МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

ПОЕТИКА РОМАНУ О. ЧУПИ «АКВАРІУМ»

Виконала: студентка магістратури, групи 8.0352-у-з

спеціальності 035 Філологія

спеціалізації 035.01 Українська мова та література

освітньої програми (Українська мова та література)

____________________________ О.О. Костеленко

Керівник_____________________ Ю.Р. Курилова

Рецензент___________________ В.М. Ніколаєнко

ЗАПОРІЖЖЯ

2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет: *філологічний*

Кафедра: *української літератури*

Освітній рівень: магістр

Спеціальність: *035Філологія*

Спеціалізація: *035.01 Українська мова та література*

Освітня програма: *Українська мова та література*

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри української

літератури

____________доцент Н. В. Горбач

“_____”______________2023 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу магістра

КОСТЕЛЕНКО ОЛЕНІ ОЛЕКСІЇВНІ

1. *Тема роботи Поетика роману Олексія Чупи «Акваріум»,*

керівник проекту: Курилова Юлія Романівна, *к. філол. н., доцент*

затверджені наказом ЗНУ № 693-с від ” 10 ” травня 2023 р.

1. Строк подання студентом роботи:_________________________________
2. Вихідні дані до роботи: *Роман Олексія Чупи «Акваріум». Літературознавчі праці Ю. Вишницької, Т. Гребенюк, Р. Семківа, Т. Боровець, Н. Яременко, С. Євтушенко, Г. Сабат, І. Стоянової , С. Ушневич та інших.*
3. Перелік питань, що їх належить розробити:

1. Антиутопічний дискурс: теоретичний аспект.

1.1 Антиутопія як предмет дослідження літературознавців.

1.2 Жанрові ознаки антиутопії.

1.3 Розвиток жанру антиутопії в українській літературі.

2. Особливості поетики роману Олексія Чупи «Акваріум».

2.1. Концепція тоталітарного суспільства: проблематика, соціально-історичний контекст.

2.2. Формозмістові аспекти роману в контексті жанрової моделі антиутопії

5. Перелік графічного матеріалу___________________________________

6. Консультанти з роботи, із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата Завдання видав	Підпис, дата Завдання прийняв
Вступ	Курилова Ю.Р., к.ф.н., доц.	25.03.2023	25.03.2023
Розділ 1	Курилова Ю.Р., к.ф.н., доц.	25.04.2023	25.04.2023
Розділ 2	Курилова Ю.Р., к.ф.н., доц.	25.06.2023	25.06.2023
Висновки	Курилова Ю.Р., к.ф.н., доц.	25.08.2023	25.08.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ З/п	Назва етапів роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітки
1.	*Пошук наукових джерел із теми дослідження, їх вивчення та аналіз; укладання бібліографії*	Вересень –грудень 2022	Виконано
2.	*Добір фактичного матеріалу*	Січень-Лютий 2023	Виконано
3.	*Написання вступу*	Квітень 2023	Виконано
4.	*Написання першого розділу*	Травень-Червень 2023	Виконано
5.	*Написання другого розділу*	Липень-Серпень 2023	Виконано
6.	*Формулювання висновків*	Вересень 2023	Виконано
7.	*Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії*	Жовтень 2023	Виконано
8.	*Захист*	Грудень 2023	Виконано

Студент________________О.О.Костеленко

Керівник_______________Ю.Р.Курилова

Нормоконтроль пройдено.

Нормоконтролер_______ О.А. Проценко

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота магістра «Поетика роману О. Чупи «Акваріум» містить 67 сторінок. Для виконання роботи опрацьовано 55 джерел.

Мета дослідження: аналіз поетики роману О. Чупи «Акваріум».

У ході роботи виконано такі **завдання:**

– подано характеристику поняття «антиутопія» та простежити розвиток жанру антиутопії в українській літературі;

– розглянуто особливості поетики роману О. Чупи «Акваріум»;

– простежено особливості наративної структури роману;

– схарактеризовано художні тропи роману.

Об’єкт дослідження: роман Олексія Чупи «Акваріум» (2015).

Предмет дослідження: особливості поетики роману Олексія Чупи «Акваріум».

Методи дослідження: у роботі використано структурно-семіотичний, структурно-типологічний, історико-порівняльний, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи наукового вивчення явищ художньої літератури.

Наукова новизна роботи полягає у спробі прочитання твору Олексія Чупи «Акваріум» в контексті антиутопічного жанру, зокрема, твір розглядається в аспектах особливості наративної структури роману, його поетики, жанрової диференціації художнього твору.

Сфера застосування роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані в подальшій розробці літературознавчих проблем із обраної теми, при читанні спецкурсів і семінарів під час вивчення курсу «Сучасна українська література», спецкурсів із проблем сучасної масової літератури, а також під час написання курсових та дипломних робіт.

Ключові слова: АНТИУТОПІЧНИЙ ДИСКУРС, НАРАТИВНА СТРУКТУРА, ОПОВІДЬ-СПОВІДЬ, ОПОВІДЬ-ОТКРОВЕННЯ.

ABSTRACT

Master's qualification thesis «The Poetics of the O. Chupa’s Novel «Aquarium» contains of 67 pages. 55 sources were developed for the performance of the work.

The purpose of the research: analysis of the poetics of Oleksiy Chupa's novel «Aquarium».

During the work, the following **tasks** were completed:

- a description of the concept of "dystopia" is given and the development of the genre of dystopia in Ukrainian literature is traced;

– features of the poetics of O. Chupa's novel "Aquarium" are considered;

– features of the narrative structure of the novel are traced;

- the artistic tropes of the novel are characterized.

Research object: Oleksiy Chupa's novel «Aquarium» (2015).

The subject of the study peculiarities of the poetics of Oleksiy Chupa's novel «Aquarium».

Research methods: structural-semiotic, structural-typological, historical-comparative descriptive and contextual-interpretive methods of scientific study of literary phenomena are used in the work.

The scientific novelty of the work consists in an attempt to read Oleksiy Chupa's work «Aquarium» in the context of the dystopian genre, in particular, the classification of the works of the Ukrainian dystopian discourse is made, the justification of the concept of «dystopia» is proposed. Oleksiy Chupa's work «Aquarium» is considered in terms of features of the novel's narrative structure, its poetics, genre differentiation of the work of art.

The field of application of the work is that its materials can be used in the further development of literary problems on the chosen topic, when reading special courses and seminars during the study of the course «Modern Ukrainian Literature», special courses on the problems of modern mass literature, as well as when writing coursework and theses.

Key words: ANTI-UTOPICAL DISCOURSE, NARRATIVE STRUCTURE, STORY-CONFESSION, STORY-REVELATION.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………..……………………………………………….…...........7

РОЗДІЛ 1. АНТИУТОПІЧНИЙ ДИСКУРС: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ………10

Антиутопія як предмет дослідження літературознавців……...............................10

Жанрові ознаки антиутопії……………………………………...........................…14

Розвиток жанру антиутопії в українській літературі……….................................20

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ РОМАНУ «АКВАРІУМ»......................35

2.1. Концепція тоталітарного суспільства: проблематика, соціально-історичний контекст..35

2.2. Формозмістові аспекти роману в контексті жанрової моделі антиутопії...45

ВИСНОВКИ...59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….............................61

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В останні десятиліття XX – на початку XXI століть збільшилась кількість інформації про близькість кінця людської цивілізації. Виникнення загостреного інтересу до антиутопії в ХХ–ХХІ столітті пояснюється непередбачуваним впливом науково-технічного прогресу на суспільство. Сучасні антиутопії творчо висвітлюють ці теми, підсилюючи актуальність апокаліптичних мотивів у художніх творах. Важливо не тільки прогнозувати фізичну загибель людства, але й звертати увагу на основне повідомлення письменників – попередження про духовний апокаліпсис, який реально виявляється у житті людського суспільства.

Антиутопія як жанр привертає все більше уваги як зарубіжних, так і українських літературознавців. Набули ваги дослідження на початку ХХІ століття та тривають і до цього часу. О. Євченко [21], Н. Логвіненко [35], В. Захаржевська [24], Т. Кознарський [29], Г. Сабат [39; 40], Р. Семків [42; 43; 44] вивчали специфіку української антиутопії. З. Савченко [41], О.Кузнєцова [30] присвятили свої наукові розвідки особливостям цього жанру в зарубіжній літературі. Дослідженням апокаліптичних мотивів в постмодерній літературі займались Т. Гребенюк [15], О. Ставнича [47].

Отже, останнім часом спостерігається підвищена увага в сучасній українській літературі до антиутопічного жанру. що пояснюється соціально-політичними та історичними трансформаціями останніх десятиліть.

Творчий доробок сучасного українського прозаїка О. Чупи, який нині є чи не найбільш відвертим і глибоким репрезентантом реалій Донецького регіону, вочевидь досліджений недостатньо.

«Акваріум» – це антиутопія з елементами містики про жорстокого тирана та суспільство штучно зменшених ним людей. Історію, яку переповідає автор, не можна уявити в реальному житті, вона настільки жахлива, що йде всупереч людським принципам. Особливості поетики роману О. Чупи «Акваріум» досліджено недостатньо, що зумовлює актуальність даної роботи.

Незважаючи на те, що цей роман висвітлений у працях недостатньо, його художня специфіка почасти розглянута в студіях Р. Семківа [44], Ю. Вишницької [9], І. Бондаря-Терещенка [7], О. Зашко [25].

Мета дослідження: аналіз поетики роману О. Чупи «Акваріум».

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких **завдань:**

– дати характеристику поняття «антиутопія» та простежити розвиток жанру антиутопії в українській літературі;

– розглянути особливості поетики роману О. Чупи «Акваріум»;

– простежити особливості наративної структури роману;

– характеризувати художні тропи роману.

Об’єкт дослідження: роман О. Чупи «Акваріум» (2015).

Предмет дослідження: особливості поетики роману Олексія Чупи «Акваріум».

Методи дослідження. Уроботі використано такі методи дослідження: структурно-семіотичний, структурно-типологічний, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи наукового вивчення явищ художньої літератури.

Наукова новизна роботи полягає у спробі прочитання твору О. Чупи «Акваріум» в контексті антиутопічного жанру. Твір О. Чупи «Акваріум» розглядається в аспектах особливості наративної структури роману, його поетики, жанрової моделі художнього твору.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час вивчення курсу «Сучасна українська література», спецкурсів із проблем сучасної масової літератури, а також під час написання курсових та дипломних робіт.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків (2 сторінки), списку використаних джерел (55 найменування, поданих на 8 сторінках).

РОЗДІЛ 1

АНТИУТОПІЧНИЙ ДИСКУРС: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

* 1. **Антиутопія як предмет дослідження літературознавців**

Термін «антиутопія» давно вже є важливим поняттям у літературознавстві. Із визначенням основних ознак творів жанру антиутопії літературознавчі словники та енциклопедії є неоднозначними і не мають стабільних дефініцій.

У зв'язку з цим існує проблема невизначеності принципів класифікації, особливо в контексті труднощів з перекладом окремих термінів. Наприклад, термін «дистопія» є загальним поняттям у зарубіжному літературознавстві та вважається синонімом антиутопії [53; 54; 55]. У вітчизняних наукових колах тривають дискусії стосовно виділення дистопії в окремий жанр поряд із антиутопічними творами.

Як вказує дослідниця І. Полигач, серед літературознавців і досі існує розбіжність у визначенні поняття «антиутопія». При цьому дослідниця вводить приклад численних варіантів для позначення цього жанру, які були розроблені як західноєвропейськими, так і вітчизняними літературознавцями: «У німецькомовній критичній літературі оперують такими термінами: деволюціоністська утопія (Devolutionistische Utopie-Tuzinski), метопія (Mätopie-Huntemann), утопія жаху та гротескна утопія (Schreckutopie und Groteskutopie-Borinski), какотопія (Kakotopie-Burgess), негативна утопія (Negative Utopie (Broich)), перевернута утопія та утопія навпаки (Inverted Utopia und reverse Utopia-Walsh), фальшива утопія (False Utopia-Ross)» [38, с. 159] та ін.

У вітчизняному літературознавстві поширилися терміни «негативна утопія», «антиутопія», в англомовних дослідженнях переважає термін «дистопія» (dystopia), у німецькомовних – «антиутопія» (Anti-Utopie) та «дистопія» (Dystopie). Таким чином, усі подані вище терміни засвідчують той факт, що антиутопія є антижанром.

У «Літературознавчому словнику-довіднику» під редакцією Р. Гром`яка подається визначення антиутопії, акцентується увага на використанні синоніма «негативна утопія», а також вказується, що це «зображення у художній літературі небезпечних наслідків, пов`язаних з експериментуванням над людством задля його «поліпшення», певних, часто принадних соціальних ідеалів» [34, с. 37].

Науковці одностайні в тому, що термін «антиутопія», введений в науковий і мистецький обіг російським письменником-антиутопістом Є.Замятіним, пов'язують з виходом у світ його роману «Ми» (1920). Він вказував на протилежність та антиномічність утопії та антиутопії, оскільки остання тяжіє до сатири, викривального пафосу та завжди містить елементи фантастичного. До самої ж форми набагато раніше звертались Т. Гобз («Левіафан», 1651), Б. Мандевіль («Байка про бджіл», 1714), Дж. Свіфт («Мандри Лемюеля Гуллівера», 1726-1727) та ін.

О. Євченко, український дослідник антиутопії, наводить різноманітні терміни цього жанру, які виникли в літературознавчій науці, і використовує класифікацію Є. Шацького для їхнього подальшого розгляду: «негативна утопія, дистопія, какотопія, антиутопія» [22, с. 7].

Науковець вважає, що в науці все ж таки домінують терміни «антиутопія» і «негативна утопія:. «Головними темами антиутопії виступають проблеми неможливості безпосереднього міжособистісного спілкування разом із втратою особистістю свого духовного світу» [22, с. 12]. Основними темами, які визначають антиутопію, є проблеми, пов'язані з неможливістю прямого міжособистісного спілкування, а також втрата особистої ідентичності в духовному плані (прикладом може бути твір Є. Замятіна). Окрім того, антиутопії висвітлюють абсолютизовані негативні тенденції сучасного суспільства, такі, як споживання, яке позбавляє людей індивідуальності (твір О. Гакслі), та тотальний контроль нелюдської державної влади (твори Ю. Винничука та О. Ірванця).

Першими антиутопіями називають трактат Т. Гобза «Левіафан» (1651), роман С. Батлера «Еревуон» (1872), а Є. Замятін розглядав антиутопію виключно як художній феномен XX століття, попередником якого був Г. Уелз, автор соціально–фантастичних романів.

Питання виникнення антиутопії залишається актуальним і сьогодні. За думкою вчених, жанр антиутопії поступово формувався, проходячи критику принципів та ідей, які були основою для утопії. Корені антиутопічності можна відслідкувати в міфології, яка є найдавнішою формою суспільної свідомості. У міфах поняття розглядалися не відокремлено і однозначно, але як парні антитези, через порівняння і протиставлення кожного поняття його протилежності. Особливий акцент на антиутопічному компоненті робиться в давньогрецьких і біблійних міфах, оскільки ці оповіді не тільки описують щасливе існування людей, але також розповідають про катастрофу. Такий підхід є характерним для антитетичного способу мислення. Це співвідношення утопічного й антиутопічного компонентів відображено і в античному епосі, такому як «Труди і дні» Гесіода, «Тімей» та «Критій» Платона.

Антиутопічні елементи присутні у творах відомих зарубіжних письменників. Серед них видатний французький драматург С. де Бержерак, який в своїх творах, де герої подорожують на інші планети, вмішує антиутопічні епізоди. Також у творах Дж. Свіфта, чи то в гуліверівських пригодах, чи в зображенні Академії прожекторів у Лагадо, або у темі гуїнгів та йоху, усе це також є віддзеркаленням антиутопії.

Збільшення зацікавленості письменників антиутопією в 20-40-х роках XX століття стало реакцією художньої літератури на стрімке поширення тоталітаризму. Це визначило подальший розвиток одного з найбільш продуктивних жанрів у літературі XX-XXI століть – антиутопії. Антиутопія, яка відображає історичні події, соціальні експерименти, особливості суспільної свідомості та зміну літературних форм, стала важливим моментом літературного відображення того часу.

Художні передумови для формування антиутопії включають філософський підхід як основну рису літератури XX століття та посилення соціально-філософського осмислення реальності. Широке використання художніх прийомів, розвинених у науковій фантастиці, для зображення соціально-політичних та філософських проблем стає важливим аспектом антиутопії.

У антиутопії піддають випробуванню загальнолюдські цінності, такі як кохання, сім'я, мораль, воля тощо. Цей жанр не лише розкриває недосконалість існуючого порядку, але й попереджає про небезпеку розвитку реальних тенденцій та утопічних ідей у майбутньому.

В антиутопії важливу роль відіграє художнє прогнозування, що є ключовою ознакою цього жанру. Фантастика в антиутопії виконує важливі функції викривання та прогнозування, відрізняючись від утопії, яка пов'язана з міфами. Головною метою антиутопії є розкриття розчарування в хибних ілюзіях суспільної свідомості.

У світі антиутопій велике значення мають форми комічного, такі, як сатира, іронія, гротеск, пародія та інші елементи. Вони часто поєднуються з трагічним, і можуть навіть перевершувати його в ефективності. Сюжети антиутопій подібні тим, що для повного впливу на свідомість виключення почуттів та ігнорування розуму просто виявляється недостатнім.

Т. Гребенюк вважає, що особливу роль в антиутопіях відіграє тема біоінженерії, хірургічних втручань у мозок та наркотичного гіпнозу, яка є важливим елементом у сюжетах роману «Щуролов» І. Тропова та повісті «Одні» А. Гарасима [15, с. 29].

Антиутопія суттєво відрізняється суб'єктивним відтворенням негативних аспектів соціально-політичного або морального життя суспільства, що визначається ключовою ознакою роману-антиутопії – прямим соціологічним підходом. В основі антиутопії часто лежать проблеми, такі, як взаємодія людини з історією, вплив людини на матеріально-технічний прогрес, а також морально-етичні рефлексії про добро і зло, свободу та необхідність (співвідношення індивіда та тоталітарної системи), або «знелюднення» людини в умовах технократичної цивілізації. Ці проблеми є глобальними та позачасовими, що робить антиутопію універсальною.

Автори антиутопій можуть мати різні політичні погляди, проте те, що вони описують, не можна вважати відображенням конкретного суспільства. Твори антиутопій характеризує універсалізм за допомогою особливої часово-просторової організації, коли дія відбувається поза визначеним історичним часом (зазвичай – у майбутньому) та в умовному географічному просторі. Деякі приклади антиутопій включають такі твори, як: «Сонячна машина» В. Винниченка, «Прекрасні катастрофи» Ю. Смолича, «1984» Дж. Орвелла, «Носороги» Е. Іонеско, «Мальвіль» Р. Мерля, «Той, хто не повернеться» О. Кабакова, «Записки екстреміста» А. Курчаткіна, «Ласкаво просимо у Щуроград» Ю. Винничука та інші.

Отже, митці часто звертають свою увагу на есхатологічну тематику в періоди нестабільності та кризи в суспільстві. Це може бути спричинено бажанням письменників осмислити та передбачити подальшу долю людства у відповідь на виклики часу. Спалах уваги до апокаліптичної теми слугує важливим показником кризового та перехідного періоду в соціальному житті. Таким чином, передчуття кінця світу, що має глибокі корені в культурі, набуває особливого значення в періоди соціальної нестабільності.

1.2. Жанрові ознаки антиутопії

В антиутопії визначальною рисою є її умовність, яка випливає з відповідності законам фантастики. У текстах антиутопій обидві основні категорії – час і простір – є умовними, проте кожна з них проймається новим тлумаченням та модифікацією, відображаючи ключові принципи структурування сюжету. Як вважає Г. Сабат, деякі жанрові проблеми та мотиви також піддаються новому осмисленню, включаючи проблему відношення індивіда до маси, соціальну рівність, тему щастя, регламентації і свободи тощо. Одним із ключових тверджень в антиутопії є те, що реальність для антиутопістів є вже готовою матрицею утопістів. Це вказує на те, що антиутопії розглядають існуючу реальність як систему, в якій втілюються та переосмислюються ідеї інших утопій [40, с. 25].

Автор відправляє героя у вигаданий утопічний простір, і розкриває, які перетворення відбуваються в цьому процесі. Згідно з еволюцією антиутопійного сюжету, головний герой спочатку перебуває у стані абсолютної невизначеності та відсутності ідентифікації себе як індивіда. Поступово він доходить до розуміння загальної ситуації, і цей процес викликає внутрішній розкол у свідомості героя. З пасивної початкової позиції герой перетворюється в бунтівника, виступаючи проти утопічного порядку. Реальність стає дуальною, автор висвітлює гостре протистояння двох світів: реального й ілюзійного. Реальний світ представляє собою щоденне буття героїв, тоді як ілюзійний світ є місцем, куди вони тікають від реальності, щоб знайти ті почуття, які втратили внаслідок уніфікації індивидів в офіційному середовищі системи. Для героїв світ ілюзій стає сенсом життя, способом гідного існування.

Можна визначити ще один специфічний тип умовної реальності, який переплітається з двома попередніми. Цей тип реальності виступає як органічна єдність світу, створеного автором як пасивним спостерігачем, а водночас виразником інтенцій головних героїв. Ця реальність також є світом, який формується через суб'єктивне бачення кожного героя окремо, викликаючи складне переплетення авторських візій. Спостерігаємо взаємодією між часовими пластами, такими як минуле, теперішнє і майбутнє для героїв,

Отже, у романах-антиутопіях існують дві просторові дистанції – реальна і уявна, які приховують три часові субстанції: минуле, теперішнє і майбутнє. Світ у клітці представляє собою просторове вирішення проблеми розмежування в антиутопії.

Важливо відзначити, що в антиутопіях реальність часто набуває особистісного характеру, стає динамічною і гнучкою. Світ може отримувати різноманітні просторові та часові властивості в залежності від сприйняття героєм або обставин, що мають місце в конкретний момент оповіді. Наприклад, у напружених моментах час може розтягуватися чи уповільнюватися, нагадуючи сповільнену зйомку в кіно, коли важливо зафіксувати конкретний кадр або образ. У моменти радості, піднесення, звільнення або кохання час може, навпаки, рухатися швидше, створюючи враження прискореного темпу.

Навколишній світ також стає активним у відображенні стану свідомості героїв. Елементи оточення можуть стати рухливими, змінювати свої кольори, лякати чи вражати героя. Важливо підкреслити, що це не просто статичний фон, а динамічна субстанція, яка реагує на будь-які зміни у свідомості персонажів.

Системи антиутопій активно працюють над знищенням історичної пам'яті, внаслідок чого персонажам часто недоступне минуле. В антиутопіях, як, наприклад, у «1984» Дж. Орвелла, система може переписувати історію з метою контролю над свідомістю громадян.

Однією з важливих рис антиутопічного часу є його дискретність і відсутність постійного, нерухомого потоку. Минуле може бути викривлене чи взагалі вилучене з пам'яті, створюючи ілюзію, що існує тільки сьогодні й тепер.

Такий підхід до часу і пам'яті надає антиутопіям особливу атмосферу і допомагає підкреслити контроль та маніпуляції системи над своїми громадянами. Пам'ять для персонажів може стати обмеженим ресурсом, а доступ до минулого може бути сильно обмеженим або взагалі відсутнім.

З.Савченко наголошує, що в результаті розвитку і становлення антиутопії як жанру літератури можна виділити в ній основні риси поетики:

– змалювання вигаданого світу, який алюзійно вказує на реальний;

– мотив попередження;

– критика утопічних ідей;

– контраст, антагонізм, гострий конфлікт, динамічний сюжет;

– наявність фантастичний елементів, абсурду, очуднення, гротеску, іронії, сатири, сарказму тощо [69, с. 4].

Антиутопія, порівняно з утопією, є більш вільним і експериментальним жанром, що дозволяє авторам використовувати різноманітні художні засоби для вираження своїх ідей і критики сучасного суспільства. Вона дійсно звертається до наукової фантастики, сатиричних прийомів, алюзій та ремінісценцій для створення своєрідного образу альтернативної реальності.

Розгорнутий сюжет і конфлікт ідей є ключовими характеристиками антиутопії. Через деталізацію сюжету автор може ефективно передати свої соціальні, політичні та філософські переконання, висловити своє занепокоєння щодо можливого майбутнього, а також підкреслити протиріччя в ідеях та цінностях суспільства.

В.Захаржевська акцентує увагу на понятті псевдокарнавалу. Псевдокарнавал в антиутопіях, як виправдано зауважили, використовується як структурний стержень, і його сутність полягає в певному розіграші, що приховує або виганяє абсурдність ситуацій. Це створює атмосферу абсурдності і гротеску, які характерні для антиутопії.

У псевдокарнавалі може бути виявлено два полюси – абсолютний страх і карнавальний елемент. Страх є домінуючим в антиутопії, і псевдокарнавал служить інструментом, який дозволяє авторам висміювати абсурдність суспільства чи політичного ладу, створюючи екстремально абсурдні сценарії. Карнавальні елементи можуть проявлятися у просторовій моделі, такій як площі, міста чи країни, а також у театралізації дій. Це може бути відображене в різних аспектах існування суспільства, включаючи політичні театри, де влада піддається гротескному аналізу, або соціальні карнавальні події, що ілюструють абсурдність усіх понять. Автори антиутопій можуть використовувати карнавальні елементи для підкреслення абсурдності і парадоксальності своїх суспільних чи політичних ідеалів [24, с. 115].

Як стверджує В. Кучер, в антиутопії герой завжди виявляється ексцентричною особистістю, що живе за законами атракціону. Ефективність атракціону як засобу створення сюжету пояснюється тим, що екстремальні обставини змушують персонажів розкривати свої характери до межі духовних можливостей, розкриваючи найглибші аспекти своєї природи, про які вони, можливо, й не мали уявлення [31, с. 186] .

Ритуалізація життя – ще одна структурна особливість антиутопії. Антиутопія принципово орієнтована на цікавість, розвиток гострих, захоплюючих колізій. В антиутопії людина неодмінно відчуває себе в дуже складній, іронічно-трагічній взаємодії з установленим ритуалізованим громадським порядком.

Алегоричність антиутопій краще за все спостерігається при порівнянні антиутопій з алегоріями байки. Це можна побачити на прикладі «Тваринного бунту» М. Костомарова, «Звіроферми» Дж. Оруела, «Ласкаво просимо в Щуроград» В. Винничука та ін. Антиутопія розповідає про більш реальні та знайомі речі, ніж наукова фантастика. Світ антиутопії передбачуваний. Це не означає, що антиутопія значно розходиться з фантастикою, вона активно використовує фантастику як прийом. Антиутопія бере в наукової фантастики трансформації часових структур. Тут ми бачимо не тільки перенесення дії в інший час, а й мандри героя у часі – один з найбільш поширених прийомів наукової фантастики. Антиутопія завжди пронизана відчуттям зупиненого часу, тому авторський пафос – у прискоренні часу. Простір антиутопії завжди обмежений. Страх становить внутрішню атмосферу антиутопії, але не може бути константою, адже людина прагне задоволення. Вона знаходить його або в патологічному приниженні перед владою, або в бузувірському насильстві над відведеною для цього частиною суспільства. Тема смерті не є випадковою в антиутопіях, вона наближається до садо-мазохізму антиутопічного соціуму, трансформуючись різними способами.

М. Іконнікова виокремлює кілька характерних рис антиутопій:

1. Проекція неприйнятних рис сучасного суспільства: автор антиутопії часто використовує жанр для того, щоб відобразити його найбільші тривоги і неприйняття певних аспектів сучасного життя. Це може бути спробою висловити критику або відтворити перспективу, яка дозволяє підкреслити негативні аспекти суспільства (приклади: «Ось такий кінець» Дж. Франзена, «Антиутопія. Два тисячі чотирнадцять» О. Степаненко).

2. Специфіка часопростору: багато антиутопій розгортаються у вигаданому майбутньому або в інших просторових умовах, що дозволяє показати віддалені наслідки або альтернативний розвиток подій (приклади: «Виправлення країни» М. Саундерса, «1984» Дж. Орвелла).

3. Опис негативних рис антиутопічного суспільства у формі жахіття: автор створює такі образи й сюжети антиутопії, щоб викликати в читача відчуття жаху й тривоги. Така стратегія може включати в себе опис негативних аспектів суспільства, які вражають своєю жорстокістю або безглуздістю (приклади: «Осиний Тризуб» Г. Білозерської, «Виправлення країни» М. Саундерса, «Соляріс» С. Лема) [27].

Що стосується реальних творів антиутопічного жанру, то вони, через подвійність антиутопії, можуть водночас розкривати негативні аспекти і з іншого боку – свої позитивні аспекти чи здобутки утопічного суспільства. Це додає глибини і багатогранності антиутопічному наративу. Наприклад, у «Люди як боги» Г. Уелза можливо знайти елементи, які мають антиутопічний характер поряд із думками про ідеальне суспільство.

Герой-протагоніст антиутопії часто відчуває себе в пастці та намагається вибратися з неї; ставить питання існуючим соціальним і політичним системам; вірить або відчуває, що щось жахливе відбувається із суспільством, в якому він чи вона живе; допомагає аудиторії розпізнати негативні аспекти дистопійного світу через свою перспективу [54].

Д. Девісон-Веккіоне, аналізуючи спорідненість між антиутопією та соціальною теорією, наголошував на тому, що герої антиутопічних текстів, як-от Вінстон Сміт Дж. Орвелла, Офред М. Етвуд і Лорен О. Батлера, як правило, набагато рефлексивніші та тривимірніші, ніж їхні класичні утопічні аналоги. Це пояснюється тим, що, на відміну від «туристичного» стилю оповіді, типового для утопій, антиутопії, як правило, містять оповідь з точки зору мешканця уявного суспільства, такого, чия суб’єктивність була сформована історичними умовами цього суспільства, його структурою та формами життя. Це робить антиутопію потужною в тому, що американський соціолог К. Райт Мілз назвав «соціологічною уявою»: якість розуму, яка дає нам змогу зрозуміти соціальну історію та особисту біографію, а також зв’язок між ними, таким чином дозволяючи нам побачити перетин між особистими проблемами середовища та суспільними проблемами соціальної структури [55].

Отже, ідентичність героя антиутопії визначають такі риси. як тривожність, апатія, посилений режим критичного осмислення навколишньої реальності, відчуженість і саморефлексивність.

1.3. Розвиток жанру антиутопії в українській літературі

Жанр антиутопії, як відомо, виник у результаті світових війн, насильства, репресій, тоталітаризму. Повернення антиутопії в жанрову літературу на початку 90-х років і втілення її у творах, таких, як «Ласкаво просимо в Щуроград» Ю. Винничука й сучасному «Акваріум» О. Чупи, свідчить про актуальність цього жанру та його здатність адаптуватися до нових контекстів і реалій.

Повість «Ласкаво просимо в Щуроград» Ю. Винничука, а також інші антиутопії того часу, можуть відзначатися особливою реалістичністю у відтворенні негативних аспектів суспільства. Ці твори можуть бути спрямовані на розкриття і критику проблем сучасності через візію автора щодо їхнього можливого екстремального розвитку. У порівнянні з «Очамимрею» О. Ірванця, яка дещо карнавальна, можна припустити, що підходи до антиутопії можуть варіюватися від негативу до карнавальності, що робить цей жанр багатогранним та варіативним у вираженні авторських ідей і концепцій.

Р. Семків вважає, що «… перша українська антиутопія – «Сонячна машина» – вийшла з-під пера керівника уряду УНР Володимира Винниченка в короткий час нашої позірної незалежності на початку ХХ сторіччя» [44, с.7-8].

Історія написання та публікації «Сонячної машини» В. Винниченка є важливим аспектом розуміння її значення в українській літературі та історії культури. «Сонячна машина» В. Винниченка дійсно відзначалася сенсаційністю в українському літературному середовищі того часу, її важливість визначалася не лише літературними якостями, але й концептуальним підходом до створення сюжету.

Важливий еміграційний контекст твору, адже той факт, що роман був написаний у Німеччині, під час перебування письменника в еміграції, додає йому ефекту впливу на свідомість читача. Еміграційний контекст часто впливає на тон та тематику творів, а в цьому випадку, можливо, це стан розчарування, прагнення до новаторства в історії української літератури.

Тогочасний політичний режим заборонив та вилучив роман з друку, що додало цікавості до репресованого твору. Така доля сприяла його легендарності та визначила довгий період мовчання щодо нього. Перевидання «Сонячної машини» в 1989 році, після десятиліть мовчання, вказує на новий етап в інтерпретації та рецепції твору. Відновлення статусу книги також свідчить про зміну політичного контексту і можливість висловлення письменницької думки, яка була обмежена раніше. Отже, історія створення та публікації «Сонячної машини» є неодмінною частиною її художнього контексту та історії впливу на читачів у різні періоди.

Унікальний жанровий характер твору дає уявлення про специфіку літературного розвитку 20-30-х рр. ХХ століття. Роман «Сонячна машина» виступає унікальним явищем не лише в українській літературі, але й на світовій арені. Унікальність цього твору полягає в переплетенні різних жанрових мотивів, від пригодницького і соціально-психологічного романів до елементів антиутопії та фантастики.

Робота над романом відбувалася у Німеччині, і це відображено у деталізованих описах Берліну та інших місць. Такий контекст відкриває роман для світового читача і робить його унікальним для читача, поглиблюючи ефект реального світу.

Жанрова гібридність твору полягає в тому, що роман може мати елементи кіносценарію. Поліжанровий підхід робить його цікавим і для тих, хто обізнаний не лише в літературі, але й у інших мистецьких формах. Дискусії стосовно жанру роману тривають і сьогодні, адже відсутність чіткого визначення жанру робить «Сонячну машину» привабливим обєктом для дослідників.

Деталізація і зображення українського побуту й водночас створення урбаністичного простору додають тексту локального колориту, щоб зробити його більш доступним та зрозумілим для українського читача.

Таким чином, роман «Сонячна машина» В. Винниченка посідає важливе місце в українській літературі, а його жанрова та концептуальна складність роблять твір унікальним і значущим у світовому літературному контексті. Роман «Сонячна машина» В. Винниченка – засновник жанру в українській літературі, визначається дослідниками різними жанровими дефініціями. Потрібно проаналізувати ці визначення.

Ті дослідники, які визначають «Сонячну машину» як утопію, можливо, виходять із загального опису ідеальної суспільної системи, яка представлена в романі. Утопія вказує на створення ідеалізованого суспільства, у якому проблеми вирішуються шляхом раціонального організаційного підходу (Л. Сеник, Г. Костюк, О. Гнідан, Л. Дем’янівська, І. Драч та ін.).

Інші дослідники, які вважають роман антиутопією, можуть бачити в ньому критику ідеї ідеального суспільства та підкреслення його недоліків чи небезпек (А. Градовський, Н. Герман, Г. Сиваченко та ін.).

Термін «пантопія» вказує на універсальний характер простору роману, його різноманітність та мінливість. Дослідники звертають увагу на те, що роман охоплює різні жанрові та стилістичні відтінки, що робить його багатогранним (Г. Сабат).

Схожість із кіносценарієм та наявність елементів різних жанрів можуть свідчити про те, що твір є мультижанровим (кіносценарієм, наявність рис авантюрного, детективного, пригодницького, соціально-психологічного романів) та спрямованим на різноманітну аудиторію. Загалом, різноманітність оцінок визначення жанру «Сонячної машини» свідчить про його унікальність і можливість різних тлумачень.

Одним із визначальних аспектів цього жанру є простір. Наприклад, простір у романі «Сонячна машина» В. Винниченка виявляється дуже різноаспектним і символічним. Розглянемо кілька ключових аспектів цього простору.

1. Утопічна площина. На початку роману політична організація світу є утопією, ідеальною системою ультраімперіалізму. Так автор передає ідею ідею ідеального суспільства, в якому досягнута гармонія та порозуміння.
2. Антиутопічна трансформація. Із подальшим розвитком подій, зокрема, після сонцеїстичного перевороту, простір починає перетворюватися в антиутопію. Реалізація ідеалів «сонцеїстів» призводить до наслідків, які можна розглядати як негативні чи неочікувані.
3. Українізований простір. Ця особливість робить роман унікальним серед інших творів науково-фантастичного жанру. Простір стає персоніфікованим і зазнає українізації, що підсилює його символічний характер.
4. Опозиції і сакральність. Опозиції «небо-земля», «природне-штучне», «мертве-живе», «старе-нове» використовуються для створення символічних контрастів, що може надавати йому додаткового значення і глибини.
5. Рухомість та архетипи. Простір є рухомим і піддається змінам, що дозволяє авторові використовувати його як активний елемент сюжету. Архетипні образи, які зустрічаються у тексті, увиразнюють універсальний характер сюжетних епізодів, поглиблюють символіку простору.

Усі ці аспекти створюють унікальну та багатогранну картину простору в романі «Сонячна машина», який служить не лише фоном для розгортання подій, але й активно взаємодіє з персонажами та сюжетним розвитком.

У жанровому вимірі для антиутопій ключовою є опозиція «Я – маса», яка виступає як критичне відображення наслідків утопійного ідеалу абсолютного рівноправ'я та рівності. У цьому контексті В. Винниченко в своєму творі «Сонячна машина» аналізує цю проблему в антиутопічному ключі. Зазвичай, в антиутопіях виокремлюється один головний герой, що виступає проти системи. У творі В. Винниченка питання кохання, шлюбу, батьківства та щастя розглядаються через призму світосприйняття та особистих установок цього героя.

Т. Гундорова зазначає, що метафора сонячної машини «є доведеним до кінця принципом «перевертання» й переоцінки» реальности, що його письменник накреслив в «чесності з собою» [16, с. 280]. Дослідниця вказує на специфічну реальність, яку В. Винниченко створює в своєму творі, описуючи її як «надреальність». Письменник, провокуючи «неморальність» ситуацій і конфліктів, відкриває шлях до зображення іншої реальності, відмінної від тієї, яку він описує. Це може бути сприйнято як «надреальність», що включає зміщення між «правдивою», «однозначною», «моральною» оповіддю від «я», орієнтованою на дидактику, і «зачіпним», провокативним, навмисно висунутим вперед зображенням реальності, яке розхитує істинність сказаного.

Специфіка конструювання умовної реальності В. Винниченком визначається його особистими, суб'єктивними уявленнями про гармонію та щастя. Його твір «Сонячна машина» стає втіленням цих поглядів і відображенням власного уявлення про ідеальний світ.

В. Винниченко дійсно приділяв велику увагу внутрішньому світові героїв та їхньому психологічному стану. Його утопійно-антиутопічний світ не тільки конструюється зовнішніми подіями та обставинами, але й глибоко впливає на психіку персонажів. Через призму їхніх світоглядів та емоцій можна інтерпретувати події у романі різними способами. Надреальність, яку використовує В. Винниченко, дійсно дозволяє йому експериментувати з іронією та різними точками зору на події та персонажів. Це відкриває широкий простір для інтерпретації різних рівнів поетики тексту.

Щодо проблеми людини та вибору, яка стає центральною й визначає глибину та філософську насиченість твору, то варто звернути увагу на специфіку персонажної сфери. Герої, долаючи перепони і здійснюючи важливий життєвий вибір, служать розкриттю не лише внутрішнього конфлікту особистості, але й відображають важливі аспекти суспільства та його цінностей.

Як зазначає В. Панченко, В.Винниченко використовує протиставлення та контрасти як засіб вираження своїх філософських поглядів на природу людини та суспільства. Роздвоєність, конфлікт і вибір стають центральними мотивами, які допомагають висвітлити глибинні аспекти людської природи та взаємодії з оточуючим світом [36, с. 213]. В. Винниченко зацікавлений не лише в описі повсякденного життя, але й в обґрунтуванні ідеї цілісної особистості, яка знаходиться в ситуації кризи та шукає виходу за рамки звичайного і прийнятного.

Г. Бежнар наголошує, що «Майже всі літературні сюжети письменника – це кризовий стан героїв і спроба робити вибір за умов викинутості за межі нормального і буденного» [6, с. 75]. Отже, письменник акцентує увагу на вирішальних моментах, випробуваннях та труднощах, які формують та визначають характери: герої стикаються з унікальними або екстремальними обставинами, які змушують їх вийти за межі звичайних уявлень, які вимагають від героїв особливих рішень та дій, вибору, який може визначити подальший розвиток подій. Конфлікт і вибір в умовах кризи є центральним елементом літературних творів В. Винниченка, визначає їхню сюжетну структуру та фокус.

Зв’язок топографічних маркерів із Україною в романі В.Винниченка надає простору відчуття реальності, зрозумілості та створює емоційну взаємодію. Такий прийом дозволяє читачеві легше відчути та уявити умовний світ, наближуючи його до читача завдяки різноманітним деталям (зоровим, слуховим, дотиковим). Простір набуває конкретних рис, які можуть асоціюватися з реальними місцями. Використання таких деталей, як палітра кольорів, слухові образи, деталі тілесності, допомагає створити насичений та повнокровний образ уявного світу.

Такий багатовимірний підхід створює не лише зовнішню картину, але й внутрішній ментальний ландшафт. Топографічна близькість описуваних земель з Україною додає ще один шар значущості, що робить цей умовний світ більш доступним та зрозумілим для читача, адже він може розпізнати або відчути знайому атмосферу та образи. Усі ці елементи разом створюють багатоплановий та заглиблений утопійно-антиутопійний світ Ці образи можуть бути ключами до розуміння різних аспектів авторської концепції та взаємодії із світом героїв.

Роман В. Винниченка «Сонячна машина» дійсно представляє собою цікавий синтез утопії та антиутопії. Зазначені елементи в тексті роблять його винятковим у контексті антиутопійної літератури. Автор вдається до унікального підходу, створюючи власний світ, наповнюючи його іронічними та сатиричними елементами, які розширюють межі уявлення про відмінність між утопією та антиутопією. Поява роману в Україні викликала справжню сенсацію, особливо через визначення його автором як утопії. Це свідчить про те, що твір був інноваційним для свого часу, автор гостро реагував на суспільні реалії свого часу, використовуючи літературний жанр для висловлення власних ідей і думок.

Інший твір, який привертає увагу внаслідок потреби визначити критерії для аналізу романа О.Чупи, – це антиутопічна повість Ю.Винничука «Ласкаво просимо у Щуроград», написана в 1992 році.

Повість «Ласкаво просимо в Щуроград» Ю. Винничука, як і «Сонячна машина» В. Винниченка, написана в жанрі наукової фантастики для створення алегоричного зображення суспільних та екологічних проблем. У цьому випадку, Щуроград функціонує як алегорія Чорнобильської катастрофи, проте, залишаючись міфічно-фантастичним світом. У Щурограді відбуваються події, що вказують на наслідки радіаційного впливу, а щури-мутанти стають символом небезпеки, яка виникає в результаті технологічних катастроф. Сюжет твору ставить під сумнів відношення людей до природи, їхню здатність контролювати та використовувати технології.

Звернення до міфічного образу миші або щура, який в історії мав свої власні символічні значення, додає глибини текстові та може вказувати на давню асоціацію з хтонічним світом, смертю та переродженням. Такий підхід дозволяє авторові використовувати фантастичний жанр для критики сучасності та експлорації уявних сценаріїв наслідків технологічних криз.

Героєві твору, Маркові Пекельному вдалося врятувати місто, дозволяючи людству жити далі, оскільки смертельна небезпека, хоч і тимчасово, відступила. Більше того, Марко Пекельний розповів правду про Щуроград усім. У повісті відсутня оповідь у формі щоденника, оскільки письменник створює текст у формі розповіді головного персонажа, Марка Пекельного, про його останню мандрівку, яка записана з його слів оповідачем. Повість можна розглядати як можливий сценарій для фільму жахів або просто як професійно написаний авантюрно-фантастичний твір. Вона вражає чіткою композицією, захоплюючими перипетіями та легким, невимушеним стилем.

Повість «Ласкаво просимо в Щуроград» виглядає як цікавий та захопливий фантастичний твір, який не лише розважає, а й несе певне соціальне навантаження через алегорічне зображення проблеми. Описана антиутопічна реальність міста Щуроград з щурами-мутантами, здатними взяти владу та контроль над людством, вказує на те, що автор використовує фантастику як інструмент для критики сучасного суспільства та технологій. Здатність автора створювати ефективний жахливий настрій та розгортати дію на тлі технологічних небезпек робить його твір актуальним у контексті жанру фантастики. Такі твори можуть відображати сучасні тривожні тенденції та побоювання, а також привертати увагу до важливих суспільних питань. Аналогії з орвеллівською традицією, а також зазначений стиль і композиція свідчать про те, що твір може бути як вражаючим за своєю сюжетною лінією, так і глибоким у своїх смислових напівтонах.

О. Євтушенко зауважує, що в цій повісті «представлено значно більше механізмів підтримки тоталітарної держави. Насамперед привертає увагу своєрідний «Майн кампф», який відсилає до політичного та ідеологічного маніфесту Адольфа Гітлера «Моя боротьба» (нім. “Mein Kampf”)» [20, с. 43].

Варто виокремити основні тези щурячого маніфесту, щоб зрозуміти співвіднесеність із суспільно-політичним та історичним контекстом.

Людина розглядається як найпідліша істота, найбрехливіше створіння, і їй відводиться місце у спеціальних парках для людей. Із метою збереження расової повноцінності і стабільності, шлюби між щурами та людьми заборонені, а незаконні злягання призводять до рабства для народженого потомства.

Щури представлені як найупослідженіші та найнижчі живі істоти на землі, але завдяки своїй сміливості і наполегливості вони стали міцними і здоровими. Родовід щурів налічує найстаріші давність, і їхній прабатько Щур мав величезні розміри, що врятував Ізраїль вже двічі. Місія щурів полягає в благородній експансії, спрямованій на створення потужної цивілізації з привабливішим майбутнім, ніж те, що обіцяне людьми. Дії щурів включають перебирання влади шляхом війни та революції, сприяння аваріям та вибухам, створення нового смертоносного вірусу, який неможливо вилікувати, спустошення землі через ядерну війну та розробку антирадіаційної вакцини.

Отже, автор твору через художню перспективу показує як відбувається перетворення історичного наративу. Щури створюють свою власну історію, визначаючи, що історію тут представляють і творять лише вони, люди до цього не мають жодного відношення. Щуроград відкрили і заселили щури, а люди з’явилися пізніше. Така історія повторюється в багатьох містах, де щури стають творцями історії, а люди залишаються в тіні.

Щури формують нові міфи, стверджуючи, що люди поважають їх, радяться з ними у справах розбудови міста – щури зробили їх щасливими. Вони займаються написанням книг, складанням пісень та зйомкою фільмів для людей. Одночасно щури ізолюють Щуроград від зовнішнього світу, забороняючи чужинцям спілкуватися з людьми. Щури взяли під контроль духовну сферу, виховуючи нове покоління, яке сприймає щурів як вищу расу. Молодь наслідує щурячі звички, пише доноси на батьків, здає їх до божевільних, вступає добровільно у воєнізовані інтернати. Школярі виховані любити Вітчизну понад усе і полюють на визволителів міста.

Головний механізм підтримки тоталітарної системи – переформатування нового покоління. Молодь Щурограду вихована в ідеології щурів, вважає, що вони роблять людям величезну послугу, піклуючись про кожен крок. Система карає за непокірність, відправляючи непокірних у божевільню, але оголошує, що Щуроград – місто без в'язниць. У повісті «Ласкаво просимо у Щуроград» непокірних направляють у божевільню, що є символічною і навіть іронічною назвою для двоповерхової будівлі з колонами в стилі сталінського ренесансу.

У цьому місці люди перетворюються на суб'єктів з темними заглибленими в себе очима, а їхні обличчя, позбавлені виразу, схожі на маски манекенів. Це може символізувати втрату індивідуальності та втрату гідності під тиском тоталітарного режиму. У божевільні також розташований дослідний інститут щурів, мета якого – створювати людинощурів. Це ілюстрація спроби системи змінити природний порядок речей та створити гібридну расу, підконтрольну щурам.

У цій промовистій сцені Ю. Винничук, імовірно, висміює та критикує тоталітарні режими, які намагаються не лише контролювати фізично, але й маніпулювати духовною та біологічною природою людини, створюючи власні ідеальні форми життя.

О. Ірванець – видатний представник української антиутопічної літератури. Його дебютний роман, що відноситься до жанру антиутопії, свідчить про наявність іронічного та саркастичного погляду автора на соціальні проблеми. Проблема культурної деградації яскраво представлена в антиутопічній повісті «Очамимря», що свідчить про те, що антиутопія стає важливим жанром для цього митця.

Як зазначає Т. Шевчук, «в естетичному підґрунті повісті Т.Толстої та повісті О. Ірванця є багато спільних місць, але в кожній антиутопії представлено різну актуальну національну проблематику та її оригінальне художнє вирішення» [51, с. 79].

Аналогія образів та мотивів у творі О. Ірванця та творах інших авторів не є наслідуванням, оскільки вибір схожих дискурсивних практик та вирішення етико-естетичних проблем свого часу визначені загальним аналізом ситуації XX-XXI століть як нової культурно-історичної епохи. Дослідниця визначає твір О. Ірванця як повість-попередження, в якій вирішуються актуальні етико-естетичні питання й відзначає історичну зумовленість внутрішньої структури ідей у цьому контексті.

У повісті завданням жанрового модусу антиутопії є попередження світу про небезпеку та застереження щодо невірно обраного шляху. Однією з ключових проблем, на яку звертає увагу твір, є екологічне попередження.

Події в повісті розгортаються після Спалаху, який маркує значущі зміни в країні. Наслідком Спалаху стала деградація людей, які пам'ятають, що колись вони були «першими людьми» – істотами розумнішими за поточне покоління. Однак загибель цих богів призвела до появи нового покоління, яке менш пристосоване до життя та не володіє потрібними здібностями.

Спалахи в повісті не тільки вплинули на розумовий розвиток людей, але й також залишили свій слід на фізичній природі нового покоління. Автор описує дівчинку, яка має два тулуби, дві голови та дві пари рук, але об'єднана однією парою ніг нижче пояса. Цей образ символізує Україну, у межах якої, незважаючи на територіальне та етнічне об'єднання, існують різні мови, релігії, береги та національні ідеї, що дуже вигідно Імперії, яка розділяє нас.

Повість О. Ірванця «Очамимря» визначена як «повість безврем'яних літ» і взаємодіє із найважливішим давньоруським літописом «Повість врем'яних літ». Це інтертекстуальне співвідношення встановлює зв'язок між реконструйованою історією в «Очамимрі» та початковими моментами становлення державності на території України, які фіксуються у давньоруському літопису.

Спалах у повісті асоціюється з вибухом на Чорнобильській атомній електростанції та розпадом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Наявність двох вибухів (Спалахів) з інтервалом у 13 років у повісті «Очамимря» може бути сприйнята як алегорія політичних та історичних подій в Україні. Минулі до вибуху часи, до яких оповідач ставиться з повагою, можуть символізувати період до Спалаху на Чорнобильській атомній електростанції, коли існувала певна стабільність. Сучасний світ, змінений під впливом другого Спалаху, являє собою нестабільний світоустрій, у якому люди втрачають здатність виробляти та утримувати себе, – і тому він розпадається.

Оповідач підкреслює своє шанобливе ставлення до минулого, де перші люди залишили сліди свого творчого внеску. Це свідчить про те, що автор вбачає певний розкол у суспільстві, у якому сучасне покоління не може повністю розуміти цінності та продовжувати досягнення попередніх поколінь. Така алегорія може також відображати інші важливі теми, такі як вплив технологій та ядерної енергії на суспільство або невідповідність та штучність політичних систем.

Т.Шевчук, не зважаючи на те, що твір О. Ірванця «Очамимря» жанрово окреслений як повість-попередження в жанрі антиутопії, визначає його часоспростір як такий, що вирізняється особливим сприйняттям часу, відтворенням безчасся. Тема повісті, яка орієнтована на майбутнє варіативним художнім передбаченням можливого негативного розвитку суспільства, вирізняється своєрідним відчуттям часу. Саме тому твір отримав назву «повість безврем'яних літ». Тут можна наголосити, що автор, замість традиційного підходу до антиутопії, у якому зазначається конкретний період чи майбутнє суспільство, створює певний ефект абстрагування від часових рамок та входження у простір безчасся. Це додає роману філософської глибини, підкреслює універсальність його попередження [51, с.79].

О. Ірванець акцентує увагу на сучасній антиутопії, трансформуючи її жанрову модель у своєму творі. В якості класичного постмодерніста він не виступає як пророк і не фіксується на минулому, натомість, він звертається до опису сучасного дня. Це опис відтворення голосів у мушлі, які закликають припинити, взяти паузу й відмовитися від традиційного стилю життя, адже в ній чує хрипи, сичання, стогони нерозбірливі, які є своєрідним сигнали-попередження.

Ця метафора є своєрідною вказівкою на зв’язок часів, попередження про загрози, які несе сучасність і людська діяльність. Такий заклик до саморефлексії підсилює жанровий модус антиутопії у плані тематики. У такий спосіб письменник демонструє своє занепокоєння сучасним станом цивілізації, висловлює прагнення змін чи протестувальні настрої. Емоційна зарядженість цих рядків теж не виглядає випадковою в такому контексті.

Образ міста моделюється за допомогою різноманітних епітетів. які передають різні стани, у яких перебуває місто Град – це, можливо, різні періоди часу або різні обставини. Велич, багатство і слава Граду – це час первісного розквіту міста, його ідеального стану в минулому, коли воно відігравало велику роль. Коли ж приходить час руйнації – автор описує зіпсовані вулиці, пошкоджену бруківку і гриби-печериці, які проростають крізь неї. Це – символічне вираження загибелі чи падіння Граду, його занепаду та втрати колишньої слави. Такі прийоми дають можливість авторові передавати динаміку часу й подій, що відбулися з містом, або віддзеркалювати різні аспекти та оцінки автором стану Граду.

Функціональна роль таких епітетів – у підсиленні експресії, створенні багатопланового і складного образу міста. Контрастні епітети потрібні для створення символічної картини світу: те, що було сильним і міцним, – тепер руйнується. Економічна і технологічна перевага міста для урбаніста О.Ірванця є значимою, як і зображення психологічних наслідків технологічної катастрофи. Чорні обгорілі будинки – це символ втрати, занепаду, знищення. Важлива думка, яку автор намагається викликати в читача, – відсутність упевненості в тому, що фізична інфраструктура міста, якою б великою і міцною вона не була б, не зможе врятувати людство від катастрофи духовної чи погіршення якості життя. Художній світ роману має двоїстий характер, адже зовнішній вигляд міста приховує внутрішні проблеми чи трагедії. Через ці епітети автор реалізує іронічне бачення значення технологічного прогресу для розвитку суспільства.

Модель суспільства представлена в романі ієрархією: смерди, вільні, десятники, гридні, Кнєзь. Автор подає іронічну характеристику правителя міста, яка має політичний підтекст. Його зовнішність (великий і сильний) вказує на формальні атрибути влади, але насправді акцентується його слабкість у реальному керівництві. Зріст і статура його не відповідають ідеалам сили та влади, що додатково увиразнює його слабкість. Типові портретні риси (рудувате волоссячко і лисина) передають нестачу гідності чи справжнього лідерства, адже він прикриває голову, що свідчить про приховані наміри або невідповідність слів діям. Автор створює своєрідну політичну алегорію для певної історичної постаті, реального політичного лідера чи системи. Таким чином, автор критикує політичні дії через прийом жорсткої іронії та гротескні образи.

Жанровий модус антиутопії передбачає відсутність майбутнього, адже це існування (без навчання, розвитку) не має сенсу. Відсутність бажань та ініціативи автор розглядає в контексті питань національної ідентичності, честі, усвідомленості. О.Ірванець порушує важливі питання соціальної спільноти – суспільний інтелект, без якого вона приречена на загибель.

Як зазначає дослідниця Т.Шевчук, автор описує особливості релігійного виміру в майбутньому суспільстві, що формується після катастрофічних подій. Згідно з теогонією цього нового часу, боги «перших людей» вже померли, але суспільство залишається в зачарованому стані, продовжуючи віддавати шану і служити мертвим цінностям. Ця релігійна система стала своєрідним мостом між минулим і теперішнім часом, підкреслюючи неспроможність суспільства адекватно оцінити нову реальність. Потреба в релігійних обрядах і вірування в померлих богів може вказувати на культурний шок та нездатність суспільства адаптуватися до нових реалій. Образи зруйнованих храмів і монахів-відлюдників створює враження занедбаності та втрати релігійних символів. Це занепад традиційної релігії в умовах нового, постапокаліптичного світу [51, с.83].

Отже, посутні риси жанру, які устаткувалися у процесі жанрової еволюції та певної канонізації, – критичний аналіз сучасності й прогнозування майбутнього.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ РОМАНУ «АКВАРІУМ»

2.1. Концепція тоталітарного суспільства: проблематика, соціально-історичний контекст

О. Чупа, багатосторонній творчий діяч, народився у Луганську. Він є поетом, прозаїком та засновником Донецького слему. Освіту отримав у галузі філології та хіміко-технологічних наук. Протягом певного часу працював на металургійному заводі, але з 2014 року перейшов жити до Львова.

О. Чупа активно організовує та бере участь у літературних заходах у різних містах України, таких як Львів, Донецьк, Івано-Франківськ, Харків, Київ та інші. Він є автором двох поетичних збірок, які вийшли у самвидаві. У 2014 році Чупа представив три прозові книги: «Бомжі Донбасу», «10 слів про Вітчизну» та «Казки мого бомбосховища». У 2015 році вийшов його роман-антиутопія під назвою «Акваріум».

І.Бондар-Терещенко зауважує, що «Акваріум» Олексія Чупи можна визначити як пострадянську антиутопію, що зображує українську дійсність. На думку критика, це продовження літературного напряму, що розпочався з роману «Марк Шейдер» Д. Савочкіна, «Акваріум» відрізняється ліричністю, «подібно до сну Дракули про поцілунок з Брежнєвим, як гібрид Кафки і Орвелла» [7]. Роман являє собою соціально-психологічний трилер та дослідження реальності через зменшення людей: історія, змішана з містикою, та елементами соціальної критики. О. Чупа подає це як експеримент, у якому герой стикається з екзистенційними питаннями та змінами у своєму сприйнятті реальності.

У своїй передмові до роману «Акваріум», Р. Семків зауважує, що О. Чупа обирає напрям художньої прози для того, щоб переосмислити реальність, в якій йому прийшлось існувати. Письменник використовує свій донбаський досвід, пропускаючи його через свою власну свідомість та акцентуючи увагу на тих моментах, які для нього особливо важливі [44, с. 4].

За словами Р. Семківа, О. Чупа вдається до художнього стилю, уникнувши публіцистики та дидактизму, які можуть здатися спокусливими у контексті його донбаського бекграунду. Письменник прагне створити власні світи, які мають виглядати так само життєздатними, як і реальність. Зазначається, що в О. Чупи відсутня ілюзія багатьох авторів, які вважають, що вони зображують події правдиво й відсторонено, концентруючись на найважливіших аспектах [44, c. 4].

О. Чупа створює оповідь, які присвячена Донбасу та його мешканцям. У своєму романі він втілює власний погляд, відчуття та трансформацію цього регіону. О. Чупа залишається відданим своєму сприйняттю реальності, а його твори викликають обговорення та навіть істерики. Важливо відзначити, що твори письменника не лише відтворюють реальність, але й активно сприяють її формуванню. Соціальний фон у романі стає історичним швидко, але його роль не є визначальною, оскільки представлений уривками, які вже піддавалися інтенсивній обробці та трансформації. Політична напруга з минулого майже відіграна на другорядному плані, і автор зацікавлює читача своїм експериментом. Цей експеримент, розкриваючись до кінця книги, виявляється чимось філософсько-глобальним і новаторським, що прояснює соціальні питання, висвітлені на початку.

Роман-антиутопія «Акваріум» О. Чупи розпочинається зі слів: «Моє ім’я – Олесь Шенколюк. Мені п’ятдесят шість років. Вітатися з тобою, бажати доброго дня, ранку або вечора я не буду. Я тебе ненавиджу, де б ти не був, чим би не займався і де би не жив. Ненавиджу хоча б за те, що ти це слухаєш і усвідомлюєш, – а значить, належиш до тварин, які себе називають людьми» [50, с.10]. Ці слова встановлюють тон та настрій твору, передаючи авторську антиутопічну концепцію і його відношення до сучасного світу: висловлюється велике неприйняття та невдоволення щодо сучасного суспільства.

Наратор визначає себе як Олесь Шенколюк і відразу заявляє, що не буде висловлювати вітання чи побажання добра, оскільки він відчуває ненависть до слухача його оповіді, якого вважає частиною тварин, які самі себе називають людьми. Такий початок вказує на те, що роман буде виражати глибоку критику і негативне ставлення до сучасних реалій саме через призму антиутопічного опису світу автора.

О. Чупа висловлює ідею, що особа, яка опиняється під впливом абсолютної влади, втрачає свою людську сутність і перетворюється на примітивну тварину. Він стверджує, що влада, коли вона стає абсолютною, позбавляє людину моральних принципів і перетворює її на суб'єкта, який діє тільки за власною користю. Автор також зауважує, що така особа ставить владу як самоціль, забуваючи про етичні аспекти. Однак він висловлює надію, що не всі, навіть маючи владу, перетворюються на таких індивідів.

У романі «Акваріум» два головних персонажі – Олесь Шенколюк, який випадково стає володарем технології зменшення людей і використовує її для створення власного світу, який він називає «акваріумом». У цьому світі живуть зменшені істоти. Другий персонаж – студент, який купив касету з автобіографією Шенколюка на барахолці. Навіть при 20-річній хронологічній відстані між ними автор проводить паралелі між суспільством маленьких людей, які потрапили під владу тирана, та сучасним українським суспільством. Шенколюк створив своєрідний «акваріум» для людей, який, хоча і без води, є місцем для зменшених звичайних людей.

Роман «Акваріум» Олексія Чупи насичений елементами містики, що додає йому антиутопічного характеру. У цьому творі автор використовує містичні та фантастичні елементи для підкреслення негативних аспектів сучасного суспільства та влади.

Головний герой твору випробовує препарат редуктин на своїй дружині, після чого вирушає на полювання. Серед його жертв – футбольні фанати, випадкові перехожі та знайомі, які, отримавши укол редуктину, зазнають трансформації та перетворюються на істот, яких Шенколюк називає «жучками», що є жителями акваріуму. Описана сцена із використанням препарату редуктин та наступного полювання на жертв є ключовою для розкриття антиутопійного сюжету роману «Акваріум». У цьому випадку головний герой, Олесь Шенколюк, виступає як власник та керівник «акваріуму» – своєрідного зменшеного світу, у якому живуть ті, кого він позначив терміном «жучки».

Редуктин, введений в організм жертв, призводить до їхнього зменшення та перетворення в істот, які Шенколюк вважає менш цінними та контрольованими. Полювання на футбольних фанатів, випадкових перехожих та знайомих підкреслює безжалісність та аморальність героя, який володіє абсолютною владою над своїми «жучками». Цей епізод глибоко вбирає антиутопічні елементи, демонструючи темний бік влади та негативні наслідки абсолютного контролю над іншими життями.

Головна особливість книги полягає не лише в тому, що Чупа ставить за мету показати дії божевільного правителя, але й в тому, як він це робить. Олесь Шенколюк, герой роману, використовує технології для створення власного світу – «акваріуму», де існують зменшені істоти. Його дії та контроль над цим світом виступають як ключові елементи сюжету та концепції антиутопії в романі. В «Акваріумі» Олеся Чупи українське суспільство відтворено через неординарний експеримент та соціальний контроль, які впроваджує головний герой, Олесь Шенколюк. Суспільство є своєрідним «акваріумом», де мешканці стають об'єктами цього експерименту. Цей експеримент є неординарним способом аналізу та контролю за українським суспільством, представленим у творі. Через призму цього надзвичайного експерименту автор висвітлює соціальні та етичні аспекти, розкриваючи відносини влади та контролю у контексті антиутопії.

Основною ідеєю є те, як суспільство реагує на владу, яка вирішила контролювати та змінювати його членів. «Акваріум» відображає не лише фізичне зменшення людей, а й психологічні аспекти їхнього існування. Автор створює метафору, що відображає реальність, де індивіди стають безсилі та піддані владі тиранічного експериментатора. Поведінка головного героя – це своєрідний акт вияву влади, контролю та впливу на життя інших людей.

Автор у романі «Акваріум» занурюється у філософські роздуми про природу влади, вплив технологій на суспільство та розкриття глибоких етичних питань. Використання алегорії та сатири у романі «Акваріум» допомагає авторові створити багатошаровий та глибокий текст.

Алегорія експерименту – це експеримент зі зменшенням людей, може виступати алегорією сучасного суспільства. Зменшені індивіди представляють певні соціальні чи політичні групи, а експеримент алегорично відображає сучасні тенденції.

Автор використовує сатиричні засоби для викриття бюрократії та влади. Характери та події у романі можуть служити сатиричними образами реальних політичних чи адміністративних ситуацій. Сатиричні сцени можуть висміювати різні аспекти людської природи, такі як егоїзм, бездушність або безглуздя. Через гумор автор вказує на абсурдність певних аспектів поведінки персонажів. Алегорії можуть використовуватися для передачі релігійних чи філософських ідей. Події та персонажі можуть мати символічне значення, яке вказує на глибші рівні тлумачення.

О. Чупа використовує сатиру для критики суспільних норм і звичаїв. Сцени та ситуації можуть бути вигаданими, але їхня комічність вказує на абсурдність певних культурних норм. Зменшення людей може служити алегорією технологічного прогресу та його впливу на суспільство. Зменшені індивіди можуть представляти технологічно модифікованих громадян.

Психологія людини в тоталітарному суспільстві – змістовна основа певних прийомів у тексті роману.Метаморфози в романі відбуваються на різних рівнях: у розвитку персонажів, сюжетних лініях, образах та символіці. Вони вказують на еволюцію або деградацію персонажів, зміни в суспільстві та інші аспекти: «Наступного тижня я сам собі нагадував велику замислену рибу. Повільно плавав кімнатами, вештався коридорами, майже не сідаючи і не лягаючи. Вихоплював зі своїх цілодобових ходінь лічені хвилини на їжу і на те, щоб переконатися, що в банці, дбайливо поставленій мною посеред кімнати на столі таким чином, щоб на неї не падало сонячне світло, все гаразд, і піддослідна почувається нормально» [50, с. 56].

У цій цитаті ми бачимо характер головного героя та його взаємодію зі створеним ним світом «акваріуму». Автор використовує образ великої замисленої риби, щоб передати повільність та безвольність героя, його вештання приміщеннями без конкретного мети. Головний герой витрачає час на ритуали та переконується, що створений ним світ функціонує нормально. Цей уривок вказує на психологічний стан героя та його спроби контролювати створений ним світ.

Тема внутрішнього хаосу, який відбувається в героях, вказує на психологічні або емоційні конфлікти персонажів, розбіжності між їхніми внутрішніми бажаннями та реальністю, або загальну нестабільність їхнього внутрішнього світу. Наприклад: «…а я від самого ранку сидів в улюбленій своїй кімнаті, в улюбленому своєму великому кріслі, утупившись очима в «Злочин і кара» Достоєвського, і спокійно обдумував, якої смерті вона заслуговує» [50, с. 30-31]. У цьому уривку відображено внутрішній стан героя, який глибоко занурений у свій власний світ, замкнений на самого себе. Автор недаремно згадує вивчення твору «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, адже натякає на звихнений стан психіки головного героя й «достоєвщину» як феномен колективної свідомості тоталітарної держави, яка здійснює наразі наступ на цінності українців.

За емоційним станом героя можна констатувати деяку загальну нестабільність чи емоційні конфлікти: герой розмірковує про теми, пов'язані з смертю чи моральними питаннями. Такі внутрішні роздуми та зосередження на внутрішньому світі героя – індикатор психологічних аспектів, прагнення до саморефлексії або роздуми над метою життя.

Вплив тоталітаризму як гіпнотизуючий голос жорстокого збоченця, який звучить у свідомості героя твору: «Голос Шенколюка сидів усередині мене, став внутрішнім моїм голосом, не давав спокою, вимагав знову увімкнути і слухати плівку, дзвенів, вібрував у голові, і від цього голосу мене всього трусило так, що я ніяк не міг заспокоїтись. Насилу відмившись, я зробив спробу опанувати себе, зварив каву, трішки перекусив, закурив і рішуче натиснув на play. Шенколюк знову заполонив собою всю кімнату» [50, с. 33].

Ця цитата вказує на те, як вплив особистості Шенколюка глибоко проникає до внутрішннього світу й почуттів героя. Голос Шенколюка стає «внутрішнім голосом» героя, що вказує на те, як сильно особистість, ідеї й емоції Шенколюка впливають на героя. Опис того, як голос не дає спокою і вимагає знову слухати плівку, відображає внутрішній конфлікт та напругу героя. Відчуття потрясіння й неможливість заспокоїтися свідчать про сильний психологічний вплив, який перетинається з особистими думками і внутрішнім станом героя. Такий внутрішній конфлікт може слугувати способом показати психологічну напругу та внутрішній біль героя, який виникає в результаті взаємодії з Шенколюком та його впливом на життя головного персонажа.

У романі зустрічаються філософські роздуми щодо природи людини та її долі у скомпресованому суспільстві. Герої висловлюють свої роздуми про те, як зменшення впливає на їхню сутність і психіку: «Ця імперія зла, несамовите гніздо тоталітаризму, держава, якої боялося півсвіту і перед якою інші півсвіту – з власної волі чи вимушено – повзали на колінах, просто перестала існувати. В один день все зламалося, розсипалось, розпалося на закривавлені, ще теплі шматки і відразу ж почало гнити. Сморід заволік широченні терени. Від Балтики до Тихого океану людям просто нічим було дихати, хоча вони саме тоді найбільше волали про свіжий вітер. Так-так, люди завжди волають про свіжий вітер саме тоді, коли їхні легені наповнюються хворобливим, липким замінником повітря, не помічав?..» [50, с. 12-13]. Тут автор описує крах тоталітарної імперії як «гніздо зла» і висловлює свої спостереження щодо наслідків цього краху – атмосферу дезінтеграції і морального розпаду. «Імперія зла» – алегорія або метафора для конкретної історичної або політичної ситуації. Несамовите гніздо тоталітаризму – це жорстокість цієї імперії, у якій тоталітарні структури намагалися контролювати кожен аспект життя. Падіння імперії вражаюче, оскільки передумови й наслідки мають глобальний хараактер. Опис краху імперії як розпад на «закривавлені шматки» створює враження насильства та хаосу, який виник унаслідок її руйнування, або психологічний чи моральний розпад, який стається після зникнення тоталітарного режиму. Парадоксальність ситуації в тому, що після зникнення тоталітарного режиму замість свободи і свіжого повітря вони отримують лише психологічні страждання. Автор занурює читача в атмосферу розпаду та післятоталітарного хаосу.

Через призму бачення Шенколюка відкривається особливість соціальної структури в романі. На його думку, існує три групи осіб, які представлені через призму авторських спостережень та оцінок.

Перша група – це ті, кого автор вважає старовинною концепцією надлюдини. Серед них історичні персонажі, які приймали рішення, що впливали на долю народів, але вони віддалені від звичайних людських прагнень і потреб. Їхня рішучість і геніальність, що контролювали планету, може здатися надто віддаленою від звичайних людських реалій.

Друга група - ті, хто аналізує факти та формулює власні думки. Автор визначає цих осіб як тих, хто здатний аналізувати і критикувати дії першої групи. Однак часто ці думки є негативними, оскільки представники цієї групи вважають представників першої групи за загрозу.

Третя група - найчисленніша і найпростіша з точки зору розумової організації. Її представники не вбачають геніальності першої групи і не здатні аналізувати факти так, як друга група. Вони реагують на прояви сили та визнають лідера тим, хто володіє силою, що робить їх вразливими перед жорстокістю та авторитаризмом. У цілому, автор відтворює картину типових соціальних відносин в контексті реалій сучасного суспільства.

Соціально-історичний контекст актуаолізує один із прикінцевих епізодів, у якому слухач касети дістається до будинка Шенколюка й бачить жахливу картину: «Картина була огидна, – ледь живі люди на підлозі досі виконували мрію Шенколюка: вони повзали у нього в ногах, вони плазували перед ним, навіть мертвим, і байдуже, що він їх зараз не бачив, я впевнений, що душа його, якщо вона колись була в Шенколюка, зараз задоволено потирає спітнілі руки» [50, с. 141].

Сутність тоталітаризму через відображення впокорення та підданства людей перед владарем, що проявляється в цьому епізоді відсилає нас до культурно-історичних реалій Радянського Союзу: мумія вождя світового пролетаріату, яку довгий час утримували в мавзолеї в Москві. Цей епізод містить дуже гостру критику колоніального статусу українців, які так довго були впокореними імперією. Жахливе приниження уже вільних, бо їхній тиран помер, людей, але ще не зрозумівших цього, свідчить про їхню безсилість та покору перед авторитетом. Цей стан може бути характерним для тоталітарного суспільства, де існує абсолютна влада та культ особистості: тоталітарний лідер може формувати свою реальність і впливати на дії й психологію підданих навіть після смерті. Шенколюк не бачить їх зараз, але це не має значення, оскільки люди все одно продовжують коритися ідеології: у суспільстві панує атмосфера страху та внутрішньої субординації, характерну для тоталітарних режимів.

Враховуючи загальну тематику антиутопії, що асоціюється з тоталітарними режимами чи аспектами їх функціонування, варто згадати тему жорстокості й насильства, що асоціюється з бажанням некотрольованої влади. Прикладом такої тенденції у романі є мізогінія, яку автор відтворює у стосункаї Шенколюка і йлого дружини. Спалювання роману Дж. Орвелла дружиною Шенколюка є своєрідною алюзією на тоталітаризм: «Я дослівно озвірів, і в цю солодку, як потім виявилось, мить, влилися усі мої страждання з цією жінкою, весь розпач початку 90-х, вся моя особиста криза середнього віку, любов до книжок і ненависть до тих, хто торкається брудними руками чужих речей» [50, с. 21]. Ненависть до жінки дає можливість апелювати до іншого контексту – гендерного.

Метафора яка є символом хаосу в суспільстві. Ця метафора відображає знеособлення та змішування різноманітних елементів сучасної реальності, вказуючи на втрату індивідуальності та контролю, відтворює складні проблеми і виклики, які постають перед індивідом у сучасному суспільстві. Наведемо приклади з тексту: «Довкола майже миттєво почалося щось безнадійне. Націоналістична істерія, відсутність грошей, відсутність продуктів харчування, дня не було, щоб хтось із моїх знайомих не викинувся з вікна чи не втяв вени, або принаймні не звалив за кордон, в якісь примарні краї, де можна було бодай знайти їжу і дах над головою…» [50, с. 16].

Для героя ці маленькі люди як тварини, адже за поведінкою та інстинктами і фізіологією дуже схожі з ними: «Мені вони час від часу ввижалися ближчими до тварин (своєю манерою вирішувати питання силою, бажанням очолити зграю і підкорити всі інші зграї довкола, а також тим, що керувалися вони переважно інстинктами, – хай навіть і політичними), а іноді – ледь не засланцями з космосу, бо їхні геніальність і рішучість, з якою вони крутили у своїх руках цю планетку, мене просто вражала, і я ніяк не міг повірити, що, наприклад, Цезаря чи Джугашвілі виносила і вигодувала звичайна жінка» [50, с. 54]. Згадка про історичні постаті, які демонстрували небачену жорстокість, підсилює мотив маленької людини.

У романі «Акваріум» О. Чупи можна виділити метафоричний образ диктатора та влади через постать тирана, який контролює та зменшує індивідів в суспільстві. Наприклад: «…але Джугашвілі просто знищував мене своїм хрестоматійним грузинським поглядом» [50, с. 84]. Тиран функціонує як символ влади, а його дії і експерименти із зменшенням людей стають алегорією тоталітарного підпорядкування.

2.2. Формозмістові аспекти роману в контексті жанрової моделі антиутопії

Манера писання О. Чупи в романі «Акваріум» відрізняється оригінальністю та нетрадиційністю. Його стиль відзначається нестандартним підходом до побудови сюжету та подачі історії. Однією з основних особливостей є експеримент із формою оповіді. Використання аудіозапису, який знаходиться на касеті із автобіографією Шенколюка, створює унікальний спосіб розкриття сюжету.

Роман характеризується фрагментарністю та нелінійністю оповіді. Епізоди та елементи сюжету подаються не в хронологічному порядку, а читач сам має збирати в єдину картину всі частини. Короткі мініатюрні роздуми та внутрішні монологи героїв розташовані у різних частинах роману. Це створює психологічну глибину персонажів та дозволяє читачеві відчути їхні емоції.

О. Чупа використовує в романі новаторську мову, яка може включати у себе арго, жаргон або нові слова. Це робить мову роману більш експериментальною та непередбачуваною.

Основні елементи поетики закодовані в самому прізвищі автора. Так вважає Р. Семків [44, с. 5-7]. Прізвище «Чупа» само по собі може вказувати на деякі аспекти особистості чи характеру автора, однак без конкретного контексту інтерпретації з боку самого автора чи додаткової інформації щодо вибору цього прізвища, інтерпретація може бути лише теоретичною. В літературному контексті прізвище може бути образливим, колоритним, або мати інші відтінки, які можуть взаємодіяти з тематикою або стилем творів автора. Зазвичай прізвища в літературі використовуються для створення особливого ідентифікаційного знаку або відображення певних рис характеру чи стилю творчості.

Якщо аналізувати особливості наративної структури роману «Акваріум» О. Чупи, то варто відзначити кілька ключових аспектів: фрагментарність тексту, сюжетні лінії, своєрідна хронологія, наявність внутрішнього літературного експерименту.

Події в романі розкриваються у формі оповіді-сповіді, оповіді-одкровення. Такий підхід може надати читачеві відчуття інтимності та прямого спілкування з персонажами.

Сюжет і розповідь розгортаються фрагментарно, через короткі епізоди або уривки. Це створює враження мозаїки подій, які відбуваються в творі. Роман має кілька паралельних сюжетних ліній, що поєднуються або взаємодіють певним чином. Це розширює обсяг розкриття теми та глибину розуміння подій.

Час у романі витягнутий, переплетений, що робить читання більш динамічним та несподіваним. Ця особливість може також підкреслювати тему експерименту та несправедливості. Форма розповіді в романі, як, наприклад, використання алегорій, сатири або альтернативних реалій, може вважатися експериментальною. Такий підхід дозволяє авторові ефективно виразити свої ідеї та концепції.

Розповідь включає в себе кілька голосів чи перспектив, що додає глибини та багатогранності твору. Зазначені елементи взаємодіють, створюючи унікальну наративну структуру роману «Акваріум», яка стимулює читача думати та тлумачити події у різних контекстах.

Указана особливість наративної структури роману «Акваріум» визначається двовимірністю оповіді. Розповідь має форму сповіді, яка відбувається через прослуховування касети із сповіддю двох нараторів: Оповідача 2 (Олеся Шенколюка) і Оповідача 1 (молодого хлопцця Олеся).

Ця структура створює враження паралельного світу, де один свідок розповідає про антиутопічні страхіття, які він переживає у контексті розпаду тоталітарного режиму та набуття Україною незалежності. Другий оповідач, через свою сповідь, відтворює світ досліджень, садизму та надреальних жахів, які властиві Шенколюку.

Такий двовимірний наратив дозволяє читачеві сприймати роман на двох рівнях: реальному та антиутопічному. Це створює напруження та глибші шари сенсів, викликаючи читача ретельно розглядати паралелі між обома світами та розуміти вплив минулого на сучасність. Ця наративна конструкція розкриває глибокі філософські аспекти твору і поглиблює його смисловий вимір.

Отже, елементи, які тісно взаємодіють в романі, створюють унікальну наративну структуру роману «Акваріум», яка стимулює читача думати та тлумачити події у різних контекстах.

Використання метафор та символів у формі словесних образів змінює звичайний спосіб сприйняття тексту. Читач повинен розшифровувати та інтерпретувати ці образи для повного розуміння. Роман «Акваріум» характеризують численні елементи символіки, які визначають його особливу художню якість та стиль і створюють глибокий підтекст. Одним із яскравих прийомів, що використовується саме в антиутопічних жанрах, якраз є метафоричність і символіка.

Метафори не тільки виконують функцію ідентифікації, але й уможливлюють досягнення бажаного емоційного впливу. Метафори й символи у романі «Акваріум» О. Чупи виявлені в різних аспектах тексту, включаючи використання образів, символів та виразної мови. Метафори виникають в описах, діалогах героїв або в загальній концепції твору. Розглянемо можливі вияви метафоричності в зазначеному романі.

«Акваріум» може служити символом обмеженості та контролю, віддзеркалюючи аспекти сучасного суспільства. Зменшені люди в «акваріумі» стають об'єктом маніпуляції та експериментів, відображаючи сучасні тенденції соціальної інженерії та тоталітарних режимів. Зменшення людей в «акваріумі» може розглядатися як символ небезпеки та залежності від авторитарного режиму.

Мешканці «акваріума» можуть відчувати безпеку, але це безпека, яка обмежує їхню свободу. Рибки в «акваріумі» – символ людської природи та вразливості. Їхні долі можуть віддзеркалювати долі людей, що піддаються соціальним експериментам. Персонаж «ката» слугує символом тиранії та знущання. Його дії в «акваріумі» відображають безжальне володіння та контроль над іншими. Зменшені люди є відображенням безпомічності перед владою, тоді як той, хто може збільшувати, має владу та контроль.

Автор використовує метафору акваріума для зображення суспільства, що свідчить про обмеження чи контроль, на відчуження та відсутність свободи. Акваріум, який утримує маленьких людей в замкненому просторі, вказує на їхню безсилість, підкорення або покору перед чимось більшим, Якщо акваріум визначається як ізольоване середовище, це може вказувати на важливі аспекти соціальної ізоляції чи відсутності взаємодії. Варіантом такої метафоризації є такі приклади: «…вони просто хочуть щось спитати, тож і стояв без жодних внутрішніх голосів у голові, які б завважували, як зменшується між нами відстань, або ж благали звалювати, поки не пізно» [50, с. 13]. У цьому епізоді розкривається психологія тирана та його підхід до відносин із жертвами: він не враховує їхніх почуттів, індивідуальності, потреби чи можливі обставини. Ми бачимо відсутність емпатії або внутрішніх моральних обмежень у тирана. Він може діяти із зовнішньої точки зору, ігноруючи внутрішні сумніви чи моральні розбіжності. Стратегічний підхід Шенколюка до підтримання контролю полягає в тому, щоб зменшити психологічну або емоційну відстань між ним та його підданими. Безжальність та безкомпромісність тирана – аспекти творення емоційного комплексу роману. Атмосфера пригнічення, яка панує в жанрі антиутопії, майже обов’язковий елемент для такої жанрової моделі, – із чим автор впорався дуже вправно.

Психологізм антиутопійного роману має свої властивості. Автор, який працює в такому жанрі, має орієнтуватися в особливостях психофізіології масової людини й процесах невротичних. Це дає можливість потенційно впливати на читача й відповідним чином сформувати контекст сприйняття концепції твору.

Варто проаналізувати ось такий показовий уривок, щоб зрозуміти суть авторської стратегії О. Чупи: «Я вчепився руками в цю гуму, і її холод струмом пройшовся моїм тілом – від кінчиків пальців до п’ят. Зробилося страшно. Невимовно страшно. Я відчув, як шкіра обличчя вмить напружилась і перетворилася на скам’янілу маску. Найгірше обличчя має жах – це вам може сказати кожен, хто бодай раз був ладен померти від страху» [50, с. 14]. У цьому епізоді автор описує стан героя, який зазнає сильного емоційного впливу, відчуття страху. Відтворена реакція героя, коли холод струмом пройшовся його тілом, – типова фізична реакція на стрес або страх. Напружена шкіра, що перетворюється на скам'янілу маску, вказує на інтенсивність його емоційного враження. Епітет «невимовно» підсилює психологічний ефект. який потрібно справити на читача. Деталізація зміни виразу обличчя героя свідчить про втрату контролю або оніміння внаслідок страху. В цьому уривку письменник дуже ефективно використовує образність, щоб передати інтенсивність емоційного стану героя та створити враження заглибленого внутрішнього конфлікту внаслідок загрозливості ситуації.

Сприймаючи себе як «маленьку рибку», герой роману визнає свою беззахисність в системі, у якій влада і контроль належать іншим. «Акваріум» може символізувати обмежений простір, у якому людина відчуває себе замкненою й спостерігає за світом через «товсте і не зовсім чисте скло», що може вказувати на обмежену або спотворену інформацію. Відчуття обмеженості, відокремленості та непередбачуваності у такому суспільстві визначається тим, що життя людини фактично їй не належить, колективізм і безсуб’єктність визначають його устрій. «Божевільний проєктор» та слайд із зображенням великого акваріума можуть вказувати на втрату реальності та змінене сприйняття світу внаслідок впливу тоталітарного середовища. У такому суспільстві індивід відчуває себе як частину масштабного експерименту, де йому доводиться адаптуватися до непередбачуваного середовища. загальна емоційна тональність покликана сформувати відчуття психологічного тиску та невизначеність, що супроводжували існування у тоталітарному суспільстві. Деталізація інтер’єру тільки підсилює таке враження: тиша, темрява коридору, який пахне старістю й вогкістю, брудне скло, – передають атмосферу безвиході, відсутності перспективи, тваринного рівня існування.

У жанрі антиутопії, деталі відіграють важливу роль у створенні аутентичного та вірогідного образу негативного майбутнього. Деталі допомагають авторові передати не лише екстремальний характер соціальних та політичних змін, а й вплив цих змін на життя індивіда. Серед основних ролей деталей та їхніх функцій у жанрі антиутопії назвемо такі:

1. Створення реалістичного світу. Деталі дозволяють авторам конкретизувати атмосферу антиутопічного суспільства, формуючи конкретні образи, що передають особливості антиутопічної картини світу.
2. Передача атмосфери. Вибір конкретних деталей дозволяє передати атмосферу песимістичного майбутнього. Це може бути розпад інфраструктури, зміни в екології, відсутність основних ресурсів тощо.
3. Підкреслення соціальних або політичних аспектів. Деталі в антиутопії часто служать для підсилення критики або відтворення негативних сторін соціальних чи політичних систем.
4. Створення алегорій. Деталі можуть бути символічними або алегоричними, підкреслюючи певні тенденції чи проблеми, які автор хоче висвітлити.
5. Залучення читача. Деталізація дозволяє читачеві відчути себе частиною антиутопічного світу, залучаючи його як учасника й спостерігача за трагічними подіями.

Отже, деталі в антиутопії виступають не лише як будівельні блоки для створення майбутнього, а й як інструмент для глибокого аналізу соціальних та політичних реалій.

Ю.Вишицька звернула увагу на «муху» – таку особливу деталь, яка, на її думку, є типовим маркером тоталітарного суспільства і тоталітарної дійсності [9, c. 77]. Ця хтонічна істота дивним чином з’єднує двох оповідачів в єдиному просторі – розпаду, гниття, депресії й меланхолії СРСР: «…безликого мудака, який, уже померлий, поливав мене брудом. На столі, маневруючи поміж крихтами ранкового батона, бігали мухи, час від часу злітаючи, роблячи коло кімнатою і повертаючись назад» [50, с. 11]. У контексті тоталітарного суспільства мухи можуть мати кілька можливих інтерпретацій: розпаду й моральної заангажованості, руйнування моральних цінностей в тоталітарному суспільстві. Ця деталь пов'язує ситуацію із втратою гідності, етичних норм і розкладом соціальних структур. Оскільки, у тоталітарних режимах часто спостерігається масштабний контроль за громадянами, то мухи в цьому контексті можуть символізувати постійний нав'язливий нагляд та домінування влади над індивідом, а також можуть стати символом жаху та згубної сутності тоталітарного суспільства, уособлювати корупцію, жорстокість і загрозу, яка присутня в житті громадян. Мухи можуть вказувати на втрату особистої свободи та автономії. Вони можуть символізувати залежність громадян від системи та неперервний обмежуючий вплив тоталітарного устрою.

Інша знакова деталь у романі – це касета, яка транслює історію Шенколюка. Це своєрідний формотворчий елемент, який поєднує 2 лінії оповіді, часопросторові плани і структурує архітектоніку твору. На касеті Шенколюка міститься автобіографія його фізичної та моральної деградації, це метафора часу та пам'яті, що впливає на життя героїв. Гіпнотичний голос деспота і тирана підкорює слухача, викликає неусвідомлений страх, фізіологічну реакцію (яка увиразнюється іншою деталлю – холодні металеві деталі в шлунку), – і читач разом із протагоністом занурюється в атмосферу саспенсу – очікування чогось жахивого, про що оповідатиме голос на касеті.

Принципи деталізації, які легко можна визначити в романі дають можливість схарактеризувати специфіку авторської стратегії. Варто зосередити увагу на тропеїчній системі роману, адже саме через художню мову можна простежити особливості авторського емоційного комплексу та особливості проблемно-тематичного та ідеологічного рівня твору.

Надзвичайно яскраві порівняння використовує автор у своєму творі. Використання порівнянь є одним із художніх засобів, які значно розширюють інтерпретацію та враження читача від тексту роману «Акваріум» О. Чупи. Образність та вираження розширюють описи персонажів, подій чи місць.

Наприклад, епізод із затриманням героя на мітингу, присвяченому двадцятій річниці незалежності України, містить порівняння його із рибою на гачку. Ця деталь передає той момент, коли герой бореться за життя, опинившись у складних умовах. Ця сцена унікальна, позначена драматизмом, адже герой відчуває безпорадність і важкість ситуації, а задушлива соціальна атмосфера, яку передає це порівняння з рибою на гачку підсилює враження від його страждань. Акцент на обличчі ще одного хлопця з автозаку розширює уявлення читача про історичний період, на який натякає автор, що виїхав із Донбасу. Герой-наратор не єдиний, хто опинився в подібній ситуації: усі українці відчули наближення загальної небезпеки, загрози для їхнього існування в умовах постійного геноциду української нації. Контраст свіжого і липкого повітря додатково увиразнює цей стан. Тема боротьби за свої права у такий спосіб набуває нових драматичних відтінків.

Інший епізод містить промовисті яскраві деталі, які підсилюються специфічними порівняннями. Один із епізодів сімейного життя Шенколюка підкреслений деталлю-алюзією: роман Дж. Орвелла, який розриває і спалює його багатостраждальна дружина. У цій промовистій деталі сплітаються декілька сюжетів – апеляція до стану культури та інтелекту в світі антиутопії, звірине й людське начало психіки, тоталітарний наступ на культурну інтелігенцію в пригноблених суспільствах. Опис книжки з недбалими, наче кігтями, видертими сторінками та мокрим слідом черевика на розвороті може вказувати на зневагу до культурних цінностей у суспільстві, яке з іншої причини демонструє дружина агресивного Шенколюка, адже книга, яка є символом знань і культури, стає жертвою вандалізму та нешанобливого ставлення. Здеградоване суспільство, яке цікавиться тільки питаннями фізичного виживання, із неповагою ставиться до культурної спадщини й байдуже до питань свободи, гідності й високих стандартів життя. Це своєрідна авторська алегорія затхлого міщанського середовища, ознаки якого спостерігаємо в східній частині України. Через такі промовисті деталі-порівняння автор намагається відтворити картину світу, яка довгий час формувалася в пострадянському просторі й є свідченням соціально-політичних проблем сьогодення. У цьому епізоді Шенколюк б’є свою дружину пательнею з особливою жорстокістю, демонструючи зверхність та інтелектуальний снобізм. Автор намагається, мабуть, таким чином відтворити особливості психопатології людини, яка відчула необмежену владу й її високий рівень розуму стає причиною не позитивних зрушень, а нечуваного насильства, унаслідок відчуття себе всесильним і вищим за інших. Неоднозначність такої думки ми можемо спостерігати в психологічних характеристиках ситуації, яку автор описує як солодку мить, у якій злилися різноспрямовані почуття – і біль негармонійних відносин із жінкою, і криза середнього віку, і любов до книжок і усамітнення, і звірине почуття насолоди від побиття тієї, яка так довго дратувала його, сп’яніння від влади над беззахисним тілом дружини. Легкість від вивільнення агресії, яку відчуває Шенколюк, – є симптомом збоченої психології в тоталітарному суспільстві: недаремно усі акції, мітинги дуже часто завершуються жахливим і жорстоким побиттям. Автор майстерно моделює цей епізод через натуралістичні деталі й, судячи з усього. прагне викликати шок у читача.

Безпосередня згадка про роман Дж. Орвелла розкриває перед читачем певний історико-літературний контекст. Суть роману «1984» в тому, що, із тематичної точки зору, твір приділяє увагу наслідкам тоталітаризму, масовому спостереженню та маніпуляції свідомістю людей в умовах тоталітарного суспільства. Демократичний соціаліст Дж. Орвелл створив візію тоталітарної держави в своєму романі, моделюючи її за прикладом сталінського СРСР та нацистської Німеччини. Герой цього роману, Вінстон, також проявляє інтерес до історії, але йому стає ясно, що минуле активно перекручується з метою контролю над народом та зміни подій. Він виявляє нотатки та документи, що розкривають реальну історію, і з часом стає переконаним у тому, що Партія використовує пропаганду для маніпуляції масами та утримання своєї влади. Відчуваючи обов'язок, він приєднується до «Братства», антипартійної організації, що бореться проти тоталітарного режиму. Вінстон зустрічаєся з одним з членів «Братства», який віддає йому книгу, що розкриває приховані історичні факти. Плани «Братства» – повалення Партії й відновлення свободи й правди в суспільстві. Вінстон захоплюється ідеєю революції та сподівається змінити стан речей.

У романі О.Чупи можна знайти декілька паралелей до сюжету орвеллівського роману. Це й винахід спостереження за маленькими людьми – акваріум, і феномен вождя, якому вклоняються вже навіть по його смерті, і «партійність» у вигляді спільнот (які створили жителі акваріуму), і даремна боротьба (дружина Шенколюка, яка здійснює спробу втечі), і численні вбивства як злочини тоталітарного суспільства. Епізод, який містить деталь-порівняння маленьких людей із хамелеонами, надзвичайно промовистий. Аналогія полягає в тому, що, подібно до здатності хамелеонів змінювати свій колір відповідно до оточуючого середовища, люди слабкого характеру також можуть адаптуватися та змінювати свою поведінку, залежно від ситуації.

Це може бути спроба позбутися конфліктів, приховувати свої думки чи приголомшливо пригнічувати свою індивідуальність, підлаштовуючись під очікування інших. Такий тип поведінки характерний для людини масового суспільства, у якому діють принципи тоталітаризму. Від алюзії автор робить перехід до безпосереднього порівняння й публіцистичної вставки – рефлексії героя про власну ідентичність. Герой-наратор виголошує натхненний монолог про маленького затурканого українця, нікому не потрібного, із типовими наслідками цієї незатребуваності. Типові психологічні риси української людини, образ якої моделює пропаганда, – психологічна слабкість, м’якість, невиразна зовнішність, алкогольна схильність, меншовартість, заляканість. У художньому вимірі роману ці риси отримують гостру й агресивну критику з перспективи диктатора Шенколюка. Автор так майстерно поєднує часові пласти, що важко зорієнтуватися, коли саме й де триває дія. Це є посутня ознака жанру антиутопії – абстрагування високого рівня для створення метафори існування людства в певному вимірі.

Інший яскравий приклад порівняльних деталей, якими відзначається, роман О.Чупи, це асоціативне порівняння процесу думання персонажа із безхатьками, які порпаються у сміттєвих баках. Копирсаючись у своїх спогадах, персонаж виявляє невпевненість, незадоволення або відчуття втрати, адже назвати корисним зміст сміттєвих контейнерів важко. Втрата пам’яті – один із маркерів, які зазвичай ілюструють вплив тоталітарного суспільства на людину й його основну мету – знищити індивідуальність, яку можуть нести індивідуальні спогади. Саме тому мешканці акваріуму мляві, слабкі, нічого не пам’ятають із минулого життя, не мають волі, не здійснюють активних осмислених дій, окрім тих, що потрібні для фізичного виживання, а не духовного життя.

Автор створює паралельні контрастні ряди таких промовистих деталей, які утримують змістовний каркас жанру антиутопії. Порівняння допомагають краще розуміти складні або абстрактні концепції в асоціативному поєднанні з відомими чи конкретними об'єктами. Наприклад, створюючи образ жучків – жителів акваріуму Шенколюка, що рухаються на близькій відстані один від одного, автор порівнює їх зі зграйкою тропічних риб. Такий прийом дає можливість відобразити взаємозв'язок та взаємозалежність індивідів у тоталітарному суспільстві. Жучки-рибки, які рухаються разом, символізують втрату індивідуальності та автономії в умовах тоталітаризму, у рамках якого кожен член суспільства може бути контрольованим та керованим колективом. Згадка про тропічних риб може підкреслити елемент масовості та впорядкованості в цьому замкненому просторі тоталітарного суспільства. Це психологія індивида, який відчуває себе частиною безособового масового устрою, де індивідуальність та свобода обмежені.

Велика кількість таких різноманітних порівнянь у романі О. Чупи може сформувати уявлення про те, що автор у такий спосіб вибудовує свою концепцію маленької людини. Наприклад, типова метафора, яка дуже часто використовується в такому контексті й пов’язана з іншими лексемами, які передають специфіку існування людини в тоталітаризмі, – це ягнята. Це порівняння відсилає нас до усвідомлення покірності й слабкості, адже люди, як і ягнята, покірні й беззахисні перед велетнями, що уособлюють владарюючий клас або систему в тоталітарному суспільстві, не можуть чинити опір владі, яка має дуже сильний вплив на їхню свідомість. Це слабкість і покірність широких мас, які знищують індивідуальне начало. Маса є споживачем – і влада безжально використовує цю особливість людини, яка боїться проявляти свободу в рішеннях, будучи залежно. від колективу. Автор порушує дуже болючу тему – моральне каліцтво, яке сталося із цілою нацією, і натякає на далекі й глобальні наслідки, які ми переживаємо сьогодні.

Диктатор Шенколюк порівнює себе із Богом, що є свідченням його надмірної самооцінки і самовпевненості. Він вважає себе неперевершеним лідером, який має безмежну владу та право визначати долі людей, що звісно є ознакою тоталітарних режимів. Обожнення себе – найвищий рівень самоусвідомлення для хворої особистості. Саме так диктатори часто намагаються представити себе як вищий чи неперевершений авторитет, аналогічний Богу, щоб утверджувати свою неперевершеність та право на владу, якою упивається герой твору. Хворі амбіції, бажання встановити повний контроль над суспільством – це типові риси певних історичних постатей, до яких асоціативно відсилає читача автор. Він надзвичайно точно передає психологічний стан диктатора із його гострим почуттям влади та безперешкодної можливості контролювати інших. Шенколюк відчуває, що він може робити все, що завгодно з іншими, переконаний у власній безмежній владі та неперевершеності. Нав’язливі думки про власну безкарність порівнюються з голкою, яка постійно штрикає його, – і Шенколюк не може опиратися цій спокусі. Жага насильства і садизм – визначальні в характеристиці персонажа. Задоволення, яке він отримує від контролю та маніпуляцій над іншими, – наслідки безкарності.

Увесь сюжет роману містить певну авторську настанову: О.Чупа прагне показати, що владні особи настільки відчувають внутрішню безпеку та впевненість, що їм важко протистояти в суспільстві, у якому відсутнє критичне мислення і демократичні принципи існування. Автор залучає до контексту згадку про З.Фройда, натякаючи на дитячі травми героя, і. вочевидь, прагнучи віднайти мотиви і причини такої трансформації особистості. Інтерес до особистісних та психологічних аспектів персонажа Шенколюка з погляду психоаналізу створює можливість художнього аналізу потаємних страхів, бажань, адже саме дитячі переживання і стосунки впливають на формування особистості. Такий аналіз може розкривати глибокі психологічні риси персонажів та допомагати розуміти їхню поведінку в контексті твору.

Люди, яких ув’язнив в акваріумі Шенколюк, починають розмножуватися внаслідок дії інстинкту виживання. Це вже друге покоління, яке ще більш слабке і фізично, і духовно. Шенколюк встановлює статую в акваріумі й розважається, спостерігаючи за реакцією на неї піддослідних. Такі алюзії й порівняння викликають асоціації, що пов'язані з певним часом, місцем чи іншими образами або певними аспектами історії. Великий Брат (асоціація з героями Дж. Орвелла) спостерігає за цим – у хаті Шенколюка зберігається величезний портрет І.Сталіна, жорстокого диктатора, який так само знищував українців.

Епізод із шаленством Шенколюка, який починає вбивати маленьких людців. які спробували вибратися зі свого акваріуму, дуже натуралістично передає фізіологію вбивства й відображає емоційно напружений та агресивний стан персонажа, що здійснює жахливе насильство. Такі деталі, як хруст маленьких тіл під черевиками, садистська радість, стрибки по кімнаті демонструють насильницький та агресивний характер дій персонажа. Порівняння бунтівників із тарганами додає переконливості до психологічних аспектів моделювання образу: почуття відрази, яке викликає в читача така деталь, має увиразнити жахливу ненависть і зневагу до життя, яка панує в тоталітарних державах.

Шенколюк ненавидить людей, починаючи зі своєї дружини, у ставленні до якої демонструє надзвичайну жорстокість і відразу, – вона й стає його першою жертвою. Колись він любив цю жінку, але зміни у сприйнятті ним світу були спроєктовані ним на неї, нещасливу жертву його непомірних бажань. Нарація побудована таким чином, що читач крок за кроком стежить за прихованими намірами персонажа, який дає характеристиці своїй дружині.

Іронія та сарказм є важливими аспектами сучасної літератури, в тому числі й в романі «Акваріум» О. Чупи. У романі зустрічаються персонажі, чий зовнішній вигляд або вчинки можуть створювати певне враження, але насправді вони мають приховані мотиви чи сутність. Сарказм використовується автором для підкреслення абсурдності, недоліків у суспільстві, культурі чи інших аспектах, які він вважає негативними.

Отже, визначальними рисами поетики роману, які визначають жанрові аспекти антиутопії, є майстерна деталізація, гострий психологізм, подвійний наративний ракурс та символіка.

ВИСНОВКИ

Антиутопія як жанр привертає все більше уваги як зарубіжних, так й українських літературознавців. Посилений інтерес до антиутопії в ХХ-ХХІ ст. вчені пов’язують із непередбачуваним впливом науково-технічного прогресу на людське суспільство. Ці теми творчо репрезентовані в сучасних антиутопіях, тому відображення апокаліптичних мотивів у художніх творах є досить актуальною проблемою сьогодення. Але варто звертати увагу не лише на пророкування фізичної загибелі людства, але й на головному меседжі письменників – попередженні про духовний апокаліпсис, що проявляється у реальному житті людського суспільства.

Антиутопія, один із найцікавіших жанрів у літературі ХХ-ХХІ століття, віддзеркалює історичні витоки, соціальні експерименти та зміни в суспільній свідомості, відзначається еволюцією літературних форм. У період з 20-х до 40-х років XX століття письменники виявили підвищений інтерес до антиутопії, який став відгуком художньої літератури на стрімке поширення тоталітаризму. Цей тоталітаризм, приховуючись за обіцянками «світлого майбутнього» і обіцянками будівництва «райського світу на землі», фактично впроваджував масовий терор та ініціював еру нового варварства. Зростання зацікавленості антиутопією в цей період можна розглядати як важливий сигнал кризового періоду та соціальної трансформації.

Жанровий зміст антиутопії визначається, перш за все, художнім втіленням моделі державного ладу, що протистоїть принципам гуманізму. Основним конфліктом в антиутопії є зіткнення особистості із системою насилля. Сюжетно-композиційні особливості антиутопії зумовлені ситуацією випробування людини, яка опиняється в умовах тотального тиску соціуму.

Основна ідея роману О. Чупи не полягає в простому відображенні божевільного правителя, а в тому, яким чином це божевілля виявляється. Аналогія із акваріумом, що представляє українське суспільство, робить ситуацію легко зрозумілою. Божевільний експериментатор, через свою ворожість до людей та прагнення до абсолютної влади, стає маніяком і соціопатом. Він обирає жителів акваріуму як об'єкти своїх жахливих експериментів, влаштовуючи над ними терор та насилля. Власні спостереження головного героя слугують своєрідним свідченням про його жахливі дії, що підкреслює його безжальність та психологічну девіантність. Такий підхід автора дозволяє не лише відобразити божевільного тирана, але й висвітлити механізми його деструктивного впливу на суспільство.

Роман «Акваріум» О. Чупи залишається актуальним і в сучасному літературному контексті. Автор, використовуючи модальність жанру антиутопії, не лише будує фантастичний світ із власною метафоричністю та символікою, але й висловлює глибокі філософські роздуми про сучасне суспільство. Його нестандартна наративна структура та експериментальний підхід дозволяють читачеві переосмислити поняття реальності та ідеалів.

Автор роману привертає увагу не лише оригінальністю свого підходу, але й викликає рефлексію щодо того, які цінності та переконання керують нашим життям. Використовуючи унікальний стиль та виразний мовний арсенал, він створює інтелектуально насичений твір, що залишає слід у серцях читачів.

У цьому романі автор не просто розповідає історію, але закликає нас задуматися про природу влади, контролю та впливу на наше життя. Таким чином, «Акваріум» продовжує бути не тільки літературним шедевром, але й важливим твором, який ставить перед читачем питання про сутність людської існування в сучасному світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антиутопія. *Українська літературна енциклопедія:* в 5 т. / редколегія : І. Дзеверін (відп. ред.) та ін. Київ : Головна редакція УРЕ ім. М. Бажана, 1988. Т. 1. 356 c.
2. Антонишин С. Від Матріополя до Щурограда, або антиутопія в стилі ретро. *Київ.* 1993. № 7. С. 114–115.
3. Бандровська О. Технології замість гільотини : влада і людина в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ». *Вісник Львівського національного університету. Серія : Іноземні мови.* 2012. Вип. 20. Ч. 1. С. 11–18.
4. Баран Г. Роман-пантопія В. Винниченка «Сонячна машина» : проблематика, особливості поетики : монографія. Дрогобич : ТзОВ «Вимір», 2001. 193 с.
5. Баран Г. Український утопійно-антиутопійний феномен : жанри утопії та антиутопії («Сонячна машина» В. Винниченка та поема-феєрія П. Тичини «Прометей»). *Українське літературознавство : міжвідомчий науковий збірник* / відп. ред. Т. Ю. Салига. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. 2006. Вип. 67. С. 24–29.
6. Бежнар Г. Екзистенційний дискурс у творчості В. Винниченка. *Мультиверсум: філософський альманах: збірник наукових праць* / гол. ред. В. В. Лях. Київ : Український центр духовної культури, 2004. Вип. 40. С.74–85.
7. Бондар-Терещенко І. Донецька утопія, київські понти і стрільба в Президента. URL: https://espreso.tv/article/2015/11/02/donecka_utopiya_kyyivski_ponty_i_strilba_v_prezydenta (дата звернення 16.09.2023).
8. Боровець Т. Особливості розвитку антиутопії в радянській літературі в період тоталітарного режиму. *Філологічні трактати.* 2009. Т. 1 № 3–4. С. 22–26.
9. Вишницька Ю. Колоніальні тенета, або Як залишитися людиною в акваріумі? (на матеріалі роману-антиутопії Олексія Чупи «Акваріум»). *Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія* / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. Чернівці : Букрек, 2018. С. 49–59.
10. Вівчар С. Риси антиутопії у прозі Горана Трибусона та Юрія Винничука : на прикладі оповідання «Імперія дурману» і повісті «Ласкаво просимо у Щуроград». *Вісник Львівського університету : Серія філологічна*. 2007. Вип. 40. Ч. 1. С. 143–147.
11. Волков А. «Сонячна машина» В. Винниченка та соціально-фантастичні романи 20-х років К. Чапека (історико-типологічне зіставлення). *Питання літературознавства.* 1996. Вип. 3. С. 78–90.
12. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / за наук. ред. О. Галича. Київ : Либідь, 2006. 488 с.
13. Голобородько Я. Психологізм… Епатажність… Феєричність… Новітні тенденції української прози: Оксана Забужко та Юрій Винничук. *Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.* 2006. № 2. С. 88–98.
14. Грабовський С. Утопія, тоталітаризм і свобода. *Сучасність.* 1995. № 1. С. 77–78.
15. Гребенюк Т. Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр. *Наукові праці. Філологія. Літературознавство*. 2013. Вип. 212. Том 224. С.28–34.
16. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму : монографія. Київ : Критика, 2009. 448 с.
17. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. Київ : Грані-Т, 2013. 548 с.
18. Дига Н. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі «Сонячна машина» Володимира Винниченка. *Українська література в загальноосвітній школі.* 2012. № 6–7. С. 54–57.
19. Євтушенко С. Деколонізація як складний феномен. *Літературний процес : методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць.* 2017. № 9. С. 30–34.
20. Євтушенко С. Поетика антиутопії у творах Юрія Вінничука («Ласкаво просимо в Щуроград») Та Адольфо Бйой Касареса («Щоденник війни зі свиньми»). *Нова філологія.* 2022. № 86. С. 42–47.
21. Євченко О. «Кар'єра Артуро Уї, якої могло б не бути» та «Крутоголові й гостроголові» Б. Брехта як алюзивні драми-антиутопії. *Закарпатські філологічні студії.* 2022. Вип. 21. Том 2. С. 231–236.
22. Євченко О. Драма-антиутопія. Генезис. Поетика.: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.06. Київ, 2002. 16 с.
23. Євченко О. Класична антиутопія і роман О. Ірванця «Рівне / Ровно / Стіна. Нібито роман». URL: http://www.versii.com/telegraf. (дата звернення 09.09.2023).
24. Захаржевська В. Утопія та антиутопія в художній фантастичній літературі слов'ян другої половини ХХ ст. *Слов'янські обрії : ХІV Міжнародний з'їзд славістів (10.09-16-09.2008, Охрид, Республіка Македонія).* Київ : НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2008. Вип. 2. С. 199–224.
25. Зашко О. Реальність через скло. *BBC News Україна*. 22 листопада. 2015. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151118_book_2015_reader_review_chupa.
26. Зеров М. «Сонячна машина» як літературний твір. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : лекції, нариси, статті. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2007. С. 432–453.
27. Іконнікова М. Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття. URL: http://eprints.zu.edu.ua/1711/1/34.pdf. (дата звернення 19.09.2023).
28. Ірванець О. Я маю право чогось не знати. URL: http://www.doba.cv.ua. (дата звернення 13.09.2023).
29. Кознарський Т. Утопія й антиутопія в романі В. Винниченка «Сонячна машина». Едмонтон: Альберта, 1994. 224 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Koznarsky_Taras/Utopiya_i_antyutopiya_v_romani_Vynnychenka_Sonyachna_mashyna.pdf? (дата звернення 24.09.2023).
30. Кузнєцова О. Риси класичної антиутопії у романі Сьюзен Коллінз «Голодні ігри». Філологічні науки : збірник матеріалів підсумкової наукової конференції студентів та викладачів / упорядник О. І. Панченко. Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університетт ім. О. Гончара, 2016. Ч. 3. С. 405–411.
31. Кучер В. Поетика роману-антиутопії в рецепції сучасного літературознавства. *Наукові записки. Серія : Філологічна.* Вип. 36. С. 185–189.
32. Левчук Т. Утопія / антиутопія в контексті жанрового прогнозування Лесі Українки. *Слово і час*. 2016. № 7. С. 47–56.
33. Літературна критика. Утопія в белетристиці. URL: http://www.myslenedrevo. com.ua. (дата звернення 06.09.2023).
34. Літературознавчий словник-довідник / редколегія : Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. Київ : Академія, 2006, 752 с.
35. Логвіненко Н. «Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить...» (Сучасний стан української фантастичної прози). *Українська література в загальноосвітній школі.* 2013. № 3. С. 40–45.
36. Панченко В. Винниченків конкордизм. *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки.* 2010. Вип. 92. С. 213–217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_92_33 (дата звернення 07.09.2023).
37. Пархоменко І. Антиутопія: інтерпретація в сучасному літературознавстві.URL: http://wwwphilology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_963/content/parkhomenko.pdf (дата звернення 08.09.2023).
38. Полигач І. Становлення та генологічні аспекти жанру антиутопії . *Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки.* 2016. Вип. 82. С. 159–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2016_82_19 (дата звернення 16.09.2023).
39. Сабат Г. «Сонячна машина» Володимира Винниченка : утопія чи антиутопія? *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки. 2010.* Вип. 92. С. 238–245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_92_37. (дата звернення 23.09.2023).
40. Сабат Г. У лабіринтах утопії й антиутопії : монографія. Дрогобич : Коло, 2002. 157 с.
41. Савченко З. Джордж Орвелл «1984» : вплив світоглядних пріоритетів автора на вирішення основних проблем роману. *Зарубіжна література*. 2006. № 2. С. 4.
42. Семків Р. Сарказм як принцип розгортання сюжету та побудови образу в антиутопіях (на прикладі романів «Ми» Є.Замятіна та «1984» Дж.Оруелла). *На пошану пам'яті Віктора Китастого : збірник наукових праць / упоряд. В. П. Моренець.* Київ : Академія, 2004. С. 212–220.
43. Семків Р. Тиха перемога Юрія Винничука. *Дзеркало тижня.* 2002. № 42 (417). 2–8 лист. С. 28.
44. Семків Р. Ч.У.П.А.: гримуча суміш : передмова. Чупа О. Акваріум : роман-антиутопія. Харків : Віват, 2015. С.3–9.
45. Сиваченко Г. Пророк не своєї Вітчизни. Експатріантський «метароман» Володимира Винниченка: текст і контекст. Київ : Альтернативи, 2003. 280 с.
46. Сінченко О. Постколоніальні дослідження: український вимір. *Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць* / редколегія : О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. Київ : Київ. університет ім. Б. Грінченка, 2014. № 3. С. 74–80.
47. Ставнича О. Концептуальні й поетикальні зрушення у метажанрі апокаліптики в українській літературі к. 20 – поч. 21 ст. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13107 (дата звернення 28.09.2023).
48. Стоянова І. Комунікативні стратегії і тактики вираження інтенції в дискурсі антиутопії: в англійській, російській та українській мовах. *Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання.* 2007. № 3. С. 173–185.
49. Ушневич С. Альтернативне моделювання історії в романному просторі О. Чупи «Бомжі Донбасу». *Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки.*2014. № 2. С. 242–247.
50. Чупа О. Акваріум: роман-антиутопія. Харків : Віват, 2015. 144 с.
51. Шевчук Т. Художня модель світу в антиутопії О.Ірванця «Очамимря». *Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць.* Херсон : Видавництво ХДУ. 2006. Вип. ХХХІІІ. С.79–85.
52. Яременко Н. Настрій тексту як складова ефекту присутності в повісті О. Чупи «Вишня і я». *Літератури світу : поетика, ментальність і духовність.* 2018. Вип. 12. С. 150–58.
53. New Perspectives on Dystopian Fiction in Literature and Other Media / edited by Saija Isomaa, Jyrki Korpua and Jouni Teittinen. Cambridge : Scholars Publishing, 2020. 245 p.
54. Dystopias: Definition and Characteristics. URL: <https://www.readwritethink.org/sites/default/files/resources/lesson_images/lesson926/DefinitionCharacteristics.pdf> (дата звернення 26.08.2023)
55. Davison-Vecchione D. Dystopia and social theory. URL: https://www.ideology-theory-practice.org/blog/dystopia-and-social-theory