

УДК 809 (07)

**ПРИНЦИПЫ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ
В РОМАНЕ ДЖОРДЖ ЭЛИОТ «АДАМ БИД»**

© 2010 г.

Н.А. Шамардина

Московский государственный педагогический университет

vestnik@unn.ru

Поступила в редакцию 21.04.2010

Анализируется роман Д. Элиот «Адам Бид» в аспекте его отношения к голландской живописи.

Ключевые слова: голландская живопись, английский реализм, пейзаж, бытовые сцены, портрет.

Викторианскому искусству было присуще соединение литературы и живописи. По распространенности иллюстраций к художественным произведениям мы можем судить о том, что читатели викторианской эпохи любили «видеть» повествование, и писатели старались отвечать этим вкусам, предоставляя подробные визуальные описания. Генри Джеймс замечал, что «писатели викторианской эпохи открыли искусство живописного описания и интеллектуальной живописи» [7: 90], а Обри Бердсли сочинил парадокс о *повествующих живописцах и живописующих повествователях*.

Сама Элиот считала, что живописание словами — одно из основных направлений работы писателя. О своих эстетических убеждениях Джордж Элиот упоминала еще в своей ранней повести «Амос Бартон», но в романе «Адам Бид» она развивает их наиболее полно. Элиот рассказывает о жизни простых крестьян сельской центральной Англии рубежа XVIII–XIX веков, «рассказывает честно и правдиво, со знанием дела и пониманием, продолжая вордсвортовскую традицию воспевания быта английской деревни» [4: 348].

В главе XVII («В которой рассказ приостанавливается») писательница в качестве образца для подражания утверждает манеру голландских живописцев XVII–XVIII веков. Она пишет: «За это редкое, драгоценное качество – за безупречную правдивость – я так люблю многие картины голландской школы... Я нахожу источник величайшего человеческого наслаждения в этих верных изображениях однообразной будничной жизни, которая достается в удел такому огромному большинству моих братьев людей» [5: 224].

По записям в дневниках Джордж Элиот известно, что она интересовалась и увлекалась

живописью, посещала выставки, сначала в Лондоне, потом в Германии, Франции, Италии, Испании. Писательница близко общалась со многими художниками, среди ее друзей были пре-рафаэлиты Уильям Моррис, Данте Габриэль Россетти, Холман Хант, Томас Вулнер [8]. В 1858 году писательница и ее гражданский муж Дж. Г. Льюис живут в Германии, где осматривают достопримечательности, посещают известные картинные галереи; впечатления от этих посещений Элиот детально записывает в дневники. Одновременно она работает над «Адамом Бидом». Возможно, именно впечатлением от просмотра многих картин известных европейских художников (Я. ван Рейсдала, Рембрандта, А. ван Остаде) можно объяснить близость и схожесть повествовательной манеры Джордж Элиот с принципами голландской живописи.

Правдивый показ человека и окружающего его мира – определяющие черты голландского искусства. Живопись в целом была не пафосной, приземленной, домашней, стремилась говорить доступным человеку языком. Различают следующие жанры: пейзаж, бытовая сцена (жанр), портрет и натюрморт [3: 9].

Реалистическое освоение действительности в голландской живописи происходило именно в жанре пейзажа. Окончательно утвердили национальный пейзаж Ян ван Гойен и Якоб ван Рейсдал. Их картины очень лиричны, изящны по исполнению, проникнуты поэзией. Пейзажи в «Адаме Биде» можно встретить часто, и они ничем не уступают пейзажам голландских живописцев. Но все же Элиот отступает от традиционного голландского, довольно мрачного, пейзажа, ее пейзажи более схожи с картинами Яна Бота, Альберта Кейна и Адама Пейнакера, представляющими итальянизирующее направление в голланд-

ской живописи. Главное отличие этого направления в том, что картины пронизаны сияющим солнцем, нарядны и декоративны [3: 75]. Элиот также наполняет свои пейзажи солнцем и особым лиризмом, тем самым приближаясь к жанру пасторали – изображения изящно украшенной природы, безмятежной жизни поселян.

Безусловно, верх совершенства – это картина английской деревни и следующее за ней описание проповеди на лугу под развесистым вязом. Картина точно на самом деле освещена лучами заходящего солнца, полна росистой свежести и вечерней тишины. Пестрые группы поселян, женщин, детей и забавная особа трактирщика придают ей жизнь и движение. Центральная фигура картины – проповедница Дина Моррис – нарисована с особой любовью. Ее длинная проповедь, которую Элиот включает в роман, не нарушает впечатления, а напротив, сообщает читателю восторженное чувство, которым она проникнута [2: 20].

Деревенские пейзажи у Элиот почти всегда переходят в бытовые жанровые сцены. Бытовые сцены в романе «Адам Бид» представлены в большом количестве. Уже с самых первых страниц книги мы видим мастерскую, где работают Адам Бид, его брат Сет и другие плотники. Вот как описывает ее автор: «Вечернее летнее солнце обливало своими теплыми лучами пятерых людей, работавших в мастерской над отделкой дверей, оконных рам и панелей. <...> Косые лучи солнца насквозь пронизывали пушистые прозрачные стружки, которые гнал перед собой неутомимый рубанок, и освещали красивый рисунок древесных волокон на дубовой панели» [5: 67]. Живое непосредственное впечатление от действительности, увиденная художником красота этого уголка, точность, сдержанность, естественность, выразительность – вот то, что определяет манеру описания бытовых сцен у Элиот.

Особенно удачно получается у Джордж Элиот создавать реалистические портреты. Она использует многочисленные сравнения, метафоры при описании, что позволяет нашему воображению наиболее полно представить портрет того или иного персонажа. Как и Франс Халс, писательница рисует нам жанровый портрет, то есть портрет, запечатлевающий героя или героев в момент активного действия [3: 19]. Поэтому Адам и его брат Сет впервые изображены в момент их работы в мастерской, проповедница Дина Моррис – в момент ее проповеди на лугу, Гетти – в молочной, где она сбивает сливки и делает сыры. Автор не просто описывает внешность персонажей, но и снабжает эти описания авторскими комментариями, рассу-

ждениями. Для Элиот важно не просто показать портрет, но и раскрыть характер, психологию и чувства персонажей. Здесь трудно не провести аналогию с великим художником Рембрандтом, для которого был очень важен внутренний мир человека. Поздние работы художника поднимают сложные нравственные проблемы, показывают людей в трудные моменты их жизни, людей, сохраняющих высокое смирение и нравственную стойкость, помнящих о предназначении человека (например, картины «Возвращение блудного сына», 1668 г. и «Исаак и Ребекка», 1665 г.) [3: 58]. Герои Джордж Элиот так же, как персонажи картин Рембрандта, во всех испытаниях сохраняют нравственный стержень и чистоту помыслов.

Для повествовательной манеры Элиот характерно стремление преподать читателю нравственный урок. Возможно, здесь Элиот следует ранним голландским художникам рубежа XVI–XVII веков Гансу Болю (цикл «Блудный сын») и Волькенбургу («Времена года»). Их картины изображают сцены обыденной жизни, что было ново для того времени, но художники оправдывают их вложенной нравоучительной тенденцией, дидактизмом [1: 76]. Джордж Элиот последовательно и подробно излагает и объясняет читателю события, показывая, чем хороши одни герои и в чем заблуждаются другие.

Итак, Джордж Элиот последовательно и точно воссоздает в своем романе принципы голландской живописи, такие как интерес к изображению повседневной жизни простых людей, стремление к точному и подробному описанию действительности, назидательность автора. Писательница широко использует жанры голландской живописи: пейзаж, переходящий в бытовые жанровые сцены, на фоне которых, в свою очередь, рисуются портреты персонажей романа. Таким образом, Джордж Элиот реализует в «Адаме Биде» главную задачу, которую ставила перед собой: «изображать людей заурядных, подчас даже безобразных в своей обыденности, изображать, но без прикрас, то есть так, какими они являются в жизни, жизни обыденной и не расцвеченной необыкновенными приключениями» [4: 355].

Список литературы

1. Элиот Дж. Адам Бид. СПб, 1903.
2. Сидорченко Л.В., И.И. Бурова, А.А. Аствацатуров. История западноевропейской литературы XIX века. Англия. СПб. – М., 2004.
3. Hugh Witemeyer. George Eliot's Knowledge of the Visual Arts. – <http://www.victorianweb.org/authors/eliot/hw/2.1.html>

4. Киселев А. История мировой живописи. Голландская живопись XVII века. М., 2008.
5. Давыдова Л.К. Герои и героини в произведениях Джордж Элиот // Элиот Дж. Адам Бид. СПб, 1903.
6. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957.
7. Eliot G. Adam Bede. Wordsworth Edition. 2003.
8. Henry James. The Painter's Eye. London, 1956.

PRINCIPLES OF DUTCH PAINTING IN GEORGE ELIOT'S NOVEL «ADAM BEDE»

N.A. Shamardina

This article analyzes George Eliot's novel «Adam Bede» in the aspect of its relationship with Dutch painting.

Keywords: Dutch painting, English realism, landscape, scenes of everyday life, portrait.