

УДК 821.161.1

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ»

© З.Э. Бабаева

Астраханский государственный университет

Поступила в редакцию 1 октября 2012 года

Аннотация: В статье на материале повести Н.В. Гоголя «Портрет» даётся реалистическая интерпретация сюжета первой части произведения. Выделяются и анализируются ключевые описательные характеристики, позволяющие толковать события с рациональной точки зрения. Делается вывод о мотивации поступков героя, не связанной с вмешательством ирреальных, сверхъестественных образов.

Ключевые слова: реальность, искусство, талант, деталь, интерпретация.

Abstract: In the article on the material of N.V. Gogol's story "The Portrait" gives a realistic interpretation of the plot of the first part of the opus. In this paper the author allocates and analyses the key descriptive characteristics, which allow to interpret events from a rational point of view. In conclusion the author says about the motivation of the hero's deeds, not related to the intervention of surreal, supernatural images.

Key words: Reality, art, talent, detail, interpretation.

ВВЕДЕНИЕ. Гоголь пишет свое произведение в 1834 году (как и А.С. Пушкин «Пиковую даму»). Известно, что повесть имела две редакции: первоначальный ее вариант был напечатан в сборнике «Арабески» в 1835 году. Второй, переработанный вариант, в 1842 году в журнале «Современник». Автор внес изменения в текст вследствие неодобрительного отзыва В.Г. Белинского о повести, который писал: «Портрет есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде... Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно... Но вторая ее часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия» [1, 345]. Автор «Портрета», конечно же, не мог остаться равнодушным к критическим замечаниям, поэтому переделал, или, как он писал Плетневу, написал произведение вновь.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. «Портрет» охватывает широкий круг проблем: это и проблема назначения искусства, и извечная антиномия добра и зла, и внутренний конфликт героя с общественными устоями и приказами государства, проблема смысла человеческой жизни и судьбы отдельно взятой личности в тщеславном мире. Все они находят отражение в судьбе центрального персонажа — талантливого художника Чарткова,

променявшего свой дар на деньги и славу. Но художник в повести не один. Гоголю было важно показать сложную природу творчества, назначения искусства, правильного использования искры Божьей, поэтому в произведении соотнесены судьбы трех художников: Чарткова, возлагавшего большие надежды в области искусства, но сломавшегося под тяжестью нищеты и растратившего все духовные ценности, которыми наделила его природа; молодого живописца из Италии, чье «чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, произведение возносилось над всем» [2, 113]; сам автор злополучного портрета, остаток жизни своей проведший монахом в уединенной обители.

Первый умирает страшной смертью: автор очень подробно изображает историю его падения. Как пишет Н.Л. Степанов, «угодливая ложь и фальшь, заменявшая правду жизни, мстили за себя. Холодный эгоизм, безразличие ко всему, кроме золота, тщеславие вытеснили в Чарткове все человеческие чувства. Гоголь показывает, как нерасторжимо слиты нравственная, этическая чистота художника с его творчеством» [3]. Второй, вынесший из своей школы «величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти» [2, 113], и третий, соприкоснувшийся с дьявольскими силами, но вовремя раскаявшийся в своих грехах и молящийся об искуплении.

В «Портрете» явственно выступают два плана — реалистический, который раскрывает судьбу бедняка художника, продавшего свой талант светской толпе, и аллегорический, иррациональный, связанный с фантастической историей портрета.

© З.Э. Бабаева, 2012

Остановимся подробнее на первом, рассмотрим детали, способствующие реальному толкованию событий повести и раскрывающие проблему положения художника в окружающей действительности.

«В первой части повести Гоголь показал судьбу искусства в обществе, в котором все продается и покупается за деньги, где талант, вдохновение художника становятся достоянием богачей» [3], — пишет Н.Л. Степанов. Автор в пределах одной части изображает две ипостаси Чарткова: одна представлена в начале повести, это человек, который «с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде» [2, 80], другая — его двойник, «светский человек, которого рассеянная жизнь и общество уносило далеко от труда и мыслей» [2, 110]. Для более наглядного детального анализа образа художника до и после приобретения славы и богатства составим сравнительную характеристику по отдельным пунктам, которые позволят реалистически объяснить изменения, произошедшие в жизни героя.

1. Имя. Примечательно, что до того, как стать богатым и знаменитым, автор называет художника лишь по фамилии: «Чартков» или же «молодой Чартков», ведь ему всего 22 года. А после того, как он присваивает 1000 червонных, выпавших из желобка в рамке портрета, общество вокруг узнает и имя-отчество героя: Андрей Петрович. Но подобная вежливость не делает чести герою, так как статья, в которой о нем заговорили на весь город, была им куплена. Впоследствии его даже станут притворно вежливо называть «почтенный наш Андрей Петрович». Так и будем далее различать двойников: Чартков (талантливый и бедный) и Андрей Петрович (богатый и тщеславный).

2. Внешние характеристики: одежда, описание квартиры. На Чарткове — старая шинель, дома он носит сильно изношенный халат, почти не обедает, так как не имеет возможности, не бывает у парикмахера, ему нечем платить за квартиру. Состояние нищеты еще более усугубляет натуралистическое описание места жительства героя: «лестница, облитая помоями и украшенная следами кошек и собак» [2, 83], нестерпимо холодная передняя, низенькая квадратная комната (студия) с сором, дрызгом, пылью, с мерзнувшими окнами, «уставленная всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными» [2, 84] и т. д., узкий диванчик. Помимо всего прочего, в комнате царит темнота, так как денег нет даже на свечи. Так называемые пургаментарные образы пыли, сора и мусора имеют очень важное место в творчестве Гоголя. Как отмечает Е.Е. Завьялова, они «помогают передать ущербность “маленьких

людей”», пошлость и грязь человеческих взаимоотношений, а также порочность общественно-политической системы в целом» [4, 106].

В мастерской же Андрея Петровича (после такой крупной денежной находки герой съезжает с прежнего места жительства) чисто и опрятно, он заводит себе, как принято было делать, учеников и лакеев, обедает в лучших ресторанах, завивается, ездит ежедневно на спектакли, балы, одевается в модный фрак и более не признает профессора, заметившего в нем искру таланта, а также презирает молодых художников, не имеющих возможностей соответствовать роли светского человека.

3. Характер, отношение к искусству. Талант молодого Чарткова тонко подмечает его наставник, который предупреждает героя: «У тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит — ты им занят, а прочее у тебя дрянь... Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски... Берегись; тебя уж начинает свет тянуть... На этом губится, а не развертывается талант...» [2, 85].

Все напророченное профессором сбывается. Андрей Петрович в точности такой, каким тот боялся его видеть. Слава художника растет с каждым днем, работы и заказы увеличиваются, но пишет он без большой охоты, вдохновенья нет. С появлением денег меняется отношение к искусству и величайшим художникам: Чартков восхищается фламандцами, останавливается перед портретами Тициана, ценит глубину работ Рафаэля. Андрей Петрович утверждает, что Рафаэль «писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, грациозности в нем нет... Настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке» [2, 109]. Нетрудно догадаться, что Андрей Петрович считает себя достойным и гениальным художником, которого можно сравнить с Ван Дейком и Тицианом. Слава ослепляет его настолько, что он не стыдится называть себя гением, оправдывая при этом ловкую и бесчувственную бойкость своей кисти: «Гений творит смело, быстро» [2, 109].

4. Отношение окружающих к личности художника и его работам. Работы Чарткова никому не интересны, его талант не замечается, герой сам не ждет признания от окружающих, ведь «кто купит их [картины], не зная меня по имени» [2; с. 87]. Сцена с квартальным и хозяином квартиры еще более усугубляет положение художника и доказывает непонимание, презрение общества. Квартальный предлагает хозяину квартиры удовлетвориться картинами героя, но тот не только отказывается, но и дает им нелюбезный

ную характеристику: «Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить... а то вон мужика нарисовал, слуги-то...» [2, 95]. Благородным содержанием Иван Иванович считает портреты генералов, князей, известных личностей. Если это комната, то обязательно прибранная и опрятная. Абсолютное непонимание основ искусства присуще и квартальному, который тень на картине принимает за пятно от табака. Художественные впечатления обоих примитивны, а потому они не способны по достоинству оценить таланта Чарткова, отчего последнему становится еще хуже.

Работы же Андрея Петровича ценятся на вес золота и, несмотря на то, что «даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях» [2, 111], пользуются неслыханной славой.

5. Абсурдность светского общества. Очень важной представляется нам сцена, в которой к Андрею Петровичу приходит дама с 18-летней дочерью. Узнав из газет о необыкновенном художнике, она изъявляет желание заказать портрет дочери именно у него. Искажённое восприятие искусства присуще и этой светской женщине, считающей, что талантливы лишь те художники, которые писали портрет с Lise. Например, она хвалит некоего мсьё Ноля, единственным преимуществом которого является знакомство с Lise, когда ей было 12 лет. Гоголь сатирически изображает поверхностное понимание дамой художественных основ. Абсурдное, противоречивое желание заказчицы вызывает смех: она просит нарисовать свою дочь не так, как обычно, на лоне природы, в тени зелени, среди полей и лесов, но, в то же самое время, «чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер» [2, 102]. Попытка художника сделать из Психеи Lise заканчивается недопустимым заблуждением: мать видит в портрете не свою дочь, а совершенно идеальное, воздушное, равное природе создание. Но более всего ее поражает внешняя красота написанного, поражает настолько, что она не позволяет герою придать Психее хотя бы малейшего сходства с оригиналом, дабы не испортить его вовсе.

Последующие клиенты также требуют от Андрея Петровича изображения души и характера, максимального сходства, легкости и непринужденности, но сами при написании принимают настолько неестественные и наигранные выражения, что полностью теряют индивидуальность. Так работы художника получают похожими друг на друга, а вовсе не на оригиналы. Заказы общества беспрекословно выполняются, и Чартков безвозвратно теряет свой талант.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Осуществлённая нами сравнительная характеристика

позволяет проследить моральное падение героя в связи с получением денег. Золото делает героя алчным и жестоким. В его духовном разрушении нужно винить не inferнальный портрет ростовщика, а вполне естественную жажду славы и богатства. Реалистическому толкованию также способствуют следующие детали.

Во-первых, 1000 червонных появляются в результате неудачного нажатия квартальным рамы портрета, а не вследствие выхода из него ростовщика. Как указывает автор, Чарткову приснился сон, и не один. Трижды герой просыпается от кошмара, и якобы выпавшие деньги им не обнаруживаются.

Во-вторых, разгоряченному воображению способствуют захламленная и грязная комната, в которой царит хаос, физическое и психологическое состояние героя: Чартков сильно устал, рассеянно поставил портрет в комнате, находился в досадном расположении духа.

В-третьих, мысли о богатстве приходили ему на ум в моменты крайней необходимости, «когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца...» [2, 86]. Стоит герою подумать о деньгах, как он наталкивается на злосчастный портрет, который, в свою очередь, символизирует начало зарождения пороков, жажды власти, золота, он отражает все злобные, нечеловеческие желания Чарткова, а потому при взгляде на него художника охватывает бешенство.

В-четвертых, вполне вероятно, что странную живость глазам ростовщика на портрете придаёт сияние месяца, не более того. Лунный свет озаряет комнату настолько, что глаза светятся неестественным образом и кажутся настоящими.

Наконец, мучительная смерть художника происходит вовсе не в результате приобретения портрета. Очень важной представляется нам цитата, переданная автором через рассуждающего о произведениях искусства Чарткова: «если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека» [2, 88]. Герой строит вокруг себя ужасную действительность, которая поглощает его. И в конце, оставшись наедине со своими мыслями, он начинает анализировать собственные поступки и обнаруживает этого самого отврати-

тельного человека: талант в нем больше не живет, «страшная мука в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду... делает человека способным на ужасные злодеяния» [2, 117]. Золото затмевает страх перед портретом, глаза ростовщика уже более не кажутся ему жуткими. Деньги доводят Чарткова до безумия, до бреда. Появление светлого, чистого, непорочного в жизни художника будит в нем остатки человеческого. Критикующий всех и вся, здесь он бессилен. Лучшая ипостась художника, соприкоснувшаяся с основами природы, предстает перед ним в первозданном, не тронутом цивилизацией, виде. Высокая прелесть небесной кисти сталкивается с низменными проявлениями. Герой, в начале первой части вопрошающий («почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления... И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкой, грязной, а между прочим он так же был верен природе» [2, 88]), теперь понимает всю глубину собственного падения в погоне за наживой и ослепляющей славой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Андрей Петрович – падший ангел, разбивший в себе искру Божью. Безумие, бешенство, жестокая горячка символизируют внутренний ужас, который начинает переходить в ужас внешний: страшные портреты мерещатся герою повсюду, все больше и больше расширяясь

и наполняя комнату множеством вперившихся в него глаз. Подобное зрелище способно родиться в воспаленном мозгу художника, который и умирает от безнадежного сумасшествия.

Реалистическое, бытовое описание ситуаций, внешнего вида героя, квартиры художника, его состояния и поведения, мотивированного вполне человеческим желанием (без вмешательства сверхъестественных сил), а также физиологическими и психологическими признаками усталости и болезни, свидетельствует об обоснованной возможности интерпретации сюжета повести с рациональной точки зрения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белинский В.Г. Собрание сочинений : В 9 т. / В.Г. Белинский. – Т. 1. – М. : Художественная литература, 1976. – 736 с.
2. Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М. : Советская Россия, 1968. – 205 с.
3. Степанов Н.Л. Н.В. Гоголь. Творческий путь [электронный ресурс] / Н.Л. Степанов. – Электронные данные. – Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/ste/ste-001-.htm>, свободный. – Яз. рус.
4. Завьялова Е.Е. О пургаментарном пространстве в произведениях Н.В. Гоголя / Е.Е. Завьялова // Художественная картина мира в фольклоре и творчестве русских писателей : коллективная монография / Ю.В. Бельская, Д.М. Бычков, Т.Ю. Громова, Е.Е. Завьялова и др. ; под ред. Г.Г. Исаева. – Астрахань : АГУ, Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – С. 79-114. – ISBN 978-5-9926-0454-2.

*Бабаева З.Э., аспирант кафедры литературы.
Астраханский государственный университет.
E-mail: scorpio_1989@mail.ru*