

Е.В. Амелина

Тургенев-пейзажист. Пейзаж и его функции в романе «Отцы и дети»

«В изображении природы Тургенев пошел дальше Пушкина. Он воспринимает его точность и верность в описаниях явлений природы... Но по сравнению с пушкинским тургеневский пейзаж более психологичен. Природа у Тургенева сама живет, дышит, изменяется в каждом своем мгновении, или гармонируя с чувствами и переживаниями человека, или оттесняя их, становясь участником данной нравственно-психологической коллизии или ситуации», — писал С. Петров. Однако стоит отметить, что в изображении природы многое и объединяет Тургенева с Пушкиным. Прежде всего, это особое созерцательное отношение к природе, признание и утверждение в творчестве ее эстетического значения, ее красоты и тайны. Отношение тургеневского героя к природе — это всегда «проверка эстетической чуткости человека и его нравственной ценности».

Другая общая черта этих художников в изображении природы — философская направленность пейзажа. И у Пушкина, и у Тургенева картины природы зачастую символически, связаны с «вечными» темами и мотивами, с мыслями о жизни и смерти. И здесь уже мы замечаем расхождение во взглядах художников. Если у Пушкина существование человека в природе гармонично, законы ее необходимо-разумны, то отношение к природе у Тургенева двойственно и противоречиво. Поклоняясь природе и боготворя ее, Тургенев вместе с тем считал, что в природе заключено стихийное, иррациональное начало, которое враждебно по отношению к человеку. Человек в произведениях Тургенева ничтожен перед лицом вечности, изначально обречен. Все это приводило писателя к «чувству непобедимого отвращения к жизни вообще».

Поэтому пейзаж у Тургенева никогда не сливается с анализом переживаний героев, да и сам этот анализ практически отсутствует — психологизм писателя «тайный», завуалированный. В этом плане природа в произведениях Тургенева не связана с внутренней жизнью персонажей. И в этом основное отличие тургеневских пейзажей от пейзажей Толстого. Вместе с тем исследователи неоднократно отмечали, что картины природы у Тургенева зачастую даны в восприятии героев, окрашены их эмоциональностью, субъективным мировосприятием. И в этом писатель сближается с Толстым и Гончаровым.

Другая особенность тургеневского пейзажа — его живописность, «акварельность», легкость. Исследователи творчества писателя неоднократно отмечали, что Тургенев — художник полутонов, тончайших оттенков, переливов цвета, разнообразных световых эффектов. Он не использует резких, определенных красок, четких, грубых линий ни в пейзажах, ни в портретах. Однако, несмотря на особую воздушность, легкость тургеневских картин природы, все они очень живы и реалистичны, ощутимо конкретны. Это создается благодаря звуковой, осязательной и обонятельной насыщенности этих картин. Пейзажи Тургенева полны природных звуков, запахов, он мастерски передает ощущения летнего утреннего зноя и ночной свежести, весеннего ветра и зимнего морозного воздуха. И этими чертами тургеневские пейзажи напоминают нам пейзажи Лермонтова и Фета.

С гоголевским пейзажем пейзаж Тургенева сближается своим динамизмом, подвижностью. Тургенев часто изображает картины природы, увиденной путником, героем, который находится в дороге.

Такого рода пейзажи мы встречаем у Тургенева в романе «Отцы и дети». Так, первый пейзаж романа поначалу кажется обыкновенным фоном, на котором происходит действие:

«Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги... Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами,

и деревеньки с низенькими избушками... как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранной корою и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам».

Однако пейзаж этот имеет и характеристическую функцию и связан с идейным содержанием романа.

Безрадостный вид этот, рождающий у Аркадия мысли с «безотрадной, бесконечной зиме, с ее метелями, морозами и снегами», свидетельствует о плачевном состоянии хозяйства Кирсановых, о полном отсутствии у них практической жилки. Однако значение этого пейзажа более глубоко: он символизирует современную героям Россию, ее состояние дел, бедность крестьянства. Здесь как будто дается мотивировка социального конфликта романа. Тургенев подводит читателей к мысли о том, что преобразования необходимы, но в каком направлении должны они проводиться? Каковы пути развития России?

Следующий пейзаж в романе выполняет сразу несколько функций. Во-первых, он гармонирует с чувствами, эмоциями героев. Кирсанов не видел сына целый год, за это время Аркадий получил звание кандидата, и отец несказанно рад его приезду, растроган, взволнован и даже чуть-чуть встревожен. Этому свиданию, возвращению в родимый дом рад и Аркадий. Сама природа как будто расцветает, разделяя чувства отца и сына:

«Всё кругом золотисто зеленело и лоснилось под тихим дыханием тёплого ветерка, всё — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, вясь над низменными лугами, то молча перебежали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах...»

Радостный весенний пейзаж этот по своему настроению совершенно противоположен первому, а также мыслям Аркадия о долгой, бесконечной зиме, с ее метелями и морозами. Мотив юности, обновления жизни входит в повествование вместе с этой картиной природы. Аркадий, закончив обучение в университете, возвратился в родной дом, в отцовское имение. Вместе с ним приехал его приятель, Базаров. Здесь возникает надежда на то, что новые, молодые силы способны на радикальные преобразования, именно им принадлежит будущее России.

Кроме того, уже здесь мы видим, что Аркадий весь поглощен этой чудесной картиной, а следовательно, он впечатлителен и восприимчив.

«Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял».

Характерно, что Тургенев подчеркивает здесь то, что картина природы дана в восприятии Аркадия. Героя характеризует не сам пейзаж непосредственно, а впечатление, полученное от него, в котором раскрывается натура Аркадия, его мягкость, впечатлительность, поверхностность его «нигилистических воззрений». Нигилистические взгляды подразумевают признание утилитарного значения природы и исключают ее эстетическую ценность. Аркадия же красота и поэзия природы буквально завораживают, он не просто эстет, он любит природу, хотя и не смеет признаться в этом. И Тургенев сразу же подмечает в герое эту «противоречивость». Так картины природы наполняются тонким психологизмом, становятся средством характеристики героя.

Далее с помощью пейзажей писатель изображает борьбу «нигилистических» взглядов Аркадия с самой сущностью его натуры. Выйдя на мгновение из своей роли, он начинает восхищаться воздухом, чудным небом, но вдруг бросает косвенный взгляд на Базарова и умолкает. В другом месте Аркадий невольно любит пестрыми полями, «красиво и мягко освещенными заходящим солнцем». Так, пейзаж становится средством «тайной психологии» писателя, открывая читателю «истинное положение дел».

Отношение к природе ярко характеризует практически всех персонажей романа. Так, Тургенев описывает Николая Петровича Кирсанова в один из летних вечеров. После споров с представителями молодого поколения герою становится тоскливо. С грустью осознавая свое разведение с сыном, Николай Петрович смутно чувствует какое-то «преимущество» молодых людей. Пытаясь понять их, он размышляет, как можно «не сочувствовать художеству, природе?»

Кирсанов смотрит вокруг, и взору его предстает великолепный летний пейзаж:

«Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиную рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля... Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени...»

Николай Петрович любит садом, рощей, неподвижными полями, тихим закатом. Он настоящий эстет, любящий все прекрасное. Кроме того, герой мечтателен и сентиментален. Природа рождает в нем множество чувств, эмоций, воспоминаний. Николай Петрович вспоминает свою молодость, умершую жену, и «размягченное сердце» его долго не может успокоиться, в груди возникает «какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога».

Однако пейзаж здесь не только ярко характеризует персонажа и передает оттенки его душевного состояния. Рисуя этот прекрасный пейзаж, Тургенев скрыто полемизирует с Базаровым, утверждающим, что «природа не храм, а мастерская». Грубому, материалистическому взгляду автор противопоставляет чудную картину летнего вечера. Так писатель одновременно раскрывает и свои собственные взгляды.

Тот же самый пейзаж ярко характеризует и Павла Петровича Кирсанова. Выйдя в сад, он встречает брата, замечает его волнение, пытается понять его чувства.

«Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа».

Тургенев здесь подчеркивает сухость и «английскую сдержанность» героя, отсутствие в нем глубоких чувств. «В глубине души Павел Петрович такой же скептик и эмпирик, как и сам Базаров...», — замечает Писарев. Фактически Павел Кирсанов оказывается единственным «эмпириком» в романе, это единственный персонаж, кто демонстрирует свое равнодушие к природе.

Отношения Базарова с природой гораздо более сложны. Вначале природа для него — «пустяки», любованье ее красотами, по его мнению, — это не что иное, как романтическая чепуха. Тургенев практически не изображает картин природы в восприятии Базарова, герой как будто «не замечает» ее. Однако оказывается, Базаров вовсе не так сух и рационален, как это кажется на первый взгляд. Он способен глубоко чувствовать природу. Способность эту он открывает в себе вместе со способностью глубоко и самозабвенно любить. Любовь к Одинцовой делает Базарова поэтом, и природа открывается ему своей неизведанной стороной.

«Темная, мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха», «...сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание».

Этот пейзаж сопровождает объяснение героя с Анной Сергеевной.

С образом Базарова связан и другой пейзаж романа. Это описание жаркого летнего полдня в деревне, где живут родители Евгения.

«Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне... да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы».

Сам по себе данный пейзаж — фон, на котором происходит действие. Здесь для нас очень интересен разговор героев, сама тематика его. Базаров и Аркадий разговаривают о природе. Оказывается, Базаров в детстве по-своему любил природу: осина, выросшая на краю ямы, была для него талисманом, рядом с которым он никогда не скучал.

Знаменательно, что талисманом героя была осина — дерево, на котором повесился Иуда, предавший Христа. Так в повествование вводится мотив Иуды. Этот мотив намечается в отношениях к Базарову Аркадия, который разрывает с ним в финале романа. Однако здесь данный мотив лишь намечен. Полностью же он реализуется, думается, в личности самого Базарова, в его всеобъемлющем отрицании.

Отрицая вечные законы природы (стремление человека к счастью, потребность в любви), герой отрицает саму Вселенную. «В мышлении Тургенева понятие природы расширяется в понятие стихии, которая, в свою очередь, тесно сплетается с образом древней судьбы» (С. Орловский). Природа для Тургенева — это мать, человек — ее сын. И вместе с тем, в природе заключено враждебное начало: «взгляд вечной Изиды не согрет материнской любовью к своему детищу, он леденит, сжимает сердце своим холодом».

Всеобъемлющее отрицание Базарова во многом было обусловлено философскими взглядами Тургенева. Писатель как будто хотел показать нам обреченность человеческой гордыни, бесплодность попыток человека возвыситься над природой, пренебречь ею.

По отношению к природе Базаров в романе сразу же начинает отрицать свою «сыновность», природа для него «не храм, а мастерская». Точно так же герой пытается отрицать и святость семейных уз, святость материнского чувства, святость чувства любви. Однако, по Тургеневу, все чувства эти, сливаясь, и являются самой сутью природы.

Смерть Базарова в финале напоминает нам самоубийство, создается ощущение, что герой искал ее. Иуда в библейской притче перед смертью раскаялся в содеянном. Раскаялся ли Базаров в своей гордыне? Поняв неизбежность смерти, он становится простым и человеческим, утешает родителей, трогательно прощается с любимой женщиной. Утешая Василия Ивановича, Базаров соглашается исполнить свой долг христианина — причаститься. Однако соглашается сделать это позже: «ведь и беспамятных причащают». Пока же он находится в сознании, он отказывается видеть священника. Родителям Базаров иронически советует «опробовать» силу религии, когда он умрет, Василию Ивановичу шутливо советует быть «философом», «стойком».

Священник совершает над ним обряды, когда Базаров уже впадает в беспамятство. И здесь в романе есть характерный эпизод:

«Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса отразилось на помертвелом лице».

Что за чувство владело Базаровым перед смертью?

А. Незеленов замечает, что ужас на лице героя — это «ужас от признания собственной ошибки». Получается, что перед смертью Базаров все-таки осознает ошибочность своего мировоззрения, раскаивается в своем заблуждении.

Пейзаж в романе нередко предваряет или оттеняет какие-либо события. Так, дуэль Базарова и Павла Петровича происходит в раннее летнее утро.

«Утро было славное, свежее, маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная,

темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков».

Спокойствие природы здесь предвещает благоприятный исход дуэли.

Венчание Аркадия и Кати Одинцовой, Николая Петровича с Фенечкой происходит в один из зимних морозных дней.

«Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок».

Пейзаж здесь выступает, скорее, фоном, на котором происходит действие.

Тоскливый мотив возникает в заключительном пейзаже романа — описании сельского кладбища, на котором похоронен Базаров. Тон писателя становится возвышенным, мысль обретает философские глубины. Тургенев размышляет о судьбе своего героя и величии бесконечной, равнодушной к человеку природы:

«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной природы”; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...»

В пейзаже этом выразились философские воззрения писателя, его мысль о вечном противостоянии бесконечной жизни природы и бренного человеческого бытия.

«Скорбь его — ...скорбь мыслителя. Тургенев, глубоко проникнув в сущность бытия, понял, что природа равнодушна ко всем идеалам людским — справедливости, разуму, добру, общему благу, что они никогда не проявятся в ней с присущей им божественной силой» (Георг Брандес).

Таким образом, функции пейзажа в романе различны. Это передача психологического состояния героев, особенностей их характеров. Пейзаж создает настроение, оттеняет комическое или трагическое в положениях и ситуациях. Картины природы, созданные Тургеневым, насыщены философскими мотивами и связаны с идейным смыслом произведения.