

Э. Неизвестный Иллюстрации к "Преступлению и наказанию"

Трудно назвать эту графику "иллюстрациями". Это интерпретации. Это повод для размышления. Это момент истины, открытой Неизвестным.

Отзывы учащихся

А во время учебы в школе на летних каникулах я прочитал две книги. В 10-11 классе - для необязательного чтения "Марсианские хроники" Брэдбери, а пораньше (не помню, в каком классе) - "Преступление и наказание". Толстенная книга (оказывается, там были еще какие-то письма, и не вошедшие куски, и прочее, и прочее!) поначалу вызвала у меня оторопь, но когда я понял, что роман - ее треть, решил все же почитать. Добавили впечатлений иллюстрации Эрнста Неизвестного, особенно портрет самого Достоевского. Прочитал я ее тогда, и понял - книга потрясающая. Как и "Братья Карамазовы", и "Идиот", и "Униженные и оскорбленные", и "Бесы". Достоевский - безумен, Достоевский - гений. И читая его тоже становишься безумным... И немножко - гением.

Павел Бабич

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ РАСКОЛЬНИКОВА

(по иллюстрациям к «Преступлению и наказанию»)

Эрнесту Неизвестному

Личина. Лицо. И расколотый лик.

И пальцы руки. И сон в руку...

И черное солнце выводит по кругу

Топор под крестом в захлебнувшийся крик.

И черного солнца косые лучи,

Как черная шаль за спиной...

РАСКОЛЬНИКОВ.

Вижу – горящие три свечи –

На каждую смерть по одной.

1986

"Арифметика"

Светлана Яновская:

«Арифметика»

Раскольников после убийства давит на некоторых людей (Соня, Порфирий Петрович и самая последняя голова с расколотым черепом — жертва Раскольникова). Всех он держит в своём кулаке, держит над ними некую власть, издевается над их чувствами. Люди страдают, каждое страдание показано художником по-своему.

Человек на первом плане — Раскольников. А рука, сдавливающая людей, находится как бы в голове Раскольникова. Его душевное состояние как бы сдавливает людей вообще и людей, которых он любит: одно из лиц напоминает Соню. Он приносит страдания этим людям, они мучаются.

Это теория Раскольникова. Большое лицо — это лицо “необыкновенного” человека или возмнившего себя необыкновенным. Все люди находятся под его властью, страдают, рука крепко сжимает их, и им некуда деться.

На иллюстрации изображается рука, держащая головы людей. В руке на переднем плане изображается голова с расколотым черепом. Скорее всего, это череп старухи процентщицы. Рука, держащая головы, — рука Раскольникова. Раскольников, убив старуху, не спасает мир и людей, а наоборот, убивает и губит жизни. На втором плане после старухи изображена голова Лизаветы, далее — Николки. Иллюстрация показывает, что идея Раскольникова о спасении мира ошибочна, убийством он испортил жизнь себе и другим. Поэтому иллюстрация называется «Арифметика».

На иллюстрации отражена теория Раскольникова: “За одну жизнь — тысячи жизней, спасённых от гниения и разложения... ведь тут арифметика!” Голова на переднем плане изображает избранных, необыкновенных, а все остальные — ничтожные людишки, “вши”.

"Между крестом и топором"

«Между крестом и топором»

На иллюстрации «Между крестом и топором» изображены два состояния Раскольникова — до (слева) и после убийства. Через оба лица проходят линии, которые сходятся на голове убитой старухи (посередине). Старуха является мостом из одного духовного мира в другой. Решив проверить свою теорию, Раскольников вступил на этот мост. Однако он совершил ошибку и перешёл в другой мир. Но после смерти старушки этот мост разрушился, и дорога назад исчезла. На протяжении всего романа он ищет дорогу назад. Преступление состарило его: на правом лице — морщины. После преступления он попадает на каторгу. Каторга является мостом в обратную жизнь. Там Раскольников переоценивает жизненные ценности. Весь путь Раскольникова проходит между крестом и топором. У левого лица вместо глаз впадины. Это значит, что Раскольников вступал на этот путь как бы слепым. Прозрел он на каторге, после этого он мог найти дорогу назад. Здесь изображено душевное состояние Раскольникова до убийства. Он показывается с двух сторон. Правая сторона означает, что Раскольников готов совершить убийство, поэтому рука держит топор. А левая сторона иллюстрации означает, что душа не принимает убийства (рука держит крест). Между крестом и топором нарисована голова Раскольникова, означающая, что он находится в нерешимости перед преступлением.

Крест и топор символизируют Раскольникова, разрывающегося между преступлением и раскаянием. Выше креста и топора парят образы Сонечки и Раскольникова, которые как бы должны слиться в едином поцелуе. Их лица страдавшие (глубокие морщины на лбу, от раздумий, наверно). Раскольников изображается как бы слепым, а Соня — зрячая.

Лица на картине символизируют раздвоение личности у Раскольникова. В нём как бы борются два человека: один — праведник, другой — преступник, бесцеречно убивший старушку.

Лицо, находящееся между крестом и топором, — это лицо Раскольникова. Топор символизирует его убийства, а крест — это кара, которую он несёт за свои преступления. Всё вместе выражается на его мучающемся лице.

Крест символизирует благие намерения и желания Раскольникова. В его голове происходит конфликт между добром и злом. На иллюстрации есть три еле заметные линии, образующие треугольник, который расходится и исходит из головы Раскольникова. Возможно, он создан для объединения его противоположных мыслей.

Внизу изображён сам Раскольников (меньшая часть картины), а большая (верхняя) часть отведена внутреннему миру героя. В верхней части картины изображены две противоборствующие стороны в душе Раскольникова: разум и сердце. Такие пропорции в работе не случайны. В романе Достоевского Раскольников интересует нас не со стороны его внешнего вида, а его душевное

состояние, мировоззрение, внутренний мир. Руки с крестом и топором — аргументы к теории Раскольникова: за и против.

Картина изображает Раскольникова до крушения его теории и после, то есть это Раскольников обыкновенный и необыкновенный, и то, как мучился Раскольников в постоянном противоречии с самим собой. “Между крестом и топором” — главная проблема всего романа. Что выберет Раскольников? Поэтому изображается человек с крестом, человек с топором и маленький человек между ними. Лица одновременно грозные и выражающие страдание. Выбор, неизвестность... Это постоянная внутренняя борьба.

"Болезнь"

"Болезнь" (Шестернёва Кристина)

Картина представляет собой злое лицо, окружённое путаницей линий. Линия - это буря, мысли, безумство. Лицо даже не похоже на лицо, это маска со злым, практически зверским выражением. Это маска убийцы, которую надел на себя Раскольников. Поток линий очень густой и плотный, что говорит о сильном душевном беспокойстве, об отчуждённости. Без посторонней помощи покинуть этот замкнутый руг не представляет возможности.

"Лицина Раскольникова"

"Лицина Раскольникова" (Купин Максим)

Личность расколота. Рука с топором как бы вырывает кусок плоти из тела. Вырывает веру Раскольникова, уродует его внутренний мир, обезображивает. Показан тот самый миг, когда герой замахнулся топором на себя. Топор расколол зеркало души. Если перевернуть вверх ногами иллюстрацию, то картина изображает чёрную фигуру в мантии, а над ней лежит бездыханное тело.

"Лицина Раскольникова" (Комарова Дарья)

На этой иллюстрации я вижу лицо Раскольникова, которое будто расколото на маленькие кусочки. Герой находится в беспомощности, что доказывает его искореженное лицо. Он находится на распутье, не знает, куда ему идти. Это доказывает рука, которая приложена к его голове. Раскольников терзает себя сомнениями в выборе своего пути: путь к покаянию либо путь преступника.

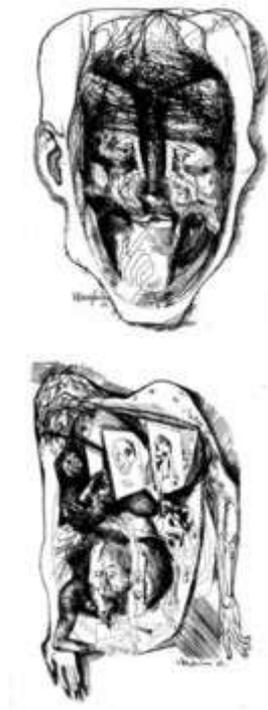

"Убийство"

"Смеющаяся старуха" (Трошина Анна)

На иллюстрации Э. Неизвестного к произведению Достоевского "Смеющаяся старуха" изображена убитая старуха-процентщица. Это эпизод сна Раскольникова, когда он видит старуху, которая после убийства смеётся над ним, пока он пытается её убить. Мы видим страшное лицо её, которое склонилось над героем. Несмотря на то что она мертва, её лицо изображено более чётко. Раскольников же начертан символично, он как бы сам умер. Это иллюстрацией художник показал, что герой убил не старуху, а себя и свою душу.

"Груз убитых"

Анализ иллюстрации «Груз убитых» [Эрнста Неизвестного](#).

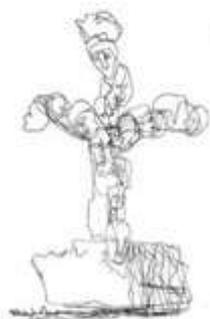
На этой картине художник иллюстрирует то, что в какой-то степени можно назвать идеей всего романа или опровержением идеи Раскольникова – права необыкновенных людей на убийство, право «переступить через препятствие» ради достижения цели. Эта иллюстрация доказывает, что душа человека, «переступившего через препятствие» уже никогда не будет чистой, и чем больше было этих «препятствий», тем тяжелее груз убитых давит на душу и сердце. «Груз убитых» можно соотнести с последними снами Раскольникова, в которых он сам уже осознаёт ошибочность теории и, в принципе, даже не с мыслями, а с подсознанием Родиона. Ведь в глубине души он знал с самого начала, что убийство – грех, который бесследно не исчезнет, независимо от того, через какого человека он «переступил» - через «вошь», или через «необыкновенного». Если бы Раскольников так не думал, то он бы просто пошёл и убил, без всяких рассуждений, он бы не боялся убийства и не подменял бы слово «преступление» на «дело» или «это».

Первое, что обращает на себя внимание на иллюстрации – это головы убитых, округлые, с большими глазницами, похожие на черепа. Заметно и то, что на картине – лишь головы, это наводит на мысль, что и у тех, кого Раскольников считал «обыкновенными» и бесполезными людьми, тоже была, так сказать, своя

голова на плечах, у них были свои размышления, и ни один из них не был «вошью» - очередное опровержение теории.

Все иллюстрации Неизвестного можно разделить на три группы: представляющие эпизод, идею героя, либо идею романа. Последняя группа, к которой принадлежит и «Груз убитых», в свою очередь, делится на три части. Первая часть относится к тому периоду, когда Раскольников только начинает понимать, что предпосылка для возникновения его теории была неверной. Здесь ещё не очень много мелких деталей. Вторая группа олицетворяет размышления Раскольникова, в конце концов приводящие его к осознанию ошибки (это уже 3-я группа). В последних двух группах иллюстраций присутствуют повторяющиеся элементы: топор и крест. В третьей группе крест олицетворяет душевное возрождение Родиона. «Груз убитых» я бы отнесла к первой группе иллюстраций: нет повторяющихся элементов и мелких деталей, да и по смыслу она больше напоминает начало рассуждений Раскольникова, чем логическое завершение. Присутствие цвета на этой картине показалось бы неестественным, многоцветье здесь будет мешать. Любопытно и то, что нет даже серого цвета, который вполне может присутствовать на графических картинах – цветовая гамма чётко делится на два цвета: чёрный и белый. Первая ассоциация: плохое и хорошее, преступление и наказание, обыкновенные и необыкновенные люди... По всему роману идёт в разных местах разделение надвое, то же происходит и на иллюстрациях. Если бы картина была написана краской, то это бы ещё усложнило её восприятие, ведь у цветов тоже есть свои значения, они тоже с чем-то ассоциируются. А наличие лишь двух цветов с какой-то стороны упрощает понимание этой нетрадиционной, если не сказать больше, иллюстрации. Я не могу сказать, что картина запутала или изменила моё восприятие романа. Скорее, она дополнила его. Ничего не изменила, а именно дополнила, как если бы к роману была дописана ещё одна часть. От иллюстраций остаётся такое же мрачное впечатление, как и после прочтения книги, они дополняют изображение слов Раскольникова, личностей Свидригайлова, Сони, Достоевского и других, раскрывая черты характеров и ситуации, которые описал Фёдор Михайлович, подробнее.

Взято с сайта <http://tastep.narod.ru/soch9.htm>

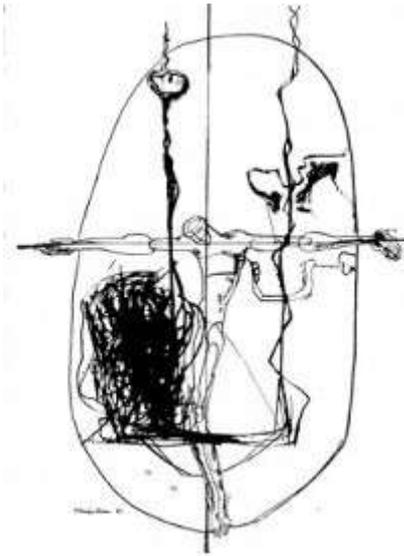

"Вера-отчаянье"

"Вера и отчанье" (Симонова Катерина)

Резкая черта делит картину на две части, символизируя раскол в душе героя. С одной стороны мужское лицо, выражающее крайнее отчаянье и символизирующее душевные муки Раскольникова после убийства. С другой стороны личико Сони, кроткое и доброе. В романе Достоевского Соня - символ веры, и Раскольникову на этой иллюстрации она тоже несёт веру. К изображению Сони как будто ведёт дорога, и это означает, что герой, поборов в себе отчаянье, отделённое от веры, изберёт дорогу веры и начнёт в конце концов возрождаться. Вера, принесённая Соней, является спасением от негатива и заблуждений в душе Раскольникова, недаром её лицо чётко проступает на фоне перекрещивающихся чёрных линий.

"Очищение через страдание"

"Очищение через страдание" (Касаткина Ксения)

На иллюстрации описываются страдания Раскольникова после убийства. На рисунке нетрудно рассмотреть сцену распятия Христа на кипарисовом кресте. Убив себя, Раскольников остался жив физически, но духовно его уже не существует. Во время своей "смерти" он испытывает ещё большие страдания. Рядом с Христом можно увидеть мысли Раскольникова - те мысли, которые и заставили его пойти на убийство. Эти мысли как бы поднимаются вверх, к небу, к Христу. Его душа всё так же расколота на две части, но они идут параллельно друг другу. Это говорит о том, что у Раскольникова есть два выхода - либо самоубийство, либо раскаяние. Самоубийство - грех, поэтому герой выбирает путь к Христу - через покаяние.

