

Музыкальная образность в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова

Ван Хунжусуй

Аспирант

Университет МГУ-ППИ в Шэнъчжэне, Шэнъчжэнь, Китай

E-mail: 1439968395@qq.com

Творчество М.А. Булгакова — тема неисчерпаема. Музыкальная образность в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова до сих пор остаётся малоизученной областью истории литературы двадцатого века. Как считает Ю.М. Лотман, один из ведущих теоретиков культуры, взаимодействия разных искусств представляют собой «проявление на высшем уровне общего закона соположенности различных структурных принципов в художественном творчестве» [Лотман: 701]. Он также подчеркивает, что музыкальные элементы в литературе усиливают эмоциональное воздействие текста и помогают раскрыть внутренний мир героев. В романе «Мастер и Маргарита» тема музыки представляет собой знание и вкус самого автора, а также является одной из взглядов на советское общество в данный момент.

Как известно, М.А. Булгаков с детства воспитывался в семейной атмосфере и увлекался музыкой, особенно оперой, а позже занимался художественным творчеством в Москве. Любовь к музыке, несомненно, отразилась в его литературном творчестве. В данном докладе изучаются проблематики художественных архетипов, жанров музыки, функции оперы и различных музыкальных звуков в романе «Мастер и Маргарита». В этом романе буквально на семиотическом и символическом уровне скрыт целый пласт драматургии. Разумеется, эта музыкальная формула складывается из языка, опираясь на художественные и литературные средства.

Эпиграф к роману взят из «Фауста» Гете. Образ Воланда восходит к оперному Мефистофелю из «Фауста» Гуно. Вместо демонов Воланд и Мефистофель — сверхчеловеческие существа с магическими способностями, различающие добро и зло. У Воланда и Мефистофеля свои стандарты и нормы поведения, чуждые проблематичным реалиям того времени. Помимо Воланда, примечательна и Коровьев, прозванный «фаготом», а звучание фагота описывается Н.Н. Зряковским так: в нижнем регистре «густой, грубый», в среднем «матовый», а в высоким «бледный, мягкий» [Зряковский: 251]. Характер Коровьева — хитрый, саркастичный. А в конце романа становится ясно, что на самом деле он неулыбчивый человек, при котором низкий и печальный голос фагота соответствует его грусти.

В романе «Мастер и Маргарита» фамилии персонажей тоже выбраны не случайно. Обратим внимание на пример Берлиоза. Данный персонаж носит фамилию французского музыканта Гектора Берлиоза, у которого также есть музыкальная композиция о Фаусте — «Осуждение Фауста». Он был великим композитором, но его жизнь была настолько трудной, что ему приходилось писать исследовательские и критические статьи, чтобы зарабатывать на жизнь. Через резкий контраст между жизнями двух Берлиоза автор выражает свой сарказм по отношению к таким людям, как Берлиоз в романе. Кроме того, для Гектора Берлиоза музыка и литература были параллельными понятиями в жизни, что напоминает нам о самом Булгакове.

Различные музыкальные стили также играют важную роль в развитии сюжета, создания атмосферу и описании персонажей. В романе «Мастер и Маргарита» музыкальные образы буквально переполняют текст. Различные музыкальные жанры сменяют друг на друга в зависимости от сюжета, превращая сам текст в повествовательную «симфонию»:

Фокстрот «Алиллуя» звучит в доме Грибоедова, развязный марш в конце магического шоу в Театре Варьете. Вальс — во время превращения Маргариты в ведьму. Джаз — на балу сатаны. Романса Шуберта — завершает роман. Нужно отметить, что в других произведениях Булгакова музыка адекватно важна. В повести «Собачье сердце» предпочтение музыкальных жанров разных героев служат ключевой составляющей их характеристики.

В романе «Мастер и Маргарита» музыкальные темы ещё выражаются через звуковые изображения других сцен, таких как еды, которые тесно связаны с ней. Эти разные звуки создают атмосферу и выполняют символическую функцию. Например, в следующем фрагменте автор ассоциирует ресторан с адом через гастрономические и музыкальные образы:

«Опрывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрюплю и с ненавистью кричали: „Виноват, гражданин!“ Где-то в рупоре голос командовал: „Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!“ Тонкий голос уже не пел, а завывал: „Аллилуйя!“. Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад» [Булгаков: 89].

Что касается речей персонажей, в романе автор не раз использует музыкальную терминологию: «дискант» [Булгаков: 115], «бас» [Там же: 115] и «баритон» [Там же: 194]. Различные голоса фактически можно считаться как представления воплощения общества.

Таким образом, в романе «Мастер и Маргарита» музыкальная образность включает в себя не только музыкальные инструменты и оперы, но и звуки со спецэффектами. Музыкальные образы в этом романе помогают становиться сюжетообразующим. Различные музыкальные жанры, использование музыкальных терминов и различных звуков помогают сделать текст трехмерным, передают настроение главных героев и создают атмосферу. Следует отметить, что для М.А. Булгакова литература и музыка были не просто формой развлечения в его жизни, но и “выходом” из реального мира. Широкое использование музыкальных образов в его творчестве отражает не с одной стороны его музыкальные качества, а с другой — его безграничное и уникальное воображение.

Источники и литература

- 1) Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. М., 2023.
- 2) Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения. М., 1976.
- 3) Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 2023.