

Тревожные миры
Михаила Врубеля:

К 170-летию со дня рождения

Надо рисовать десять лет по пять часов в
день – после этого поймёшь, может быть...

М. Врубель

Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдет в историю – дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие поколения, если только истинное просвещение должно наступить для русского общества, будут оглядываться на последние десятилетия XIX века, как на эпоху Врубеля.

А. Н. Бенца

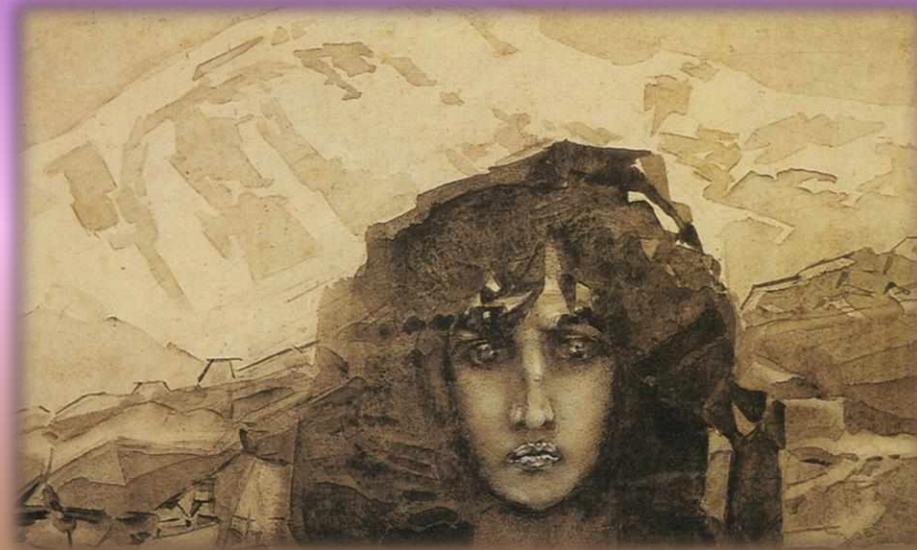
Михаил Александрович Врубель – один из самых необычных и ярких художников русского символизма. Всю свою жизнь он без остатка отдал изобразительному искусству, сделав реализацию своих дарований и особенного видения мира основной целью существования. В письме к сестре он писал: «...мания, что скажу, что-то новое не оставляет меня...». А на вопрос: «Верите ли Вы в Бога?», однажды ответил: «Искусство – вот наша религия».

Автопортрет 1882 – 1883 гг.

Я не знаю каким другим словом можно выразить сущность врубелевского искусства. Многим оно казалось в ту пору каким-то растрепанным, сумбурным и дерзким. Повторяю: Врубель был классичнее всех художников той эпохи. Конечно, это была особенная, специальная, «врубелевская» классика ни на какую другую непохожая.

А. Головин

Голова демона на фоне гор,
иллюстрация к поэме М.
Лермонтова 1890 г.,

Как большинство художников, Михаил Александрович был человеком особенного душевного склада. Всю свою жизнь он метался, страдал и выражал свои страхи на холсте, рождая тревожные, невротические образы, глядя на которые каждый, кто более менее знаком с русской живописью понимает, что автор произведения Врубель и никто другой, настолько своеобразна его манера. Наполненные мучением и сиянием нездешнего глаза его героев и манят и пугают зрителя.

Алтарный образ в Кирилловской
церкви в Киеве

"I vero nel bella" ("Истина в красоте") – девиз М.А. Врубеля

Разные периоды были в жизни Михаила Врубеля – от лет озаренных надеждой, нарастающим успехом и любовью, до лет когда он, больной и сломленный блуждал во тьме своей болезни. Однако, художником он оставался всегда, а потому отражение движений его души и противоречивых мыслей легко найти в лицах и фигурах его героев.

Голова демона,
1894 г.

Переливчатая чистота цвета, мистической свет, мозаичный стиль письма и всегда особая атмосфера выделяли работы Врубеля даже среди огромного количества уникальных художников Серебряного века. Фантазийные, часто мистические образы находятся в особенном «врубелевском пространстве» - между реальным миром и сказочным.

*Джувьетта, часть панно
для готического кабинета
в усадьбе Морозовых*

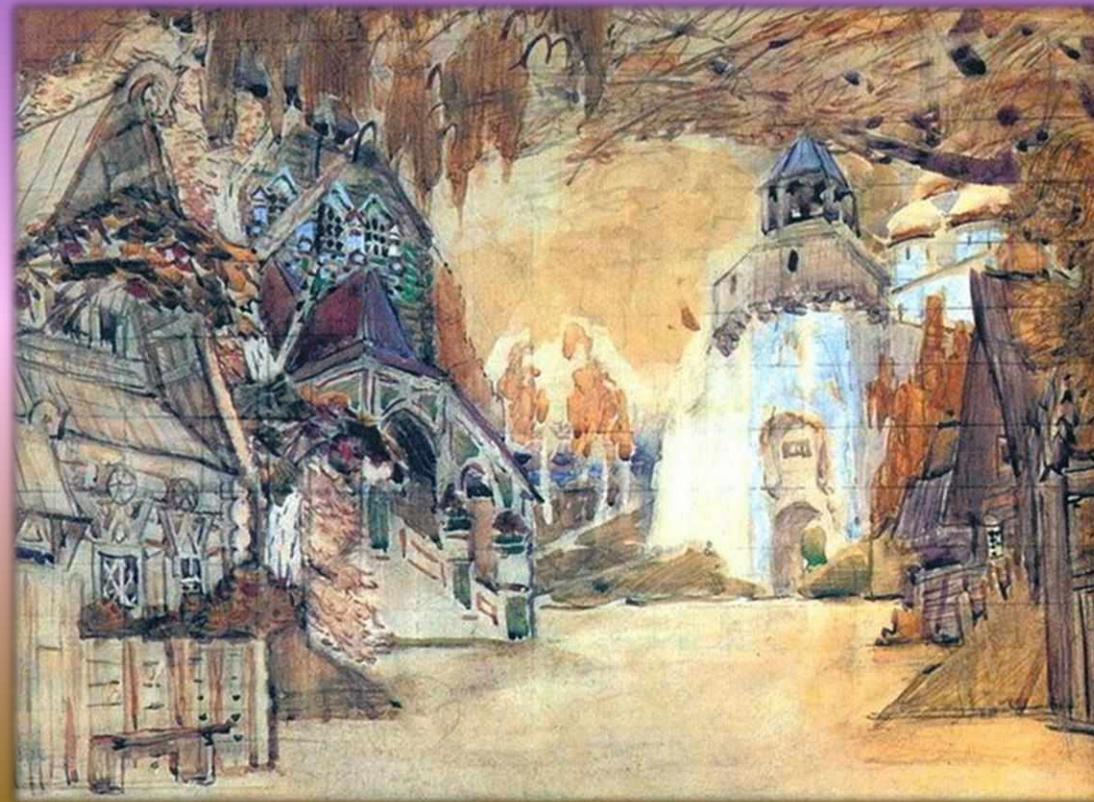

*Эскиз для мозаики «Принцесса грез» на
гостинице Метрополь*

Фрагмент орнаментального мотива
росписи Владимирского собора в Киеве

Чрезвычайно разносторонний мастер, он преуспел в разных областях искусства. Врубель создавал иконы, фрески, огромные живописные полотна, работал с мозаикой, рисовал эскизы театральных костюмов, иллюстрировал книги, делал декорации для театра.

«Александровская слобода». Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста», 1900 г.

М. Врубель с сестрой Анной,
1870 гг.

Особенным Михаил был с детства. Он родился в дворянской семье польского происхождения (*wróbel* (польск.)—воробей) 17 марта 1856 г. Когда мальчику было три года мать умерла от туберкулеза. Последние его воспоминания о матери – она лежала в постели и вырезала для своих детей Михаила и Анны фигурки чудных, фантастических зверей из бумаги.

Михаил Врубель был болезненным ребенком. Он рос молчаливым с аутистическими наклонностями, ходить начал только в три года. В его восприятии мира были особенности, отличающие его от большинства людей. Некоторые исследователи его творчества считают, что Врубель был эйдетиком, т. е. обладателем особой образной памяти, когда предмет запоминается молниеносно и навсегда в мельчайших деталях, формируя эйдетический образ, отличающийся тем, что человек продолжает воспринимать предмет в его отсутствии. Люди такого психического склада обладают повышенной нервной возбудимостью, ощущением собственной особенности, избранности, нередко чрезмерной упертостью и резкостью суждений.

Когда Михаилу исполнилось 7 лет отец женился во второй раз. Классической истории - злая мачеха, несчастные приемные дети - не случилось. Новая жена отца Елизавета Христиановна Вессель заботилась о слабом здоровье пасынка и много внимания уделяла его воспитанию и образованию. К десяти годам стали хорошо видны дарования Врубеля: он был артистичен и музыкален, увлекался театром и изобразительным искусством. Родители не препятствовали его наклонностям: спектакли, выставки, занятия в живописных классах, индивидуальные уроки с учителем рисования.

*Супруги Врубель с детьми.
Михаил рядом с отцом, 1865 г.*

Михаил закончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургский университет, на юридический факультет, который был выбран не потому, что была интересна работа юриста, а потому что «так было принято». Ведя богемный образ жизни, Врубель закончил университет в звании «действительного студента», т. к. не стал защищать итоговую конкурсную работу. В годы учебы не оставлял своих занятий изобразительным искусством и занимался иллюстрацией литературных произведений.

В 1880 г. начал занятия в Академии художеств. Годы обучения в академии Михаил вспоминал «как самые светлые в своей художественной жизни».

*Свидание Анны Карениной с сыном,
1878 г.*

Его замечали и выделяли. Осенью 1883 г. Врубеля пригласили для реставрации Кирилловской церкви в Киеве. Так и не окончив Академию он в течении 5 лет занимался росписью церкви и создал множество выдающихся работ, в которых видно влияние византийской иконописи и Высокого итальянского ренессанса, и формирование своего собственного стиля.

К этому времени от оригинальной росписи храма оставалось менее половины. Требовалось занять опустевшее пространство и отреставрировать то, что сохранилось. Ведь это не музей, в котором можно рассматривать полустертые изображения многовековой давности, а действующий православный храм, в убранстве которого следовало соблюсти традиции.

Пророк Моисей, 1884 г. Деталь росписи хора Кирилловской церкви

И, в некотором роде, при росписи Кирилловской церкви Врубель стал соавтором русских иконописцев XII в. Ведь им не только были созданы собственные варианты икон, но и выполнена основная поставленная перед ним задача – реставрация росписи церкви. Искусствоведы отмечают, что реставрированные Врубелем иконы не были натужно осовременены или стилизованы. Нет, это было естественное, как дыхание, соавторство, полное погружение в мироощущение другого художника, которому предшествовало тщательное изучение вопроса.

Ангелы с лабарами, 1884 г.

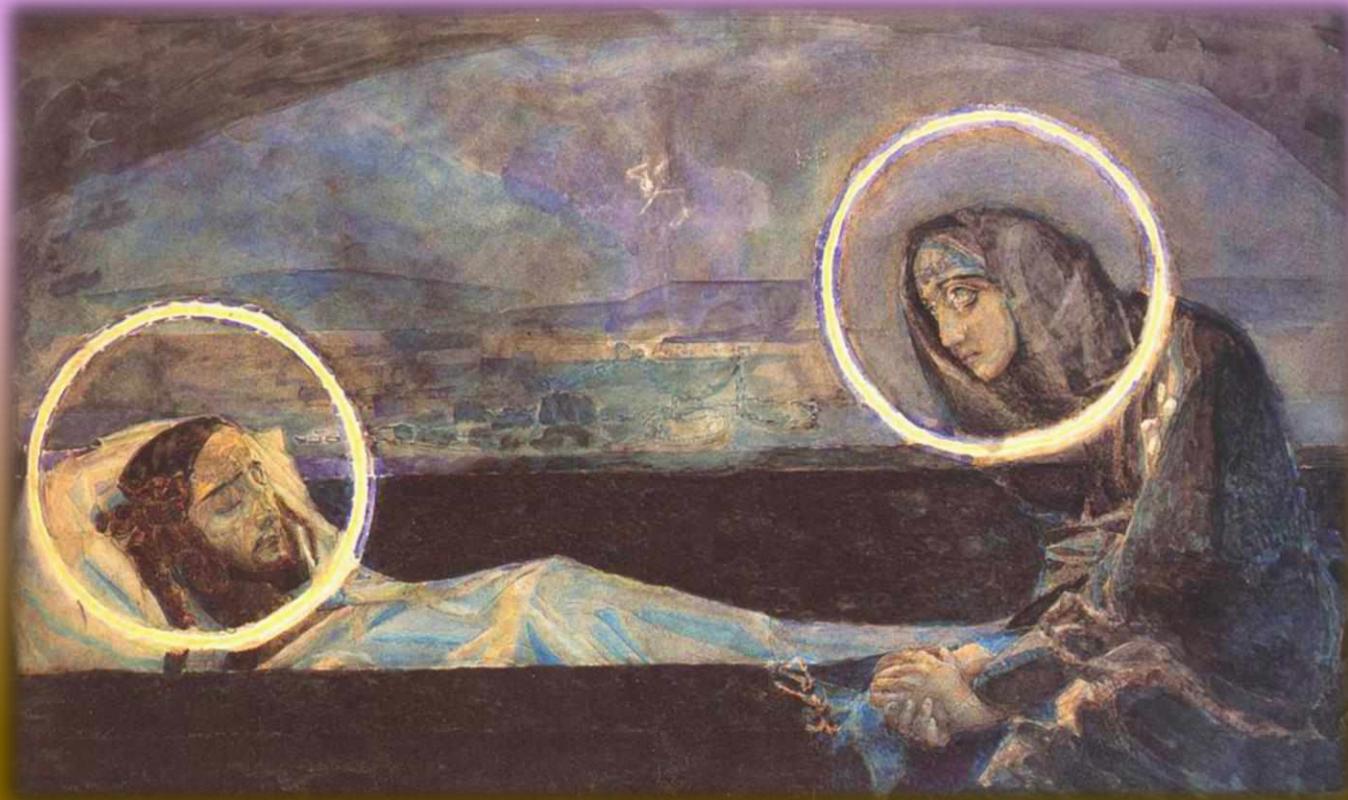
Врубель написал на стенах несколько фигур ангелов, голову Христа, голову Моисея и, наконец, две самостоятельные композиции - огромное «Сошествие святого духа» на хорах и «Оплакивание» в притворе. В работе над ними художник не копировал старинные образцы. У него уже было внутреннее право не следовать букве древнего стиля - он проник в его дух.

Нам недоступны, нам незримы,
Меж сонмов вопиющих сил,
К тебе нисходят серафимы
В сияньи многоцветных крыл.
В. Брюсов «Врубелю»

Сошествие Святого Духа на апостолов. 1884 г.

Но многие композиции, предложенные Врубелем, были слишком оригинальны. Организатор реставрационных работ искусствовед Адриан Прахов считал, что для подобных работ должен быть построен храм «в совершенно особом стиле». Они остались в истории русского искусства как отдельные, условно связанные с Кирилловской церковью произведения.

*Надгробный плач, второй вариант
эскиза для Кирилловской церкви, 1887
г.*

Еще в период работы над картинами для Кирилловской церковью Врубеля заинтересовал образ демона – как антипода ангелов. Он работал над этой темой несколько лет – так появились иллюстрации к поэме Лермонтова и одно из самых известных произведений Михаила Александровича «Демон сидящий».

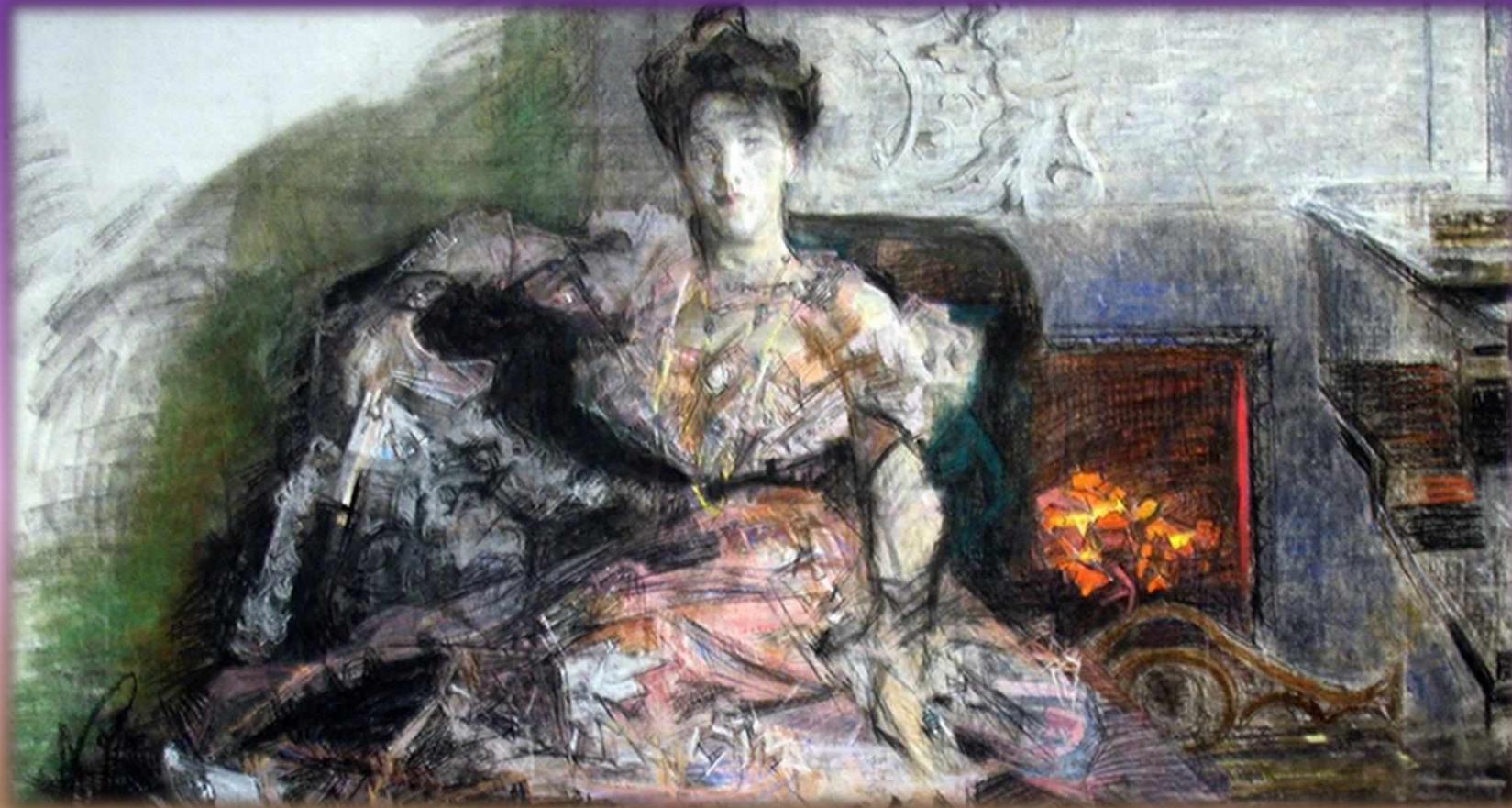
*Тамара и демон, иллюстрация к поэме М.
Лермонтова, 1890-1891 гг.*

Сложные отношения в семье, увлечение алкоголем, отсутствие признания и постоянного дохода все больше погружали Врубеля в меланхолию, затем депрессию. В неприкаянности и отчужденности его героя легко увидеть умонастроения художника. Демон наполнен дикой и страшной силой, но чувствует инородность для мира, свою ненужность и неприкаянность. Он совсем одинок...

Демон сидящий, 1890 г.

«Я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу ещё со временем, а «демоническое» — полуобнажённая, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами».

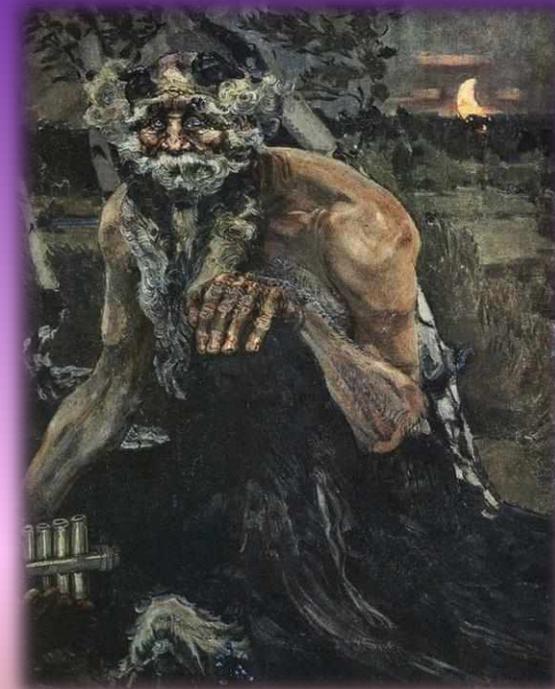
Неоконченный портрет жены «После концерта», 1905 г.

В 1896 г., внезапно и сильно влюбившись, Михаил Александрович женился на певице Н.И. Забеле. Счастливый брак внес в его жизнь умиротворение и новые надежды. И на некоторое время Михаил Александрович стал практически счастливым человеком.

Царевна-лебедь, 1900 г.

В этот период жизни он обращается к сказочно-мифологическим сюжетам, среди которых выделяются Царевна-лебедь и Пан. Сейчас это одни из самых известных произведений и общепризнанных шедевров русского искусства. Современники восприняли их неоднозначно.

Пан, 1899 г.

В ней звучит что-то тревожное, — не даром это была любимая картина Блока. В сгущающихся сумерках с багряной полосой заката царевна уплывает во тьму и только в последний раз обернулась, чтобы сделать свой странный предостерегающий жест. Эта птица с ликом девы едва ли станет послушной женой Гвидона, и благополучия не обещает её грустный прощальный взор.

Н. Дмитриева

В 1901 г. в семье Врубелей рождается ребенок – крепкий, здоровый мальчик, но с врожденной патологией – заячьей губой. Эстет до самой крайней степени Михаил Александрович воспринял особенную внешность сына как несчастье, посланное в наказание за грехи отца. Когда Савве исполнилось 6 месяцев Михаил Александрович написал портрет сына.

И разумеется, не полугодовалый Саввочка Врубель, а надежды и страхи его отца глядят на портрете тревожными глазами малыша. Заботливо выбранная отцом изящная плетеная коляска, белоснежное покрывальце, изысканно оттеняющий нежное личико темно-синий в крапинку шарфик, придвинутый к изголовью цветущий куст азалии — из бережно, любовно, исключительно красиво устроенного уголка новая народившаяся душа смотрит на мир. Светлые бровки напряженно сдвинуты, в глазах сверхчуткого ребенка скорбное недоумение, и белокурый хохолок волос трепещет нежным хрупким крылышком.

В.М. Домитеева, «Врубель»

Портрет сына художника, 1902 г.

*Демон поверженный,
1902 г.*

В это же время появляются первые признаки будущего недуга. У Михаила Александровича начинаются приступы сильнейшей мигрени, которую он пытается снять большими дозами обезболивающего. В его характере появилась раздражительность и все сильнее становятся перепады настроения. Свойственное ему всегда порывистое трудолюбие стало еще сильнее проявляться и нервная, напряженная работа над картинами этого периода, от которой он никак не мог оторваться, измучила художника. Так, широко известен тот факт, что когда «Демон поверженный» был уже размешен на выставке Врубель каждый день приходил и что-то доделывал и переделывал в, казалось бы, готовой картине. Выражение лица демона менялось каждый день...

Возвратившись к теме Демона, он позволил образу полностью поглотить себя. Он работает не по 4 - 5 часов как раньше, а по 10 - 14 и наступает нервное и физическое истощение. Демон летящий так и останется неоконченным, а Демон поверженный совершенно измучает своего творца.

Демон летящий,
1899 г.

Скоро наступила развязка: консилиум врачей во главе с профессором Бехтеревым рекомендовал поместить Михаила Александровича в психиатрическую больницу. В 1901 г. с симптомами острого психического расстройства Врубель был впервые госпитализирован в клинику, где провел год.

Видение пророка
Иезекииля. 1906 г.

Окруженный тайной своего безумия, он как бы удалился от живущих за некий недоступный и недостижимый предел, и с тех пор начала среди нас нарождаться легенда о Врубеле. Дважды потом он возвращался в жизнь, снова творил, и поистине прекрасен был прощальный расцвет его гения; но уже не исчезала черта, отделившая его от живых, и он казался нам таинственным и чуждым пришельцем из иного мира.

Иванов И., «Врубель»

Врачи считали, что художнику надо меньше работать, но больше отдыхать и спать. Вот только спать он как раз и не мог. Во сне к нему приходили яркие, пугающие образы, слышались повелительные голоса, указывающие что и как он должен изобразить.

После выхода из больницы Врубель выглядел здоровым, но совершенно другим человеком. Точкой невозврата для Михаила Александровича стала смерть сына в 1903 г. Банальная простуда во время переезда в Киев в плохо отапливаемом вагоне перешла в пневмонию и спасти ребенка не удалось.

Когда закончились все хлопоты с похоронами отец погрузился в состояние, из которого уже не смог вернуться. Сестра художника Анна Александровна вспомнила, что вскоре после похорон он сказал: «Везите меня куда-нибудь, а то я наделаю вам хлопот».

Автопортрет 1885 г.

Спящий на кровати, 1904 г.

Кровать, 1905 г. (из серии «Бессонница»)

В последние годы жизни Врубель много времени проводил в больницах, где природы для его картин было немного – врачи, санитары, пациенты. Его последний лечащий врач Ф.А. Усольцев писал: «Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить... как художник, он был здоров и глубоко здоров».

В 1902 г., в период между двумя госпитализациями, когда у Михаила Александровича была ремиссия, М. А. Волошин подарил ему морскую раковину. Врубель часами всматривался в нее, а затем начал работу над удивительным полотном, ставшим, пожалуй, апогеем «врубелевского» стиля, который Блок обозначил как «небывалые сине-лиловые миры». На холсте заиграли переливы перламутра, но не извлеченной из моря раковины и потому как бы потухшей, а еще лежащей на дне и потому в игру красок включено и движение водной ряби....

Незначительный другим обломок природы рассказывает ему чудесную сказку красок и линий за пределами "что" и "как"... Более чем когда-либо в ней подошел Врубель к природе в тончайшей передаче ее и все-таки не удалился от своего обычного волшебства.

Н. Рерих

Жемчужная раковина, 1904 г.

В графических чудесах «Жемчужины» (бытующее общее название всей серии) налицо та феноменальная зрительная способность Врубеля, которой не грех бы заинтересоваться биологам. Они ведь нынче, рассматривая эволюцию как увеличение чувствительности, весь путь от безглазой медузы до разумно и творчески глазастого человека полагают «битвой за зрение».

Н. Дмитриева

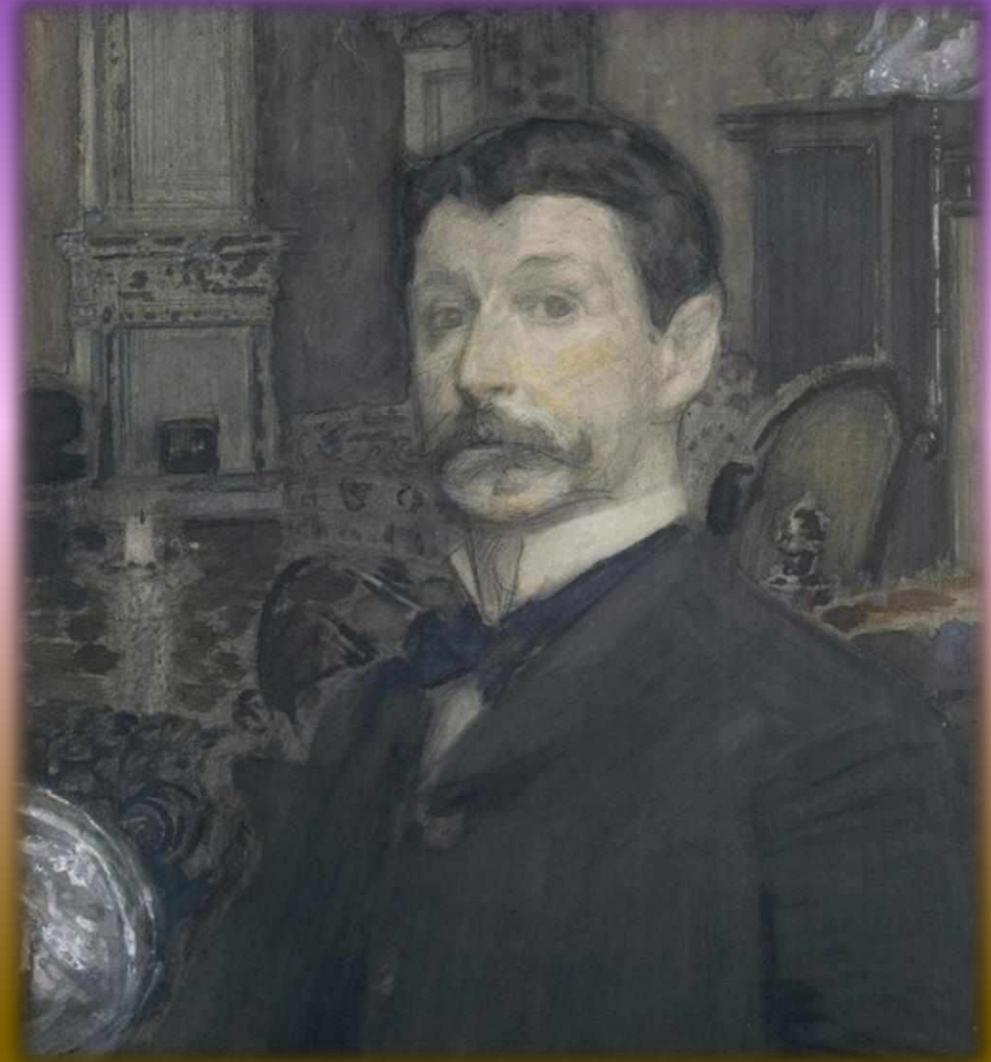
Жемчужная раковина, 1904 г.

Уже почти совсем закончив работу, Михаил Александрович разместил в раковину фигуры двух загадочных существ. Это было сделано импульсивно, о чем сам он впоследствии говорил: «Я совсем не собирался писать „морских царевен“ <...> Я хотел со всей реальностью передать рисунок, из которого слагается игра перламутровой раковины, и только после того, как сделал несколько рисунков углем и карандашом, увидел этих царевен».

В этот же период, одержимый темой жемчужной раковины, Врубель написал и «Автопортрет с раковиной».

С тем же пристальным вниманием, с каким он всматривался в окружающий мир, вглядывается Врубель и в свое лицо. Никогда с момента академической юности у него не было такого числа автопортретов, как в эти поздние годы. Они удивляют тем, что художник, бесконечно любивший сцену, переодевания, артистические стилизованные наряды — то польский пан, то живописец эпохи Ренессанса — в автопортретах так прост и строг.

Ю. Солонович

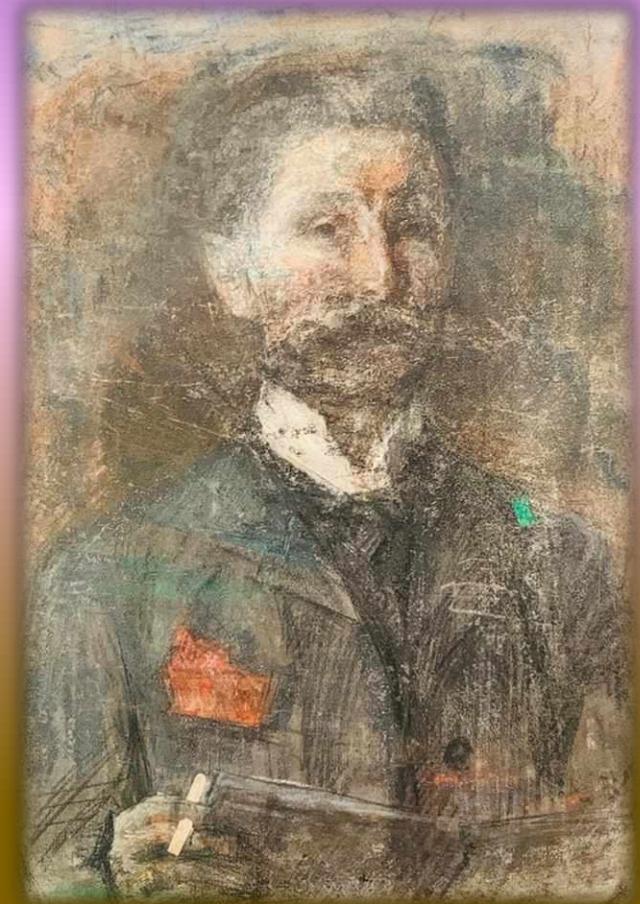

Я единственный человечико в мире, который проявил столько злых и нечестных мечтаний, и об этом мне твердили голоса и внутреннее чувство, с тех пор, как тянется моя болезнь... остаток жизни я должен обречь на разные со всех сторон искупительные упражнения и телесные страдания...

Из дневниковых записей М. А. Врубеля

В годы болезни Врубель пишет серию автопортретов, исследуя самого себя и страстно желая удержать, всеми силами сохранить неискаженный безумием образ. Вероятно, художник осознавал, что происходит с его разумом и что времени остается немного...

М. Врубель, Автопортреты, 1904 – 1905 гг.

И взгляд и выражение лица у Врубеля на некоторых автопортретах схожи с еще одной работой этого последнего периода просветления. Демоны уже позади. Он смотрит на мир не с презрением, а видя прекрасную тайну и глубину самой жизни. То, что он видит страшит его, но понимая неизбежность грядущего он полон решимости и смирения.

Голова пророка, 1904 г.

Тема близкой смерти продолжена была в работе «Азраил». Серафим Азраил - ангел смерти в исламской и иудейской традиции, «серафим» переводится с древнегреческого как огненный, сжигающий. Явление Азраила предвещает близкий конец земного пути и то, что Врубель обращается к этой теме явно означает, что он осознает происходившее с ним.

*И там, в торжественной пустыне,
Лишь ты постигнул до конца
Простертых крыльев блеск павлиний
И скорбь эдемского лица!*

В.Я. Брюсов «Врубелю»

*В торжественно поднятых руках
застыли меч и горящий светильник, неподвижен
властный и отрешенный взор. Не всякому
явится такой вестник — неотвратимый,
ослепительно прекрасный.*

В. Дометеева

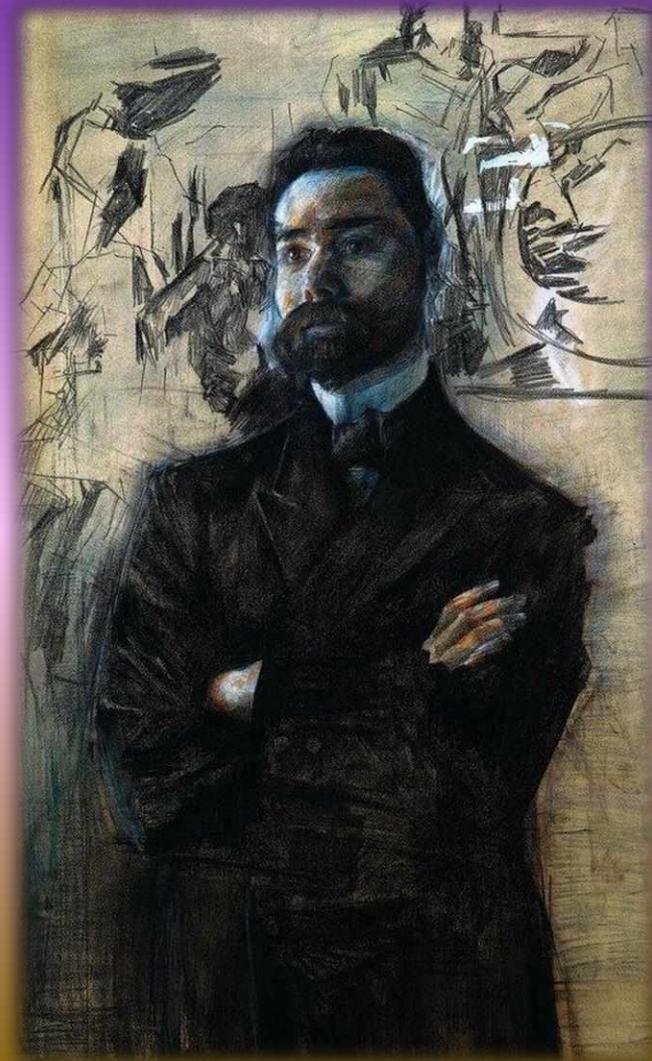
Шестикрылый серафим (Азраил), 1904 г.

Одной из последних работ Врубеля стал портрет В. Брюсова. Портрет ему был заказан журналом «Золотое руно», и, несмотря на то, что к этому времени у художника началась атрофия зрительного нерва, он взялся за работу и закончил ее всего за три сеанса. По мнению современников портрет был очень точен не только в передаче внешности поэта, но и его характера. Заканчивал работу Михаил Врубель уже почти слепым и не видел законченной работы полностью.

- Это вас я должен писать?

И стал рассматривать меня по-особенному, по-художнически, пристально, почти проникновенно. Сразу выражение его лица изменилось. Сквозь безумие проглянул гений.

В.Я. Брюсов

*Портрет поэта В.Я.
Брюсова, 1906 г.*

«С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать, последние по возникновению представления — эстетические — погибают первыми; они у него погибли последними, так как были первыми».

*Ф.А. Усольцев,
лечащий врач Врубеля в последние годы*

Врубель болел душой, и болезнь его текла нетипично, бросая его от мании величия до бреда самоунижения. Его лечили ведущие психиатры того времени и ставили ему разные диагнозы, однако оговариваясь каждый раз, что болезнь протекала особенно.

*Портрет доктора Усольцева
на фоне иконы, 1904 г.*

Художник Михаил Александрович Врубель, я
верю, что Бог простит тебе все грехи, так как
ты был работником.

Из речи священника на прощании

14 апреля 1910 г. Михаил Александрович
Врубель скончался в возрасте 54 лет.

Роза в стакане, 1904 г.

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила сотрудник научной библиотеки ЧГМА
И.В. Губанова

1. Врубель Михаил Александрович // Русский виртуальный музей. Коллекция онлайн. - URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vrubel_ma/index.php (дата обращения 20.02.2026).
2. Давыдова О.С., Михаил Врубель в поисках «стильно прекрасного». Биографический аспект / О.С. Давыдова // Артикул: научный электронный журнал факультета искусства РГТУ. – 2021. - № 3 (43). –URL: <https://articult.rsuh.ru/articult-43-3-2021/articult-43-3-2021-davydova.php> (дата обращения 20.02.2026).
3. Дмитриева Н., Монография о Врубеле. Киев. Встреча с древностью <http://vrubel-world.ru/dmitr5.php> (дата обращения 24.02.2026).
4. Домитеева В. Н., Врубель / В.Н. Домитеева. - (Жизнь замечательных людей). - URL: https://4etalka.ru/dokumentalnaya_literatura_main/biografii_i_memuaryi/380246/str541.htm#book (дата обращения 20.02.2026).
5. Шумова И., Врубель: художник на все времена / И. Шумова // Третьяковская галерея. - 2021. - № 72. - URL: <https://www.tg-m.ru/articles/3-2021-72/vrubel-khudozhnik-na-vse-vremena> (дата обращения 20.02.2026).