Реферат

магистерской диссертации

Гавриловой Людмилы Валентиновны

Тема: Диалог утопии и антиутопии в романе Е.Г. Водолазкина «Авиатор» (литературоведческий и методический аспекты)

Постановка проблемы: при обсуждении отдельно взятых произведений Е.Г. Водолазкина неизменно встает вопрос о жанровых особенностях каждого романа. Так, изучаемый нами роман «Авиатор» определяется как роман-жизнеописание, детектив, фантастика, дневник, в нашем же исследовании мы хотим показать связь утопических и антиутопических элементов с выбранной автором формой романного жанра.

Цель исследования: проследить и выявить закономерности функционирования элементов утопии и антиутопии в романе Е.Г. Водолазкина «Авиатор», через призму которых объясняется жанровая специфика произведения.

Задачи исследования:

1. Изучить современные литературоведческие работы об утопии и антиутопии.

2. Проанализировать взаимоотношение утопии и мотива памяти.

3. Определить типологические черты антиутопии, сходства и различия с метажанром утопии.

4. Продемонстрировать генетическое родство романа «Авиатор» с утопическим метажанром.

5. Выявить и проанализировать сюжетно-композиционные стратегии романа «Авиатор»

6. Провести мотивный анализ романа «Авиатор», определить соотношение и конфликт памяти vs (анти)утопия.

7. Определить жанровую специфику романа.

8. Разработать в качестве методического материала урок внеклассного чтения по теме «Современная антиутопия».

Результаты исследования: В своем исследовании нам удалось проследить и выявить закономерности функционирования элементов утопии и антиутопии в романе Е.Г. Водолазкина «Авиатор», через призму которых объясняется жанровая специфика произведения. Нами были изучены современные литературоведческие работы об утопии и антиутопии, по результатам изучения которых мы пришли к заключению, что утопия представляет собой наджанровую структуру, основным признаком которого является наличие утопического пафоса и идеализации определенного типа общественного устройства (или отдельно взятого утопического проекта для утопии бегства).

К основным типологическим признакам утопии относятся: пространственная изоляция, вневременность (антиисторизм), мифологичность, выстраивание ретроспективного конфликта (при его наличии). При этом схожие типологические черты с антиутопией (ритуализация жизни, наличие карнавальных элементов, описательность, статичный характер повествования) позволяют нам сделать вывод о ее генетическом родстве с утопией.

При анализе мотивной структуры утопических текстов, нами сделан вывод, что для классической утопии более характерен мотив забвения, в то время как для текстов новейшей литературы более характерен мотив сохранения памяти, которая, однако, в силу своей избыточности ведет в ауторегрессии: беспамятство наступает в результате перенасыщения смысловыми аллюзиями.

Мы доказали, что роман Е.Г. Водолазкина «Авиатор» имеют четкую закономерную структуру, соответствующую явно или имплицитно канонам утопии и/или антиутопии, что проявляется как на уровне сюжетообразующего конфликта и композиции, так и в выборе лейтмотивов, модели времени по типу ухронии, ведущего в произведении хронотопа острова и характерной для утопии системы персонажей.

Нами было показано, что главный конфликт романа происходит между утопией реконструкции и утопией бегства. Были выявлены и проанализированы сюжетно-композиционные особенности романа «Авиатор». Важнейшей авторской стратегией является использование хронотопа острова, который находит свое воплощение в образах Петербурга, Сиверской, библиотеки в Алуште, острова Робинзона Крузо и Соловецкого лагеря. Хронотоп острова становится важным для создания авторского мифа о доме и времени, что в конечном счете позволяет выстраивать структуру текста по канве ухронии. Для дешифровки тайных смыслов романа необходимо знание литературного кода, к которому также обращается Е.Г. Водолазкин. Произведения В.В. Набокова, А.П. Чехова, А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, М.А. Булгакова становятся важным интертекстуальным фоном произведения, именно с ними ведется имплицитный диалог автора о человеческих судьбах в эпоху глобального исторического перелома.

Выбранная автором система наррации также подтверждает нашу мысль о принадлежности романа к утопическому метажанру. Диалог, который ведут Платонов, Настя и Гейгер посредством дневникового общения, позволяет автору играть разными точками зрения. Их слияние в финале произведения приводит к диалектическому целому повествования, благодаря которому намечается выход к культурным универсалиям.

В нашей работе нам удалось определить соотношение темы памяти и утопии, а также установить, каким образом формируется конфликт между ними на примере романа «Авиатор». Столкновение в тексте двух утопий – идеального государства и утопии внутренней истины – наглядно показывает, что для социалистической антиутопии характерно забвение не только событий прошлого, но и нравственных устоев, на которые традиционно опирается человек. В это же время память главного героя, которая апеллирует к идиллическим воспоминаниям о доме и семье, оказывается уязвимой для личного негативного опыта. Несмотря на это Платонову через покаяние в собственном преступлении удается совершить реконструкцию утраченного, что разворачивает в тексте конфликт между «человеком вспоминающим» и забвением.

Все выше перечисленное позволяет Е.Г. Водолазкину выстраивать структуру своих романов по канонам нескольких метажанров, особенности которых реализуются в романе «Авиатор». Детектив, дневник, фантастический роман, биография (жизнеописание – агиографический канон), утопия/антиутопия находят свое отражение как в выборе метасюжетов и ключевых мотивов, так и на уровне интертекстов.

Апробация работы проводилась в виде докладов и публикаций:

Участие в научно-исследовательских конференциях 2020-2022:

1. Гаврилова Л.В. Международная научная конференция «Современная русская утопия: трансформация метажанра» 28-29 октября 2020 г. Очное участие с докладом «Утопия идеального государства и утопия внутренней истины в романе Е.Г. Водолазкина “Авиатор”».
2. Гаврилова Л.В. Пятый Международный Молодежный конвент УрФУ «Трансформация реальности: стратегии и практики» 25–27 марта 2021 г. Участие онлайн с докладом «Тема памяти в современной русской прозе».
3. Гаврилова Л.В. Международный научный семинар «Образ героя современности в прозе рубежа ХХ – ХХI века» 28-29 октября 2021 г. Участие онлайн с докладом «Эволюция героя-трикстера в творчестве Е. Водолазкина».
4. Гаврилова Л.В. XXII Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 20-22 января 2022. Выступление с докладом.
5. Гаврилова Л.В. XXIII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные проблемы современной филологии» в КГПУ В.П. Астафьева 25 апреля 2022. Очное участие с докладом «Мотив памяти и его трансформация в литературе советской и постсоветской действительности».
6. Гаврилова Л.В. «III Воропановские чтения» 11-12 ноября 2022 г в рамках осенней научной сессии КГПУ им. В.П. Астафьева «Система педагогического образования – ресурс развития общества». Участие онлайн с докладом «Диалог утопии и антиутопии в романе Е.Г. Водолазкина “Авиатор”».

Статьи в изданиях, входящих в список ВАК:

1. Гаврилова Л.В., Ларина М.В. Мотив памяти и его трансформация в литературе советской и постсоветской действительности // Сибирский филологический форум. Красноярск, 2022. №3 (20). С. 35 – 47.

Статьи в изданиях, входящих в базу РИНЦ:

1. Гаврилова Л.В. Утопия идеального государства и утопия внутренней истины в романе Е.Г. Водолазкина “Авиатор” // Утопический дискурс в русской культуре конца XIX – XXI века: литература, живопись, кинематограф: монография [науч. редактор Н.В. Ковтун]. М.: ФЛИНТА, 2021. С. 174 – 179.
2. Гаврилова Л.В. Тема памяти в современной русской прозе // Трансформация реальности: стратегии и практики: 5-й молодежный конвент УрФУ : материалы международ. конф. 25–27 марта 2021 года. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. С. 456 – 458.
3. Гаврилова Л.В. Эволюция героя-трикстера в творчестве Е. Водолазкина // Образ героя современности в прозе рубежа ХХ – ХХI века: монография [науч. редактор Н.В. Ковтун]. М.: ФЛИНТА; Красноярск : КГПУ им. В.П. Астафьева, 2022. С. 69 – 82.

Summary of master's thesis of

Gavrilova Lyudmila Valentinovna

on the topic: «The dialogue of utopia and dystopia

in the novel by E.G. Vodolazkin "Aviator"»

Statement of the problem: the question of the genre features of each novel invariably arises when discussing individual works of E. Vodolazkin. Thus, we are studying the novel “The Aviator” is defined as a novel-biography, detective story, fantasy, diary, while in our study we want to show the connection between utopian and anti-utopian elements and the form of the novel genre chosen by the author.

Purpose of research: to trace and reveal the patterns of functioning of the elements of utopia and dystopia in the novel by E. Vodolazkin "The Aviator", through the prism of which the genre specificity of the work is explained.

Research problems:

1. To study modern literary works on utopia and dystopia.

2. To аnalyze the relationship between utopia and the motive of memory.

3. To determine the typological features of dystopia, similarities and differences with the meta-genre of utopia.

4. To demonstrate the genetic relationship of the novel «The Aviator» with the utopian meta-genre.

5. To identify and analyze the plot-compositional strategies of the novel «The Aviator».

6. To carry out a motivational analysis of the novel "The Aviator", determine the correlation and conflict of memory vs (anti)utopia.

7. To determine the genre specifics of the novel.

Research results: In our study, we managed to trace and identify the patterns of functioning of the elements of utopia and dystopia in E. Vodolazkin's novel "The Aviator", through the prism of which the genre specificity of the work is explained. We have studied modern literary works on utopia and dystopia, based on the results of the study of which we came to the conclusion that utopia is a supra-genre structure, the main feature of which is the presence of utopian pathos and the idealization of a certain type of social structure (or a single utopian project for the utopia of flight).

The main typological features of utopia include: spatial isolation, timelessness (anti-historicism), mythology, building a retrospective conflict (if any). At the same time, similar typological features with dystopia (ritualization of life, the presence of carnival elements, descriptiveness, the static nature of the narrative) allow us to conclude that it is genetically related to utopia.

When analyzing the motive structure of utopian texts, we concluded that the classical utopia is more characterized by the motive of oblivion, while the texts of the latest literature are more characterized by the motive of preserving memory, which, however, due to its redundancy leads to self-regression: forgetfulness occurs as a result of oversaturation with semantic allusions.

We have proved that the novel by E. Vodolazkin "The Aviator" has a clear regular structure, corresponding explicitly or implicitly to the canons of utopia and / or dystopia, which manifests itself both at the level of the plot-forming conflict and composition, and in the choice of leitmotifs, a model of time by the type of chronology leading in the work of the chronotope of the island and the system of characters characteristic of the utopia.

We have shown that the main conflict of the novel takes place between the utopia of reconstruction and the utopia of flight. The plot and compositional features of the novel "The Aviator" were identified and analyzed. The most important author's strategy is the use of the chronotope of the island, which is embodied in the images of St. Petersburg, Siverskaya, the library in Alushta, Robinson Crusoe Island and the Solovetsky camp. The chronotope of the island becomes important for creating the author's myth about the house and time, which ultimately makes it possible to build the structure of the text on the basis of the chronology. To decipher the secret meanings of the novel, it is necessary to know the literary code, which E.G. also refers to. Vodolazkin. The works of V.V. Nabokov, A.P. Chekhov, A.A. Blok, B.L. Pasternak, M.A. Bulgakov's works become an important intertextual background of the work, it is with them that the author conducts an implicit dialogue about human destinies in the era of a global historical turning point.

The narration system chosen by the author also confirms our idea that the novel belongs to a utopian metagenre. The dialogue that Platonov, Nastya and Geiger lead through diary communication allows the author to play with different points of view. Their merging at the end of the work leads to a dialectical whole of the narrative, thanks to which an exit to cultural universals is outlined.

In our work, we managed to determine the relationship between the theme of memory and utopia, as well as to establish how the conflict between them is formed using the example of the novel "The Aviator". The clash in the text of two utopias - the ideal state and the utopia of inner truth - clearly shows that socialist dystopia is characterized by forgetting not only the events of the past, but also the moral foundations on which people traditionally rely. At the same time, the memory of the protagonist, which appeals to idyllic memories of home and family, is vulnerable to personal negative experience. Despite this, Platonov, through repentance for his own crime, manages to reconstruct what was lost, which unfolds in the text a conflict between the “remembering man” and oblivion.

All of the above allows E. Vodolazkin to build the structure of his novels according to the canons of several meta-genres, the features of which are realized in the novel "The Aviator". A detective story, a diary, a fantasy novel, a biography (biography is a hagiographic canon), utopia/dystopia are reflected both in the choice of metaplots and key motifs, and at the level of intertexts.

Approbation of the work was carried out in the form of reports and publications:

Participation in research conferences 2020-2022:

1. Gavrilova L.V. International Scientific Conference "Modern Russian Utopia: Metagenre Transformation" October 28-29, 2020. Full-time participation with the report «Utopia of the ideal state and the utopia of inner truth in the novel by E.G. Vodolazkin "Aviator"».
2. Gavrilova L.V. Fifth UrFU International Youth Convention "Transformation of Reality: Strategies and Practices" March 25-27, 2021. Participation online with the report «The Theme of Memory in Modern Russian Prose».
3. Gavrilova L.V. International scientific seminar «The image of the hero of modernity in the prose of the turn of the 20th - 21st centuries» October 28-29, 2021. Participation online with the report «The evolution of the hero-trickster in the work of E. Vodolazkin».
4. Gavrilova L.V. XXII Krasnoyarsk Regional Christmas Educational Readings «To the 350th Anniversary of the Birth of Peter I: Secular World and Religiosity» January 20-22, 2022. Presentation with a report.
5. Gavrilova L.V. XXIII International Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduates «Actual Problems of Modern Philology» in KSPU named after V.P. Astafiev, April 25, 2022. Full-time participation with the report «The Motive of Memory and Its Transformation in the Literature of Soviet and Post-Soviet Reality».
6. Gavrilova L.V. «III Voropanov Readings» November 11-12, 2022 as part of the autumn scientific session of the KSPU named after V.P. Astafiev «The system of teacher education - a resource for the development of society». Online participation with a report «Dialogue between utopia and dystopia in E. Vodolazkin's novel "The Aviator"».

Articles in publications included in the list of HAC:

1. Gavrilova L.V., Larina M.V. The motive of memory and its transformation in the literature of Soviet and post-Soviet reality // Siberian Philological Forum. Krasnoyarsk, 2022. No. 3 (20). pp. 35 – 47.

Articles in publications included in the RSCI database:

1. Gavrilova L.V. The utopia of an ideal state and the utopia of inner truth in the novel by E.G. Vodolazkin «Aviator» // Utopian discourse in Russian culture of the late XIX - XXI century: literature, painting, cinema: monograph [scientific. editor N.V. Kovtun]. M.: FLINTA, 2021. P. 174 - 179.
2. Gavrilova L.V. The theme of memory in modern Russian prose // Transformation of reality: strategies and practices: 5th UrFU youth convention: materials of the international. conf. March 25–27, 2021. Yekaterinburg: Publishing House Ural. un-ta, 2021. P. 456 – 458.
3. Gavrilova L.V. The evolution of the hero-trickster in the work of E. Vodolazkin // The image of the hero of our time in the prose of the turn of the 20th - 21st centuries: monograph [scientific. editor N.V. Kovtun]. M.: FLINTA, Krasnoyarsk: KSPU named by V.P. Astafieva, 2022. P. 69 – 82.