А. С. Байетт — художник и исследователь (к 80-летию со дня рождения)

Бочкарева Нина Станиславна

Пермский государственный национальный исследовательский университет
(ПГНИУ), Пермь, Россия

A. S. Byatt – an artist and a researcher (on the 80th anniversary of her birth)

Bochkareva Nina

Perm State National Research University (PSU), Perm, Russia

Аннотация

В статье рассматривается саморефлексия литературы в критических работах А. С. Байетт. Особое внимание уделяется сборникам эссе «Страсти разума», «Воображая персонажи», «О рассказах и историях», «Портреты в литературе». Подчеркивается взаимодействие вербальных и визуальных образов. Доказывается, что Байетт остается художником и в своей исследовательской деятельности.

Abstract

The article considers self-reflection of literature in A. S. Byatt's criticism. Special attention is paid to collected essays «Passion of the Mind», «Imagining Characters», «On Histories and Stories», «Portraits in Fiction». Interaction of verbal and visual images is emphasised. It is proved that Byatt remains an artist in her research works.

Ключевые слова: английская литература, эссе, саморефлексия, интермедийность

Key words: English literature, essay, self-reflection, intermediality

(1) 24 августа 2016 г. известной английской писательнице А. С. Байетт (1936–, Byatt) исполнится 80 лет. В 1964 г. вышел в свет ее первый роман «The Shadow of the Sun» о вымышленных писателях (отце и дочери), а в 1965 г. – монография «Degrees of Freedom» о раннем творчестве А. Мердок. С тех пор она опубликовала 10 романов, не считая «Ragnarök» (2011), и 5 сборников рассказов, не считая «Sea Story» (2013). Художественные произведения Байетт варьируются по объему от тетралогии об Александре и Фредерике («The Virgin in the Garden», 1978; «Still Life», 1985; «Babel Tower», 1997; «A Whistling Woman», 2002) до

маленьких рассказов, причем границы между рассказом и сказкой, повестью и романом подчас трудно провести. Такое же жанровое разнообразие характеризует критические работы Байетт. Кроме упоминаемой монографии, это биография поэтов Вордсворта и Кольриджа в контексте романтической эпохи («Unruly Times», 1970), статьи по теории и истории литературы и искусства, предисловия к книгам классических и современных писателей, а также к переводам собственных произведений, памфлеты и рецензии, диалоги о литературе и лекции об искусстве в литературе, наконец, биография художников второй половины XIX в. У. Морриса и М. Фортун («Peacock & Vine», 2016), замысел которой возник в процессе работы над романом «The Children's Book» (2009). Цель нашей статьи – на материале критических работ проанализировать творческую саморефлексию Байетт как художника и исследователя.

(2) В предисловии к сборнику «Passions of the Mind» (1991) Байетт анализирует отношения между *fiction* и *nonfiction*, сравнивая себя с другими английскими писателями: «Романисты иногда утверждают, что их художественное творчество совершенно отлично от других их произведений. Айрис Мердок любит отделять свою философию от своих романов. Дэвид Лодж говорит, что его критическое и повествовательное “я” – шизоидная пара. Я никогда не чувствовала такого разделения...» [2, р. 1]. С раннего детства чтение и письмо представлялись ей «точками на круге»: увлекательное чтение стимулировало письмо, а письмо вызывало интерес к чтению. Действительно, уже первое эссе сборника, опубликованное в 1986 г. в издании, посвященном теории и

практике современной французской критики, отсылает к роману Байетт 1985 г. с одноименным названием «Still Life» (об экфрасисе натюрморта см.: [5]). В эссе писательница продолжает разговор, начатый на страницах романа ее героем Александром, о невозможности написать художественное произведение, избегая метафоры. К рассуждениям о возможностях языка Байетт привлекает опыт европейских писателей (Г. Флобер, С. Малларме, М. Пруст и др.) и философов (Л. Витгенштейн, П. Рикер, М. Фуко и др.), но обрамляет эссе примерами из собственного романа «The Virgin in the Garden». Сборник начинается и заканчивается проблемами видения и реальности, обращением к Ван Гог, вокруг которого ведутся дискуссии в романе «Still Life». В усложненной круговой композиции отражается внутренняя целостность всей творческой деятельности Байетт. Не случаен и выбор обложки – картины Анри Матисса «Юпитер и Леда», которую можно истолковать как взаимоотношение разума и чувства, критики и художественного творчества.

(3) Особый интерес Байетт к писателям-женщинам (в сборнике «Passions of the Mind» им посвящен специальный раздел) тоже саморефлективен, однако она всегда отделяла себя как от феминисток, так и от фрейдистов (как, впрочем, и от постмодернистов). Диалоги Байетт с бразильским психоаналитиком И. Содрэ опубликованы в 1995 г. под названием «Imagining Characters» и посвящены шести романам известных английских и американских писателей XIX-XX вв. – Дж. Остен, Ш. Бронте, Дж. Элиот, У. Кэсер, А. Мердок, Т. Моррисон. На обложке первого издания книги – картина Матисса

«Оранжевая», на которой две женщины читают, мечтают и ведут беседу [4]. Неожиданное название картины подчеркивает удивительную атмосферу, в которой соединяются искусство и природа, реальное и воображаемое, бережное отношение к человеку, его окружению и творчеству. На обложке издания 1997 г. – картина Матисса «Урок живописи», где девушка остается наедине с художником, книгой и зеркалом. Любовь Байетт к творчеству Матисса получила отражение в сборнике рассказов («The Matisse Stories», 1993).

(4) Сборник эссе «On Histories and Stories» (2000) Байетт посвящает «сложным взаимоотношениям между писанием, чтением и профессиональным изучением литературы», при этом обозначает свою позицию как писателя [1, р. 1]. Обращаясь к английской литературе второй половины XX в. (от У. Голдинга, Э. Берджесса, А. Мердок до П. Фицджеральда, Дж. Барнса, М. Эмиса, К. Исигуро и др.), она показывает разное преломление времени и истории в художественном повествовании. С другой стороны, свою задачу она видит в формировании читательского вкуса и создании истории современной литературы. Особое внимание Байетт уделяет цитированию художественных текстов, сравнивая цитаты в своих критических статьях со слайдами на лекции по истории искусства. Так они получают статус «самой вещи» (Thing Itself). По ее глубокому убеждению, мастерство писателя не должно заслоняться научными теориями или комментированием его произведений. Собственные детские впечатления от волшебных сказок могут быть важнее, чем концепции ученых.

(5) Лекция, прочитанная Байетт в Национальной портретной галерее в Лондоне в 2000 г., опубликована в виде эссе «Portraits in Fiction». Эссе начинается с полемического утверждения, что «отношение между портретом в живописи и портретом в литературе еще более отдаленное, чем в метафоре» [3, р. 1]. Иллюстрации помогают структурировать не разделенный на параграфы, довольно объемный и насыщенный примерами текст эссе. Байетт анализирует произведения О. Бальзака, Э. Золя, Р. Браунинга, О. Уайльда, Г. Джеймса, М. Пруста, Ф. М. Форда, В. Вулф, Дж. Кэри, А. Мердок, Д. Эбершоффа, С. Рушди, в которых вербально воссозданы реальные и вымышленные портреты. Эрудиция Байетт, ее интерес к творчеству многих писателей и живописцев, позволяет с разных сторон рассмотреть проблемы взаимоотношений автора и изображения, художника и модели, зрителя и картины. Анализ приводимых в эссе примеров открывается и закрывается портретами из произведений самой Байетт – портретом Елизаветы I в романе «The Virgin in the Garden» и изображениями Эша в романе «Possession» (1990). Помещенный на обложку книги портрет Золя кисти Эдуарда Мане, является прототипом одного из портретов Эша, занимает в эссе важное место и отражает собственные представления Байетт об искусстве и художнике. Излюбленная круговая композиция эссе тоже подчеркивает саморефлексию творчества писательницы.

(6) Таким образом, Байетт обращается к научному и критическому дискурсам, но использует их преимущественно как художник в целях творческой саморефлексии. Критические работы

писательницы отличаются эстетизмом внешней и внутренней формы (выбор жанра, обложки, выверенность композиции, многообразие материала, красота мысли и языка). Ее художественная проза, в свою очередь, активно использует элементы биографии художника и эссе о его творчестве. Усиливающийся интерес Байетт к визуальным искусствам связан с ее неустанным поиском новых средств выражения.

References

1. *Byatt A. S. On Histories and Stories / Selected Essays.* Harvard University Press, 2002. 196 p.
2. *Byatt A. S. Passions of the Mind / Selected Writings.* London: Vintage, 1991. 346 p.
3. *Byatt A. S. Portraits in Fiction / Based on the Heywood Hill Annual Lecture 2000, The National Portrait Gallery, London.* London: Vintage, 2002. 101 p.
4. *Byatt A. S., Sodr I. Imagining Characters / Six Conversations about Women Writers.* London: Vintage, 1995. 268 p.
5. *Hicks E. The Still Life in the Fiction of A.S.Byatt.* Cambridge Scholars Publishing, 2010. 208 p.