

Д. М. Филимонова, Е. В. Канищева
D. Filimonova, E. Kanishcheva
г. Челябинск, ЮУрГУ
Chelyabinsk, SUSU

ПОЭТИКА РОМАНА АСИ ВОЛОДИНОЙ «ПРОТАГОНИСТ» **POETICS OF ASYA VOLODINA'S NOVEL "PROTAGONIST"**

Аннотация: В статье предложен анализ романа Аси Володиной «Протагонист», выявлены его соответствия композиционной структуре и поэтической модели античной трагедии. Авторы анализируют использование элементов структуры древнегреческой драмы (пролог, агон, коммос и эксод), а также системы масок и образа протагониста в современном романе.

Ключевые слова: Ася Володина; роман «Протагонист»; античная драма; агон; коммос; эксод; маска.

Abstract: The article offers an analysis of Asya Volodina's novel "Protagonist", reveals its correspondence to the compositional structure and poetic model of ancient tragedy. The authors analyze the use of elements of the structure of ancient Greek drama (prologue, agon, kommos and exodus), as well as the system of masks and the image of the protagonist in the modern novel.

Keywords: Asya Volodina; novel "Protagonist"; ancient drama; agon; kommos; exodus; mask.

Современная русская литература все чаще обращается к структурным и жанровым экспериментам, открывающим новые возможности для интерпретации устоявшихся литературных форм. Роман Аси Володиной «Протагонист» представляет интерес с точки зрения взаимодействия особенностей современного текста с поэтикой античной трагедии. Особенности композиции, образной системы и повествования позволяют рассматривать данное произведение как пример актуального использования классической драматургической модели.

Ася Володина – современная российская писательница, филолог и переводчик. Ее проза отличается сложной нарративной организацией, вниманием к психологической достоверности персонажей и интересом к культурным кодам, в том числе античным. Среди произведений А. Володиной – романы «Часть картины» (финалист премии «Лицей», 2020), «Протагонист» (лауреат Московской Арт Премии, 2023), «Цикады» (номинант премий «Ясная Поляна» и «Сделано в России», 2024), а также рассказы «Полет нормальный», «Тараканы», «Гонка Черной Королевы», «Аленько» и «Безымянный» [5].

Материалом для данного исследования стал один из первых романов А. Володиной «Протагонист». Сюжет романа строится вокруг самоубийства студента Никиты Буянова, а повествование раскрывается через монологи девяти персонажей.

Подобная полифония повествования напрямую связана с драматургическими принципами античного театра. А. Володина заимствует элементы древнегреческой драмы, трансформируя их для анализа современных конфликтов. Эта связь становится особенно очевидной при изучении композиции романа.

В античной трагедии пролог служил введением в сюжет. Он мог быть представлен в форме монолога или развернутого диалога [3]. В романе А. Володиной прологу соответствует сцена в общежитии, она передает атмосферу тревожного предчувствия. В названной части намечены ключевые мотивы трагедии: невидимый, но ощутимый рок, предопределенность событий. Сюжетно это сцена самоубийства, что становится понятно позже.

Основная часть романа состоит из трех агонев. В древнегреческой трагедии агон – это центральный конфликт, момент наивысшего противостояния героев или идей [4]. Агоны романа А. Володиной делятся на три части: «Терпеть», «Служить» и «Любить». Каждая из них раскрывает образы трех персонажей, чьи жизненные стратегии противопоставлены, но при этом объединены общей невозможностью выхода из системы.

Агон «Терпеть» представляет персонажей, находящихся в условиях внешнего давления, в ситуации морального паралича. Здесь борьба трансформируется в пассивное выживание – герои не борются, а вынужденно подчиняются обстоятельствам. В агоне «Служить» раскрывается социальная динамика: давление системы, коллективная ответственность и попытка сохранить статус-кво. В данном случае агон – это не борьба за идеалы, а борьба за выживание в системе, где герои оказываются. В агоне «Любить» акцент переносится на внутренние конфликты: здесь герои сталкиваются с последствиями деформированной или невозможной любви. В отличие от классической романтической борьбы, трагедия строится не на противостоянии страстей, а на невозможности диалога.

Далее в структуре романа следует коммос. В античной трагедии – это совместный плач хора и героя, эмоциональная вершина произведения [4]. В романе А. Володиной ему соответствует сцена похорон Никиты, где повествование меняется с первого лица на третье. Это коллективный голос, комментирующий последствия трагедии, общественная реакция на случившееся.

Последним элементом композиции становится эксод – завершающая сцена античной трагедии, после которой хор покидал сцену [4]. В романе эксод превращается в эпилог, где подводятся итоги, но остается ощущение недосказанности. Финал не дает полного морального разрешения, а лишь фиксирует неизбежность случившегося.

Такая структура превращает роман в полифоническую драму, где каждый голос раскрывает новую грань конфликта.

Голоса в данном случае – это маски. В античном театре маска была не только элементом костюма, но и выразительным средством: она определяла пол, возраст, социальный статус и эмоциональное состояние персонажа. Через форму, цвет, положение бровей и разрез глаз маска визуализировала суть героя [2].

В романе А. Володиной система масок реализована через конкретные описания внешности и эмоциональные состояния персонажей как масок. Всего в романе девять масок, по три на каждый агон.

Маски в романе выполняют несколько функций: структурную (упорядочивают повествование, создают систему параллелей), психологическую (отражают глубинные травмы, механизмы защиты, стратегии выживания) и культурную (отсылают к театральной и философской традиции). Маски здесь – точки сгущения трагического. Они напоминают статичные кадры, где герой словно замирает в моменте боли. В этом особенно заметно влияние античного приема: движение через маску к универсальности. Герои не просто играют роли, они живут внутри масок, вращаясь в них настолько глубоко, что утрачивают границы между личностью и функцией.

Поэтика заглавия романа также неразрывно связана с античной традицией. В древнегреческом театре protagonistom назывался центральный актер, исполнявший главную роль. Он был ведущей фигурой действия и имел право исполнять сольные партии [2].

В романе А. Володиной представлен ложный протагонист, Никита Буянов, чья смерть становится катализатором событий. Однако его голос в повествовании отсутствует. Вместо этого перед читателем разворачивается полифоническая структура, где каждый из девяти персонажей поочередно становится носителем собственной трагедии, приобретая статус временного протагониста. Как отмечает один из героев, «мы всегда протагонисты» [1], что подчеркивает авторскую идею множественности, субъективности и в то же время равнозначности разных точек зрения. Каждый персонаж ведет свою битву, оставаясь один на один с судьбой.

Таким образом, роман «Протагонист» превращается в трагедию нового времени, где античная форма становится способом говорить о самых острых и современных конфликтах – внутренней боли, вине и невозможности быть услышанным.

Библиографический список

1. Володина, А. Протагонист / А. Володина. – М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2024. – 316 с.
2. Дилите, Д. Античная литература / Д. Дилите. – М. : Греко-латинский кабинет, 2003. – 488 с.
3. Лосев, А. Античная литература / А. Лосев. – М. : Просвещение, 1980. – 273 с.
4. Ярхо, В. Н. Античная драма: технология мастерства : учебное пособие / В. Н. Ярхо. – М. : Высшая школа, 1990. – 144 с.
5. Биография – Ася Володина // LiveLib. – <https://www.livelib.ru/author/1388893-asya-volodina> (дата обращения: 24.03.2025).