Трохин Вадим (8 класс)

«Литературный портрет и пейзаж в очерках о художниках К.Г. Паустовского»

Работа заняла I место в научной конференции «Личность, эпоха, писатель в мультикультурном пространстве: взгляд молодых» (МОШ «Интеграция, г. Москва)
Научный руководитель: аспирант факультета филологии и журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, преподаватель русского языка и литературы Лицея № 1 «Спутник» Жаринов Николай Александрович

Жанр художественной биографии возникает в 20 веке в западноевропейской литературе и вскоре завоевывает широкую популярность. Всплеск интереса к биографиям известных людей в 1920-1940-е годы наблюдался также в советской литературе.

«Литературный портрет – это художественно целостная характеристика конкретного человека в форме мемуарного очерка, создающего представление о его индивидуально-неповторимом, живом облике о его характере» [1, с. 49]. Паустовский пишет в 1936 году очерки о Левитане и Кипренском.

В очерке об Оресте Кипренском перед нами разворачивается история незаконнорожденного русского мальчика, выросшего в нищете, но сумевшего подняться силою своего таланта к вершинам мировой живописи. В тоже время мы видим, как жизнь Кипренского рушится, и весть издалека о его смерти проходит незаметно. С ним случилось страшное – он умер как оригинальный творец. Позже он погибает и как человек.

Паустовский использует контраст, чтобы изобразить изменение характера Кипренского. Сначала художник «писал свежо, широко и законченно» [4, т. 6, с. 123]. На его портретах существовали не только лица, но и вся жизнь написанных им людей. Кто-то из его современников даже отмечает, что слышит их голоса. Работая над известным портретом Пушкина, Кипренский вкладывает прелесть его поэзии в глаза и пальцы. В глазах он увидел чистоту, спокойствие, а в пальцах тонкость и силу. Паустовский чувствует в картинах Кипренского подлинное искусство, потому что в них есть связь между светом, запахом, звуком и цветом.

Очерк об Исааке Левитане намного меньше по объему, чем об Оресте Кипренском, почти сжат.

Левитан был пейзажистом особого склада. В его картинах Паустовский ценил душевное состояние, лиризм. Он чувствовал родство по духу с

художником. Поэтому рассказы Паустовского, посвященные мещорскому краю, можно иллюстрировать картинами Левитана. И может быть, рассказы Паустовского – прекрасная иллюстрация к картинам.

Творческий путь Левитана противоположен судьбе и творчеству Ореста Кипренского. Всю жизнь Исаак Левитан видел непонимание. Еще в училище живописи его работу не посчитали достойной медали. Нужда преследовала художника всю жизнь. Но, несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, Левитан не терял надежды и не затаил зла на людей. Хозяйке квартиры, например, он платил этюдами.

Критика не принимает картин живописца. Им нужны были совсем другие краски, стада гусей, лошадей, коров, влюбленные парочки на фоне пейзажа. Левитан же изображают природу такой, как она есть на самом деле.

Паустовский чувствует краски Левитана. Стоит отметить, что в данных литературных портретах Паустовский демонстрирует знание и собственное видение живописи. Картины рождают в нем вдохновение, и писатель ярко характеризует пейзажи:

«Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена» [4, т. 6, с. 166].

Конечно, Паустовский не писал исследование жизни и творчества художников, цель его произведений в другом – показать, как большой творец замечает и передает в своих картинах прекрасное в окружающем мире. В очерках разные голоса говорят о предназначении и судьбе художника.

Список литературы

Барахов, В.С. Литературный портрет. – Л.: Наука, 1985. – 321 с.
Кременцов, Л.П. К.Г. Паустовский. Жизнь и творчество. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.
Паустовский, К.Г. Книга о художниках. – М.: Искусство, 1966. – 151с.
Паустовский, К.Г. Маленькие повести. Рассказы. 1922-1940. // Паустовский К.Г. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Художественная литература, 1967. Т. 6. – 560 с.