Урок № 101

Тема: Татьяна Толстая. Сведения из биографии. Рассказы «Сомнамбула в тумане», «Поэт и муза», «Серафим».

Законспектировать лекцию. Ответить письменно на вопросы.

Татьяна Никитична Толстая — прозаик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Окончила классическое отделение филологического факультета ЛГУ. Читает лекции по русской литературе в университетах США. Пишет с 1983 года. Автор книг рассказов и эссе: «На золотом крыльце сидели», «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль», «Сестры», «День», «Ночь», «Двое» и романа «Кысь». Многочисленные статьи, эссе и рецензии публиковались в периодических изданиях, как в России, так и за рубежом. Книги Татьяны Толстой переведены на все европейские языки. Лауреат конкурса «Лучшая книга года» (Книжный «Оскар») в номинации «Лучшее прозаическое произведение» — за роман «Кысь».

Этот же роман вошел в short-list премии Букер-2001.

Первый сборник рассказов Татьяны Толстой, опубликованный в 1987 году, сразу привлек внимание читателей и критики. Она была признана одним из самых ярких авторов нового литературного поколения.

Ее рассказы демонстративно сказочны, особенно это относится к рассказам о детстве («На золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей»). Дети — герои Толстой — не чувствуют никакой дистанции между сказкой и реальностью. Эту особенность детского восприятия Т. Толстая удивительным образом передает в своих рассказах. Но и взрослые-герои зачастую существуют в выдуманном, сказочном мире. Сказочность, праздничность, яркость проявляется прежде всего в необычных, неожиданных сравнениях и метафорах.

принципы постмодернизма во многом отрази­лись и на творчестве Т. Толстой. В ее рассказах мы постоянно встреча­ем одиноких и беспомощных людей «нелюбимых» и «некрасивых», «ударенных жизнью». Именно с такими героями мы и встречаемся в рассказах Т. Толстой: «Сомнамбула в тумане», «Поэт и муза», «Сера­фим».

1. Охарактеризуйте главного героя повести. Какие традиции русской классики преследует этот образ? Можно ли говорить об ироническом переосмыслении этих традиций? Почему герой сомневается в существовании Австралии?

Рассказ «Сомнамбула в тумане» начинается с цитаты «Данте» из «Божественной комедии», пусть несколько измененной: «Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался...» Функция этой цита­ты опять же двойственна. С одной стороны, подчеркивается ирониче­ски-отчужденное отношение автора к герою, но с другой стороны, эта цитата задает ценностный план (план Космоса, Вечности). С романти­ческой иронией связана и функция цитат в произведениях Т.Толстой, как известно, одной из примет новейшей литературы, «скроенной» не законом постмодернизма, его эстетики является полицитатность.

Торжественный зачин повести - первая строка «Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до середины» - контрастирует с образом Денисова - героя достаточно посредственного, наследующе­го черты как «лишнего», так и «маленького человека». Однако от дру­гих героев повести Денисова отличает неудовлетворенность своей жизнью, причем не материальной ее стороной, которая как раз героя не интересует, а именно содержательной, духовной. При этом сомне­ния героя в существовании Австралии соотносятся с популярными в культуре модернизма идеями недостоверности результатов чувствен­ного опыта, вплоть до различных концепций субъективного идеализ­ма, подвергающих сомнению вообще существование объективной дей­ствительности вне субъективного сознания человека. Можно напом­нить учащимся, что в культуре модернизма сама картина мира подвер­гается субъективизации, попросив их объяснить, как они это понима­ют.

Денисова от этого мира отъединяет мир Мечты, где царят Сла­ва и Красота, где можно пускать дым в Австралию, размышлять о пра­вильности расположения Филиппинов, Антарктиды, Африки Индии, писать труд о «невозможности существования Австралии» (странное дело - пишет труд о невозможности существования Австралии). Здесь слышится перекличка с чеховским «Человеком в футляре». Напомним, что учитель Беликов преподавал древние языки. Для него это был один из способов отгородиться от жизни, спрятаться в свой футляр. Этот лейтмотив слышится и в рассказах Т.Толстой. У Чехова он постепенно превращается в зловещий символ футлярного образа мысли, который Беликов навязывает другим. Он отнюдь не безобидный человек. Учи­тель в страхе держит весь город. И Денисова, для которого Австралия является символом чего-то невозможного, мечта и желание написать этот труд отъединяют от мира реальности.

Да, у него есть Лора, не о ней он думал рассеянно и все соби­рался стать ее четвертым мужем, «не потому, что от нее светло, а по­тому что с ней не надо света».

                                        И.Анненский.

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил

Одной звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я ее любил,

*А потому, что я томлюсь с другими****.***

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной молю ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

    Используя цитату И.Анненского из стихотворения «Среди миров» Т.Толстая добивается неожиданного эффекта: цитата лишь подчеркивает нелепость героев, как, впрочем, и нелепость, алогизм мира, в котором они живут.

    В связи с образом Африки и Австралии слышится перекличка опять же с А.Чеховым, но уже с его пьесой «Дядя Ваня», В конце пье­сы, перед отъездом, Астров, подойдя к карте Африки, говорит:

«В этой самой Африке - теперь жарища - страшное дело!» С Астровым вводится мотив гибнущей красоты, ведь сам Астров, тоскующий из-за разрушения красоты жизни, не выдерживает напора действительности.

     В рассказах Т.Толстой так же, как и у Чехова, мы видим обыкновенных героев, маленьких людей. Чехов названием пьесы - «Дядя Ваня», а Толстая героями, у которых нет имен, есть только рас­пространенные фамилии (Денисов), обращают наше внимание на обыкновенность и героев, и их страдания. А поскольку дуализм - глав­ный принцип романтизма, то можно рассматривать картину мира в рассказе Т.Толстой как романтическую.

    В художественном пространстве рассказа выделяются три ми­ра. Первый - это мир реальности, замкнутый рамками квартиры.

    В своей квартире, в которой «кроме дивана», Денисова, да еще холодильника на кухне ничего не находилось, Денисов постоянно ва­лялся на диване, «покуривал», «поглядывал на карту полушарий» и «не одобрял расположения континентов», Здесь слышится перекличка с Обломовым И.А. Гончарова. Идиллии Обломова противопоставлен Петербург, где проявляется отчужденность людей друг от друга.

    И Денисов понимает, что «уйдет, и никто его не помянет». Он разочаровавшийся человек в прежних идеалах, что и порождает чувст­во зыбкости.

    Поэтому важно найти опору, смысл жизни, Но очень часто ге­рои находят эту опору только в собственном, созданном мире, поэтому и обстоятельства приобретают двойственность: любая ситуация может привести к изменениям в судьбе.

     2. *Каким предстает в повести обыденный мир? Какие формы приобретает пошлость в этом мире?*

3. Какая проблема мучает Денисова? С каким кругом мыслей связан для героя образ покойной тети Риты? Какие варианты реше­ния проблемы бессмертия он находит? Проанализируйте эпизоды борьбы Денисова за справедливость: историю с увековечиванием па­мяти Макова. В чем причина неудач героя?

      4. *Как характеризует Денисова его сон о блокадниках? Что мучает героя?*

      5. *Что становится причиной затруднений Василия Васильеви­ча, отца Лоры, г> ??г.г популяризации зоологии? Какое художествен­ный смысл его сомнамбулизма? Почему Василий Васильевич называ­ет Лору и Денисова «простейшими »? Объясните финал повести?*

      6. *Кто еще из героев, в отличие от Денисова, имеет свои «свет»? В чем отличие их жизни от жизни главного героя повести? Какая утверждающая мысль повести? Как она проявилась в названии произведения?*

      Выводы:

      Картину мира и человека в рассказах "Сомнамбула в тумане" можно рассматривать как выражение романтического сознания.

      Об этом свидетельствует дуализм, являющийся центральным принципом романтического мировосприятия. Он проявляется в струк­туре художественного пространства.

       В художественном пространстве выделяются два мира: 1)мир реальный, замкнутый границами квартир героев; мир волшебный; 2)мир мечты (размышления Денисова о "славе, о памяти, о бессмер­тии").

      С одной стороны, эти миры резко разграничены (даже на лек­сическом уровне").

Но с другой стороны, они связаны друг с другом сквозными образами, лейтмотивами.

      Прежде всего, их объединяет образ, вынесенный в заглавие рассказа "Сомнамбула в тумане", характеризующий мироощущение героев, его зыбкость, сновидность.

      Взаимоотношения мечты и реальности в рассказе Т.Толстой свидетельствует о романтическом мировосприятии. Отсюда и сквоз­ные романтические образы: "паруса", "ветра", "капитана", символика золотого, розового цвета.

      Символическое значение имеет и мотив голубого тумана. С одной стороны, он символизирует отгороженность жизни героев и ми­ра мечты, а, с другой стороны, его семантика связана с идеей невоз­можности этого объединения.

       О романтическом мировосприятии свидетельствует сквозной романтический сюжет торжества мечты над пошлостью жизни.

      Иллюзорность, замкнутость мира героев позволяет подчерк­нуть романтическую иронию, что обусловливает двойственность ав­торской позиции.

       Романтическая ирония проявляется и на уровне литературных реминисценций. Это образы, мотивы, цитаты из произведений А.Блока "О доблестях, о подвигах, о славе", А.Чехова "Человек в футляре", "Дядя Ваня", Данте "Божественная комедия", И.Гончарова "Обло­мов".

       С одной стороны, они подчёркивают, контрастно оттеняют не­лепость, абсурдность мира маленьких героев, а с другой стороны лите­ратурные реминисценции вписывают героев в культурное время про­странство, поднимают их над обыденностью. Основные функции ли­тературных реминисценции - сюжетообразующая и философская.

     Благодаря им художественное пространство рассказа раздвига­ет свои границы.

     Т.Толстая, таким образом, вступает в диалог с традицией, продолжая и развивая вечные темы русской классики: тему маленько­го человека, тему трагического одиночества, непонимания, соотноше­ния мечты и действительности, крушение иллюзий.

      Персонажи Т.Толстой почти все - обычные люди. В жизни на них внимания не обращаешь - из-за их нормальности "до воя". В рас­сказах их заурядность разворачивается на фоне беспокойной, много­цветной и потрясающе красивой жизни. Они не знают о ней на уровне сознания, им просто не до нее, хотя на допороговом уровне чувствуют и присутствие ее, и великолепие. Так и изводят дар кто на мечту о бе­лой спальне, кто о том, что мужчины будут издавать восхищенное «О-О-О!» при взгляде на нее. Все герои Толстой хотят только брать от жизни. Они искренне не подозревают о возможности другого подхода. Когда брать не получается, отворачиваются от жизни, уходя в мечту и выдумку. Хоть бы один герой разомкнул свою ненужность, обратившись к другим, заметил их присутствие в мире не качестве объектов разной степени пригодности к употреблению, а как самостоятельных существ. Но такой встречи душ не происходит - слишком ленивы и не­любопытны. Романтизм, попав в мещанскую среду, вырождается в по­нятие «красивая жизнь» принижающее как таковую. Толстая пишет не только о том, как детские сказки и возвышенные мечты рушатся при соприкосновении с «розой жизни» (это - традиционно-романтический поворот темы!), но и о том, как упакованная в "возвышенную мечту" эгоистическая и эгоцентрическая цель может разрушить, уничтожить самое жизнь. Не жизнь и мир обманны, а люди обманывают сами себя,

       Толстая беспощадна к реалистическому эгоцентризму, видит опасность реалистической мечты, но пародируется, иронически стили­зуется у нее в первую очередь не романтизм - а его преемник - проза и поэзия символизма (который, к слову, в лице того же Белого насквозь автоироничен). Говоря о двойственном (притяжение и отталкивание) отношении Т.Толстой к символической традиции, - мы на время обошли молчанием другую историко-культурную составляющую ее художественного ,мира - народную сказку (впрочем, и символизм, и реализм сказку весьма почитали)! Толстая сочиняет антисказки. Их можно было бы назвать "современными сказками", если бы это назва­ние уже не было приложено другими писателями к другому материалу. (Аркадий и Борис Стругацкие).

Домашнее задание: Написать рецензию на один из рассказов: «Поэт и муза», «Серафим».

Выполненные задания отправляйте на электронную почту: belova0374@mail.ru