

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра общего литературоведения и журналистики

**ЗВУКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОМЕДИИ А.П. ЧЕХОВА
«ВИШНЕВЫЙ САД»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 511 группы
направления 45.03.01 «Филология»
Института Филологии и Журналистики
Гавриловой Марины Андреевны

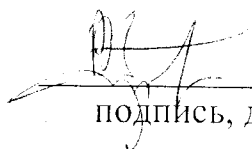
Научный руководитель
д.ф.н., профессор,

К. М. Захаров

подпись, дата

Зав. кафедрой
д.ф.н., профессор

В. В. Прозоров

подпись, дата

Саратов 2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Пьесы А. П. Чехова не устаревают со временем, по-прежнему находя отклик в сердцах читателей и зрителей, заставляя режиссёров увлечённо искать новые подходы к постановкам, а исследователей – обращать внимание на всё новые и новые аспекты чеховских текстов.

Завершённый в 1903 г. «Вишнёвый сад» не исключение. Несмотря на множество чеховедческих работ, посвящённых этой пьесе, значительная часть её аспектов до сих пор остаётся малоизученной, чем и определяется **актуальность** дипломного исследования. **Научная новизна** также связана с многоаспектностью изучения роли звуков в произведениях А. П. Чехова. Специальных работ на предлагаемую тему ранее не было. Хотя некоторые исследователи (И. Л. Альми, В. Н. Иванова, Н. Ф. Иванова, И. Н. Сухих и др.) обращались в своих работах к отдельным ярким образам героев-плутов, но подробного изучения звукового пространства в художественных текстах А. П. Чехова не предпринималось.

В изученных работах предшественников можно заметить недооценённость значимости звукового фона в пьесе. «Вишневый сад» переполнен всевозможными звуками. Даже паузы в диалогах не создают полной тишины. Горящие или гаснущие свечи, перелистывающиеся страницы, скрип сапог – всё это создаёт дополнительную глубину действия. Кроме того, важную роль играют ремарки, указывающие на отсутствие звука. Очень важное значение в пьесе имеет и непосредственно музыка.

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать, как звуковой мир комедии помогает понять подтекст пьесы, раскрыть смысл произведения, конфликт. Под подтекстом в работе подразумевается скрытый, невнятный смысл высказывания, не совпадающий с прямым значением текста, вытекающий из соотношения значений слова с контекстом и особенно - речевой ситуацией.

Для достижения цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Выявить в репликах героев и ремарках указания на звуковое или музыкальное сопровождения действий.
2. Проанализировать скрытое символическое значение звуков.
3. Выявить их художественные функции.

Предметом исследования является текст пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», **объектом** – звуки, которые издают как персонажи (в том числе и речь), так и звуки музыки и природы.

Методологической и теоретической базой работы послужили труды отечественных литературоведов, таких как С. М. Гушанская, В. Н. Иванова, Н. Ф. Иванова, С. Сендерович, И. Н. Сухих, П. Г. Стрелков и др.

Положения, выносимые на защиту:

1. С каждым из героев связан определённый набор звуков, являющийся важным инструментом для раскрытия образа, а также отражающий психологическое состояние персонажа.

2. Звуковое пространство пьесы играет немалую роль в создании конфликта и поддерживает напряжение с первого до последнего акта пьесы.

3. Звук в пьесе «Вишнёвый сад» выполняет также функцию символа, своего рода границы между пространственно-временными линиями.

4. Особняком в пьесе стоит звук лопнувшей струны. Это центральный звук пьесы, который объединяет героев, отражает их ненужность и странность, безнадежность их положения; весь звуковой фон пьесы так или иначе связан со звуком лопнувшей струны.

Теоретическая значимость выполненного исследования заключается в исследовании мотивной структуры и системы образов драматургического наследия А. П. Чехова в целом и пьесы «Вишневый сад» в частности.

Материалы исследования могут быть использованы в качестве методических материалов для подготовки к урокам литературы в средней

школе и к лекциям для студентов вузов, что составляет **практическую значимость** работы.

Апробация исследования проводилась в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Основные положения и выводы исследования нашли свое отражение в курсовых работах, докладах.

Структура работы определена целью и задачами исследования, логикой раскрытия темы. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых, в свою очередь, насчитывает три параграфа, заключения и списка использованных источников, состоящего из 34 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во Введении охарактеризованы актуальность работы, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту; описаны методологическая основа исследования, охарактеризованы его предмет и объект, представлена структура исследования.

В **первой главе** выпускной квалификационной работы **«Звуковой мир окружающего пространства “Вишневого сада”»** анализируются звуковые проявления внешнего мира: музыка, не связанная напрямую с конкретными персонажами, а также звуки природы.

В **параграфе 1.1 «Музыка в пьесе»** представлен анализ звучащих в «Вишневом саду» инструментов и мелодий. Отмечается, что музыка остается отдаленной и отстраненной от персонажей, она приходит извне и характеризует не внутреннее состояние человека, а окружающий его мир и обстановку.

Также обращается внимание, что музыка в комедии является не фоном происходящих событий, а средством передачи отношения автора к героям. Так, еврейский оркестр, который чаще всего слышен в усадьбе (четыре скрипки, флейта и контрабас) – это тоже неотъемлемый элемент былой жизни, уходящего мира вишневого сада.

Оркестр отвлекает Любовь Андреевну от переживаний. Через этот звуковой образ одновременно реализуются мотивы осуждения героини и сочувствия ей. Важно отметить, что оркестр в этом эпизоде слышат только Раневская и Гаев, Лопахин же, даже прислушиваясь, не слышит музыку.

Тот же оркестр появляется на бале в третьем действии, когда все ждут итогов аукциона. Нервная атмосфера не дает героям и читателю/зрителю сполна расслабиться, насладиться музыкой и танцами. И. Н. Сухих в статье о «Вишневом саде» про бал писал: «Веселье, в котором слышны звуки смерти»¹. В минуты, когда решается судьба героев, в музыке звучит мотив предсказания гибели усадьбы, неслучайно в описываемые времена еврейские оркестры играли на похоронах.

В ремарке ко второму действию музыка разграничивает мир людей и природы. Гитарная мелодия звучит на фоне зыбкого пейзажа, нарушая гармонию природы нелепой песней Епиходова.

Со звуками свирели связан образ Ани. Чехов относится к героине, как к солнечному, чистому созданию, лишенному пошлости и пороков. Также образ свирели вызывает ассоциации с культурой Античности, идиллической модели мира, предполагающей гармонию человека с природой. Идиллическая тональность подчеркивается и другими звуками, что отмечает в своей статье Н. Е. Разумова².

Помимо музыки, в пьесе важную роль играют другие звуки, а также их отсутствие, чему и посвящён **параграф 1.2 «Звуки внешней среды»**.

Тишина сопутствует героям постоянно. Частая ремарка «прислушивается» создает ощущение напряженной, даже звенящей тишины, в которой предчувствуется что-то недоброе. Вновь появляющиеся в этой тишине

¹ Сухих, И. Н. «Вишнёвый сад» А. П. Чехова // Анализ драматического произведения : межвузовский сборник / под ред. проф. В. М. Марковича. – Л., 1988. – С. 360 – 361.

² Разумова, Н.Е. «Вишневый сад»: взгляд через столетие // Вестник ТГПУ. Серия: Гуманитарные науки (Филология). – 2004. – Выпуск 3 (40). – С. 17.

звуки говорят читателю/зрителю о героях много больше, чем те могут сказать сами. Так, скрип сапог Епиходова, стук опрокинутого им стула нарушают спокойствие в доме, а рассыпанные Любовью Андреевной монеты подчеркивают растерянность героев, мысли которых рассыпаются, подобно золотым.

Отмечается также важность отсутствия звуков для понимания образов персонажей (тут можно говорить о так и не прозвучавшем выстреле из револьвера Епиходова или о реакции Любви Андреевны на известии о смерти няни).

Огромное количество пауз во втором действии, постоянно повисающее неловкое молчание усиливают ощущение надвигающейся беды.

Делается вывод о том, что звуки внешней среды в «Вишневом саде», во-первых, подчеркивают напряженность конфликта, являются предвестниками беды, вклиниваясь в радостный смех или пение птиц, а, во-вторых, являются средством создания характеристики персонажа, описывая его манеру двигаться в соответствии с особенностями натуры, тем самым создавая цельный образ.

Важно подчеркнуть, что звуки чего-то разбивающегося или ломающегося переполняют пьесу: здесь и разбитое блюдо, и сломанный кий, и звук лопнувшей струны, которому и посвящён одноимённый **параграф 1.3**. В нём анализируются труды отечественных литературоведов, обращавшихся к роли звука лопнувшей струны в пьесе. Перечисляется ряд литературных предшественников «Вишнёвого сада», где тоже звучала (звенела) струна, либо вот-вот должна лопнуть.

Делается вывод о том, что звук лопнувшей струны – амбивалентный символ, являющий собой конец состязаний между героями, завершение очередного этапа их жизни, но одновременно и начало нового.

Звуковая картина «Вишнёвого сада» воплощает столкновение двух миров – старого и нового. Звуки внешней среды в «Вишневом саде» условно можно разделить на две категории: те, которые создают идиллическую, видимую,

кажущуюся картину мира (свирель, пение птиц), и те, которые разрушают ее, вторгаясь и вклиниваясь настойчивым напоминанием о реальности (звуки бала, разбитое блюдо, стук топора).

Во **второй главе** выпускной квалификационной работы «Речевая характеристика героев пьесы “Вишневый сад”» речь идёт о том, что говорят, поют и какие звуки издают непосредственно персонажи. В драматическом роде автор проявляет себя нечасто, ремарки и замечания для актеров имеют весьма существенное значение. Важно не только *что*, но и *как* говорят персонажи, какие звуки при этом издают: бормочут, кряхтят, зевают – это все выражение эмоций, иногда явных, а иногда и скрытых.

Звуки, возникающие при появлении персонажа, являются в пьесе его характеристикой. Здесь важны не только звуки, возникающие при взаимодействии с окружающими предметами, но и звукоряд, издаваемый непосредственно героями пьесы. Это и раскрывается в параграфе **2.1 «Звуки, воспроизводимые человеком»**.

Здесь рассматриваются рече-звуковые ремарки, относящиеся к таким персонажам, как Фирс, Яша и Лопахин. Старый Фирс являет собой пример реализации мотива глухоты героев чеховской комедии. Он и остальные персонажи как будто в разных звуковых мирах и слышат друг от друга лишь малосодержательные обрывки фраз обрывки.

Если проанализировать авторские ремарки, связанные с репликами Яши, то можно сделать вывод, что этот персонаж чаще всего зевает или напевает что-то себе под нос. Эти ремарки демонстрируют отношение героя к происходящим событиям.

В первом акте при разговоре Ани и Вари о продаже имения, Лопахин заглядывает в дверь, мычит и уходит. Впоследствии, как мы знаем, Лопахин покупает «Вишневый сад» и отказывается от женитьбы на Варе. Ему нечего сказать, он может лишь помычать, на более внятные и чёткие слова (не говоря уже о действиях) ему не хватит решительности.

Параграф 2.2 «Реплики героев» посвящён непосредственно речи персонажей. Реплики персонажей анализируются на лексическом, морфемном и синтаксическом уровнях. Речевое поведение помогает понять и раскрыть характер персонажа, зачастую информирует о происхождении, склонностях и образе жизни: так, Раневская говорит чувствительно и манерно; Варя – скупо и набожно; Аня – эмоционально; Лопахин, как истинный купец, меняет стиль общения в зависимости от человека.

Раневская сочетает в себе манерность и искренность. И ее впечатлительность отражается на речи, которая изобилует эмоциональными словами, иногда несущими на себе мелодраматическую окраску: безжалостно [XIII, 220], измучил меня [XIII, 220], умоляет вернуться [XIII, 220], пожалейте меня [XIII, 234] и т. д. Сравнения, используемые Раневской, также глубоко эмоциональны и подчеркнута сентиментально-возвышены: «белое деревце склонилось, похоже на женщину» [XIII, 210]. Эмоциональная экспрессивность речи Любови Андреевны подчеркивается не только на лексическом, но и на синтаксическом уровне. Ее реплики буквально изобилуют повторами, призванными обратить внимание на важные, по мнению Раневской, вещи: «весь, весь белый» [XIII, 210], «О моё детство, чистота моя» [XIII, 210]. Она использует огромное количество восклицательных и вопросительных предложений: «Детская!..» [XIII, 199], «Я не смогла! О, сад мой!..» [XIII, 242], «Для чего? Для чего, мой друг?..» На морфемном уровне можно отметить огромное количество уменьшительно-ласкательных суффиксов: мой старичок, мальчиком, милым студентиком, деревцо, голубчик.

Гаев – барин, который привык к безделью и пустой болтовне. Основу его речи составляют неуместные сочетания вычурных фраз и просторечий. При медленном прочтении комедии можно насчитать восемь неуместных повторов Гаева о бильярде в разговоре с другими действующими лицами пьесы, проходящими через весь текст. Брошенные невпопад фразы о бильярде не являются шуткой, они выдают душевную опустошенность героя, ведь с

помощью бильярдных терминов Гаев пытается описать свои переживания и чувства. Когда он сконфужен нелепостью своего монолога перед шкафом, он лепечет: «От шара направо в угол! Режу в среднюю!» [XIII, 203]. Когда доволен собственным планом «спасения» вишневого сада, восклицает: «От двух бортов в середину! Кладу чистого...» [XIII, 214] Вернувшись из города, удовлетворенно говорит: «Жёлтого в середину» [XIII, 218].

Речь Лопахина очень полно отображает свойства персонажа: по тому, что говорит Лопахин, можно понять его происхождение, социальный тип, индивидуальные свойства, жизненный путь. Деревенские корни Лопахина отчетливо прорастают сквозь его слова фразеологическими оборотами, выдающимися особенностями простонародного говора мещан: папаша [XIII, 215], мальчонком [XIII, 197], прорва [XIII, 208], страсть (в смысле «очень» [XIII, 223]), экий [XIII, 198], ежели [XIII, 198], небось [XIII, 243], об эту пору [XIII, 251], на деревне в лавке торговал [XIII, 197], он выпивши был [XIII, 197] и др. Торгово-коммерческий жаргон выдает в Лопахине купца: «...Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать... Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной» [XIII, 240]. Или: «...заработал сорок тысяч чистого» [XIII, 244].

Лопахин меняет манеру речи в зависимости от того, с кем он общается. С Епиходовым он пренебрежителен и груб: «Отстань. Надоел» [XIII, 198]. Гаева Лопахин воспринимает иронически и считает, что превосходит его. И он не стесняется это показывать: до свиданья [XIII, 244]; баба вы [XIII, 219]. Трофимову Лопахин симпатизирует и дружески общается с ним со свойственной простоватостью: «Прощай, голубчик. Спасибо за всё. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу» [XIII, 244]. С Раневской Лопахин говорит иначе: деликатно, красиво с глубокой искренней симпатией: «Но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть...» [XIII, 205].

Также в рамках параграфа 2.2. рассматриваются речевые характеристики остальных персонажей: Вари, Ани, Пищика, Пети, Епиходова, Яши, Дуняши, Шарлотты Ивановны, Фирса.

Параграф 2.3. «Песни, исполняемые персонажами» связан прежде всего с Епиходовым, чьей песней открывается и завершается второе действие пьесы, где, происходит одновременно противопоставление прошлого и настоящего, былого величия и нынешней никчемности и объединение их, ведь все временно, и сегодняшнее так же уйдет в прошлое, как и вчерашнее. Второе действие аккуратно подводит зрителя к кульминации с помощью осознания и понимания никчемности и нежизнеспособности героев. Грустная песня в финале подчеркивает разобщенность персонажей и непонимание между ними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённая работа доказывает, что именно звук является основным художественным элементом составляющей подтекста в пьесе. Именно звуки важны для понимания, раскрытия смысла произведения, конфликта.

На основе проанализированного материала можно разделить звуки, появляющиеся в «Вишневом саде» на две большие категории: издаваемые героями комедии и приходящие извне. Несомненно, основной характеристикой персонажа драматического произведения является его речь, так как кроме нее читателю могут помочь только небольшие авторские ремарки.

Звуки извне подразделяются на природные и звуки, возникшие в результате человеческой деятельности. Природа в «Вишневом саде» гармонична и мелодия ее прекрасна. Однако это идиллия нарушается человеческим вмешательством: то приходит Епиходов, скрипя саногамы, уронит стул; то Варя звенит ключами; то Гаев в бильярд играет. Если природные звуки тихи и спокойны, то звуковой фон, создаваемый персонажами резок и неприятен.

В заключении делаются выводы о функциях, выполняемых звуками в пьесе «Вишневый сад»:

1) звук – один из инструментов выражения авторского отношения к героям и конфликту пьесы;

2) звук является средством характеристики персонажей пьесы;

3) звуковое пространство, созданное автором, позволяет ему поддерживать напряжение конфликта с первого до последнего акта пьесы;

4) звук – символ граница между мирами и временами;

5) звук лопнувшей струны, стоящий обособленно – центральный звук пьесы, объединяющий героев, отражающий ненужность, странность всех героев пьесы, а не только старой России, их безнадёжность; весь звуковой фон пьесы так или иначе связан со звуком лопнувшей струны: сначала подготавливает его появление в пьесе, а затем постоянно напоминает о нем, как о моменте истины в жизни любого человека.

Дурманов
13.01.2012