

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАССКАЗОВ К. ПАУСТОВСКОГО**Фен Цзин***Ошский государственный университет, Ош, e-mail: zamira_100177@mail.ru*

Данная статья посвящена творчеству замечательного русского писателя К.Г. Паустовского. Его рассказы пронизаны добротой, любовью к человеку и природе. Писатель показывает, что между людьми и окружающим нас миром существует неразрывная связь. Жестокость по отношению к животным или растениям может обернуться против нас самих. Глупое поведение мальчика Фильки, его неоправданно грубое отношение к коню-калке, неуважительное отношение к хлебу – самой большой ценности на земле – ставит под угрозу благополучие целого села. Большое место занимает в творчестве писателя и тема искусства. В рассказе «Старый повар» на самом деле главными героями являются не старик и его дочь, а великий музыкант Моцарт и его волшебная музыка. Она не только чудесным образом скрашивает умирающему повару его последние минуты, но и приносит облегчение мукам совести. В произведениях Паустовского четко прослеживается мысль о том, что искусство должно служить людям. Великолепные полотна Левитана – певца русской природы – были написаны им в бедности и лишениях. Паустовский мастерски передает духовные страдания творческой личности и ее становление. Труд и талант неотделимы друг от друга. Возможно, художник не всегда получает в этой жизни счастье, но имеет возможность одарить этим счастьем других людей. И музыка, и слово, и картины – все это инструменты, при помощи которых истинные труженики – писатели, поэты, художники, музыканты – создают прекрасные вещи, несущие радость людям. Творчество Паустовского учит нас видеть красоту в обычном, ценить и любить ее, учит быть добрыми ко всему живому, призывает быть честными и трудолюбивыми.

Ключевые слова: гуманизм, природа, хлеб, музыка, грех, искусство, талант

THE MAGICAL POWER OF THE STORIES OF K. PAUSTOVSKY**Feng Jing***Osh State University, Osh, e-mail: zamira_100177@mail.ru*

This article is devoted to the work of the remarkable Russian writer K. G. Paustovsky. His stories are permeated with kindness, love for man and nature. The writer shows that there is an inseparable connection between people and the world around us. Cruelty towards animals or plants can turn against us. The stupid behavior of the boy Filka, his unjustifiably rude attitude towards a crippled horse, disrespectful attitude towards bread – the greatest value on earth – endangers the well-being of the whole village. The theme of art also occupies a large place in the writer's work. In the story "The Old Chef", in fact, the main characters are not the old man and his daughter, but the great musician Mozart and his magical music. She not only miraculously brightens up the last minutes of the dying cook, but also brings relief to the pangs of conscience. In the works of Paustovsky, the idea that art should serve people is clearly traced. The magnificent canvases of Levitan – the singer of Russian nature – were written by him in poverty and deprivation. Paustovsky masterfully conveys the spiritual suffering of a creative personality and its formation. Labor and talent are inseparable from each other. Perhaps the artist does not always receive happiness in this life, but he has the opportunity to bestow this happiness on other people. And music, and the word, and pictures – all these are the tools with which true workers – writers, poets, artists, musicians – create beautiful things that bring joy to people. Paustovsky's work teaches us to see beauty in the ordinary, to appreciate and love it; teaches to be kind to all living things; calls to be honest and hardworking.

Keywords: humanism, nature, bread, music, sin, art, talent

В этом году вся культурная общественность России и стран СНГ отметит 130-летие знаменитого русского писателя-прозаика, тонкого ценителя природы Константина Паустовского.

Писатель родился в далеком 1892 г. С самого детства интересовался литературой, а в юности понял, что его призвание – писать. Родные Константина, в частности старший брат, не верили в его литературное будущее и хотели, чтобы он выбрал иной путь, но будущий писатель был тверд в своем решении. Как покажет будущее, интуиция Паустовского не подвела. Его произведения стали известны всему миру и остаются читаемыми на сегодняшний день.

В своей статье мы хотели бы остановиться на рассказах Паустовского, которые

благодаря простым сюжетам, изяществу стиля и глубокому гуманизму остаются очень популярными не только среди детей, но и среди взрослых. Именно такие произведения способны повлиять на людей и сделать их добрее и лучше. Еще с середины прошлого века многие рассказы К. Паустовского вошли в школьную программу. Их изучают и в вузах на занятиях по русскому языку и литературе.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили рассказы Паустовского из сборников «Золотая роза» и «Далекие и близкие». Мы пользовались методами анализа литературного произведения, комментирования, привлечения внетекстовой информации.

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из самых поучительных нам представляется рассказ «Теплый хлеб». В нем речь идет о человеческой жестокости, которая грозит гибелью целому селу.

Маленький мальчик жестоко обижают коня-калеку, бросая хлеб в сугроб. Из-за этого на деревню обрушивается страшный мороз: замерзла река, колодцы, мельница стоит, невозможно молотить зерно, все сковало льдом и холодом. Бабушка рассказывает мальчику, что такое уже было сто лет назад, когда богач обидел солдата, бросив ему на землю корочку заплесневелого хлеба. Сама природа не может выдержать такой бесчеловечности и наказывает жителей деревни лютым холодом. Мальчик понимает свою ошибку и пытается исправить ее.

Только общими силами жителям деревни удастся победить холод и заставить работать мельницу. После полудня дует теплый ветер, который помогает людям: голод им больше не грозит. Мальчик идет и просит прощения у коня, угощая его теплым хлебом.

В рассказе четко проводится мысль о том, что люди и окружающий мир связаны между собой на разных уровнях: и ментальном, и физическом. Жестокость людей по отношению к животным, окружающей среде влечет за собой ответную жестокость природы к людям. Рассказ-сказка Паустовского учит детей доброте, любви к животным, умению понимать и принимать свои ошибки.

Мы видим, что даже война не смогла ожесточить людей: старый мельник взял к себе пострадавшего от взрыва коня, вылечил и кормил его. Ему помогали все жители деревни. Только глупый мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя» ударил коня по губам и выбросил хлеб в снег. Само прозвище мальчика говорит о его дурном характере: глупости, лени, вздорности. Все сельские жители знают, как тяжело растить хлеб, как дорого он достается крестьянам. В народе существует много пословиц и поговорок, которые учат тому, что хлеб – это святое.

Хлеб – всему голова.

Без хлеба куска везде тоска

Без хлеба сыт не будешь

Будет день – будет и хлеб

Была бы мука да сито, и сама я была бы сыта

Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной

Если хлеба ни куска, то и в тереме тоска

Калач приестся, а хлеб никогда.

Бросить хлеб на землю всегда считалось грехом у всех народов. В войну из-за нехватки хлеба умерло большое количество людей. Рассказ был написан Паустовским сразу после войны, поэтому тема голода была достаточно актуальна в то время.

Сегодня, когда наши дети не знают голода, им особенно важно читать подобные произведения, чтобы понимать цену хлеба и человеческого труда. Рассказ называется «Теплый хлеб» не только из-за того, что Филька угощает коня теплым хлебом, чтобы помириться с ним, но, по нашему мнению, хлеб теплый не только от того, что он недавно испечен, а от того, что мальчик осознал свои ошибки и потеплел сердцем. Он увидел, к чему приводит жестокость и глупость, понял, что по его вине могут пострадать другие люди. Хочется надеяться, что в будущем он не повторит своих ошибок и станет хорошим отзывчивым человеком. В рассказе противопоставляется борьба добра и зла: человечность и равнодушие, забота о других и эгоизм, тепло и холод человеческой души. По нашему мнению, чтение этого произведения не оставит равнодушными читателей, которые смогут сделать свой выбор между добротой и жестокостью.

Также одним из самых интересных и поучительных нам представляется рассказ «Старый повар». В нем говорится о моральных проблемах человека и о силе таланта, которая может преобразить серую действительность.

В рассказе речь идет о старом человеке Иоганне Мейере, который всю свою жизнь проработал поваром у одной графини, пока не ослеп от жара печей. В дни, когда болела жена Мейера, Марта, он был вынужден украсть маленькое золотое блюдо и продать его, чтобы купить лекарство. Этот проступок всю оставшуюся жизнь мучал старого повара, и перед смертью он решил исповедоваться. Он просит свою дочь Марию привести к нему первого попавшегося человека с улицы, так как не доверяет и не любит священников. Мария приводит еще молодого мужчину, которому старик рассказывает о своем грехе. Прохожий отпускает ему грех и просит назвать последнее желание. Повар, понимая, что это невозможно, все же высказывает желание увидеть умершую жену молодой и красивой, как много лет тому назад.

Незнакомец садится за клавиш и играет для старика и его дочери. Силой музыки он преображает холодный зимний вечер, и больному кажется, что он вернулся в прошлое и увидел свою Марту молодой и прекрасной, как в далеком прошлом.

Музыканту удалось совершить настоящее чудо для пожилого человека и осчастливить его перед смертью. Этим незнакомцем с улицы оказался великий Вольфганг Амадей Моцарт.

Сила искусства признавалась во все времена. Музыка успокаивала детей, больных; лечили психические заболевания; улучшали настроение людей и даже животных. Все мы любим слушать любимые мелодии, песни, которые помогают забыть о неприятностях. В рассказе же К. Паустовского музыка предстает перед нами великой силой, которая может снять грех с души человека. Незнакомец прощает грех старика «властью, данной ему от искусства, а не от бога» [1, с. 202].

Паустовский написал свое произведение в 1940 г., на фоне сталинских репрессий. Надо было иметь большую смелость и решительность изобразить отпущение греха молодым музыкантом, в то время когда в стране царили доносы и расстрелы. Писатель же прикрыл все это историческим флером и сумел создать впечатляющую по своему содержанию и идее новеллу.

Старик-повар проработал на графиню всю жизнь, но в конце своего пути остался таким же бедным, как и в дни молодости. Его единственный грех, воровство, гнетет его всю жизнь. Он не боится божьего наказания, потому что является атеистом, но хочет облегчить свою совесть перед смертью. Паустовский заостряет внимание читателя на том, что чистая совесть и честь – это то, что человеку необходимо сохранить на всю жизнь. Уже само глубокое раскаяние умирающего говорит о том, что он очень порядочный человек, который всего себя отдал честному труду. Единственное пятно на совести мучает его так сильно, что, даже не веря в бога, он хочет исповедью снять этот грех с души. И знаменитый композитор, будучи далек от церкви, берет на себя смелость отпустить старику его грех, который он давно загладил своей благочестивой жизнью.

В данном рассказе писатель столкнулся с двумя великими добродетелями, труд и талант, которые не могут существовать друг без друга. Старик-повар трудился всю жизнь, он посвятил себя искусству кулинарии (в древнем Риме, в Греции кулинария действительно признавалась одним из самых тонких искусств). Его искусство не принесло ему славы, богатства или признания, но умирающий был доволен своей жизнью и гордился ею. Моцарт посвятил себя музыке, и она принесла ему признание и славу. Он тоже работал всю свою жизнь и тоже не был богат, но его труд и его та-

лант дали ему возможность осчастливить старого человека и подарить возможность ненадолго вернуться в прошлое. Именно гений Моцарта позволил не только слышать его замечательную музыку, но волшебным образом позволил увидеть именно то, о чем думал умирающий [1, с. 165].

Паустовский воспевает силу искусства, силу человеческого таланта. В его замечательных рассказах мы встречаемся не только с Моцартом, но и с Эдвардом Григом, Христианом Андерсеном, Исааком Левитаном, Антоном Чеховым и многими другими талантливыми и интересными людьми.

Исаак Левитан знаком нам по его картинам «Осенний день в Сокольниках», «Пасмурный осенний день», «Март» и многим другим. Паустовский любил спокойную живопись этого замечательного художника и восхищался его жизнью и творчеством.

Бедному еврейскому мальчику было очень тяжело выживать в холодном Петербурге. Единственной поддержкой ему служил художник Саврасов, который первым разглядел талант юноши. Неоднократно Левитана изгоняли из города как еврея согласно царскому указу, но он возвращался и вновь работал над своими картинами. Саврасов, выпивший и злой, учил молодого художника находить красоту в обычном.

«Работает же во Франции, – сказал он, перепнувшись, – замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, – сказал он со злобой и встал. – Куриная слепота, чепуха и срам!» [2].

Саврасов вспоминает, что в молодости писал только красивые дворцы и сады. Выходцев из бедных семей их блеск просто завораживал. Позднее же он понял, что истинная красота в обычном, которое надо заметить и полюбить: мокрые поля, леса, низкое небо, избы. Своими наблюдениями старый художник делится с юным Левитаном, в котором видит будущего мастера.

Таланту всегда тяжело пробиться, а талантливому еврею – тяжелее во много раз. Паустовский с участием описывает злоключения Левитана, который часто оставался без крова, голодный, презираемый всеми. Молодой художник мечтал о том, что, как и все, он когда-нибудь будет сидеть на балконе в хорошей одежде, сытый, окруженный красивыми женщинами и умными друзьями; будет слушать прекрасную музыку и пение; любоваться замечательными творениями именитых художников и скульпторов. Но нищета не позволяла ему ничего этого, и Левитану оставалось толь-

ко работать: работать яростно, тщательно, почти без сна и отдыха.

Паустовский называет художника «мастером печального пейзажа» [3, с. 38]. Действительно, работы Левитана проникнуты грустью, светлой печалью. На его полотнах почти нет людей. Единственное исключение – «Осенний день в Сокольниках», где на первом плане мы видим молодую женщину, погруженную в свои думы. Она тоже печальна, как и окружающий ее пейзаж умирающей природы. Нарисовал ее не сам Левитан, а Николай Чехов, считавший что природа без человека недостаточно выразительна.

Но Левитану природа заменяла все: и людей, и счастливую жизнь, которой он был лишен большую часть своей недолгой жизни. Коллеги по цеху вспоминали, что когда они вместе шли на поиски тем для своих работ, то Левитану было достаточно вида небольшой, ничем не примечательной лужицы, чтобы написать превосходный пейзаж.

Умение видеть красоту в обыденном – величайший дар для художника. Знаменитый Леонардо да Винчи как-то написал, что истинный художник пишет то, что хочет. Мы бы хотели добавить, что художник пишет то, что хочет, и то, что он может разглядеть в окружающей его обычной жизни.

Особой примечательностью полотен Левитана является его умение писать свет и воздух. В картине «Март» мы чувствуем, что идет весна, что воздух еще холодный и свежий, что снег уже стал рыхлым и под ним вода. Яркого солнца нет, но уже чувствуется, что земля не такая промерзлая, что все вокруг оживает и радуется окончанию суровой зимы.

На картине нет ничего особенного: просто снег, старый дом, лошадь, запряженная в сани, голые деревья... Но художнику удалось передать какую-то затаенную радость оживающей природы, предчувствие скорых перемен и наступление тепла. Это и есть талант: умение показать то, что чувствует сам художник: свою радость, свою печаль и любовь к родине.

Паустовский сравнивает картины Левитана с рассказами Чехова: «Но как передать ту "весну света", тот живой трепет пробуждающейся природы, то предчувствие перемен, каким полна эта картина? Чтобы рассказать всё это, нужны не слова, а краски. Этим-то орудием владел Левитан, как Чайковский – звуками, как Чехов – словом» [2].

Русская природа, по общему убеждению, бедна красками. Это не яркая Италия с ее белоснежными каменными зданиями в окружении зеленых садов и ярких цветни-

ков; не солнечная Франция с ее виноградниками и живописными реками. Для Левитана его родина – бедная и страдающая, как и он сам. Он пишет скошенные луга, стога сена, косые дожди, русские избы. Многие критики осуждали его, что на его полотнах нет изображений красивых женщин, живописных пастухов и пастушков, животных, стад гусей и т.п. Им не хватало таланта и зоркости увидеть, что у художника живет сама природа: она тоже печалится, радуется, плачет и умирает. Листья на деревьях шепчутся, солнце золотит каждый куст, каждую травинку, дожди омывают землю, очищают ее и дают ей жизнь.

Чехов даже придумал новое слово – *левитанистый*. Оно означало умение передать особое обаяние русской природы, которое отличало полотна Левитана. Паустовский пишет, что некоторые картины художника Чехов обозначал, как более левитанистые, то есть они с наибольшей силой изображали красоту русского пейзажа Средней России [4, с. 32].

Героем полотен художника могли стать совершенно неожиданные вещи: в картине «Владимирка» изображена дорога, по которой люди уходили на каторгу. Уходили, чтобы больше никогда не вернуться. Дорога истоптана тысячами ног, вокруг одни поля и только вдали роща, в которой гуляет ветер. Мы не видим людей, которые уходили по этой дороге, но чувствуем их горечь и отчаяние от прощания с родными, от ужаса перед безотрадным будущим; слышим бряцание кандалов на их ногах, представляем себе их худые изможденные лица, слезы в глазах: сначала горящих, а после – потухших.

Эта страшная дорога, бесконечный простор вокруг вызывают чувства безнадежности и глубокой печали. Кажется, что каждый метр этого бесконечного пути полит слезами бредущих по нему людей.

Лучше всего Левитану удавались осенние пейзажи. Красота осеннего леса, тепло последних солнечных лучей, уже холодная вода в реке навевают нам стихи Пушкина об осени: «Унылая пора, очей очарованье!».

Паустовский искренне сопереживает художнику, который испытал так много тягот в жизни: потерю родителей, нищету, бездомность, болезнь, раннюю смерть. Талант Левитана тоже долгое время ставился под сомнение. Только учитель мастера, Саврасов, всегда верил в его большое будущее, называя его русским Коро [5, с. 36]. Братья Чеховы тоже стремились всегда оказать поддержку молодому художнику, помогали ему поверить в себя. Благодаря их усилиям мы сегодня имеем возможность наслаждаться великолепными полотнами Левитана.

Заключение

А. Энгр, французский художник, писал: «Искусство только тогда достигает высшей степени совершенства, когда оно до такой степени похоже на природу, что его можно принять за самую природу» [6, с. 17]. Творчество Левитана, певца русской природы, действительно достигло высшей степени совершенства. А Паустовскому мастерски удалось показать нам образ величайшего художника-пейзажиста своего времени.

Для Паустовского, который и сам высоко ценил талант, все же, по нашему мнению, на первом месте стоял труд. Все известные личности, о которых он пишет, были людьми труда: это и Моцарт, и Левитан, и Григ, и Андерсен, и Бунин и многие другие.

Он понимает, что искусство призвано делать людей лучше, чище, добрее и великодушнее. Может, художник не всегда получает в этой жизни счастье, но имеет возможность одарить этим счастьем других людей. И музыка, и слово, и картины – все это инструменты, при помощи которых истинные труженики – писатели, поэты, художники, музыканты – создают прекрасные вещи, несущие радость людям [7, с. 34].

Паустовский воспеваеет людей труда, потому что музыка, поэзия, картины – это тоже труд, и один из самых нелегких. В рассказах прослеживается мысль о том, что талант и труд неотделимы друг от друга; только в совокупности они смогут преобразовать мир в лучшую сторону.

Паустовским создано немало произведений, каждое из которых по-своему интересно и поучительно. Они переносят нас в прекрасный мир замечательных людей, мир человечности и гуманизма. Писатель и сам, как Моцарт, как Левитан, помогает нам увидеть самые лучшие человеческие качества, жизнь людей разных эпох, прекрасный мир музыки и волшебства, мир русской природы. Чтение произведений Константина Георгиевича Паустовского доставит немало радостных минут молодым читателям и научит их отличать хорошее от плохого, правду от лжи; научит ценить все прекрасное, что создано природой и человеком.

Список литературы

1. Паустовский К. Собрание сочинений: в 2 т. М.: Художественная литература, 1977. 311 с.
2. Паустовский К.Г. Близкие и далекие. Серия: жизнь замечательных людей. URL: <https://biography.wikireading.ru> (дата обращения: 25.02.2022).
3. Белый пудель. Рассказы русских писателей. М.: Большая детская библиотека, 2021. С. 280.
4. Паустовский К. Тёплый хлеб: сборник. М.: Художник, 2018. 288 с.
5. Первушина Е.А., Янь Ян. Эстетическая проблематика повести К.Г. Паустовского «Золотая роза» в восприятии современных китайских исследователей // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 2. Ч. 1. С. 35–38.
6. Ачкасова Л.С. Раннее творчество К.Г. Паустовского (1916–1932). Казань: Казанский государственный университет, 2017. 56 с.
7. Янь Ян. Образ автора в «Золотой розе» К.Г. Паустовского: проекция русской исследовательской рецепции в Китае // Филологические науки. 2018. № 10. Ч. 1. С. 33–36.