

ТЕМА ИСКУССТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Ю.Г. Цой

Учитель русского языка и литературы АЛ
«International Business» ТГЭУ, Ташкент

Аннотация:

В статье предложен ряд теоретических суждений, позволяющих выявить значимость темы искусства для писателей, критиков, литературоведов XIX века. Привлекаются теоретические работы В.Ф. Одоевского, Н.В. Гоголя и др. В процессе исследования раскрывается взаимосвязь между литературой, живописью, музыкой и архитектурой.

Ключевые слова: Тема искусства, художник, живопись, музыка.

Introduction

«Искусство – это язык художника» [10, с. 186], через который он отражает и воспроизводит действительность. Искусство окружает нас повсюду, вдохновляет на доброту, отзывчивость и благородство. Без искусства человеческое общество было бы бедным, а жизнь – скучной и тяжелой. Часто «вечный источник прекрасного» [7, с. 432] становится единственным способом преодолеть трудности.

Искусство и образ творца занимают центральное место в русской литературе первой половины XIX века. В особенности тема искусства привлекала писателей-романтиков, которые развивали уникальную философию и эстетику искусства, раскрывая новые аспекты творческой тайны и создавая миф о вдохновении.

Российский литературовед, В.М. Маркович в работе «Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма» отмечает, что для романтиков «художник, будь то поэт, музыкант, живописец или архитектор, был выдающейся личностью, способной постигать высшие истины и выражать своё внутреннее «я» через искусство» [6, с. 5]. Так, писатели-романтики поставили искусство выше политики, науки, философии, морали и даже выше религии, утверждая его как силу, способную открывать человечеству путь к высшей истине и преобразовывать человека и его мир.

В эпоху романтизма не отвергали реальность, но призывали к преобразованию ее через поэзию и воображение художника. Творческая воля художника признавалась источником всего его творчества, а его воображение считалось основной реальностью, которую следовало воспринимать серьезно.

В.М. Маркович рассматривает теоретические работы русских мыслителей 1820-х и начала 1830-х годов, проявивших заинтересованность в идеях немецких романтиков. В трудах таких авторов, как А.И. Галич, Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, Н.А. Полевой, мы видим «концепции о красоте, творчестве и роли искусства», а также их «взаимосвязь с другими формами знания и миссией художника, соответствующие принципам немецкой романтической эстетики» [6, с. 9]. В русских произведениях об искусстве и

художниках XIX века мы наблюдаем глубокий интерес к тематическому уровню и этим аспектам.

Внимание писателей к изобразительному искусству и живописи было вызвано близостью романтической философии природы к миру искусства живописи. Писатели-романтики проявляли большой интерес к живописи из-за ее способности создавать яркие и пластичные образы. В отличие от поэзии и музыки, живопись представляла цельные образы, придавая им яркость и красочность. Романтики считали, что искусство должно выражать дух творца, а не просто подражать действительности.

Фридрих Шлегель критикует идею разделения искусства на виды, называя это «ужасным заблуждением», поскольку считает, что «искусство изначально и вечно является единым целым, и разделение его на части уничтожает высший дух, который обитает в нем» [6, с. 11].

В. В. Ванслов также отмечает, что «в художественной практике романтизма обнаруживается общность и родство всех видов искусства, и художественное развитие осуществляется в системе взаимодействующих искусств» [2, с. 281].

Вакенродер В.Г. считает, что «скульптура стремится выражать только формы, предпочтительно не используя красок и языка, в то время как «музыка является наивысшим проявлением духа. Живопись же, находясь посередине, стремится создать иллюзию жизни и подражать звукам и речи живого мира» [1, с. 152].

Интерес романтиков к живописи находил поддержку в самой эпохе. Первая половина XIX века в России стала периодом активного развития изобразительного искусства и формирования русской школы живописи. Обращение писателей к изобразительному искусству в их эстетических и художественных произведениях представляло попытку творческого осмысления природы живописи и специфики взаимосвязей двух видов искусств.

В.Ф. Одоевский был сторонником философских идей Шеллинга и ранних немецких романтиков. Он отвергал догматы рационалистической классицистической эстетики и придавал большое значение музыке, считая её высшим искусством и наукой. Одоевский внёс значительный вклад в развитие русской музыкальной школы, акцентируя внимание на народности в музыкальном творчестве и утверждая, что заимствование фольклора должно быть осмысленным и создавать яркие мелодические образы.

В.Ф. Одоевский в своём творчестве не раз обращается к теме искусства. Анализируя разные его виды, С.А. Гудимова выделяет «романтическую концепцию музыки» [5, с. 4] в его работах. Он утверждал, что музыку нельзя выразить ни через живопись, ни через поэзию, поскольку она является неопределенной и выражает душу на более глубоком уровне. В конце жизни В.Ф. Одоевский с надеждой писал: «Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет...» [9, с. 480].

В.Г. Вакенродер считает, что «музыка возвышает человеческие чувства до невообразимого уровня, используя невыразимый язык, который поднимает наши души над повседневной реальностью» [1, с. 163].

В.Ф. Одоевский разделял взгляды ранних немецких романтиков, считая, что только поэзия способна почувствовать живую сущность вселенной и глубины человеческой

души. Он придавал поэзии высшее значение как органу познания, утверждая, что истинный философ, стремящийся к познанию истины, должен взглянуть на мир глазами поэта. Понимание истины требует поэтического прозрения, и писатель считал, что наука также должна иметь поэтический характер. В эстетике романтизма художник рассматривался как пророк, герой, способный к постижению истины через поэтическое озарение.

В работе «Беседы о музыке» В.Ф. Одоевский отмечал, что «художник должен делать своих зрителей-слушателей соучастниками тайны своего творения, называя их жрецами его искусства и дополнительными толкователями мыслей и чувств, которые не могут быть выражены словами» [8, с. 464]. Так, писатель рассматривает зрителей-слушателей не просто как пассивных наблюдателей, а как активных участников, призывая их посвятить себя искусству.

Для Одоевского искусство было не просто способностью передать поверхностные образы жизни или создать иллюзию реальности. Он рассматривал искусство как особый мир со своими уникальными свойствами и законами, связывая его ценность с глубоким проникновением в суть событий, в человеческую жизнь и природу. Одоевский утверждал, что познание необходимо для создания произведения искусства.

Н.В. Гоголь в теоретической работе «Скульптура, живопись, музыка» (1831) рассматривает различные виды искусства через призму романтической философии, влияния Шлегеля и Шеллинга. Гоголь представляет искусство на шкале от красивого/прекрасного к возвышенному, где живопись находится между ними, не достигая возвышенного из-за своей конкретной природы.

В статье разрабатывается традиционный романтический миф о трех видах искусства и выстраивается историческая концепция искусства, связывающая развитие этих видов с изменениями в культурно-исторических эпохах человечества. Писатель представляет развитие искусства как постепенное движение от скульптуры к музыке. Придавая живописи центральное положение в иерархии искусств, Н.В. Гоголь признает ее превосходство перед другими видами искусства благодаря широте своего охвата и глубине содержания. Он утверждает, что «живопись является подлинно христианским искусством, выражающим все таинственное и высокое в христианском мире» [3, с. 272]. В работах «Последний день Помпеи» (1834) и «Исторический живописец Иванов» (1846) Н.В. Гоголь обращается к теме художника и его произведений. В «Последнем дне Помпеи» автор прославляет творчество гениального художника Брюллова и противопоставляет его работу предыдущим русским произведениям в области изобразительного искусства. Картина «Последний день Помпеи» по мнению писателя является воплощением романтической идеи универсализма и синтеза искусств.

В статье «Исторический живописец Иванов» Н.В. Гоголь обращается к личности живописца А. А. Иванова, описывает образ художника как возвышенного героя, убегающего от мирской суеты, живущего в уединении, посвящающего себя неутомимой работе и видящего свою жизнь как служение искусству. Творческий путь Иванова автор связывает с его религиозными стремлениями и рассматривает как движение художника к особому духовному состоянию, которое позволяет ему творить. В этой статье особенно

ярко проявляется мысль Гоголя о живописи как искусстве, отражающем христианскую концепцию человека, а творчество представлено как стремление художника к Богу. В своей работе писатель использует разнообразные риторические приемы, включая различные синтаксические фигуры и гиперболу. Автор сосредотачивается на моменте восприятия картины, описывая ее эффект и воздействие, подчеркивает важность неожиданности и временного фактора для создания сильного впечатления, что влияет на сам текст, делая его увлекательным и напряженным, подобно рассказу с эмоциональной окраской, который заражает читателя аффектом. Так, писатель выражает свою главную мысль о том, как произведение искусства должно воздействовать на зрителя и оставаться в его памяти.

Подводя итоги, отметим, что, Н.В. Гоголь и В.Ф. Одоевский в своих работах обращались к вопросам искусства, оказали значительное влияние на развитие русской литературной культуры. Одоевский отмечает, что музыка обладает уникальной способностью выразить то, что не поддается словам, краскам или формам и является самым превосходным видом искусства. Невыразимое чувство представляет собой глубочайшее содержание человеческой души, и лишь музыка способна передать его через свой особый язык. Согласно Н.В. Гоголю, искусство эволюционирует, двигаясь от скульптуры к музыке. Живопись, согласно его взгляду, занимает центральное место в этой иерархии искусств, превосходя другие виды благодаря своей глубине и широте в охвате.

Список использованной литературы

1. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. – М., 1977.
2. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
3. Гоголь Н. В. Скульптура, живопись и музыка // Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 9 т.– М., 1994.
4. Виноградов И. А. Гоголь – художник и мыслитель: Христианские основы мирозерцания. М.: ИМЛИ РАН, 2000.
5. Гудимова С.А. Музыкально – эстетические воззрения В.Ф. Одоевского//Реферативный журнал. 2021. №4. – С. 4.
6. Маркович В.М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма. // Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. Сборник произведений. – Л., 1989.
7. Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. – М., 1979.
8. Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие. – М., 1956.
9. Одоевский В.Ф. Недовольно! // Сочинения. – М., 1981.
10. Потебня А.А., Мысль и язык. – М., 1999.
11. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. – Л., 1983.