

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 заливаает 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 «скрипиче»(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 нашим 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.