

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В РАССКАЗАХ В.М. ГАРШИНА

К.К. Сизова

Ключевые слова: образ художника, символ, идеиное содержание, чистое искусство, гражданская поэзия, сравнительный анализ

Keywords: image of the artist, symbol, ideological content, pure art, civic poetry, comparative analysis.

DOI 10.14258/filichel(2024)4-09

Исследование темы «Образ художника в творчестве В.М. Гаршина» занимает значимое место при изучении русской литературы конца XIX века, так как Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888) — писатель, чье творчество тесно связано с художественным миром своего времени, отражающее глубокие философские и эстетические поиски эпохи. Изучение образа художника в его произведениях позволяет глубже понять специфику творческого метода Гаршина и проследить влияние культурно-исторических процессов на формирование литературных образов того периода, а также осмыслить вопрос назначения искусства, его функций. Рассматриваемый нами вопрос вписывается в культурно-исторический контекст спора между представителями «чистого искусства» и поэтами гражданского направления. Мы попытаемся выявить позицию В.М. Гаршина в этом вопросе.

Цель данной статьи — всесторонне исследовать, каким образом В.М. Гаршин воплощает фигуру художника в своих произведениях и какие идеи он вкладывает в этот образ. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать ключевые произведения Гаршина, в которых присутствует образ художника; исследовать особенности его художественного воплощения; выявить тематические и идеиные аспекты, связанные с данным образом; провести сравнительный анализ с образами художников в рассказах А.П. Чехова «Дом с мезонином» и «Дама с собачкой».

В качестве методологической основы исследования используются как классические методы литературоведческого анализа, например,

писательский, культурно-исторический, мотивный, так и современные подходы к изучению текста, позволяющие подробно рассмотреть произведения Гаршина и выявить многоуровневость созданных им образов. Такой подход обеспечит комплексный анализ исследуемой темы и позволит сделать обоснованные выводы о значении образа художника в творчестве В.М. Гаршина.

Биография оказывает существенное влияние на творчество любого писателя, Гаршин здесь не стал исключением. Помимо литературного творчества он увлекался теорией живописи, занимался художественной критикой, пример — критические статьи «Заметки о художественных выставках», где «главное внимание уделено разбору двух произведений, экспонировавшихся на XV передвижной выставке, — картинам В.Д. Поленова и В.И. Сурикова» [Балуев, 2011, с. 191], кроме того, жизнь писателя, омраченная личными трагедиями и психологическими проблемами, находит отражение в созданных им образах художников. Существенное влияние на писателя оказalo творческое взаимодействие с Верещагиным, здесь он «уволил самое главное <...> гуманистическую боль за человека» [Бекедин, 1988, с. 203]. Так, в рассказе «Художники» (Всеволод Гаршин. Сочинения. 1963) Гаршин делится своими размышлениями о роли художника в обществе, его переживаниях по поводу социальной несправедливости, что связано с его собственным опытом и взглядами. В рассказе «Художники» Гаршин изображает мастера кисти Рябинина как человека, стремящегося к истине и красоте, но сталкивающегося с непониманием общества. Художественный образ здесь выступает как символ духовного поиска, служения истине и одиночества.

В повествовании присутствует «реальный жизненный материал» [Даренский], упоминаются два противоборствующих направления в русском искусстве. «Мужичья полоса» представлена Репиным, Ярошенко [Дурылин, 1926, с. 22]. «Искусство для искусства» — модным пейзажистом Клевером с его «изящными вещицами». Также в рассказе действует так называемый борец за русское искусство, популяризатор идеи демократического искусства и всячески поддерживающий художников-передвижников В.В. Стасов — «художественный критик, музковед, историк искусства, общественный деятель» [Беляев, 2018, с. 259] («В. С.»): это он видит в Рябинине талант и одобряет «Глухаря», считая это полотно шедевром. Однако Гаршин делает рассказ более неоднозначным и интересным тем, что уравнивает «силы». У противоположного направления тоже есть идеальный вдохновитель — критик Александр Л.; в нем угадывается Александр Ледаков, не разделяющий

взглядов передвижников. Если проследить за судьбой картины «Глухарь», читателю откроется тот факт, что ее увозят в Москву: современники легко могли догадаться о судьбе полотна, так как основным покупателем картин такого направления был П.М. Третьяков. Действительно, на Шестой Передвижной выставке он приобрел картину «Кочегар» Н. Ярошенко, близкую по смыслу «Глухарю». Полотно Ярошенко было выставлено в 1878 году, а рассказ «Художники» опубликован в 1879-м, следовательно, для современников сюжетная и смысловая связь была более очевидна, например, Глеб Успенский в статье о Гаршине допускает важную обмолвку: называет «Глухаря» «Кочегаром» [Прудоминский, 1984, с. 428].

На первый взгляд канва рассказа проста. Главный герой — художник Рябинин стремится к творчеству, «убивающему спокойствие», поднимающему острые социальные проблемы, его антипод — Дедов — пейзажист, обеспеченный человек, сторонник «чистого искусства», влюблен в свои картины, рисует «Закаты», «Утра», «Натюрморты» и т. д. Он считает, что художник должен изображать только прекрасное и соответствовать вкусам потребителей. Таким образом, в рассказе герои-художники символизируют два направления в искусстве, в мире живописи это противостояние передвижников и представителей академизма, а в более широком контексте — направления «реального» и «чистого» искусства. Рябинин по своим убеждениям является представителем так называемой «мужичьей полосы», по его мнению, искусство должно изобличать проблемы человечества, особенно социальные. Рябинин в своем творчестве выступает против рабского труда, угнетения человека.

Гаршин акцентирует внимание на психологическом и физическом состоянии Рябинина, его полотно рождается в муках, бреду, в добровольной жертве собой. В finale рассказа Рябинин оставил живопись и ушел «в народ» бороться с «язвой растущей» в жизни людской. Гаршин обещает вернуться к судьбе Рябинина в другом рассказе, но этого не произошло.

По мнению С. Венгерова, Гаршин «в лице художника Рябинина показал, что нравственно чуткий человек не может спокойно предаваться эстетическому восторгу творчества, когда кругом так много страданий» [Венгеров, 1892, с. 163–164]. Такой взгляд разделял Гаршин, а вершинным произведением на эту тему стал рассказ «Красный цветок».

Образы художников в произведениях Гаршина носят глубоко символический характер. Они выражают идеи поиска истины, морально-го выбора, одиночества и внутренней борьбы. Художники у Гаршина —

это не просто мастера кисти, это прежде всего люди, стоящие на перепутье моральных и эстетических дилемм своего времени. Таким образом, через образ художника Гаршин размышляет о вечных вопросах человеческого существования и роли искусства в жизни. Герои-художники воплощают в себе конфликт между идеалами красоты и жестокой реальностью. С таким конфликтом столкнулся главный герой рассказа «Надежда Николаевна» — молодой художник Андрей Николаевич, задумавший написать Шарлотту Корде. Художником движет самый чистый творческий порыв, он испытывает волнение и воодушевление, представляя свою будущую картину. Герой говорит, что образ создается в его душе, он сравнивает первую картину с первой любовью, охвачен страхом и волнением, приступая к работе. Своему приятелю художник говорит, что очень точно представляет себе образ Шарлотты, но не может найти натурщицу, которая соответствовала бы его идеалу. Он пробовал писать «от себя», но это не удалось, лицо получилось похожим «на схему», а не на лицо живого человека. От этого художник страдает и даже решает прекратить работу над картиной. Так проявляется первый конфликт идеала и реальности, романтизма и реализма, идеальности и социальности, чистого искусства и социально обусловленного искусства. Он все-таки находит натурщицу Надежду Николаевну, которая является падшей женщиной, но Андрей Николаевич разглядел в ней те качества, которыми он наделял героянью своей картины, — страдание в выражении лица, сильный характер и молчаливый бунт.

Позируя, Надежда Николаевна постепенно меняется: высокомерный и дерзкий взгляд становится стыдливым и немного робким, потом в выражении ее лица появляется спокойствие: «какое-то мрачное и тоскливо выражение замечалось около ее губ и в впадинах ее серых глаз», «Но раны, казалось, заживали. Она становилась спокойнее и спокойнее, и улыбка уже не так редко появлялась на ее лице» (Всеволод Гаршин. Сочинения. 1963. С. 243). Героиня начинает зарабатывать на жизнь честным трудом, переезжает в другую квартиру, чтобы оставить как можно меньше воспоминаний о прошлом. Постепенно искусство, общение с художником и работа «воскрешают» Надежду Николаевну, она снова начинает чувствовать себя достойной женщиной. Однако здесь и происходит кульминация конфликта — ревность Бессонова достигает пика. Он убивает Надежду Николаевну. Это и послужило причиной самого страшного душевного кризиса художника, который полюбил Надежду Николаевну и видел в ней свою музу.

В этом рассказе, как и в рассказе «Художники», представлено два типа художников. Первого можно сопоставить с Рябининым — это Ан-

дрей Николаевич, который сам признавал, что он талантливый художник, да и сам Гаршин представляет нам его метод творчества не как ремесло, а как душевный порыв, вдохновение. Второй художник — Гельфрейх, который специализировался на том, что рисовал котиков, он говорит сам, что ничего другого ему не удается, он собирается бросить это: «мешают мне они, очень мешают. Да что же ты поделаешь? Деньги!» (Всеволод Гаршин. Сочинения. 1963. С. 235). Действительно, этот художник за два года стал популярным, но работая, он не испытывает тех чувств, что Андрей Николаевич, его творчество не имеет никакой сверхзадачи, кроме задачи заработать. Не все так однозначно и в этом рассказе, так как сложно назвать Гельфрейха отрицательным персонажем, наоборот, он очень мягкий человек, понимающий друг, который умеет слушать и сопереживать, помогать. Он посредственен как художник, но наделен замечательными человеческими качествами.

Эти образы художников символизируют не только личные переживания Гаршина, но и шире — духовные искания человека эпохи. Через своих героев Гаршин задает вопросы о смысле искусства, о его роли в обществе и о личной ответственности художника перед миром. Образ художника становится способом исследования глубинных проблем человеческого существования, превращаясь в универсальный символ поиска истины.

Через образ художника Гаршин, который считается «одной из самых трагических фигур эпохи безвременья» [Беляев, 1938, с.3], выражает свое видение мира, в котором искусство и личность художника неразрывно связаны с социальными, этическими и философскими проблемами своего времени. Этот образ становится зеркалом, отражающим как личные переживания автора, так и общие настроения конца XIX века.

Исследование образа художника в творчестве В.М. Гаршина позволило выявить ключевые аспекты его произведений и глубину авторской мысли. Анализ показал, что Гаршин использует образ художника для изображения реалий художественной жизни конца XIX века и как средство выражения более обширных идеинных и философских поисков. Художники в его произведениях — это символ духовного стремления, внутренних конфликтов и моральных дилемм, ведь «вряд ли возможны в истории случаи, когда кульминационные периоды в развитии общественной мысли и искусства не были связаны с интенсивным развитием эстетических идей» [Егоров, 1982, с. 3].

Результаты данного исследования органично вписываются в литературоведение, внося вклад в изучение творчество В.М. Гаршина, рас-

ширяя тему связи писателя с миром живописи. Прежде к этому вопросу обращались Бялый, Бекедин, Беляев, Венгеров, на чьи материалы мы опираемся в своей работе. Интерес к теме живописи и образа художника в прозе Гаршина не ослабевает и в наши дни, заслуживаю внимания статьи Даренского и Балуева, которые расширяют понимание связи литературы и художественного мира. Наше исследование не только привносит новые интерпретации конкретных произведений Гаршина, но и способствует более глубокому осмыслению роли образа художника в широком контексте русской литературы, кроме того, изучение прозы о художнике и искусстве имеет «огромный и прежде неосознаваемый духовно-нравственный, идеальный и эстетический потенциал» [Дефье, 1999, с. 7].

Библиографический список

Балуев С.М. Новое о полемичности «Заметок о художественных выставках» (1887) В.М. Гаршина // Вестник ВятГУ. 2011. № 2–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-o-polemichnosti-zametok-o-hudozhestvennyh-vystavkakh-1887-v-m-garshina>

Бекедин В.П. В.М. Гаршин и В.В. Верещагин // Русская литература и изобразительное искусство XVIII – начала XX в.: сб. статей. Л.: Наука. 1988.

Беляев Н. Гаршин (ЖЗЛ). М., 1938.

Беляев Н.С. Почетные вольные общины Императорской Академии художества: краткий биографический справочник // Библиотека Российской академии наук. СПб., 2018.

Бялый Г.А. В.М. Гаршин / Гаршин В.М. Сочинения. М., 1955.

Венгеров С. Гаршин (Всеволод Михайлович) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрана: в 86 т. СПб., 1892. Т. VIII.

Даренский В.Ю. Образ художника в прозе В.С. Гаршина [Критика о Гаршине]. URL: <http://garshin.lit-info.ru/garshin/kritika/darenskij-obraz-hudozhnika.htm>

Дефье О.В. Концепция художника в русской прозе первой трети XX века: типология, традиции, способы образного воплощения : дис. ... д-ра филол. наук. М., 1999.

Дурылин С.Н. Репин и Гаршин (из истории русской живописи и литературы). Вып. 7: История и теория искусств. М., 1926.

Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века (1848–1861). Л., 1982.

Прудоминский В.И. Примечания / Гаршин В.М. Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма. М., 1984.

Источники

Гаршин В.М. Сочинения. М. ; Л., 1963.

References

Baluev S.M. New information on the polemics of “Notes on Art Exhibitions” (1887) by V. M. Garshin. *Vyatka State University = Bulletin of Vyatka State University*, 2011, no. 2-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-o-polemichnosti-zametok-o-hudozhestvennyh-vystavkah-1887-v-m-garshina> (In Russian)

Bekedin V.P. V.M. Garshin and V.V. Vereshchagin. Russian literature and fine art of the 18th – early 20th centuries. Collection of articles, Leningrad: Science. 1988. (In Russian)

Belyaev N. *Garshin* (ZhZL), Moscow, 1938. (In Russian)

Belyaev N.S. *Honorary free community members of the Imperial Academy of Arts*, St. Petersburg, 2018. (In Russian).

Byaly G.A. V. M. Garshin. *Garshin V.M. Sochineniya* = Garshin V.M. Works, Moscow, 1955, p. XIX. (In Russian).

Vengerov S. Garshin (Vsevolod Mikhailovich). *Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Efrona* = Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: in 86 vols, St. Petersburg, 1892, VIII. (In Russian)

Darensky V.Yu. *The image of the artist in prose Vs. Garshina. Criticism about Garshin*. URL: <http://garshin.lit-info.ru/garshin/kritika/darenskij-obraz-hudozhnika.htm> (In Russian)

Defie O.V. *The concept of the artist in Russian prose of the first third of the 20th century: typology, traditions, methods of figurative embodiment*. Thesis of Doct. Philol. Diss., Moscow, 1999. (In Russian)

Durylin S. [N.] *Repin and Garshin (From the history of Russian painting and literature)*, iss. 7, History and theory of arts, Moscow, 1926. (In Russian)

Egorov B.F. *The struggle of aesthetic ideas in Russia in the mid-19th century (1848–1861)*, Leningrad, 1982, p. 7. (In Russian)

Prudominsky V.I. *Notes Garshin V.M. Works: Stories. Essays. Articles. Letters*, Moscow, 1984. (In Russian)

Sorce

Garshin V.M. *Essays*. Moscow ; Leningrad, 1963.