

УДК 82.0

ПРОБЛЕМА ИМПРЕССИОНИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Светлана Анатольевна БЕГИНИНА

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

E-mail: onceawake@rambler.ru

Аннотация. Поставлена актуальная проблема литературного импрессионизма, до сих пор нуждающаяся в теоретическом и историко-литературном исследовании, в том числе – и на материале творчества конкретных авторов, связанных с разными национальными культурами и разными этапами литературного развития. Обозначены те аспекты этой проблемы, которые по-прежнему сохраняют дискуссионный характер. Реализованы цель и задачи описания сложившихся подходов к интерпретации импрессионизма как эстетического феномена с учетом результатов взаимодействия импрессионистических явлений в живописи, музыке и литературе. Сделаны выводы о значимости данных явлений для развития интерпретирующей и миметической функций искусства. На этой основе предложена трактовка литературного импрессионизма как совокупности импрессионистических приемов, направленных на воссоздание субъективных впечатлений от мира, сообщающих тексту повышенную динамичность и существенно обогащающих выразительные возможности слова, состоящие в фиксации мгновенных изменений, происходящих в мире: в живой природе, в эмоциональном состоянии человека и т. п. Определен статус литературного импрессионизма как специфической характеристики творчества писателей, которые при этом могут быть связаны с разными литературными направлениями и творческими методами (реализмом, натурализмом, символизмом и др.), разными родами и жанрами (роман, новелла, лирическое стихотворение и др.).

Ключевые слова: проблема импрессионизма; братья Гонкур; Э. Золя; Ж.-К. Гюисманс; художественная выразительность; импрессионистические приемы

Проблема импрессионизма продолжает сохранять свою актуальность в гуманитарных исследованиях, несмотря на большое количество работ, посвященных ее изучению. Наиболее подробно изучена проблема импрессионизма в живописи, тогда как литературный импрессионизм по-прежнему нуждается в уточнении его характеристик. Представления об импрессионизме в литературе и по сей день нередко сохраняют черты спорности и запутанности (О. Вальцель, И.И. Иоффе, А. Хаузер, Ф.М. Форд, Б.В. Михайловский, Л.Г. Андреев и др.).

Недостаточной разработанностью данной проблематики в отечественном литературоведении обусловлен ее дискуссионный характер, сохраняющийся и в настоящее время. Множественность интерпретаций термина «литературный импрессионизм», основные характеристики этого явления и сегодня составляют литературоведческую проблему. Не решен и вопрос и о том, является ли импрессионизм самостоятельным творческим методом, понимаемым как особая система прин-

ципов отбора, оценки и художественного осмысления действительности, или он может быть эксплицирован как совокупность приемов, направленных на художественное воспроизведение впечатлений от мира в их динамике. Сохраняется неопределенность и в решении вопроса об истоках и о времени формирования литературного импрессионизма, о возможности выделения определенного периода, когда импрессионизм оказался наиболее влиятелен в литературе (Ф. Брюнетьер, Р. Гаман, Ф. Донельсон, Л.Г. Андреев, Л.В. Усенко, И.В. Корецкая и др.).

Тем не менее, импрессионизм осознается в литературе как специфическое художественное явление рубежа XIX–XX веков, когда появляются произведения братьев Э. и Ж. де Гонкур, Э. Золя, Ги де Мопассана, Ж.-К. Гюисманса, Т. Гарди, О. Уайльда, С. Моэма, Д. Джойса, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, И.А. Бунина, И.С. Шмелева и др. Начало этого периода связывают обычно с 1860–1870 гг. Сближение художественной литературы и живописи этого времени неоспоримо. Это

подтверждали и сами писатели, ссылаясь на опыт своих собратьев-живописцев и успешно перенося в свою область многие открытия изобразительного искусства (Ж.-К. Гюисманс, Э. Золя, О. Уайльд и др.) [1]. Например, влияние живописи отмечается в романе Э. Золя «Чрево Парижа» (1873), где он использует передачу игры света, своим движением и мерцанием вырывающего из тьмы то одни, то другие красочные пятна в цветочных, овощных, рыбных или мясных павильонах [2]. Данный импрессионистический прием создает поистине поразительную симфонию цветовых оттенков. Э. Золя улавливает в этих картинах не только многочисленные красочные оттенки, но и непрерывность движения, и другие мгновенные изменения. Он рисует словами зыбкие очертания стелющегося тумана, постепенное восхождение солнца, сгущение или растворение облаков, трепетную игру мельчайших брызг света. Именно этот прием презентует уникальную способность импрессионизма зафиксировать в тексте мгновенные изменения, происходящие в живой природе.

Новаторство литературного импрессионизма выходит за рамки оперирования чисто визуальными приемами. Наиболее значительных результатов в установлении сходств и различий между импрессионизмом в литературе и импрессионизмом в живописи достиг Ж.-К. Гюисманс. Писатель провел сравнительный анализ творчества Э. Дега и братьев Гонкур: «...чтобы сделать видимым, почти осязаемым, внешний облик человеческого существа в той среде, в которой оно действует, разобрать механизм его страстей, объяснить ход и изменение его мыслей, отклонения в его привязанностях, естественное зарождение его пороков, чтобы выразить самые мимолетные из его ощущений, Жюль и Эдмон де Гонкур должны были выковать острый и мощный инструмент, создать новую палитру тонов, оригинальный словарь, новый язык; точно так же, чтобы выразить видение живых существ и вещей в свойственной им атмосфере, чтобы показать движения, позы, жесты. <...> разные аспекты в чертах лица и одежде, <...> чтобы передать непонятные или казавшиеся до сих пор невозможными для зарисовок эффекты, мсье Э. Дега должен был создать инструмент од-

новременно очень тонкий и щедрый, гибкий и жесткий. Он также должен был заимствовать во всех словарях живописи, комбинировать разные элементы: акварель и пастель, масляную краску и гуашь, ковать неологизмы цветов, ломать предписанные сюжеты» [3, р. 136-137].

Ж.-К. Гюисманс различает нюансы специфических проявлений импрессионизма, вербально выражающих «мимолетные ощущения» и «невозможные для зарисовок эффекты». Тем самым, Ж.-К. Гюисманс устанавливает общие черты литературного и живописного импрессионизма, состоящие в фиксации мимолетных впечатлений от быстро меняющегося мира. А различия заключаются в том, что, что живопись не может зафиксировать некоторые ощущения (например, слуховые, осязательные и обонятельные), тогда как литература способна описать и их.

Сходные взгляды на творчество братьев Гонкур были присущи Э. Золя. Если Ж.-К. Гюисманс учитывал наличие в творчестве этих писателей-импрессионистов оригинального словаря, то Э. Золя указывал на принципиально новый подход к изображению мира, способный передать «трепетность первого впечатления» [4, с. 524]. В своей статье «Эдмон и Жюль де Гонкур» (1875) Э. Золя охарактеризовал стремление Гонкуров сделать фразу «моментальным и точным снимком ощущений». В данной фразе, как отмечает сам писатель, «...мы находим ту подспудную глубину, где сохраняется впечатление, полученное от предметов внешнего мира. Они рисуют даже мимолетное ощущение тепла, пробегающее по коже. Все, что попадает в их поле зрения, сейчас же оживает и перенимает их чувства... Это литературный язык, специально изобретенный для того, чтобы приобщить нас к миру открытых ощущений» [4, с. 524, 527]. В статье «Об описаниях» Э. Золя снова обращается к опыту Гонкуров, утверждая при этом, что в их творениях человек «смешивается с миром вещей и одушевляет их нервным трепетом своих эмоций» [4, с. 426].

Следует отметить, что если не определить основные точки соприкосновения литературного импрессионизма с аналогичными явлениями в живописи и музыкальном ис-

кусстве, то осмысление импрессионизма останется незавершенным.

Импрессионизм – это явление, которое постоянно обогащается за счет взаимодействия разных видов искусства. Импрессионистические приемы в живописи, музыке и литературе, взаимодействуя друг с другом, способствуют возникновению новых синтетических средств художественной выразительности.

Импрессионизм в живописи зародился в 1860-х гг. во Франции и не сразу привлек внимание большой аудитории [5]. Отличие художников-импрессионистов было в том, что они писали на пленэре (под открытым небом). Но их полотна отражали не только этюды, которые изображались художниками и ранее, но и всю картину целиком. «Работая на натуре, они убеждались, что окраска предметов постоянно меняется в зависимости от изменения освещения, состояния атмосферы, от соседства других предметов, отбрасывающих цветные рефлексы; видели, как преобразается облик природы, предметов при утреннем свете или в сумерках, в ясный или пасмурный день в зависимости от времени года, и стремились запечатлеть на холсте эти мгновенные перемены», – пишет искусствовед В.В. Стародубова [6]. В связи с этим художники могли изображать на своих полотнах один и тот же мотив в разное время дня или года, создавая порой целые серии картин. Импрессионисты пишут раздельными, широкими, свободными мазками, подбирая краски чистых оттенков и более светлых тонов, не используя для их смешивания палитру. Благодаря этому эффекту, в восприятии зрителя образуется нужный тон. «Так, для листвы деревьев, травы используется, наряду с зеленым, синий и желтый, дающие на расстоянии нужный оттенок зелени» [6]. Примером использования данного цветового приема является картина Клода Моне (1840–1926) «Ловля рыбы на реке Эпте» (1887).

Этот прием позволил наполнить картину чистотой и свежестью цвета, что заставляет зрителя думать, что работа написана совсем недавно. В каждом отдельном мазке, которые в целом составляли рельефную поверхность, ощущается постоянное движение жизни. Контуры, которые ранее были четкими, становятся более размытыми, что наполняет общее пространство картины воздухом и

светом. Природа словно дышит. Человек же является неотъемлемой частью в этом изменчивом и живописном мире, он органично вливается в этот мир.

Заслуга живописцев-импрессионистов состояла в том, что они заставили зрителя увидеть красоту окружающего мира, взглянуть на их искусство иначе, что способствовало обострению восприятия живописи [7]. Их полотна приучали зрителя замечать тончайшие взаимопереходы цвета (нюансы и оттенки). Основная задача импрессионизма – передать субъективное восприятие, ощущение, сохраняя при этом внешние источники впечатлений. Импрессионизм раскрывает реальный мир как источник впечатлений, а также эмоциональных чувствований и быстро меняющихся настроений. Изображая особую сторону действительности (игра солнечного света, полнота красок окружающих предметов, воздушность пространства и переливы цвета), импрессионисты пытались найти путь к пониманию окружающего мира, поэтически его воссоздать. Чтобы передать свежесть полученного впечатления, художнику приходилось выбирать лишь мгновение, фрагмент (ничем не выделяющийся среди предшествующих и последующих) из общего потока бытия. Зритель ощущает себя как бы свидетелем происходящего, где каждое мгновение жизни само по себе имеет эстетическую ценность и исполнено поэзии. Некая случайность выбранного художником момента подчеркивалась композицией, которая включала в себя срезы предметов и фигур и предполагала возможность продолжения изображаемого за пределами полотна.

В музыке – искусстве, отражающем действительность в звуковых образах, также наблюдаются импрессионистические черты (М. Равель, П. Дюка, Ф. Шмит, О. Респиги, А. Казелла, А.Н. Скрябин, Н.Н. Черепнин и др.). Одним из ярчайших представителей импрессионизма в музыке является Клод-Ашиль Дебюсси (1862–1918). Его оркестровая «Прелюдия к «Послеполудню фавна» (по эклоге С. Малларме, 1892–1894) явилась своего рода манифестом импрессионизма в музыке [8, с. 174-176]. Оркестровый триптих «Ноктюрны» (1897–1899), в частности, первый из них «Облака» – произведение, в котором композитору удалось достичь непосред-

ственной и правдивой передачи впечатлений. Музыкант смог представить картину свободной импрессионистской звукописи. В творчестве К. Дебюсси воплотились образы, родственные некоторым тенденциям импрессионизма в живописи.

К. Дебюсси писал: «Музыка должна стихийно регистрироваться слушателем, без того, чтобы он испытывал потребность в обнаружении абстрактных идей, в ухищрениях сложного развития тем... Это искусство свободное, искрящееся, искусство открытого воздуха, искусство, соразмерное со стихиями, с ветром, небом, морем!.. Я только пытаюсь выразить с наибольшей искренностью ощущения и чувства, которые испытываю: остальное мало для меня значит...» [9, р. 290]. Ю.А. Кремлев, музыковед и композитор, автор статьи в Музыкальной энциклопедии, пишет о К. Дебюсси следующим образом: «К. Дебюсси создал импрессионистскую мелодику, отличающуюся деликатностью и гибкостью нюансов, но в то же время известной расплывчатостью, неопределенностью. В его мелодике переходы-переливы преобладают над ясностью рисунка, движение – над кристаллизацией, изменчивость – над устойчивостью. Важнейшие ее качества – хрупкость, капризность, стусеванность контуров» [8, с. 176-177].

Очевидно, что К. Дебюсси стремится передать в музыке нюансы чувственно-эмоционального постижения мира, что дает основания говорить об импрессионистичности его искусства. Таким образом, стремление к передаче впечатлений от быстротечности, мимолетности настроений способствует появлению новых форм художественного осмысления мира в музыке. Музыка становится будто бы «осязаемой» (Равель М. Игра воды) и порождает непрерывный поток ассоциаций. Импрессионистическое творчество композиторов способствовало обогащению средств музыкальной выразительности.

Вобрав в себя достижения других видов искусства, литературный импрессионизм привел к расширению возможностей художественного слова, обогатив его новыми средствами для изображения объективного мира и индивидуальной жизни человека. Такое художественное слово тонко воспроизводит динамичность мира и вызванные им

ощущения. К примеру, одной из характерных особенностей импрессионизма является передача чувств, которые вызывает у человека живая природа.

Следует отметить, что импрессионизм в литературе едва ли может быть квалифицирован как самостоятельный метод или стиль творчества. Скорее, можно говорить о совокупности импрессионистических приемов, используемых тем или иным автором и сообщающих тексту определенную импрессионистическую окрашенность. При этом импрессионизм может быть характерен для творчества писателей, связанных с разными литературными направлениями (реализмом, натурализмом, символизмом и др.), и проявляет себя в литературных произведениях разных жанров: романе, новелле, лирическом стихотворении и др. [10].

Импрессионизм в литературе отнюдь не является чем-то застывшим и неподвижным, всегда равным самому себе. В силу своей имманентной двойственности (воссоздание *субъективных* впечатлений от *объективного* мира. – Курсив мой. – С. Б.), он подвержен определенным колебаниям. Однако, накладываясь, тесно переплетаясь и смешиваясь с другими художественными явлениями в творчестве автора, импрессионизм не утрачивает свою главную функцию – «впечатлять», а наоборот, создает совершенно новую палитру тонов и оттенков художественного слова, а в целом – художественного мира произведения. Импрессионизм запечатлевает и воспроизводит эмоциональный строй произведения и внутренний мир самого автора.

Таким образом, импрессионистические приемы, которые сформировались в живописи, музыке и литературе на определенном историческом этапе, оставили значимый след в искусстве следующих эпох, вплоть до настоящего времени, – обогатив его новыми средствами изображения мира и человека. Импрессионизм в литературе, вобрав и синтезировав в себе эти достижения, привел к существенному повышению выразительности художественного слова.

Список литературы

1. Импрессионисты, их современники, их соратники / под ред. А.Д. Чегодаева. М.: Изд-во «Искусство», 1976. 320 с.

2. Золя Э. Собрание сочинений: в 26 т. М.: Худож. лит., 1962. Т. 4. 756 с.
3. Huysmans J.-K. Oeuvres complètes: in 23 vols. P.: Les Éditions G. Crès et Cie, 1929. Vol. 6. 315 p.
4. Золя Э. Собрание сочинений: в 26 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 24. 568 с.
5. Андреев Л.Г. Импрессионизм. М.: Изд-во МГУ, 1980. 202 с.
6. Стародубова В.В. Моне, Клод // Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия: в 3 т. М.: Белый город, 2006. Т. 2.
7. Ревалд Д. История импрессионизма. М.: Изд-во «Республика», 1999. 189 с.
8. Кремлев Ю.А. Дебюсси Клод Ашиль // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М.: Изд-во «Сов. энциклопедия», 1974. Т. 2.
9. Debussy C. Monsieur Croche et autres écrits. P.: Éditions Gallimard, 1971. 364 p.
10. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века / под ред. Л.Г. Андреева. М.: Изд-во МГУ, 1978. 336 с.

Поступила в редакцию 12.12.2017 г.

Отрецензирована 17.01.2017 г.

Принята в печать 08.02.2018 г.

Информация об авторе

Бегина Светлана Анатольевна, аспирант, кафедра русской и зарубежной литературы, журналистики. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: onceawake@rambler.ru

Для цитирования

Бегина С.А. Проблема импрессионизма в литературе: историко-теоретический аспект // Неофилология. 2018. Т. 4, № 13. С. 39-44.

THE PROBLEM OF THE IMPRESSIONISM IN LITERATURE: HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT

Svetlana Anatolyevna BEGININA

Tambov State University named after G.R. Derzhavin
33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation
E-mail: onceawake@rambler.ru

Abstract. It is concerned the problem of the current problem of literary impressionism which requires a theoretical, historical and literary research, including the materials of specific authors, associated with different national cultures and different stages of literary development. The aspects of this problem that still preserve debatable nature are indicated. The goal and the objectives of the developed approaches description of the impressionism interpretation are implemented. Impressionism is interpreted as an aesthetic phenomenon based on the interaction results of the impressionistic phenomena in painting, music and literature. Conclusions about the importance of these phenomena for the development of the interpretive and mimetic (or imitative) functions of art are made. The interpretation of literary impressionism as a combination of subjective impressions of the world is offered on this basis. These impressions inform the text the increasing dynamic and substantially enrich the expressiveness of a word, consisting of the fixing of the instant changes occurring in the world: in the living nature, in the emotional state of a human and so on. The status of literary impressionism is defined as a specific characteristic of the writers' creativity that can be associated with different literary trends and creative methods (realism, naturalism, symbolism, etc.), different kinds and genres (novel, short story, lyric poem, etc.).

Keywords: problem of the Impressionism; Goncourt brothers; E. Zola; J.-K. Huysmans; artistic expressiveness; impressionistic techniques

References

1. Chegodaev A.D. (ed.). *Impressionisty, ikh sovremenniki, ikh soratniki* [Impressionists, Their Coeval, Their Comrade-in-Arms]. Moscow, "Iskusstvo" Publ., 1976, 320 p. (In Russian).
2. Zolya E. *Sobranie sochineniy: v 26 t.* [Completed Works: in 26 vols.] Moscow, Publishing House "Khudozhestvennaya Literatura", 1962, vol. 4, 756 p. (In Russian).
3. Huysmans J-K. *Oeuvres complètes: in 23 vols.* Paris, Les Éditions G. Crès et Cie, 1929, vol. 6, 315 p. (In French).
4. Zolya E. *Sobranie sochineniy: v 26 t.* [Completed Works: in 26 vols.] Moscow, Publishing House "Khudozhestvennaya Literatura", 1966, vol. 24, 568 p. (In Russian).
5. Andreev L.G. *Impressionizm* [Impressionism]. Moscow, Moscow State University Publ., 1980, 202 p. (In Russian).
6. Starodubova V.V. Mone, Klod [Monet, Claude]. *Evropeyskoe iskusstvo: Zhivopis'. Skul'ptura. Grafika: Entsiklopediya: v 3 t.* [European Art: Painting. Sculpture. Graphics: Encyclopedia: in 3 vols.]. Moscow, "Belyy gorod" Publ., 2006, vol. 2. (In Russian).
7. Revald D. *Istoriya impressionizma* [History of the Impressionism]. Moscow, "Respublika" Publ., 1999, 189 p. (In Russian).
8. Kremlev Y.A. Debyussi Klod Ashil' [Debussy Claude Achille]. In: Keldysh Y.V. (executive ed.). *Muzykal'naya entsiklopediya: v 6 t.* [Musical Encyclopedia: in 6 vols.]. Moscow, "Sovetskaya entsiklopediya" Publ., 1974, vol. 2. (In Russian).
9. Debussy C. *Monsieur Croche et autres écrits.* Paris, Éditions Gallimard, 1971, 364 p. (In French).
10. Andreev L.G. (ed.). *Istoriya zarubezhnoy literatury kontsa XIX nachala – XX veka* [History of Foreign Literature of the End of 19th – Beginning of 20th Century]. Moscow, Moscow State University Publ., 1978, 336 p. (In Russian).

Received 12 December 2017

Reviewed 17 January 2017

Accepted for press 8 February 2018

Information about the author

Beginina Svetlana Anatolyevna, Post-Graduate Student, Russian and Foreign Literature, Journalism Department. Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation. E-mail: onceawake@rambler.ru

For citation

Beginina S.A. Problema impressionizma v literature: istoriko-teoreticheskiy aspekt [The problem of the Impressionism in literature: historical and theoretical aspect]. *Neofilologiya – Neophilology*, 2018, vol. 4, no. 13, pp. 39-44. (In Russian).