

*Н. А. Жаринов
N. Zharinov
г. Самара, Самарский Университет
Samara, Samara University*

**ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОРТРЕТАХ
К. Г. ПАУСТОВСКОГО («ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ», «ИСААК
ЛЕВИТАН»)**

**IMAGE OF THE PAINTER IN THE LITERARY PORTRAIT
K. G. PAUSTOVSKY («OREST KIPRENSKY», «ISAAC LEVITAN»)**

Аннотация: В статье идет речь о формировании нового творческого метода К. Г. Паустовского. В советской литературе 30–40-х годов 20 века наблюдается интерес к биографизму. В это время К. Г. Паустовский пишет произведения, для которых характерны жанровые черты литературного портрета и романизированной, то есть художественной биографии. Анализ художественного образа позволяет сделать выводы о типичности и оригинальности этих очерков.

Ключевые слова: творческий метод; биографизм; литературный портрет; художественный образ.

Abstract: The article deals with the formation of a new creative method of K. G. Paustovsky. In the Soviet literature of the 30–40s of the 20th century there is an interest in biography. At this time, K.G. Paustovsky writes works for which the genre features of a literary portrait and a romanized, that is, artistic biography, are characteristic. An analysis of the artistic image allows us to draw conclusions about the typical character and originality of these essays.

Keywords: creative method; biography; literary portrait; artistic image.

Жанр художественной или «беллетризованной» биографии возник в 1910–1920-х годах в западноевропейской литературе в творчестве Л. Стрейчи, А. Морюа, С. Цвейга и вскоре завоевал широкую популярность. Всплеск биографизма в 1920–1940-е годы наблюдался также в советской литературе. При этом в советской литературе биография вылилась в форму «исторического» или «историко-биографического романа». В таком определении жанра подчеркивалось значение исторической эпохи с ее закономерностями развития в противовес «беллетризованной биографии», в центре которой – частная жизнь отдельного человека. В романе при наличии документальной основы допускался вымысел, принципиально исключавшийся в жанре художественной биографии. К 1937 году в советской литературе уже был накоплен опыт в издании биографий и очерков творчества, художественных произведений о деятелях искусства. Читателю были известны романы Ю. Тынянова «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара», «Пушкин». В 1933 году в Советском Союзе была основана серия «Жизнь замечательных людей», в 1939–1940 годах на страницах «Литературной газеты» прошла дискуссия «О биографическом жанре».

Беллетризованная биография – лишь один из жанров художественно-документальной литературы, к которой относятся также литературный портрет, мемуарный очерк, автобиография. Общие проблемы истории и теории художественно-документальной и мемуарной литературы разрабатывались Д. С. Лихачевым, Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотманом. Конкретные художественно-документальные жанры изучались М. И. Андрониковой, Г. Елизаветиной, В. С. Бараховым и другими.

«Литературный портрет – это художественно целостная характеристика конкретного человека в форме мемуарного очерка, создающего представление о его индивидуально-неповторимом, живом облике, о его характере» [1, с. 49].

Жизнеописание подразумевает хронологически последовательное изложение событий жизни героя, которые образуют сюжет. Литературный портрет – это мозаика разрозненных впечатлений, в которой хронология событий, о которых вспоминают, не обязательна. Литературный портрет и художественная биография соотносимы с очерком и романом. К. Г. Паустовский создает очерки, для которых характерны жанровые черты литературного портрета (так как есть оценка творчества, фактологический элемент и т. д.) и романизированной, то есть художественной биографии (автор стремится сочинить на основе реальной биографии литературное произведение с собственной трактовкой событий).

В цикл «маленьких повестей» входят биографические очерки о жизни художников, писателей. Первые из них, «Орест Кипренский» и «Исаак Левитан», были напечатаны сначала в журнале «Красная новь» (1937, № 6), а потом вышли отдельными изданиями в серии «Жизнь замечательных людей» в Детиздате в 1938 году.

К. Г. Паустовский в обращении к описанию жизни и творчества художников прошлого видел одну из возможностей реализации идеи, заключавшейся в том, что писатель выявляет и утверждает прекрасное.

Паустовский, безусловно, опирается на опыт современников, но и отходит от него. В своих очерках и повестях он не стремится охватить основные факты биографии и творчества художника. Ему важно показать своеобразие художественной манеры живописца или писателя, ведь каждый из них – оригинальный автор.

Сначала Паустовский пишет очерки о русских живописцах. Вот как спустя время он объясняет этот факт: «... простой русский человек из всех видов искусства любит, пожалуй, больше всего живопись, особенно когда она открывает ему прелесть хорошо знакомых обжитых мест» [3, с. 86].

В этой статье мы подробно поговорим об образе художника в двух литературных портретах – «Орест Кипренский» и «Исаак Левитан».

Очерк об Оресте Кипренском (1782–1836) ближе других жизнеописаний, созданных Паустовским, к обычной, традиционной биографии. Читателю в хронологической последовательности демонстрируются основные факты жизни и творчества художника. Но текст произведения многослоен, из него можно извлечь не один пласт.

Первая и финальная картины очерка созвучны: «Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно» [4, с. 121]. В конце этот же корабль приносит весть о смерти Кипренского. Перед нами в первой части очерка разворачивается

история незаконнорожденного русского мальчика, выросшего в небрежении и безлюдье, но сумевшего подняться силою своего таланта к вершинам мировой живописи. Во второй части мы видим, как жизнь Кипренского рушится и весть издалека о его смерти проходит незаметно.

По мнению Кукольника, Кипренский прожил печальную и короткую жизнь. Она началась блестяще, но закончилась глупо. С ним случилось страшное – он умер как оригинальный творец. Позже он погибает и как человек.

Паустовский использует контраст, чтобы изобразить изменение характера Кипренского. Художник «... писал свежо, широко и законченно». На его портретах существовали не только лица, но и вся жизнь написанных им людей. Кто-то из его современников даже отмечает, что слышит их голоса. Работая над известным портретом Пушкина, Кипренский вкладывает прелесть его поэзии в глаза и пальцы. В глазах он увидел чистоту, спокойствие, а в пальцах тонкость и силу. Автор чувствует в картинах Кипренского подлинное искусство, потому что в них есть связь между светом, запахом, звуком и цветом.

Но художник быстро добивается успехов, которые сразу опьяняют его. Рядом с ним не было людей, которые могли бы напомнить, что живопись существует не для славы. Орест совершает сделку с совестью и превращается из самобытного живописца и портретиста в рядового ремесленника.

Паустовский наполняет литературные портреты лирическими отступлениями. Он это делает для того, чтобы показать, как художник своим творчеством формирует культурное пространство. «То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты – в зарницах, в бурях и громах – пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века» [4, с. 122].

Идет новое время и ведет за собой новых героев. Первая треть 19 века, по мнению Паустовского, – «... начало золотого века русской культуры». Кипренский был сыном и певцом романтической эпохи. Отсюда его стремление к природе и беспокойному человеческому сердцу, но его талант подкосило стремление к житейскому успеху.

Перед нами разворачивается история отчуждения. Художник и человек не синкретичны, о них можно рассказать разные самостоятельные истории. К. Г. Паустовский создает очерк, для которого характерны жанровые черты литературного портрета и романизированной, то есть художественной биографии.

Намного меньше по объему, почти сжато, написан очерк «Исаак Левитан». В первой публикации жанр «Ореста Кипренского» и «Исаака Левитана» был определен Паустовским как рассказ [2, с. 80]. В книге «Повести и рассказы» издания 1939 года оба произведения были в разделе «Биографии». И уже в первом собрании сочинений они вошли в цикл «маленьких повестей».

Левитан был пейзажистом особого склада. В его картинах Паустовский ценил душевное состояние, лиризм. Он чувствовал родство по духу с художником. Поэтому рассказы Паустовского, посвященные мещерскому краю, можно

иллюстрировать картинами Левитана. И может быть, рассказы Паустовского – прекрасная иллюстрация к картинам.

Творческий путь Левитана противоположен судьбе и творчеству Ореста Кипренского. Всю жизнь Исаак Левитан видел непонимание. Еще в училище живописи его работу не посчитали достойной медали. Более того, ему дали диплом учителя чистописания. Нужда преследовала художника всю жизнь. Но, несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, Левитан не терял надежды и не затаил зла на людей. Хозяйке квартиры, например, он платил этюдами.

Критика не принимает картин живописца. Им нужны были совсем другие краски: стада гусей, лошадей, коров, влюбленные парочки на фоне пейзажа. «Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла» [4, с. 169].

Паустовский чувствует краски Левитана. Стоит отметить, что в данных литературных портретах Паустовский демонстрирует знание и собственное видение живописи. Картины рождают в нем вдохновение, и писатель ярко характеризует пейзажи.

Конечно, Паустовский не писал исследование жизни и творчества Левитана, цель его книги в другом – показать, как большой художник замечает и передает в своих картинах прекрасное в окружающем его мире.

По мнению Паустовского, Исаака Левитана и Ореста Кипренского объединяет то, что они художники, творцы. В «Исааке Левитане» человеческая жизнь и жизнь художника сближаются, но не сливаются. Повествование о художнике превалирует над повествованием о человеке.

В литературных портретах разные голоса говорят о художнике, о его предназначении и судьбе.

Паустовский не стремится к всестороннему охвату фактов и событий. В них он излагает собственный взгляд на жизнь и творчество великих людей. В каждом очерке в центре внимания судьба главного героя. Писатель старается передать дух эпохи, в которой сформировался изображаемый характер. Основными художественными приемами создания образов героев в биографических очерках становится контраст. Пространственно-временная образность формируется в лирических отступлениях. В этих произведениях нет внешне занимательного сюжета или хитро завязанной фабулы. Конкретно-исторический материал эпохи писатель, как правило, заметно преобразует, расцвечивает живописными и лирическими подробностями.

Библиографический список

1. Барахов, В. С. Литературный портрет / В. С. Барахов. – Л. : Наука, 1985. – 321 с.
2. Кременцов, Л. П. К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество / Л. П. Кременцов. – М. : Просвещение, 1982. – 96 с.
3. Паустовский, К. Г. Книга о художниках / К. Г. Паустовский. – М. : Искусство, 1966. – 151 с.

4. Паустовский, К. Г. Маленькие повести. Рассказы. 1922–1940 / К. Г. Паустовский // Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Художественная литература, 1967. – Т. 6. – 560 с.