

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

**МУЗЫКА В ПОЭТИКЕ И ПРОБЛЕМАТИКЕ
РОМАНОВ И.Н. ПОЛЯНСКОЙ
«ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕНИ» И «ЧИТАЮЩАЯ ВОДА»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
направления 45.03.01 Отечественная Филология
Института филологии и журналистики

ЗИНИНОЙ ВАЛЕРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
профессор, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

_____

подпись, дата

Л.Е.Герасимова

инициалы, фамилия

_____

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2020

ВВЕДЕНИЕ

Ирина Николаевна Полянская – представительница «женской прозы» конца XX в. Все исследователи отмечают самобытность ее прозы, интеллектуализм, безжалостную пронизательность, редкое словесное мастерство, а также утверждают, что музыка является неотъемлемой частью художественного мира произведений И.Н.Полянской.

Тема выпускной квалификационной работы «Музыка в поэтике и проблематике романов И.Полянской «Прохождение тени» и «Читающая вода».

Объектом нашего исследования является специфика роли музыки в романах И.Полянской «Прохождение тени» и «Читающая вода».

Предмет исследования: влияние музыкального мироощущения автора на проблематику и поэтику романов И.Полянской.

Материалом исследования стали два романа: «Прохождение тени» (1997) и «Читающая вода» (1999).

Цель работы - анализ места и значения музыкальных образов, мотивов, музыкального контекста в идейно-художественной структуре романов И.Полянской.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- собрать и проанализировать критику, исследования и читательские суждения о творчестве И.Полянской;
- изучить теоретические и методологические труды, посвященные вопросам взаимодействия литературы и музыки;
- проанализировать музыкальную составляющую в проблематике и поэтике романов «Прохождение тени» и «Читающая вода»;

Теоретико-методологической основой выпускной работы в первую очередь являются труды авторов сборника «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве», а также исследования ученых, занимавшихся анализом прозы И.Полянской и других авторов, творчество которых неразрывно связано с музыкой.

В исследовании романов мы опирались на рецензии, статьи и диссертации А.Г.Сидоровой, Н.Е.Гуриной, А.Л. Латыниной, М.П. Абашевой, Н.А.Панченко.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части – 1 главы, разделенной на параграфы, заключения и списка литературы, включающего шестьдесят наименований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первая глава **«МУЗЫКА ДУШИ И МЕЛОДИИ СУДЕБ В ОРКЕСТРОВКЕ ИСТОРИИ»** посвящена изучению места музыки в идейно-художественной структуре романов «Прохождение тени» и «Читающая вода». Первые четыре параграфа посвящены изучению романа «Прохождение тени», который привлек внимание читателей необычностью фабулы и судеб героев.

Параграф 1.1. Элементы автобиографизма в сюжете «Прохождения тени» содержит данные о биографических предпосылках влияния музыки на творчество И.Н. Полянской. Автобиографичность образа героини «Прохождения тени» не ставится под сомнение ни одним из исследователей прозы писательницы. Как и главная героиня, писательница не обладала крепким здоровьем и часто болела. Так же окончила музыкальную школу по классу фортепиано и проучилась в музыкальном колледже в группе со слепыми музыкантами. И.Полянскую и ее героиню роднит общность восприятия окружающего мира. Для обеих важную роль в нем играет музыка.¹ Сама писательница признавалась, что музыка явилась для нее «живой нитью», которая вывела автора из массы драматических эпизодов, лирических и

---

¹ см. Панченко, Н. А. Тема музыки в романе Ирины Полянской «Прохождение тени» / Н. А. Панченко/ Современная русская литература: проблемы изучения и преподавания: материалы междунар. науч.-практ. конф. Пермь: ПГПУ, 2005. Сведения доступны также по Интернет: URL: http://oldwww.pspu.ru/sci_liter2005_pan.shtml. (дата обращения 03.12.2019) Яз.рус.

ассоциативных образов, «музыкальность и пластика сцен, связанных редким единством авторской интонации, верностью раз и навсегда взятой ноте»².

Параграф 1.2. Персонажи в русле музыкального потока посвящен исследованию образов героев романа «Прохождение тени». В центре произведения – героиня, от лица которой ведется повествование. «Она обладает абсолютным слухом и зрением, и является проводником для тех и для других, и в попытке соединить оба аспекта мира»³. Главная героиня обладает музыкальным мировосприятием и видит все события и других персонажей через призму музыки: «Отец всегда мне казался бетховенско-вагнеровским героем, то есть героем симфонического Бетховена, слившегося с хрестоматийным Вагнером, заряжавшим в своем оркестре каждый инструмент, включая целомудренную флейту, демонической силой звучания <...>»⁴.

В романе «Прохождение тени» музыка и сама является одним из действующих лиц. Музыка присутствует в рассуждениях о ней молодых музыкантов и непрерывном ее исполнении, в именах композиторов, в названиях музыкальных произведений, инструментах. Музыка в романе обладает портретно-психологической функцией и раскрывает характеры героев и взаимоотношения между ними. Все персонажи, так или иначе, связаны с музыкой – являются музыкантами или любителями музыки, для героев мир наполнен музыкой.

Всех второстепенных героев романа можно разделить на две группы: слепые и зрячие. Кроме этого, персонажей можно разделить по временным отрезкам: на людей из детства героини (отец, мать, бабушка, Вера и др.) и ее юности (слепые музыканты, однокурсники, преподаватели Регина Альбертовна, Ольга Ивановна и др.).

---

²цит. по: Черняева, Е. Литература – это послание/Е.Черняева // Вопросы литературы, 2002. № 2. С. 243-260.

³ Сидорова, А. Г. Интермедиаальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка) :дис... канд. филол. наук. Барнаул, 2006.С.42.

⁴ Полянская, И.Н. Прохождение тени/ И.Н. Полянская.М.:Варгиус,1999.С.33. Далее текст И. Полянской цитируется по этому изданию, страницы указываются в круглых скобках.

К музыкальной структуре романа относится также система противопоставлений персонажей и сюжетных линий: мать и отец, главная героиня и Коста, слепые и зрячие, Коста и слепые, детство и юношество героини, отношения матери и возлюбленного Андрея. Подобные противопоставления можно найти в каждой главе и даже между главами, часто возникают событийные и мотивные переключки, которые получают разное разрешение между героями. Жизнь главной героини переключается с жизнью ее матери: несчастная любовь, переписки с возлюбленными. Подлинная форма бытия заключается в повторе события. Она проявляется в существовании ряда второстепенных персонажей, сопровождающих главную героиню на протяжении всего романа.

Музыка в романе нужна, чтобы «высказать» недоговоренное, запрещенное, но незабытое. Именно музыка в этом романе в частности и в женской прозе вообще призвана выполнять восполняющую функцию.

В параграфе 1.3. Музыка – «живая нить» композиции романа рассмотрен вопрос о композиции романа «Прохождение тени». Исследователями были предприняты попытки определить музыкальную форму, лежащую в основе композиции романа (Сидорова, Ремизова, Абашева, Михалева). Ни в одной работе интуитивно определенный музыкальный принцип организации текста романа не получил развернутой аналитической интерпретации. В параграфе приводится разбор каждой интерпретации. Мы считаем, что у Полянской важным качеством композиции является не музыкальность текста, а его ритмичность. Она способствует возникновению законченности, упорядоченности системы повествования. Ритм предполагает равномерное чередование каких-нибудь элементов (звуков, речевых единиц), размеренность в развитии чего-либо. Но текст написан неравномерно, отсюда возникает идея синкопированного ритма построения текста. Суть синкопированности в создании метрического конфликта, что позволяет сместить внимание читателя непосредственно с события на восприятие события повествователем.

Кроме того, в параграфе рассмотрены романное время и пространство как обязательные составляющие ритма прозы.

В параграфе 1.4. Личная языковая мелодия рассмотрены языковые особенности «Прохождения тени». Единая форма романа И.Н. Полянской формируется в очевидном противопоставлении зримого и незримого мира.

«Взаимодействие визуального и музыкального образных рядов осуществляется в романе И.Н. Полянской в технике параллельного монтажа и по принципу звуко-зрительного контрапункта. В этом случае создается ярко выраженная метафорическая стилистика, характерная для романтического нарратива, что имеет важную смысловую функцию»⁵.

Музыкальность И.Полянской проявляется в романе и на лексическом уровне, заключена в самом слове, в изящной, гармонической и ритмичной манере. Здесь ритм проявляется не только в ритмизации речевого потока, а в иных свойствах прозаического повествования: в смене фрагментов, в повторах и контрастах тем, мотивов, образов и ситуаций, в гармонии построения, во всех элементах композиции. Ритм здесь один из наиболее тонких и точных двигателей смысловой энергии психологического состояния героя. Так, личные переживания главной героини, отступления и само повествование состоят из длинных предложений, осложненных уточняющими приложениями, причастными и деепричастными оборотами, рядами однородных членов предложения и вводными конструкциями, которые позволяют в полной мере выразить мироощущение героини. Возьмем, к примеру, фразу: «К этой теме, к мелодии, петляющей между высокой романтикой и мелким социальным цинизмом, я и прибегла, вооруженная популярными куплетами о поисках смысла, дальних путях и трудовых дорогах, так что отец, решивший было всунуть меня в политехнический, где он что-то значил, растерялся перед неподкупным блеском моих глаз».(31) Здесь видим сложное предложение с нарочитым нагромождением элементов: уточнение, три причастных оборота,

---

⁵ Сидорова, А. Г. Интермедиаальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка) :дис....канд. филол. наук. Барнаул, 2006.С.42.

однородные члены. Длинные предложения позволяют автору растянуть время текста и читательского восприятия и настроить читателя на спокойное движение сюжета. Наиболее сложные конструкции Полянская применяет при описании персонажей или отношений между ними: «Отец и мать ходят по комнате, как по сцене (он по-петушьи подбоченясь, она – обхватив себя руками),и с болью, с сокрушением сердца выговаривают друг другу каждый свое, не замечая, что живут они в одном музыкальном пространстве, волна звучаний заливают территорию слов, на которой они бестолково топчутся, как лунатики на краю карниза, беспомощные и ожесточенные»(28).

В синтаксисе «Прохождения тени» присутствуют и короткие простые предложения, чаще всего Полянская использует их в поворотных моментах судьбы героини, где она решается на что-то, или решают ее судьбу.

Музыкальность прозы Полянской в пейзажах создает особый поэтический колорит романа. Так, передавая осенний пейзаж, увиденный героиней, когда она прогуливалась школу, Полянская пишет: «В кронах берез, столпившихся на песчаном косогоре, бродили световые триоли; лазурь держала тысячу тактов подряд одну и ту же высокую ноту» (205) и о том, как «я (главная героиня- В.З.) жалела, что не могу отвязать лодку и отправиться вниз по течению, чтобы певучим движением было объято все вокруг -- и река, и облака над нею...» (206).

В параграфе 1.5. Музыкальная метафористика в романе «Читающая вода. Музыкальная тема не входит в роман с первых страниц, потому что главным языком романа является киноязык, но музыкальность здесь тоже не ставится под сомнение.

Как и в «Прохождении тени», в романе «Читающая вода» музыка является одним из действующих лиц. На стенах комнаты Анастасии Георгиевой Викентий Петрович разглядывает подписанные портреты композиторов и великих исполнителей: «Скрябин,<...>, Шаляпин в роли Бориса, <...>»,

Нежданова в роли девы Февронии...»⁶, Александр Петрович Довженко, о котором тоже идет речь в романе, в детстве играет на «скрипице»(60), звучит пластинка с музыкой Гайдна(217) в квартире тетки Татьяны.

Музыкальное мышление обоих главных героев выступает как способ создания образов персонажей. Музыка помогает раскрыть взаимоотношения между героями. В параграфе рассматривается образ Анастасии Георгиевой как самый музыкальный в романе.

Музыка связывает людей между собой и помогает разглядеть истинный смысл повествования – поиск исторической правды.

Смена композиций, исполнителей и слушателей позволяет нам проследить изменения в России. Страна меняется, меняется зритель и отношение к исполняемой музыке.

Роман «Читающая вода» состоит из 15 глав, каждая из которых состоит из нескольких отрывков. Фрагментарное повествование окольцовано настоящим временем. Говоря об иллюзорном сопоставлении романной и музыкальной композиции, то сравнивать с музыкальной композицией, то ближе всего к структуре будет понятие «вариации». Мы можем предположить, что в основе романа цикл биографий на фоне исторических реалий, обрамленных встречами главных героев. Тема в совокупности с вариантами составляют цельную форму, направленную на раскрытие главного образа-истории. Роман развивается по мере разворачивания событий в настоящем. Встречаются отступления от основной композиции, например, глава может начинаться не со встречи героев, а с повествования о Викентии Петровиче, его биографии или жизни главной героини.

---

⁶ Полянская, И.Н. Читающая вода/И.Н. Полянская. М.: Грантъ, 2001. С.111. Далее текст И. Полянской цитируется по этому изданию, страницы указываются в круглых скобках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью нашей выпускной квалификационной работы было понять место музыки в проблематике и поэтике романов И. Полянской «Прохождение тени» и «Читающая вода», показать, как музыкальное мироощущение автора определяет природу образов, идейно-художественную структуру произведений.

Опираясь на аналитические суждения, методологические приемы и выводы наших предшественников в изучении прозы Полянской, мы применили метод системного анализа текста и пришли к следующим выводам.

Музыка занимает ключевое место на разных уровнях романа «Прохождение тени». Через музыкальные контексты вводятся в роман исторические и автобиографические реалии; музыкальные термины и жанровые определения играют важную роль в характеросложении, сюжетообразовании, создании лирического образа автора. Психология героев и эмоциональное состояние повествовательницы часто передаются через музыкальные ассоциации, смену музыкальных тонов, интонационную вариативность.

Предметом споров в критике стал музыкальный принцип композиции романа «Прохождение тени». На наш взгляд, надо говорить прежде всего о ритме и формах его образования в композиции романа. Имеются в виду уровни композиции от пространственно-временной организации до композиции фразы.

Композиция романа «Прохождение тени» скреплена музыкальным мироощущением главной героини и повторяющимися моментами (рефрены, репризы в виде повторяющихся деталей портретов и быта).

Композиция романа «Читающая вода» объединена единой темой истории и кино, и представляет собой вариации на них.

Придавая огромное значение языку, который, по ее мнению, «обладает знанием, которое автор имеет от части», И Полянская широко пользуется музыкальной метафористикой, приемами подтекста, звуковой выразительностью слова.

И в том, и в другом романах И. Полянская стремится к синтезу визуальных и вербальных образов, к взаимодействию языков литературы, музыки, а в «Читающей воде» – и кино.

Опыт писательницы на наш взгляд актуален для современной прозы, с ее поисками творческого взаимодействия языков разных искусств. Интересен он и в историко-литературном плане, о чем мы лишь упомянули. Формой взаимодействия слова и музыки в разных жанрах, в разных литературных методах, на разных стадиях литературного процесса – предмет, интересующий культурологов, психологов, писателей и читателей. Ответы на некоторые теоретические вопросы может, как нам кажется, дать системный анализ *всей* прозы И.Н. Полянской.

Творчество писательницы интересно и в плане создания «женской прозы», причем не как иллюстрация ее общих свойств (о чем пишут критики), а как прием утонченно-женского музыкального переживания мира.