

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

Кафедра русской и зарубежной литературы

Образ театра в «Театральном романе» М. А. Булгакова

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 412 группы
Направления 45.03.01 – Филология
Института филологии и журналистики

Родиной Виктории Алексеевны

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

доцент, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

_____

подпись, дата

Т.И. Дронова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

_____

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2020 год

Введение

«Театральный роман» или «Записки покойника» (1936 – 1937) – автобиографическое произведение, в котором творчески перерабатывается, воссоздается в игровой форме, история взаимоотношений Михаила Афанасьевича Булгакова с Художественным театром.

На первый взгляд, «Театральный роман» может быть воспринят как произведение, сатирически изображающее деятельность МХАТа и московскую литературную общественность. Но «Театральный роман» – это не только и не столько автобиография реального автора, сколько рассказ о театре – его притягательности и губительности для судьбы художника; о недостижимости свободы творчества в тех условиях, которые доминируют в театральной жизни 1930-х годов. Чтобы воплотить свой замысел, М. А. Булгакову понадобился подставной герой-повествователь как «форма авторского артистизма» (определение В. В. Виноградова). При этом призма восприятия театральной жизни начинающего драматурга Максудова корректируется иронией, а повествовательное пространство насыщается гротеском как формами реализации авторского начала.

Актуальность работы обусловлена формально-содержательной значимостью образа театра в булгаковском романе и недостаточной изученностью в отечественном литературоведении путей его создания.

В ряду булгаковских текстов «Театральный роман» является одним из наименее исследованных в работах отечественных специалистов по творчеству писателя. В то же время некоторые важные аспекты романа проанализированы тщательно и глубоко. Наиболее значимыми для нас стали монографии М. О. Чудаковой, А. М. Смелянского, В. И. Немцева, В. В. Химич, статьи А. С. Аванесовой, С. А. Жуковой, Е. А. Скульской.

Методологической базой нашего исследования являются труды отечественных ученых, посвященные различным аспектам поэтики художественной прозы: «Формы времени и хронотопа в романе»

М. М. Бахтина, «О литературном герое» Л. Я. Гинзбург, «Поэтика Гоголя» Ю. В. Манна, «Проблемы комизма и смеха» В. Я. Проппа.

Материалом исследования является «Театральный роман» М. А. Булгакова.

Цель нашей работы – выявить художественные приемы создания образа театра в булгаковском романе, с помощью которых передается особая театральная атмосфера и ее влияние на судьбу художника.

Чтобы достичь данной цели, мы проанализировали текст «Театрального романа» в следующих аспектах:

- в русле художественной организации театрального пространства;
- на уровне системы персонажей и способов создания образов «театральных людей»;
- с точки зрения приемов построения и функций гротескно-фантастических форм повествования.

Научная новизна данной работы состоит в том, что анализ образа театра в «Театральном романе» через призму пространственно-временной организации предпринимается впервые. Также впервые выявляется характер художественного изображения теории режиссера Ивана Васильевича как аллюзии на теорию К. С. Станиславского.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех аналитических глав – **«Роль художественного времени и пространства в создании образа театра»**, **«Образы людей театра и способы их репрезентации»**, **«Судьба художника в романе: молодой драматург и театральная система»**, заключения и списка использованных источников.

Основное содержание работы

В первой аналитической главе **«Роль художественного времени и пространства в создании образа театра»** выявляется природа театрального хронотопа. На протяжении всего повествования М. А. Булгаков вписывает

«роман с театром» Сергея Леонтьевича Максудова в эстетически выстроенное пространство. Театр становится не только местом действия большинства событий, но и, по мере развития повествования, одним из центральных персонажей произведения. Точка зрения «наивного», далекого от театральной жизни, героя, через призму восприятия которого представлен Независимый Театр, благодаря остранению, позволяет автору выявить то, что скрыто от взора причастных этому миру людей.

Как показал анализ, театральное пространство создается в романе через описание наиболее поразивших героя частей старинного здания: внушительного фасада с «черной доской с золотыми буквами», чугунной лестницы, зала с камином, «ущелья с декорациями» со «старинной средневековой дверью», кабинетов сотрудников.

В процессе исследования нами было выявлено, что особое внимание в романе уделено описанию кабинетов сотрудников театра. Так, при изображении кабинета управляющего материальным фондом театра Гаврилы Степановича подробно воссоздается образ каждого предмета, повествователь передает звуки, цветовую атмосферу (мерцающие разноцветные огни), фактуры сукна, которым затянут кабинет, и ковра. Все эти приемы делают пространственный мир осязаемым, оказывающим эмоциональное воздействие на героя и читателя.

Не менее выразительно описание кабинета Торопецкой. Здесь пространство представлено с помощью запахов. Еще один пространственный образ, впечатлением о котором делится с читателем начинающий драматург, – контора и кабинет Филиппа Филипповича Тулумбасова. Это единственное место в театре, взаимодействующее с обыденным миром – с простыми посетителями.

На протяжении повествования развиваются мотивы старины, таинственности, странности, характеризующие театральное пространство. Портреты людей, принадлежащих разным эпохам, старинные предметы, антикварные вещи поражают воображение Максудова. В создании

художественной осязаемости театрального пространства большую роль играет введение выразительных деталей, контраста света и темноты.

Важным локусом является театральная лестница. Лестница в театре – одно из немногих мест, где прекращается тишина.

Для начинающего драматурга театр представляет некий прекрасный, необыкновенный «лабиринт».

С пространством театра неразрывно связана квартира режиссера Ивана Васильевича на Сивцевом Вражке. В главе «Сивцев Вражек» все события имеют оттенок необычности и даже инфернальности.

Важно, что описание пространства меняется в зависимости от душевного состояния Максудова. Так, в моменты особенного волнения оно представляется ему мистическим: «тени умерших», портреты, надвинулись. В периоды особого восхищения театром все окружающее пространство приобретает оттенок торжественности.

Центральным местом, особенно привлекающим внимание Максудова на протяжении всего романа, является сцена Независимого Театра. Сцена для повествователя является чем-то особенным, он воспринимает ее как некую душу всего театра. Так, в главе восьмой, когда он впервые видит сцену, она, несмотря на плохое освещение приобретает оттенок торжественности и загадочности. Во второй части романа сцена в видении повествователя становится более оживленной и динамичной, ведь теперь он приходит наблюдать за ходом репетиции его пьесы. Сцена является основным местом притяжения для Максудова в первой части романа и источником страдания и разочарования во второй.

По отношению к окружающему реальному миру театральное пространство предстает как замкнутое. С точки зрения повествователя, театральное пространство делится на «свое» и «чужое».

Опираясь на идеи М. М. Бахтина, мы сопоставили типы хронотопов, рассмотренные в его работе «Формы времени и хронотопа в романе», с пространственными локусами булгаковского театра. На сюжетном уровне

ведущим оказался хронотоп дороги, связанный с мотивом встречи, так как именно в театре Максудов встречает почти всех персонажей романа и именно здесь делается героем выбор жизненного пути, решается его судьба. Также нами было выявлено типологическое сходство театрального пространства булгаковского романа с хронотопом замка. В хронотопе замка главным становится обращение к историческому прошлому. В «Театральном романе» оно показано, с одной стороны, как преемственная связь между эпохами, с другой, является выражением авторской иронии по отношению к нежеланию режиссеров Независимого Театра ставить современные пьесы.

Во второй аналитической главе **«Образы людей театра и способы их репрезентации»** раскрываются пути создания системы романских персонажей.

Театральное пространство булгаковского романа густо населено людьми разных профессий – служащими театра, с которыми знакомится Максудов и за деятельностью которых он наблюдает, решая вопросы, связанные с постановкой пьесы. Всех этих персонажей можно включить в категорию «люди театра» (термин А. Смелянского). Кто-то из них интересен Максудову, кто-то же, наоборот, отталкивает. При создании системы персонажей автор прибегает к использованию гоголевской поэтики: выразительных имен и фамилий (Ксаверий Борисович Ильчин, Поликсена Торопецкая, Филипп Филиппович Тулумбасов и др.); описанию интерьеров, в которых пребывают герои (кабинеты Гаврилы Степановича, Филиппа Филипповича, Ивана Васильевича и др.); манеры речи, мимики.

Многие эпизоды строятся как комические сценки. В сцене диктовки Максудовым своей пьесы Торопецкой комический эффект достигается из-за смешения в речи героини реплик из пьесы и ответов звонящим по телефону.

Одно из ключевых мест в системе персонажей занимает режиссер Независимого Театра Иван Васильевич, от которого зависит судьба пьесы Максудова и его собственная судьба.

Опираясь на методологию Ю. В. Манна, мы обнаружили, что при создании образа Ивана Васильевича большую роль играет такой прием, «как неявная фантастика». Для этого приема характерно, что «повествование о фантастическом часто переводится в форму слухов и предположений; фантастическая предыстория, развертывается в форме слухов и рассказов других»¹. Это дает основание говорить о том, что способы введения в текст странных и необычных эпизодов, связанных с Иваном Васильевичем, схожи с гоголевскими.

Одна из ярчайших гротескных сцен в романе происходит в кабинете Ивана Васильевича на Сивцевом Вражке с участием Людмилы Сильвестровны Пряхиной. Ю. Манн, говоря об основных формах проявления странно-необычного в плане изображаемого у Н. В. Гоголя, среди прочих факторов упоминает «странное вмешательство животного в действие (в сюжет)»². У Булгакова мы также видим, что в одной из самых ярких сцен романа в действие вмешивается кот.

Уже во время приема у режиссера, Максудов начинает понимать свою зависимость от режиссера, его пристрастий и его театральной системы.

В третьей аналитической главе **«Судьба художника в романе: молодой драматург и театральная система»** раскрывается столкновение главного героя с театральной системой.

Судьба художника, о трагичности которой читатель узнает еще до начала романного действия из названия («Записки покойника») и из предисловия автора, является одной из центральных тем произведения. Осознание героем недостижимости мечты и душевный разлад достигают кульминации в главах, посвященных изображению столкновения молодого драматурга Максудова с театральной системой.

---

¹ Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю. В. Манн. М.: Художественная литература, 1988. С. 13.

² Манн Ю. В. Указ. соч. С. 112.

Одним из знаменательных для Максудова и судьбы его пьесы становится эпизод заседания совета старейшин театра в тринадцатой главе. Описание заседания совета представляет собой выразительную фарсовую сцену. Контраст между состоянием драматурга, который ощущает себя жертвой происходящего, и поведением участников заседания воплощается на повествовательном уровне. Процесс обсуждения пьесы сопровождается приемом пищи и разговорами о совершенно посторонних вопросах. Это вносит в ситуацию атмосферу комизма. Наряду со стихией комизма в главе присутствует драматическое начало: на протяжении всего эпизода нарастает эффект отчужденности главного героя от всего происходящего. Он предстает в роли наблюдателя, но в то же время вступает в противостояние с этими людьми.

Во второй части романа ведущей становится тема теории Ивана Васильевича, применение которой во время репетиций пьесы приводит к возникновению абсурдных ситуаций, все больше отдаляющих актеров от текста, а автора пьесы приближающих к трагедии. Наиболее яркие эпизоды с использованием гротеска встречаются именно при описании репетиций пьесы Максудова.

Нами были сопоставлены театральные принципы, предлагаемые К. С. Станиславским, с теми жизненными впечатлениями, которые вынес М. А. Булгаков из репетиций с применением разработанной режиссером системы. Обратившись к анализу текста, мы рассмотрели, как этюды, разработанные Станиславским, трансформируются в романе посредством введения различных комических, в том числе гротескных, приемов повествования. В работе сопоставляются этюды из книги К. С. Станиславского «Работа актера над собой» и эпизоды булгаковского романа.

Во время репетиций, изображенных в пятнадцатой и шестнадцатой главах второй части романа, наиболее полно раскрывается противостояние молодого драматурга и театра в лице его руководителя. Наиболее выразительно эта проблема раскрыта Булгаковым в последней главе романа.

Особенно показателен эпизод, когда Иван Васильевич критикует игру Патрикеева, единственного актера, который нравился рассказчику, пытаясь научить его играть по своей системе.

Важна и та деталь, что Иван Васильевич требует от каждого актера почти одинакового выполнения всех эпизодов. Любое проявление индивидуальных особенностей им порицается, все должны быть одинаковыми, духовная составляющая игры отходит на второй план. Наиболее гротескно представлен эпизод репетиции с участием Пряхиной, где все актеры должны были «пережить зарево». При этом совсем неважно то, что написано в тексте, каждый вправе придумать свой собственный. На сцене происходит совершенно непонятное, хаотичное действие, смешное, но при этом внушающее Максудову чувство беспомощности и невозможности повлиять на происходящее.

Игра актеров, выполняющих задания режиссера, становится вычурной и неестественной. С одной стороны, мы видим комическое изображение действительности, с другой – по реакции главного героя понимаем, что все эти сцены наполнены трагическим смыслом. Здесь неразрывно связаны смешное и страшное, забавное, на первый взгляд, и трагичное по своей сути. Использование гротеска помогает в полной мере раскрыть проблему предчувствия личной и творческой катастрофы главного героя. Особая структура повествования и описание сцен репетиций дает основание видеть в этих сценах пародию на процесс работы знаменитого режиссера над спектаклями.

«Театральный роман» является воплощением творческого противостояния между драматургом и режиссером, художественным осмыслением теории Станиславского с помощью приемов пародии, гротеска, а также на уровне лирических форм повествования. В ходе анализа выявляется губительность для Максудова взаимодействия с Иваном Васильевичем, для которого определяющим является не авторский текст, а соответствие игры актеров требованиям теории.

Говоря о специфике изображения театра в булгаковском тексте, нужно добавить, что театр изображается как некое «заколдованное» заводящее повествователя в тупик пространство. Все, что происходит с главным героем в стенах театра, является переплетением бытового и мистического. Но особенность булгаковского романа в том, что моделью внешнего мира является театр, ведь там происходят самые важные – судьбоносные для героя и сюжетообразующие на уровне повествования – события, влияющие на переживания и последующие действия начинающего драматурга. Театр для Максудова – единственное место, где он может наиболее полно чувствовать, мыслить. Но несмотря на это он не может стать полноценной его частью как художник и драматург. Театр предстает перед ним в двух ипостасях: как особый, таинственный и загадочный мир, полный своей неповторимой атмосферы, как место, в котором искусство занимает главенствующую позицию над всеми остальными явлениями жизни, делая их второстепенными, как другая, более высшая реальность. Но во время репетиций раскрывается обратная сторона театральной жизни – ее абсурдность. С точки зрения современного читателя, жизнь Независимого Театра, название которого усиливает авторскую иронию, может быть сравнима с государством, управляемым авторитарной властью.

Заключение

Образ театра представлен в булгаковском романе на разных уровнях текста. Нами было исследовано три аспекта: художественное пространство театра, образы людей театра, взаимоотношения героя-повествователя с режиссером и его системой.

Проанализировав пути создания образа театра и непростых взаимоотношений героя-повествователя с театральным миром, мы пришли к выводу, что этот образ имеет неоднозначный характер. На протяжении всего произведения в его описании комическое и трагическое, реальное и фантастическое начала не только находятся рядом, но и взаимодействуют, дополняя друг друга. Театр предстает не просто как система

профессиональных отношений, а как самостоятельный, центральный персонаж романа со своими неповторимыми чертами. Также мы выяснили, что восприятие театра читателем напрямую зависит от точки зрения повествователя. В видении начинающего драматурга Максудова театр является чем-то особенным: он обнаруживает в нем целую вселенную, реальную и мистическую, притягательную и внушающую страх.

В последних главах романа главный герой и театр представлены как разнородные, но в то же время неразрывно связанные между собой части единого целого. Образ театра многомерен: он одновременно притягивает Максудова и губит его. При этом самым страшным для драматурга оказывается не одиночество, испытываемое им во время репетиций, а трагическая судьба его пьесы. Однако несмотря на то, что герой переживает в театре не только радость, но и разочарование, он до последних страниц романа очарован его особенным пространством и продолжает посещать его, пытаясь разгадать его загадки. Представляется, что несмотря на сюжетную незавершенность, Булгакову удалось воплотить тему судьбы художника, раскрыв роль театра в жизни главного героя и причины его трагедии.