

УДК 821.111

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ В ЭКФРАСТИЧЕСКИХ СОНЕТАХ Д.Г. РОССЕТТИ «КРАСОТА ДУШИ» И «КРАСОТА ТЕЛА»

Бочкарева Нина Станиславовна

доктор филологических наук, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь, Россия)

e-mail: nsbochk@mail.ru

Скрябина Екатерина Дмитриевна

студентка Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь, Россия)

e-mail: kate56793@inbox.ru

Аннотация. В статье исследуется взаимодействие поэзии и живописи в экфрастических сонетах Д.Г. Россетти «Красота Души» (к картине «Сивилла Пальмифера») и «Красота Тела» (к картине «Леди Лилит»). Сравниваются женские образы и символические детали на картинах, позволяющие соотнести их с сонетами. Специально рассматриваются темы красоты, любви и смерти, их интерпретация в живописных и литературных произведениях. Делается вывод о том, что сонеты более динамичны и диалогичны (анализируются отношения лирический герой – адресат, субъект – объект), в них изобразительность уступает место выразительности. Высказывается предположение, что порядок расположения сонетов в сборнике «Дом жизни» отражает переход Россетти от духовной традиции Данте к чувственности поздних прерафаэлитов.

Ключевые слова: взаимодействие поэзии и живописи, экфрасис, экфрастический, сонет к картине, Россетти.

Данте Габриэль Россетти (1828 – 1882) – английский поэт, иллюстратор и художник, представитель направления прерафаэлитизма. Изначально прерафаэлитизм воспринимался как явление, относящееся лишь к области изобразительного искусства. В применении к литературе это понятие утвердилось благодаря творчеству Д.Г. Россетти. В живописи и поэзии он исходил из одних и тех же принципов: «Картина и поэма, – писал он, – так соотносятся друг с другом, как красота мужчины и женщины; момент их встречи, когда они наиболее тождественны, – наивысшее совершенство» (цит. по: [Соколова: 29]). Среди прерафаэлитов именно ему принадлежала идея синтеза двух искусств, которые он считал родственными.

Особый жанр в творчестве Д.Г. Россетти составляют сонеты к картинам (или экфрастические сонеты). Их разделяют на две группы: стихотворения к полотнам других художников [Загороднева, Бочкарева: 86–96, 171–179] и к собственным картинам. Последние образуют уникальный авторский жанр (*double work of art* [Zasempa: 26]), к самым известным образцам которого относится «Proserpine» («Прозерпина»). В контексте картины с одноименным названием «стихотворные мотивы получают дополнительные визуальные акценты и создают особое пространственное измерение»; экфрастический сонет здесь «является значимой частью полотна, структурно и мотивно повторяющей

целое и одновременно уходящей за пределы картины (особое значение “рамы”)» [Бочкарева: 30]. Другой вариант отношений сонета и картины Россетти – «A Sea-Spell» (см. подробный анализ в статье [Скрябина, Бочкарева: 290–295]).

В сборнике «Дом жизни» (1881) соседствуют сонеты «Soul’s Beauty» («Красота Души») и «Body’s Beauty» («Красота Тела»), написанные на сюжеты картин «Sibylla Palmifera» («Сивилла Пальмифера») и «Lady Lilith» («Леди Лилит»). Близость этих сонетов обнаруживается уже в заглавии, что позволяет рассматривать их вместе.

Исследователи предполагают, что картины создавались примерно в 1866 – 1870 гг. («Sibylla Palmifera») [Шестимиров: 32] и в 1864 – 1868 гг. («Lady Lilith») [Робинсон: 185], а в 1866 г. были написаны одноименные сонеты к ним. Последние появились среди «Сонетов к картинам» в сборнике «Стихотворения» (1870), а позже были переименованы («Soul’s Beauty» и «Body’s Beauty») и опубликованы в сборнике «Дом жизни» под номерами 77 и 78 соответственно [Rossetti: 238].

При сравнительном анализе произведений живописи и поэзии можно выделить следующие элементы:

1. На обеих картинах Россетти изобразил одну и ту же женщину – Алексу Уайлдинг. Несмотря на общность модели (изгиб бровей, длинная шея), Россетти создает разные

Рис. 1. Д.Г. Россетти. «Сивилла Пальмифера». Художественная галерея Леди Левер. Порт Санлайт. Бирмингем. <http://www.rossettarchive.org/img/s193.llag.jpg>.

образы: у Лилит более чувственные черты лица, чем у Сивиллы.

На картине «Sibylla Palmifera» (рис. 1) красота души представлена в образе прорицательницы с пальмовой ветвью в руке, лицо и взгляд которой открыты и обращены к зрителю. Сивилла Пальмифера (то есть пальмоносная прорицательница) является изобретением самого Россетти [Lee: 27]. В древнегреческой мифологии сивилла

– пророчица, Россетти же изображает ее с пальмовым листом в руках, который является символом победы и триумфа [Багдасарян: 358].

Героиня здесь представлена идеей в человеческом облике. Сивилла Пальмифера целомудренно одета, а ее волосы частично убраны в накидку, таким образом можно отметить, что ее тело вторично по отношению к ее внутреннему миру. Красная одежда сивиллы здесь отождествляется со страстью именно духовной [Cooper: 28].

Изначально при создании образа первой жены Адама для картины «Lady Lilith» моделью была Фанни Корнфорт, но позже в 1868 г. Россетти написал второй вариант картины с Алексой Уайлдинг. Первый вариант этой картины находится в Нью-Йорке (рис. 2), а второй – в Делавэре (рис. 3) [Пантिलеева: 32].

Героиня на картине «Lady Lilith» изображена в платье современницы Россетти, оно выглядит так, словно вскоре его снимут [Marsh: 235] – шея и левое плечо уже обнажены, белый цвет одежды больше символизирует смерть, чем невинность [Cooper: 28]. Леди Лилит расчесывает свои длинные волосы перед зеркалом и полностью сосредоточена на своем отражении, поэтому ее взгляд не обращен к зрителю, она созерцает лишь себя [Kundu: 778]. Особенное внимание уделено золотистым волосам Лилит – ее основному «оружию», «ими она завлекает в свои сети

Рис. 2. Д.Г. Россетти. «Леди Лилит». Музей Метрополитен. Нью-Йорк. <http://www.rossettiarchive.org/img/s205.r-1.mma.jpg>.

мужчин, ими же душит их» [Шестимиров: 30]. Внешность женщины на картине представляет собой воплощение физической красоты [Waugh: 134].

Лилит на картине Россетти помещена в природную среду, которая изображена во всем своем изобилии – цветы на коленях героини и позади нее, цветы на туалетном столике, зеленый лес в отражении большого зеркала на столике. Но для героини все это

Рис. 3. Д.Г. Россетти. «Леди Лилит». Художественный музей. Делавэр. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Lady-Lilith.jpg>.

недоступно – ее занимает лишь она сама. «Красота женщины, ее “телесность” как бы более значительна, чем красота и изобилие природы» [Демиденко, Багатурия: 408].

2. Главные героини в сонетах, исходя из их названий, отражают идеи автора о телесной и духовной красоте. В сонете «Soul's Beauty» автор называет свою героиню Леди Красота («Lady Beauty»), она восседает под «аркой Жизни» на троне («Beauty enthroned»), ее гла-

за привлекают к себе («hers are the eyes which can draw»), а взгляд приводит в трепет («her gaze struck awe»), ее волосы и края одежды разлетаются («by flying hair and fluttering hem»). Власть Красоты чувствуется повсюду – вверху и внизу («over and beneath»), на небе и в море («sky and sea»), таким образом, пространство расширяется.

В этом сонете слово «beauty» (красота) встречается дважды и оба раза им называется главная героиня, в то время как во втором сонете слово «beauty» используется только в названии.

В сонете «Body's Beauty» автор показывает самовлюбленную молодую колдунью («witch», «she sits, young»), которая своей красотой завлекает мужчин, чей сладкий язык обманывает («her sweet tongue deceive»), а волшебные золотые волосы способны задушить («her enchanted hair was the first gold», «strangling golden hair»). Она сидит и созерцает саму себя («herself contemplative»), при этом плетя сеть («web she can weave») для заманивания своих жертв. Здесь пространство сужается, вертится вокруг героини.

Россетти прямо отсылает читателя к библейскому сюжету грехопадения – в первой строке говорится, что Лилит была первой женой Адама, а в третьей подчеркивается, что она была «до змея» и связана с ним. Аллитерация звуков «s», «sh» ассоциируется с шипением: «O Lilith, whom shed scent», «And soft-shed kisses and soft sleep shall snare?».

3. Сонеты отличаются от картин тем, что построены как диалоги, в которых, кроме главных героинь, присутствуют лирический герой и адресат. В сонете «Soul's Beauty» лирический герой является активным лицом. Его чувства, мысли и действия выражены от первого лица: «I saw Beauty enthroned» (я видел), «I drew it in as simply as my breath» (я вдохнул). У глагола «draw» есть еще одно значение – рисовать, изображать, оно сближает лирического героя с художником. Воздействие, которое производит Красота, велико. Лирический герой обращается к неизвестному адресату: «thy voice and hand shake still» (твой голос и рука все еще дрожит), «long known to thee» (давно тебе известно), «the beat following her daily of thy heart and feet» (ритм твоего сердца и шагов, следующих за ней каждый день). Поддавшиеся чарам красоты души становятся невольниками: Россетти использует слово «bondman» (раб) по отношению к тем, кто привлечен ею.

В сонете «Body's Beauty» лирический герой близок Адаму, он пассивен, отчужден от действия, становится жертвой героини, его сердце, тело, жизнь – все во власти ее красоты. Мы можем наблюдать непосредственно сам процесс соблазнения Адама: «went thy spell through him» (заколдовать его чарами), «left his straight neck bent» (оставить его прямую шею согнутой), «round his heart» (огибать его сердце). Адресатом же в данном сонете является сама Лилит – во второй части сонета

лирический герой обращается к ней с вопросом по имени, использует местоимения «*thy*», «*thine*».

В этом сонете, как и на картине, автор концентрирует внимание только на образе Лилит в отличие от картины «*Sibylla Palmifera*» и сонета «*Soul's Beauty*», для которых характерна открытость, обращение вовне, к зрителю. Перед нами две стороны красоты: Душа, которая обращена к другим людям, и Тело, которое сосредоточено на себе, довольствуется только собой.

В обоих сонетах использован глагол «*to draw*» (привлекать). Лилит (Тело) привлекает Адама, чтобы полностью властвовать над ним [Cooper: 26], Леди Красота (Душа) же привлекает к единственному закону, олицетворяющему ее саму, то есть к победе душевного над телесностью и смертью, но и в данном случае герой остается несвободным, так как полностью поглощен этой красотой. В сонете «*Soul's Beauty*» лирический герой характеризуется как художник, именно художника привлекает такая красота, в сонете «*Body's Beauty*» лирический герой близок Адаму (но не сливается с ним), его привлекает красота физическая, телесная.

4. Кроме темы красоты, картины и сонеты объединены еще двумя неразрывно связанными темами – любви и смерти. Сквозным и объединяющим символическим мотивом данных произведений можно назвать розы (в качестве символа любви) и маки (символ

смерти). Они упоминаются в девятой строке сонета «*Body's Beauty*»: «*The rose and poppy are her flowers*» (роза и мак – ее цветы). На картине «*Lady Lilith*» мы видим куст роз и мак в черной вазе, «красота вызывает любовную страсть, символом которой являются розы, мак – цветок смерти – напоминает о ее губительной сущности» [Шестимиров: 30]. Также на картине можно увидеть потухшие свечи, символизирующие прерванные жизни [Багдасарян: 430].

Сонет «*Soul's Beauty*» начинается со слов «*Under the arch of Life, where love and death*» (Под аркой Жизни, где любовь и смерть), а в верхних углах картины «*Sibylla Palmifera*» слева изображен барельеф с амуром с завязанными глазами (чувственная страсть находится под запретом) и венок роз, а справа – барельеф с черепом и венок маков. На этой же картине с образом смерти связано появление двух бабочек, которые являются символами души [Соколова: 125] и возрождения [Багдасарян: 52]. У Россетти в данных произведениях такие понятия, как любовь, жизнь и смерть, неразрывно связаны.

Картины представляют собой женские портреты и персонификации идей в мифологических образах, дополненные символическими деталями, позволяющими соотнести их с сонетами. Сонеты более динамичны и диалогичны в отношении лирический герой – адресат, субъект – объект, в них изобразительность уступает выразительности. Не-

которые исследователи анализируют сначала сонет «Body's Beauty», написанный к картине «Lady Lilith», а затем сонет «Soul's Beauty» к картине «Sibylla Palmifera». На наш взгляд, порядок расположения сонетов в сборнике «Дом жизни» отражает переход Россетти от духовной традиции Данте к чувственности поздних прерафаэлитов.

Литература

- Багдасарян, В.Э, Орлов, И.Б, Телицын, В.Л. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / под общ. ред. В.Л. Телицына. М.: ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик, 2005.
- Бочкарева, Н.С. Экфрастический сонет в творчестве Д.Г. Россетти: «Прозерпина» // Синтез в русской и мировой художественной культуре. М.: МПГУ, 2014. С. 27–31.
- Демиденко, А.Н., Багатурия, И.Б. Синтез зрительного и вербального образа в сонетах и картинах Д.Г. Россетти // European researcher. 2011. № 4 (6). С. 407–410.
- Загороднева, К., Бочкарева, Н. Жанр эссе об искусстве в английской литературе второй половины XIX в. Сопоставительный анализ эссе об искусстве Дж. Рескина и У. Пейтера и экфрастических сонетов Д.Г. Россетти. Saarbrücken: Lambert, 2011.
- Панталева, А.И. (сост.) Самые знаменитые шедевры прерафаэлитов: иллюстрированная энциклопедия. М.: Белый город, 2014.
- Робинсон, М. Прерафаэлиты. Жизнь и творчество в 500 картинах. М.: Эксмо, 2014.
- Скрябина, Е.Д., Бочкарева, Н.С. Сравнительный анализ картины и сонета Д.Г. Россетти «A Sea-Spell» // Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур. Пермь, 2015. С. 290–295.
- Соколова, Н.И. Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте «средневекового возрождения» в викторианской Англии. М.: МПГУ, 1995.
- Шестимиров, А. Данте Габриэль Россетти. М.: Белый город, 2008.
- Cooper, J.N. (2012). *Dante Gabriel Rossetti and the romance of loss*. Masters Theses. Florida: Rollins College.
- Kundu, P. (2013). Muse turned «femme fatale» in D.G. Rossetti's painting and poetry. *Journal of Literature and Art Studies*, 3 (12), 772–786.
- Lee, J.J. (2006). *Venus Imaginaria: reflections on Alexa Wilding, her life, and her role and muse in the works of Dante Gabriel Rossetti*. PhD Theses. University of Maryland, College Park.
- Marsh, J. (1985). *The Pre-Raphaelite Sisterhood*. New York: St. Martin's Press.
- Rossetti, W.M. (1889). *Dante Gabriel Rossetti as designer and writer*. London: Forgotten Books.
- Waugh, E. (1991). *Rossetti: his life and work*. London: Methuen.
- Zasempa, M. (2008). *The Pre-Raphaelite Brotherhood: painting versus poetry*. Katowice, University of Silesia.

References

- Bagdasaryan, V.E., Orlov, I.B., & Telitsin, V.L. (2005). *Simvoly, znaki, emblemy: entsiklopedia* [Symbols, signs, emblems: encyclopaedia]. Moscow: LOKID-PRESS, RIPOL classic.
- Bochkareva, N.S. (2014). Ekfrasticheskiy sonet v tvorchestve D.G. Rossetti: «Prozerpina» [Ekphrastic sonnet in D.G. Rossetti's works: «Prozerpina»]. *Sintez v russoj i mirovoj khudozhestvennoj kulture* [Synthesis in Russian and world art culture]. Moscow: Moscow Pedagogical State University Publ., 27–31.
- Cooper, J.N. (2012). *Dante Gabriel Rossetti and the romance of loss*. Masters Theses. Florida: Rollins College.
- Demidenko, A.N., & Bagaturiya, I.B. (2011). Visual and verbal perception synthesis in D.G. Rossetti's sonnets and pictures. *European researcher*, 4 (6), 407–410.
- Kundu, P. (2013). Muse turned «femme fatale» in D.G. Rossetti's painting and poetry. *Journal of Literature and Art Studies*, 3 (12), 772–786.
- Lee, J.J. (2006). *Venus Imaginaria: reflections on Alexa Wilding, her life, and her role and muse in the works of Dante Gabriel Rossetti*. PhD Theses. University of Maryland, College Park.
- Marsh, J. (1985). *The Pre-Raphaelite Sisterhood*. New York: St. Martin's Press.
- Pantileeva, A.I. (Ed.). (2014). *Samye znamenitye shedevry preraphaelitov: ilustririvannaja enciklopedia* [The most celebrated Pre-Raphaelite masterpieces: illustrated encyclopaedia]. Moscow: Bely Gorod.
- Robinson, M. (2014). *Preraphaelity. Zhizn' i tvorchestvo v 500 kartinakh* [Pre-Raphaelites. Life and works in 500 pictures]. Moscow: Eksmo.
- Rossetti, W.M. (1889). *Dante Gabriel Rossetti as designer and writer*. London: Forgotten Books.
- Shestimirov, A. (2008). *Dante Gabriel Rossetti*. Moscow: Bely Gorod.
- Skryabina, E.D., & Bochkareva, N.S. (2015). Sravnitelnyj analiz kartiny i soneta D.G. Rossetti «A Sea-Spell» [Comparative analysis of D.G. Rossetti's painting and sonnet «A Sea-Spell»]. Proceedings of the conference *Aktualnye problemy izuchenija inostrannyh jazykov i literatur* [Actual problems of foreign language and literature study]. Perm, Perm State National Research University, 290–295.
- Sokolova, N.I. (1995). *Tvorchestvo Dante Gabriel Rossetti v kontekste «srednevekovogo Vozrozhdenia» v viktorskoj Anglii* [Dante Gabriel Rossetti's works in the context of «Medieval Renaissance» in Victorian England]. Moscow: Moscow Pedagogical State University Publ.
- Waugh, E. (1991). *Rossetti: his life and work*. London: Methuen.
- Zagorodneva, K., & Bochkareva, N. (2011). *Zhanr esse ob iskusstve v anglijskoj literature vtoroj poloviny XIX veka. Sopostavitelny analiz esse ob iskusstve J. Ruskin i W. Pater i ekfrasticheskih sonetov D.G. Rossetti* [Genre of essay about art in nineteenth-century English Literature. Comparative analysis of essays about art

by J. Ruskin and W. Pater and ekphrastic sonnets by D.G. Rossetti]. Saarbrücken: Lambert.
Zasempa, M. (2008). *The Pre-Raphaelite*

Brotherhood: painting versus poetry. Katowice, University of Silesia.

INTERACTION OF POETRY AND PAINTING IN THE EKPHRASTIC SONNETS
- SOULS' BEAUTY AND BODY'S BEAUTY BY D.G. ROSSETTI

Nina S. Bochkareva, PhD, Professor, Perm State National Research University, Perm, Russia;
e-mail: nsbochk@mail.ru

Ekaterina D. Skryabina, Student, Perm State National Research University, Perm, Russia;
e-mail: kate56793@inbox.ru

Abstract. The article is devoted to the interaction of poetry and painting in the ekphrastic sonnets *Soul's Beauty* (for the picture *Sibylla Palmifera*) and *Body's Beauty* (for the picture *Lady Lilith*). Female characters and symbolic details are compared in the pictures, which enables their correlation with the sonnets. The themes of beauty, love, death and their interpretation in painting and literary works are considered specifically. The conclusion is that the sonnets are more dynamic and dialogical (we analyze such relationships as narrator – recipient, subject – object), and figurativeness gives way to expression. It is suggested that the sequence of the sonnets in *The House of Life* reflects the transition from the spiritual tradition of Dante to late Pre-Raphaelite sensuality.

Key words: interaction of poetry and painting, ekphrasis, ekphrastic, sonnet for a picture, Rossetti.

