

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.8.15>

Липнягова Светлана Геннадьевна, Пудова Ольга Александровна

Интермедиальность художественного мира Томаса Лава Пикока "Усадьба Грилла": законы театра и оперетки

Статья посвящена изучению интермедиальности как поэтологической категории романа Томаса Лава Пикока (Thomas Love Peacock (1785-1866)) "Усадьба Грилла" ("Gryll Grange", 1861). Установлено, что интермедиальной доминантой романа "Усадьба Грилла" является музыкальность, синтезирующаяся с драматической составляющей. Цель исследования - выявить варианты присутствия категорий театральности и музыкальности в поэтике романа. Полученные результаты показали, что музыкальные и театральные коды наравне с традиционными для романских форм приемами создают многоуровневую структуру обозначенного текста, что позволяет заявить возможное определение романа Т. Л. Пикока как романа-метаспектакля. Научная новизна данной работы заключается в исследовании поэтики романа с позиции интермедиального анализа.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2020/8/15.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 8. С. 72-75. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2020/8/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net

Anglo-Welsh Relations in Ken Follett's "Century Trilogy"

Zinnatullina Zulfiya Rafisovna, PhD
Kazan (Volga Region) Federal University
zin-zulya@mail.ru

The article analyses representation of the Anglo-Welsh relations in "Century Trilogy" by the modern British author Ken Follett. The novels describe historical events of the XX century through the eyes of five families: English, Welsh, American, German and Russian. Scientific originality of the study is conditioned by the fact that the problem of international and interethnic relations in the trilogy has not been previously investigated. The findings indicate that the social-political situation, historical events and features of the national character influence interethnic relations development. The writer actualizes the existing stereotypes concerning interrelations of these ethnic groups. The novel personage system includes both imaginary and real historical figures, which allows the author to show clearly the specificity of these interrelations.

Key words and phrases: Anglo-Welsh relations in literature; English literature; Ken Follett; national character; national stereotype; novel.

<https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.8.15>

Дата поступления рукописи: 02.05.2020

Статья посвящена изучению интермедиальности как поэтологической категории романа Томаса Лава Пиккока (Thomas Love Peacock (1785-1866)) «Усадьба Грилла» ("Gryll Grange", 1861). Установлено, что интермедиальной доминантой романа «Усадьба Грилла» является музыкальность, синтезирующаяся с драматической составляющей. Цель исследования – выявить варианты присутствия категорий театральности и музыкальности в поэтике романа. Полученные результаты показали, что музыкальные и театральные коды наравне с традиционными для романских форм приемами создают многоуровневую структуру обозначенного текста, что позволяет заявить возможное определение романа Т. Л. Пиккока как романа-метаспектакля. Научная новизна данной работы заключается в исследовании поэтики романа с позиции интермедиального анализа.

Ключевые слова и фразы: Томас Лав Пикок; роман «Усадьба Грилла»; интермедиальность; законы театра и оперетки в романе.

Липнягова Светлана Геннадьевна, к. филол. н., доц.

Пудова Ольга Александровна

Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева
lipnjagova@list.ru; Ol.pudova2012@yandex.ru

Интермедиальность художественного мира Томаса Лава Пиккока «Усадьба Грилла»: законы театра и оперетки

Томас Лав Пикок (Thomas Love Peacock) – английский писатель и поэт XIX века (1785-1866), современник Джорджа Байрона, Вальтера Скотта, Перси Биши Шелли. Творчество этого писателя многогранно; его художественный мир представлен в различных жанровых формах, отражает процесс движения от эпохи романтизма к эпохе критического реализма: лирических стихотворениях, поэмах, балладах, эссе, музыкальных рецензиях, пьесах, сатирических фарсах и т.д. Более всего Пикок прославился своими романами, также представленными в многообразии жанров – романами-беседами, романами-идеями, историческими романами, пародиями на готический и рыцарский романы, среди которых – «Аббатство кошмаров» ("Nightmare Abbey", 1818), «Девушка Мэриан» ("Maid Marian", 1822), «Несчастья Эльфина» ("Misfortunes of Elphin", 1829), «Замок капризов» ("Crotchet Castle", 1831), «Усадьба Грилла» ("Gryll Grange", 1861) и др.

Актуальность работы обусловлена повышением интереса к аспектному анализу поэтики художественного текста.

Задачи исследования: 1) определить функционально-семантическое значение категорий театральности и музыкальности в организации художественного мира романа; 2) выявить интермедиальные доминанты в построении сюжета романа; 3) представить систему культурных кодов как прием создания системы образов обозначенного текста.

В исследовании использованы *методы* структурного, сравнительно-сопоставительного, интермедиального анализа.

Практическая значимость состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы при подготовке лекционного курса по истории зарубежной литературы конца XVIII – XIX в., прежде всего по истории английской литературы, а также спецкурсов, посвященных развитию повествовательных жанров в литературе Нового времени, эволюции художественных направлений и стилей, использования интермедиальности как средства раскрытия идейно-символического замысла автора.

Обращение к интермедийному контексту художественного произведения, безусловно, является актуальным для исследования романа Пикока в контексте истории развития английского романа XIX века. Впервые рассматривается определение интермедийного контекста романа английского писателя.

Теоретическую базу статьи составили работы А. А. Бельского, Е. Ю. Гениева, М. Низамова, И. А. Орешина, А. А. Полякова, Т. Н. Потницева, Н. А. Соловьева, В. Н. Чечелева, А. М. Фриман, К. Ван Дорен, К. Доусон, Х. Челлин, Ф. Ливис, М. Маккей и др.

Интермедийный контекст позволяет Пикоку сформировать систему литературных кодов; обращаясь к традициям античной культуры, музыки и театра, английский писатель отражает переломные и кризисные явления жизни современного ему британского общества XIX века и вместе с тем сопоставляет его с мудростью, здравомыслием, энергией и мощью далекого античного времени, поклонником которого он является.

Исследователями творчества Пикока традиционно отмечается, что «диалог античной культуры с XIX и XX веками приобрел особенно сложные и многоаспектные формы, а Томас Лав Пикок стал одним из наиболее страстных поклонников античности и прежде всего эллинофилов» [7]; «...все элементы его художественного мира взяты из окружающего мира или известных в тот период литературных текстов, благодаря предметно-смысловым и культурно-символическим ассоциациям в этом мире усиливается восприятие реальности в соответствии с авторским замыслом» [3].

Свою племянницу Грилл нарекает Морганой; герои часто толкуют о коварной волшебнице Цирцее; плеядами и созвездием красавиц называет отец Опимиан семь сестер, явившихся в белых платьях, отделанных пурпуром, а во сне к нему приходят знаменитые героини древнегреческой мифологии Электра и Навзикая; мистер Принс, размышляя о браке, вспоминает Юпитера и Юнону, Вулкана и Венеру.

В «Усадьбе Грилла» присутствуют элементы древнеаттической комедии, философского диалога, менипповой сатуры.

Текст романа «Усадьба Грилла» легко драматизируется, что отражается в самой организации и оформлении текста. Так, например, Опимиан, обедая со своим приятелем помещиком Гриллом и беседуя на темы ложной этимологии и нелепых парадоксов; или Алджернон Принс принимает у себя в Башне преподобного отца в просторной и красиво убранной гостиной, где две очаровательные виночерпицы разливают прохладное вино; или лорд Сом танцует с мисс Найфет на фоне белоснежных окружающих полей и согнутых под тяжелым снегом веток деревьев; или скорбящий сельский житель Гарри Плющ со слезами на глазах, раненный стрелами амура, приник к ручью на опушке леса, словно поверженный олень.

Фактически роман представлен динамически меняющимися сценами с вовлеченными в них героями. Структура отдельных сцен романа во многом соотносится со структурой драматургического текста, при этом его содержание событийно связано с театральным действием: театр жизни и драматический театр, которые пересекаются друг с другом. Спектакль, изображенный на страницах романа, позволяет, по нашему мнению, отнести его к роману-метаспектаклю, в котором театр выступает моделью мира, создаваемой на глазах зрителей и при их участии [2].

В главе XXVIII «Аристофан в Лондоне» Пикок указывает на прямую связь жизни с театром и игрой, используя в качестве эпиграфа слова Арбитра «Я не тяну веревку раздора, ибо решено, что почти все актерствуют на свете», Шекспира «Весь мир – театр», Кальдерона «В театре мира – все актеры».

Жизнь героев Пикока переплетается с театром, театральность вплетается в сам роман английского писателя. На воображаемой сцене романа разыгрывается комедия в духе Аристофана, в которой одна сторона жизни, позитивная – Античность – находится в контрасте с другой – Новым временем. Античность в этой дихотомии представляет современную Аркадию, на которую не влияют уродства окружающего мира [7].

Система образов персонажей в романе полярна, воплощает древний и новый мир. Так, с одной стороны, мы видим мистера Принца, мечтающего встретить в жизни идеальную красоту и любовь, блуждающего мечтами в прошлом, ценящего уединение и природу и чтение любимых поэтов среди зарослей, напоминающих обиталище Цирцеи. С другой стороны, мы наблюдаем лорда Сома, блестящего молодого человека из высшего общества, который ценил научные знания только за то, что они помогали ему произвести впечатление на окружающих, в общем *«жил в удовольствиях, не уязвляя сердца ни любовью, ни заботой»* [4].

И Томас Лав Пикок, подобно древнегреческому поэту Аристофану, блистает остроумием, меткими характеристиками, благозвучным языком. Оба являются приверженцами старины, защитниками старых верований и обычаев, науки и искусства; оба бичуют сатиру «вождей народа», развращенность, дурное воспитание и образование, интриганство демагогов, изнеженность нравов, одновременно прославляя энергию, гражданские доблести и простоту нравов старины, которую хотели бы вернуть.

Речь героев Пикока насыщена цитатами из древнегреческой поэзии, поскольку греческие слова *«звучат особой негой»*, в то время как английский язык не в состоянии передать должный смысл из-за *«существенного отличия английского склада души от души греческой»*. Преподобный отец Опимиан добавляет: *«Да, и не только со словами так, но с образами тоже. Нас чарует борющаяся со львом Сирена; однако ж английская красота в такой роли вряд ли бы нам понравилась»* [Там же].

Наряду с традициями театра в культурном контексте романа важную роль играет музыка. Герои часто играют на фортепьяно и арфе, исполняют духовную музыку Моцарта и Бетховена, обсуждают музыкальные течения и вкусы. Семь сестер при крещении получают имена в честь тональности A-moll, или греческой диатонической гаммы – Анна, Бетси, Цецилия, Дороти, Ева, Фанни, Грейс; молодой хозяин Башни носит имя

Алджернон и заключает октаву, так как родителям очень хотелось, чтобы он и семь его названных сестер всю жизнь прожили в гармонии.

Музыкальные аспекты литературного произведения привлекают внимание многих современных исследователей [1; 5; 8; 9].

Музыкальные цитаты становятся в романе одной из интермедийных доминант, выражая постепенный процесс нравственного прозрения и духовного совершенствования действующих лиц, многие из которых в начале повествования представляют собой лишь карикатурные образы, но на пути движения к идеализированному бытию обретают вид полноценных и достойных героев художественного мира Пикока.

Роман-пьеса Пикока предстает перед нами не только как драматическое произведение, но и музыкальное, в виде оперетки, основанной на синтезе слова, сценического действия и музыки. Как в любой оперетке, музыкальная составляющая в романе является основным носителем действия. И в этом сложном музыкально-драматическом повествовании предстают перед нами два противоположных лагеря, представляющих два мира – Античность и Новое время.

В многочисленных философских диалогах героев, посвященных музыкальной теме, ясно раскрывается их внутренний мир и прослеживаются очевидные симпатии самого автора. Так, мистер Мифасоль не разделяет восторгов отца Опимиана по поводу прекрасной музыки и скульптуры Древней Греции, ведь *«у них была только минорная тональность, а о контрапункте имели они не более понятия, нежели о перспективе»* [4]; кроме того, у них отсутствовала гармония, в современном понимании, и *«пели они только в октаву и унисон»* [Там же].

Ему энергично возражает мистер Принс, страстный поклонник старины: *«Самый голос их звучал в мажорной тональности, и с их тончайшей чуткостью к звукам они не могли пропустить явственное выражение радости»* [Там же].

А мистер Мак-Кинли, будучи человеком «практическим», «радеющим» об общественной пользе, и вовсе музыке предпочитает портвейн: *«И если бы не услышал их ни разу от января до декабря, и то я не стал бы жаловаться»* [Там же].

Роман Томаса Лав Пикока – это гимн простой красоте, будь то *«красота идей в поэзии, звуков в музыке или фигур в живописи»* [Там же]. Такой красоте он противопоставляет нагромождение ненужных деталей и бесконечных подробностей современного искусства, ограничивающих воображение слушателя или зрителя. Ярким представителем «новейшего вкуса» в «Усадьбе Грилла» предстает лорд Сом, усматривающий прелесть в подробностях и восхищающийся голландской картиной, изображающей лавку мясника.

По мнению Пикока, невозможно бесконечно стремиться к совершенству в искусстве – достигая виртуозности, человек достигает предела сложности, и ему впору обратиться к простоте и природе. Художественным словом писатель обращается к древнему спору между сторонниками полифонии, тонувшей, по словам Ди Джей Граут, в сложном переплетении музыкальных линий, затрудняющих восприятие слова, и греческой монодии, или одноголосного пения, которое представляло собой не совсем пение в привычном смысле слова, а скорее музыкальную декламацию; ее музыкальный темп, ритм и мелодические обороты всецело были подчинены поэтическому тексту, усиливая его эмоциональное воздействие на слушателей [10].

Свои взоры и симпатии Пикок обращает к старинным текстомузыкальным формам, например, песенным и оперным балладам, жанру лирической поэзии и музыки повествовательного характера, часто с романтическими коннотациями [6]. Его герой из «Усадьбы Грилла» мистер Принс находит в балладах *«прелесть и трогательность чувства, которые всегда будут пленять всех тех, от кого прихоти моды не заслоняют естественных требований природы»* [4].

Центральной темой большинства баллад, как известно, выступает тема любви, рассуждениям о которой Пикок уделяет большое внимание в своем художественном произведении, поскольку одним из идейных оснований романа выступает тема брака и супружеских отношений. Из сценических диалогов между персонажами романа перед нами предстает идеальный образ любви и брака в представлении Пикока.

О встрече с идеальной женской красотой, сравнимой со святой Катариной, мечтает мистер Принс; ему верится, что идеальное может встретиться в жизни, и еще больше убеждается в этом, встретив мисс Грилл.

Не только о любви между мужчиной и женщиной повествует музыкально-драматический роман Пикока, но и любви к природе посвящены его строки, воспевающие очарование леса, игру теней на его стволах, зеленую крону старого дуба, густые ряды папоротника, взбегающие на пригорок к березовой роще. Однако Новый мир наступает на эту первозданную красоту, и Пикок устами Алджернона Принса предсказывает, что скоро этот лес вырубят, оленей выгонят, деревья выкорчуют или огородят, повесив на входе плакат, грозящий наказанием каждому, кто вздумает вторгнуться в огороженные владения, – и светлая мажорная музыка уступает грустному и тоскливому минору.

Театрализованные сцены романа делают доступными читателю простые человеческие истины: скромность, простоту, естественность, душевную щедрость, умение находить радости в повседневном, умение созидать, а не разрушать. Такой предстает перед нами в одной из сцен мисс Найфет, юная леди, единственная дочь богатого помещика, живущего неподалеку, только что закончившая исполнение баллады. Лорд Сом сравнивает ее с мраморной статуей, отмечая бледность лица, правильность черт и одновременно отсутствие в них игры.

Богатым, разнообразным и сложным предстает перед нами художественный мир английского писателя Томаса Лав Пикока, созданный в романе «Усадьба Грилла». Рождаемый на протяжении нескольких десятилетий, он воплотил мудрость его творца, разочарованного в современной ему материальной реальности,

в которой умерла истинная духовная жизнь. Возрождение Пикоку видится только в почтении древним, которым «мы уступаем», античной культуре, противопоставленной театральности, неестественности и позы представителю современного ему общества.

Делая **выводы**, можно заключить, что функционально-семантическое значение категорий театральности и музыкальности в организации художественного мира романа сводится к формированию системы литературных кодов, посредством обращения к традициям античной культуры, музыки и театра; английский писатель отражает переломные и кризисные явления жизни современного ему британского общества XIX века и вместе с тем сопоставляет его с мудростью, здравомыслием, энергией и мощью далекого античного времени, поклонником которого он является; интермедийной доминантой в построении сюжета романа является музыкальность, синтезирующаяся с драматической составляющей. Таким образом, законы театра и оперетки становятся интермедийными кодами, обогащающими поэтику романа Т. Л. Пикока «Усадьба Грилла».

Перспективность исследования интермедийности художественного мира произведений Т. Л. Пикока, на наш взгляд, неоспорима, поскольку обусловлена многомерностью объекта, позволяющего определить множественность смыслов и интерпретаций текстов, созданных английским писателем, во многом опередившим свое время.

Список источников

1. **Кастрель В. Д.** Литературные проекции оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (О. Уайльд, М. Кузьмин) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/literaturnye-proektsii-opery-r-vagnera-tangeyzer-o-uayld-m-kuzmin> (дата обращения: 11.04.2018).
2. **Липнягова С. Г.** Театральность как категория в поэтике романа. К постановке проблемы [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/teatralnost-kak-kategoriya-v-poetike-romana-k-postanovke-problemy> (дата обращения: 11.04.2018).
3. **Орешина И. А.** Романы с ключом Т. Л. Пикока [Электронный ресурс]: автореф. дисс. ... к. филол. н. Самара, 2011. URL: <http://cheloveknauka.com/romany-s-kluchom-t-l-pikoka> (дата обращения: 15.11.2018).
4. **Пикок Т. Л.** Усадьба Грилла [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=252588&p=1> (дата обращения: 09.04.2018).
5. **Смирнов Е. А.** Музыкальные аспекты романа Джека Керуака «На дороге» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/muzykalnye-aspektu-romana-dzheka-keruaka-na-doroge> (дата обращения: 11.04.2018).
6. **Универсальный русско-немецкий словарь** [Электронный ресурс]. URL: https://universal_ru_de.academic.ru/ (дата обращения: 10.04.2018).
7. **Чечелева В. Н.** Античность в прозе Т. Л. Пикока [Электронный ресурс]: дисс. ... к. филол. н. М., 2008. URL: <http://cheloveknauka.com/antichnost-v-proze-t-l-pikoka#ixzz5C0EYpg5c> (дата обращения: 07.04.2018).
8. **Чечелева В. Н.** Восприятие античности в прозе Т. Л. Пикока [Электронный ресурс]: автореф. дисс. ... к. филол. н. М., 2008. URL: <http://cheloveknauka.com/antichnost-v-proze-t-l-pikoka#ixzz5C0EYpg5c> (дата обращения: 07.04.2018).
9. **Шпилевая Г. А.** «Язык бала» и «музыка жизни» в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-bala-i-muzyka-zhizni-v-romane-l-n-tolstogo-anna-karenina/viewer> (дата обращения: 07.04.2018).
10. **Grout D. J., Williams H. W.** A Short History of Opera. N. Y.: Columbia University Press, 2003. 1030 p.

Intermediality of Artistic World of the Novel “Gryll Grange” by Thomas Love Peacock: Principles of Theatre and Operetta

Lipnyagova Svetlana Gennadievna, PhD

Pudova Olga Alexandrovna

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev

lipnyagova@list.ru; Ol.pudova2012@yandex.ru

The article is devoted to studying intermediality as a poetological category in the novel “Gryll Grange” (1861) by Thomas Love Peacock (1785-1866). It is shown that musicality combined with the dramatic element constitutes intermedial dominant of the novel. The paper aims to analyse representation of the categories “theatricality” and “musicality” in the novel’s poetics. The findings indicate that musical and theatrical codes, along with conventional novelistic techniques, contribute to forming a multi-level text structure, which allows considering T. L. Peacock’s novel as a meta-performance. Scientific originality of the study involves an intermedial analysis of the novel’s poetics.

Key words and phrases: Thomas Love Peacock; novel “Gryll Grange”; intermediality; principles of theatre and operetta in novel.