

RU

Тема искусства в произведениях А. Генатулина

Абдуллина А. Ш., Казыева Л. Х.

Аннотация. Цель исследования – установить роль искусства во время Великой Отечественной войны, для чего были рассмотрены произведения А. Генатулина «Вот кончится война», «Бригадная похлёбка», «Одуванчики». Авторы стремятся показать, как воспринимают искусство герои произведений башкирского писателя и как влияют музыка и живопись на поведение героев в различных жизненных ситуациях; подводят читателя к мысли, что настоящее искусство помогает личности проявить лучшие качества в переломные моменты истории. Научная новизна работы обусловлена растущим интересом к проблемам межкультурной коммуникации; неисследованностью данной темы в башкирском литературоведении: впервые проанализирована проблема искусства в произведениях А. Генатулина «Вот кончится война», «Бригадная похлёбка», «Одуванчики». В результате определено, что искусство как воплощение гармонии стимулирует в воспринимающем устремленность к равновесию своей личности через единение с людьми и миром; творчество формирует у героев произведений А. Генатулина способность ощущать, правильно воспринимать и ценить прекрасное в жизни и искусстве; дает возможность уточнить эстетические позиции самого писателя.

EN

Theme of Art in A. Genatulin's Works

Abdullina A. S., Kazyeva L. H.

Abstract. The study aims to determine the role that art played during the Great Patriotic War, for which A. Genatulin's works "When the War Ends", "Brigade Soup", "Dandelions" were considered. The authors wish to demonstrate how the characters of the Bashkir writer's works perceive art and how music and paintings affect their behaviour in various circumstances; they bring the reader to the idea that true art helps a person to display their best qualities at turning points in history. Scientific novelty of the research is accounted for by growing interest in issues of cross-cultural communication, the fact that this theme remains little-studied in the Bashkir literary criticism: the paper is the first to study the theme of art in A. Genatulin's works "When the War Ends", "Brigade Soup", "Dandelions". As a result, it was found that art as embodiment of harmony stimulates in the perceiver the striving for a balanced personality through unity with people and the world; creative work forms in the heroes of A. Genatulin's works the ability to feel, accurately perceive and appreciate beauty in life and art; makes it possible to clarify the aesthetic standpoint of the writer himself.

Введение

Актуальность темы исследования, посвященного особенностям создания художественной реальности в годы Великой Отечественной войны в произведениях Анатолия Генатулина, связана с тем, что в критических трудах такой феномен, как роль искусства в формировании внутреннего мира человека, не рассматривался в контексте творчества этого писателя. Проза башкирского писателя воспринималась в литературно-критических работах в других аспектах – с позиций жанрового своеобразия, проблемы художественного метода, мифопоэтики, пространственно-временной организации. Кроме того, исследователи выделяют центральные темы, интересующие автора: одиночество, абсурдность человеческого существования, насилие, личная свобода человека, мотив ухода и бегства, кризис ценностей в обществе потребления, акцентируют внимание на вопросах экзистенциализма, представленных в произведениях. Актуальность статьи определяется интересом башкирского литературоведения к художественному миру А. Генатулина, к пониманию как поэтики, так и проблематики его творчества в произведениях «Вот кончится война», «Бригадная похлёбка», «Одуванчики».

В процессе исследования были поставлены следующие задачи: определить сущность, содержание понятия «искусство», его функции, приемы и формы, повышающие эмоциональное воздействие на человека и способствующие благотворному влиянию на человеческие души; выявить отличие подлинного и ложного искусства; подтвердить гуманизирующую роль искусства как наиболее действенного средства спасения человеческой души.

При написании статьи нами использованы следующие научные методы: метод литературно-критического анализа, культурно-исторический подход, сравнительно-сопоставительный метод. Теоретическую базу работы составили научные труды ученых, занимающихся проблемой соотношения искусства и художественной реальности (А. А. Потебни, С. И. Машинского), а также труды исследователей башкирской литературы и творчества А. Генатулина, в частности А. Ш. Абдуллиной, Ф. Т. Кузбекова и Д. Ионис, Г. Г. Рамазановой, В. Д. Шавалеевой.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее материалов и полученных результатов как для анализа произведений А. Генатулина, так и в системе общих курсов по башкирской прозе, в процессе чтения спецкурсов по литературе народов РФ и при проведении семинаров, посвященных творчеству А. Генатулина.

Музыка в рассказе А. Генатулина «Бригадная похлёбка»

«Искусство – есть язык художника» [8], творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. На самом деле дать единственно верное определение данному феноменальному явлению разумной жизни человека едва ли возможно. Уж очень велико многообразие его проявлений, искусство сложно и просто одновременно. Мы сталкиваемся с результатом творческой мысли каждый день, и можно спорить долго и бесплодно о том, что относить к искусству, а что нет. Ясно одно, что подлинное искусство рождает в человеке добро, отзывчивость и благородство.

Без искусства сложно представить себе человеческое общество, без него жизнь человека была бы мертво скучной и невероятно тяжёлой. Часто «вечный источник прекрасного» [7, с. 40] оказывается единственным способом справиться с невзгодами. Писатель А. Генатулин «прочно связан с русской литературой и культурой» [9, с. 205], в его творчестве «мировое искусство предстает частью духовного мировосприятия» [1, с. 124] героев.

Искусство сопровождает человека всегда и всюду, и в этом случае можно долго и безрезультатно спорить о его роли в определённые промежутки истории. Очевидно одно, без искусства жизнь человека просто немислима, особенно в переломные моменты. «Проза А. Генатулина полифонична, ее язык – это язык мировой культуры, обогащенный самобытным мировосприятием башкирского писателя» [2, с. 34]. Кроме этого, писатель своим творчеством доказывает необходимость присутствия в жизни человека музыки и живописи как своеобразного средства катарсиса.

В рассказе А. Генатулина «Бригадная похлёбка» старик Шаяхмет учит маленького Рифата игре на курае, под родные напевы герою «почудилось, что он с макушки высокой-высокой горы озирает землю, и земля эта, очень красивая и печальная, уходя за горизонт, все ширится и ширится...» [3, с. 107]. Это одно из высочайших свойств искусства – делать мир добрым, красивым и привлекательным. Уникальная способность искусства вызывать у человека слёзы – это его облагораживающая функция: «Он взял курай и попытался играть. Вдруг получилось, и он вывел любимую песню мамы... Ему показалось, что курай поет ее голосом. И он впервые после ее смерти заплакал» [Там же]. Подобные эмоции обладают чудесным свойством очищать душу от горечи, бед и переживаний.

Война и искусство в повести А. Генатулина «Вот кончится война»

Нет ни одного человека на свете, не способного чувствовать красоту окружающего, в каждом есть способность видеть прекрасное, в каждом есть стремление к возвышенному. Благодаря искусству человек имеет возможность стать выше реальной действительности. В повести А. Генатулина «Вот кончится война» в одном из эпизодов между солдатами разгорается спор. Шалаев высказывает мысль, которая беспокоила многих: «Музыканты», «поеты», – ехидно передразнил нас Шалаев и высказал именно ту мысль, которая часто крутилась и у меня в голове. – А эти ваши музыканты людей заживо жгли, детей убивали!» [4, с. 42]. На возражение москвича Смирнова, что убивали фашисты, Шалаев парирует: «Немцы убивали! А они все музыканты, в каждом доме у них пианино!» [Там же]. Начавшаяся перестрелка помешала Смирнову высказать Шалаеву свою точку зрения, заключающуюся в том, что музыкально одарённые немцы и фашисты не одно и то же. И это действительно так, никакого отношения к фашизму ни мирные жители, у которых в доме стояло пианино, ни немецкие композиторы не имели. Эта поверхностная, «шалаевская», точка зрения агрессивно настроенного обывателя, далёкого от мира творческого вдохновения, способна нанести непоправимое зло, если не противопоставить ей общечеловеческую позицию. Само искусство помогает героям А. Генатулина воспринимать мир с разных точек зрения, становится одним из главных способов проявить себя, способствуя формированию внутреннего мира человека, нравственных ориентиров.

Искусство и Великая Отечественная война – два полярных взаимоисключающих явления, одно прославляет жизнь, поёт гимн всему живому, а другое – всё живое уничтожает. Но читатель в повести замечает парадоксальную связь: война, как ни странно, «формирует характеры» [6, с. 105], даёт толчок развитию всем видам творчества, а созидательное начало в различных своих проявлениях помогает солдату на войне справиться с трудностями фронтовой жизни. Искусство помогает людям преодолевать лишения военных будней и справляться с тяжёлыми последствиями эмоционального потрясения после сражений. В повести А. Генатулина «Вот кончится война» «дано точное и осязаемое изображение солдатского восприятия действительности» [10, с. 297].

Живопись в рассказе А. Генатулина «Одуванчики»

В рассказе А. Генатулина «Одуванчики» главный герой Володя Мартынов считал, что живопись прошла мимо войны. Художник, не сумев «перемолоть» впечатления военных страшных дней, не может успокоиться спустя годы после войны: «Я буду рисовать войну, я такую войну покажу, что зритель содрогнется!» [5, с. 95]. У героя есть сомнение в том, должно ли искусство вызывать такие неоднозначные эмоции, как ужас и страх, должны ли быть в фокусе внимания художника боль и страдание? А если должны, то какую воспитательную или эстетическую нагрузку они несут? Возникает вопрос – что даст миру такое исключительно правдивое, кровавое изображение действительности, которое нарисовал художник Мартынов. Наверное, искусство должно взывать к миру красоты и естественности. Если художественное произведение не вызывает в зрителе самые высокие эстетические чувства и переживания, мысли о сущности бытия, а просто потрясает до глубины души страшной изнанкой жизни, то вряд ли это художество должно быть достоянием общественности. Художник Мартынов стремится изобразить «апофеоз войны», его творение «Футбол после войны» поражает рассказчика, а вместе с ним и читателя несомнестимыми, не укладывающимися в обычные рамки повседневной мирной жизни картинами: «На окраине серенькой русской деревушки, на муравчатой лужайке перед избой мальчишки в обносках катали ногами человеческий череп» [Там же, с. 98]. Не удивительно, что работы художника Мартынова не были удостоены чести быть представленными на выставке. Картина В. В. Верещагина «Апофеоз войны» (об этом художнике не раз упоминает Мартынов в рассказе «Одуванчики») метафорически выражает протест против всех войн вообще, для всего его творчества характерен пацифизм. Думается, напрасно герой рассказа «Одуванчики» обвиняет этого художника в недостатке крови: «Мало смерти, мало крови, мало страха» [Там же, с. 95]. Сам Верещагин писал, что слишком близко принимает к сердцу то, что пишет; выплакивает (буквально) «горе каждого раненого и убитого» [Там же]. Неверно думать, что художнику легко даются описания страданий людей на войне. При одном только мимолётном взгляде на картину этого художника «Смертельно раненный» читатель проникается сочувствием к солдату, в глазах которого застыло выражение страха, ужаса и боли. Эта картина имеет одну важную задачу – заставить задуматься всех, стоящих у картины, о необходимости сохранения мира на земле. Своим творчеством художник призывает нас беречь хрупкий мир во всем мире.

В рассказе «Одуванчики» два друга-художника на протяжении всего рассказа ведут эстетический спор о назначении изобразительного искусства, каким ему быть – «мирным» или «военным»? Рассказчик в память об отце пишет жизнеутверждающую картину «Одуванчики», на что Мартынов, едва взглянув, кидает пренебрежительно: «Ботаника!». Но читатель заодно с художником, который с огромной любовью выписывает милые сердцу скромные цветы. И не случайно в конце произведения картина скрашивает его одиночество, пробуждает к жизни. Не в этом ли заключается высшая цель искусства – дарить людям радость и утешение, пробуждать в их сердцах любовь и сострадание? Василий Дмитриевич Поленов говорил, что подлинное искусство должно дарить счастье и радость, обходя стороной неприличное и вульгарное. Эта точка зрения художника близка рассказчику Борису Николаевичу и читателям. Искусство, помимо того, что дарит человечеству радость и эстетическое наслаждение, должно давать пищу для ответа на сакральный вопрос о смысле бытия. При всём при этом оно должно содержать в себе неприменную частичку истины.

Действенное средство спасения человеческой души

В повести «Вот кончится война» главный герой, гуляя по захваченному замку, долго любуется картинами, но одна из них вызывает в герое «неудобное, смутное ощущение». Толику Гайнуллину кажется, что его обманывают: художник в данном случае отступает от высшего требования к искусству, выдавая желаемое за действительное. Дилемма эта близка каждому творческому человеку: писать правдиво или писать на потребу времени и быть модным и востребованным сегодня. Рассказчик называет картину и странной, и страшной. Искусство в этом эпизоде отвернулось от зрителя, оно не несёт радости, не успокаивает, а самое главное – в нем нет света истины как обязательного компонента творчества и вдохновения.

В повести «Вот кончится война» А. Генатулин пишет о том, что песни стали поддержкой, опорой для солдат. Бойцы пели их во время длинных переходов, и в зимние вечера, и перед боем, и после боя. Они плакали солдат, вселяли надежду и веру в победу, позволяли почувствовать общность, соучастие, сотоварищество. В годы войны много создано прекрасных, незабываемых песен: «Священная война», «Тёмная ночь», «Эх, дороги», «На безымянной высоте», «Катюша», «Одинокая гармонь» и т.д. Практически это была вся история Великой Отечественной войны. За годы войны мировая культура обогатилась высокохудожественными творениями в разных областях искусства. Песни героического содержания, глубоко патриотические, вошли в копилку многих народов, война всколыхнула дремавшую творческую активность народа.

Солдаты из повести «Вот кончится война» часто поют песни, полюбившиеся им с самого начала войны: «На марше, когда ехали шагом, мы пели. Запевал Куренной. Запевал нашу любимую: “Из-за острова на стрежень...”» [4, с. 57]. Они переносят сердце бойца к родимому дому, к родной матушке, к любимой, помогают стойко переносить холод, голод, боль, страх. Песня помогала не ожесточиться сердцем. Герой повести А. Генатулина «Вот кончится война», не всегда приветливый Шаламов, приглашает беженца к костру погреться: «Куда, камрад, поди погрейся!» [Там же, с. 67]. Игра музыканта очаровывает солдат, скрипка звучала как человеческая душа. Музыка на войне – явление как будто бы и несовместимое с её реальностью: жестокости, потери, ежеминутный страх смерти. Но она подобно буферу скрашивает военные будни, способна объединять людей разных национальностей; и солдаты, не понимая языка друг друга, говорят на знакомом им языке искусства.

Устами Голубицкого писатель задаёт трудный вопрос: стоит ли посылать на передовую талантливых ребят? Едва ли на этот вопрос кто-то сумеет ответить. Голубицкий утверждает, что «талантливые пригодятся после войны». Не все понимают Голубицкого, тогда он разъясняет: «Если в ближайшие сто лет на земле не будет ни одного гениального композитора, ни одного гениального поэта – это война. Ведь она загубила не только гениальных ребят, она загубила и тех, от кого могли родиться гениальные дети» [Там же, с. 68]. Володя Куренной погиб на войне, это и его имел в виду Голубицкий, когда говорил о том, что талантливых ребят не надо пускать на передовую. Русский скульптор XIX века Марк Антокольский утверждал, что в искусстве преломляется человеческая душа, подобно путеводной звезде, освещающей путь тем, кто стремится вперед, хочет быть лучше, совершеннее.

Заключение

На основе проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы:

1. Искусство помогает человеку осваивать новые ценности и углублять свои знания о мире, поэтому является важнейшей частью человеческого развития даже в переломные моменты истории. Оно формирует у героев произведений А. Генатулина способность ощущать, правильно воспринимать и ценить прекрасное в жизни и искусстве; способствует глубокому пониманию величия природы.

2. В произведениях «Вот кончится война», «Бригадная похлёбка», «Одуванчики» А. Генатулина искусство обогащает героев знаниями, а также развивает творческие способности чувствовать и создавать возвышенное; формирует понимание прекрасного в человеческих отношениях, стремление вносить красоту в быт.

3. Искусство влияет на нашу жизнь во всех аспектах, делает ее яркой и красочной, разнообразной и насыщенной, поддерживая человека в осознании своего предназначения в этом мире. Роль искусства в жизни человека бесценна. В творчестве А. Генатулина оно помогает оставаться человеком в переломные моменты истории, сохранять благороднейшие качества характера, является наиболее действенным средством спасения человеческой души.

В заключение хочется сказать, что тема работы имеет большие перспективы для дальнейшего исследования, представляется целесообразным изучение роли искусства в повестях и романах А. Генатулина.

Список источников

1. Абдуллина А. Ш. Интертекстуальные связи в современной прозе А. Генатулина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Русская филология». 2008. № 4. С. 120-125.
2. Абдуллина А. Ш. Поэтика современной башкирской прозы: автореф. дисс. ... д. филол. н. М., 2009. 40 с.
3. Генатулин А. Ю. Бригадная похлёбка // Дружба народов. 2015. № 5. С. 98-117.
4. Генатулин А. Ю. Вот кончится война. М.: Правда, 1988. 464 с.
5. Генатулин А. Ю. Одуванчики // Дружба народов. 2010. № 11. С. 91-100.
6. Кузбеков Ф. Т., Ионис Д. О времени и о себе // Бельские просторы. 2006. № 4. С. 103-111.
7. Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. М.: Просвещение, 1979. 432 с.
8. Потенба А. А. Мысль и язык // Потенба А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 185-237.
9. Рамазанова Г. Г. Эссеистика А. Генатулина в контексте творчества писателя // Филология и культура. 2018. № 3 (53). С. 205-209.
10. Шавалеева В. Д. Автобиографизм «лейтенантской прозы» и творчество А. Хакимова и А. Генатулина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 86. С. 295-298.

Информация об авторах | Author information



Абдуллина Амина Шакирьяновна¹, д. филол. н., доц.
Казыева Лиана Хамидовна²

¹ Бирский филиал Башкирского государственного университета

² Башкирский государственный университет, г. Уфа



Abdullina Amina Shakiryayanova¹, Dr
Kazyeva Liana Hamidovna²

¹ Birk Branch of Bashkir State University

² Bashkir State University, Ufa

¹ aminaabdullina@mail.ru, ² kazyeva1974@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 09.02.2021; опубликовано (published): 09.04.2021.

Ключевые слова (keywords): А. Генатулин; проза; башкирская литература; искусство; песня; A. Genatulin; prose; Bashkir literature; art; song.