

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

На правах рукописи

Капустина Ксения Константиновна

**Образы художников и проблемы живописи
в творчестве В. М. Гаршина**

Специальность 5.9.1. Русская литература
и литературы народов Российской Федерации

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Москва - 2025

Диссертация подготовлена на кафедре истории русской литературы филологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель **Катаев Владимир Борисович,**
доктор филологических наук, профессор

Официальные оппоненты **Одесская Маргарита Моисеевна,** доктор
филологических наук, доцент, «Российский
государственный гуманитарный университет», историко-
филологический факультет, профессор кафедры русского
языка

Поташова Ксения Алексеевна, доктор филологических
наук, доцент, «Государственный университет
просвещения», факультет русской филологии, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы,

Сорокина Вера Владимировна, доктор филологических
наук, «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», филологический факультет, старший
научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Русская литература в современном мире»

Защита диссертации состоится «12» февраля 2026 г. в 16 часов 00 минут на заседании диссертационного совета МГУ.059.2 Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В.Ломоносова, д.1. стр. 51, 1-й учебный корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.

Е-mail: sovets@philol.msu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на портале: <https://dissovet.msu.ru/dissertation/3704>

Автореферат разослан «29» декабря 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор филологических наук

О. С. Октябрьская

Основная характеристика работы

Интерес к прозе В. М. Гаршина обусловлен тем, что его творчество затрагивает вопрос о роли искусства (особенно живописи) в обществе, тему гуманизма и проблему поиска ценностных ориентиров целой эпохи. Корпус текстов В. М. Гаршина сравнительно невелик, однако его творчество значимо в истории изучения русской литературы. Проблемы живописи в прозе В. М. Гаршина имеют широкие исследовательские перспективы, так как в настоящее время они недостаточно изучены.

Актуальность исследования взаимосвязи живописи и творчества В. М. Гаршина определяется тенденцией к синтезу различных видов искусств (инсталляция, перформанс, иммерсивный театр и др.), между видами искусств укрепляется взаимопроникновение и интертекстуальные (в широком смысле) связи. Мы формулируем тему исследования как «Образы художников и проблемы живописи в творчестве В. М. Гаршина», не претендуя на решение специальных задач теории живописи, ставим вопрос о влиянии живописи на поэтику писателя, о роли изобразительного искусства как в рассказах, так и в статьях В. М. Гаршина.

Степень научной разработанности темы.

В рамках «биографического» подхода мы можем отметить труды Г. А. Бялого¹, Н. З. Беляева, А. Н. Латыниной², В. И. Порудоминского³, П. Генри⁴ и других. Исследования данных авторов сосредоточены на изучении литературного творчества В. М. Гаршина через призму его жизненного пути, а также социального и литературного контекста эпохи.

Одной из первых работ, посвящённых вопросу взаимосвязи биографии и творчества В. М. Гаршина с живописью, стала книга С. Н. Дурылина «Репин и В. М. Гаршин (из истории русской живописи и литературы)»⁵. В первой

¹ Бялый Г. А. В. М. Гаршин. Историко-биографический очерк. М.: ГизХудлит, 1955. 108 с.

² Латынина А. Н. Всеволод Гаршин. Творчество и судьба / А. Н. Латынина. М.: Художественная литература, 1986. 223 с.

³ Порудоминский В. И. Гаршин В. М. (ЖЗЛ) М.: Молодая гвардия, 1962. 304 с.

⁴ Генри П. Импрессионизм в русской прозе (В. М. Гаршин и А. П. Чехов) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. М.: МГУ, 1994. № 2. С. 17 - 27.

⁵ Дурылин С. [Н.] Репин и Гаршин (Из истории русской живописи и литературы) / Государственная Академия художественных наук. Вып. 7: История и теория искусств. М., 1926. С. 22-26.

половине XX века (с 1925 года) интерес к исследованию жизни и творчества В. М. Гаршина возрос. Об этом свидетельствует кропотливая работа Ю. Г. Оксмана⁶ над изданием неопубликованных произведений и писем писателя, к которым он дает подробные комментарии.

Значимой для изучения творчества В. М. Гаршина является книга Н. З. Беляева «Гаршин»⁷, относящаяся к серии ЖЗЛ, где исследователь уделяет большое внимание жанровому анализу творчества писателя. Е. И. Чистиков в своей работе «В. М. Гаршин и художники-передвижники»⁸ обобщенно говорит о связи творчества и взглядов на искусство В. М. Гаршина и работ художников-передвижников.

Во второй половине XX века можно отметить возрастающий интерес к сопоставительному анализу, появляются работы, где сравнивается проза В. М. Гаршина и Ф. М. Достоевского. В качестве примера можно рассмотреть статью Ф. И. Евнина «Ф. М. Достоевский и В. М. Гаршин»⁹, а также кандидатскую диссертацию Г. А. Склеинис «Типология характеров в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" и в рассказах В. М. Гаршина 80-х гг.»¹⁰. Несмотря на то, что разница между публикациями 30 лет, у этих работ есть общая особенность - оба исследователя выявляют у В. М. Гаршина и Ф. М. Достоевского признаки повышенной стилевой экспрессивности. Также литературоведы отмечают высокую степень влияния Ф. М. Достоевского на идейную и тематическую направленность прозы В. М. Гаршина.

А. А. Земляковская в статье «Тургенев и Гаршин»¹¹ отмечает ряд общих черт в творчестве В. М. Гаршина и И. С. Тургенева (тип героя, стиль, жанр). Здесь в центре исследовательского интереса находятся жанровая природа и

⁶ Гаршин В. М. Сочинения / Вступительная статья, редакция и комментарии Ю. Г. Оксман. 2-е изд., доп. М. - Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1934. 336 с.

⁷ Беляев Н. Гаршин. (ЖЗЛ) / М.: Издательство ВЖСМ «Молодая гвардия», 1938. 180 с.

⁸ Чистиков Е. И. В. М. Гаршин и художники-передвижники: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. М., 1955. 11 с.

⁹ Евнин Ф. И. Ф. М. Достоевский и В. Гаршин // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, 1962. № 4. С. 289-301. С. 292.

¹⁰ Склеинис Г. А. Типология характеров в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и в рассказах В. М. Гаршина 80-х гг.: Автореф. дис. . канд. филол. наук. М. 1992. 17 с.

¹¹ Земляковская А. А. Тургенев и Гаршин // Второй межвузовский тургеневский сборник / отв. ред. А. И. Гаврилов. Орел: [б.и.], 1968. С. 128-137.

структура стихотворений в прозе.

Для гаршиноведения большую ценность представляет книга «A Hamlet of his Time: Vsevolod Garshin: The Man, his Works and his Milieu»¹². Этот труд является одним из самых полных и разносторонних, так как автор последовательно и убедительно говорит о взаимосвязи личности писателя, его творчества и общественно-политической ситуации, культурной среды. В книге можно найти подробные разборы произведений писателя, в ней анализируются темы и мотивы рассказов.

У В. П. Бекедина есть две статьи, которые в большей степени носят биографический характер, в них речь идет о взаимодействии писателя с художниками («В. М. Гаршин и В. В. Верещагин»¹³ и «В. М. Гаршин и изобразительное искусство»¹⁴), а также о В. М. Гаршине как о художественном критике.

На рубеже XX-XXI веков филологи продолжают анализировать различные стороны поэтики гаршинской прозы. Коллективное исследование «Поэтика В. М. Гаршина» Ю. Г. Милюкова¹⁵, П. Генри интересно тем, что в нем поднимаются проблемы формы (в том числе типа повествования и вида лиризма), рассматриваются образы героя и «контргероя», импрессионистская стилистика писателя и «художественная мифология» отдельных произведений, ставится вопрос о принципах изучения незаконченных рассказов В. М. Гаршина (проблема реконструкции). Благодаря этому исследованию мы можем проследить процесс жанровой эволюции В. М. Гаршина-прозаика: от социально-бытового очерка к нравственно-философской притче. В работе выделены черты романтизма и импрессионизма, особое внимание уделено рассказу «Красный цветок», где сочетается объективная реалистичность и импрессионистическая техника письма. В «Поэтике В. М. Гаршина» выделены основные черты импрессионизма в литературном тексте, приведены примеры

¹² Henry P. A Hamlet of his Time: Vsevolod Garshin: The Man, his Works and his Milieu. Oxford, 1983. 424 p.

¹³ Бекедин В. П. В. М. Гаршин и В. В. Верещагин // Русская литература и изобразительное искусство XVIII начала XX в. Сб. статей. Л.: Наука. 1988. С. 202-217.

¹⁴ Бекедин В. П. В. М. Гаршин и изобразительное искусство // Искусство. М.: Искусство, 1987. № 2. С. 64-68.

¹⁵ Милюков Ю. Г. Поэтика Гаршина: учеб. пособие / Ю. Г. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд, С. Л. Кошелев. Челябинск: ЧГУ, 1990. 60 с.

из произведений В. М. Гаршина, которые мы дополняем и комментируем. О импрессионизме в литературе также пишет П. Генри в статье «Импрессионизм в русской прозе (В. М. Гаршин и А. П. Чехов)»¹⁶, исследователь отмечает, что в определении понятия «импрессионизм» нет единогласия.

Преимущественно в компаративном аспекте творчество В. М. Гаршина изучается Н. В. Кожуховской¹⁷. Исследователь отмечает, что в сознании персонажей В. М. Гаршина (как и в сознании героев Л. Н. Толстого) отсутствует «защитная психологическая реакция», поэтому они в большей степени склонны к саморефлексии, чувству вины, а также к осознанию личной ответственности, причем не только в своей судьбе, но и в жизни окружающих.

Связь прозы В. М. Гаршина и А. П. Чехова на текстуальном и смысловом уровнях выявлена в статьях В. Б. Катаева «О мужестве вымысла: Гаршин и Гиляровский»¹⁸ и И. Э. Васильевой «"Поиски слова" в "переходную эпоху" - стратегия повествования В. М. Гаршина и А. П. Чехова»¹⁹.

При написании диссертации мы обращались к статьям М. Рева «Гаршин и русские художники»²⁰ и К. Д. Крамера «Impressionist tendencies in the work of Vsevolod Garshin»²¹.

Существует ряд работ, где представлено подробное изучение отдельных элементов и своеобразия поэтики прозы писателя. А. А. Пауткин в статье «Военная проза В. М. Гаршина (Традиции, образы и реальность)»²² пишет о военной тематике в творчестве В. М. Гаршина, а в статье «Опыт источниковедческого прочтения статьи В. М. Гаршина: "Заметки о

¹⁶ Генри П. Импрессионизм в русской прозе (В. М. Гаршин и А. П. Чехов) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. М.: МГУ, 1994. № 2. С. 17-26.

¹⁷ Кожуховская Н. В. Толстовская традиция в военных рассказах В. М. Гаршина / Из истории русской литературы. Чебоксары: Чебоксарский гос. ун-т, 1992. С. 26-47.

¹⁸ Катаев В. Б. О мужестве вымысла: Гаршин и Гиляровский // Мир филологии. М., 2000. С. 115-125.

¹⁹ Васильева Н. Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху» стратегия повествования В. М. Гаршина и А. П. Чехова: дис. ... канд. филол. наук. СПб. 2007. 248 с.

²⁰ М. Рев. Гаршин и русские художники. // Vsevolod Garshin at the turn of the century = В. М. Гаршин на рубеже веков: an international symposium in 3 vol. / editors: Peter Henry, Vladimir Porudominsky, Mikhail Girshman; co-editors: Kupava Birkett [et al.] Oxford: Northgate, 1999-2000. 2. С. 93 - 101.

²¹ К. Д. Крамер. Impressionist tendencies in the work of Vsevolod Garshin. // Vsevolod Garshin at the turn of the century = В. М. Гаршин на рубеже веков: an international symposium in 3 vol. / editors: Peter Henry, Vladimir Porudominsky, Mikhail Girshman; co-editors: Kupava Birkett [et al.] Oxford: Northgate, 2000. 1. С. 197 - 212

²² Пауткин А. А. Военная проза В. М. Гаршина (традиции, образы и реальность) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. М.: МГУ. 2005 -№ 1. С. 94-104.

художественных выставках"»²³ - о взаимовлиянии поэтики В. М. Гаршина и живописи. Эта статья важна для нашего исследования тем, что дает возможность более полно понять гаршинскую интерпретацию картины «Боярыня Морозова», а также исторический контекст. В 2011 году С. М. Балувев публикует статью «Новое о полемичности "Заметок о художественных выставках" (1887) В. М. Гаршина»²⁴, где представлен искусствоведческий контекст и отражены некоторые взгляды писателя на живопись и проблемы ее интерпретации.

Целью исследования является анализ рассказов и статей В. М. Гаршина в контексте взаимосвязи их с живописью. Исследовательской сверхзадачей является установление интермедийальных связей живописи и литературы на различных уровнях текста и контекста.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Выявить контекстуальную связь писателя с миром живописи, проанализировав письма, биографические факты и творчество художников-современников В. М. Гаршина;
2. Определить позицию и принципы В. М. Гаршина в отношении изобразительного искусства;
3. Определить ключевые характеристики и средства создания образов художников в произведениях В. М. Гаршина;
4. Выявить роль живописного экфрасиса и его функции в прозе В. М. Гаршина;
5. Выявить и определить сходства художественных средств В. М. Гаршина - писателя-реалиста и художников-импрессионистов.

Объект изучения - творчество В. М. Гаршина. **Материалом** работы являются семнадцать рассказов, автобиография, четыре очерка, шесть статей о живописи, стихотворения и ряд писем В. М. Гаршина, а также произведения

²³ Пауткин А. А. Опыт источниковедческого прочтения статьи В. М. Гаршина «Заметки о художественных выставках» // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. М., 2008. № 4. С. 113-120.

²⁴ Балувев С. М. Новое о полемичности «Заметок о художественных выставках» (1887) В. М. Гаршина // Вестник ВятГУ. Филология и искусствоведение. 2011. № 2 (2). С. 191-195.

современников (А. П. Чехов и В. Г. Короленко). **Предмет** диссертационного исследования - живописный экфрасис, образы художников и черты импрессионизма в прозе В. М. Гаршина.

Хронологические **рамки исследования** определяются периодом с 1874 г. по 1887 г., нижняя граница связана с датой публикации первого стихотворения «На первой выставке картин Верещагина» В. М. Гаршина, где впервые прослеживается влияние живописи на его творчество. Верхняя хронологическая граница обусловлена датой последней прижизненной публикации сказки «Лягушка-путешественница». С целью рассмотрения использования живописного экфрасиса в истории русской литературы в первом параграфе второй главы диссертационного исследования нижняя граница сдвигается к началу XIX века.

Научная новизна работы заключается в том, что введено в научный оборот системное рассмотрение биографии, эстетических взглядов В. М. Гаршина и его поэтики в аспекте взаимосвязи живописи и литературы.

Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии на примере творчества В. М. Гаршина специальных аспектов интермедиальности, а именно роли живописи в литературе.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования данных материалов при составлении лекционных курсов, практических занятий как по русской литературе, так и в рамках междисциплинарных занятий. Тема, рассмотренная в диссертации, может быть интересна не только филологам, но и искусствоведам, живописцам, дизайнерам.

Методологическая и теоретическая основа исследования.

Методология исследования основана на комплексном подходе, включающим в себя различные методы: историко-литературный, культурологический, биографический, сравнительно-сопоставительный, анализ текста. Теоретическую основу исследования составили труды

М. М. Бахтина²⁵, Ю. М. Лотмана²⁶, Ю. В. Манна²⁷, Б. А. Успенского²⁸. В аспекте интермедиальности и интертекстуальности методологической базой стали исследования Р. Барта²⁹, О. А. Ханзен-Лёве³⁰, В. Е. Хализева³¹, Н. В. Тишуниной³², Н. С. Бочкаревой³³, В. Б. Катаева³⁴. В рамках интермедиальности мы говорим об экфрасисе, опираясь на труды Н. В. Брагинской³⁵, Г. С. Зуевой³⁶, Т. Е. Автухович³⁷, Л. Геллер³⁸, Е. В. Яценко³⁹.

В понимании искусствоведческого аспекта мы опирались на работы Н. Н. Волкова «Композиция в живописи»⁴⁰ и «Цвет в живописи»⁴¹, а также труды С. Т. Махлина⁴², А. А. Сидорова⁴³, А. Е. Шабанова⁴⁴, Р. Арнхейм⁴⁵.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обращение писателей к визуальным образам может быть обусловлено не только их художественными предпочтениями и интересами, но и осознанием социальной природы искусства. Через тему живописи

²⁵ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. 504 с.

²⁶ Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. 479 с.

²⁷ Манн Ю. В. Диалектика художественного образа. М.: Советский писатель. 1887. 322 с.

²⁸ Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. М.: Искусство, 1970. 225 с.

²⁹ Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М: Прогресс, 1989. 616 с.

³⁰ Ханзен-Лёве О. А. Интермедиальность в русской культуре: от символизма к авангарду. / пер. с нем. Б. М. Скуратова, Е.Ю. Смотрицкого. М.: РГГУ, 2016. 503 с

³¹ Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высш. школа, 1999. 400 с.

³² Тишунина Н. В. Взаимодействие искусств в литературном произведении как проблема сравнительного литературоведения // Филол. науки, 2003. №1. С. 19-26.

³³ Бочкарева Н. С. Образы произведений визуальных искусств в литературе: дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 1995. 165 с.

³⁴ Катаев В. Б. Русская классика и интермедиальность : опыт создания курса // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. М., 2022. № 3. С. 59-72.

³⁵ Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. М., 1977. С. 259-283.

³⁶ Зуева Г. С. / Живописный экфрасис как способ создания образа героя-художника в прозе Дины Рубиной: дис. . канд. филол. наук. Тамбов, 2018. 177 с.

³⁷ Автухович Т. Е. Экфрасис как жанр и/или дискурс // Диалог согласия: сборник научных статей к 70-летию В. И. Тютю. Под ред. О. В. Федунинной и Ю. Л. Троицкого. М.: Intrada, 2015. С. 85-94.

³⁸ Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / ред. Л. Геллер. М.: Издательство «МИК», 2002. С. 13.

³⁹ Яценко Е. В. «Любите живопись, поэты.». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 47-57.

⁴⁰ Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Издательство В. Шевчук, 2014. 368 с.

⁴¹ Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Издательство В. Шевчук, 2014. 360 с.

⁴² Махлина С. Т. Язык искусства в контексте культуры. СПб.: Академия культуры, 1995. 218 с.

⁴³ Сидоров А. А. Живопись и литература в России XIX века // Искусство. 1985. № 1. С. 90-104.

⁴⁴ Шабанов А. Е. Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб.: Издательство Европейского университета в СПб., 2015. 336 с.

⁴⁵ Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2012. 392 с.

В. М. Гаршин говорит о проблемах, связанных с взаимодействием искусства, социума и творческой личности.

2. Цитируя произведения визуального искусства в статьях о живописи, В. М. Гаршин смещает смысловые акценты в соответствии с собственной концепцией, внимание уделяется тому, что наиболее важно для писателя, а не для художника.

3. Являясь основным приемом установления интермедиальной связи между художественным и литературным произведениями, экфрасис в прозе В. М. Гаршина выполняет как вспомогательную (характеристика персонажа, создание атмосферы, приращение смыслов и т.д.), так и сюжетообразующую функции.

4. Обращение В. М. Гаршина и А. П. Чехова к стилистике импрессионизма обусловлено потребностью в поиске новых форм и приемов, но жившие в предмодернистскую эпоху писатели остаются в поле реалистических задач.

5. Герои-художники рассказов «Художники» и «Надежда Николаевна» В. М. Гаршина выступают в роли антагонистов, их ключевые противоречия заключаются во взглядах на искусство, конфликте (его отсутствии) с обществом, представлениях о материальной ценности живописи и творческой свободе.

Степень достоверности результатов диссертационной работы обеспечивается большим объемом исследуемого материала, подробным анализом текстов-источников и последовательной аргументацией выводов.

Апробация работы была осуществлена в форме докладов на научных конференциях:

1. «Тема живописи в творчестве В. М. Гаршина» - 12 апреля 2023 г., XXX Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов», Москва.

2. «Живописный экфрасис в прозе В. М. Гаршина» - 6 июля 2023 г., «XX международная летняя школа по русской литературе», Санкт-Петербург.

3. «Черты импрессионизма в прозе В. М. Гаршина» - 12 апреля 2024 г., XXXI Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов», Москва.

4. «Черты импрессионизма в прозе В. М. Гаршина» - 5 июля 2024 г., «XXI международная летняя школа по русской литературе», Санкт-Петербург.

Основные положения диссертации отражены в 5 публикациях (объемом 2,89 п. л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук.

Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы. Диссертационное исследование включает в себя 137 страниц.

Основное содержание работы

Во «Введении» к диссертации обоснован выбор темы и уточнены аспекты изучения проблемы исследования, а также намечены основные шаги, необходимые для вывода о степени влияния живописи на творчество В. М. Гаршина.

Первая глава диссертационного исследования - **«Экфрасис как приём поэтики. История. Классификация»** - дает методологический комментарий. В ней рассматривается теоретическая база интермедиального анализа, приводятся определения понятия «экфрасис», конкретизируется этот термин и намечается круг проблем, связанных с его изучением. В данной главе представлены различные варианты классификации экфрасиса, определяются его виды и функции ((авто)рефлексия, познание бытия, расширение диалога культур, проявление авторской метапоэтики, моделирование читательского восприятия, моделирование ситуации). Несмотря на сложность классификации экфрасиса, он важен для литературного произведения, так как не только делает текст более образным и визуально наполненным, но и в большинстве случаев создает аллюзии, приращивая смыслы.

Для нашего исследования важно то, что текст, описывающий

произведение искусства, содержит в себе осмысление художником процесса и результата собственного творчества. Через живописный экфрасис мы анализируем образ художника, который, в свою очередь, ведет к пониманию авторской идеи и концепции. Экфрасис - литературный прием, который несет в себе разнообразную смысловую нагрузку, так как показывает не только характеристики героя-творца или героя-зрителя, но и авторское отношение к персонажам и творческим процессам.

Примечательно то, что в литературных текстах могут воспроизводиться не только реально существующие произведения искусства, но и вымышленные, например, полотно, на котором изображен старик в повести Н. В. Гоголя «Портрет», или портрет юноши из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», или полотна Дедова и Рябинина из рассказа В. М. Гаршина «Художники», что можно обозначить как «мнимый экфрасис»⁴⁶. Несмотря на то, что этих полотен не существует в реальности, роль мнимого экфрасиса важна - этот прием является сюжетообразующим.

Вторая глава «Образы произведений визуальных искусств в литературе» состоит из четырех параграфов: «Живописный экфрасис в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов)», «Живописный экфрасис в рассказах В. М. Гаршина», «Функции экфрасиса в статьях о живописи В. М. Гаршина» и «Общие выводы». **В первом параграфе** главная задача проследить на примерах из русской классической литературы историю экфрасиса, выявить его функции в произведениях. Рассмотрены далеко не все произведения классиков XIX века, а только те, где можно найти яркие примеры скульптурного, графического или живописного экфрасиса.

Во втором параграфе «Живописный экфрасис в рассказах В.М. Гаршина» внимание сосредоточено на рассказах В. М. Гаршина с точки зрения реализации приема экфрасиса, определения его основных видов и

⁴⁶ Кобринский А. А. Мнимый экфрасис: из комментариев к роману К. Вагинова «Бомбочада» / Русская литература. СПб: Наука, 2019. № 3. С. 211.

функций. Подробно проанализированы рассказы «Художники», «Надежда Николаевна», «Происшествие», «Встреча». В «Происшествии» (1878) главная героиня рассматривает картинку в журнале «Стрекоза», где в центре изображена девочка с куклой и представлены «два пути» ее жизни: первый - гимназистка, молодая девушка, жена и мать и почтенная дама, бабушка; второй - девочка с коробом из магазина, «падшая женщина» (героиня рассказа говорит, что это она сейчас), неопрятная женщина, подметающая улицу и старуха, которая просит милостыню. Отметим, что этот экфрасис не является вымышленным, такое изображение действительно можно найти во втором номере журнала «Стрекоза» за 1878 год⁴⁷. Возможно, что это изображение оказало влияние на В. М. Гаршина и легло в основу замысла рассказа, но сюжетообразующим этот экфрасис назвать сложно, тем не менее он важен для понимания проблематики произведения и мотивов поведения главной героини.

Менее значимый, но все же необходимый для развития сюжета, мнимый экфрасис мы можем отметить в рассказе «Встреча» - это фотографическая карточка молодой невесты Василия Петровича, ради которой он хочет скопить тысячу рублей, чтобы начать вести совместное домашнее хозяйство. Это изображение заставляет героя мечтать о будущей семейной жизни.

У живописного экфрасиса в рассказе «Художники» две ключевые функции: характеристика персонажей и сюжетообразующий прием. Через описания картин, созданных главными героями рассказа, раскрывается суть идейно-философского конфликта произведения, представлены два взгляда на искусство: точки зрения представителей идей «чистого искусства» и «социального искусства» (концепция художников-передвижников). Явных прототипов героев-художников мы не находим, однако реальный исторический материал здесь присутствует. О том, что В. М. Гаршин за основу полотна «Глухарь» (которое пишет его герой Рябинин) берет картину

⁴⁷ Стрекоза. СПб., 1878. № 2. С. 5. [электронный ресурс]: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl60000291025?page=19&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 08.09.2025).

Н. А. Ярошенко «Кочегар» (1878) писал Г. Успенский⁴⁸, который был знаком и с художником, и с писателем, по его воспоминаниям, В. М. Гаршин посещал мастерскую Н. А. Ярошенко, где видел эту работу до первой демонстрации на VI передвижной выставке в 1878 году. У нас нет основания оспаривать эту точку зрения.

В творчестве В. М. Гаршина можно найти еще один рассказ, где живописный экфрасис является важнейшим элементом сюжета, его двигателем - это «Надежда Николаевна». Здесь портретный экфрасис имеет реальный исторический материал. Андрей Николаевич задумывает портрет Шарлотты Корде - француженки, участницы контрреволюционного заговора во время Великой французской революции. В рассказе описан процесс творчества: попытки, неудачи, работа с натурщицей, а также любовный треугольник и убийство.

Третий параграф **«Функции экфрасиса в статьях о живописи В. М. Гаршина»** посвящен анализу живописного экфрасиса. В статьях «Новая картина Семирадского "Светочи христианства"» (1877), «Конкурс на постоянной выставке художественных произведений» (1877), «Императорская Академия художеств за 1876/1877 учебный год» (1877), «Художественная выставка в Петербурге» (1880), «Выставка в помещении «Общества поощрения художников» (1880), «Заметки о художественных выставках» (1887) представлены случаи описаний художественных полотен, что объясняется жанром, но здесь мы делаем акцент на разнообразии этих описаний (оценочные / нейтральные, подробные / краткие, с лирическими отступлениями / исключительно критика технического мастерства и т.д.).

В статье «Новая картина Семирадского "Светочи христианства"» писатель отмечает, что нужно приложить усилия, чтобы понять хоть что-то и разобраться в композиционной организации картины Г. И. Семирадского. Представлен подробный живописный экфрасис, полотно описано достоверно и

⁴⁸ Прудоминский В. И. Примечания // Гаршин В. М. Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма. М.: Сов. Россия, 1984. С. 415

точно, однако В. М. Гаршин придает статичному произведению динамику, он додумывает развитие сюжета, что делает картину более динамичной и через работу воображения начинается более глубокое осмысление произведения искусства. Живописный экфрасис становится более «объемным» благодаря описанию звуков, которые также додумывает писатель: недавнее «побрякивание» тарелочек девушки-танцовщицы, «болтовня» влюбленных, свист двойной флейты, звуки бубна. Сильный диссонанс в трагической сцене казни создают звуки музыкальных инструментов, шуток и разговоров в толпе.

Статья «Конкурс на постоянной выставке художественных произведений» посвящена разбору конкурсных работ художественной выставки. Не все конкурсанты перечисляются пофамильно, но упоминается художник-пейзажист И. Е. Крачковский, который работал преимущественно в реалистическом направлении, и Е. Е. Волков, также придерживавшийся традиции русского реалистичного пейзажа. В статье представлен экфрасис полотна пейзажистов-академистов Ю. Ю. Клевера и А. Д. Кившенко, которые были не только живописцами, но и талантливыми графиками, чье творчество близко художникам-передвижникам. Подробным экфрасисом с комментариями и размышлениями удостоены пейзажи, а жанры и акварели описаны кратко. Как художественный критик В. М. Гаршин выступает не комплиментарно, а справедливо, он прямо подмечает технические и смысловые недостатки. Общий для всех художников недостаток - оторванность от русской народной жизни, от ее быта, проблем, а также отсутствие проблематики и того, что может поразить зрителя и «приковать» к себе.

В статье «Императорская академия художеств за 1876/1877 учебный год» описаны академические работы, с разной степенью подробности говорится о полотнах М. А. Кудрявцева, Г. Д. Зимина, А. И. Данилевского, А. Д. Кившенко, Г. И. Семирадского, Н. П. Шаховского, И. К. Винцмана, И. Е. Крачковского, Г. М. Манизера и Ф. Богданова. Мы отмечаем, что среди всех работ большего внимания удостоены «Голгофа» Г. И. Семирадского и

полотно Г. М. Манизера, которое не называется, остальные автор статьи считает неудачными и неинтересными. В этой статье мы видим не просто критику работ, но и «спор» с Академией художеств о темах, заданных ученикам.

Статья «Художественная выставка в Петербурге» изобилует именами художников, их перечислено 18, но нет экфрасисов, эта статья выделяется тем, что она носит не обзорно-критический характер, а представляет собой размышление В. М. Гаршина о характере двух разных выставочных обществ - передвижников и «Общества выставок». В этой статье сформулированы взгляды на процессы, происходящие в мире живописи, речь идет об отделении художников-передвижников от академической традиции, об их противостоянии.

Статья «Выставка в помещении "Общества поощрения художников"» отличается тем, что наряду с описанием и анализом произведений живописи В. М. Гаршин размышляет о доступности искусства народу с материальной и интеллектуальной точек зрения.

Во всех статьях о живописи автор, опираясь на художественные произведения, размышляет о вопросах веры и нравственности, о проблемах искусства и социума.

Мы подробно рассмотрели живописные экфрасисы в статьях о живописи В. М. Гаршина, главное их отличие от живописных экфрасисов в рассказах заключается в том, что среди них нет мнимых (немиметических). Это объясняется тем, что несмотря на то, что в этих статьях много субъективного, есть объемные лирические отступления и размышления, они очень близки к публицистике и опираются на реальный материал истории художественной культуры. В статьях каждый экфрасис имеет реальный референт, однако далеко не все экфрасисы имеют атрибуцию по автору и названию. Некоторые полотна В. М. Гаршин не называет, реже - умалчивает фамилию автора, а в некоторых случаях не атрибутирует картины вовсе, обобщает или очень кратко упоминает их. Краткие упоминания чаще всего демонстрируют отсутствие интереса к

произведениям, «неинтересность» сюжета. Однако, когда в статьях представлены развернутые экфрасисы, они сопровождаются искусствоведческими комментариями о колорите, компоновке, освещении, оттенках и т.д.

В. М. Гаршин-критик судит о живописи, темах и технике художников более строго, чем В. М. Гаршин-писатель. В статьях он указывает на проблемы и недостатки, восхищаясь немногим, в рассказах же автор занимает более нейтральную позицию.

Третья глава «Связь литературы и живописи на уровне стилистики» посвящена выявлению черт импрессионизма в прозе В. М. Гаршина, сопоставлению с импрессионизмом в некоторых рассказах А. П. Чехова, а также анализу функций и роли импрессионизма в литературном процессе конца XIX века.

В первом параграфе **«Черты импрессионизма в русской литературе»** мы рассматриваем стилистику импрессионизма в прозе В. М. Гаршина с точки зрения эпохи предмодернизма, характерную для живописи (в большей степени) и литературы.

Импрессионизм сложился в литературе как самостоятельное направление, поскольку он сочетается с такими методами как натурализм, символизм и, в большей степени, реализм, однако его черты мы находим в творчестве русских писателей, в частности В. М. Гаршина и А. П. Чехова.

Мотивацией для сопоставления импрессионизма в живописи и литературе стал биографический и общекультурный контекст конца XIX века. Мы проводим параллель между зарождением импрессионизма в русской живописи и поиском новой стилистики писателей того времени. Для писателей-реалистов, таких как А. П. Чехов и В. М. Гаршин, импрессионизм применим в значении передачи впечатления. Для рассказов В. М. Гаршина характерны импрессионистические черты: субъективность и эмоциональность восприятия героем событий, фиксация внимания на деталях, фрагментарность и лапидарность в подаче фактов и изложении событий, особенность времени

(нахождение героев в прошлом / будущем), «скучные» имена персонажей и короткие названия произведений.

Во втором параграфе «В. М. Гаршин как "поэт промежутка"» мы берем за основу 11 характерных приемов импрессионизма в литературе, которые выделяют Ю. Г. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд, С. Л. Кошелев, и дополняем их примерами из произведений В. М. Гаршина. Примерами мы подтверждаем то, что, будучи писателем-реалистом с ярко выраженной социальной проблематикой, В. М. Гаршин обращается к импрессионистической стилистике. Наибольшее количество импрессионистических приемов мы выявили в рассказах «Красный цветок», «Четыре дня», «Ночь», эти приемы связаны с двумя тематическими пластами - «любовь» и «смерть». Когда В. М. Гаршин пишет на эти темы, он отказывается от обобщений, часто от идей завершенности и однозначности («Четыре дня», «Очень коротенький роман», «Трус»). Ю. Н. Тынянов писал, что для «промежутка» ценны все попытки создать и найти что-то новое, будь то жанр или стиль, важны и «неудачи», так как они приближают к «удаче»⁴⁹. Одной из таких «неудач» можно считать финал рассказа «Ночь», где главный герой, собиравшийся застрелиться, оказывается мертвым, но рядом с ним заряженный револьвер. Такой финал вызвал много вопросов и недопонимание читателей, например, у И. С. Тургенева и Н. К. Михайловского, автор был вынужден делать пояснение, от чего же на самом деле умер Алексей Петрович (от прилива чувств и разрыва сердца). Недосказанность и незавершенность - одна из черт импрессионизма в литературе.

Помимо «неудач» в творчестве В. М. Гаршина есть еще некоторые особенности, наводящие на мысль о «поэте промежутка», - взаимосвязь разнородных художественных принципов. Реализм - это основа, из которой «вырастает» писатель, но также в его творчестве присутствуют элементы романтизма (самопожертвование главного героя в борьбе со «злом всего мира» в «Красном цветке»), натурализма (описание процесса разложения трупа на

⁴⁹ Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. Москва, 1977. С 195. 18

поле боя в рассказе «Три дня»), символизма (образ-символ мака, белой собачки, часов и т.д.), импрессионизма (субъективность восприятия реальности и времени, отрывочность и недосказанность в рассказах «Красный цветок», «Происшествие», «Четыре дня», «Ночь», «Очень коротенький роман»). В. М. Гаршина можно считать «поэтом промежутка», чьи произведения, отличающиеся импрессионистической стилистикой, являются, безусловно, «удачей» для русской литературы и первыми шагами в направлении «серебряного века».

Задачей четвертой главы **«Образы художников в прозе В. М. Гаршина»** является всестороннее исследование того, каким образом В. М. Гаршин воплощает фигуру художника в своих произведениях и какие идеи он вкладывает в этот образ.

В первом параграфе **«Биографические связи В. М. Гаршина с художниками, их влияние на творчество писателя»** речь идет о круге общения писателя, о его месте в среде художников. Здесь мы считаем важным подробно рассмотреть вопрос творческого взаимодействия В. М. Гаршина и И. Е. Репина, а также говорим о влиянии творчества В. В. Верещагина на становление В. М. Гаршина как писателя. Примечательно, что не только художники влияли на творчество В. М. Гаршина, но и его произведения и личность отразились на творчестве И. Е. Репина.

Жизнь писателя, омраченная личными трагедиями и психологическими проблемами, находит отражение в созданных им образах художников. Например, в рассказе «Художники» В. М. Гаршин передал свои размышления о роли искусства и художника в обществе, что связано с его собственным опытом и взглядами.

Во втором параграфе **«Герои-художники в рассказах В. М. Гаршина»** представлены типы героев-художников, их различные мотивации к творчеству, взгляды на искусство и отношение к процессу творчества. Образ художника часто встречается в произведениях русской литературы («Портрет» Н. В. Гоголя, «Живописец» В. Ф. Одоевского, «Безумный художник»

И. А. Бунина, «Дом с мезонином» и «Попрыгунья» А. П. Чехова). Гаршинских художников характеризуют их работы, процесс творчества, в котором они в полной мере проявляют свою сущность.

В рассказе «Художники» Дедов и Рябинин являются героями-антагонистами, между ними нет прямого конфликта, отношения приятельские, но в конфликт вступают их представления о том, какое должно быть искусство. Дедов выступает на стороне «чистого искусства», а Рябинин - «социального».

В рассказе «Надежда Николаевна» мы тоже находим художников-антагонистов, которых связывают дружеские отношения, но они противоположны друг другу в творчестве: Гельфрейх пишет то, что у него хорошо получается, за что ему платят деньги, он работает по запросу зрителей и покупателей, а Лопатин решается на сложный эксперимент с портретом, повинувшись своему вдохновению, совершенно не думая о зарплате.

Примечательно, что В. М. Гаршин как писатель не выступает с позиции судьи или критика, он дает право на существование разным художникам, взглядам и мотивациям. Как мы можем заметить, анализируя статьи о живописи В. М. Гаршина, он одинаково строго судит как пейзажистов, так и художников, пишущих на острые социальные темы. В. М. Гаршин не «восхваляет» передвижников только потому, что они выбрали сложный путь, «отделившись» от Академии художеств (хотя их точка зрения ему близка), в статьях он справедливо говорит об их недостатках. В то же время писатель хвалит пейзаж «Забытое место» (1877) кисти И. Е. Крачковского, в котором не поднимаются общественные проблемы. В своих рассказах «Художники» и «Надежда Николаевна» В. М. Гаршин тоже старается сохранять объективность. Бесспорно, Лопатин и Рябинин ему близки по взглядам на творчество, о чем свидетельствует подробное описание автором процесса творчества этих художников, они испытывают психические и даже физические изменения (возбуждение, предвкушение, страдание и опустошение). Однако, их творческие противоположности Дедов (пейзажист) и Гельфрейх (рисующий только котов) не изображаются писателем как отрицательные персонажи. Они

дружат со своими коллегами (Дедов завидует Рябинину, но в рассказе подчеркивается, что это норма в среде художников), их судьбы, в отличие от гоголевского Чарткова, складываются благополучно. Эти художники, пишущие на радость публики, не совершают злых поступков, а наоборот, пытаются помогать своим друзьям (Дедов отводит Рябинина на завод, показывает и рассказывает ему о работнике - «глухаре», Гельфрейх пытается поддерживать Лопатина, когда он рассказывает ему о сложностях в своей жизни). В. М. Гаршин показывает мир живописцев с противоположных сторон (это подчеркивается тем, что в «Художниках» повествование поочередно ведется от лица Дедова и Рябинина), дает право на существование художникам с разными мотивациями и творческими принципами.

Заключение диссертации отражает итоги исследования, в нем обозначена роль живописи в творчестве В. М. Гаршина, на примерах рассмотрено влияние изобразительного искусства на поэтику писателя, и выявлен ряд проблем, которые писатель поднимает через тему живописи, это важнейшие социальные и философские вопросы:

1) проблема недоступности искусства народу как с материальной, так и с интеллектуальной точек зрения;

2) проблема работы художественных критиков (вытекающая из проблем труднодоступности искусства народу). Художественные критики должны стать «проводниками» для «людей толпы» в мир живописи, их задача быть профессионалами своего дела, судить не субъективно и поверхностно, а доносить и разъяснять суть;

3) проблема конфликта между академическим искусством и творчеством художников-передвижников, который, по мнению В. М. Гаршина, безоснователен, художникам и организаторам выставок было бы полезно объединить усилия;

4) проблема подражательства и безыдейности в работах талантливых живописцев;

5) проблема игнорирования искусством социальных проблем и

«растраты» таланта на «увеселительные вещицы»;

б) проблема отсутствия индивидуальности у молодых художников. Это выражается в том, что далеко не все картины выходят из-под кисти «художника-поэта», а многие словно с «фабрики стенных украшений», что обуславливается стремлением художественного образования лишить юных художников оригинальности и индивидуальности, новаторства (например, черная яма в работе А. Д. Кившенко «Голгофа» не была одобрена комиссией, принявшей решение, что работа не соответствует теме).

Представлен системный подход к исследованию творчества В. М. Гаршина. Выявлены основные связи с живописью на разных уровнях текста: импрессионистическая стилистика прозы, сюжетообразующий прием - живописный экфрасис, образы художников, размышления самого писателя об искусстве, факты биографии, имеющие отношение к взаимодействию с художниками, особенно с художниками-передвижниками.

**Статьи в рецензируемых научных изданиях,
определенных Положением о присуждении ученых степеней в
Московском Государственном университете имени М.В.Ломоносова**

1. *Сизова (Капустина) К. К.* Черты импрессионизма в прозе В. М. Гаршина // Филология и культура. 2025. №2 (80). С. 191-197. Импакт- фактор 0,104 (РИНЦ). Объем 0,69 п. л. EDN: EYLEEN.
2. *Сизова (Капустина) К. К.* Живописный экфрасис в «Заметках о художественных выставках» и рассказах В. М. Гаршина. // Профессорский журнал. Серия: Русский язык и литература. 2025. № 1 (21). С. 32-35. Импакт-фактор 0,983 (РИНЦ). Объем 0,35 п. л. EDN: JLGHGK.
3. *Сизова (Капустина) К. К.* Образ художника в рассказах В. М. Гаршина // Филология и человек. 2024. № 4. С. 122-128. Импакт-фактор 0,475 (РИНЦ). Объем 0,69 п. л. EDN: NXIIFG.
4. *Сизова (Капустина) К. К.* В. М. Гаршин и «мир художников» // ФИЛОLOGOS. 2025. № 2 (65). С. 67-72. Импакт-фактор 0,116 (РИНЦ). Объем 0, 58 п. л. EDN: FOGDDK
5. *Сизова (Капустина) К. К.* Тема живописи в творчестве Н. В. Гоголя и В. М. Гаршина // Русская словесность. 2025. № 2. С. 49-54. Импакт-фактор 0,092 (РИНЦ). Объем 0,58 п. л. EDN: BUENXE.