизируют готовность к бою. Богатая одежда, оружие, сбруя коней — символизируют богатое государство. Очень важный смысл в картине символизирует холм. Вспомним «Слово о полку Игореве» — автор восклицает: «О русская земле! Уже за шеломянем еси!» [9: 66] («О Русская земля! Уже ты за холмом!» [там же, с. 250]). Вот этот холм и символизирует границу, за которой земля, охраняемая богатырями. Глядя на него, вспоминаешь о шарообразности Земли. Шар — тело, поверхность которого бесконечна. Здесь он может символизировать огромность, бесконечные размеры Руси, ее цельность, государственное единство, монолитность. Облака, повторяя форму холма, как бы обнимают его, символизируя покровительство высших сил небесных над святой Русью. Клонятся под ветром ковыли, развеивается хвост Добрыниного коня. Ветер символизирует беспокойство, ощущение тревоги и опасности.

Архитектоника. В картине видно продуманное до мелочей, ясное применение всех законов композиции [16], способствующих воплощению идейного замысла (художественной идеи) — выразить народное понимание образов русских богатырей [3].

1. Модель и образ в картине. Моделью для создания образа Ильи послужил крестьянин Владимирской губернии Иван Петров. Художник в картине написал крупнее глаза и изобразил более выпуклыми надбровные дуги. Вглядимся в лицо Ильи Муромца (рис. 1): лет 45–50, нависающие брови, мощные надбровные дуги, прямой нос, скругленный на конце, широкий рот, седые волосы. В результате смыслового анализа произведения получаем характеристику образа Муромца: могучий, решительный, бесстрашный, спокойный (но в образе ощущается внутренняя динамика), сдержанный, уверенный в своей силе, надежный защитник Родины, выходец из самого народа, связанный с его древними традициями, христианин, которому покровительствуют Божьи силы. Он — воплощение идеала героя-воина.

Рис. 1

2. Образ Ильи Муромца в былинах. Первая дорога на Киев через непроходимые леса появилась в середине XII столетия. Илья боролся с врагами Руси не щадя себя. Он отважен, самостоятельно освободил дорогу от грабителей, выступил против «силушки», обложившей Чернигов, и победил. Черниговцы позвали его к себе воеводой. Но он отказался. Он — патриот, едет к великому князю в Киев — хочет служить не отдельному городу, а всей Руси. Это он ставит выше своих личных обид на князя Владимира [2].

Илья Муромец — крестьянский сын. Он был парализован до 30 лет [17]. Сила его — от святых странников (явившихся в образе «калик пере-

хожих») [10; 11]. Илья был необычайно сильным и ловким: «Стал он бить силушку великую — А он силу бьет, будто траву косит» [2: 58].

А вот пример его смекалки: не имея при себе оружия, «схватил татарина он за ноги, Стал он бить татар татином» [там же]. Илья «дородный добрый молодец» [там же, с. 43], то есть крупный, плотного телосложения [14]. Других данных о его внешности нет. Муромец умен, легко распознает хитрости врагов. Королевична, на которой он решил жениться, задумала погубить его: уложить на опрокидывающееся ложе, под которым пропасть. Илья догадался: взял да и швырнул ее саму на это ложе [6] ... Сообщение о смерти Ильи: «Сам заехал во пещеры во глубокие, Тут-то Илья уже представился. Поныне теперь мощи нетленные» [11].

3. Прототип богатыря. Мощи Ильи Муромца находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры [17]. Похоронен он около 1188 года [11].

В 1988 году мастером пластической реконструкции С. А. Никитиным (восстанавливавшим облик членов семьи Николая II, Нестора-летописца, Софьи Палеолог) была проведена экспертиза мощей Ильи Муромца. Характеристика мумии: череп крупный, плечи широкие, кисть крепкая, рост 177 сантиметров. В то время он был на голову выше человека среднего роста. По виду зубов возраст — 55–60 лет. Человек плотного телосложения [1]. Дефекты позвоночника позволяют говорить о перенесенном в юности параличе конечностей. Причина смерти — рана в области сердца [11].

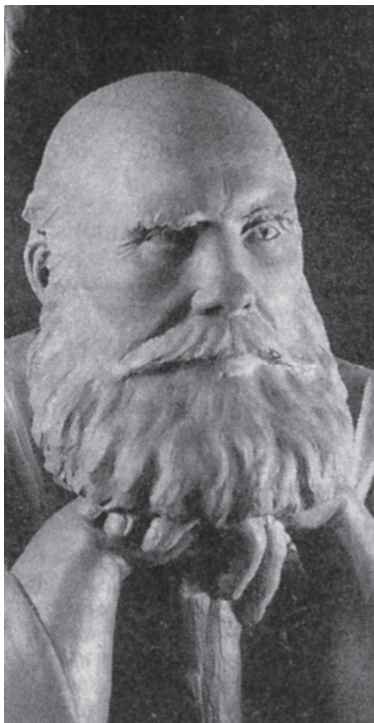

Рис. 2

Восстановленный по черепу облик Ильи Муромца (рис. 2): крупная голова, сильно выпуклые надбровные дуги, нависающие брови, широкий прямой нос с кончиком «картошкой», большой рот. Строго говоря — это тоже образ, но он условно принят нами за «прототип», потому что наиболее точно воспроизводит облик реально жившего человека (точнее воспроизвести в настоящее время невозможно, а может быть, не удастся никогда).

4. Сравнение образов между собой и с прототипом. Образ в былинах и образ в картине совпадают. Теперь сравним прототип с изображением богатыря в картине. Сходство велико. Только, пожалуй, нос чуть более широк у прототипа. А вот различие — более выраженные носогубные складки у прототипа — признак большего возраста.

Под творчеством понимают «деятельность, порождающую нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью» [17:

132]. Можно добавить к данному определению еще и воссоздание забытого, «канувшего в Лету», подвергнувшегося забвению.

Действие каких психологических механизмов позволило преодолеть забвение? Попробуем объяснить это, исходя из представлений о трансляции смыслов через культуру [8] и исходя из понятия человеческого инобытия, которое является формой существования человека в иных, чем он сам, носителях (в других людях, предметах, произведениях искусства...) [4]. Инобытие человека многократно умножает жизнь индивидуальности благодаря трансляции лично значимых ее качеств в окружающий мир. С другой стороны, все предметы, вещи, каждый человек содержат в себе отпечатки чьих-то переживаний, ценностных ориентаций, мыслей... Инобытие проявляется в феноменах, названных Л. Я. Дорфманом воплощением и превращением [4].

Перейдем к рассмотрению случая с портретом Ильи Муромца. Потребности общества в защитниках отечества и социальные ценности, выработанные этим обществом, явились источниками смыслов, которые были восприняты некоторыми представителями народа, на их основе выработанными собственными убеждениями. Этими представителями и были реально жившие на Руси люди — защитники страны, богатыри.

Молва об их героизме, силе, патриотизме распространилась по Руси. Рассказывали и о самом выдающемся из них — Илье Муромце. Произошло воплощение, и за счет вклада в других людей индивидуальность Муромца многократно умножилась. Носителями ее отпечатков явились другие люди.

Жизнь Ильи, его героизм, патриотизм, его идеалы были восприняты летописцами, писателями (превращение), стали их идеалами, источниками их личностных смыслов, которые были ими воплощены в былинах, сказках, песнях в образе богатыря Ильи Муромца.

Эти смыслы укоренились в смысловом поле культуры и были развоплощены, переосмыслены художником В. М. Васнецовым (превращение) и снова — воплощены, теперь уже в образах картины. На протяжении столетий в культуре параллельно существовали и приумножались как воплощения каких-то индивидуальных, значимых, качеств реально существовавшего когда-то Ильи Муромца, так и превращения, выражавшиеся в других людях в форме подражания ему.

Какой длинный путь преобразований «воплощение — превращение» и какая точность трансляции смыслов! Как удалось воплотить в картине образ, отразивший индивидуальность Ильи Муромца, воссоединивший через столетия его действительную внешность с присущими ему чертами личности (образ в былинах отражает в определенной степени личность прототипа)?

При работе над картиной В. М. Васнецов изучал героический эпос [3]. Читал он и «Слово о полку Игореве», написанное примерно в то время, когда жил Илья Муромец. Смысл произведения — призыв русских князей к единению [15]. Смыслы, воплощенные в произведении, — коллективное смысловое поле передового культурного слоя народа. В. П. Козловский отмечает, что усвоение смыслов, транслируемых через культуру, не сводится к пониманию, необходимо «вживание» в этот смысл [7]. Глубокое усвоение смыслов В. М. Васнецовым могло иметь место только при «вживании»

его в ткань культуры Руси, глубоком понимании социальных ценностей того времени как разновидностей смысловых структур. В. М. Васнецов говорил: «Я всегда был убежден, что <...> в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим» [3: 4]. Но усвоение социальных ценностей всегда опосредовано референтной группой индивида и включением субъекта в коллективную деятельность [8]. Референтной группой для В. М. Васнецова в детстве и юности была семья: отец — священник, братья — сельские и земские учителя [3], а в период написания картины — близкое окружение: М. А. Врубель, А. П. Рябушкин, М. В. Нестеров, А. В. Прахов, В. И. Суриков — люди, изучавшие древнерусское искусство и культуру и применявшие эти знания в своем творчестве. Родной брат Виктора Васнецова Аполлинарий был известным историческим живописцем, писал пейзажи старой Москвы, участвовал в археологических раскопках в Москве.

Творческий потенциал следует понимать как возможности личности в выполнении творческих задач [5]. Как видим, он у В. М. Васнецова был очень велик. Нам неизвестны другие случаи, подобные описанному нами. Кроме таланта потенциал художника подкреплен огромным трудолюбием, глубокими знаниями по истории Руси, «погруженностью» художника в эту тематику, профессиональным общением с другими художниками, писавшими картины исторического содержания, и, наверное, особо развитой интуицией. Кроме портрета Ильи Муромца есть еще один пример из творчества В. Васнецова, подтверждающий высокую оценку его творческого потенциала, — это фриз «Каменный век» (1883—1885) в Государственном Историческом музее в Москве. Достоверность, с которой изображены сцены из жизни древних людей, вызывает восхищение специалистов, занимающихся древней историей.

Мы показали, что созданию похожего портрета Ильи Муромца способствовали инобытие человека в артефактах культуры и действие механизма трансляции смыслов через культуру. Но есть и другие факторы: а) сохранился генотип русского человека-«богатыря» и представление в народе о том, как должен такой человек выглядеть; б) в результате взаимодействия генотипа и среды (русская природа, культура, православная вера...) сформировался фенотип, сходный у разных людей в разные периоды жизни государства. Согласно И. П. Павлову, понятие фенотипа связано с понятием характера [13]. Среди русских людей всегда был такой тип, для которого характерно мощное телосложение и склад характера с чертами, подобными тем, какие приписываются былинами Муромцу. Понимание того, какими качествами должен обладать богатырь, достигается за счет более широкого контекста — патриотизма людей, осознания важности цельности, мощи, нерушимости границ Отечества, особой исторической миссии святой Руси. Такое отношение к своему Отечеству сохранялось в народе при жизни В. М. Васнецова. Поэтому он распознал в крестьянине И. Петрове фенотип богатыря и написал с него портрет, послуживший основой для создания образа И. Муромца.

Следует отметить, что на людей образованных, хорошо знающих историю, литературу, произведения искусства воздействуют гораздо сильнее благодаря суммированию эмоциональных эффектов [138]. На таких зрителей образ Ильи Муромца производит большое впечатление, пробуждая гамму различных чувств (причастности к древнему славному народу, гордости за свою Родину...), вызывая цепь ассоциаций, стимулируя размышления об истории и судьбе своего народа.

Рассмотренный нами случай создания художником В. М. Васнецовым исторического портрета позволяет предположить возможность существования определенных психологических механизмов, обеспечивающих сохранение в культуре и трансляцию через культуру с минимальными искажениями важнейших для выживания народа смыслов.

Список использованных источников

1. Арсеньев В. Илья Муромец под рентгеном / «Экспресс-газета», № 3(313), 2001.
2. Былины и русские народные сказки. Древнерусские повести. — М.: Детская литература, 1979. — 640 с.
3. В. Васнецов, Галерея искусств. — 2005. — № 40.
4. Дорфман Л. Я. Воплощения и превращения как формы взаимодействий индивидуальности с миром. www.psychology.ru.library
5. Дячук Н. В. Трорчий потенціал як фактор самореалізації особистості / Вісник Одеського національного університету. Том 14. Вип. 17, 2009, Психологія. — С. 321–327.
6. Зарицкая Т. Мифология. Энциклопедический справочник — М.: Белфакс, 2002. — 352 с.
7. Козловский В. П. Культурный смысл: генезис и функции. Киев: Наукова думка, 1990. — 128 с.
8. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, исправленное издание. — М.: Смысл, 2003. — 487 с.
9. О, Русская земля! / Составитель, предисловие и примечания В. А. Грихина. — М.: Советская Россия, 1982. — 368 с.
10. Преподобный Илия Муромский. www.promurom.ru/murompage.php?spage=175
11. Преподобный Илия Муромец, Печерский. www.pravoslavie.ru/put/070101142808
12. Саламон Л. О физиологии эмоционально-эстетических процессов // Психология художественного творчества / Хрестоматия. — Минск: Харвест, 2003. — С. 214–253.
13. Словарь практического психолога: Свыше 2000 терминов. / Сост. С. Ю. Головин. — Минск: Харвест, 1998. — 554 с.
14. Словарь русского языка в четырех томах / Академия наук СССР. Институт языкознания. — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. — Т.1: Ф-Й.
15. Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.) — М.: «Советская энциклопедия», 1981. — 1600 с.
16. Шорохов Е. В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. — М.: Просвещение, 1979. — 303 с.
17. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона / gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic.../044/4020.htm

В. Успенський

здобувач

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

**РОЛЬ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХУДОЖНИКА ПІД ЧАС
СТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТА**

Резюме

У статті розглянуто унікальний випадок — створення художником В. Васнецовим схожого портрета богатиря Іллі Муромця при відсутності інформації про його зовнішність. Автор розглянув психологічні механізми, що зробили це можливим.

Ключові слова: історичний портрет, прототип, модель, образ, схожість, трансляція сенсів, творчий потенціал.

V. Uspensky

competitor

Odessa National I. I. Mechnikov University

**CREATIVE POTENTIAL ROLE OF THE ARTIST IN THE CREATION
OF HISTORICAL PORTRAIT**

Summary

A unique case is reviewed in the article. The artist Vasnetsov created a similar portrait of the warrior Ilya of Murom in the absence of information about his appearance. The author examined the psychological mechanisms that made this possible.

Key words: historical portrait, prototype, model, image, similarity, translation of senses, inobytie of man, creative potential.