Дистанционная “Акмуллинская олимпиада” по русской литературе

для 10 класса. 2 тур

Эссе «Мир Достоевского в осмыслении Э. Неизвестного»

Эрнст Неизвестный был поистине творческим человеком, скульптором свободы, неподкупной честности и искренней скорби. Он стал ключевой фигурой послевоенного советского искусства, полноправным представителем поколения «шестидесятников», что неоднократно подвергался травле и политическим преследованиям. Но несмотря на все трудности своего положения, вынуждающего его покинуть страну в начале 80-х годов, Э. Неизвестный продолжал творить, создавать свои самобытные произведения искусства, скульптуры и памятники. Особого внимания стоят зарисовки и иллюстрации за авторством известного скульптора, каждая из которых сделана в присущем только этому творцу абстрактном стиле, наполняющим рисунок особым мрачным содержанием, глубоким и скорбным подтекстом.

Руке Неизвестного принадлежат и иллюстрации к роману Ф. Достоевского “Преступление и наказание”, вышедшего в 1970 г. в издательстве «Наука». Я считаю, что он стал иллюстратором данного романа не случайно. Творчество Ф. Достоевского в целом оказало сильное влияние на знаменитого творца. По словам самого Э. Неизвестного, в философском плане у Достоевского есть огромное количество идей, и он наметил для себя наиболее близкие именно благодаря творческому наследию этого великого классика (часть неопубликованного интервью "Как я иллюстрировал Достоевского?" скульптора Эрнста Неизвестного – из архива А.М. Кулькина). “Он двигался вместе с жизнью, не создавая отдельного шедевра, а как бы создавал опредмеченные медитации своих состояний, идей, спроецированных как сквозное движение через всю жизнь, от первого толчка до бесконечности. И в этом движении намечено им несколько грандиозных тем, которые пронизывают как сквозные идеи его романы”, - так высказывался о Ф. М. Достоевском Неизвестный (из материалов того же интервью). Угнетающий тон произведений, сложные психологические портреты героев, борющихся с притесняющей их обстановкой и презрительным угнетением - всё это объединяет, позволяет соотносить творчество двух творцов. Неудивительно, что один из самых известных психологических романов писателя привлёк Э. Неизвестного в качестве того, кто сможет наиболее точно и выразительно передать в художественной форме страдания главного героя, запечатлеть самые эмоциональные моменты романа. Всё особенное впечатление от прочитанного и отношение к творчеству Достоевского в целом отразились в этой серии мрачных, психологически сильных и глубоких иллюстраций. Каждая из них запечатлела какое-то душевное состояние главного героя романа, Родиона Раскольникова, то самое, тяжёлое, тёмное, полное страха, отчаяния и безграничной тоски. Резкие и небрежные чёрные штрихи, свойственные стилю автора, в изображении каждого момента придают ему ещё более мрачной и угнетающей выразительности. Все переживания юноши точно и ярко переданы Неизвестным, как будто и ему известны эти чувства: искренняя печаль, разочарование, жажда духовного освобождения. Каждая иллюстрация заслуживает отдельного рассмотрения, но моё особое внимание привлекли три из них: “Между крестом и топором”, “Груз убитых” и “Открытый финал”.

Первый рисунок “Между крестом и топором” посвящен состоянию Раскольникова, возможно, в момент размышлений о злосчастной теории и принятии его истинной личности. Кто же он: эгоистичный убийца или “обыкновенный” человек, заслуживающий сострадание и божие прощение? Герой мучительно сознаёт всю бессмысленность и жестокость совершённого преступления, не способного верно доказать его суждения. Он действительно сокрушается от преследуемых мыслей об искуплении греха, но в тоже время осознаёт, что не готов идти по праведному пути, указанному ему той же Соней Мармеладовой. Раскольников стоит на распутье, “раскалывается” перед выбором: жить ли ему с этим грехом до конца дней или принять вновь веру в Бога, взяв крест и доверясь пути, способному вылечить его душу, но неизбежно ведущему к наказанию. Э. Неизвестный изобразил это состоянии Раскольникова в виде двух его профилей, развёрнутых друг напротив друга. Рука одного “Раскольникова” держит крест, а другого - топор, символизируя тем самым две его внутренние сущности. Внизу можно заметить маленькую голову героя целиком: она изображена на границе двух лиц, глаза её пусты.

Вторая иллюстрация “Груз убитых” символизирует непосредственно муки совести главного героя, охватившие его разум со временем. Интересна композиция рисунка: внизу расположена опущенная голова Раскольникова, из которой “выходят” десять женских лиц различных форм, с разными застывшими эмоциями и стилями изображения. Я полагаю, что это означает многочисленные видения Раскольникову образов, голосов убитых им женщин - Алёны Ивановны и Лизаветы.

“Открытый финал” является, по мысли самого Э. Неизвестного, воплощением “чистого листа” для Раскольникова. Эта иллюстрация находится в самом конце романа, логически завершая его. Родион, лицо которого наполовину изображено там, кричит в исступлении, возможно, даже внутри себя, не показывая окружающим истинную сломленность и оскорблённость всем по итогу произошедшим. Вторую половину рисунка занимает лицо Сони, открытое и светлое. Рука, протянутая к нему, держит нечто, напоминающее кисть: эта девушка действительно решилась “нарисовать” новую личность для своего любимого человека, соответствующую его новой жизни после отбывания наказания.

Можно прийти к выводу, что все три иллюстрации изображают состояние Родиона Раскольникова в самые напряжённые, тяжелые для него моменты: прохождение через муки совести, осознание цены и истинной сущности совершённого деяния и, наконец, надежда на перерождение грешной души. Всё это герой переживает ближе к концу романа, где все раздумья приводят его к принятию судьбы, которую Соня готова пережить вместе с ним. Э. Неизвестный, на мой взгляд, чудесно смог изобразить в своём художественном стиле глубину и силу образа главного героя. Благодаря особому, даже исключительному видению, он создал иллюстрации, которые не просто прекрасно подходят идейному содержанию романа, но и создают свою версию толкования чувств главного героя, придавая новые оттенки душевным страданиям, охватывающим всё его существо. Таким образом, можно заключить, что мир Достоевского в осмыслении Э. Неизвестного - это воплощение мира особенной творческой свободы, контрастных чувств и переживаний страждущего героя, вечных поисков истины, справедливости и земного счастья.