

КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА В РОМАНЕ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ «ТВОРЧЕСТВО»

(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Н. В. Ламеко)

Вторая половина XIX века – переломный момент для развития искусства. Отвергаются установленные ранее каноны, забываются избитые сюжеты, создаются новые ценности и концепции, способствующие появлению совершенно нового искусства, которое смогло бы отразить дух эпохи. Влияние на его формирование оказала философия, в частности, позитивизм, акцентировавший проблему физиологизма (наследственность, психические заболевания, физические дефекты). Он стал философской базой натурализма, основателем которого был французский писатель Эмиль Золя.

Реформы в эту эпоху коснулись абсолютно всех сфер искусства, но наибольшим изменениям подверглась живопись. Отмечаются принципы, укоренявшиеся на протяжении многих лет, обновляется манера письма (отказ от физического смешивания красок, контура), художники перемещаются из тесных студий на свежий воздух, чтобы лучше уловить впечатление от повседневной жизни. Одним из главных вдохновителей художников нового времени был химик Мишель Шеврёль; его работа «О законе одновременности контраста цветов» в корне изменила представление о цвете. Согласно его теории, любой цвет наиболее сильно проявляет себя в противопоставлении с дополнительным цветом, однако теряет интенсивность при смешивании на палитре.

Также художники преследовали новую цель – наиболее естественно запечатлеть изменчивый мир и передать свое сиюминутное впечатление (*impression*). От этого слова и произошло название одной из самых известных и влиятельных эпох в искусстве.

Эмиль Золя имел непосредственное отношение к художникам-импрессионистам, открыто поддерживал их, писал статьи в поддержку Салона отверженных («Мой салон») и дружил со многими выдающимися творцами – Полем Сезанном, Клодом Моне, Эдуаром Мане, Огюстом Ренуаром. Неудивительно, что один из романов цикла «Ругон-Маккары» – «Творчество» – был посвящен именно фигуре художника в буржуазном мире и реакции на новое искусство консервативного общества.

Главный герой романа – Клод Лантье, непризнанный молодой парижский художник, ярый противник Академии, родоначальник школы пленэра, одержимый идеей обновления искусства. Его прототипами являлись Сезанн, Моне и Мане. Его работы сочетают в себе смелые сюжеты («Пленэр», «Портрет умершего сына») и новаторскую форму, что выделяет его из толпы многочисленных художников. Его поддерживают близкие друзья – живописцы, журналисты, музыканты, архитекторы, писатели. Особое значение среди них имеет Пьер Сандоз – начинающий талантливый писатель, всячески поддерживающий Клода во всех его начинаниях и

являющийся сторонником его идей. Прототипом этого героя был сам Эмиль Золя. Еще один близкий человек Клода – Кристина, его любовница, а позднее жена, неоднозначно относящаяся к его идеям и творчеству, но в то же время главная муза художника. Главный враг Клода – Академия, консервативные представители которой негативно воспринимают любое отклонение от классической живописи; а также художники, пресмыкающиеся перед буржуазным обществом, потакающая его желаниям и вкусам. На жизнь каждого из этих героев оказывает значительное влияние искусство.

Искусство можно рассмотреть с нескольких позиций. Во-первых, взгляд на творчество отличается в зависимости от социального положения и рода деятельности человека. На примерах Клода Лантье, Пьера Сандоза, Фажероля и членов Академии можно узнать мнение людей, имеющих непосредственное отношение к живописи и творчеству в целом. Взгляд обывателей и приземленной буржуазной публики раскрыт благодаря персонажу Кристины, а также некоторых других (сцены в Салоне и Салоне отверженных). В то же время даже обывателей можно разграничить на две категории, в зависимости от их отношения к искусству. Это люди, считающие его развлечением и из-за которых оно не может развиваться (буржуа), и те, кто поневоле становится его жертвой (Кристина).

Несмотря на общий вид деятельности, зачастую художники по-разному видят искусство и преследуют разные цели, занимаясь творчеством. Так, можно выделить искусство новаторское (Клод Лантье – школа Пленэра, Пьер Сандоз – натурализм) и консервативное (Фажероль – частичное заимствование идей у друга, но следование устаревшим канонам, Академия – полное неприятие всего нового).

Для главного героя Клода Лантье жизнь и творчество – неразделимые понятия. Как потомок Маккаров, он унаследовал от матери склонность к неврозу, что отразилось на его творчестве, рабочем процессе и взглядах на многие вещи. Искусство для Клода не является способом самореализации, он не ищет успеха и всеобщего признания у публики, ему достаточно принятия и понимания. С юношеских лет он одержим идеей обновления искусства: стремясь избавиться от идей романтизма, художник работает над сюжетом и цветовой гаммой, мечтая наполнить полотна светом и жизнью. Он пишет не только в мастерской, но и на оживленных улицах, набережных и в парках, чтобы более точно передать динамичную жизнь Парижа и его жителей.

Клод намеренно избегает контактов с женщинами и остерегается их, считая, что им нельзя доверять. Позже он знакомится с Кристиной, ставшей натурщицей для его художественного дебюта – провокационной картины «Пленэр» (прототипом которой послужил «Завтрак на траве» Эдуара Мане). Живопись для Клода – передача собственных чувств и действительности тем способом, который ближе всего художнику. Уход от простого копирования открывает перед творцом безграничные возможности.

С появлением Кристины живопись на некоторое время уходит на второй план. Клод сперва поглощен новой страстью и новыми ощущениями, но спустя некоторое время уже привычные чувства стали надоедать ему, а тяга к

искусству возросла вдвойне. Творчество овладевает молодым человеком полностью, заменяя ему окружающих людей и все жизненные сферы. Одержимость перерастает в манию: художника преследует идея написания «большой картины», затмившей бы все его предыдущие произведения. К этой работе он подходит со всей серьезностью, тренируясь на менее масштабных полотнах с совершенно другими сюжетами. Постоянно оставаясь недовольным созданным, Клод бесконечно переделывает свою картину. Постепенно у семьи заканчиваются деньги, герой начинает зарабатывать на жизнь заказами, что приводит его в бешенство. Ведь для него это означает поступиться собственными принципами.

Как и прежде, работы Клода отвергаются салоном, в то время как некоторых его друзей настигает невероятный успех. Написание «большой картины» откладывается на неопределенные сроки, и художник впадает в отчаяние. Камнем преткновения становится центр композиции – обнаженная женщина. Помимо нищеты и творческих неудач его настигает еще один удар – смерть двенадцатилетнего сына, после которой была написана одна из ключевых работ Лантье – «Портрет мертвого ребенка» (в ней легко угадывается «Камилла на смертном одре» Клода Моне). Это была вторая работа художника, принятая салоном и впоследствии осмеянная посетителями выставки. Но главной неожиданностью и наибольшим шоком стало для него узнавание своего провалившегося «Пленэра» в картине Фажероля «Завтрак», имевшей ошеломительный успех у членов Академии и буржуазной публики. Последним ударом для Клода становится предательство близких друзей, обвиняющих его во всех жизненных неудачах и провалах, проклинающих его искусство и то, что оно с ними сделало. Постепенно к Клоду приходит осознание того, что он, сам того не желая, превратил новое искусство в идола. Он видит в очередной раз перерисованную женщину на картине и, не выдержав многочисленных потрясений, сводит счеты с жизнью.

Еще одним человеком, судьба которого тесно связана с творчеством, является Пьер Сандоз. Для него творчество – это кропотливый труд. Пьер понимает, что невозможно достичь успеха, не прилагая при этом никаких усилий. Он, в отличие от Клода, не принимает критику близко к сердцу и скептически к ней относится, понимая, что всем угодить невозможно. В то же время он никогда не смотрит с восхищением на свои работы, однако надеется, что рано или поздно его книги будут признаны и любимы читателями. Процесс написания нового романа мучителен для Сандоза, но и окончание его не приносит облегчения, ведь писатель знает, что затем последуют очередные муки и очередной роман. Он единственный из компании всегда поддерживал Клода, зная о муках творчества, испытываемых художником. Он безгранично верит в его талант и понимает его желание совершенствовать свои работы.

Пьер считает, что искусство нераздельно связано с наукой, что невозможно заниматься одним, отделив его от другого. Главная задача писателя – делиться знаниями, показывать этот мир без прикрас и

воспринимать его таким, каким он является на самом деле. Творчество и талант становятся для него проклятием, от которого может избавить только смерть.

Очевидно, что для художников-новаторов в большей степени важен не результат, а процесс создания шедевра. Объединяются понятия науки и искусства: художник ищет новые способы цветовой передачи, писатель уделяет больше внимания физиологии человека. Каждый из них готов терпеть любые лишения и невзгоды, чтобы в итоге остаться довольным собственным произведением. Без творчества невозможно назвать полноценной жизнь каждого из них.

В оппозиции искусству нового времени находятся сторонники искусства консервативного. Творчество связано с аскетизмом, самоотдачей и самоотверженностью. Но для некоторых людей плоды чьего-либо (в том числе и собственного) творчества представляют собой всего лишь коммерческую выгоду, успех у публики, ради которого можно пожертвовать собственными принципами и общением с друзьями. Одним из таких художников является Фажероль – друг Клода Лантье, провозгласивший последнего родоначальником школы пленэра. Фажероль, первое время бывший сторонником Клода, быстро понял, что импрессионизм не принесет ни славы, ни денег, ни признания, и переметнулся к заклятым врагам товарищей – Академии. Стараясь угодить буржуазной публике и заработать Римскую премию, он копирует некоторые сюжеты и манеру письма Клода, совмещая их при этом с традициями классической живописи. Буржуа практически сразу же назвали картины Фажероля «настоящей парижской живописью», «Завтрак» (практически точная копия «Пленэра» Лантье) был хорошо принят как комиссией, так и посетителями салона. Быстро сколотив состояние, Фажероль становится одним из членов комиссии салона и продвигает молодых художников, к которым имеет определенный корыстный интерес. Процесс создания чего-то нового волнует его меньше всего: теперь его основная забота – слава и деньги.

Стоит сказать пару слов и о комиссии Академии. Пожилые художники, боящиеся любого проявления индивидуальности, ревностно чтят каноны классической живописи, несмотря на то, что они давно требуют обновления.

Кроме художников влияние искусства испытывают обычные люди, например, Кристина Альгрэн – жена художника, чья жизнь кардинально меняется после знакомства с Клодом. Девушка, поначалу настороженно отнесшаяся к Клоду и его работам, напугана и возмущена его живописью. Ее отталкивают сюжеты и некоторое несоответствие действительности, картины кажутся грубыми и безвкусными. Постепенно, когда их отношения из дружеских переросли в любовные, ее увлечение юношей распространилось и на его творчество: страх сменяется восхищением, недоверие – интересом. Ей нравится наблюдать за процессом создания очередного этюда, она специально подталкивает Клода к работе, не зная, чем это рискует обернуться.

Постепенно, когда семья перебралась обратно в Париж, Кристина начинает замечать, что муж отдаляется, а ее собственное место потихоньку вытесняет живопись. Даже после свадьбы она не чувствует себя законной женой Клода, считая, что ее место несправедливо занимает искусство и обнаженная женщина с ненавистной картины, ради которой Кристина вынуждена позировать по 8 часов (бедственное положение не позволило Клоду нанять натурщицу). Более того, тело молодой жены теперь представляет исключительно профессиональный интерес: нежный цвет кожи, плавный изгиб бедер и линия живота вызывают восторг у художника и предвкушение момента, когда все это увековечит фигура обнаженной купальщицы. Кристина чувствует стыд и унижение, преклонение перед творчеством мужа постепенно переходит в раздражение и ревность, позже – в ненависть. Кристина требует у Клода отречься от своих взглядов и от искусства, и он отрекается, но позже, когда Кристина обнаруживает его труп, понимает, что это было отречение не от живописи, а от нее.

В отличие от остальных, парижская публика не замечает талант Клода. Его работы кажутся посетителям салона смешными и нелепыми: кто-то возмущается откровенностью сюжета, кого-то забавляют голубые деревья и лиловое небо. Со временем Лантье превратился в местную знаменитость – многие знали его как художника-неудачника.

Можно сделать вывод, что Эмиль Золя разрабатывает тему искусства на разных уровнях текста: сюжетном, концептуально-философском, на уровне системы персонажей и поэтики.

Литература

1. Золя, Э. Творчество / Э. Золя ; пер. с франц. Т. Ивановой, Е. Яхниной. – М. : Онер, 1986. – 384 с.
2. Walther, I. F. Impressionist Art / I. F. Walter ; пер. с нем. M. Hulse. – Köln : Taschen, 2016 – 781 S.