

*С.А. Асеева (Москва, Россия)*

**Иллюстрация М.В. Нестерова к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: интермедиаальный и философско-антропологический аспекты**

*Аннотация:* Портрет героини романа Л.Н. Толстого работы М.В. Нестерова рассматривается в статье не только как явление интермедиаальности (в сфере взаимодействия литературы и изобразительного искусства), но и как способ выражения философско-антропологических смыслов, связанных в романе с образом Анны, с помощью иллюстраций. Особое внимание автор уделяет отношению Нестерова к философским взглядам Толстого.

*Ключевые слова:* философско-антропологические аспекты, интермедиаальность, изобразительное искусство, иллюстрирование, портрет Анны Карениной, Л.Н. Толстой, М.В. Нестеров

---

*S.A. Aseeva (Moscow, Russia)*

**M.V. Nesterov's Illustration of LN. Tolstoy's Novel "Anna Karenina": Intermedial and Philosophical-Anthropological Aspects**

*Abstract:* The article considers the portrait of Tolstoy's novel's heroine, made by Mikhail Nesterov, not only as a phenomenon of intermediality (in the domain of literature and fine arts interrelationship) but also as the way to express philosophical and anthropological senses of the novel connected with the image of Anna by means of illustration. The author pays special attention to Nesterov's relationship to Tolstoy's philosophical views.

*Keywords:* philosophical and anthropological aspects, intermediality, fine arts, illustration, Anna Karenina's portrait, Leo Tolstoy, Mikhail Nesterov

Явление сосуществования слова и живописного образа известно с незапамятных времен. Однако проблема их синтетического взаимодействия и перекодировки словесного текста в текст визуальный, особенно в сферах книжной графики и иллюстрирования, где с течением времени усилиями выдающихся мастеров в этой области также выработались и установились свои каноны и правила<sup>1</sup>, представляется актуальной и в наши дни. Для уяснения закономерностей иллюстри-

<sup>1</sup> См.: Добкин С.Ф. Роль и задачи иллюстраций // Оформление книги. Редактору и автору. М.: Книга, 1985. 208 с.

рования литературных произведений уместно сказать несколько слов о том, в чем зарубежные и российские мастера в этой области видели свою задачу при работе с художественным текстом, при оформлении книги в целом.

Так, всемирно известный французский художник и книжный график Гюстав Доре (1832–1883)<sup>1</sup>, автор иллюстраций к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Ф. Рабле, «Божественной комедии» Данте, сказкам Ш. Перро, видел задачу иллюстратора в целостном художественном оформлении книги (его предшественники лишь снабжали произведения вкладными листами с рисунками), в раскрытии авторского замысла писателя средствами черно-белого графического портрета, пейзажа или массовой сцены<sup>2</sup>.

Выдающийся советский книжный график Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964), которому довелось оформлять «Рассказы о животных» Л.Н. Толстого<sup>3</sup>, видел в оформлении книги две основные задачи: «В книге очень ярко выражены две задачи искусства: первая, я бы сказал, внутренняя, – это интерпретация литературного произведения, создание образа; вторая, внешняя, – создать вещь из книги при помощи форзаца, обложки, шмуцтитолов – словом, кирпичик, который жил бы вместе с другими вещами в комнате. Эти две задачи пронизывают друг друга, их соединение в книге необходимо, и это задача любого вида искусства»<sup>4</sup>. При иллюстрировании художник считал наиболее важным «ответить на сюжет и на стиль литературного произведения»<sup>5</sup>.

Во многом благодаря усилиям Фаворского и его последователей сложилась традиция единого стилевого оформления книги: переплет, форзац, фронтиспис, шмуцтитолы (тематические заставки), концовки, черно-белый графический рисунок, органически связанный с тем или иным типом шрифта, стремление отразить не только сюжет, но и стиль художественного произведения.

Эти каноны книжной иллюстрации во многом актуальны и в наши дни, хотя иллюстрации теперь могут быть не только цветными, но и выполненными, например, с помощью компьютерной графики и других современных технологий.

Вопрос о продуктивности книжной иллюстрации как инструменте взаимодействия словесного и изобразительного искусства, а также о возможности и плодотворности применения иллюстративного и графического материала в книгоиздательском деле и в педагогических целях не утратил своей актуальности и по-прежнему обсуждается в областях книговедения и преподавания литературы в школе.

Применение иллюстрирования как интермедиального явления для выражения философских интенций автора художественного произведения остается проблемой, до сих пор практически не исследованной. Дополнительный интерес она приобретает в связи с творчеством Л.Н. Толстого, мыслителя, художника слова, поскольку в этом случае создание рисунков к его романам и повестям уместно интерпретировать как фрагментарное воспроизведение их философского потенциала в визуальном пространстве изобразительного искусства, как перевод их образов и идей на язык живописи и графики.

<sup>1</sup> Gustave Doré, l'illustration en héritage. [lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/](http://lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/) (дата обращения: 25.03.2016).

<sup>2</sup> Дьяков Л.А. Гюстав Доре. М.: Искусство, 1983. 136 с.

<sup>3</sup> Толстой Л.Н. Рассказы о животных. М.; Л.: Academia, 1932. 32 с. (ил. В.А. Фаворского; Фаворский В.А. Как я оформлял «Рассказы о животных» Л. Толстого // Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. М.: Детская литература, 1976. С. 52–62.

<sup>4</sup> Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1966. С. 116.

<sup>5</sup> Там же. С. 117.

Принимая во внимание все выше сказанное, целесообразно рассматривать иллюстрации к тексту как продукт интермедиального взаимодействия литературы и изобразительного искусства – вербального и визуального медиа. Определить феномен интермедиальности можно как пересоздание произведения, выполненного в рамках одного медиа средствами другого медиа. Здесь уместно отметить, что это определение интермедиальности можно использовать как для произведения, взятого в целом, так и для его частей.

При описании взаимоотношений литературы и изобразительного искусства продуктивно применение интермедиального анализа.

Когда вербальной составляющей этого анализа становятся тексты художественных произведений Л.Н. Толстого, в которых наиболее ярко выражена система философско-антропологических взглядов писателя-мыслителя, исследование представляется оригинальным и новым.

В таком аспекте целесообразно рассматривать иллюстрацию М.В. Нестерова к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (см. рис. 1), созданную художником в 1887 г., при этом анализируя рисунок как художественную интерпретацию такой грани философско-антропологического потенциала романа, как психологический портрет персонажа. Данная трактовка литературного первоисточника и иллюстративного материала к нему определяет научную новизну настоящей статьи.

История создания исследуемого рисунка такова. В 1884–1887 гг. М.В. Нестеров, будучи молодым малоизвестным художником, иллюстрировал романы П.И. Мельникова-Печерского «В лесах», Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Его работы печатались в таких журналах, как «Всемирная иллюстрация», «Нива», «Радуга», «Север».

Примечательно, что сам художник, желая быть самобытным автором, был невысокого мнения о своих рисунках и об иллюстрировании литературных произведений вообще. Так, в письме к своему другу А.А. Турыгину от 7 февраля 1887 г. Нестеров сетовал, что «опять надел на себя хомут и строчит разный хлам, именуемый иллюстрациями»<sup>1</sup>, в то время как ему «хочется творить, творить и творить»<sup>2</sup>. Однако время показало, что его ранние иллюстративные работы обладают не только историко-литературной, но и художественной ценностью. Из его рисунков к роману «Анна Каренина», о которых было упомянуто в научной литературе как о факте биографии Толстого и Нестерова (в качестве примера можно привести исследования Н.В. Зайцевой<sup>3</sup>, С.Н. Дурылина<sup>4</sup>, И.И. Никоновой<sup>5</sup>), наиболее известен портрет Анны, выполненный карандашом и белилами. Он хранится в фондах Государственного литературного музея Л.Н. Толстого в Москве. Это монохромный портрет-медальон. Отказываясь от цветового решения рисунка, добиваясь



Рис. 1. М.В. Нестеров.  
Портрет Анны Карениной

<sup>1</sup> Нестеров М.В. Из писем. Л.: Искусство. Ленинградское отделение, 1968. С. 13.

<sup>2</sup> Там же. С. 13.

<sup>3</sup> Зайцева Н.В. Нестеров М.В. // Л.Н. Толстой. Энциклопедия / Сост. Н. И. Бурнашова. М.: Просвещение, 2009. С. 765.

<sup>4</sup> Дурьлин С.Н. Нестеров. М.: Молодая гвардия, 1976. 560 с.

<sup>5</sup> Никонова И.И. Нестеров. М.: Искусство, 1989. 231 с.

сходства иллюстрации с дагерротипом, художник фокусирует внимание зрителей на лице Анны Карениной, которое дано крупным планом.

Следует отметить, что в тексте романа упоминается о трех портретах главной героини, а также дано описание внешности Анны – женщины, при первой встрече привлечшей внимание Вронского «не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное»<sup>1</sup>. Его поразили ее «блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза», «сдержанная оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы», и «свет в глазах», который «светился против ее воли в чуть заметной улыбке», словно «избыток чего-то... переполнял ее существо»<sup>2</sup>.

Портрет Анны, висевший в кабинете Каренина, «прекрасно сделанный знаменитым художником», раздражал мужа Анны, потому что ему казалось, что «непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него», «невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безмянным пальцем, покрытым перстнями»<sup>3</sup>.

Во время поездки с Анной в Италию Вронский, увлекавшийся живописью, задумал написать ее портрет во «французской, грациозной и эффектной» манере, «и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным»<sup>4</sup>.

Образ Анны на картине, написанной в Италии художником Михайловым, «поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенно красотой». Глядя на него, Вронский изумлялся тому, «как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту», полагавший, что «надо было знать и любить ее», как он «любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», «хотя по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение»<sup>5</sup>.

Нестеров, по-видимому не опиравшийся ни на одно из описаний этих портретов и не избравший для иллюстрирования какого-либо определенного эпизода романа, создает свой рисунок на контрасте строгого костюма и особой выразительности открытого взгляда больших глаз Анны, в глубине которых будто виден огонь страстной любви. В ее взгляде словно читается трагическое предчувствие смерти. Таким образом, в портрете Анны Карениной работы Нестерова нашли символическое отражение такие антропологические категории, как любовь и смерть, которые в исходном тексте книги Толстого неразрывно связаны с образом главной героини.

Однако следует отметить, что иллюстратор, высоко ценивший художественное творчество Толстого (в своих воспоминаниях он писал, что «знает и восхищается с давних пор “Войной и миром”, “Анной Карениной”»<sup>6</sup>), скептически относился к философским и в особенности к религиозным взглядам писателя. В письме к

<sup>1</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. изд. Т. 18. М.; Л.: Художественная литература, 1934. С. 66.

<sup>2</sup> Там же. С. 66.

<sup>3</sup> Там же. С. 300.

<sup>4</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. изд. Т. 19. М.; Л.: Художественная литература, 1935. С. 33.

<sup>5</sup> Там же. С. 45.

<sup>6</sup> Нестеров М.В. Воспоминания. М.: Советский художник, 1985. С. 351.

своему другу от 31 августа 1906 г., впервые побывав в Ясной Поляне и пообщавшись с Львом Толстым, Нестеров, впоследствии написавший знаменитый портрет классика на фоне яснополянского пруда (работа хранится в фондах Государственного литературного музея Толстого в Москве) и создавший ряд карандашных набросков к нему, высказывал нелестное мнение о воззрениях писателя-мыслителя: «“Толстой-старец – это поэма...” и это истинная правда, как правда и то, что “Толстой – великий художник”... В том, что он художник, – его оправдание за великое его легкомыслие, за его “озорную” философию и мораль... И Толстой как художник смакует свою беспринципность, свое озорство, смакует его и в религии, и в философии, и в политике. Удивляет мир злодейством, так сказать. Лукавый барин, вечно увлекаемый сам и чарующий других гибкостью своего великого таланта»<sup>1</sup>. Несмотря на подобное отношение к философским воззрениям Толстого, М.В. Нестеров, будучи прозорливым художником, в своей иллюстрации, как представляется, смог раскрыть философскую глубину образа Анны Карениной.

Портрет главной героини романа является, на наш взгляд, удачным примером взаимодействия вербального медиа литературы и визуального медиа изобразительного искусства, поскольку в этой иллюстрации раскрывается философско-антропологическая составляющая характера Анны Карениной. Интермедиаальный феномен иллюстрирования при совмещении рисунка Нестерова с исходным текстом книги Толстого будет обогащать восприятие читателями произведения, делая их перцепцию аудио-визуальной.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Дурьлин С.Н.* Нестеров. М.: Молодая гвардия, 1976. 560 с.
- Дьяков Л.А.* Гюстав Доре М.: Искусство, 1983. 136 с.
- Зайцева Н.В.* Нестеров М.В. // Л.Н. Толстой. Энциклопедия / Сост. Н.И. Бурнашова. М.: Просвещение, 2009. 848 с.
- Нестеров М.В.* Воспоминания. М.: Советский художник, 1985. 432 с.
- Нестеров М.В.* Из писем. Л.: Искусство. Ленинградское отделение, 1968. 451 с.
- Никонова И.И.* Нестеров. М.: Искусство, 1989. 231 с.
- Оформление книги. Редактору и автору. М.: Книга, 1985. 208 с.
- Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. изд. Т. 18. М.; Л.: Художественная литература, 1934. 558 с.
- Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. изд. Т. 19. М.; Л.: Художественная литература, 1935. 520 с.
- Толстой Л.Н.* Рассказы о животных. М.; Л.: Academia, 1932. 32 с. (ил. В.А. Фаворского).
- Фаворский В.А.* Как я оформлял «Рассказы о животных» Л. Толстого // Рассказы художника-гравера. М.: Детская литература, 1976. С. 52–62.
- Фаворский В.А.* Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1966. 236 с.
- Gustave Doré, l'illustration en héritage. [lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/](http://lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/) (дата обращения: 25.03.2016).

<sup>1</sup> *Нестеров М.В.* Воспоминания. М.: Советский художник, 1985. С. 264.

## REFERENCES

- The Book Designe. To the Editor and to the Author. Moscow. Kniga Publ. 1985. 208 p.
- Durylin S.N. (1976) Nesterov. Moscow. Molodaya Gvardiya Publ. 260 p.
- Diakov L.A. (1983) Gustave Doré. Moscow. Iskusstvo Publ. 136 p.
- Favorsky V.A. How I Designed “Short Stories about Animals” by L. Tolstoy. In: Favorsky V.A. The Short Stories of Painter-Engraver. Moscow. Detskaya Literatura Publ. 1976, pp. 52–62.
- Favorsky V.A. (1966) On Art, on Engraving and about the Book. Moscow. Kniga Publ. 236 p.
- Gustave Doré, l’illustration en héritage. [lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/](http://lectura.fr/expositions/gustavedore/plan-du-site/)
- Zaitseva N.V. Nesterov N.V. In: L.N. Tolstoy. Encyclopedia / Ed. by N.I. Burnasheva. Moscow. Prosvetshenie Publ. 2009. 848 p.
- Nesterov M.V. (1985) Memoirs. Moscow. Soviety Khudozhnik Publ. 432 p.
- Nesterov M.V. (1968) From the Letters. Leningrad. IskusstvoPubl. 451 p.
- Nikonova I.I. (1989) Nesterov. Moscow. Iskusstvo Publ. 231 p.
- Tolstoy L.N. The Complete Works: In 90 vols. Jub. ed. Vol. 18. Moscow; Leningrad. Khudozhestvennaya Literatura Publ. 1934. 558 p.
- Tolstoy L.N. The Complete Works: In 90 vols. Jub. ed. Vol. 19. Moscow; Leningrad. Khudozhestvennaya Literatura Publ. 1935. 520 p.
- Tolstoy L.N. (1932) Short Stories about Animals. Moscow; Leningrad. Academia Publ. 32 p. (Illustrated by V.A. Favorsky)

*Сведения об авторе:*

Светлана Александровна Асеева,  
аспирант  
филологический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова

Svetlana A. Aseeva,  
Postgraduate  
Philological Faculty  
Lomonosov Moscow State University  
[fleur1988@mail.ru](mailto:fleur1988@mail.ru)