

ИДЕИ ПСИХОАНАЛИЗА В РОМАНЕ П. КИНЬЯРА «ВСЕ УТРА МИРА»

Мельникова И.А., к.фил.н., доц., Мизина М.В., студ.

*Российский государственный гуманитарный университет,
г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В статье анализируется роман П. Киньяра «Все утра мира», посвященный творчеству французского композитора XVII века Жана де Сент-Коломба, с точки зрения психоаналитической концепции личности З. Фрейда. Утверждается, что писателем создана альтернативная концепция музыкального творчества.

Ключевые слова: личность, психоанализ, свобода, творчество, музыка, характер.

Роман «Все утра мира» (Tous les matins du monde, 1991) – наиболее известное и переведенное на многие языки произведение талантливого французского писателя Паскаля Киньяра. Нестандартность жанровой формы всех романов П. Киньяра, синтез в них литературы и музыки, обращение к отдаленным во времени и пространстве явлениям искусства и философии (античная мифология, музыка, барокко, философия Платона, Аристотеля и т. д.) – все это обусловило постоянный научный интерес специалистов в области художественной литературы к постижению и раскрытию природы его творчества, в том числе и специфики романа «Все утра мира».

В психологической концепции художественного творчества З. Фрейда представлена новая «археология личности»: автор выдвигает гипотезу о том, что в основе всяких форм человеческой деятельности находится стремление к удовольствию. Конфликт культуры с эгоистическими устремлениями людей выражается в усилении всевозможных запретов, насаждении общественных правил и моральных норм. В эмоциональной жизни человека все устремления концентрируются, по З. Фрейду, в едином порыве, который психолог называет «либидо» (сексуальная энергия), что проявляется в ряде комплексов: в эдиповом комплексе; в комплексе априорной бисексуальности; в комплексе агрессивности, направленной как вовне, так и на самого индивида. Социум не может дать выход абсолютно всем устремлениям человека, отсюда возникают конфигуративные формы, находящие выражение в разных видах творчества и поведения человека, которые, по сути, являются осуществлением процесса сублимации (непрямого действия либидо). Фрейд утверждает, что именно сексуальность обуславливает своеобразное течение творческих процессов, а неразрешенные внутренние конфликты, комплексы художников и музыкантов преломляются в их произведениях, в тематике, композиционно-образном строе, в художественно-концептуальных решениях.

Первый, тематический план изображения в романе «Все утра мира» раскрывает поистине уникальную личность главного героя, композитора Жана де Сент-Коломба. Его талант, творчество и виртуозное исполнение произведений на виоле-да-гамба вызывают повышенный интерес даже со стороны королевского двора. Эмоционально описанные картины уединенного образа жизни композитора, его жертвы во имя искусства, отказ от славы и богатства обусловили традиционный подход к интерпретации романа. Он анализируется с точки зрения возвышенного восприятия музыки и музыканта, а социальное противостояние выдвигается в концепциях исследователей в качестве основного конфликта: «Писатель пытается ответить на вопрос: кто же может называться музыкантом? Любой, кто взял в руки инструмент? Любой, кто может читать ноты? В концепции романа П. Киньяра – лишь тот, кто творит музыку: не предаваясь сильным мира сего, не угождая толпе, не ориентируясь на публику, а только слушая свое сердце» [14]. При всей эмоциональной силе утверждения подобной концепции музыки в романе «Все утра мира», она, на наш взгляд, основана исключительно на проблемном, а не философском прочтении. Концепция творчества и модель творческой личности у П. Киньяра не сводится только к традиционному для нашего сознания восприятию. Автор предлагает новую, альтернативную концепцию музыки.

Даже при первом знакомстве с романом внимание читателя фокусируется на некоторых, с обывательской точки зрения, натуралистических деталях. Господин де Сент-Коломб, обучая Марена Маре бесшумному движению смычка по струнам виолончели, обращает внимание ученика на бесшумное движение кисти художника по полотну, на свист ветра, и

даже на шум струйки мальчика в снежный сугроб. Казалось бы, такая подробность противоречит божественному наитию в творческом акте и возвышенному его назначению. Но П. Киньяра это не смущает. Вот почему панегирик музыканту и музыке – только вершина айсберга. Констатировать эти черты музыканта еще не значит раскрыть видение проблемы П. Киньяром. Писателя, как известно, судят по законам, им самим над собой установленным. Исходные позиции авторской концепции характера господина де Сент-Коломба комментируются в эссе Киньяра «Ладья Харона». «Стихия, в которой развиваются самые свободные из людей, – это не их одежда, дом, удостоверение личности, некролог, машина, страховка от пожара, спутник жизни. Стихия, в которой чаще всего расцветает их душевный пыл, желания, вольности, непосредственность, взаимная близость и отвага, – это их тело. Это одиночество желанной наготы, когда в доли секунды происходит мгновенная психофизическое самоузнавание. Социальному *paideia* (в античности – воспитание человека в гармонии с самим собой и законами общества), как пишет Эпикур, нужно противопоставить *phisiologia*... Душа человеческая не образована, не приручена, чужда обществу и языку. По весне жаркое молодое солнце взламывает и освобождает льдины. И они вольно плывут по воде. Свобода – тот же вольный ход» [6, с. 69]. Такое понимание свободы является прямым авторским комментарием к роману «Все утра мира».

Роман демонстративно и полемически психоаналитичен. Реализуется принцип психоанализа, прежде всего, в сюжете и композиции. Роман состоит из 27 глав (по авторской терминологии – сцен), не связанных между собой единством сюжета, но которые, однако, пронизаны внутренней авторской логикой. Каждая из сцен призвана продемонстрировать определенное свойство господина де Сент-Коломба. Все остальные персонажи (дочери, служанка, друг, художник и даже Марен Марен) имеют чисто функциональное назначение.

В противостоянии обстоятельствам еще больше проявляется полная свобода художника-музыканта. Автор описывает странное поведение отца, которого боялись дети и не понимали окружающие: «Il était sujet à des colères sans raison qui jetaient l'épouvante dans l'âme des enfants parce que, au cours de ces accès, il brisait les meubles en criant: "Ah! Ah!" comme s'il étouffait...» [19, p. 18]. Или же: «Il était maniaque. Il écrasait les serfs-volants et les hannetons avec le fond des bougeoirs: Cela produisait un bruit singulier: les mandibules ou les élytres craquant lentement sous la pression régulière du métal» [19, с. 14]. Такие сверхстранные поступки автору необходимы для проникновения в глубины духа (на уровне даже не психологии, а физиологии), где аккумулируются, бушуют и томят музыканта накапливающиеся от жизненной утраты «всех утр мира» эмоции.

П. Киньяр создавал роман, в котором шел от характеров и изображал отстаивание музыкантом своей свободы, ибо даже в башне из слоновой кости он не может уберечься от быта, от социума, от необходимости материальной заботы и хотя бы какого-то общества (госпожа Пон-Карен, господин де Шампень, учитель дочерей господин де Бюр). Хотя даже с этими немногочисленными собеседниками «Le caractère de Monsieur de Sainte Colombe et son peu de disposition au langage le rendaient d'une extrême extrême pudeur» [19, с. 22]. И лишь в звуках виолы открывалась вся бесконечная, изысканная сложность внутреннего мира композитора, скрытого за этим застывшим лицом и редкими, скупыми жестами. Как отправная точка развития сюжета книги, это событие многофункционально. Во-первых, в плане реальном смерть супруги сделала Сент-Коломба вдовцом, страдающим от тяжелой утраты. Во-вторых, смерть жены сделала его отцом-одиночкой с двумя дочерьми на руках. Но третья и самая главная художественная функция смерти госпожи де Сент-Коломб – это начало гениальной музыки, источник шедевра «Приют горестных сожалений». А в остальном жизнь музыканта де Сент-Коломба – вне общества, времени и пространства. Автор постоянно подчеркивает устаревшую деталь его костюма – плюеный воротник. Об этом свидетельствует и название романа – предельно обобщенное, метафизическое, символически обозначающее движение хроноса в одном направлении – ухода: «Все утра мира уходят безвозвратно».

Характер и история Марена Марен дают возможность автору продолжить трактовку музыки в психоаналитическом ключе. Паскаля Киньяра чрезвычайно волнует проблема музыки. У него есть эссе под названием «Урок музыки», посвященное метафизике и философии музыки. Автор утверждает, что женщинам легко общаться с музыкой, поскольку с тем голосом, что им дан при рождении, они живут всю свою жизнь. У мужчин, к сожалению, такого дара нет – их голос ломается в пубертатном периоде, и мальчики остаются с тоской по утерянному раю. Именно по этой причине, утверждает автор, мы

видим великих композиторов-мужчин и не видим таковых среди женщин. Мужчины же на протяжении истории обращаются к нотам, музыкальной грамоте и инструментам с одной лишь целью – чтобы восстановить тот звучащий детский голос, которым они когда-то обладали, и таким образом вернуть себе потерянный рай.

Трагедия Марена Маре, ученика Сент-Коломба, дает возможность П. Киньяру еще раз утвердиться в мысли, что без утрат творческий акт по своей глубинной физиологической сути невозможен. Мутация голоса подана в романе как утрата, а для самого мальчика – как трагический удар судьбы. По природе голосовых связок человеческих голос не может перейти от низкого к высокому, но это доступно музыкальному инструменту. Только когда Сент-Коломб по предложению Мадлен прослушал музыку, написанную Мареном, он увидел в нем композитора и согласился обучать его тому, что умеет сам.

Последний виток сюжета построен на том, что ученик, Марен Маре, сдается завистью к тем сочинениям учителя, господина де Сент-Коломба, которые тот упорно скрывает от всего мира. С целью раскрыть эту тайну и опубликовать чарующую музыку, Марен Маре по ночам пробирается к домику учителя и слушает его игру. К этому времени он стал придворным музыкантом, известным композитором, автором четырехсот опер. Однако, проведя несколько ночей у домика Сент-Коломба, Марен не только ничего не записал, но стал рабом этих звуков. Он только теперь, перед страхом потерять учителя, понял до конца его музыку и припал со слезами к его ногам. Исследователи справедливо отмечают дуэтно-канонную музыкальную основу финальной сцены. Как в опере, два голоса звучат в унисон, говорят по-разному, но одно и то же. Такова сила подлинного искусства, его опасная для человека сила. Маре обрел дар творения, но потерял карьеру придворного музыканта. Здесь как бы заново начинается история де Сент-Коломба.

Именно об опасности музыки П. Киньяр написал еще одно литературно-музыкальное эссе – «Ненависть к музыке». Исследователи трактуют это произведение исключительно в социальном плане: музыка может вдохновлять не только на подвиги, но иногда и на преступления. Однако позиция П. Киньяра здесь явно иная: ненависть к музыке обусловлена силой ее эмоционального воздействия, могущего отнять волю, лишить жизненного комфорта и «простого человеческого счастья» талантливого и тонко эстетически чувствующего человека.

Список использованных источников

1. Киньяр, Паскаль. Ладья Харона: [роман] / Паскаль Киньяр. – Москва : Астрель, 2012. – 283 с.
2. Титова, Н. П. Образ музыканта и музыкальный экфрасис в романе П. Киньяра «Все утра мира» / Н. П. Титова // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. – 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-muzykanta-i-muzykalnyy-ekfrasis-v-romane-p-kinyara-vse-utra-mira>. – Дата доступа 20.03.2019 г.
3. Quignard, P. Tous les matins du monde / Pascal Quignard. – Paris : Gallimard, 1993. – 116 p.

УДК 82.091+17

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЭТИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Икромхонова Ф.И., к.п.н., доц.

*Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Реферат. В данной статье речь идет о том, что исторические произведения являются продуктом истории и художественной литературы. Автор раскрывает проблему на примере Европейского литературоведения с историческими корнями исторических произведений и дает обзор исследований, которые проводятся в этой области.

Ключевые слова: история, литература, событие, историческое произведение, историчность, художественность, сюжет, композиция, идеологические и художественные