

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К. ПАУСТОВСКОГО В РАССКАЗЕ «ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ»

Мантрова С. А.¹

к.ф.н., учитель

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

г. Мичуринск, Россия

Аннотация: В статье идет речь о воплощении эстетического идеала К.Паустовского. Пейзаж становится одним из центральных образов эстетики писателя, выражая его натурфилософские воззрения и поэтичность мировосприятия. Ценность Ильинского омута как уголка России создается из описаний и ассоциаций, которые связаны не только с картинами окружающего мира, но и с культурным контекстом. Эстетический идеал писателя, воплощенный в рассказе «Ильинский омут» - изображение природы как источника красоты, любования, вдохновения, этических начал в человеке.

Ключевые слова: эстетический идеал, природа, красота, единство человека и природы, образ России.

¹ Мантрова С.А. SMantrova@yandex.ru

Выявить эстетический идеал писателя, авторский взгляд на жизнь помогают особенности художественного метода, связанные с восприятием и отображением мира природы. Осмысление прекрасного в природе составляет один из важнейших аспектов мироощущения К.Паустовского. Писателя называли певцом природы и любви. К.Паустовскому, продолжившему традиции И.Тургенева, А. Чехова, И. Бунина, присуще обостренное чувство природы, умение выразить тончайшие оттенки и изменения окружающего мира.

Пейзаж становится одним из центральных образов эстетики Паустовского, выражая натурфилософские воззрения и поэтичность мировосприятия писателя. Идея гармоничного единства человека и природы становится с конца 1930-х годов ведущей темой творчества К. Паустовского.

Рассказ «Ильинский омут» (1964) – одно из последних произведений писателя, поэтому его можно считать художественным завещанием. В центре внимания – «одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе» [1, с.548], находящееся в десяти километрах от дома К.Паустовского в Тарусе.

Образ Ильинского омута превращается в метагеографический. По Д.Замятину, создание «географических образов связано с процессами формализации и одновременно сжатия, концентрации определенных географических представлений, превращения их в “сгусток”. В общем смысле географический образ – это совокупность ярких, характерных сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства» [2, с.14]. Пространство географических образов в искусстве, в литературе, по Д.Замятину – это метапространство, метагеография. На границе «культурной или образной географии и литературы» возникает «широкое междисциплинарное ментальное поле», в котором «литературное произведение, образ может вырастать из географического пространства, пейзажа, ландшафта, города, питаться им» [2, с.243].

Образ Ильинского омута как метагеографический формируют у Паустовского и образы природы («шесть далей», стихии воды, леса, растений, одоративные, осязательные и звуковые образы), и многочисленные аллюзии и реминисценции, и ярко выраженное авторское отношение – восхищение красотой и любовь.

Для писателя восприятие мира человеком и отражение его в сознании субъективно, зависит от образа мыслей, настроения, ощущений, чувств. Архитектоника «Ильинского омута» представляет собой соединение пейзажных зарисовок и цепи ассоциаций и аллюзий автора-рассказчика. По утверждению французского писателя Шарля Нодье, «намек, или аллюзия, есть умение к месту привести цитату, придав ей смысл, какого она первоначально не имела. Автор искусно вставляет в свою речь чужую мысль, которая хорошо знакома каждому и не нуждается в подписи, стремясь не столько подкрепить свое мнение ссылкой на авторитет, сколько призвать на помощь память читателя и обратить его внимание на сходство новой ситуации со старой» [3, с.92].

В рассказе можно увидеть несколько ассоциативных рядов и аллюзий. «Великие поля Бородина», «Великое солнце Аустерлица» отсылают читателя к образам исторического прошлого, «Бежин луг», «Золотой Плес около Кинешмы» [1, с. 548]открывают ассоциации с творчеством И.Тургенева и И.Левитана.

«Печать какой-то трогательной кротости», которую увидел И.Тургенев [4, с.34], изображена и К.Паустовским. «Такие места действуют на сердце с неотразимой силой», - убежден автор [1, с. 549],. В чем притягательность Ильинского омута? Место не связано с историческими событиями и знаменитыми личностями (это не имеет большого значения для Паустовского), оно «выражает сущность русской природы» [1, с. 549].

Умиротворением и спокойствием наполнена картина И.Левитана «Вечер. Золотой Плѣс». К.Паустовский любил творчество художника, написал повесть «Исаак Левитан» (1937), отмечая простоту и искренность автора. Искусствовед А. Фѣдоров-Давыдов увидел в картине «Вечер Золотой Плѣс»

выражение России: «А разве только как вечерний пейзаж воспринимается картина «Вечер. Золотой Плѣс» (1889)? Разве в этом медлительном и спокойном течении большой реки, в закатном мареве летнего дня не предстаёт перед нами образ России, исполненный спокойствия и счастья?» [5, с.241]. Ассоциации с творчеством писателей и художников, с конкретными уголками Родины позволяют «расширить» пространство произведения, «раскрыть» образ Ильинского омута, осознать его ценность в ряду других образов природы. Ценность Ильинского омута как уголка России создается из описаний и ассоциаций, которые связаны не только с картинами окружающего мира, но и с культурным контекстом.

Еще одна ассоциация – «священный сумрак» царскосельских садов [1, с.549] – подчеркивает отношение Паустовского к природе как к святыне: «я сказал бы об этих местах, что они благодсны, успокоительны и что в них есть нечто священное» [1, с.549]. Для Паустовского Ильинский омут так же значим, как для Пушкина царскосельские сады. Это место прогулок и раздумий, неслучайно Паустовский пишет, что не может никуда уехать, не «попрощавшись с ним, со знакомыми ветлами, со всероссийскими этими полями» [1, с.549]. Благодаря ассоциациям и реминисценциям создается образ знакомого, родного, милого сердцу и священного уголка природы. Красота Ильинского омута рождает чувство спокойствия и умиротворения, настолько сильного, захватывающего, что автору-повествователю хочется остановиться около Ильинского Омута как у предела жизни: «Если уж суждено умереть, то только здесь» [1, с.549].

Писатель изображает природу как сложное, законченное и гармоничное единство, различные компоненты которого взаимосвязаны и уравновешены. В описаниях природы К.Паустовский передает звуки, оттенки цветов, запахов. Притягательность Ильинского омута, по мнению автора, заключается «в открытом для взора размахе величественных далей» [1, с.549], которые «подымались ступенями и порогами одна за другой» [1, с.549]. Паустовский раскрывает перспективу, изображая все шесть планов, созерцая, любуясь красотой необозримых просторов.

С самого начала описания создается образ прекрасной загадочной природы, похожей на сказку: «Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму» [1, с.549]. Природа предстает как живой мир, откуда доносятся едва уловимые звуки, запахи. Пространство «первого плана» прописано с детальной точностью, с указанием названий растений, использованием цветowych эпитетов, глаголов движения. Природа меняется: кружатся груды сухих лепестков бледно-розовой таволги, поднимаются «высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля» [1, с.550] цвета густого красного вина. На втором плане – царство ив и рабит с бурлящим водопадом листвы. Далее – густые леса, кажущиеся «совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами» [1, с.550]. Возникают ассоциации с фольклорными образами чудодея – кудесника [6, с.342], сказочника, создавшего прекрасный мир. «Поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы» [1, с.550], лежащие разноцветными платами – еще один образ, восходящий к фольклорным мотивам. Плат – «платок, а также кусок холста» [7, с.418] – неременная деталь женской одежды на Руси. И здесь вновь возникает аллюзия – «отсыл» к стихотворению А.Блока «Россия»:

А ты все та же – лес да поле,
Да плат узорный до бровей [8, с.174].

Художественное пространство рассказа расширяется, раскрывается, наполняясь новыми образами, осмысляется как совершенное, исключительное в своей неброской красоте. Природное очеловечивается, приобретает черты женщины, соединяясь в сознании с образом всей России.

Еще одна даль – «сотни деревень» с запахом «только что испеченного ржаного хлеба» [1, с.550] ассоциируется с домом. Для К.Паустовского в природе и в слитом с ним деревенском мире все прекрасно, восприятие окружающего мира рождает приятные, позитивные ассоциации и представления: запахи цветов, хлеба – это «домашние», с детства знакомые ароматы, связанные в памяти с образом матери, родной земли.

Природа в рассказе «Ильинский омут» является главным героем, она самоценна, дает ощущение простора, свободы и счастья. В прозе писателя, как отмечает Н. П. Антипьев, выражается «понимание Паустовского прекрасного и справедливого, его ощущение мира и представление о человеческом счастье, достоинстве и свободе. Красота для Паустовского – необходимое условие свободы, а свобода – необходимое условие красоты. Эстетический мир всегда строится именно на этих основаниях. Для общества же такой союз красоты и свободы – долгожданный идеал» [9, с. 49].

К.Паустовский в рассказе «Ильинский омут» создает образ России с помощью выразительных описаний, ассоциаций и аллюзий, благодаря чему Ильинский омут становится родным и близким и воспринимается как часть духовной культуры. Эстетический идеал писателя, воплощенный в рассказе «Ильинский омут» - изображение природы как источника красоты, любования, вдохновения, этических начал в человеке. В единении с окружающим миром человек достигает гармонии и счастья.

Список литературы:

1. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. Пьесы. Рассказы. Сказки 1941-1966. М., 1969. 572 с. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.
2. Замятин Д.Н. Метагеография: Пространство образов и образы пространств. М., 2004. 512 с.
3. Нодье Ш. Читайте старые книги: Новеллы, Статьи, эссе о книге, книжниках, чтении. Кн.1. М.: Книга, 1989. 273 с.
4. И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 3. М.: Наука, 1979. 526 с.
5. А.А. Федоров-Давыдов. Исаак Ильич Левитан: Жизнь и творчество. Москва: Искусство, 1966. 403 с.
6. Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. Ушакова. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2007.752 с.

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1990. 921 с.
8. Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. М., 1987. 292 с.
9. Антипьев Н. П. «Малая родина» Константина Паустовского // Л. П. Кременцов. К. Г. Паустовский. Материалы и сообщения : сб. ст. Вып. 1 / Моск. лит. музей-центр К. Г. Паустовского. М., 1996. 236 с.

AESTHETIC IDEAL OF K. PAUSTOVSKY IN THE STORY "ILYINSKAYA OMUT"

Mantrova S. A.

Ph.D., teacher

TOGAOU "Michurinsky Lyceum"

Michurinsk, Russia

Annotation: The article deals with the embodiment aesthetic ideal K. Paustovsky's aesthetic ideal. Landscape becomes one of the central images of the writer's aesthetics, expressing his natural-philosophical views and the poetic worldview. The value of the Ilinsky marsh as a corner of Russia is created from descriptions and associations that are associated not only with pictures of the world, but also with the cultural context. The aesthetic ideal of the writer, embodied in the story "Ilyinsky mall" - the image of nature as a source of beauty, admiration, inspiration, ethical principles in a man.

Keywords: aesthetic ideal, nature, beauty, the unity of man and nature, the image of Russia.