

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: АНТОЛОГИЯ ТОМ II

Ильдико де Пап Каррингтон.
Творчество Элис Монро.
Неконтролируемое, подземный
ПОТОК

Ключевые слова: управление памятью, неудержимое, controlling the uncontrollable (контроль неконтролируемого или контроль безопасности), матери и дочери, отцы и дочери.

Введение

Сегодня мы будем говорить о работе Ильдико де Пап Каррингтона «Элис А. Манро. Неконтролируемое: Подземный Поток», посвященной творчеству канадской писательницы Элис Э. Манро, лауреата Нобелевской премии 2013 года. Несколько слов о критике: Ильдико де Пап Каррингтон – канадский и американский литературовед. Родился в 1929 года в Виндзоре, Онтарио, Канада. Переехал в США в 1940 году. Окончил бакалавриат в Колледж Уэллсли и магистратуру Гарвардского университета. Был преподавателем в Университете Огайо, Университете штата Северный Иллинойс. Является автором книг: «Управление неконтролируемым: Творчество Элис Э. Манро»; «Маргарет Этвуд и ее произведения»; «Сюжеты и персонажи в художественной литературе Уильяма Дин Хауэллса» и др. А теперь несколько слов о писательнице Элис Э. Манро.

Элис Энн Манро – канадская писательница. В восьмидесятидвухлетнем возрасте она стала лауреатом Нобелевской премии по литературе (2013). Манро также лауреат международной Букеровской премии (2009) и многих других премий». Начала писать с 1950 года.

Автор книг «Танец блаженных теней» (1968), «Жизни девочек и женщин» (1973), «Ты кем себя воображаешь?», «Слишком много счастья», «Давно хотела тебе сказать». Ее называют одной из великих современных писательниц, канадским Чеховым, новатором в жанре рассказа.

Э. Манро изучала в университете английскую литературу и журналистику. В возрасте 20 лет, в 1951 году, она вышла замуж за своего первого мужа Джеймса Манро и переехала в Ванкувер. В 1963 году после того, как ее первый брак завершился разводом, она вернулась в Онтарио и поселилась в Клинтоне, недалеко от дома своего детства, где написала многие свои произведения.

Манро начала писать рассказы в подростковом возрасте, она знала, что будет писателем, несмотря на отказы издателей. Ее первый сборник был опубликован под названием «Dance of the Happy Shades» (1968), в русском переводе «Танец блаженных теней» (1968). Это первый из ее сборников рассказов. Три последующих опубликованы в русском переводе под названиями «Кем ты себя воображаешь?» (1978), «Давно хотела тебе сказать» (1974), «Слишком много счастья» (1986).

Книга «Lives of Girls and Women» (1971), задуманная как роман, но превратившаяся в серию взаимосвязанных рассказов о возрасте. Как и многие ее вымыслы, рассказы захватывают социальную и культурную среду ее родного юго-западного Онтарио. Манро разгадывает тайну жизни, близость и напряжение обычных мужчин и женщин, укоренившихся в неизведанном и амбивалентном ландшафте того, что было названо критиками как «страна Манро». Ее называют одной из великих современных писательниц, канадским Чеховым, новатором в жанре рассказа.

Элис Манро получила международное признание благодаря своему изысканному стилю. Шведская академия назвала ее «мастером современной истории». В формулировке Нобелевского комитета при вручении премии Э. Манро было подчеркнуто, что художник пишет об обычных людях, о повседневности, которая подчас скрывает трагедию: «ее рассказы являются внутренней драмой. Они словно эмоциональные камерные пьесы, мир тишины и лжи, ожидания и тоски. Ей интересно и молчание, и замалчивание, пассивные те, которые выбирают не выбирать, те, кто в стороне, те, которые сдаются и проигрывают». Произведения Манро были отмечены за точные образы и стиль, одновременно лирический, и экономичный, и интенсивный, раскрывающий глубину и сложность эмоциональной жизни обычных

В течение многих лет я думала, что рассказы – это просто практика, пока я не напишу роман», – сказала она в интервью «The New Yorker» в 2012 году. «Тогда я обнаружила, что рассказы – это все, что я могу писать, и я столкнулась с этой проблемой. Я полагаю, что моя попытка так много передать в жанре рассказа была компенсирована».

Основная часть

Книги Э. Манро – это сборники рассказов. Действие в них происходит в ее родной Канаде, в маленьких провинциальных городах. Это рассказы о жителях этих городков, примерно в одном из таких она выросла. Манро показывает обычные повседневные события, исследует человеческие отношения, иногда это взаимосвязанные истории (как например, сборник «Жизнь девочек и женщин»). Хотя они и не обязательно автобиографичны, они отражают собственный жизненный опыт автора, рассказывают о судьбах женщин.

Действие многих произведений Манро происходит в Huron County, провинция Онтарио. Сильная региональная направленность является одной из особенностей её книг. Её персонажи женского пола являются довольно сложными. Большую часть произведений Э. Манро характеризуют как жанр, известный как «готика Южного Онтарио».

Сборник «Жизнь девочек и женщин» был задуман как роман, но на самом деле он представляет собой сборник взаимосвязанных историй. В этой книге рассказчик описывает жизнь маленького города в Онтарио. Ее простые динамичные истории исследуют человеческие отношения через обычные повседневные ситуации.

Манро часто сравнивают с великими новеллистами. Например, американская писательница Синтия Озик называет Манро «Наш Чехов». В произведениях Манро, как и у Чехова, сюжет вторичен. Гаран Халкомб пишет о ее рассказах: «Всё основано на эпифаническом моменте внезапного просветления» (эпифанический – т. е. соединяющий с Богом или Царствием небесным).

Часто сюжетами особенно в ранних рассказах Манро являются дилеммы женщин зрелого возраста. В поздних произведениях, таких как «Ненависть, дружба, ухаживание, влюблённость, брак» (2001) и «Беглец» (2004), она рассказывает о психологических страданиях женщин среднего возраста и пожилых людей. Знак стиля для её персонажей – испытать откровение, которое прольёт свет и придаст смысл событиям.

Проза Манро показывает неоднозначность жизни: «ироничной и серьёзно одновременно». Многие критики утверждали, что рассказы Манро часто имеют эмоциональную и литературную глубину романов.

Ильдико де Пап Каррингтон пишет, что основные ценности шотландско-ирландской протестантской культуры, в которой выросла Элис Манро, дают ключ к пониманию ее рассказов. Какие это ценности? Это прежде всего протестантский пуританизм.

С XVII века по середину XIX века в Соединенные Штаты Америки переехало много переселенцев из Ирландии и Шотландии. Около половины из них были ирландцами-протестантами. Они прибыли из ирландской провинции Ольстер, и стали называться в Соединенных Штатах «шотландскими ирландцами». Потомки шотландских ирландцев оказали большое влияние на более позднюю культуру Соединенных Штатов благодаря вкладу в американскую народную музыку, которая стала популярна в стране в конце XX века. Желание европейских христиан переселиться в Новый Свет было продиктовано прежде всего экономическими интересами. Немецкий социолог Макс Вебер, в начале XX века изучавший протестантскую этику, отмечал, определенные психологические особенности поведения протестантов, особенности их жизнеповедения. Они, конечно, коренились в религиозных идеях протестантизма, в их этических представлениях о долге. Этика протестантизма отражается прежде всего в принятии доктрины предопределения: от Божьей воли исходит предустановленность жизни человека и всего мира, его спасения или осуждения. Спасение подается только по вере в Христа. Для протестантов важны были принципы трудовой этики, личное благочестие, ощущение живого общения с Богом, а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным «Божьим оком». Вебер приходит к выводу, что именно «пуританизм стоял у колыбели современного экономического человека, способствовал установлению буржуазного, рационального образа жизни». Аргументы Вебера в пользу этого вывода следующие:

1. Пуританское вероучение – это прежде всего вера в предопределенность спасения или гибели. Самодисциплина, обязанность любого трудиться во славу Божию, строгий аскетизм.

2. В мировоззрении пуританина обязательным было то, что верующие видели признак своей избранности к спасению в успехе своей профессиональной деятельности. Им было присуще понимание своей профессии как неустанного труда во славу Божию.

3. Пуританский образ жизни опирался на такие религиозно-этические ценности, как упорство в осуществлении целей, осуждение праздности и расточительства, культ трудолюбия. Важной чертой было стоическое отношение к жизненным неудачам.

Карингтон пишет в самом начале своей работы, что одна центральная ценность этой культуры проявляется в небольшой сцене одного из рассказов Э. Манро «Лучшее место, чем дом» (1979). Во время бури в море Джеймс Томпсон, молодой ирландец, иммигрирующий в Канаду, во время шторма в океане наблюдает панику. Все пассажиры в ужасе от того, что корабль вот-вот может затонуть, католики-пассажиры плачут, мечутся и молятся, лихорадочно призывая «Святого Патрика, Святого Кристофера, Святого Михаила и Богоматерь».

Но одна протестантская семья, – отмечает Джеймс, – не плакала и не молилась, они все вместе присели и крепко держались в своих протестантских волнах». Это стоическое отношение к жизненным неудачам. Этот культурный контраст ярко драматизирует почти сверхчеловеческий физический и эмоциональный самоконтроль «жесткой» протестантской семьи. Потомкам этих канадских протестантов-иммигрантов по-прежнему присущи как физическая, так и эмоциональная закрытость. Они демонстрируют в своем поведении, то, что можно назвать клаустрофилией.

Манро описывает физическую и эмоциональную герметичность как обязательный мотив ее рассказов. Закрытость, герметичность предполагают эмоциональную напряженность, репрессии, оцениваемые как добродетель. Быть вне плотно закрытого сообщества в рассказах Манро означает быть чужим.

Так Гарри Брук, герой рассказа «Край города», живет на периферии городского сообщества, смотрящего на него с глубоким недоверием и подозрением. Потому что он не принимает царящий в городе дух насилия. Для жителей городка кажется подозрительным, то, что Гарри когда-то владел книжным магазином, что является «большим любителем книг» о спиритуализме. Но особенно жители городка не доверяют ему за его разговоры об этих книгах.

Карингтон исследует этот строгий, твердый самоконтроль героев Элис Манро, в большинстве своем протестантов. Его задача показать, как в сюжетах рассказов писательницы это поведение жесткого самоконтроля оборачивается опасной стороной для самого человека. Элис Манро показывает, чем оно опасно для него. В сюжетах Манро много внешнего насилия – это смерти персонажей, избиения, убийства, несчастные случаи, в которых погибают дети.

Ильдиго де Папп Карингтон пишет: Насилие распространено в мире Э.Манро. Сюжеты ее рассказов – жестокость, избиение детей, убийство людей с ограниченными возможностями подростками.

Исследователь сравнивает эту ненависть, насилие, которые выходят наружу, с неуправляемым подземным потоком, который внезапно прорывается сквозь поверхность повседневной жизни и даже может расколоть Землю». Психологическая причина этого – повседневный контроль, эмоциональная сдержанность.

Рассказы Элис А. Манро изображают напряжение между культурой самоконтроля и реальностью эмоционального извержения. В произведениях Манро люди платят за такую сдержанность насилием, которое нарушает культурный контроль и выражает мучительные чувства и отрицательные энергии.

Повествователь видит и описывает трагические истории маленького городка, причины ссор, кульминации этих историй – все эти важные элементы в рассказах либо повторяются, либо развиваются с вариациями во многих более поздних историях.

Эти повторяющиеся унижительные переживания часто драматизируются литературными, оперными, библейскими и историческими аллюзиями.

В своем исследовании Карингтон разделил рассказы Э. Манро на четыре большие и иногда пересекающиеся группы. Они пересекаются главным образом потому, что, как уже указывалось, неизбежность смерти парит над большей частью художественных произведений Манро. Но смерть отнюдь не единственная повторяющаяся тема в ее художественной литературе.

Обсуждая творчество других писателей, Элис Манро сделала важное замечание, которое также характеризует и ее собственные произведения:

«Я не согласна с такой традицией, когда писатель, двигаясь от одной книги к другой, открывает для читателей все новые сферы своего сознания. Это как подъем по лестнице. Для меня ближе, когда художник вновь и вновь возвращается к одним и тем же проблемам и смотрит на них по-разному, под другим углом зрения».

Сравнивая технику рассказов Элис Манро, Карингтон показывает, что, хотя основные темы в них сохраняются, автор меняет и развивает свое исследование, особенно исследование расщепления с ретроспективной точки зрения. Карингтон использует термин психоанализа «расщепление», который описывает механизм, когда человеческая психика теряет свою целостность. Происходит расщепление личности на две или множество личности.

Во многих рассказах Элис Манро повторяются в разных вариациях от ранних к более поздним мотив воспоминания, когда повзрослевший герой ретроспективно вспоминает и описывает давнюю историю уже с позиции человека, имеющего больший опыт, комментируя случившееся.

Первая группа рассказов, содержит сюжет, когда герои наблюдают и иногда участвуют в насилии – это не только избиения и убийства, но и несчастные случаи, в которых умирают дети. Например, в рассказах «Танец счастливых теней» «В другом месте» о жизни девочек и женщин имеется ретроспективный рассказчик, который не только ощущает силу сексуальности и естественной смерти, но и воспринимает их в особенно страшной синергетической комбинации.

Позорная картина наблюдений за избиениями и убийственными унижениями, представлены в рассказах «В другом месте», «Оттавская долина» (1974), «Палачи» (1974) и «Подходит» (1986). Э.Манро гораздо больше интересуют психологические парадоксы внутреннего насилия, чем причины проявления агрессии.

Еще одна группа рассказов – самая большая. Она включает истории амбивалентных персонажей, борющихся за власть, в первую очередь за власть контролировать сексуальные желания, любовь, смерть, семейные отношения. Манро показывает ситуации, которые раскрывают внутреннюю уязвимость этих персонажей, когда наступает старость и приближается смерти. Уязвимость этих героев этих рассказов проявляется в их воздействии на сексуальные сцены, либо на сцены, в которых другие пытаются или не могут достичь контроля.

Метафорическая связь между некоторыми из этих рассказов и «Жизнями девочек и женщин» заключается в том, что потеря контроля или неспособность его достичь приравниваются к тому, если бы герой тонул.

Большинство униженных в рассказах Э. Манро являются женщинами-рассказчицами или протагонистами, которые отрекаются от своей власти. Часто они амбивалентны, потому что какая-то часть их души хочет, чтобы ее контролировали, но в то же время другая часть борется за свое самоутверждение, бунтует против такого контроля.

Но тема контроля прослеживается в рассказах «В другом месте», «Движение любви», «Белой лампе» и «Странном ряду».

Еще одна группа рассказов посвящена родителям и дочерям, главным образом, матерям и дочерям. Это рассказы сборника «Жизни девочек и женщин» (1971). Эти истории также рассматривают унижения, вызванные потерей контроля. В рассказах затрагивается проблема неспособности дочери достичь эмоциональной близости из-за ее обсессивных отношений с ее матерью. Только в некоторых из ее самых последних историй, рассказов в «Лунах Юпитера» и «Продвижении любви», Э. Манро предоставляет этим дочерям эмоциональную свободу, которую они ищут. В этих историях дочери сами стали матерями своих взрослых дочерей.

В рассказах Э. Манро особая организация времени и пространства. У нее был уникальный нелинейный метод чтения рассказов других писателей: «Я могу начать читать рассказ или повесть с любого места; с начала до конца, или наоборот, могу читать с любого места и в любом направлении», – говорила она в интервью. Результатом такого нелинейного чтения является то, что она рассказывает свои истории, она перемещается вперед или назад, или остается какое-то время в одном месте. Ее истории «как дом», «структура», которая соединяет одно замкнутое пространство с другим».

Мать Манро, бывший учитель, была человеком властным, вечно недовольным, не

одобрявшим ее привычку писать. Когда девочке было 9 лет, мать заболела болезнью Паркинсона и маленькая Элис взвалила на себя всю заботу о доме и младших брате и сестре.

«Во многих отношениях я пишу личные истории, я часто пишу о своей жизни», – сказала она как-то. Если прочитать рассказы Манро, можно узнать об ее детстве на лисьей ферме ее отца, о депрессии; о болезни Паркинсона, которой страдала ее мать в начале 40-х годов; об ее раннем браке, материнстве и разводе. Мотивы стыда и вины проходят через каждый сборник ее рассказов: «Я выросла в обществе, где многое было позором», – говорит она о своем шотландско – ирландском сельском воспитании. «Мы говорим о вещах, которые не могут быть прощены, или мы сами за них не простим себя. Но мы делаем это», – напишет она в последних строках рассказа «Дороже жизни». О том, что она не посетила свою мать во время ее последней болезни и даже не была на ее похоронах.

Заключение

Мы с вами говорили о работе Папа Карингтона, посвященной творчеству нобелевского лауреата Элис Манро. Сюжеты А. Манро – часто повторяющиеся истории об унижительных ситуациях и переживаниях. В них часто встречаются библейские и исторические, литературные аллюзии. Работа Папа Каррингтонтона является первым исследованием, посвященным теме неконтролируемого в произведениях писательницы. Исследователь убедительно показывает, что неконтролируемое – это центральный и самый значимый парадокс произведений Э. Манро. Ее герои, контролируя себя, пришли к расколу своего мира, он просто раскололся надвое. И этот тематический парадокс уходит корнями в культурную и личную амбивалентность Э. Манро и протестантскую веру и жизнеповедение. Ее амбивалентность отражается в ее вуайеристских персонажах и главных героях, сознание которых также претерпело раздвоение,

Литература:

1. Literary Theory: An Antology. Third Edition by Julie Rivkin and Michel Ryan. 2017. Jonn Willey & Sons, Ltd. Published.
2. Dance of the Happy Shades – 1968 (winner of the 1968 Governor General's Award for Fiction).
3. Lives of Girls and Women – 1971 (winner of the Canadian Bookseller's Award[40]).
4. Something I've Been Meaning to Tell You – 1974.
5. Who Do You Think You Are? – 1978 (winner of the 1978 Governor General's Award for Fiction; also published as The Beggar Maid; short-listed for the Booker Prize for Fiction in 1980[40]).
6. The Moons of Jupiter – 1982 (nominated for a Governor General's Award).
7. The Progress of Love – 1986 (winner of the 1986 Governor General's Award for Fiction).
8. Friend of My Youth – 1990 (winner of the Trillium Book Award).
9. Open Secrets – 1994 (nominated for a Governor General's Award).
10. The Love of a Good Woman – 1998 (winner of the 1998 Giller Prize and the 1998 National Book Critics Circle Award).
11. Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage – 2001 (republished as Away From Her)
12. Runaway – 2004 (winner of the Giller Prize and Rogers Writers' Trust Fiction Prize) ISBN 1-4000-4281-X.
13. The View from Castle Rock – 2006.
14. Too Much Happiness – 2009.
15. Сборники Э. Манро: The Progress of Love (1986) / «Прогресс любви» (1986). «Lives of Girls and Women» (1973), «Жизнь девочек и женщин» (1973), «Who Do You think You Are? (1978).