

Взаимодействие музыки и литературы в творчестве А. Белого

Подготовили студентки группы СКФ-217:
Урманчеева С., Федорова В.,
Крылова А., Алексеева О.

Биографическая справка

Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)

Годы жизни: 1880 - 1934

Влияние: М.С. Соловьев, В.Я. Брюсов, Д.С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок и др.

Основные произведения: Северная симфония (героическая) (1900), Симфония драматическая (1902), Возврат. III симфония (1905), Кубок метелей. Четвертая симфония (1908), сборники стихов “Пепел” (1909), романы “Серебряный голубь” (1910), “Петербург” (1913-1914), книга стихов “Королева и рыцари” (1919)

Биографическая справка

В 1901 сдает в печать «Симфонию (2-ю, драматическую)». Тогда же М. С. Соловьев придумывает ему псевдоним «Андрей Белый». Литературный жанр «симфонии», созданный писателем, сразу продемонстрировал ряд существенных черт его творческого метода: тяготение к синтезу слова и музыки, ритмизация прозы, перенесение структурных законов музыкальной формы в словесные композиции, соединение планов вечности и современности.

“Симфонии” Белого: признаки жанра

- Симфонии Белого написаны в виде циклов
- Жанровые признаки частей: в первой части основная коллизия, вторая или третья части являются медленными, далее скерцо (в которой происходит кульминация)
- Для финалов характерно “собрание” основных лейтмотивов
- Обязательное мистическое просветление в конце

Основные особенности внутреннего строения частей

- постепенные переходы
- тождество внутренней природы вещей и явлений
 - ни один элемент не воспринимается как независимый среди остальных

Контрапункт

«Только музыке доступно такое коренное преобразование, такая радикальная метаморфоза черного в белое, крови и конвульсий — в тягу к цветам и звездам, воздуху и свету» В. Г. Картыгин

- ▶ Контрапункт - совместное, одновременное проведение двух или более тем (мелодий), ранее звучавших порознь.
- ▶ В «контрапунктической» технике А. Белого сошлись музыка (контрапункт) и математика (комбинаторика).
- ▶ Комбинаторика - раздел математики, который изучает задачи выбора и расположения элементов из некоторого основного множества в соответствии с заданными правилами.
- ▶ Поэзия — род искусства, обладающий выраженной тягой ко всякого рода перестановкам повторяемых единиц.

Повторение фрагмента

«Когда было, тогда будет, когда будет, тогда есть.
Есть, было и будет.

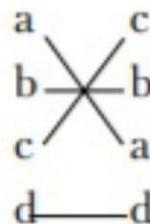
Но мир смерть забудет»

А. Белый «Кубок метелей»

меняется заключение: «Смерть мир не забудет» (322). Осуществлена перестановка:

Поставив буквенную систему вертикально мы получаем фигуру четверного контрапункта

Глава город «Кубок метелей»

Так. <...>

Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик <...>

Все затянулось пушистыми перьями блеска,
и перья, ластясь, почили на стеклах домов.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома,
переламывалась, удлинялась и ускользала.

Вечер был выюжный, бодрый. <...>

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома,
переламывалась, удлинялась и ускользала.

<...>

Кто-то, все тот же, протянул над городом белый сияющий
одуванчик: все затянулось пушистыми перьями блеска <...>.

И перья ласково щекотали прохожих <...>.

Так.

Ветер был выюжный, поющий.

Белый рукав, неизменно вырастая, припадал к домам,
переламывался, удлинялся и ускользал <...>.

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома <...>.

a

b

c

d

e

d*

b

c

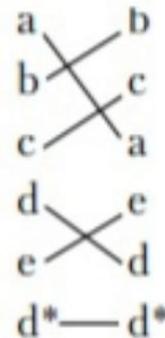
a

e

d

d*

Схема перестановки:

Контрапунктическое соединение двух тем

- ▶ Сначала, как и в музыкальном произведении, две темы звучат обособленно, самостоятельно, а затем Белый соединяет их в одном образе или ситуации.
- ▶ В “Северной симфонии” соединяются темы зари и вечности, безвременья и вечности, зари и безвременья, зари и безумия.
- ▶ “Зацветающий ветер” связан с остальными главами симфонии. Тема А - тема А воскресения. Зерном темы “В” является тема смерти. Тема “С” - тема возвращения: “И совется золотое время”.

Функции контрапункта в тексте

- ▶ Служит достижению стереоскопического эффекта, созданию полифонии
- ▶ Способствует созданию иллюзии объемности пространства художественного текста,
- ▶ Динамизации повествования.
- ▶ Образы меняются на глазах, происходит постоянное их слияние, на смену которому тут же приходит их разделение. Сходству образов на одних уровнях текста сопутствует противопоставление на других.

Принцип симфонизма в творчестве А. Белого

«„Симфонии“ Андрея Белого есть попытка устранить все возмущающие причины и дать речи выкристаллизоваться в свободной среде, дать возможность для молекулярных сил языка идти по их естественным путям и сложить организованное изнутри целое, а не аморфную массу» - П. Флоренский

Основные проведения первого мотива (а):

Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик. <...>

Все затянулось пушистыми перьями блеска, и перья, ластясь, почили на стеклах домов. <...>

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился в тающем снеге. <...>

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей. <...>

Кто-то, все тот же, банкир и скряга, подставлял в метель свой мешок: все насыпалось туда метельными рублями, серебром, гудящим о крыши, вывески, фонари.

Основные проведения второго мотива (в):

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламявалась, удлинялась и ускользала. <...>

Отражение мчалось на лужах, на рельсах впереди конки; чертило камни пунсовым блеском, дробилось и пропадало. <...>

Толпы учащихся, с лекций выбегая, дробились вдоль улиц, бросали в метель свои книжные знания, глупели и оснежались.

Сопоставляемые ряды (а) и (в) объединены между собой общими словами: «дом», «конка», «отражаться» («отражение»), «дробиться», «рассыпаться» («насыпаться»).

«Мифосимфонические тождества» и сонатная форма у Белого

- ▶ Симфонизм как форма организации текста подразумевал также сонатную форму.
- ▶ Она встречается не только в художественных произведениях, но и в статьях.
- ▶ Трудно определить присутствие того или иного прототипа, т.к. очертания музыкальной формы чаще всего скрыты.
- ▶ Устремляясь к музыке писатель с неизбежностью приходит к мифу.
- ▶ «тождество внутренней природы вещей и явлений, повидимому вполне разнородных»

Музыкальные свойства литературного произведения - носители мифологического начала

По Леви-Стросу

- ▶ Система оппозиций
- ▶ Временная организация
- ▶ Пространственная организация: единство вертикали и горизонтали
- ▶ Отношения трансформации и тождества

В его концепции с мифом соотнесена прежде всего музыка «эпохи великих музыкальных стилей»!!!

Музыка «эпохи великих музыкальных стилей» заново открыла «структуры, уже существовавшие на уровне мифа».

Одним из важнейших образцов для Белого были «мифосимфонические тождества Вагнера

Мифотворчество, как результат следования литературы по музыкальному пути.

Триединство мифа, музыки и слова

- ▶ Чем музыкальнее произведение литературы, тем оно мифологичнее.

«если хотя бы условно выделить в триединстве словесный, музыкальный и мифологический уровни, представив их в виде геологических слоев, то музыка, совсем как в теоретических построениях Белого, окажется в самой глубине»

2-ая «симфония»

- ▶ Временная структура: циклическое время.
- ▶ «внутренняя тождественность внешне различных явлений» :
Последовательный ряд трансформаций и отождествлений представляют собой женские образы «симфонии» — модификации единого ОНА.
- ▶ Общие границы формы: Первый дневной цикл напоминает первую экспозицию, второй день, очень похожий на первый, — повтор экспозиции. Третья, последняя ночь — переход к репризе.
- ▶ Повторяемость событий подчеркивается специальными указаниями: «Снова...», «И опять...». С не меньшей тщательностью фиксируется одновременность событий: «В тот час...», «В тот самый момент...». Так возникают полифонические наложения, позволяющие представить «партитуру» происходящего

Полифонические напластования
подтверждают общую способность
мифологических текстов к
преобразованиям горизонтали в
вертикаль

Наследие

Среди критиков, пришедших к выводу о бесперспективности «симфонии», наиболее авторитетным был сам поэт, который в книге «Между двух революций» писал о «невозможности симфонии в слове»