

RU

Проблемы творческой самореализации и становления характера ребёнка в повести Е. Бодровой «Печенье со вкусом музыки»

Октябрьская О. С.

Аннотация. Статья посвящена значимой для современной отечественной словесности проблеме детско-подросткового взросления и самореализации ребёнка на материале новейшей русской детской литературы. Целью исследования становится выявление своеобразия и особенностей процесса взросления ребёнка предподросткового возраста в повести «Печенье со вкусом музыки» современного детско-подросткового писателя Е. Э. Бодровой. Научная новизна определена самим материалом исследования, коим является повесть Е. Бодровой «Печенье со вкусом музыки», ранее не становившаяся предметом специального научного осмысления и вводимая нами в научный оборот. В результате установлено, что, во-первых, с точки зрения композиции процесс взросления героини в повести Е. Бодровой подчинен архетипическому мотиву инициации (стадиальность пути персонажа, наличие наставника, постепенное внутреннее становление с типичными для ребёнка предподросткового возраста «болезнями роста»). Во-вторых, основными этапами взросления главной героини на личностном, социальном и творчески-профессиональном уровнях становятся: максималистское неприятие происходящих изменений, бунтарский вызов семье и обществу, добровольное одиночество и замкнутость для самостоятельного осмысления проблемы, поиск выхода из сложившейся ситуации. В-третьих, средствами создания ключевых образов и мизансцен становятся гастрономический, колористический и ольфакторный коды.

EN

The problems of creative self-realization and the formation of a child's character in E. Bodrova's novel "Cookies with the Taste of Music"

O. S. Oktyabrskaya

Abstract. The article is devoted to the problem of child and adolescent maturation and self-realization of a child, which is significant for modern Russian literature, based on the material of the latest Russian children's literature. The purpose of the study is to identify the peculiarities and features of the growing up process of a pre-adolescent child in the story "Cookies with the Taste of Music" by the modern child and adolescent writer E. E. Bodrova. The scientific originality is determined by the research material itself, that is the novel by E. Bodrova's "Cookies with the Taste of Music", which had not previously become the subject of special scientific understanding and was introduced by us into scientific circulation. As a result, it was found that, firstly, from the point of view of composition, the process of maturation of the heroine in E. Bodrova's story is subordinated to the archetypal motive of initiation (the stadiality of the character's path, the presence of a mentor, gradual inner formation with typical "growing pains" for a pre-adolescent child). Secondly, the predominant stages of the main character's maturation on a personal, social, and creative-professional level are: a maximalist rejection of the changes taking place, a rebellious challenge to family and society, voluntary loneliness and isolation for independent reflection on the problem, the search for a way out of the current situation. Thirdly, gastronomic, coloristic and olfactory codes become the means of creating key images and mise en scene.

Введение

Проблема творческой самореализации и становления характера ребёнка младшего подросткового возраста весьма непростая, поэтому современные писатели (Ю. Кузнецова, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Д. Доцук, Т. Михеева и др.) пытаются показать не только сложность самого процесса, но и представить такие способы

взросления, благодаря которым социализация и самоидентификация современного школьника будет проходить легче и плодотворнее. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью дальнейшего осмысления детской тематики и проблематики на материале различных писательских практик, кстати, уже репрезентованного в ряде исследований (Мингалина, 2021; Ничипоров, 2019; 2022; Чекашева, Осьмухина, 2022), что будет способствовать, во-первых, углубленному постижению психологии ребенка; во-вторых, расширит исследовательский инструментарий.

Поставленная проблема стала предметом размышлений литературоведов в работах, посвящённых общим проблемам психологической прозы, начиная с работ Л. Гинзбург (1977) и заканчивая специальными исследованиями о психологизме современной детской литературы (Спиридонова, 2019). Непосредственно тема становления характера ребёнка и его творческой самореализации в детской литературе XX века и в произведениях новейшей русской литературы нынешнего столетия выступает основой изысканий современного литературоведения. Так, особенности самовыражения детей в творчестве В. Драгунского исследует Ши Юйцин (2019); И. С. Юхнову (2019) интересуют система ценностных ориентиров подростков 1930-х гг.; Н. В. Чекашева и О. Ю. Осьмухина (2022) анализируют взаимодействие ребёнка с миром взрослых и их рефлексии на этот пока чужой для них мир. Е. В. Борода (2020) исследует проблему одиночества юного героя и способы его преодоления. Следовательно, перечисленные историко-литературные исследования, посвященные специфике выявления принципов изображения детей и подростков, стали теоретической базой настоящей статьи.

Задачами исследования явились: во-первых, исследование принципов творческой самореализации ребёнка; во-вторых, обозначение этапов становления характера героини повести Е. Бодровой «Печенье со вкусом музыки» (2023); в-третьих, выявление приёмов и художественных средств создания основных образов и мизансцен повести с точки зрения их смыслополагания, а также функционала.

При анализе процесса творческой самореализации и становления характера главной героини повести Е. Бодровой «Печенье со вкусом музыки» в статье применяются следующие методы исследования: герменевтико-интерпретационный, позволивший выявить глубинные смыслы повести Е. Бодровой; сравнительно-типологический, с помощью которого были выявлены типологические особенности образа ребёнка в повести Е. Бодровой. С помощью системного подхода обеспечивается аналитическое исследование путей социализации, проблем взросления и творческого самовыражения ребёнка в повести Бодровой.

Материалом исследования становится повесть Е. Бодровой о творческой личности современного ребёнка:

- Бодрова Е. Печенье со вкусом музыки. М.: Пять четвертей, 2023.

Практическая значимость статьи заключается в возможности использования ее материала, результатов и выводов в лекционных курсах и практических занятиях по русской литературе XXI века, специальных курсах по детской литературе, в работе учителей школьных учреждений, а также в родительском опыте.

Обсуждение и результаты

Проблема предподросткового взросления в повести Е. Бодровой

Проблема предподросткового взросления весьма актуальна в современной литературе, но каждый писатель пытается представить свой рецепт и свой выход из сложной житейской ситуации, в которую весьма часто попадает ребёнок предподросткового возраста. Весьма оригинальный путь взросления героев избирает современная писательница Елена Бодрова – через творческую самореализацию взрослеющего сознания: музыку, кулинарные эксперименты, технические изобретения. Именно музыка, особая атмосфера уроков-путешествий способствуют не только взрослению главной героини, но и её влиянию на окружающих – одноклассников, соседок по больничной палате, друзей и т. д. Интерес к данному произведению повышает и его оригинальная концепция – представление на вербальном уровне визуальных явлений, а также демонстрация самого творческого процесса рождения мелодии, кулинарного шедевра, технического изобретения. Но самое главное – прослеживание постепенного и последовательного выстраивания коммуникативных связей между детьми-интровертами, которым сложно начать общение даже с ровесниками.

Героиня повести Е. Бодровой «Печенье со вкусом музыки» подошла к важному рубежу своей жизни – десятилетию, – находясь в сложной житейской ситуации. Автор не просто подводит Ксюшу к важному возрастному этапу – переходу от детства к отрочеству, – но и усугубляет проблему, актуализируя мотив одиночества. Героиня бросает учёбу в музыкальной школе, переходит в другую общеобразовательную школу, испытывает дискомфорт от необходимости вливаться в новый коллектив класса, а также теряет мудрого советчика – старшую сестру, уехавшую на учёбу в Москву, и т. д. Смена места жительства, с одной стороны, улучшает жилищные условия семьи (появляется зимний сад, отдельная комната у Ксюши и т. д.), но с другой – сепарирует ребёнка от родителей – героиня отделена расстоянием не только от сестры, но и от папы с мамой, которые стараются не вмешиваться в жизнь дочери, переселяют её на второй этаж, оставляя наедине с нерешёнными проблемами, что для эмоциональной и замкнутой Ксении становится весьма драматичным. Примечательно, что Бодрова делает ставку на яркий эмотивный характер, поэтому Ксюша не всегда уверена в себе, во многом сомневается, но обладает серьёзным творческим потенциалом, поэтому ищет и притягивает сходные типы. При этом одиночество и Ксенией, и её будущими друзьями воспринимается весьма болезненно.

Автору важно представить непростой и очень важный процесс взросления ребёнка, который корреспондирует с необходимостью создать определённые коммуникационные отношения (дружеские, соседские, наставнические и даже профессиональные) и реализовать их в конкретных ситуациях. При этом точкой отсчёта становится распад прежних отношений в силу перемены ряда обстоятельств. Кроме того, Ксюша многое сама

меняет в своей жизни – её добровольный уход из музыкальной школы мотивирован скукой. На протяжении повествования она не раз в воспоминаниях возвращается к учёбе в музыкальной школе как к чему-то неприятному, малопривлекательному и скучному. При этом под скукой ребёнок обычно понимает что-то неинтересное, а порой трудное и пугающее, отталкивающее его. Действительно, перед тем как сыграть мелодию, разученную в музыкальной школе, Ксюша «горестно вздохнула» (Бодрова, 2023, с. 9), уроки сольфеджио она воспринимает как нечто неприятно-обязательное, а бумажная клавиатура, непременный атрибут музыкальной школы, ассоциируется с чем-то унылым.

Этапы взросления главной героини

Скука и одиночество – причины грусти Ксюши, но именно эти состояния души автор учит преодолевать. Собственно путь своеобразного перехода от детства к отрочеству происходит в жизни Ксении на социальном, семейном и личностном уровнях и во многом соотносится с инициарным путём фольклорного героя волшебной сказки. Начало повести Бодровой содержит определённую исходную ситуацию, похожую на начало народной сказки: «Сказка обычно начинается с некоторой исходной ситуации. Перечисляются члены семьи, или будущий герой... просто вводится путём приведения его имени или упоминания его положения» (Пропп, 1928, с. 35–36). Начало повести «Печенье со вкусом музыки» тоже содержит важную информацию о семье Ксении, о взаимоотношениях её родителей, об отъезде самого близкого человека – старшей сестры Натальи – в Москву, о новых условиях, в которых оказалась героиня, и о том, что ей не хватает тепла и заботы близких, общения со сверстниками, реализации творческого потенциала. Таким образом, в текст повести введена ситуация недостатка, тоже актуальная для народной сказки (Пропп, 1928, с. 45). Именно эта функция в фольклорном произведении определяет появление особого типа персонажа, проходящего инициарный путь, – героя-искателя. Такой тип фольклорного персонажа во многом схож с типом героя, представленным в повести Бодровой. Именно Ксению автор помещает в самое начало долгого пути познания себя и поисков своей индивидуальности, придавая ей своеобразного «волшебного помощника» – учительницу музыки Клавдию Леонидовну. Неожданное и внезапное появление данной героини, её типологическое сходство со своеобразной предшественницей (Мери Поппинс), чудесные перемены в жизни Ксении, связанные с воздействием Клавдии Леонидовны, усиливают мотив волшебства в повести.

Начало движения сюжета и инициарного пути главной героини завязывается не просто с появлением новой учительницы музыки, но и облечено в специфический антураж, связанный с празднично-сказочным дискурсом и представленный с помощью гастрономического, колористического и ольфакторного кодов, воздействующих на эмоциональную сферу ребёнка. Цвето-запахово-вкусовые атрибуты характеризуют и саму атмосферу событий, и одежду гостей, и обстановку комнаты Ксении: «Когда она вошла в резную калитку дома номер двенадцать на улице Садовой, с ней вместе вошёл и аромат свежих булочек с изюмом, прилетевший с хлебокомбината. На ней было пальто цвета овсяного печенья и клетчатый, как вафля, шарф» (Бодрова, 2023, с. 5). Появление Клавдии Леонидовны словно окрашивает дом героини в иные оттенки. Само повествование выстраивается с помощью предметной, интерьерной, атмосферной и портретной деталей, а колористика дополняется статусом вкусово-запаховых атрибутов. Так, деревянные ступени обретают «цвет жженого сахара» (Бодрова, 2023, с. 7), мебель в комнате героини молочного цвета, а глаза Ксюши сравниваются с вкусным лакомством: «...на банкетке возле пианино сидела девочка с тёмными, как трюфели, глазами» (Бодрова, 2023, с. 8). Однако атмосфера Марципанового замка из сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Э. Т. А. Гофмана или райского сада из «Снежной королевы» Г. Х. Андерсена в этом случае не срабатывает. В то же время героиня повести Бодровой, как и персонажи произведений П. Треверс, Г. Х. Андерсена, Э. Т. А. Гофмана и др., оказалась способной силой воображения переноситься в иной мир, противостоящий реальному. Правда, если миры зарубежных авторов сказочные, во многом идиллические, то воображаемый мир Бодровой – мир искусства, некое культурное пространство, стимулирующее не только воображение героини, но и её творческие возможности.

Сама повесть выстроена по принципу своеобразного путешествия в мир музыки, что оказывается доминантным в формировании характера героини. Главы об оригинальных музыкальных занятиях перемежаются с повествованием о школьной жизни Ксении, знакомстве с новыми друзьями и установлении особых отношений между тремя персонажами – ровесниками-одноклассниками: Ксюшей, Олесей и Никитой, перед которыми стоит непростая задача – подготовить подарки на Новый год тем, кто встречает его в больнице. Каждая глава, посвящённая урокам музыки, выстраивается по определённому сценарию: объяснение нового материала, знакомство с какой-либо сферой музыкальной деятельности – карнавал, кукольный театр, цирковое представление и т. д.; подготовка к воображаемому путешествию на то или иное праздничное мероприятие, связанное с праздничным антуражем, само это мероприятие и результат, который проявляется не сразу.

Особая роль в этих главах принадлежит созданию своеобразной атмосферы, на фоне которой происходит перенесение в какое-либо необычное место. Так, формализм разучивания произведения «Карнавал» в музыкальной школе приводит к унылому воспроизведению данного опуса героиней в начале занятий с новой учительницей, а вот погружение в атмосферу карнавального веселья заставляет её увидеть множество новых оттенков в самой пьесе. Способствует этому попытка «попробовать» сам праздник на вкус: аромат шоколадных пирожных с хлебокомбината, вкус печеных яблок с карамелькой внутри не просто вызывают определённые праздничные ассоциации, но и дополняются конкретными карнавальными атрибутами – венецианскими масками и длинными платьями. Именно такая подготовка способствовала визуализации самого действия в воображении героини: «Вокруг неё танцевали и смеялись люди в масках, а когда она поднимала голову, то могла разглядеть причудливые фонари на фоне тёмно-синего неба, в свете которых кружились маленькие белые бабочки» (Бодрова, 2023, с. 23). Пестрота и широта праздника позволила услышать разные оттенки чувств и звуки определённых музыкальных инструментов: «...звучали самые разные инструменты – гитары, барабаны, скрипки и даже шарманка где-то в отдалении»

(Бодрова, 2023, с. 23), что впоследствии воплотилось в желании не просто сыграть это музыкальное произведение, но и показать во время музицирования разные оттенки эмоций.

Если воображение ребёнка на музыкальных занятиях пробуждается под воздействием определённого антуража, но главное – харизмы учителя, то в общеобразовательной школе сразу этого не происходит. Ксения не может ни придумать оригинальный подарок для детей, лежащих в больнице, ни перенестись силой воображения куда-либо: «Ксюша прикрыла глаза и попыталась представить себя на берегу моря – будто её обдувает лёгкий бриз... Но в этот раз у девочки ничего не вышло. Слишком шумно и сумбурно было вокруг» (Бодрова, 2023, с. 36). Однако ролевая игра, мотив переодевания, актуализированный на уровне музыки, вызывает интерес даже к такому традиционно скучному занятию, как сольфеджио. Воображаемая переписка вымышленной графини с композитором П. И. Чайковским стимулирует реальные действия героини – она не только с видимым удовольствием делает вручную нотную запись, но и пишет письмо сестре в Москву, а также учится выбирать друзей и вступает с ними в весьма осторожную, но важную для самореализации характера героини дружескую коммуникацию, главным связующим звеном которой выступает общее для класса мероприятие – подарок для заболевших детей. Общий мотив, определяющий поведение двух новоявленных подруг – Ксении и Олеси, – вкус того, чем они занимаются. Однако если для Олеси вкус того, что она любит более всего, имеет прямое и непосредственное значение – она хочет испечь вкусное и необычное печенье по собственному оригинальному рецепту, а вот для Ксении именно музыка напоминает аппетитный десерт. Здесь вкус играет несколько иную роль – ассоциативную, так как жанр или вид музыкального опуса ассоциируется с тем, что предложит учительница, у которой, в свою очередь, свой ассоциативный ряд. Так, музыка Чайковского обретает в воображении героини вкус яблочного пирога, а, к примеру, народные песни ассоциируются с чаем и мятными пряниками. Фактически Бодрова использует реализованную метафору, а её героиня «пробует» музыкальное произведение, дружбу, даже привязанность к близким по духу людям на вкус, что вызывает положительные ассоциации.

Важным этапом взросления героини становится переход от музицирования по нотам известных композиторов или подбора народной мелодии на слух к созданию собственного музыкального творения. Познавательный аспект, используемый автором, способствует не только расширению кругозора Ксении (она узнаёт, что такое оркестровая яма, увертюра, либретто и т. д.), но и на практике находит своё воплощение в таком явлении, как импровизация, что помогает не просто создать некий опус, но и понять суть рождения оригинального произведения искусства, будь то музыкальная композиция или печенье. «Может, я тоже смогу приготовить свою мелодию после того, как прослушаю произведения других композиторов?» (Бодрова, 2023, с. 87). Чуть позже, проверив работу данного положения, Ксения выводит не только собственную методику, но и делает её универсальной – создать что-то новое и оригинальное можно только на основе использования уже известного: «Олесь, я сочинила музыку! Я композитор! А раз я смогла, то и ты сможешь. Я знаю, как найти тот самый рецепт: надо испечь много-много разного печенья!» (Бодрова, 2023, с. 92).

При этом оригинальная атмосфера праздника и чуда, характерная для волшебной сказки, присутствует и в повести «Печенье со вкусом музыки». И формируется она за счёт создания зрелищно-осязаемого образа театрального зрителя/артиста, созданного при помощи мотива переодевания, вживания в новый образ и проживания определённого эмоционального состояния, а также вкусово-запаховой атмосферы (к примеру, чай с корицей, апельсином и ванильным сахаром, творожное печенье и т. д.), сопровождаемых одической пафосностью конкретного момента, что помогает героям – Ксении, Клавдии Леонидовне, а впоследствии и Оксане и Никите – раздвинуть с помощью воображения пространственные границы комнаты, школьного коридора, больничной палаты или чердака, спровоцировать эффект присутствия в каком-либо ином месте: в театре, в деревне, на концерте, в цирке и т. д. Результатом такой игры воображения становятся определённая раскрепощённость ребёнка, готовность его к творческому эксперименту и, наконец, сам творческий акт, выразившийся в педагогической победе в случае с Клавдией Леонидовной, самостоятельном написании музыкального произведения в случае с Ксенией, приготовлении красивого и вкусного лакомства в случае с Оксаной и т. д.

Писатель не забывает и другое – самостоятельное написание, скажем, музыкального опуса – важный, но не единственный показатель взросления героини. Не менее значимым становится её умение преодолевать страх перед насмешками одноклассников или соседок по больничной палате. Так, заболевшую Ксюшу Клавдия Леонидовна учит терпению и возможности заниматься любимым делом даже в необычных условиях – в стенах больницы. Если вначале героиня чувствует себя неуютно в незнакомой компании более старших подростков, для которых привычные нормы, исходящие от взрослых, какими бы авторитетами они ни являлись, воспринимается негативно и крайне агрессивно, то постепенно она начинает становиться авторитетом даже для такой публики. Доминирование в палате более старших соседок Ксении в силу возраста, соотношения сил и определённых обстоятельств оказывается не абсолютным, а относительным. Кроме того, писатель сталкивает доминирование детского коллектива с авторитетом учителя, которому Ксения полностью доверяет, что провоцирует в случае с Ксенией ситуацию выбора, который влечёт за собой отстаивание права на конкретные действия, что тоже свидетельствует о взрослении героини. Впоследствии и самостоятельность в принятии решений, и определённый выбор, и творческая самореализация героини доказывают переход Ксении на более высокий уровень своего взросления.

Заключение

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, Е. Бодрова прослеживает достаточно непростой, но весьма оригинальный путь становления характера главной героини как инициарный, который позволяет перейти от детства к отрочеству. Во-вторых,

писателю важно показать адресату и «отработать» на примере поступков героини основные «болезни роста» ребёнка – одиночество, мучительный поиск единомышленников, кумиров, ценностных ориентиров и т. д. В-третьих, показаны оригинальные пути творческой самореализации героев на самых разных уровнях, а также преобразующая, образовательная и воспитательная функции искусства, которое даёт возможность самоидентификации, придаёт героям веру в собственный талант, учит формировать круг друзей и круг интересов.

Перспективой исследования становится дальнейшее осмысление темы подростков, феномена взросления, творческой самореализации ребёнка в предподростковом возрасте в отечественной прозе 2000–2010-х гг. (творчество М. Петросян, Д. Доцук, Ю. Кузнецовой, Е. Мурашовой и др.).

Источники | References

1. Борода Е. В. «Честное бегство» современного героя: проблема эскапизма в подростковой литературе XXI века // Неофилология. 2020. Т. 6. № 23.
2. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л.: Художественная литература, 1977.
3. Мингалина А. П. Образ ребёнка-интроверта в современной подростковой прозе // Передовое развитие современной науки: опыт, проблемы, прогнозы: сб. статей III международной научно-практической конференции. Петрозаводск: МЦНП «Новая Наука», 2021.
4. Ничипоров И. Б. Детство как травма в современной русской литературе (повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом») // Art Logos. 2019. № 1 (6).
5. Ничипоров И. Б. Современность глазами подростка: повесть Р. Сенчина «Чего вы хотите?» // Stephanos. 2022. № 2 (52).
6. Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928.
7. Спиридонова Г. С. О психологизме детской литературы (на примере русской литературной сказки) // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2 (75).
8. Чекашева Н. В., Осьмухина О. Ю. Взрослый мир глазами ребенка в прозе Г. Щербаковой («Дядя Хлор и Корякин», «Отчаянная осень») // Актуальные проблемы филологии и журналистики: сборник научных трудов / отв. ред. Т. И. Мочалова. Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, 2022.
9. Ши Ю. Типы взаимоотношений взрослых и детей в цикле «Денискины рассказы» Виктора Драгунского // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2019. № 4.
10. Юхнова И. С. Ценностные ориентиры героев А. П. Гайдара («Тимур и его команда») // Филологический класс. 2019. № 2 (56).

Финансирование | Funding

- RU** Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М. В. Ломоносова.
- EN** The study was conducted under the state assignment of Lomonosov Moscow State University.

Информация об авторах | Author information

- RU** **Октябрьская Ольга Святославовна¹**, д. филол. н., доц.
¹ Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- EN** **Olga Svyatoslavovna Oktyabrskaya¹**, Dr
¹ Lomonosov Moscow State University
- ¹ svyatolga@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 08.01.2025; опубликовано online (published online): 12.02.2025.

Ключевые слова (keywords): современная детская литература; повесть Е. Бодровой; проблема творческой самореализации ребёнка; инициарный путь развития ребёнка; колористический и ольфакторный коды; modern children's literature; E. Bodrova's novel; problem of a child's creative self-realization; initial path of a child's development; coloristic and olfactory codes.