

УДК 821.111

**ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ДЕКАДЕНТСКОЙ ЖИВОПИСИ
И РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РОМАНЕ Р. КИПЛИНГА «СВЕТ ПОГАС»****Т. Г. ЗАЯЦ***(Представлено: канд. филол. наук, доц. Н. В. НЕСТЕР)*

Рассматривается противопоставление декадентской живописи и реалистического искусства в романе Р. Киплинга (Rudyard Kipling, 1865–1936) «Свет погас» (The Light That Failed, 1891). Обосновывается, что для раннего творчества главного героя Дика характерен реалистический подход. Доказывается, что для позднего творчества художника характерны картины, нарисованные в стиле декаданта. Анализируются картины раннего и позднего периода творчества главного героя, отмечаются особенности творческой манеры Дика.

Декаданс (от франц. Decadence – упадок) – общее обозначение кризисных, упадочных явлений в философии, эстетике, искусстве и литературе конца 19 – нач. 20 в. [4, с. 63] Декаданс по своей сути не является ни направлением, ни методом, ни стилем в традиционном понимании. Это определенное мировосприятие, ощущение «конца века». Декаданс включает в себя различные направления: натурализм, импрессионизм, символизм, эстетизм и т.д.

Декаданс – важнейший показатель духовной атмосферы сумеречного времени, «конца века», отмеченного упадком во всех сферах жизни – и в социальном бытии, и в культуре; действительность лишена каких-либо привлекательных черт, человек утратил способность сильно чувствовать, совершать героические поступки, следовательно, литература и искусство обязаны отобразить эти важные веяния времени [4, с. 64]. Для декаданта характерны следующие черты: душевная опустошенность, страх перед жизнью, чувство полной потерянности во враждебном мире. [4, с. 64]. Декадансу присуще утонченно-чувственное восприятие мира, и, вследствие этого утончения, приверженцы искусства декаданта болезненно ощущали трагизм человеческого существования в современном мире [3, с. 143].

Декадентское мироощущение характеризуется меланхолией, тоской, пессимизмом и безнадежностью. Для декаданта свойственны усталость от жизни, неприятие действительности и разочарование в ценностях предыдущих эпох. Среди характерных мотивов декаданта можно перечислить следующие: мотивы болезни, смерти, разрушения и бегства от действительности в мир искусственной красоты. Среди характерных приемов можно назвать фрагментарность и зыбкие образы.

Реализм как художественный метод, напротив, не ставит своей задачей уход от действительности в мир искусственной красоты. Напротив, в случае с реализмом ключевым моментом является как можно более точное и правдоподобное описание действительности, типизация. Согласно «Популярной художественной энциклопедии» реализм в искусстве – правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества [2, с. 157].

В романе Р. Киплинга можно видеть противопоставление двух вышеперечисленных видов искусства.

Реализм характерен для раннего творчества художника. Первые его картины, описанные в произведении, он создал в ходе различных кампаний, например, Суданской кампании. Сюжеты его картин, соответственно, вдохновлены тем, что Дик видел вокруг. Так, знакомство Дика и Торпенхау происходит в следующих условиях: «В Суакине Торпенхау повстречал юношу, который сидел на бруствере только что опустевшего редута, величиной немного больше шляпной картонки, и рисовал с натуры группу изуродованных артиллерийским огнем трупов, валявшихся среди каменистой равнины»⁴⁵ [1, с. 35]. Уже на основании этого эпизода мы можем сделать определенные выводы о творчестве художника, о его излюбленных мотивах и стиле. На протяжении достаточно длительного времени (до встречи с Мейзи во взрослом возрасте) действия на поле боя и творчество неразрывно связаны для Дика. Он изображает солдат на поле боя, создавая тем самым типичный образ солдата, при этом с максимальной достоверностью воспроизводя все детали.

Во всех своих картинах он стремится наиболее точно и реалистично описать все, что видит вокруг. Поэтому картины его довольно специфичны: «Юноша показал еще несколько рисунков. «Стычка на китайской барже», – изрек он назидательно, перебирая рисунки. – «Первый помощник капитана, зарезанный туземным торгашом», «Джонка на берегу Хакодате», «Сомалийский погонщик мулов под-

⁴⁵ «He had met at Suakin a young man, sitting on the edge of a recently abandoned redoubt about the size of a hat-box, sketching a clump of shell-torn bodies on the gravel plain» [5, p. 23].

вергается телесному наказанию», «Осветительная ракета над Берберой», «Погоня за работорговым судном в Таджурском заливе», «Групп солдат в окрестностях Суакина при лунном свете» – черномазые суданцы перерезали ему глотку»⁴⁶ [1, с. 35]. Его картины производят неоднозначное впечатление своей реалистичностью. Так, Мейзи однажды говорит: «От твоих полотен исходит запах табака и крови, – сказала она однажды. – Неужели ты не способен рисовать никого, кроме солдатни?»⁴⁷ [1, с. 87]. Данная цитата доказывает, что Дик рисует исключительно картины на военную тематику и делает это настолько реалистично, что зритель может фактически прочувствовать всю атмосферу, вплоть до запаха.

Иногда Дик рисует и другие картины (люди, дошедшие до полного азарта за карточными столами, в трактирах, в аду танцевальных залов и в прочих подобных местах), но это происходит между делом. Хотя даже здесь выбирает типичных персонажей и изображает их наиболее реалистично. Но главными темами его картин являются военные действия в ходе кампаний.

Встреча с Мейзи становится поворотным моментом в творческой деятельности Дика: в его сознании происходит определенный переворот, и его взгляд на творчество, его ценности претерпевают существенные изменения. После встречи с Мейзи он пишет одну, но очень значимую картину – «Меланхолию». В этой картине можно отчетливо увидеть декадентские мотивы. Хотя Дик и ранее пробовал себя в этом направлении. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что обе картины, которые Дик считает своими лучшими творениями, были созданы в декадентской манере.

Первая «экспериментальная» картина была написана всего тремя красками (коричневая, зеленая и черная), которые даже не являются базовыми цветами. Замысел был вдохновлен строками из стихотворения Э.А. По: «Ни ангелы неба в горнем краю, ни демоны бездны морской не могли Вовек разлучить душу мою с душою красавицы Эннел Ли»⁴⁸ [1, с. 126].

Эта картина по своему сюжету выдержана в духе декаданса. И в отличие от предыдущих его реалистических работ, где все лежит на поверхности, она рассчитана на интуитивное постижение, которое было ключевым для декадентов. Большое внимание уделено технической составляющей, которая должна производить определенный эффект на зрителя. Картина полностью раскрывалась только в переменчивом свете: «Я изобразил битву за обладание обнаженной душой, захлебывающейся в зеленых морских водах, и та женщина послужила мне моделью и для дьяволов, и для ангелов – для дьяволов и ангелов моря, а меж сонмами их вот-вот утонет бедная душа. Это трудно выразить словами, но когда на нижней палубе бывало светло, картина смотрелась превосходно, так что даже дрожь пробирала. Семь футов на четырнадцать, сделано при переменчивом свете и на такой именно свет рассчитано»⁴⁹ [13, с. 126]. Возможно, в чем-то она была несовершенна, но желаемый эффект создавала. Так, женщина, позировавшая для картины, предпочитала перекреститься, прежде чем ее увидеть: «Когда я закончил работу, она тоже перепугалась. Прежде чем спуститься вниз и взглянуть на картину, она всякий раз считала за благо перекреститься, от греха подальше»⁵⁰ [1, с. 127].

Сами условия создания картины передавали такое настроение. Картина была написана в море, когда Дик плыл на куда не годном пассажирском пароходе, который в любую минуту мог пойти ко дну. Такое пограничное состояние (на грани жизни и смерти), очень характерное для декаданса, оказалось очень плодотворным для Дика: «Всего-то навсего три краски, и больше взять неоткуда, и морской простор далеко окрест, и простор для любовных утех, и над всем этим угроза смерти, бог ты мой!»⁵¹ [1, с. 127].

Вторая и самая главная картина в творчестве Дика – «Меланхолия». Замысел картины принадлежит Мейзи, которая, в свою очередь, вдохновилась образом Меланхолии в произведении «Град беспросветной ночи»: «Напряжены ее крыла, / Могучие, как у орла, / И все ж они земной гордыни бремя / Подъять бессильны в высь небес. / Печать раздумий скорбных на челе, / У пояса ключи, наряд не ослеп-

⁴⁶ «The young man produced more sketches. 'Row on a Chinese pig-boat,' said he, sententiously, showing them one after another. – 'Chief mate dirked by a comprador. -Junk ashore off Hakodate. -Somali muleteer being flogged. -Star-shelled bursting over camp at Berbera. -Slave-dhow being chased round Tajurrah Bah. – Soldier lying dead in the moonlight outside Suakin. – throat cut by Fuzzies'» [5, p. 24].

⁴⁷ «'Your things smell of tobacco and blood,' she said once. 'Can't you do anything except soldiers?'"» [5, p. 97].

⁴⁸ «Neither the angles in Heaven above nor the demons down under the sea, Can ever dis sever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee» [5, p. 155].

⁴⁹ «I drew that fight, fought out in green water over the naked, choking soul, and the woman served as the model for the devils and the angels both -sea-devils and sea-angels, and the soul half drowned between them. It doesn't sound much, but when there was a good light on the lower deck it looked very fine and creepy. It was seven by fourteen feet, all done in shifting light for shifting light» [5, p. 155].

⁵⁰ «She was scared too when it was finished. She used to cross herself before she went down to look at it» [5, p. 156].

⁵¹ «Just three colours and no chance of getting any more, and the sea outside and unlimited love-making inside, and the fear of death atop of everything else, O Lord!» [5, p. 156].

ляет, / Хоть в пышных складках весь, он неприступно строг / И тяжек, как свинец, от головы до ног, / Ступни ж безжалостно всех слабых попирают»⁵² [1, с. 139].

Мейзи бросает своеобразный вызов Дикю, заявляя, что он неспособен нарисовать Меланхолию: «Тебе, Дик, не по душе прелестные головки. И едва ли ты способен их изобразить. Ты обожаешь только кровь и трупы»⁵³ [1, с. 140]. С этого момента Дик полностью отдает себя работе: сначала в надежде смирить тщеславие Мейзи, позже – от необходимости выразить невыразимое; выразить то, что у него на душе.

В замысле Меланхолии отчетливо прослеживаются декадентские мотивы. Если в его «военных» картинах жизнь изображена максимально правдоподобно и все лежит на поверхности, то Меланхолия, напротив, это что-то очень абстрактное, очень символичное и даже непостижимое: «Я напишу истинную Меланхолию – это будет «Меланхолия, непостижимая для ума»⁵⁴ [1, с. 142].

Одним из основных положений декаданса является двоимирие: существует мир вещей (реальный) и мир идей (трансцендентный). При этом реальный мир вторичен и являет собой лишь тень мира идей. «Меланхолия» Дика – яркий образ, символ идеи. Его невозможно постичь разумом, но можно прочувствовать интуитивно.

Как и в своих реалистических картинах, Дик срисовывает Меланхолию с реальных людей, но в отличие от ранних своих работ, он берет лишь отдельные их черты, уделяя внимание абстрактным вещам и приемам, а также общему эффекту, производимому картиной.

В процессе написания «Меланхолии» Дик узнает о том, что может в любой момент ослепнуть и это снова становится своеобразной пограничной ситуацией. Для Дика это равноценно смерти: «Словно выстрел в спину. Ведь это, Дружок, все равно что быть похороненным заживо»⁵⁵ [1, с. 155-156]. Находясь в таком пограничном состоянии, в постоянном напряжении, Дик еще больше уходит в работу. Он переосмысливает свою жизнь в целом, но это отражается не только на уровне мировоззрений, но и на уровне творчества.

Он пишет картину уже не для того, чтобы досадить Мейзи. Он пишет ее потому, что сам в полной мере изведал скорбь и потребность выразить это в картине исходит из самой глубины его души: «Ну что ж, это лучше, чем писать картину лишь ради того, чтоб досадить Мейзи. Теперь у меня получится, потому что я сам все прочувствовал до глубины души»⁵⁶ [1, с. 158].

По замыслу Дика «Меланхолия» – женщина. Но эта женщина является символом эмоции, чувства, понять которое можно исключительно интуитивно: «Будет она хихикать или ухмыляться? Нет, она будет откровенно хохотать с полотна, и всякий, кто сам изведал скорбь, будь то мужчина или женщина, непременно... как это сказано в стихах? Услышит зов, душой узнает друга В тот миг, когда кипит смертельный бой»⁵⁷ [1, с. 158]. В середине пути картина описывается следующим образом: «Вскоре Меланхолия воссияла на полотне в облике женщины, которая изведала всю скорбь в мире и теперь хохочет над нею»⁵⁸ [1, с. 160].

Через некоторое время Дик заканчивает работу: «Я извлек ее со дна преисподней, но ведь она стоит этого!»⁵⁹ [1, с. 164]. Меланхолия получилась именно такой, как и было задумано: «У Меланхолии были пухлые губы и ввалившиеся глаза, но она хохотала сполна, так, как и было задумано Диком»⁶⁰ [1, с. 164]. Дик создал то, что видел в своем воображении. В своем понимании он достиг совершенства и как художник, он рад, что его замысел понятен. Ведь Торпенхау смотрит на картину и видит все то же самое, что вложил Дик: «Ну и лицо! Ну и глаза, ну и бесстыжая рожа! – Он невольно запрокинул голову и захохотал, совсем как женщина на картине. – Она проиграла последнюю игру – видимо, и раньше

⁵² «Her folded wings as of a mighty eagle, / But all too impotent to lift the regal / Robustness of her earth-born strength and pride. The forehead charged with baleful thoughts and dreams, / The household bunch of keys, the housewife's gown, / Voluminous indented, and yet rigid / As though a shell of burnished metal frigid, / Her feet thick-shod to tread all weakness down» [5, p. 174].

⁵³ «Of course you don't care for fancy heads, Dick. I don't think you could do them. You like blood and bones» [5, p. 175].

⁵⁴ «I'll do a Melancholia that shall be something like a Melancholia – "the Melancholia that transcends all wit» [5, p. 178].

⁵⁵ «It's as sudden as being shot. It's the living death, Binkie» [5, p. 200].

⁵⁶ «That's better than painting the thing merely to pique Maisie. I can do it now because I have it inside me» [5, p. 204].

⁵⁷ «Shall she giggle or grin? No, she shall laugh right out of the canvas, and every man and woman that ever had a sorrow of their own shall -what is it the poem says? -'Understand the speech and feel a stir Of fellowship in all disastrous fight» [5, p. 204].

⁵⁸ «The Melancholia began to flame on the canvas, in the likeness of a woman who had known all the sorrow in the world and was laughing at it» [5, p. 206].

⁵⁹ «I've been down to hell to get her; but isn't she worth it?» [5, p. 213].

⁶⁰ «Torpenhow looked at the head of a woman who laughed, – a full-lipped, hollow-eyed woman who laughed from out of the canvas as Dick had intended she would» [5, p. 213].

жизнь не больно-то ее баловала. А теперь она ко всему равнодушна. Верно ли я понял? – Совершенно верно»⁶¹ [1, с. 164].

Его картина очень точно передает определенное состояние человека, выражая абстрактное понятие в наглядном образе: «Точно так же почувствует всякий, кто сам изведал скорбь! – подхватил Дик, хлопнув себя по ляжке. – Такой человек увидит в ней воплощение собственного горя, и тогда, тысяча чертей, он запрокинет голову и захохочет, в точности как она, испытывая невыносимую жалость к самому себе»⁶² [1, с. 165]. Эта картина для Дика становится самой важной и последней.

Таким образом, в романе Р. Киплинга присутствует своеобразное противопоставление декадентской живописи и реалистического искусства. Его ценности на протяжении всего пути меняются и это связано, главным образом, с появлением Мейзи и позднейшим наступлением слепоты. Реалистические картины Дик пишет в начале пути, в этих картинах все лежит на поверхности. Они максимально правдоподобны и не требуют от зрителя каких-либо усилий. Декадентская живопись, напротив, очень абстрактна и непостижима. Она рассчитана на интуитивное постижение и здесь зритель должен прилагать определенные усилия. Декадентские картины Дик создает, находясь в пограничных состояниях и стимулом к их созданию становятся очень личные душевные переживания Дика. Рисуя их, он не рассчитывает на широкую публику и финансовую выгоду. Две лучшие картины, по мнению самого Дика, он создал в стиле декаданса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киплинг, Р. Свет погас: Роман, повесть, рассказы / Пер. с англ. Вступит. ст. М. Тугушевой. Прим. К. Афанасьева, А. Долинина, В. Захарова. – М.: Эксмо, 2003. – 608 с.
2. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В.М. Полевой; Ред. кол.: В.Ф. Маркузон, Д.В. Сарабьянов, В.Д. Синюков (зам. гл. ред.). – М.: Сов. Энциклопедия. Книга II. М–Я, 1986. – 432 с.
3. Савельев, К.Н. Новые подходы в осмыслении понятия «Декаданс» / К.Н. Савельев // Знание. Понимание. Умение, (1), 2007. – С. 141 – 147.
4. Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. – М., Просвещение, 1974. – 509 с.
5. Kipling, R. The Light That failed / R. Kipling. – London: Macmillan and Co. and New York, 1891. – 418 p.

⁶¹ «What a face it is! What eyes, and what insolence!’ Unconsciously he threw back his head and laughed with her. ‘She’s seen the game played out, -I don’t think she had a good time of it, – and now she doesn’t care. Isn’t that the idea?’ ‘Exactly’» [5, p. 213].

⁶² «So will every man who has any sorrow of his own,’ said Dick, slapping his thigh. ‘He shall see his trouble there, and, by the Lord Harry, just when he’s feeling properly sorry for himself he shall throw back his head and laugh, – as she is laughing» [5, p. 215].