Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа № 35

Исследовательский проект

«Роль интерьера в произведениях К.Г. Паустовского»

(на примере рассказов «Скрипучие половицы», «Мать и дочь», «Аграфена»)

Автор: **Приходько Ирина Вадимовна, 11 «А» класс**

Научный руководитель: Петропавловская Татьяна Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

школы № 35.

Введение.

Казалось бы, творчество К.Г. Паустовского достаточно подробно изучено литературоведами, «паустовсковедами», получило широкое признание и заслужило любовь многих поколений читателей. Отдельные его произведения даже были включены в школьные учебники. И все же, на наш взгляд, в рассказах писателя остается немало страниц, которым хотелось бы уделить более пристальное внимание.

Во-первых, потому что при изучении книг Паустовского принято обращать внимание на роль пейзажа в его произведениях. И действительно, описания природы у автора пронизаны трепетной и светлой любовью к «этой северной земле под неярким солнцем». Но эту землю населяют люди, создающие жилое пространство вокруг себя. Все герои различаются своими взглядами на мир, положением в обществе, образом жизни, интересами. И, конечно, каждый из них обитает в своей обстановке, создает для себя условия жизни, соответствующие его потребностям и увлечениям, свой интерьер. Интерьер в произведениях К.Г. Паустовского исследован значительно меньше, чем пейзаж. Но в рассказах, выбранных для анализа, жилое пространство превращается в живое – старый дом становится не только помещением, но и слушателем. В исследовании степени активности старого дома и определении его конкретной роли в канве произведения заключается **новизна** нашей работы.

Во-вторых, рискнем предположить, что известные слова В.Г. Белинского, посвященные А.С. Пушкину, «…читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека», можно в значительной мере отнести и к К.Г. Паустовскому. А в наше время, когда молодое поколение как никогда нуждается в нравственных ориентирах и духовном развитии, книги писателя очень полезно перечитать снова или же открыть их для себя. В этом заключается **актуальность** нашего исследования.

Интерьер в литературе – художественное описание внутреннего вида помещений. Можно выделить две его основные функции: дополнительный элемент характеристики персонажей и создание атмосферы в произведении для воплощения замысла автора.

Какова же роль интерьера в произведениях Паустовского? Мы проследим это на примере рассказов «Скрипучие половицы», «Мать и дочь» и «Аграфена» из сборника «Повесть о лесах», поскольку эти произведения объединены рядом действующих лиц и местом действия, что упрощает задачу сопоставления.

Таким образом**, объектом исследования является** изображение интерьера в произведениях К.Г. Паустовского.

Предметом

* произведения К.Г. Паустовского;
* статьи известных литературоведов по этой теме;
* материалы Интернета.

Цели исследования:

* проведение сравнительного анализа роли интерьера в нескольких произведениях К.Г. Паустовского.

В рамках достижения данных целей были поставлены следующие **задачи:**

* прочитать произведения К.Г. Паустовского;
* ознакомиться с материалами литературоведческих статей по теме и материалами Интернета;
* выделить общие черты и различия в изображении интерьера.

Порой герои сами не замечают того, как окружающая атмосфера характеризует их. Чаще всего интерьер выступает в качестве дополнения к описанию персонажа, но иногда способен полностью охарактеризовать своего хозяина, стать частью его натуры или же самостоятельным действующим лицом.

Изменения в человеке всегда сопровождаются изменениями в тех вещах, которые его окружают. Поэтому с помощью интерьера можно показать и развитие характера персонажа, и перемену обстоятельств его жизни.

Научная гипотеза заключается в том, что интерьер в произведении К.Г. Паустовского

* может играть роль отдельного персонажа;
* может быть средством выражения авторской позиции.

Глава 1. «Скрипучие половицы»

В 1975 году в одном из московских клубов был создан музей К.Г. Паустовского, изначально как народный, над его созданием работала группа энтузиастов. Их объединяла любовь к творчеству К. Г. Паустовского, желание создать музей замечательного писателя. В создании музея также принимали участие ученики школы № 456 города Москвы. Ребята ездили по местам, связанным с жизнью и творчеством Паустовского, знакомились с интересными людьми, знавшими писателя, привозили из экспедиций подаренные им вещи, книги, фотографии... Материалы для экспозиции поступали со всех концов нашей страны.

В день 95-летия писателя – 31 мая 1987 года музей вторично родился уже в собственном здании, так называемой «Серой даче», которая располагается в старинном деревянном доме с мезонином, словно затерянном в лесном массиве Кузьминского парка. Паустовский никогда не жил в нем, но дом как будто явился к нам со страниц «Повести о лесах»: «…дом рассохся от старости. А может быть, и оттого, что он стоял на поляне в сосновом лесу, от которых всё лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков».

«Дом рассохся от старости», так начинается рассказ К.Г. Паустовского «Скрипучие половицы». Случайно ли именно слово «дом» открывает перед нами красочную картину жизни великого русского композитора П.И. Чайковского? Явно нет.

Этот рассказ можно мысленно разделить на несколько частей. Нас интересует первая - описание деревянного дома, в котором композитор жил в летние месяцы. С первым же предложением читатель погружается в атмосферу спокойствия, уюта и чего-то еще, чего-то необычайно близкого, но необъяснимого: того, что называется Родиной. Автор сразу же дает две характеристики, с помощью которых наиболее точно можно описать историю дома: старость и жар. Однако этот дом не похож на угрюмого ветхого старика. Вовсе нет, этот дом – воплощение сельского веселого человека, не стареющего душой с возрастом, способного слышать и ощущать все прелести красоты, в том числе и музыки.

Данный рассказ - ярчайший пример синестезии Паустовского, отличительной особенности его идиостиля. Мы неразделимо видим, слышим и даже чувствуем запах дома, и даже вещи вполне материальные, такие как, например, струны в рояле или самые что ни на есть прозаичные половицы, мы узнаем именно по их звучанию, а не по признакам веса, цвета и размера. Дом не только дополняет творческую личность автора. Дом обретает способности, которые возможно реализовать только живому существу, у него появляется характер. Он сам по себе является музыкантом и вдохновляет композитора: «Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица... Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там – то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей – кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее».

Обратим внимание на такую сильную позицию текста как заглавие. Скрипучие половицы, как говорится в рассказе, это единственное, что раздражало композитора, однако именно эту деталь Паустовский делает названием рассказа. «Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. … Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: рассохшийся дом запоет от звуков рояля». Таким образом, мы встречаемся с противопоставлением гармоничных звуков, издаваемых роялем, и раздражающим скрипом половиц. Именно благодаря этой антитезе в тексте появляется намек на то, что настоящее искусство не стихийно, его залогом может быть только работа, ежедневный упорный труд, иначе также получается звук, но резкий, неприятный для слуха. Эта деталь помогает понять отношение главного героя к музыке, что очень важно, так как он композитор.

Музыкальность – еще одна яркая черта идиостиля автора, звуки рояля и клавесина можно услышать во многих его рассказах («Корзина с еловыми шишками», «Старый повар», «Тост»). Особенностью же рассказа «Скрипучие половицы» становится то, что композитору аккомпанирует не оркестр, а целый дом, что снова подтверждает нашу гипотезу об активном участии дома в развитии сюжета и важности этого образа как такового. Музыкант преисполнен нежностью и уважением ко всему, что создает из самой простой музыкальной темы целую симфонию, будь то сухие стропила, двери или старушка люстра. Основательность интерьера господина дома подчеркнута благородством хрусталя и параллелизмом: как осеннее дерево опадает осенью, так и люстра растеряла половину своего оперения, напоминающего дубовые листья. Чайковский восхищается певучестью дерева и сам уже в своих мыслях одушевляет дом – ему кажется, что дом его ждет и скучает без звуков.

Когда же работа над творением музыки закончена и наступает ночь, начинает происходить настоящее волшебство. «Иногда просыпаясь ночью, Чайковский слышал, как пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту». Величайший русский композитор преклоняется перед простой незамысловатой песенкой пересохшего дерева, сокрушается, что невозможно проиграть эти звуки, а ведь именно в них, в этой простоте и заключается самое настоящее и искреннее, то что невозможно передать словами и не под силу даже роялю, рассказавшему за свою жизнь так много интересных историй.

Такой «разговор с домом» склоняет пианиста к мыслям о вечном, рефлексии по поводу прожитого и того, что еще только предстоит прожить, помогает расставить приоритеты, найти ответ на вопросы: что в жизни является по-настоящему ценным, а что мелко, незначительно.

В доме и окружающих его лесах Чайковский черпает глубокую внутреннюю жизненную силу. И не случайно композитор пытается отвоевать по глупости проданный лес.

В этом рассказе появляется героиня, о которой пойдет речь в следующих двух анализируемых нами произведениях. Феня – дочь объездчика Тихона, простая русская девочка лет пятнадцати, влюбленная в музыку Чайковского и заслушивающаяся ею на скамеечке возле того самого дома. Девочка с удивительными серыми глазами

Глава 2. «Мать и дочь»

В рассказе «Мать и дочь» Паустовский описывает читателю два разных дома, объединенных жизнью героини рассказа Аграфены. Это два разных мира, ее прошлое и настоящее, также, однако, живущее только прошлым.

Повествователь не сразу пускает читателя в мир главных героинь, он как бы присматривается, рассказывая сначала о скамейке возле избы Аграфены и об избе в общем: «Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было видно «половину России»».

Описание избы продолжается ее преображением, пробуждением от сна старых вещей, не потерявших свою красоту. Интерьер не описывается подробно, однако некоторые детали рассказывают об этом жилище и его обитателях куда больше, чем, наверное, мог бы весь список вещей, находящихся там. В рассказе появляется тема многослойности – на самом дне невзрачного сундука находится синяя коробочка, где в вате лежат сережки, подаренные Аграфене Чайковским. С какой целью автор так подробно описал «воскрешение» этого сокровища? Возможно, это было сделано для того, чтобы показать, как память главной героини слой за слоем освобождают дела давно минувших лет, она промывает серьги и ее воспоминания о композиторе становятся четче, ярче, как бриллианты в заветном украшении. Украшением избы становится и платье героини из темного шелка, лучшее ее платье, выглаженное дочерью.

Далее перед нами открывается красивейший пейзаж, удивляющей своей широтой. Будто сами, сидя на лавочке и участвуя в неспешном, неторопливом мирном разговоре, мы узнаем о втором мире: усадьбе, где жил когда-то Чайковский. Это место приобрело новую жизнь и теперь там устроен дом отдыха для престарелых музыкантов, где раз в месяц дают концерт.

Обратим внимание на деталь, крайне важную при описании интерьера – свет. Как и в рассказе, который был проанализирован ранее, свет представлен в виде блика на окне, но в предыдущем случае - это был алый полыхающий блеск заката, предвещающий недоброе известие (продажу леса), а в данном – это наоборот мирный отблеск «звезды полей - путеводной звезды». Так мы снова встречаемся с мотивом дома, как успокоения, уютной и оберегающей от всех бед и забот Родины, с мотивом поиска счастья.

В усадьбе главными деталями, привлекшими внимание героини, становятся портрет Чайковского, с которым мысленно разговаривает Аграфена, и сам дом; так мы возвращаемся к особенностям акустики человеческой души, способной сохранить эхо даже самых давнишних событий. «Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь». Пока люди берегут память о Чайковском, хранит ее и дом.

Глава 3. «Аграфена»

«Аграфена» - самый темный из выбранных нами, в нем описываются военные действия, и окончание истории про Аграфену - смерть героини.

Все меняется с приходом войны, и даже скамейка, «стражница дома», которая раньше была символом семейственности и неспешного домашнего счастья, перестает быть местом защищенным.

Аграфена по приказанию фашистского офицера расстается с частью родного дома, символом России – самоваром, хотя и защищает его до последнего. Делает она это снова из-за большой любви к творчеству и памяти Чайковского, когда узнает, что его усадьба занята немецкими военнослужащими, для нее это – настоящий удар.

Главная героиня с невероятным волнением идет через лес, ей страшно представить, что же она увидит в доме, с которым у нее связано столько светлых и счастливых воспоминаний. И увиденное оскорбляет ее. Аграфена понимает, что захватчики заняли любимую комнату родного ее душе композитора, и, когда ее приводят туда, она теряет над собой контроль.

«Есть женщины в русских селеньях…», как позже процитирует Леонтьев. Героиня действительно воплощение народной силы под ветхой накидкой.

Комната меняется до неузнаваемости: вместо прелестных звуков музыки теперь там немецкое кваканье, крики и звон битого стекла, вместо хрустальной люстры закопченный потолок, а место душевного тепла и солнечного света, занял огонь керосиновых ламп, которых в доме теперь очень много. Мы уже говорили, что отличительной чертой дома были сухость и жар. В главе «Скрипучие половицы» жар шел от солнца и вдохновения, был наполнен лесными ветрами и музыкой родины. Теперь же: «В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем».

Нет в доме места и музыкальным скрипучим половицам, за которые героиня, возможно, отдала бы все на свете, теперь в доме все полы были замараны, затоптаны. Что же стало с роялем? Его постигла самая худшая участь: «Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног – колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам».

Усадьба Чайковского будто становится ребенком, которого так горячо защищает Аграфена. Она мстит обидчику, и гибель Аграфены отзывается гибелью старого дома. В доме начинается пожар; пожар из-за которого взрываются боеприпасы, пожар, который, возможно, по замыслу автора, и ускорил наступление советских солдат и прорыв обороны немецких войск.

Мальчик Пашка, который уронил керосиновую лампу, добравшись до родной деревни, видит в дверях избы Аграфены незнакомого человека, советского военного. Ребенок провожает его к пепелищу дома со скрипучими половицами, а там только следы войны. Шины, бинты, патроны, жестянки от консервов. Та чистая, светлая, творческая жизнь, которая протекала в доме, та красота, которую воспевал Чайковский, растоптана, поругана, осквернена врагом, как и вся оккупированная Русская земля. Поэтому, на наш взгляд, К.Г. Паустовский не только передавал жестокие реалии войны, но и отразил свою точку зрения: для главных героев (а теперь герои - и Аграфена, и дом) лучше смерть, чем бесчестье, а для оставшихся в живых – память и праведное отмщение. Таким образом, интерьер становится не только дополнением к характерам людей, обитавших здесь. Дом становится полноправным действующим лицом со своим характером, своей историей и судьбой.

Заключение.

Так какова же роль интерьера в произведениях Паустовского? Мы выяснили это на примере дома из «Повести о лесах». В рассказе «Скрипучие половицы» в доме обитал пожилой композитор Чайковский. Дом тоже был стар, но при этом он был музыкальным и утонченным, как его хозяин. Дом вдохновлял на создание многих музыкальных произведений. «Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония», – пишет Паустовский. Композитору очень нравилась удивительная акустика здания. В данном рассказе дом не является деталью описания своего владельца, он – отдельный действующий персонаж.

О его дальнейшей судьбе автор повествует уже в рассказе «Мать и дочь». Летняя усадьба Чайковского в данном рассказе – это не просто фон для создания атмосферы в произведении. Теперь это дом отдыха для престарелых музыкантов, где иногда проводятся концерты. Он хранит воспоминания о своем хозяине, его образе жизни, мыслях и чувствах, и, конечно, об основном занятии в его жизни.

Сам дом словно переходит по наследству к Аграфене, и теперь она бережно хранит воспоминания о том, кто в нем жил. Аграфена – это та самая деревенская девочка Феня, которая носила композитору землянику.

В рассказе «Аграфена» после гибели своей хранительницы перестает жить и дом. Свет и жар, которые жили в нем, согревали сердца, были источником вдохновения, символом тепла, уюта, защищенности, Родины. Теперь этот свет и жар преображаются в полыхание гнева и скорби, в пламя войны и смерти, в вечный огонь памяти. Дом уничтожает врагов, которые его осквернили, мстит за Аграфену, за Чайковского, за музыку, за мирную жизнь.

Выводы

Старый дом в исследованных рассказах К.Г. Паустовского

* играет роль отдельного персонажа,
* является активным действующим лицом,
* способствует выражению авторской позиции.