Глава 1. Пейзаж в прозаическом произведении

* Определение пейзажа в литературоведческих словарях.

Термин "пейзаж" имеет множество толкований. В зависимости от контекста и ситуации, пейзаж несет различные функции, идеи. Существует несколько видов пейзажа. Чтобы подступить к основной задаче данного исследования - изучения пейзажа в произведении Э.Хэмингуэя "Старик и море", обратимся к толкованию термина "пейзаж" в разных литературоведческих словарях, выделим основные виды пейзажа и определим, какой именно подходит нам в данной ситуации.

Изучив словарь Ожегова, мы сделали вывод что пейзаж - это

* 1. Общий вид какой-н. местности. Волжский пейзаж
* 2. Рисунок, картина, изображающая виды природы, а также описание природы в литературном произведении. Пейзажи русских художников. П. в романах Тургенева.»

Малый академический словарь трактует пейзаж, как

* 1. Картина природы, вид какой-нибудь местности (книжн.). Взорам путников открылся чудный пейзаж. Северный, южный пейзаж.
* 2. Картина, рисунок, изображающие природу (живоп.). Выставка пейзажей.
* 3. Описание природы в литературном произведении (лит.). Пейзаж в романах Тургенева. «В конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей.» Чехов (говорит писатель Тригорин в "Чайке").»

Прочитав толкование данное термина в словаре Ефремовой делаем вывод, что пейзаж -

* 1. Общий вид какой-л. местности.
* 2. а) Картина или рисунок, изображающие природу.

б) Вид природы в жанровых произведениях живописи.

* 3. Жанр произведений в области живописи, темой которых являются виды природы; пейзажная живопись.
* 4. Описание, изображение природы в литературном или музыкальном произведении.

В большом энциклопедическом словаре пейзаж представлен, как

(франц. paysage - от pays местность), вид, изображение какой-либо местности; в живописи и графике жанр (и отдельное произведение), в котором основной предмет изображения - природа. Часто изображаются виды городов или архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж, ведута), морские виды (марина).

Даль преподносит его, как видопись, картина местности, вид природы, сельский вид. Пейзажный живописец, пейзажист, пишущий виды, видописец.

Отыскав его в словаре литературоведческих терминов, делаем вывод, что пейзаж -

(от фр. paysage, от pays - страна, местность) - описание природы как части реальной обстановки, в которой разворачивается действие, картина природы. П. может подчеркивать или передавать душевное состояние персонажей, при этом внутреннее состояние человека уподобляется или противопоставляется жизни природы. В зависимости от предмета изображения, стиля и художественного метода П. выполняет в произведении различные функции, например: сентименталистская литература неукоснительно изображает героев на лоне прекрасной, умиротворенной природы, в романтическом произведении П., как правило, становится отражением бурных страстей героев, отсюда - традиционные для романтизма составляющие изображаемого природного мира: море, горы, небо, степь и т. п. П. бывает сельский, городской, индустриальный, морской, исторический (картины прошлого), фантастический (облик будущего) и т. д. П. может выполнять и социальную функцию (например, П. 3 гл. романа И.С. Тургенева "Отцы и дети", городской П. в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"). В лирике П. обычно имеет самостоятельное значение и отражает восприятие природы лирическим героем или лирическим субъектом.»

Изучив и сравнив данные толкования литературоведческого термина "Пейзаж", можно выделить три основных вида пейзажа.

1) Пейзаж в живописном произведении. Жанр живописи/графики, изображающий природу в разные времена года, ландшафт.

2) Пейзаж в литературном произведении. Словесное описание среды, окружающей действующие лица.

3) Ландшафт. Описание некой местности.

* Функции пейзажа в литературном произведении.
  Взаимосвязь пейзажа в литературе и пейзажа в живописи.

Прежде чем приступить непосредственно к рассуждению о роли пейзажа в повести "Старик и море", нужно в первую очередь изучить литературную составляющую пейзажа в принципе. Его основные функции, роль.

Говоря о пейзаже в литературном произведении, нельзя забывать о пейзаже в живописи, так-как существует связь между этими двумя типами.

Тесное родство живописного и литературного пейзажей позволяет при анализе словесного искусства учитывать некоторые приемы, характерные для искусства изобразительного. Но языком живописи литературовед может пользоваться только по аналогии. Литература создает мир не непосредственно – зримый, а воображаемый, читатель из слов – знаков должен мысленно воссоздать картину, рисуемую писателем.

Так-же, как и художник через цвета задает настроение картине, писатель с помощью пейзажа, тональности, создает особенную атмосферу, соответстующую сюжету, времени действия, обстановке. Как и в живописи, композиция пейзажа, т.е. соотношение предметов и пространства (пустое или заполненное, гармонически – уравновешенное или “сдвинутое” к центру или в сторону; текстовый объем описания природы (“формат” картины): развернутое, подробное или лаконическая зарисовка – это может создавать ощущение эпической масштабности или камерной интимности. Пространственный ритм, который в картине реализуется через повторение предметов, линий, цветовых тонов. Ритм может быть плавным или нервно – напряженным, может строиться на контрасте тяжелого и легкого, грубого и изящного, больших и малых форм.

Пространство может передаваться через изображения тумана, дыма, плывущих облаков, через падающий дождь или снег, через цвет или даже через звук и запах (у Бунина: “ Помню большой, весь золотой, подсохший сад, помню кленовый аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег”.

Цвет как один из главных средств выразительности и колорит (соотношение цветов в картине). Цвета делятся на теплые (золотой, оранжевый, красный) и холодные (синий, фиолетовый, зеленый). Теплые цвета считаются активными, радостными; холодные – спокойные, печальные, умиротворенные. Важно учитывать сочетание цветов (гармоничное или контрастное, или кричаще – дисгармоничное).

Две основные системы колорита – локальный и тональный. Локальный - цвет предмета воспринимается как его неизменная характеристика (река – синяя, солнце – красное, трава – зеленая: так рисуют дети); цвет прекрасно передает форму предмета.

Тональный – цвет передает его тон – степень светлоты, обусловлен освещением: передает впечатление от предмета, его объективное восприятие здесь и теперь. Порой цвет приобретает символическое значение, например, в живописи и литературе символизма.

Главное отличие заключается в том, что образ природы в литературном произведении может не столь отчетливо реализоваться зрительно.

Функции пейзажа в литературном произведении:
Пейзаж – один из содержательных элементов литературного произведения, выполняющие многие функции в зависимости от стиля автора,литературного направления (течения), с которыми он связан, метода писателя, а так же от рода и жанра произведения.

Например, романтический пейзаж имеет свои особенности: служит одним из средств создания необычного, иногда фантастического мира, противопоставленного реальной действительности, причем обилие красок делает пейзаж еще и эмоциональным (отсюда исключительность его деталей и образов, зачастую вымышленных художником). Такой пейзаж обычно соответствует натуре романтического героя – страдающего, меланхолически – мечтательного или неспокойного, бунтующего, борющегося, он отражает одну из центральных тем романтизма – разлад между мечтой и самой жизнью, символизирует душевные потрясения, оттеняет настроения персонажей.

Пейзаж может создавать эмоциональный фон, на котором развертывается действие. Он может выступать как одно из условий, определяющих жизнь и быт человека.И в этом смысле природа и человек оказываются нераздельными, воспринимаются как единое целое. Пейзаж, как часть природы, может подчеркивать определенное душевное состояние героя, оттенять ту или иную особенность его характера с помощью воссоздания созвучных или контрастных картин природы.

Посредством пейзажа выражают свою точку зрения на события, а также свое отношение к природе, героям произведения.

С пейзажными описаниями у автора прежде всего неразрывно связаны мотивы жизни и смерти, смены поколений, неволи и свободы.