

Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 3. С. 161–164. ISSN 1998-0817

Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 3, pp. 161–164. ISSN 1998-0817

Научная статья

УДК 821(7).09”19”

<https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-3-161-164>

ПРОЗА КЕЙТ ШОПЕН В КОНТЕКСТЕ АМЕРИКАНСКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМА

Шмелева Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново Россия, tanyale@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9558-3269>

Аннотация. В данной статье анализируются типологические параллели между художественной системой американской писательницы Кейт Шопен и философским учением трансцендентализма. Как и большинство писателей второй половины XIX в., Шопен не могла не испытывать воздействия идей, определявших особенности духовной атмосферы Америки, в частности идей Ралфа Уолдо Эмерсона. Философско-эстетическая концепция Эмерсона провозглашала индивидуальную свободу как высшую ценность, отмечала интуитивную природу творчества. Также американский трансцендентализм призвал привлекать внимание ко всем, даже низменным сферам жизни, наделял искусство особой ролью в познании мира. Эти положения оказались особенно близки К. Шопен и получили своеобразное воплощение в ее творчестве. Так, Шопен обращается к изображению обыденных картин американской жизни во всем их многообразии. Искусство в ее произведениях становится способом проникновения в глубинную сущность бытия. Сквозной темой творчества писательницы было осознание ее героинями собственной значимости, необходимости внутренней свободы и самореализации, что переключается с эмерсоновским постулатом «доверия к себе». Тем не менее идеи трансцендентализма, вошедшие в культурный обиход эпохи, сочетались у Шопен с ее индивидуальным мировосприятием, что выразилось в особом ироническом подтексте ее произведений.

Ключевые слова: американская литература, Кейт Шопен, женская проза, гендер, Ралф Уолдо Эмерсон, трансцендентализм, «доверие к себе»

Для цитирования: Шмелева Т.Н. Проза Кейт Шопен в контексте американского трансцендентализма // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 3. С. 161–164. <https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-3-161-164>

Research Article

KATE CHOPIN'S PROSE IN THE CONTEXT OF AMERICAN TRANSCENDENTALISM

Tatyana N. Shmeleva, Candidate of Philological Sciences, Lenin Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russia, tanyale@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9558-3269>

Abstract. The article deals with the typological parallels between Kate Chopin's literary-artistic system and philosophical doctrine of transcendentalism. As well as the majority of the writers of that time Kate Chopin could not avoid the influence of the ideas determining the peculiarities of cultural atmosphere in America, Ralf Waldo Emerson's ideas in particular. Emerson's philosophical and aesthetic conception proclaimed individual freedom the highest value, pointed out the intuitive nature of creative work. American transcendentalism encouraged to depict even mundane life events, empowered the art with a special role in the discovery of the world. These provisions were especially close to Kate Chopin and were rather peculiarly embodied in her works. Thus, Kate Chopin depicted mundane events from American life in all their diversity. In her works art is a way to penetrate into the deepest core of existence. The cross-cutting theme of Kate Chopin's writing was her heroines' understanding of their own significance, the necessity of freedom and self-realisation and that coincides greatly with Emerson's "self-reliance" doctrine. Nevertheless, transcendentalism ideas being a part of cultural code of the time combined in Kate Chopin's works with her individual worldview and that reflected in special ironic implication of her prose.

Keywords: American literature, Kate Chopin, women's prose, gender, Ralf Waldo Emerson, transcendentalism, "self-reliance"

For citation: Shmeleva T.N. Kate Chopin's Prose in the Context of American Transcendentalism. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 3, pp. 161–164 (In Russ.). <https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-3-161-164>

Художественное наследие Кейт Шопен (1850–1904) вызвало много различных толкований. На протяжении долгого времени творчество Шопен относили к литературе «местного колорита», поскольку в ее креольских рассказах был живо отражен исчезающий быт старого Юга, ярко переданы особенности диалекта и красота пейзажа. После выхода в свет романа К. Шопен «Пробуждение» (*The Awakening*, 1899) на автора обрушилась яростная лавина критики. В произведении подвергалась сомнению традиционная парадигма отношений к женщине и ее восприятие, что сочли крайне непристойным, а издательство, сотрудничающее с писательницей, поспешило расторгнуть контракт, и большинство ее последующих произведений были опубликованы более полувека спустя. Постепенно страсти утихли, о романе забыли, а имя Кейт Шопен вплоть до середины XX века изредка упоминалось в обзорах литературы Юга США среди других женщин-писательниц. Общий тон этих оценок можно проиллюстрировать словами американского исследователя Джея Хаббела: «Их (южных писательниц. – *Т. Ш.*) произведения в целом были сентиментальны и относятся к низкопробной литературе» [Hubble: 433].

Литературное наследие Шопен заново открыл для американского читателя Пер Сейерстед, опубликовавший в 1969 году ее произведения со своей вступительной статьей. С тех пор не ослабевает читательский и исследовательский интерес к ее произведениям, а по мотивам ее романа «Пробуждение» (*The Awakening*, 1899) снимаются фильмы и даже поставлена опера.

Современные исследователи творчества К. Шопен (такие как И.В. Морозова [Морозова И.В.: 156], Т. Боннер [Bonner: 146], П. Скаггз [Skaggs: 636], Б. Колоски [Koloski: 122]) отмечают, что для понимания особенностей ее стиля необходимо помимо романтической, реалистической, натуралистической, литературных традиций учитывать глубинную взаимосвязь художественного мышления Шопен и американского трансцендентализма, главным теоретиком которого был Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882).

Проблема влияния идей Эмерсона на Шопен может быть рассмотрена в различных аспектах. В данной работе мы попытаемся проследить те принципы и начала, которые говорят об их определенной литературно-эстетической общности.

Философско-этическая концепция Эмерсона оказала значительное влияние на американскую литературную традицию. Основные идеи своей теории Эмерсон изложил в эссе «Природа» (*Nature*, 1836), развивая и дополняя их в своих последующих работах. Принципы и положения, сформулированные там, оказались чрезвычайно значимыми для американско-

го романтизма, став для него своеобразным философским базисом.

Т.Л. Морозова в своей работе «Спор о человеке в американской литературе» подробно анализирует художественный и исторический контекст, способствовавший появлению эмерсоновской доктрины «доверия к себе» (*self-reliance*) [Морозова Т.Л.: 61–93]. По сути, идеи Б. Франклина (1706–1790) о «самосозидании» (*self-made*), изложенные им в «Автобиографии», получили свое дальнейшее развитие в философии Эмерсона. Его концепция явилась, по сути, синтезом традиционного для Америки индивидуализма и романтического начала, проистекающего из неизбежного конфликта личности, живущей по принципу «доверия к себе», и общества. Провозглашая идею нонконформизма, Эмерсон утверждал, что человек не должен приспособляться и отказываться от своего «я» ради благополучия и комфорта. Настоящий художник также должен руководствоваться принципом «доверия к себе»: «Шекспиром не станешь, сколько бы ни изучал Шекспира. Делай то, что предназначено тебе, и если тебе это удастся, большей смелости нельзя и вообразить» [Эмерсон: 55]. Следующее высказывание Кейт Шопен по поводу характера ее литературного дара созвучно эмерсоновскому представлению об интуитивной природе творчества: «Я целиком завишу от бессознательного выбора. Это истинно до такой степени, что так называемый процесс отделки неизменно оказывался губителен для моей работы, и я ее избегаю, предпочитая неуклюжую неподдельность искусственности» [Коренева: 721].

Первым отечественным обстоятельным исследованием наследия Эмерсона, содержащим анализ его поэтики, эстетики и мировоззрения, стала монография Э.Ф. Осиповой. Исследовательница обращает внимание на такое важное обстоятельство, как перенос акцентов в выборе объекта изображения. В отличие от ранних романтиков (например, художников «Гудзонской школы», Брайанта, Купера) Эмерсон считал достойным писателя любую сферу. По его мнению, «темой искусства должна стать вся американская жизнь в максимальном разнообразии ее проявлений» [Осипова: 75]. Кейт Шопен также в своих произведениях воссоздает картины повседневной жизни, наполненные внутренним трагизмом обыденности (например, новеллы «Развод мадам Селестин» (*Madame Celestin's Divorce*, 1893), «Ложь доктора Шевалье» (*Doctor Chevalier's Lie*, 1893), «Пара шелковых чулок» (*A Pair of Silk Stockings*, 1896) и многие другие). Для нее характерно умение изображать реальную жизнь без прикрас, способность увидеть то героическое, что скрыто в простых людях, их истинное нравственное величие.

Известно, что Кейт Шопен была хорошо знакома с творчеством А. Доде (1840–1897) [Koloski: 121].

Хотя неясно, вдохновляли ли ее образы и книги французского писателя, параллель между историей Доде, изложенной в сказке «Козочка господина Сегена» из сборника «Письма с мельницы» (весь 1865 год рассказы из этого сборника печатались в газетах «Эвеман» и «Фигаро», а отдельным изданием появились в 1869), и сюжетом первого произведения Шопен «Освобождение: притча о жизни» (*Emancipation: A Life Fable*, 1869) лежит на поверхности. В своем произведении Доде проповедует смирение: каждому в жизни отведена своя роль, и разумнее всего довольствоваться этим. Своевольная козочка господина Сегена возмечтала о вольной жизни и покинула дом хозяина, где ее кормили и охраняли. Однако мечты о свободе оказались всего лишь иллюзией, и козочка гибнет в схватке с волком. К жанру притчи обращались многие американские писатели: Ирвинг, Купер, Готорн, Мелвилл. Притча – необыкновенно емкий жанр, дающий возможность особого вневременного отражения действительности. Одно из своих первых произведений Шопен пишет именно в этом жанре. В своей притче она рассказывает историю о зверьке, рожденном в неволе. Он и не подозревает о свободной жизни. Случайно ему удается выбраться из клетки. Жизнь на воле полна лишений и неизвестности, но зверек выбирает именно такую жизнь, отказываясь вернуться в клетку. Аналогии сюжета и созвучно полемичный исход конфликта отчетливо наблюдаются в произведениях Доде и Шопен. Отечественный критик М.М. Коренева полагает, что здесь «Шопен недвусмысленно раскрывала свое понимание жизненных императивов, неосознанно проецируя тематику множества своих будущих произведений» [Коренева: 713]. Эта притча коррелирует и с учением Эмерсона, который уверял американцев рассчитывать на свои силы, формировать в себе стремление к свободе.

Эволюция взглядов писательницы становится наиболее очевидной при сопоставлении ее первого произведения с работами, написанными, когда она уже достигла писательского мастерства. Так, в 1894 году Шопен создает шедевр своей малой прозы – новеллу «История одного часа» (*The Story of an Hour*). В данном произведении Шопен получили развитие тенденции, намеченные в ее первом литературном опыте (интерес к проблеме свободы личности), и в то же время четко обозначился поворот к новому: на первый план выдвигается вопрос, в какой мере желание женщины к самоутверждению может реализоваться в жизни. В рассказе речь идет о случайном открытии героиней, что она может и должна иметь сферу личностной свободы и самореализации. Получив ложное известие о гибели мужа, миссис Маллард испытывает естественное чувство искреннего горя. Внезапно совершенно противоположное чувство рождается в ее душе – чувство облегчения и даже радости. «Свобод-

на! Свободна душой и телом!» (*Free! Body and soul free!*) [Chopin: 1] – говорит она снова и снова, предвкушая новую жизнь, свободную от подчинения. Когда через час муж целый и невредимый возвращается домой, миссис Маллард умирает. Концовка новеллы полна иронии и неоднозначности. Как констатирует врач, причиной смерти героини стала «радость, которая убивает» (*joy that kills*).

После выхода в свет романа «Пробуждение» он подвергся жесткой критике. Однако в потоке критических рецензий встречались и пронизательные мысли, отмечающие типологические особенности произведения. Так, один из критиков назвал роман «новоорлеанской версией известной трансценденталистской сказки о пробуждении или погружении души в жизнь» [Gilbert: 21]. Примечательно, что Эдна читает Эмерсона, когда рушится ее привычная картина мира. Думается, что внутренняя связь романа Шопен с учением трансцендентализма не исчерпывается прямым упоминанием Эмерсона. Эдна пыталась преодолеть чувство бессмысленности своего существования, преисполненного условностей и зависимости. В своих действиях она полагалась исключительно на веление своего внутреннего голоса, воплощая принцип «доверия к себе»: «*She was blindly following whatever impulse moved her*» [Chopin 1997: 55]. Своей индивидуальной свободой Эдна дорожит больше всего: «*But whatever came, she had resolved never again to belong to another than herself*» [Chopin 1997: 133]. Критичное отношение Шопен к эмерсоновской концепции выражено в романе имплицитно. Стремление Эдны вырваться из тесного мирка обыденности не приводят в итоге к обретению ею смысла жизни и гармонии. Самоубийство героини в конце романа становится символом невозможности разрешения конфликта между требованиями, налагаемыми на замужнюю женщину обществом, и ее стремлением к самореализации вне сферы семьи в той общественной парадигме.

Любопытную трактовку темы поиска героиней Шопен индивидуальной свободы дает Т. Боннер в работе «Кейт Шопен: Традиция и момент». Боннер полемизирует с Пером Сейерстедом, рассматривающим образ Эдны Понтелье как воплощение женской эмансипации. Исследователь замечает, что наличие эмерсоновской темы подразумевает более широкое толкование проблемы самоутверждения женщины как «более глубокого, даже космического поиска своей сути» (*a deeper, even cosmic concern for the self*) [Bonner: 146]. Таким образом, судьба героини превращается в развернутую метафору человеческой души в поисках гармонии и счастья.

Искусству американский философ отводил особую роль в познании мира и экзистенциальных проблемах. Его задача, согласно Эмерсону, состояла в проникновении вечного содержания в душу человека. Именно

искусство, обладая способностью интуитивного озарения, может пробудить душу и стремление к познанию. «Привычка, простая обыденность закрыли глаза человека на совершенство мира; искусство призвано открыть их» [Leonard: 299]. Тема искусства встречается в произведениях К. Шопен неоднократно. Приобщение к искусству способствует изменению мировосприятия героев на интуитивном уровне. Искусство и творчество становятся выходом для героев Шопен, способом преодолеть навязываемые границы. Так происходит и в романе «Пробуждение». Росту самосознания главной героини сопутствует ее увлечение живописью, общение с пианисткой, чьи экспромты Эдна часто слушает.

Несмотря на очевидные аналогии в творчестве К. Шопен и философской концепции Р.У. Эмерсона, влияние трансцендентализма на писательницу не носило безусловный характер. Эстетические воззрения К. Шопен, трактовка ею миссии искусства, особое внимание к внутреннему «я», стремление познать трансцендентную сущность бытия, растворенную в повседневности, соответствуют эмерсоновской концепции. Тем не менее в отличие от Эмерсона Шопен свойственно ироничное осознание тщетности и изначальной обреченности попыток преодоления противоречий между личностью и обществом, как правило, подобные конфликты для ее героев оказывались неразрешимыми.

Список литературы

- Коренева М.М. Кейт Шопен // История литературы США: в 4 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 4. С. 708–758.
- Морозова И.В. Концепция Бога и природы в творчестве Кейт Шопен // Христианство и американская культура: тезисы докладов междунар. науч. конф. общества по изучению культуры США. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. С. 156–157.
- Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе. М.: Наука, 1990. 334 с.
- Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. 136 с.
- Эмерсон Р.У. Доверие к себе // Писатели США о литературе: в 2 т. М.: Прогресс, 1982. Т. 1. С. 36–59.
- Bonner T. Kate Chopin: Tradition and the Moment. Southern Literature in Transition: Heritage and Promise. Tenn., Memphis State University Press, 1983, pp. 141–149.
- Chopin K. The Awakening. N. Y., Harper Collins, 1997, 341 p.
- Chopin K. The Story of an Hour. URL: <https://archive.vcu.edu/english/engweb/webtexts/hour/> (дата обращения: 15.06.2021).
- Gilbert S. The Second Coming of Aphrodite. Chopin K. The Awakening and Selected Stories. N. Y., Penguin Books, 1986, pp. 7–33.
- Hubble J.B. The South in American Literature, 1607–1900. Durham, NC, Duke University Press, 1954, 987 p.
- Koloski B. Hope, Violence, and Balance in Kate Chopin's at Fault // Вызовы и ответы XXI века. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2003. С. 120–129.
- Leonard G.J. Emerson, Whitman, and Conceptual Art. Philosophy and Literature, 1989, vol. 13, № 2, pp. 297–306.
- Skaggs P. Kate Chopin. The Heath Anthology of American Literature. Second Edition. Toronto, D.C. Heath & Company, 1994, vol. 2, pp. 635–637.

References

- Koreneva M.M. *Keit Shopen* [Kate Chopin]. *Istoriia literatury SShA: v 4 t.* [The History of Literature in the USA: in 4 vols]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2003, vol. 4, pp. 708–758. (In Russ.)
- Morozova I.V. *Kontseptsiiia Boga i prirody v tvorchestve Keit Shopen* [The Concept of God and Nature in Kate Chopin's Works]. *Khristianstvo i amerikanskaiia kul'tura: tez. dokl. mezhdunar. nauch. konf. obshchestva po izucheniiu kul'tury SShA* [Christianity and American Culture: Abstracts of International Scientific Conference of the USA Culture Studies Society]. Moscow, MGU im. M.V. Lomonosova Publ., 2000, pp. 156–157. (In Russ.)
- Morozova T.L. *Spor o cheloveke v amerikanskoi literature* [The Dispute about Man in American Literature]. Moscow, Nauka Publ., 1990, 334 p. (In Russ.)
- Osipova E.F. *Ralf Uoldo Emerson: Pisatel' i vremia* [Ralf Waldo Emerson: The Writer and the Time]. L., Publ. Leningr. Un-ta, 1991, 136 p. (In Russ.)
- Emerson R.U. *Doverie k sebe* [Self-Reliance]. *Pisateli SShA o literature: v 2 t.* [American Writers about Literature: in 2 vols.]. Moscow, Progress Publ., 1982, vol. 1, pp. 36–59. (In Russ.)
- Статья поступила в редакцию 27.04.2021; одобрена после рецензирования 16.06.2021; принята к публикации 18.08.2021.
- The article was submitted 27.04.2021; approved after reviewing 16.06.2021; accepted for publication 18.08.2021.