РАЗДЕЛ I. ФИЛОЛОГИЯ

Кукса П.В.

Визуально-цветовая символика в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»

*Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
(Россия, Рязань)*

doi: 10.18411/spc-26-07-2019-01

idsp: sciencepublic-26-07-2019-01

Значительное воздействие на психологию восприятия оказывают визуальные детали. Особенный интерес представляет влияние цвета на чувства и эмоции человека. В настоящей статье в качестве визуальной детали художественного целого предпринята попытка анализа ее цветовой разновидности как наиболее выразительной в эстетическом отношении. Предваряя всестороннее исследование визуально-цветовой детали в произведениях русской художественной литературы, обратимся к истории и теории изучения феномена цвета как фактора воздействия на душевное состояние человека.

Проблемы визуально-цветового восприятия волновали умы многих известных теоретиков искусства и литераторов. Цветовому воздействию на психику человека в бо́льшей степени посвящено знаменитое «Учение о цветах Иоганн Вольфганг Гёте. Данный труд, созданный ученым в 1810 году, актуален и сегодня.

Автор говорит о «чувственно-нравственном действии цвета»: «...Воздействие цвета на чувство зрения, а через него на душевное настроение... всегда определено и значительно, примыкая непосредственно к области нравственного». [2, с. 293.]

Гёте указывает, что любой цвет воздействует на настроение человека, вне зависимости от того, что окрашено тем или иным образом. Автор приходит к выводу, что впечатление, производимое цветом, следует из связанных с ним предметных ассоциаций. Другими словами, конкретный цвет порождает конкретные эмоциональные состояния.

У В.В. Кандинского отмечаем более глубокое видение рассматриваемой проблемы. Он говорит о двойственном влиянии цвета на человека. С одной стороны, речь идет о физическом воздействии, при котором «взгляд очарован красотой цвета или же наоборот – испытывает сильнейшее раздражение. Это впечатление поверхностно и быстро забывается, если речь идет о привычных предметах... Но как физическое ощущение ледяного холода, если оно проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую цепь психических переживаний, так и поверхностное впечатление от цвета может развиваться в переживание» [3, с. 41].

В.В. Кандинский связывает этот процесс с обусловленностью уровнем развития конкретного человека. Автор утверждает, что при более высоком развитии элементарное влияние цвета трансформируется в более глубокое впечатление [3, с.41].

С другой стороны, исследователь говорит о втором виде влияния цвета на человека. В.В. Кандинский указывает на связь между ассоциативными переживаниями, которые возникают при воздействии цвета и его символическим значением.

Физическое и психическое влияние цвета тесным образом связано с личностью воспринимающего человека. Индивидуальность восприятия цвета была обоснована в работах немецкого психолога М. Люшера, доказавшего, что состояние реципиента в момент контакта с объектом может влиять на его отношение к одному и тому же цвету. [4]

Многие исследователи, рассматривающие проблему эмоционального воздействия цвета, утверждают, что каждый цвет имеет смысл. При восприятии человеком того или иного цвета происходит стихийное, инстинктивное соединение, ассоциирование визуального ощущения с закрепленным за ним в конкретной культурной традиции символическим значением.

Каждый цвет обладает собственной эмоциональной силой, способной оказывать сильнейшее воздействие на человека.

Люди обычно считают цвет объективным свойством определенных объектов. Однако не подлежит сомнению и противоположное суждение то, что всякий цвет являет собой субъективную характеристику предметного мира конкретным человеком.

Кроме того, восприятие различных красок одним человеком может различаться в зависимости от времени и его эмоционального настроения. Один и тот же цвет способен как раздражать, так и утешать.

Один и тот же предмет в разных ситуациях приобретает противоположные цветовые нюансы. Кроме того, может быть и наоборот: Разнообразные оттенки цвета, влияя на душевное состояние человека, являются мощной, но при этом неосознанной силой, обуславливающей поведение человека.

Современные литературоведы сходятся во мнении, что «цвет – это важный атрибут художественного произведения, помогающий художнику слова выразить свои мысли и чувства» [1 с. 262].

Многие писатели широко используют цветообразы в системе идейно-художественных и выразительных средств своих произведений. Огромное значение всем областям эмоционально-чувственного восприятия мира человеком придает на страницах своих произведений Михаил Александрович Шолохов. Особенно ярко в его творчестве представлен визуально-цветовой сегмент сферы ощущений. Поэтика романа-эпопеи «Тихий Дон» наиболее показательна в данном отношении. Художественный мир произведения Шолохова в буквальном смысле переливается всевозможными оттенками, «сияя невиданными красками» [7, с. 273].

Главнейшая функция визуально-цветовых деталей в «Тихом Доне» – служить символом персонажа.

Исключительно интерес представляет собой цветовая составляющая портрета героев романа. Обратимся к черным глазам Аксины Астаховой. «Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами» [5, с. 132]; «в затуманенных черных глазах... столько... было страдания и немой мольбы» [8, с. 233].

Знаковая деталь во внешности Митьки Коршунова – жёлтые кошачьи глаза. «Митька, играет концом наборного пояса. Из узеньких щёлок желто масляные круглые с наглинкой глаза. Зрачки - кошачьи, поставление торчмя, взгляд Митькин текуч, неуловим» [5, с. 18].

И ещё: «Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизной глаз» [5, с. 22].

Символической деталью портрета Евгения Листницкого являются светлые прозрачные глаза. «Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича... Он подолгу расспрашивал Аксиныю про ее прежнее житье, низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами» [5, с. 186].

В результате детального анализа текста «Тихого Дона» мы пришли к выводу, что главенствующую роль в восприятии того или иного оттенка играет состояние персонажа в конкретный момент, его эмоции и переживания в настоящее время.

Живописание Шолоховым красочных картин позволяет сделать выводы о тех сторонах жизни персонажа, на первый взгляд, не имеющих связи с характером цветовосприятия и эмоционального отношения к определенным предметам.

В «Тихом Доне» важную роль играет степень предпочтения. Герои Шолохова, воспринимая те или иные краски предметного мира, невольно транслируют скрытые склонности, тенденции и скрытые мотивы собственного поведения.

Важно отметить, что один оттенок может по-разному влиять на одного и того же персонажа «Тихого Дона» в неодинаковых обстоятельствах. Обратимся к тексту произведения.

На первых страницах романа мы наблюдаем зарождение любви Григория к Аксины. Молодой беззаботный весельчак, смущаясь, любит «берёзово-белыми» [5, с. 24] ногами замужней соседки. Через много страниц текста, белый цвет в облике возлюбленной отталкивает Мелехова. Метаморфозы в восприятии связана с изменениями в жизни: Григорию, узнавшему о измене Аксины, неприятны ее «белые, отвыкшие от работы руки» [5, с. 395].

Отдельно отметим, что те или иные цвета и оттенки во внешности оказывают различное (а иногда и противоположное) воздействие на эмоции персонажей в зависимости от того, кому принадлежит конкретный портрет.

Так, Григорию с нежностью и трепетом рассматривает «завитки золотистого пуха» [5, с.80] на шее любимой им Аксины. Однако в то же время, обнаружив у «разнелюбой» жены «на родинке два золотистых волоска», он чувствует, что ему становится «муторно» [5, с.101].

В результате тщательного наблюдения над текстом, мы пришли к выводу о том, что портреты близких друг другу персонажей «сияют» золотистыми оттенками. В ночь первого свидания Аксины и Григория «из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал незалитый с вечера огонь» [5, с.52].

В другом эпизоде, торопясь на встречу к любимому, героиня «измазала лицо золотистой цветочной пылью» [5, с.78].

Даже само чувство Аксины и Григория Шолохов называет «вызревшим в золотом цветении чувством» [5, с.96].

Однако «золотые» оттенки любви проявляются в сценах, связанных с проявлениями душевной близости Мелехова к Наталье. После ночи любви Григория с законной с женой на страницах романа появляются оттенки золотого цвета: «в щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей» [6, с.278].

Предваряя упоминание следующего цвета в портретах героев Шолохова, обратимся к толкованию желтого цвета в мифологии и психологии. Согласно сложившейся традиции желтый символизирует солнце и радость, с одной стороны, и тревогу, ложь – с другой.

Шолохов довольно часто подчеркивает неприятные перемены в жизни персонажей с помощью желтых красок. Особенно часто эти оттенки сопровождают непростые взаимоотношения Григория и Аксины. В наиболее сложные моменты своей любовной истории, героиня видит окружающее в желтом цвете. Узнав тяжелую для себя новость о готовящемся сватовстве любимого, Аксиныя наблюдает за окном «желтую ночную стынь» [5, с. 60].

Героиня видит спасение в бегстве с любимым из хутора, но в возлюбленном эта мысль не находит отклика. Мелехов усмехается, а перед Аксиныей вновь видит все в желтом цвете: за окном «меркнет желтая, разлитая по двору стынь» [там же, с. 61].

Услышав от Григория самые страшные для нее слова о том, что он надумал «прикончить» их отношения, Аксиныя пошла, «натыкаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников» [5, с.81].

В самые трудные в эмоциональном смысле эпизоды жизни желтые краски как будто бросаются ей в глаза. Во время начавшихся на покосе родов Аксиныя почему-то останавливает свой взгляд на незнакомом рабочем «с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева выструганном лице» [5, с. 214].

Перед собственной смертью героиня любит спящим возлюбленным, наблюдая за «скользящими желтыми бликами света» на его лице [8, с.479].

Желтые оттенки встречаются и в портрете самой героини в минуты тревоги, печали. Раздумывая о том, сообщить ли Григорию о будущем ребенке, Аксиныя «желтела от подступающей временами тоски и боязни» [5, с.211].

Часто на страницах романа наблюдаются «желтые» предзнаменования подступающей беды. Особенно показательны в этом смысле сцены, посвященные вести о начале войны.

«Над степью – желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные вызревшие заливы пшеницы...Иссиня – желтая наволока неба накалена жаром» [5, с.253]. На след коня верхового, сообщившего о начале войны «упала желтая пена» [5, с.253]. И дальше: «со всех концов по желтым скошенным кулигам хлеба скакали к хутору казаки. По степи, до самого желтеющего в дымчатой непрогляди бугра, вздували комочки пыли всадники» [5, с.255].

Следующий цвет, имеющий символическое значение в романе Шолохова – черный. Как известно, черный всегда является своего рода знаком негативных сил и трагических событий. Чернота, темнота – отрицание жизни. Психологи отмечают, что склонность во всем придерживаться это очевидный знак неразрешимого конфликта. В

то же время черный – цвет тайны, загадки, неизведанного, поэтому, пугая, он одновременно притягивает к себе.

В определенные моменты описания отношения Аксины и Григория преобладает черный цвет. В результате наблюдения над текстом романа мы пришли к выводу, что черный цвет в описании любовной линии главных героев обличает постыдность происходящего. Для писателя главенствующее значение имеют нравственные устои, верность и семейный лад. Поэтому несмотря на достаточно теплое отношение к Аксинье и Григорию, Шолохов периодически добавляет черные краски в описание любовников.

У Григория «от бессонных ночей...из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза» [5, с.58], у Аксины «траурно чернели глубокие ямы под глазами [там же]. Но черного автору кажется недостаточно, и он добавляет: «Так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть» [там же].

Однако следует заметить, что, потеряв Аксиныю навсегда, Григорий видит перед собой «черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» [8, с. 482]. Григорий навсегда теряет возлюбленную в черной степи. Большое количество черного цвета в этом эпизоде, на наш взгляд, вполне оправданным.

Писатель с помощью траурной палитры показывает скорбь самой природы по погибшей героини. Но все же черные краски в рассматриваемой сцене – это не только символ большого горя, но и знак «темной», греховной стороны отношений любовников. Черный цвет предопределяет закономерность фатального финала для Аксины. В связи с этим становится очевидным, что в данном случае цветовая деталь являет собой иллюстрацию отношения Шолохова к описываемым событиям, авторскую оценку, средство формирования чувственной атмосферы повествования. Также визуально-цветовые образы выполняют задачи предварения и композиционного обрамления сцены.

Предвосхищая описание трагических событий, автор романа особенно часто использует черные краски.

В эпизоде, предваряющем сообщение Митьки Коршунова о попытке самоубийства сестры, «небо затянуло черногрудыми тучами...темнота давила хутор» [5, с. 193], «закрутела кисельная чернота» [там же, с.194].

Степан, узнавший об измене Аксины, видит вокруг мир в черных красках. Пиявки на груди у Степана «набухали черной кровью» [5, с.56]. Обдумывая услышанное, Астахов «стоял, разглядывая сосредоточенно и строго *черное* пятно на фуражке» [5, с. 57].

Эпизод, предшествующий описанию отступления полка, писатель акцентирует внимание читателя на «прохладной, *черной* земле» [6, с. 177]. В сцене массового безумия – ожидания погрузки на пароход – дополняет «*черное* облако дыма» (Кн. 4, ч. 7, гл. 29, с. 288).

Страницы, проникнутые беспокойным ожиданием суровых расправ чрезвычайных комиссий, также переполнены черным цветом: «черная кровь чернозема», «черный слушок» [7, с.145].

Сцену встречи казаков с подводами, везущими умерших от тифа, предваряет картина природы, в которой вновь главенствуют черные краски цвет: «Стволы дубов оттаяли, почернели» [7, с. 160].

Предчувствие грядущей трагедии Шолохов демонстрирует с помощью черных тонов в пейзаже. Перед описанием гибели Аксины писатель вновь не жалеет черных красок. «Сплошные сады тянулись над речкой, неприветливо чернея в тумане» [8, с. 479]. После свершившейся трагедии в природе все также доминирует черный цвет. В степи «зловеще *чернеет* мертвая обуглившаяся земля» и ветер «далеко разносит...едкую *темную* пыль» [8, с.482].

Черное наполняет эпизоды, связанные с шолоховским этическим осуждением. Так, сцену соблазнения Дарьей Пантелея Прокофьевича предвосхищает описание природы: «За Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи» [6, с.65].

В «Тихом Доне» многие эпизоды наполнены оттенками синего.

Существует несколько вариантов трактовки значения этого цвета. Традиционно синий цвет считается символом успеха. Синяя птица являет собой нечто недостижимое и способствующее удаче. В психологической науке синий – цвет уверенности и целеустремленности. Существует трактовка данного цвета как символа долга, преданности традициям.

Пейзажи, предшествующие описанию светлых событий, Шолохов обычно окрашивает в синие и голубые тона. День приезда Григория на побывку, безусловно, связан с одним из таких светлых событий. Взору читателя представляется «слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня» [6, с. 266]; «синела Синюха, вправо... голубела Терновская» [6, с. 266].

Синие краски передают душевное состояние выздоравливающего после тифа Мелехова: «голубоватый иней... сверкал и отливал радугой под лучами закатного солнца» [8, с. 233]. Вернувшийся домой после долгих скитаний, Григорий наблюдает, как Мишатка «внимательно рассматривает голубые осколки» [8, с. 486] ледяных сосулек.

Функционирование поэтики цвета в структуре романного действия произведения Шолохова многофункциональна. Разнообразные оттенки несут двойную нагрузку в «Тихом Доне»: служит сигналом, стимулом к перемене настроения или следствием смены эмоционального настроя персонажа.

Важную роль цветовые детали играют в авторских отступлениях, транслирующих определенную атмосферу повествования: печальную, или светлую. Цвет у Шолохова – этого своего рода средство авторской этической оценки описываемых событий.

В романе «Тихий Дон» цветовые детали приобретают символическое значение и служат для раскрытия душевного состояния персонажей. Анализируя использование визуально-цветовых образов, можно раскрыть душевное состояние каждого героя.

Цветовой компонент эмоционально-образной сферы поэтики «Тихого Дона» представляет собой неотделимую составляющую описаний природы и внешности героев. Визуально-цветовые детали романа композиционно предваряют или служат органичным обрамлением сцен и эпизодов романного действия художественного целого. Пристальное внимание М.А. Шолохова к визуально-цветовым деталям играет важную роль в раскрытии психологического подтекста произведения.

1. Бакалюк А.Д. Символика цвета в романе Е.Замятина «Мы»//Диалог культур – диалог о мире и во имя мира: материалы IX Международной студенческой научно-практической конференции (г. Комсомольск-на-Амуре, 09 апреля 2018г.
2. Гёте И.В. Учение о цветах // Лихтенштадт В.О.Гёте: Борьба за реалистическое мировоззрение. СПб., 1920. С. 293.
3. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л., 1990.
4. Люшер М. Цвет вашего характера // Оценка личности посредством выбора цвета. М. : Вече : Персей: АСТ, 1996. – 394 с.
5. Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т. Т.2. М., 1965. 414 с.
6. Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т. Т.3. М., 1966. 438 с.
7. Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т. Т.4. М., 1966. 438 с.
8. Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т. Т.5. М., 1966. 503 с.