

УДК 7.01(075.8)

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ АНГЛИЙСКОГО ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА В ПРОИЗВЕДЕНИИ АННЫ РАДКЛИФ «УДОЛЬФСКИЕ ТАЙНЫ»

КОВРЫГА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА,

студентка филологического факультета,

Научный руководитель: Кирпичёнок Елена Владимировна,
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук
Витебский Государственный Университет имени П.М. Машерова, Беларусь

Аннотация: Готическая литература является одним из самых загадочных и неоднозначных явлений в мировой литературе, которая в течение многих лет остаётся необычайно популярной. Жанр готического романа зародился и развивался преимущественно в англоязычной литературе и является родоначальником современных «ужасов». Анна Радклиф (1764 – 1823) является одной из знаменитых писательниц как в английской, так и во всей европейской литературе вплоть до нынешнего времени. Актуальность статьи заключается в том, что она является источником информации по теме готического романа и реализации готической эстетики в литературе. Цель - углубленный анализ английского готического романа и рассмотрение основных эстетических категорий и особенностей их реализации в романе Анны Радклиф «Удольфские тайны». Методы обобщения, анализа и синтеза, описательный, историко-контекстуальный, сравнительный, сопоставительный позволяют углубленно изучить феномен готического романа, выявить ключевые эстетические категории и рассмотреть их реализацию в произведении.

Ключевые слова: готический роман, анна радклиф, удольфские тайны, мистика, эстетические категории, прекрасное, трагическое, ужасное.

**AESTHETIC CATEGORIES OF THE ENGLISH GOTHIC NOVEL IN THE WORK OF ann radcliffe
«The Mysteries of Udolpho»**

**Kovryga Viktoriya Mikhailovna,
Kirpichenok Elena Vladimirovna**

Abstract: Gothic literature is one of the most mysterious and ambiguous phenomena in the world literature which remains extremely popular for many years. The genre of Gothic novel appeared and developed mainly in English literature and is considered the ancestor of modern "horrors". Ann Radcliffe (1764 – 1823) is one of the most famous European writers both in English and European literature up to the present day. The relevance of the article is that the work is a source of information on the theme of Gothic novel and the implementation of Gothic aesthetics in literature. The purpose is the in-depth analysis of the English Gothic novel and consideration of the main aesthetic categories and features of their implementation in the novel "The Mysteries of Udolpho" by Anna Radcliffe. Methods of generalization, analysis and synthesis, descriptive, historical-contextual, comparative allow to study thoroughly the phenomenon of the Gothic novel, to identify the key aesthetic categories and to consider their implementation in the work.

Key words: gothic novel, Ann Radcliffe, the mysteries of Udolpho, mysticism, aesthetic category, beautiful, tragic, horrible.

Определение «готический роман» утвердилось в литературной критике в последней четверти XVIII века. «Готическая» литература передаёт сумрачные, пессимистические и агностические настроения, их мрачную, но в то же время возвышенную, величественную атмосферу. Однако более позднее её происхождение не позволяет непосредственно связывать эту литературу со средневековой готикой. Традиционно датой появления первого готического романа считается 1764 год, когда вышел в свет роман Хореса Уолпола «Замок Отранто», бросавший в холодный пот современников. Далее появляются и многие другие произведения: роман М. Г. Льюиса «Монах» (1796), «Ватек» (1782) У. Бекфорда, многочисленные романы А. Радклиф («Удольфские тайны» (1794) «Итальянец» (1797), «Видения в Прирейнском замке» (1802) и др.), М. Шелли («Франкенштейн, или Современный Прометей»), повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1794).

Действующие лица «готических» сюжетов представляют собой довольно широкий набор типов, из которых наиболее устойчивым оказался тип так называемого infernalного злодея, унаследованный и развитый романтиками [1, с. 164]. Важно отметить, что авторы готических произведений продолжают следовать логике в развитии сюжетов, здравому смыслу и дидактической направленности: зло и пороки обязательно будут наказаны. Вместе с этим отмечается отрицание возможности познания мира, таинственность природы человека, обращение к сверхъестественному, фантастике и мистике.

Одним из жанрообразующих признаков готического романа является особый хронотоп. К концу XVIII века формируется типичное место действия. Как правило, оно включает в себя потайные ходы и комнаты, лабиринт из многочисленных лестниц и длинных коридоров, подземелья, таинственные комнаты, запертые на ключ и скрытые от посторонних глаз. Часто в готическом замке, аббатстве, усадьбе обнаруживаются следы загадочных преступлений или признаки вмешательства сверхъестественных сил. Идеино-тематической основой жанра является проблема преодоления и «переживания» тех или иных пределов, поставленных человеку. Готическое преодоление препятствий и пределов разрабатывается в русле романтизма с обязательным акцентом на духовной жизни героя и испытанием внутренних ресурсов, способностей человека. Герой готического романа вынужден пройти весь многоуровневый, запутанный лабиринт, который приводит его к разгадкам роковых тайн. Параллельно с этим герой приходит и к познанию себя самого. Часто он узнаёт о своём подлинном происхождении, корнях, более углубленно изучает свой характер и иногда открывает в нём новые, зачастую самые неожиданные черты. Огромная роль в романах отводилась замкам. Существовал устоявшийся, традиционный набор деталей, которые обычно описывали замок: тяжёлые, массивные двери, которые открывались и закрывались с гулким скрежетом, зубчатые, глухие башни, тёмные коридоры и блуждающие привидения.

В произведении Анны Радклиф «Удольфские тайны» Удольфо – один из самых ярких в готических романах образцов замка с привидениями: он полон нежилыми комнатами, из которых по временам доносятся стоны; длинными полуразрушенными переходами; о нём ходят суеверные слухи [2, с. 171]. Замок был пассивным элементом создания атмосферы страха и тревоги. У Анны Радклиф в романе «Удольфские тайны» Монтони является концентрированным воплощением типовых черт героя-злодея готического романа. Это, бесспорно, самый яркий и продуктивный в литературном отношении персонаж «Удольфских тайн» и одно из высших достижений романного творчества писательницы. В сложности характера психологического рисунка Монтони уступает Скедони из романа «Итальянец», но именно эта чёткость контуров сделала его почти эталонным типом готического тирана, на который ориентировались последующие писатели [3, с. 176].

На примере романа Анны Радклиф «Удольфские тайны» мы проследим реализацию таких эстетических категорий как прекрасное, трагическое и ужасное. Категория прекрасного является центральной категорией любой эстетической системы. Именно эта категория наиболее точно и подробно характеризует традиционные эстетические ценности. В течение всех веков прекрасное отождествлялось с гармонией. Гармония, в свою очередь, всегда являлась чем-то цельным и самодостаточным.

Например, в данном отрывке романа «Удольфские тайны» через призму прекрасного в природе можно наблюдать состояние души, характер Сент-Обера: «Возле дома росли две старые лиственницы, бросавшие на него тень и загораживавшие вид. Сент-Обер часто говаривал, что он, по слабости своей, готов был бы заплакать, если б кто срубил эти деревья. Вдобавок к лиственницам он насадил на этом месте рожицу из берез, сосен и рябин. На высокой террасе, образуемой крутым берегом реки, была плантация померанцевых и лимонных деревьев, цвет и плоды которых распространяли по вечерам чудное благоухание. К ним прибавлено было еще несколько деревьев других пород. Здесь, под широкой тенью платана, простирившего свой роскошный шатер над берегом реки, Сент-Обер любил сидеть тихими летними вечерами с женой и детьми, любясь сквозь ветви на заходящее солнце и наблюдая, как его яркое сияние мало-помалу гаснет на горизонте, пока сумерки не окутают весь пейзаж однообразной серой тенью» [4, с. 20].

Формы проявления прекрасного в природе могут быть очень разнообразными: геометрические формы, грациозность движений, чистота звука и цвета, а также их гармония в сочетании и целостности. Те или иные явления природы прекрасны потому, что всегда связаны с человеком. Явления действительности представляют собой истинную гармонию и вызывают эстетическое чувство тогда, когда две противоположные стороны гармонии – единство и разнообразие – находятся друг с другом в определенном соотношении [5, с. 163]. Потому пейзаж изображен в виде гаммы чувственно воспринимаемых качеств и явлений природы: свет (тень от лиственниц, яркое сияние солнца), запах (благоухание цветов и плодов), звук (тихие летние вечера), движение (распространение запахов, заход солнца на горизонте), цвет (серая тень). Каждый цвет вызывает у читателя определённые чувства, создаёт особое настроение. Восприятие читателями определенных запахов и звуков так же способствует восприятию прекрасного. Прекрасное — это высшая цель, предмет устремлений человека.

Так же важно отметить, что через прекрасное в природе раскрывается сентиментальный характер героев произведения (Эмилия, Сент-Обер, её отец). Живописность и колорит природы духовно обогащает героев, которые способны созерцать прекрасное и искренне наслаждаться этим. Именно прекрасное является источником вдохновения для Эмилии, мотивирует её к созданию лирических стансов и многочисленных зарисовок окружающего ландшафта. Наслаждаясь прекрасным, главная героиня впитывает его гармоничную атмосферу в себя, что способствует становлению мировоззрения и развитию воображения. Творчество духовно обогащает девушку, дарит ей массу новых ощущений. Созерцая прелесть природы, Эмилия ощущает радость, безмятежность и успокоение. В её стремлении к познанию прекрасного и гармонии можно подлинно судить об истинном назначении человека. Таким образом, мы видим, что прекрасное — это природная гармония, неотъемлемая составляющая жизни и духовного мира героев.

Основным положением категории трагического являются страх и гибель людей. От слова «трагический» всегда отдаёт суровостью, отчаянием и ледяным холодом, так как данная эстетическая категория всегда отображает смерть или безутешное горе человека, невозможность пережитых потерь. В трагическом человек выступает в переломном, напряжённом для него периоде своей жизни. В жизни Эмилии, главной героини романа Анны Радклиф «Удольфские тайны», происходит немалое количество трагических событий. Особенно тяжело переживает Эмилия смерть своих горячо любимых родителей. Вначале умирает мать: «Болезнь шла своим чередом, г-жа Сент-Обер терпеливо выносила страдания. Спокойствие, с каким она ожидала смерти, черпалось ею из глубокого сознания вечного присутствия Бога и надежды на иной, лучший мир. Но при всей своей религиозности она не могла совершенно подавить в себе горя при разлуке с близкими ее сердцу. В эти последние часы она долго беседовала с мужем и Эмилией о загробной жизни и на другие религиозные темы. Ее ангельская покорность судьбе, твердая надежда встретить своих близких в будущей жизни, усилия скрыть печаль из-за предстоящей временной разлуки порою так сильно волновали Сент-Обера, что он принужден был отходить от ее постели. Выплакавшись в соседней комнате, он торопливо отирал слезы и возвращался к больной уже со спокойным лицом, но это усилие еще больше растравляло его горе» [6, с. 35]. В данном эпизоде романа мы видим сущность трагического как эстетической категории, которая заключается в том, что бы показать внезапно обрушившиеся на героев страдания и несчастья, происходящие как

неминуемое, обычно предназначенное судьбой.

Важно отметить, что Эмилия наделена исключительной силой духа, которая помогает справляться со всеми горестями и трудностями. Автор показывает, как героиня придаётся чувству скорби и страданиям, которые рождаются горестями и мучениями от безвозвратной утратой. Читатель сопереживает страдающему персонажу, а вследствие этих пережитых эмоций нравственно очищается и облагораживается. Категория трагического показывает сам смысл человеческого существования. Всё это обуславливает существенное значение данной эстетической категории в готическом романе «Удольфские тайны».

Ужасное как эстетическая категория охватывает явления действительности, которые несут несчастья и гибель. Данная категория ассоциируется с несчастьями, страшными ужасающими событиями, гибелью прекрасного, уничтожением добродетельного. В отличие от трагического, где несчастье преисполнено важности и глубины, в ужасном человек является невольником обстоятельств и зачастую даже не в состоянии владеть своими эмоциями. основополагающим компонентом ужасного является страх, который реализуется мистическими, устрашающими поворотами сюжета, событиями и образами. Так на протяжении всего романа Анны Радклиф «Удольфские тайны» Эмилия, главная героиня, сталкивается с целой чередой ужасов на своём пути. Они происходят, начиная с приезда героини в замок Удольфо. Сам замок являетсяместилищем разных ужасов, которые способны содрогнуть сердце любого человека. Проснувшись однажды утром, Эмилия понимает, что ночью кто-то пробрался в её комнату, несмотря на закрытую дверь; она слышит скрип ржавых засовов, после которого видит, как в комнату скользнула таинственная фигура; несколько раз в глухую полночь она слышит прекрасную музыку, источник которой, однако, никому неизвестен, что тоже очень сильно пугает девушку, и ей даже кажется, будто дух умершего отца разговаривал с ней через эту загадочную мелодию.

Примером эпизода, который вызывает леденящий ужас и страх, может стать повествование о тайной попытке Эмилии встретиться со своей теткой, г-жой Монтони. Страх быть увиденной синьором Монтони, подозрительность, лукавая хитрость и некоторая грубость незнакомца Бернардина, который сопровождает её, настороженный шум сверху, похожий на чьи-то удаляющиеся шаги — всё это вызывает тревогу и напряжение: «Он [Бернардин] прислонился к железным решеткам, заграждавшим проход, и Эмилия при вспышках факела увидела подземелье, простирившееся по ту сторону решетки, и поблизости комья взрытой земли, как будто окружавшие вырытую могилу. В подобной обстановке это взволновало и испугало бы ее во всякое время, но теперь ее точно ударило в сердце внезапное предчувствие, что это могила ее несчастной тетки и что предатель Бернардин ее саму ведет на верную погибель. Мрачное, страшное место, куда он завел ее, как будто оправдывало ее подозрения; то было место, располагающее к убийству, и тут же могила, готовая принять жертву: здесь всякое злодеяние могло быть совершено безнаказанно и бесследно. Эмилия была до такой степени поражена ужасом, что с минуту не могла опомниться, как ей поступить» [7, с. 390]. В этот момент чувство страха сковывает Эмилию, а в её голове проносятся тысячи разных беспорядочных мыслей. Мелькает соображение о том, что было бы бессмысленно попытаться спастись бегством, боязнь разозлить своим поведением и вопросами Бернардина или быть обманутой им. В художественном плане подобная «безвыходность» сознания выражается в эмпирической констатации, в описании на уровне чувств, которые испытывает персонаж. Уединённая жизнь Эмилии и её склонность к меланхолии сделали её особенно чувствительной к угрожающим ей событиям. Перед лицом ужасного девушка оказывается, в сущности, совершенно беспомощной.

Важно отметить, что ужасное и сверхъестественное в «Удольфских тайнах» объясняется рациональными, естественными причинами. Будучи писательницей эпохи Просвещения, Анна Радклиф по итогу не признаёт никаких суеверий и мистики. Однако без сцен ужасов было бы невозможно создать никакой готический роман. Писательница стремится вывести повествование романа за пределы логического контроля читателей. Читатель оказывается в мире, где даже самые невообразимые события и явления выглядят правдоподобно. По мере развития сюжета произведения любопытство и интерес читателя растёт. Кажется, что вот-вот ему удастся проникнуть в тайну, однако она всё время оказывается впереди и ускользает, по-прежнему оставляя читателя в неведении и нетерпении. Писательница

до последнего не даёт читателю постичь разгадку. Вместе с Эмилией, главной героиней романа, читатель пытается систематизировать все таинственные, устрасшающие события, но это лишь провоцирует ложную разгадку и заблуждение. Так, например, труп под чёрным покрывалом, при виде которого Эмилия теряет сознание, ассоциируется со слухами и рассказами о таинственном исчезновении прежней хозяйки замка, а так же подтверждает предположение о том, что Монтони мог её убить. Однако предположения оказываются неверными: труп оказывается восковой фигурой. Ужасное поддерживает состояние тайны и мистики на протяжении всего повествования вплоть до самой развязки.

В романе Анны Радклиф «Удольфские тайны» огромное количество эпизодов выдержано в ключе ужасного, проявления которого становятся полноценным сюжетообразующим мотивом, а так же реализуют мистический потенциал. Несомненным достижением писательницы по праву считается создание психологической атмосферы страха, а так же разумное и смелое использование эффектов, наводящих ужас.

Таким образом, в готической литературе доминирующим является мрачная, загадочная фигура, которая обычно появляется из такого же таинственного пространства. Готика в литературе — это гибридное направление, которое сопровождалось развитием романа как главенствующего жанра. Такие романы пользовались огромной популярностью у читателей, так как будоражили чувства и сознание, интерес к непознанному, необъяснимому. На примере произведения Анны Радклиф «Удольфские тайны» раскрываются такие эстетические категории как прекрасное, трагическое и ужасное. Важная роль в создании готической атмосферы в произведении отводится ужасному: именно эта эстетическая категория обосновывает наличие иррациональных, сверхъестественных сил, ощущение тайны и мистического ужаса. Благодаря этому имеют место быть острые и самые неожиданные повороты сюжета. Готический колорит уравнивает категория прекрасного. Умение истинно наслаждаться восхитительными картинами природы, безмятежными, величественными пейзажами и ландшафтами раскрывают самые лучшие качества героев. Готический роман — это важный этап в развитии жанра романа, который дал импульс многим явлениям современной нам культуры: фильмы ужасов, научная фантастика и т.д. Таким образом, готическая эстетика сыграла важную роль в истории английской и всей европейской литературы. Готическая литература создала ряд приёмов и техник, которые имеют свои многочисленные отголоски и в современной культуре.

Список литературы

1. Алексеев, М.П. Английская литература. Очерки и исследования / М.П. Алексеев. — Л.: Рассвет, 1991. — 253 с.
2. Вацуро, В.Э. А. Радклиф, ее первые русские читатели и переводчики / В.Э. Вацуро. — М.: Новое литературное обозрение, 1996. — 545 с.
3. Там же, с. 176.
4. Радклиф А. Удольфские тайны: Роман / Пер. с англ. А. Гей. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. — 768 с.
5. Золкин, А.Л. Эстетика: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А.Л. Золкин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 447 с.
6. Радклиф А. Удольфские тайны: Роман / Пер. с англ. А. Гей. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. — 768 с.
7. Там же, с. 390.