Образ жирафа в стихотворении Н.С.Гумилева «Жираф» и

на картине С.Дали «Жираф в огне»

Автор: Голдобина София Юрьевна

Научный руководитель: Дряхлова Елена Николаевна

Место выполнения работы: МАОУ «СОШ №10» (НОЦ),

Г.Чайковский

2021

Содержание

1. Введение…………………………………………………………………………....3
2. Своеобразие творчества Н.С.Гумилева…………………………………………..4
3. Феномен Сальвадора Дали………………………………………………………...6
4. «Жираф» Н.С.Гумилева……………………………………………………………7
5. «Жираф в огне» С.Дали…………………………………………………………….9
6. Сопоставительная характеристика жирафа Н.Гумилева и С.Дали……………..11
7. Заключение………………………………………………………………………….13
8. Список литературы…………………………………………………………………14
9. Приложение…………………………………………………………………………15

Введение

«Поэзия и живопись – родные сестры», - говорил Н.В.Гоголь. Известно, искусство слова и искусство изображения не очерчивают своих границ и не отвергают родства. Совмещаясь, переплетаясь в едином культурном пространстве, они участвуют в художественном освоении мира. Но, описывая одно и то же явление или один и тот же предмет, литература и живопись преподносят его как самостоятельный образ или у них есть тесная взаимосвязь? – **проблемный вопрос**, ответ на который мне поможет найти сопоставительный анализ стихотворения Н.Гумилева «Жираф» и картины С.Дали «Жираф в огне».

Наш выбор не случаен. Николай Степанович Гумилев – русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, в 1907 году напишет стихотворение «Жираф». Сальвадор Дали – испанский художник, яркий представитель сюрреализма, в 1936-1937 г.г. создаст картину «Жираф в огне» (или «Пылающая жирафа»). Есть ли родственные средства воплощения образа жирафа в произведениях этих художников? – вопрос малоизученный, и в этом заключается **актуальность** исследования.

Цель: сопоставление образа жирафа в стихотворении «Жираф» Н.Гумилева и произведении живописи «Жираф в огне» Сальвадора Дали.

Задачи:

1. Познакомиться с особенностями творчества Н. Гумилева и С. Дали.
2. Изучить художественный язык стихотворения «Жираф» и картины «Жираф в огне».
3. Провести сопоставительный анализ этих произведений.

Объект исследования: стихотворение «Жираф» Н.Гумилева и картина «Жираф в огне» С.Дали.

Предмет исследования: образ жирафа.

Гипотеза: я предполагаю, что жираф Н.Гумилева и С.Дали – это самостоятельный метафорический образ.

Методы исследования: анализ лирического стихотворения и произведения живописи, сопоставление, систематизация, обобщение.

Своеобразие творчества Гумилева

Н.С.Гумилев начал сочинять стихи рано, по свидетельству А.А.Ахматовой с шести лет, наполняя их экзотическими именами и сказочными персонажами. Первую книгу стихов «Путь конквистадора» опубликовал еще гимназистом, в 1905г. В ней видны следы самых разнообразных влияний: от Ницше, прославлявшего сильного человека, творца, с гордостью принимающего трагическую судьбу, до современника Гумилева французского писателя Андре Жида, чьи слова «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует!» взяты в качестве эпиграфа. Но уже в этой книге различим собственный авторский голос. Появляется в первой книге и постоянный лирический герой Гумилева – завоеватель, странник, мудрец, солдат, который доверчиво и радостно познает мир. Этот герой противостоит и современности с ее будничностью, и герою декаданских[[1]](#footnote-1) стихов.

Окончив гимназию, Гумилев уехал в Париж, где много писал, изучал стихотворную технику, стараясь выработать собственную манеру. Требования молодого поэта к стиху – энергия, четкость и ясность выражения, возвращение первоначального смысла и блеска таким понятиям, как долг, честь, героизм. Сборник, изданный в Париже в 1908г., Гумилев назвал «Романтические цветы». Любовь к экзотическим местам и красивым, музыкой звучащим названиям, яркая, почти безоттеночная живопись – основа сборника. Именно в «Романтические цветы», до первых гумилевских путешествий в Африку, вошло стихотворение «Жираф», надолго ставшее «визитной карточкой» поэта. В сборнике проявилась и другая особенность поэзии Гумилева – любовь к стремительно развивающимся героическим или авантюрным сюжетам. Его привлекают знаменитые исторические сюжеты, бурные страсти, эффектные и внезапные концовки. Наконец, уже в этом сборнике Гумилев выработал собственные приемы поэтического письма. Например, он полюбил женскую рифму, благодаря которой достигается певучая монотонность его стихов, музыкальность повествования.

В декабре 1909г. Гумилев впервые поехал в Тропическую Африку. Вернувшись, он издал сборник «Жемчуга», в котором следует поэтике символистов. А в феврале 1912 года Гумилев заявил о рождении нового литературного течения, которому после бурных споров присвоили имя «акмеизм».[[2]](#footnote-2) Но «акмеизм» как литературное направление в поэзии начала XX века и "акмеизм Гумилева" – не одно и то же. Муза Дальних Странствий, воспетая им во многих стихах, стала проводником поэта в непроходимых джунглях Центральной Африки, в огнедышащих песках Сахары, в верховьях и устье многоводного Нила, в мрачных горах Абиссинии и экзотических лесах Мадагаскара… Древние города Европы, Ближний Восток, Средиземное море…

И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.

Героями его стихотворений становятся открыватели новых земель и флибустьеры, скитальцы, средневековые рыцари, охотники на африканских зверей и бесстрашные капитаны… Герои реальные и мифические, жившие много веков тому назад и современники, решившие достичь Северного полюса, — все они становились помощниками поэта, мечтавшего сделать своих читателей героями «сильной, веселой и злой планеты».

 Неповторимый облик его поэтики заключается и в романтическом духе большинства произведений. Презрение к миру денежных интересов, мещанскому благополучию, духовной бездеятельности, неприятие буржуазной морали побуждали поэта создавать героев по контрасту с современниками, героев, одухотворенных идеями дерзкими, но в основе своей — благородными, охваченными неистовой страстью к переменам, открытиям, борьбе, торжествующими победу над внешним миром, даже если эта победа досталась ценой их жизни.

Феномен Сальвадора Дали

Формирование художественного мастерства Дали проходило в эпоху раннего модерна, когда его современники в значительной степени представляли такие новые художественные течения, как экспрессионизм и кубизм. Вдохновение он черпал из полотен Пабло Пикассо, на его творчество огромное влияние оказала живопись эпохи Возрождения. Но стал известен Дали как сюрреалист, оказавшись настоящим возмутителем сюрреалистического неспокойствия. Бунтарство было чуть ли не главной творческой характеристикой Дали. Он ратовал за сюрреализм без берегов, заявляя: «Сюрреализм[[3]](#footnote-3) - это я!»; считал творчество основанным на самопроизвольном, не контролируемом разумом творческом акте и определил изобретённый им метод как «параноидально-критическую деятельность», а себя назвал великим параноиком.

Дали использовал экстравагантные формы и изобретательные способы, чтобы составить совершенно новый, современный и инновационный стиль искусства. Его картины отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма, открывая мир в бесконечном количестве возможностей. В эстетике сюрреализма художник нашел также близкие ему мотивы: чувство потерянности человека в огромном мире.

 Дали стремится воспроизвести в своих произведениях два чисто человеческих свойства - аритмию нашей мысли и утрату яркости восприятия вследствие привычки. Он отыскивает в вещах, людях, в явлениях природы все то, что недоступно при машинальном обладании и остается как бы вечно новым, будучи в то же время давно знакомым. Ритм организма человека, особенно в условиях "срывных ситуаций", стремится вернуться при любой возможности в общий ритм природы, ищет симметрии, повторов, устойчивости. Воплощение истинного природного ритма в живописном образе дает ощущение избавления от страдания и скуки, так как созерцание живописного произведения избавляет от автоматизма. Сюрреализм Дали рассматривал как право человеческого существа грезить и упиваться своими фантазиями, его влекли изменчивость образов и свобода ассоциаций. Отсюда картины Сальвадора Дали, на которых под видимостью тонкой оптической иллюзии предметы растягиваются**,** растворяются. Сюжеты, переходящие из одной картины Сальвадора Дали в другую, открывают вселенную его личных переживаний.Каждое произведение искусства Дали - это способ рассказать другую историю, и открыть другую сторону себя. «Я вижу то, чего не видят другие, и не вижу того, что видят все», - сказал он как-то.

Феномен художника заключается в том, что С. Дали всему устоявшемуся и привычному придает совершенно неожиданные и непривычные формы, нетривиальное звучание и особую окраску. Изображая одно, художник имеет в виду совершенно иное. Дали рисовал образы, знакомые разуму: людей, животных, здания, пейзажи - но позволял им соединиться под диктовкусознания. Он часто сливал их в гротескной манере так, что, например, конечности превращались в рыб, а туловища женщин - в лошадей.

Гений и безумство С. Дали – это эксперимент и провокация. Он не следует стереотипам и не оправдывает ожиданий. Образы внешних реалий, отображаемые в изобразительном творчестве С. Дали, представляют собой целый ирреальный мир. Этот мир наполняют предметы, явления, символы, не соответствующие окружающей людей действительности (к примеру, «мягкие часы», символизировавшие для художника нелинейную природу времени и отчасти ставшие продуктом его ассоциации с мягким сыром). Длинноногие слоны, химеры, выдвижные ящики, муравьи, мухи, части тела, рог носорога - обманчивость и двусмысленность наполняют его картины. И за каждым образом прячется какая-то метафора, что-то сокрытое, потаенное и неявно

«Жираф» Н.С.Гумилева

Стихотворение «Жираф» (**Приложение 1**), написанное в 1907г., открыло небольшой цикл в сборнике с нежным и легким названием «Романтические цветы». И не случайно. Лирический герой – романтик, путешественник, побывавший в экзотических странах, своими глазами увидевший таинственного жирафа, приглашает пойти за ним в этот чудный, сказочный мир любимую женщину. Диалог лирического героя с избранницей составляет основу сюжета стихотворения. Отдельными штрихами поэт рисует облик этой женщины: «особенно грустен твой взгляд», «руки особенно тонки». Ее образ, на наш взгляд, задает внутритекстовую параллель стихотворения: женщина – жираф. Описание героини вызывает противоположные характеристики в африканской части: грустному взгляду противопоставляются «радостный птичий полет», «веселые сказки». Поза женщины – «колени обняв», указывающая на замкнутость, отрешенность от внешнего мира и неподвижность, рождает полярный ряд: «нега», «бродит», «бег».

С другой стороны, эти противоположности в стихотворении приходят в равновесие. Тонкие руки героини семантически пересекаются с «изысканностью», «грациозной стройностью» и «плавным бегом» жирафа. Два этих персонажа близки и на символическом уровне: образы, сопровождающие жирафа (луна, влага озер), в мифологической традиции соотносимы с женским началом вселенной. Эта параллель говорит о закономерном появлении «рассказа о Жирафе». Герой рассказывает о прекрасном животном, черты которого соотносятся с чертами возлюбленной, чтобы подарить любимой райскую страну и вырвать ее из печального «сегодня».

Окружающий мир героини – дождь и «тяжелый туман». Такой мир убивает веру в лучшее, в красоту, любовь, вызывая только слезы безысходности. Совсем другим показан мир жирафа, который окружен чудесами. Эта часть стихотворения наполнена светом и радостью. Поэт рисует яркую идиллическую картину, олицетворением которой является жираф, прячущийся на закате в мраморном гроте. Пятистопный амфибрахий, мужская рифма, аллитерация (повтор звуков [р], [з], [ж]), ассонанс (повтор гласных [а], [о]) делают строки мелодичными, плавными, как бег экзотического животного. Запоминающиеся эпитеты: «грациозная стройность», «волшебный узор», «немыслимые травы» создают яркий мир Африки. Пятна жирафа Гумилев сравнивает с бликами луны на воде («С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озёр»), его бег – с радостным полетом птицы («И бег его плавен, как радостный птичий полёт»), а облик – с цветным парусом («Вдали он подобен цветным парусам корабля»). Благодаря этим образам возникает ощущение романтики, красоты, гармонии, свободы и надежды.

Показать, что этот волшебный мир одухотворен, помогают олицетворения: «земля видит», «луна осмелится».

Напротив, мир героини лишен каких-либо красок. Она погружена в тяжелую, ненастную атмосферу настолько, что не понимает лирического героя («Ты плачешь?...»). Поэтому он не может защитить ее от грустной действительности и увести за собой в «прекрасное далеко», что подчеркивает кольцевая композиция стихотворения. Но повторяющаяся строка в начале и в конце произведения:

… Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф -

говорит о том, что герой не оставит своих попыток бороться за возлюбленную.

Рисуя в стихотворении два мира, Гумилев говорит о противостоянии романтика и приземленной возлюбленной, о несовместимости мечты и реальности. Об одиночестве героя и героини, их невозможности счастья без попытки сделать шаг навстречу. Учитывая перемены, которые происходили в то время в России, «Жираф» - это и трагическое предвидение, попытка спасти себя и любимую женщину от надвигающегося краха России. Несмотря на минорное настроение произведения, поэт утверждает ценность мечты, ее неизбывную значимость в жизни человека. Жираф способен дать ему приют в потоке будней и пучине тревог – в этом, на наш взгляд, и заключена идея стихотворения Л.Н.Гумилева.

«Жираф в огне» С.Дали

Картина «Жираф в огне» (**Приложение 2**) или «Пылающая жирафа» написана Сальвадором Дали в 1936-1937 годах перед эмиграцией в США. Несмотря на то, что он считал себя аполитичным, картина является демонстрацией борьбы художника против своей страны. К этой картине имеет непосредственное отношение и другая работа Дали «Изобретение монстров» (Приложение). Именно эти две картины, по мнению самого художника, являются своего рода предупреждением о надвигающейся войне[[4]](#footnote-4). И действительно, в обеих картинах фигурирует горящий жираф.

 «Жираф в огне» выполнен в темно-голубых тонах. На контрастном цвете пламени фон картины приобретает необычайный аквамариновый оттенок. Сочетание красного и синего, низкий горизонт, характерный для Дали, привлекают внимание и вызывают тревожные чувства. Главными объектами на картине являются две сюрреалистические женские фигуры и горящий жираф.

На переднем плане изображена фигура женщины с протянутыми вперед руками, которая будто бредет наугад, пытаясь в темноте нащупать хоть какую-то опору. Ее лицо и предплечья окровавленные, словно с них содрали кожу. Бордовая оголенная плоть означает беспомощность обычного человека перед катастрофой, надвигающейся опасностью.

Сзади этой женщины стоит еще одна фигура, которая в руках держит кусок мяса, символизирующий смерть, жестокость, самоуничтожение человека. Также у фигур присутствуют еще два характерных для Сальвадора Дали символических элемента. Выдвинутые ящики из тела первой напоминают одну из самых известных скульптур Дали «Венера Милосская с ящиками». Выдвинутые ящики – символ «обыскивания человека», беспринципное вторжение в его личность, сокровенные мысли, которые оказываются доступными обществу. В то же время ящики указывают на то, что война высвобождает в людях все глубинные инстинкты, жестокую суть, которая живет в каждом из нас. Об этой же звериной сути свидетельствует и кусок сырого мяса в руке второй женщины-монстра. Позади каждой женской фигуры изображены традиционные подпорки, которые Сальвадор Дали зачастую использовал в своих произведениях, демонстрируя слабость человека, хрупкость действительности. Кажущиеся устойчивыми, основы могут упасть в любой момент. Таким образом, обе фигуры символизируют грядущие ужасы войны.

Главный персонаж картины – горящий жираф, помещен на дальний план. Он изображен на фоне гор, окружающих долину Ампурдан. Это символ охваченной огнем войны Испании. Не случайно Дали назвал его изображение « мужским космическим апокалиптическим монстром». Пылающий жираф словно не замечает огня, не чувствует его. От этого ощущение трагедии еще отчетливей.

Однако, на наш взгляд, содержание картины «Жираф в огне» не исчерпывается только темой грядущей войны. Как говорил художник-сюрреалист Рене Магритт, «сюрреализм – это реальность, освобожденная от банального смысла». Убеждает нас в этом символический образ жирафа. Дали не случайно обращается к этому персонажу, хотя в природе достаточно красивых и благородных животных, достойных того, чтобы их изобразить на картине. Но жираф притягателен своей красотой, грацией, высотой, в прямом и переносном смысле. Его длинная шея и рисунок шерсти, который у каждого животного индивидуален, делают его уникальным. Поэтому жираф на картине Дали – это аллегория неповторимости, оригинальности. Контрастны этому образу остальные фигуры, которые символизируют серость и безликость, что подчеркнуто и палитрой картины, и стертостью лиц, и оксюмороном: несовместимостью хрупкости женской фигуры и комодных ящиков. Почему же жираф у Дали пылает? Огонь – это символ жизни, духовного горения, в то же время он уничтожает, сжигает дотла. И поэтому картину можно понять двояко: жираф сгорает под натиском серых сил, как все безликое уничтожает индивидуальность. Однако жираф под натиском безликости продолжает пылать все ярче. На наш взгляд, столкновение посредственности и индивидуальности как вечная борьба становится еще одной темой картины Сальвадора Дали.

Сопоставительная характеристика жирафа Н.Гумилева и С.Дали

Критерии сравнения	**М.Гумилев «Жираф»**	**С.Дали «Жираф в огне»**
Место жирафа в системе героев	Жираф – один из главных героев стихотворения, не случайно стихотворение называется «Жираф».	Несмотря на то, что жираф находится на втором плане картины, это главный персонаж произведения, что подчеркивает его название
Средства изображения жирафа	Создавая образ жирафа, поэт использует яркие эпитеты: «изысканный жираф», «грациозная стройность», «волшебный узор». Сравнения: «подобен цветным парусам», «узор…, с которым равняться осмелится только луна», «бег его плавен, как радостный птичий полет». Цветовые образы: луна, влага озер, цветные парусы, закат - оттеняют красоту экзотического животного. А мелодия стихотворения (пятистопный амфибрахий, мужская рифма, аллитерация и ассонанс) создает ощущение плавного бега жирафа	Жираф изображен в огне на темно-голубом фоне. Красный цвет пламени, контрастный синему, создает ощущение тревоги. Высокая шея, охваченная огнем, оставляет впечатление, что животное не чувствует его. Это усиливает трагические чувства. В то же время несломленный пламенем жираф ассоциируется с сильной личностью, которая не готова «прогибаться» под натиском серой будничности, сохраняя свою индивидуальность, исключительность, что подчеркивают горы, но фоне которых изображен герой картины.
Роль композиции произведения в раскрытии образа	В основе композиции стихотворения «Жираф» лежит антитеза. Н.Гумилев противопоставляет мир лирической героини, наполненный дождями и «тяжелыми туманами», и далекий африканский мир, красочный, сочный, что подчеркивается образом жирафа. Жираф противопоставлен и возлюбленной лирического героя. Замкнутость, неподвижность, грусть женского образа контрастны открытости, динамичности, жизнелюбию жирафа. В то же время поэт проводит параллель между героиней и жирафом: его прекрасные черты соотносятся с красотой возлюбленной героя. Кроме этого, Гумилев использует кольцевую композицию: вначале и в конце повторяется одна и та же строка: «Изысканный бродит жираф». Такое построение стихотворения наполняет образ экзотического животного символическим звучанием. Жираф – это символ мечты, романтики, любви, надежды.	Дали использует фронтальную композицию. Сначала взгляд падает на первую женскую фигуру, затем на вторую, и только потом мы видим главного героя картины. Погружая пылающего жирафа на задний план, художник хочет показать, что человеческая слабость может привести к трагическим последствиям. В то же время в основе композиции лежит контраст. Жираф противопоставлен двум женским фигурам, серым, безликим. Огонь, которым охвачен персонаж, - символ жизни, духовного горения. Антитеза: женские образы и образ жирафа –рождает аллегорию: обезличенность и индивидуальность.
Характеристика образа жирафа с точки зрения**идеи**	Образ жирафа выражает идею стихотворения: ценность мечты в жизни человека. Жираф как символ надежды, красоты, гармонии спасает человека в человеке, помогает выстоять в потоке жизненных бурь и невзгод.	Изображая жирафа в огне, Дали говорит о войне как о трагедии, к которой приводят человеческие слабости. Но образ жирафа связан и с идеей противостояния серой будничности, необходимости стремления к гармонии, духовности, самости.

Заключение

Сопоставив образы жирафа в стихотворении Н.Гумилева «Жираф» и на картине «Жираф в огне» С.Дали, я пришла к следующим выводам:

1. Образ жирафа у поэта связан с его страстью к путешествиям, экзотическим странам. У художника – с надвигающейся испанской войной, что определяет способы изображения героя.
2. Используя яркие эпитеты, сравнения, цветовые образы, звукопись, Н.Гумилев рисует светлый, волшебный образ. Контрастное цветовое решение, разноплановое соотношение фигур на картине С.Дали создают ощущение трагедии.
3. В изображении жирафа Н.С.Гумилев опирается на традиции акмеизма, поэтому в стихотворении особую роль играет архитектоника. Противопоставляя мир лирической героини и африканский мир, поэт в образе жирафа воплощает идею о ценности мечты, надежды, гармонии в жизни человека.
4. С.Дали создает сюрреалистический образ жирафа. Поэтому его персонаж, с одной стороны, - космическое чудовище, предвестник войны. С другой стороны, – это аллегория индивидуальности, непохожести.
5. В ходе моего исследования гипотеза подтвердилась частично: жираф Гумилева и Дали – самостоятельный образ. У поэта – это символ красоты, гармонии, романтики, мечты. У художника – войны, трагедии. Однако сюрреалистический стиль Дали позволяет увидеть в образе пылающего жирафа неповторимую личность, способную гордо и ярко пылать вопреки серой действительности. Жираф Гумилева тоже уникален. И в этом их сходство.

Список литературы

1. Инга Видугирите. Стихотворение «Жираф» и африканская тема Н.Гумилёва. Адрес статьи: <https://gumilev.ru/about/50/>
2. Картина «Жираф в огне», Сальвадор Дали – Музеи мира, адрес:

<https://muzei-mira.com/kartini_ispanskih_hudojnikov/1455-kartina-zhiraf-v-ogne-salvador-dali.html>

1. Почему пылает жираф? Учительская газета, февраль 2008.
2. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч. 2. XX век/ Глав. Ред. М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999.

Приложение 1

 «Жираф» Николай Гумилев

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Приложение 2

1. Декаданс – упадок, культурный регресс [↑](#footnote-ref-1)
2. Акмеизм (от греч. «акмэ» - высшая степень чего-либо) – направление в русской поэзии начала 20 века, противостоящее символизму [↑](#footnote-ref-2)
3. Сюрреализм – сверхреализм – направление в литературе и искусстве 20 века [↑](#footnote-ref-3)
4. Испанская революция, начавшаяся в 1936г. [↑](#footnote-ref-4)