

М.П. Мелашенко

ИМПРЕССИОНИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Б.ПАСТЕРНАКА 1910-Х ГОДОВ

Борис Пастернак вошел в литературу в начале XX века, когда в лирике и в системе лирических жанров происходили значительные изменения. Преобладание авторского начала, активное новаторство писателей в области поэзии, взаимодействие родов и жанров, а также влияние разных видов искусства на литературу привело к формированию разнообразных течений в русле русского модернизма. Б. Пастернак принадлежал к тем художникам, которые экспериментировали в области содержания и формы, искали новые пути развития лирики. В начале своего творческого пути Б. Пастернак входил в творческую группу направления – «Лирика», куда, кроме него, входили С. Бобров и Н. Асеев. В 1914-ом году они разошлись с «Лирикой», считая, что эта группа тесно связана с символизмом и уводит поэзию от современных задач. Молодые поэты создали новое творческое объединение – «Центрифуга», которое стало одним из разновидностей русского футуризма. В первых произведениях Б. Пастернака, опубликованных в альманахе «Лирика» (1913) и в книгах «Близнец в тучах» (1914), «Поверх барьеров» (1916), отразилось увлечение молодого писателя символизмом и футуризмом. Вместе с тем уже в ранней лирике писателя проявились и черты импрессионизма, которые в области поэзии, как считает Л. Андреев, органически сочетались с символизмом и романтизмом (неоромантизмом) [2].

Импрессионизм, ставший одним из ведущих течений в области живописи и музыки еще в конце XIX века, оказал большое влияние и на литературу, в которой он не существовал в «чистом виде», а лишь в виде тенденции, стилевой особенности, которая проявлялась в рамках других направлений и течений как составляющая художественной целостности. Известно, что Б. Пастернак еще в начальный период своей деятельности увлекался не только литературой, но и музыкой, живописью, философией. Поэтому импрессионизм был органически воспринят молодым поэтом как один из ведущих принципов творчества и основа того единства человека и мира, к которому всегда стремился писатель.

Исследователи уже давно заметили присутствие отдельных элементов импрессионистической поэтики в творчестве Б. Пастернака. В. Альфонсов, Л. Озеров, Н. Резниченко, Ю. Лотман, Б. Гаспаров обратили внимание на своеобразие пейзажа Б. Пастернака, в котором проявились элементы импрессионизма. В. Альфонсов отметил родство мира природы и внутреннего мира человека [1]. Ю. Лотман акцентирует субъективность пейзажных зарисовок поэта, непосредственность созданных им пейзажных зарисовок, что связаны с погружением в самого себя, в свои переживания и впечатления [3]. Раскрывая сущность соединения объективного и субъективного в лирике Б. Пастернака, Ю. Лотман утверждает: «Само деление на внешний и внутренний мир у Пастернака исчезает: внешний наделен одуховторенностью, внутренний

– картинностью пейзажей и предметностью» [3, с. 713]. Уподобление внешнего мира внутреннему в ранней лирике Б. Пастернака отметила и Н. Фатеева. Она считает, что поэт отражает свое внутренне состояние через «природный мир, создавая в своем идиостиле всеобщий принцип «одухотворения вещи», которая приобретает способность к ощущению» [6, с.40]. В кандидатской диссертации Я. Репало «Своеобразие и роль пейзажа в лирике Б. Пастернака» (2009) уделено внимание структурно-функциональным особенностям пастернаковских пейзажей, в которых украинская исследовательница находит и некоторые черты импрессионизма, в частности, прием олицетворения, метафоричности изображения (через очеловечивание картин природы) [5].

Вместе с тем проблема импрессионизма в творчестве Б. Пастернака не получила в зарубежной и отечественной науке системного решения. В этой связи целью данной статьи является – выявить черты импрессионизма и формы проявления импрессионистической поэтики, в ранней лирике Б. Пастернака, раскрыть их взаимодействие с элементами других направлений и течений, показать влияние импрессионизма на образ лирического героя и жанрово-стилевое своеобразие поэзии писателя раннего периода.

В ранних поэтических опытах Б. Пастернака отчетливо проявилась такая ключевая особенность импрессионизма, как ориентация на передачу субъективных переживаний личности. В центре лирики писателя – тонко чувствующая и чутко воспринимающая окружающий мир личность лирического героя. Весь объективный мир у ранних произведениях писателя показан сквозь призму впечатлений лирического героя, которые определяют движение сюжета и особенности композиции. Собственно, этапы лирического сюжета ранних стихотворений Б. Пастернака – это смена впечатлений и возникающих на основе этих впечатлений переживаний, чувств, мыслей, рефлексий лирического героя. Непосредственность впечатлений передается у Б. Пастернака разными средствами, среди которых явно доминируют метафоры и сравнения, созданные на метафорической основе: «И, как в неслыханную веру, / Я в эту ночь перехожу» [4, с. 63], «Где пруд, как явленная тайна» [4, с. 63], «И, как с небес добывший крови сокол, / Спускалось сердце на руку к тебе» [4, с. 64], «Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла...» [4, с. 68] и др.

Особое (непосредственное) видение лирического героя, основанное на непосредственном впечатлении, привело к введению оксюморонных сочетаний. Соединение несоединимого – слов, образов, понятий, символов, которые принадлежат к разным сферам (бытовой и бытийной, конкретной и абстрактной, природной и вещевой, материальной и чувственной), свидетельствует о стремлении лирического героя Б. Пастернака охватить весь мир, постичь его в разных ипостасях, проявлениях, формах. Поэт соединяет «окно» с «мечтой смятенною азалий», у него сходятся в одном пространстве «печаль и я» («Сегодня мы исполним грусть его...»). «Поле и ветер» принимают

в свои объятия лирического героя, а «встречи и разлуки» являются разными проявлениями стихии жизни и ее движение («Вокзал»).

Примечательно то, что лирический герой ранней поэзии Б. Пастернака представляет собой творческую личность, которая по самой своей внутренней сущности является чутким камертоном окружающего мира. Мир внешний и мир внутренний, то есть мир творчества, художественного восприятия и вдохновения, неразрывно связаны в поэзии Б. Пастернака. Это ярко проявляется в стихотворении «Февраль, достать чернил и плакать...». Приближение весны не столько описывается, сколько переживается творческим «я». В этом состоит одна из главных особенностей импрессионистической поэтики – установка не на описание, а на переживание (сопереживание). Лирический герой ощущает свою сопричастность к тем изменениям, которые происходят в природе, поэтому изображение всех примет близкой весны (таяние снега, прилет грачей, слякоть) сопряжено с изменениями в душе лирического героя, в котором рождается поэтическое чувство. Мотив изменений, преображения жизни, который является ведущим в данном стихотворении, распространяется и на мир природы, и на мир чувств лирического героя. Этот мотив находит воплощение в глаголах движения (достать, плакать, писать, перенестись) и в динамических образах (пролетка, грачи, ветер, ливень). Вся композиция стихотворения, его ритм пронизаны стремительностью. «Слагаются стихи навзрыд» – эта метафора является семантическим центром стихотворения, которая словно притягивает к себе все то, о чем говорилось в предшествующих строфах. К ней направлено и движение ветра, и пролетки, и ливня, и самих чувств лирического героя. Наречие «навзрыд» свидетельствует об огромном накале, напряжении внутренних струн лирического героя, который вместе с природой переживает пробуждение и возрождение. «Навзрыд» является и знаком внутреннего катарсиса лирического героя, который в своей душе переживает очищение вместе с природой.

Для поэтики импрессионизма в целом характерно внимание к динамичным образам и состояниям человека. Это особенно ярко отражается в живописи. Уже французские художники конца XIX века (О. Ренуар, К. Писарро, К. Моне, П. Сезанн и др.) проявляли особое пристрастие к движущейся натуре, они стремились отразить не спокойное, уравновешенное состояние мира, природы и личности, а их бесконечные изменения и взаимосвязь, что можно наблюдать и в ранней лирике Б. Пастернака. В книгах «Поверх барьеров» и «Блинец в тучах» доминируют динамические образы – птицы, ветер, дождь, вокзал, ледоход.

В ранних стихотворениях писателя воссоздано стремительное движение времени, поэтому поэт так внимателен к изображению перемен времен года, смены дня и ночи, рассветов и закатов и т.д. В стихотворении «Сон» основным лейтмотивом является ход времени и его переживание личностью: «Но время шло, и старилось, и глохло...», «Но время шло и старилось. И рыхлый, как лед,

трещал и таял кресел шелк...». Лирический герой показан в пограничных состояниях – то в состоянии сна («Мне снилась осень в полусвете стекол...»), то в состоянии пробуждения («Я пробудился. Был, как осень, темен / Рассвет...»). Эти пограничные состояния вызывают обрывки разных мыслей, образов, впечатлений. Б. Пастернак использует характерную для импрессионизма технику рисования мелкими мазками, отдельными штрихами, которые навеивают читателю те или иные ассоциации. Сугестивность, присущая импрессионистической поэтике, является характерной особенностью стиля раннего Б. Пастернака.

Одним из наиболее частых и динамичных образов в раннем творчестве Б. Пастернака является образ света. Свет был главным «героем» и на полотнах импрессионистов. Свет давал не только ракурс изображения, но и обуславливал впечатление, поэтому в зависимости от света один и тот же объект мог вызывать совершенно разные чувства и ассоциации. Б. Пастернак в своих ранних стихотворениях прослеживает движение солнечного луча, рождение рассвета, появление целой гаммы оттенков под влиянием света. Световые образы (рассвет, радуга, луч, солнце и др.) встречаются во многих его стихотворениях. Мир раннего Б. Пастернака полон яркого света, цветовые оттенки спектра являются важным средством характеристики и образа лирического героя, его внутреннего состояния, и картины мира поэта.

Вот луч, покатаюсь с паутины, залег
 В крапиве, но кажется, это ненадолго,
 И миг недалек, как его уголек
 В кустах разожжется и выдует радугу [4, с. 98].
 Образ света даже очеловечивается в лирике Б. Пастернака:
 Я – свет. Я тем и знаменит,
 Что сам бросаю тень.
 Я – жизнь земли, ее зенит,
 Ее начальный день [4, с. 64].

В стихотворениях «Сон», «Когда из лиры лабиринт...», «Венеция», «Зима» наблюдаем такую черту импрессионизма, как отсутствие определенных границ изображения, сдвиг образа, его размытость, нечеткость. Это достигается за счет соответствующих метафор (например, «Мне снилась осень в полусвете стекол...»), образов (зеркала, воды, ледохода и др.), а также за счет использования поэтом разнообразных тонов, полутонов, оттенков, переходов. Это касается не только цветовой палитры произведений, где колористическая гамма является весьма разнообразной и богатой (например, «Заря из сада обдавала стекла / Кровавыми слезами сентября...» [4, с. 64], но и границ самого художественного образа, который предстает лишь в самых общих чертах. Художественный образ в лирике Б. Пастернака предстает контурно, давая возможность для разнообразных размышлений и ассоциаций. Это касается и образа лирического героя, и образов природы, и вещного мира и т.д.

В ранней лирике Б. Пастернака проявляется прием наслаивания отдельных образов, их перехода один на другой, когда граница между ними словно бы растворяется. Один и тот же художественный образ дает возможность автору для импровизации, поворачивания под разными углами зрения, вследствие этого образ у раннего Б. Пастернака приобретает многозначность и суггестивность. Образы, принадлежащие к разным сферам, пространствам, временам, объединяются творческой силой автора, давая совершенно неожиданный эффект. Например: «Чертежный рейсфедер всадника медного / От всадника – ветер Морей унаследовал» [4, с.81].

Природа в художественной системе импрессионизма занимает особое место. Природный мир не является фоном или абстрактным символом у импрессионистов (в отличие от символизма и романтизма, где явления природы в большей степени символизируются и мифологизируются). Состояние природы в определенный конкретный момент, «здесь и теперь» – вот что важно для Б. Пастернака. Его лирический герой является органической частью природного мира, поэтому изменчивые душевные состояния лирического героя коррелируют с состояниями природы. Здесь нельзя говорить о психологическом параллелизме, а скорее о полном растворении лирического героя в мире природы. Поэтому Б. Пастернак часто использует в ранней лирике семантический и синтаксический перенос, который позволяет создать сложную систему зеркал для отображения человеческого через природное и наоборот.

Следует отметить также присутствие в ранней лирике Б. Пастернака наряду с образами природы образов из городской стихии (например, Петербург, вокзал, набережная, Пресня, Нева, Охта и др.) и из будничной сферы (двор, магазин, канава, пальто и др.). Импрессионисты открыли красоту не только природного мира, но и красоту города, красоту будничного мира человека. Сюжетом импрессионистичных полотен было не только высокое, но и бытовое, самые обыденные проявления жизни. Эта особенность проявляется и в ранних стихотворениях Б. Пастернака «Вокзал», «Все наденут сегодня пальто...», «Двор» и других. Поэт пишет о самых обыкновенных вещах, об обычной жизни человека, но в этом для него заключено «чудо жизни», уникальное и неповторимое в своих проявлениях. Ранние сборники писателя насыщены не только многочисленными описаниями природы, но и урбанистическими пейзажами, в которых нашло отражение не только состояние отдельной личности, но и историческое состояние общества, находящегося накануне больших перемен.

В отрывке из поэмы «Десятилетье Пресни» воссозданы впечатления от Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. и воспоминания детства.

Усыпляя, влачась и сплющивая
 Плащи тополей и стоков,
 Тревога подула с грядущего,
 Как с юга дует сирокко.
 Швыряя шафранные факелы

С дворцовых пьедесталов,
 Она горящею паклею
 Седое ненастье хлестала.
 Тому грядущему, быть ему
 Или не быть ему?.. [4, с.78]

Соединение бытового и бытийного планов стало характерной особенностью ранней лирики Б. Пастернака. Непосредственное впечатление, установка на переживание «здесь и теперь» сопряжены с проникновением в тайну мира (миров), глубины человеческой психики и вечности, что свидетельствует о взаимодействии элементов символизма, романтизма и импрессионизма в ранних сборниках поэта. Образ души («Душа»), осознание «цели жизни» («Я понял жизни цель и чту...»), понимание счастья («Счастье»), философское осмысление хода времени («Марбург») придает стихотворениям Б. Пастернака обобщающее значение, универсальное содержание, что было характерно для романтизма и символизма. Но вместе с тем в раннем творчестве писателя отсутствует противопоставление лирического героя и мира, «тайны мира» и обычной жизни, что свидетельствует об обогащении творческого метода поэта элементами импрессионизма. Признание «тайны» и вместе с тем принятие мира во всех его конкретных проявлениях, полное слияние с ним и одухотворение силой творчества – одна из граней поэтического новаторства Б. Пастернака, который не вмещается в рамки ни одного из направлений или течений конца XIX – начала XX века. Непосредственное впечатление становится основой художественных образов Б. Пастернака и художественного синтеза разных элементов в его ранней лирике.

Говоря о влиянии футуризма на раннее творчество Б. Пастернака, следует отметить такие черты этого течения, как увлечение темой города, интерес к неожиданным образам и ракурсам изображения, смелые эксперименты в области поэтической формы и поэтического языка. Все эти элементы футуристической поэтики получили неожиданно мощный импульс в раннем творчестве Б. Пастернака. Звукопись, расширение семантической модальности, неожиданный синтаксис используются у поэта не для формального эксперимента, а для передачи непосредственного впечатления.

Отметим и такую особенность импрессионистической поэтики Б. Пастернака, проявившуюся в его ранней лирике, как музыкальность и связанную с нею – склонность к импровизации определенных тем, мотивов, образов. Названия некоторых стихотворений свидетельствует о поиске поэтом синтеза искусств, о перенесении законов музыки на мир поэзии (например, «Импровизация», «Баллада» и др.). Но музыкальность пронизывает практически каждое из произведений ранних книг Б. Пастернака. За счет ассонансов, аллитераций, переносов, умолчаний, повторов и других фигур создается неповторимый рисунок ритмомелодики стихотворений.

Так, например, в стихотворении «Импровизация» образы возникают спонтанно, под влиянием непосредственного впечатления лирического героя.

Ритм стихотворения напоминает игру на рояле. Этому способствуют разные синтаксические периоды, анафоры, ассонансы (а,о,у), аллитерации сонорных звуков.

Я клавишей стаю кормил с руки
 Под хлопанье крыльев, плеск и клетот.
 Я вытянул руки, я встал на носки,
 Рукав развернулся, ночь терлась о локоть. [4, с.98]

Тема темноты (ночи) как пограничного состояния природы и человека (на грани яви и сна) разворачивается в стихотворении с помощью целого ряда параллельных образов: «черные» клювы, «было темно», «и ночь полоскалась в гортанях запруд». Повтор «И было темно», «И это был пруд» становится лейтмотивом стихотворения, акцентирующим состояние лирического героя – необъяснимое и невыразимое словами. Эта поэтическая импровизация, созданная Б. Пастернаком, отражает интуитивное постижение лирическим героем мира природы и мира искусства. Через искусство автор открывает для себя окружающую действительность. Отсюда такие неожиданные метафоры, использованные в стихотворении: «ночь полоскалась в гортанях запруд», «рулады в крикливом искривленном горле», «грызлись птицы о локте». Рождение музыки из непосредственного впечатления и внутреннего напряжения, переход одного творческого состояния в другое – вот, что составляет сюжет данного произведения. Таким образом, Б. Пастернак значительно расширяет понятие о лирическом сюжете, главной особенностью которого является сцепление впечатлений и состояний, интуитивное чувство, импровизация.

Таким образом, в ранней лирике Б. Пастернака черты импрессионизма проявились на разных уровнях художественного текста: тематики (тема творчества, города, природы), образной системы (динамические образы, отсутствие четких границ между ними, переход образов и др.), лирического сюжета и композиции (смена впечатлений как основа сюжета, импровизации тем и мотивов), поэтического языка (метафоричность, живописность, музыкальность). Лирический герой ранней лирики Б. Пастернака – творческая личность, которая постигает окружающий мир с помощью интуиции, непосредственного впечатления. Синтез разных начал (бытового и бытийного, природного и личного, разных видов искусств) определяет своеобразие индивидуального стиля раннего Б. Пастернака. Элементы импрессионизма органически сочетаются в его поэзии с элементами других направлений и течений (романтизма, символизма, футуризма). Поэтика импрессионизма вела писателя к новым художественным открытиям в области лирики.

Литература

1. Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака / В.Н. Альфонсов. – Л.: Советский писатель, 1990. – 366с.
2. Андреев Л.А. Импрессионизм / Л.А. Андреев. – М.: Наука, 1980. – 265с.

3. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: анализ поэтического текста: статьи, исследования, заметки, рецензии, выступления / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 2001. – 846с.
4. Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: В 11 т. Т. 1: Стихотворения и поэмы 1912-1931. / Б.Л. Пастернак. – М.: Слово, 2003. – 576с.
5. Репало Я.С. Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Б. Пастернака: авгореф. Дис. На здобуття наук.ступеня філол.наук: спец. 10.01.02 «Російська література» / Я.С. Репало. – Сімферополь, 2009. – 21 с.
6. Фатеева Н.А. Поэт и проза: Книга о Пастернаке / Н.А. Фатеева. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. – 400с.

Аннотация

М.П. Мелашенко

Импрессионизм в художественном мире Б.Пастернака 1910-х годов

В статье рассматривается влияние импрессионизма на раннее творчество Б. Пастернака. Определены черты импрессионизма в сборниках писателя «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» на разных уровнях художественной структуры (тематики, мотивной организации, образной системы, поэтического языка). Показана связь элементов импрессионизма с элементами романтизма, символизма, футуризма. Раскрыты характерные особенности образа лирического героя ранней лирики Б. Пастернака, своеобразие индивидуального стиля поэта.

Ключевые слова: импрессионизм, лирика, образ, художественный синтез, индивидуальный стиль.

Анотація

М.П. Мелашенко

Імпресіонізм у художньому світі Б.Пастернака 1910-х років

У статті розглянуто вплив імпресіонізму на ранню творчість Б. Пастернака. Виявлено риси імпресіонізму у збірках митця «Близнец в тучах» і «Поверх барьеров» на різних рівнях художньої структури (тематики, мотивної організації, образної системи, поетичної мови). Розкрито зв'язок елементів імпресіонізму з елементами романтизму, символізму, футуризму.

Схарактеризовано образ ліричного героя ранньої лірики Б. Пастернака, виявлено своєрідність індивідуального стилю поета.

Ключові слова: імпресіонізм, лірика, образ, художній синтез, індивідуальний стиль.

Summary

M. Melashchenko

Impressionism in B. Pasternak's art world of 1910s

The article deals with the influence of impressionism on B. Pasternak's early works. The features of impressionism in collections of the writer "Twin in the Clouds" and "Above the Barriers" in different levels of artistic structure (themes, motive organization, image system, poetic language) are defined. The relation between elements of impressionism with elements of romanticism, symbolism, futurism is shown. Characteristic features of the lyric hero's image in Pasternak's early poetry, originality of the poet's individual style are displayed.

Key words: impressionism, lyric poetry, image, artistic synthesis, individual style.

Статья прорецензирована и рекомендована к печати докт. филол. н., проф. О.Н. Николенко.