

Тенденция синтеза искусств в романе Т. Гарди «Под деревом зеленым»

Самсонова Александра Александровна

Студентка Донецкого национального университета, Донецк, Украина

В романе «Под деревом зеленым» Томаса Гарди находит отражение тенденция синтеза искусств – живописи и литературы, – столь характерная для рубежа XIX–XX вв. Подзаголовок романа «A Rural Painting of the Dutch School» позволяет прочитывать роман с учетом этой тенденции. Для передачи идиллии сельских картинок писатель прибегает к искусству любимых им голландских мастеров живописи, таких как Ян ван Гойен, Якоб ван Рейсдаля, Рембрант ван Рейн, Александр Кайринкс, Питер Брейгель, Мейндерт Хоббема. «Голландские живописцы в своем искусстве ставили проблему этической ценности личности, нравственного смысла человеческой жизни, умело передавали единство человека с природой, с окружающей средой» [Прусс: 53–54]. «Мастерам реалистической голландской живописи были свойственны: лирическая настроенность, тяготение к свободной эмоциональной манере, проникновенно-драматические сцены из жизни людей, изображения интерьеров, тонкое ощущение динамики света и атмосферы в пейзажах» [Полевой: 60]. Тонкость, правдивость в воссоздании действительности сочетались у голландских мастеров с острым чувством красоты, открываемой в любом ее проявлении. С большим интересом передавали художники виды родной природы. Пейзажная живопись нигде не получила такого развития, как в этой маленькой стране. Само название страны – Голландия (голл. Holland, ст.-нидерл. Hotland – «Лесная страна») наталкивает на мысль о связи с природой, которая предстает у мастеров голландской живописи как арена жизни и деятельности человека. Все эти особенности голландской живописи, особенно пейзаж («Пейзаж», «Лесной пейзаж», «Пейзаж с путником», «Домик в роще» Рейсдаля; «Дорога в лесу» Хоббема; «Пейзаж с оленьей охотой» Кайринкса), нашли отражение в творчестве Гарди, у которого природа выполняет в романе многообразные художественные функции, помогает читателю понять психологию героя, уточняет философскую концепцию всего произведения; вторгается в жизнь людей, любит и ненавидит, поддерживает и наказывает. «Всякая голландская картина — вогнутая, т.е. она образуется из кривых, описанных вокруг одной точки, обусловленной замыслом картины, и теней, расположенных вокруг главного светового пятна» [Фромантен]. Такой центральной точкой в романе Гарди является «greenwood tree» («зеленое дерево»). Дерево – это символ жизни, основа мироздания, символ плодородия и жизненной энергии. В свою очередь, зеленый цвет – это сердечность, зеркало, отражающее состояние души, живущей в гармонии с окружающим миром, природой, Богом. Гарди знакомит читателей с этим деревом во время свадьбы главных героев романа Дика Дьюи и Фэнси Дэй. К образам природы, деревьев, леса – ключевым понятиям голландских пейзажистов – Гарди неоднократно возвращается в своем романе.

Творчество голландских мастеров является неисчерпаемой сокровищницей, изобильной, как сама жизнь, столь же богатой ощущениями, как богато ими человеческое сердце. Живописцы Голландии находили сюжеты и краски для удовлетворения любых человеческих склонностей и привязанностей, эмоций. Так и у Гарди изображение природы и поэтично, и символично. «Домик в роще» Якоба ван Рейсдаля – небольшой уголок пейзажа с растущими деревьями. А между их стволами виднеется красная крыша, стоящего среди зелени домика. У холма, среди деревьев, изгибается дорога. Вблизи раскрывается вид на лужайку, где виднеются фигуры отдыхающих людей. Характер изображения определяет увиденная художником красота этого уголка природы и мирная жизнь человека на ее лоне. Гарди словно описывает эту картину, когда рассказывает о домике лесника Джеффри Дэй. С дорогой – символом жизни – Гарди связывает ключевые моменты в жизни героев своего романа. Эти «картинки» сельской жизни выполнены в духе голландской школы живописи. Дороги

часто проходят через лес, или вдоль их растут деревья, кустарники (например, описание дороги, по которой идут на венчание в церковь Фэнси с Диком и их гости).

Таким образом, голландская живопись помогала воображению писателя восстанавливать недостающие звенья, придерживаться стилистического единства, поэтически передавать природу, грубоватую простоту нравов, создавать впечатление полноты и яркости жизни.

Литература

Полевой В.М. Нидерландское искусство // Популярная художественная энциклопедия: В 2 т., М., 1986. Т. 2. С. 60–63.

Прусс Г.И. Искусство Голландии // Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. М., 1981. С. 49–68.

Фромантен Э. Старые мастера. Истоки и характер голландской живописи // <http://www.bibliotekar.ru>.