

Как Гоголь сочетал в своих произведениях юмор и фантазию

كيف مزج غوغل بين الفنتازيا والفكاهة

How does Gogol mix between fantasy and humor

أ.م.د. ابتسام احمد حمزة(*)

aibtisam30@yahoo.com

PhD. Ibtisam Ahmed Hamzah.

ملخص البحث

إن عالم غوغل الفني هو عالم فردي وفريد من نوعه. لقد كان عالما رومانسيا وواقعا في الوقت نفسه، وتتميز الصور التي أنشأها بالعمومية والنموذجية، وكشف ببراعة عن شخصيات أبطاله من خلال الصورة والتفاصيل اليومية. يقدم هذا المقال تقريرا عن محاولة تحليل العلاقة بين الفكاهة والخيال في ابداع هذا الكاتب.

الكلمات المفتاحية: الناقد، المفتش العام، حكايات بطرسبورغ، النفوس الميتة، المفكر، الساخر، الدعاية، الكاتب المسرحي، الرومانسي.

(*) جامعة بغداد/ كلية اللغات/ قسم اللغة الروسية

Abstract

The artistic world of Gogol, the Russian writer, is unique since it is romantic and realistic of the same time. The images which he creates are genius and typical. He creates his characters skillfully by using portrait and household details.

This article is an attempt to analyze the connection between humor and fantasy in Gogol's style of writing.

Keywords: critic, Inspector, Dead Souls, thinker, satirist, publicist, playwright, romanticist.

Аннотация

Художественный мир Гоголя индивидуален и неповторим. Он был романтиком и реалистом, созданные им образы отличаются обобщённостью и типичностью, характеры своих героев он виртуозно раскрывал через портретные и бытовые детали. В этой статье представлен отчёт о попытке анализа связи юмора и фантазии в творчестве писателя.

Ключевые слова: критик, Ревизор, Петербургские повести, Мёртвые души, мыслитель, сатирик, публицист, драматург, романтик.

Как Гоголь сочетал в своих произведениях юмор и фантазию

«Япочитаюсьзагадкойдлявсех,никтонеразгадаетменясовершенно».

Н.В. Гоголь

Николай Васильевич Гоголь – одна из самых интересных и исключительных фигур нашей литературы. Писатель-сатирик, блестящий юморист, публицист и мыслитель, журналист и историк, критик и драматург - и это далеко не все сферы деятельности известного всем человека. Мы привыкли воспринимать Гоголя как автора «Ревизора», «Петербургских повестей», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и,

как правило, не задумываемся над тем, что стоит за появлением этих замечательных произведений, как удавалось писателю создавать столь интересные для нас, читателей, образы, почему даже Пушкин дарил свои сюжеты Гоголю?

Художественный мир Гоголя индивидуален и неповторим. Он был романтиком и реалистом, созданные им образы отличаются обобщённостью и типичностью, характеры своих героев он виртуозно раскрывал через портретные и бытовые детали. А чего стоит язык писателя! Лирические отступления, вошедшие в историю литературы, умелое введение разговорной речи, диалектизмов, просторечия, интонация речи героев – всё это позволяет читателю без труда понять гоголевского героя: его характер, профессию, социальное положение.

И всё-таки есть в Гоголе-писателе то, что ярко выделяет его среди других известных деятелей литературы – это его неуёмное чувство юмора и столь же безграничная фантазия. В этом – сила Гоголя. Именно эти врождённые и развитые в процессе творческой деятельности способности писателя получили высокую оценку со стороны литературных критиков. В. Г. Белинский о юморе писателя так писал в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком». И ещё: «Юмор составляет могущественнейшее орудие духа отрицания, разрушающего старое и подготавливающего новое» [Белинский В. Г. 1952 с. 346]. А российский философ и публицист Александр Секацкий высоко оценил фантазию литератора: «Нет, занимательности Гоголю не занимать: «Вечера на хуторе...» и по сей день остаются классикой подобного жанра, да и вообще сочинить какую-нибудь эдакую историю, записанную «пасичником Рудым Паньком», было для Гоголя любимым делом, в котором он знал толк» [Секацкий А. http://royallib.com/book/sekatskiy_aleksandr/gogol__otkrovennoe_i_sokrovennoe.html].

Литературовед Воропаев В.А. отмечает ещё одну особенность юмора Гоголя: «...главная установка Гоголя – полная естественность характеров

и правдоподобие происходящего... Смешное обнаружится само собою именно в той серьёзности» [Воропаев В.А, <https://azbyka.ru/fiction/nadchem-smeyalsya-gogol>].

О Гоголе, его творчестве, его художественном мире пишут и будут писать, потому что его герои не стареют, их, присмотревшись, можно увидеть среди нас, а юмор и фантазия всегда будут спутниками каждого умного и образованного человека.

В этой статье представлен отчёт о попытке анализа связи юмора и фантазии в творчестве писателя. Объектом такого анализа стали повести, вошедшие в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», комедия Гоголя «Ревизор» и поэма «Мёртвые души». «Вечера на хуторе близ Диканьки» сделали Гоголя известным, создали ему репутацию художественного феномена. Комедия «Ревизор» и поэма «Мёртвые души» наряду с другими произведениями писателя, способствовали расширению мировой известности автора. Можно предположить, что именно сочетание юмора и фантазии писателя, использование этих двух приёмов в тандеме способствовали этому факту. Также сделана попытка выяснить, что, какие обстоятельства жизни и творчества писателя стали источниками его юмора и фантазии.

Появление в печати «Вечеров на хуторе близ Диканьки» не оставило никого равнодушным, причём отзывы в большей степени были положительными, даже восторженными. Прочитавший повести Пушкин был очарован ими: «Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без чопорности»[Пушкин А.С. 1959. с. 58]. Гоголь сразу становится знаменитым.

В «Вечерах...» автор описал милую его сердцу Украину, где он родился и вырос. Задумав написать эти повести, Гоголь обратился к матери с просьбой собрать для него фольклорные истории, легенды, байки, распространённые на Украине. «Здесь так занимает всех всё малороссийское...» - писал он матери 30 апреля 1829 г. [Гоголь Н.В. 1959. с. 297]. Используя присланный матерью материал, Гоголь хотел создать

реалистичный портрет народа, его уходящую корнями в глубокую древность связь с фольклором, с народными легендами и сказками, которыми жил простой человек. Он хотел воплотить свою мечту о справедливых социальных отношениях, о прекрасном физически и нравственно человеке. Новаторство писателя проявилось в том, что свой замысел он успешно претворил в жизнь засчёт тесного переплетения фантастического и смешного. Этим объясняется столь огромный интерес к гоголевскому произведению как со стороны читателей, так и со стороны критиков.

Проследим это на примере повести «Ночь перед Рождеством». Уже с самого начала читателя ждёт фантастическое событие: из трубы вылетает ведьма. Верхом на метле. Набрав полный рукав звёзд, она возвращается в дом и превращается в обычную женщину, Солоху. За ней, тоже через печную трубу, в дом проникает чёрт, укравший на небе месяц. Кого может такое начало оставить равнодушным? Широкая улыбка, а то и весёлый смех – вот реакция читателя на эти строки. И в таком настроении писатель держит нас до самой последней строчки. Чёрт, сказочное сверхъестественное существо, наделён у Гоголя человеческими чертами: разговаривает, заигрывает с Солохой, получает три удара по спине хворостиной. Фантазия и смех, смех и фантазия. Кузнец Вакула, чтобы достать черевички для Оксаны, оседлав чёрта, в короткое время добирается до Петербурга и в подарок от царицы получает желаемое. Вареники сами из миски летят в рот Пацюка. Вроде бы нереальные истории, а читателю хочется верить в то, что в ночь перед Рождеством могут происходить всякие чудеса. Герои смеются, читатели смеются. Как можно не смеяться, представив Голову, дьяка, Чуба в мешках из-под угля, куда их прячет Солоха. Продолжая восхищаться «Вечерами на хуторе близ Диканьки», Пушкин рассказывал А.Ф.Воейкову о том, как вели себя наборщики в типографии, впервые набирая книгу Гоголя: «начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою», «наборщики помирали со смеху, набирая его книгу» [Пушкин А.С. 1959. с. 58].

В повести «Сорочинская ярмарка» вновь ждут читателя забавные события и происшествия. И также мастерски изображает Гоголь отрицательных персонажей: властную, воображающую себя красавицей Хиврю Черевик и её мужа, любящего выпить, доверчивого и бесхарактерного. Все отрицательные герои комичны, вызывают смех своей глупостью, трусостью. Им противопоставлены исполненные чувства человеческого достоинства, представляющие мир светлых и добрых чувств Параска и Грицько. Параска – воплощение красоты и женственности, Грицько – удалец, способный защитить свою любимую. Их отличает естественность жизненного поведения.

Гоголь так изобразил жизнелюбие народа, его оптимизм, его нравственные достоинства. Он считал склонность к фантастическому мышлению показателем духовного здоровья людей. Люди выходят из рамок привычного, скучного существования, невозможное когда-то становится теперь возможным. Так, несмотря на все преграды, становится возможным брак красавицы Тараски и Грицька из повести «Сорочинская ярмарка». Мы радуемся тому, что добро одерживает победу над злом, и смеёмся над героями, которые являются носителями зла, подлости, корысти, низости. Красной нитью проходит через весь сборник повестей мысль, что христианские добродетели спасут человека всегда, а земные страсти лишь помогают человеку попасть под власть тёмных сил.

В повестях, вошедших в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» много праздника, маскарада. Герои переодеваются, превращаются в других, происходят разоблачения тайн. И всё это на фоне смеха. Причём гоголевский смех – это не злая ирония над носителями недобрых качеств, гоголевский смех добрый, весёлый и светлый. Недостатки героев вызывают у читателей смех, только смех, а не негодование, так как они уже признали свою вину.

Обладание яркой фантазией и неудержимым смехом позволило Гоголю не менее талантливо создать образ главного героя комедии «Ревизор».

После первой постановки пьесы на сцене драматург был разочарован: «Ревизор» сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно. ... Главная роль пропала; так я и думал» [Гоголь Н.В. 1951. 117]. И автору ничего не остаётся, как браться за перо и пытаться разъяснить постановщикам свой замысел. Одну из основных черт характера Хлестакова он трактует так: «Не имея никакого желанья надувать, он позабывает сам, что лжёт. Ему уже кажется, что он действительно всё это производил» [Гоголь Н.В. 1951. 117].

Герой комедии, действительно, относится к тому разряду людей, которые, завравшись, сами верят в своё враньё. Любитель развлечений, игры в карты, Хлестаков ничего не достиг в жизни. А теперь он вообще находится в щекотливом положении: из-за безденежья он застрял в уездном городе, ему подают «плохой» обед, он подумывает о том, не продать ли ему что-нибудь из одежды. Оказавшись в такой ситуации, человек, естественно, мечтает о более счастливой участи. Поэтому, как только Хлестаков понимает, что его признают за какое-то «значительное лицо», он тут же преображается. Ему уже кажется, что мечты его становятся реальностью. Постепенно воображение заносит его всё выше. Этому способствует интерес со стороны слушающих его, людей глупых, тоже мечтающих о лучшей жизни и мало чем отличающихся от самого Хлестакова.

Фантазия гоголевского персонажа не знает предела. Сначала он «на дружеской ноге» с начальником департамента, сторож в департаменте чистит ему сапоги и т.д. Иногда герой спохватывается, что он заврался, пытается «унизить» себя, выйти из ситуации, но остановиться уже не может. Он «известная и значительная личность», «один раз меня приняли даже за главнокомандующего». Стараясь поразить дам, Хлестаков заявляет: «С Пушкиным на дружеской ноге». А потом: «Водевильчики пишу». Пишет он в «один вечер», всех изумляет, всех поражает. Он приписывает себе достоинства, которых не имеет, и занятия, которыми не занимается.

Мастерство Гоголя в том, что сам он только информирует читателя о

том, что говорит Хлестаков окружающим, а вот читатель должен решить, что есть что: где правда, а где ложь? Да и ложь ли это? И такое ли это преступление обманывать людей, которые сами хотят быть обманутыми? И что читатель? А читатель смеётся над «выдумками» персонажа, смеётся над тем, что никакой логики в рассуждениях Хлестакова нет. «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа», и остаётся горячим и ароматным. Почему именно суп, почему из Парижа? Создаётся впечатление, что герой, нахватавшись обрывочных знаний о жизни высокопоставленных людей, постоянно пребывающий в мечтах о чём-то подобном, заполучив внимательных слушателей, ведёт себя совершенно естественно. Читатель смеётся над бедностью воображения Хлестакова, над ограниченностью его словарного запаса, но больше всего смеётся над тем, что никто в этом уездном городе этого не замечает.

В. Ш. Кривонос назвал фантастическое враньё Хлестакова «ребяческим желанием порисоваться» [Кривонос В. Ш. С.37. 2013]. Герой, действительно, напоминает мальчишку-хвастуна, или, скорее всего человека, который в любом возрасте остаётся «ребёнком», который никогда не повзрослеет. В первом случае это смешно, во втором – тоже смешно, но с грустью.

Неистошим смех Гоголя, тесно сплетённый с авторской фантазией, и в знаменитой поэме «Мёртвые души». Достаточно вспомнить, как описывает Гоголь предметы, которые окружают каждого помещика, имена, сравнения, сквозь которые он видит всё низкое в мире, и захочется посмеяться. Надо признать, на этот раз смех будет значительно отличаться от того, когда читатель смеялся над весёлыми повестями «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Этот смех регулярно будет заменяться печалью и задумчивостью. Так продажа и покупка мёртвых душ, вокруг которой крутится весь сюжет произведения, на первый взгляд кажется предметом комической фантазии писателя: вроде никому никакого вреда от неё нет. Но нет-нет, да наталкивает автор на мысль, а что стоит за этими мёртвыми душами.

И в этом произведении автор на каждой странице связывает, переплетает плод своей фантазии и реальное действие, вызывая при этом смех. Читатель находит повод посмеяться почти над каждым эпизодом произведения. И тогда, когда Чичиков объезжает помещиков, уговаривая их на сделку, и при посещении бала у губернатора, и даже при чтении повести о капитане Копейкине.

Примеров сочетания фантастического и смешного в творчестве Гоголя можно назвать сколько угодно. Но всегда надо помнить, что, заставляя читателя многозначительно улыбаться или заливисто смеяться над своими сюжетами, над поступками героев, писатель всегда стремился к доброму и вечному, всегда пытался натолкнуть ум читателя на мысль об исправлении тех недостатков, которые царят в обществе. Гоголь использовал фантастический смех как приём для того, чтобы развить какую-то мысль, идею, выявить какую-то проблему, что-то обличить, на что-то натолкнуть. Фантастика, смех – это только внешнее, а внутреннее – это психология человека и человеческих отношений.

Человек, обладающий богатой фантазией, человек, понимающий юмор, умеющий вызвать смех – это человек–творец. Николай Васильевич Гоголь, несомненно, творческая личность. Откуда у него это? Где черпал он знания, откуда у него творческие способности?

Корни творчества Гоголя уходят в его детство. Детство он провёл в деревне, в обстановке украинского быта. Интересен тот факт, что, будучи по своему происхождению дворянином, он очень хорошо знал жизнь простых людей: крестьян и рабочих. Детским увлечением его были история и культура Украины. У него был большой запас знаний в этой области, который он, даже уехав в Петербург, продолжал пополнять. Всё это сказалось на его творчестве. Несомненно, развитию творческого воображения писателя способствовала его мать, Мария Ивановна. Натура впечатлительная, творческая, склонная к мистике, она очень гордилась

своим сыном и пыталась поддерживать его и морально, и выполняя все просьбы и поручения сына. Она собрала большой этнографический материал, которым Гоголь пользовался, создавая свои произведения. На протяжении многих лет между ними всегда оставалась крепкая духовная связь.

Большинство присущих ему способностей в детстве и юности раскрыты не были, хотя сам Гоголь о них знал. В Неженской гимназии, куда поступил шестнадцатилетний Гоголь, вначале он почти не имел друзей, он казался всем «неотёсанным», «мужланом». Отдушиной для него стал гимназический театр, где он с успехом исполнял роли (особенно ему удалась роль госпожи Простаковой). Постепенно Гоголь приобрёл друзей, стал сильным, весёлым и падким до разных потех и шалостей юношей. Товарищей привлекала к нему его неистощимая фантазия, природный юмор и необыкновенный талант рассказчика. Однокашники будущего писателя запомнили несколько случаев, когда Гоголь своими словами или поступками вызывал всеобщий смех. Причём, рассмешив своих товарищей, сам он оставался в это время серьёзным и спокойным. Уже во взрослой жизни Гоголя мало кто помнил весело смеющимся. Так получилось, что свои таланты в плане фантазии и умения вызвать смех он раскрыл в своих бессмертных творениях.

Безусловно, Николай Васильевич Гоголь – литературный феномен, талантливый изначально человек, развивший в трудах и творчестве свой природный дар. Однако, любой творец опирается на чьё-то мастерство, считает другого своим творческим учителем. Что можно сказать в этом плане о Гоголе? Кто оказал влияние на то, что из украинского застенчивого мальчика вырос литературный гений? Многие исследователи творчества писателя не раз задавались этим вопросом.

Профессор Мандельштам отмечал отражение в творчестве Гоголя «приёмов Пушкина, Жуковского и Крылова». У Пушкина он научился писать о народе. Вообще Гоголь очень высоко оценивал Пушкина в качестве своего учителя: «Когда я творил, я видел перед собой только

Пушкина . . . Мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему». Союзник, советчик, великая духовная опора – вот кем был А. С. Пушкин для Гоголя. С Жуковским у Гоголя была большая разница в возрасте, но это не помешало их почти двадцатилетней дружбе. Через всё творчество писателя прошла мысль Жуковского об искусстве как божественном откровении. Влияние сатиры Крылова Гоголь тоже признавал.

Вопрос о влиянии зарубежных писателей до сих пор остаётся спорным у исследователей гоголевского творчества. Что касается широкого использования фантастики, то здесь отмечается влияние произведений немецкого писателя-романтика Гофмана. Так считается, что сюжетные линии «Страшной мести» Гоголя близки новелле Гофмана «Ignaz Denner», что Гоголь только преобразовал сюжет. Общее видят и в фантастических эпизодах в повестях «Шинель», «Невский проспект», «Нос», «Портрет» [Кривонос В. Ш. <http://gogol.lit-info.ru/gogol/kritika/vinogradov-poetika/gogol-i-naturalnaya-shkola.htm>].

Использование Гоголем этнографического материала, а также манеры повествования от лица простого человека (Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») заимствовано, по мнению исследователей, из романов Вальтера Скотта. Этот приём (подставной издатель, который собирает рассказы соседей, друзей) был довольно распространённым в русской литературе гоголевского периода и корни его в произведениях известного шотландского писателя.

И всё-таки Гоголь неповторим. Он создал замечательные произведения, в которых представил народную самобытность, его историю.

Список использованной литературы

Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников / Ред., предисл. и коммент. С. И. Машинского. – М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. – С. 340 – 348.

Кривонос В. Ш. Поэтика русской литературы. Избранные труды. Гоголь и натуральная школа.

<http://gogol.lit-info.ru/gogol/kritika/vinogradov-poetika/gogol-i-naturalnaya-shkola.htm>

Воропаев В.А. Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле комедии «Ревизор» // Электронная библиотека azbuka.ru // Литературная критика <https://azbyka.ru/fiction/nad-chem-smeyalsya-gogol>

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. IV. М.; Л.: АН СССР, 1951. 351 с.

Кривонос В. Ш. Фантазии героя в «Ревизоре» Гоголя // Самарский научный вестник. 2013. № 2. С. 37

Пушкин А.С. Письмо А. Ф. Воейкову // Н. В. Гоголь в русской критике и воспоминаниях современников» - М., Детгиз, 1959.

Секацкий А. (Гоголь – откровенное и сокровенное // Электронная библиотека RoyalLib. com http://royallib.com/book/sekatskiy_aleksandr/gogol___otkrovennoe_i_sokrovennoe.html.