

FACULTATEA DE LITERE

ПОЭТИКА СИМВОЛИЗМА В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ
АНДРЕЯ БЕЛОГО И ДЖОРДЖЕ БАКОВИЯ

Татьяна СУЗАНСКАЯ, доктор конференциар,
Бэлэцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Abstract: *The article examines the literary characteristics of the lyrical poems written by two outstanding representatives of Russian and Romanian symbolism, A. Bely and G. Bacovia. It also traces features of symbolist poetry, characteristic for both lyricists. Two poems are contrasted: A. Bely's «Поём облетающую лес...» and G. Bacovia's «Pastel», both poems sharing the theme of love. In these works, the main levels of artistic unity are revealed: the system of images, the space-time continuum, the lyrical situation, the features of poetics and melody. An attempt was made to translate the poem Pastel into Russian.*

Keywords: *symbolism, comparative analysis, system of images, chronotope, lyrical action, melody.*

Символизм – ведущее модернистское направление в культуре и искусстве рубежа XIX – XX вв. Его главная черта – сосредоточенность на символе, художественное выражение через символ интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изопрённых чувств и видений. Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, музыкальному творчеству Р. Вагнера, которые, стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, хотели увидеть в реальности идеальную сущность мира («от реального к реальнейшему») и его «нетленную», вечную Красоту, уйти в непознаваемый и вечный абсолют. Символисты предчувствовали трагические социально-исторические сдвиги и потрясения, выступали против буржуазности и позитивизма, выражали тоску по духовной свободе. Русские символисты провозгласили идею «жизнетворчества», такого сакрального действия, которое выходит за пределы искусства. Андрей Белый, в частности, проповедовал теургизм [2, с. 76-85]. Как известно, А. Белый был наиболее последовательным символистом. Исследователи справедливо утверждают, что символистская эстетика в его лирике отразилась в «чистом» виде» [1].

Актуализируя метафизическую «сущность» видимого мира, символисты общались с читателем символами. Произведения данного направления отличаются:

- мистическим содержанием;
- утверждением индивидуализма и попыткой его преодолеть;
- мыслью о том, что мир не познаётся, а конструируется в процессе творчества, идеей соборного искусства;
- утверждением, что поэзия есть «тайнопись неизречённого» (Вяч. Иванов);
- элитарным характером, обращением к посвящённым, к избранным;
- вниманием к культурному наследию, обращением к римской и греческой античности;
- богатством ассоциаций;
- метафорическим стилем;
- связью с музыкой;
- связью с живописью, импрессионистичностью [3, с. 254].

Символизм возник во Франции, поэтому ориентация символистов разных стран, в том числе Андрея Белого (Бориса Бугаева) и Дж. Бакония (Джордже Василиу), на П. Верлена, П. Валери, А. Рембо и на др. французских поэтов вполне объяснима. Пе-

речисленные выше черты символизма можно найти в стихотворениях А. Белого и Дж. Баковия, чего вполне достаточно, чтобы обосновать типологическое сопоставление творчества как творчество символистское.

Объектом углублённого анализа в данной работе стали стихотворения «Поёт облетающий лес...» (1902) Андрея Белого и «Пастель» (1904) Джордже Баковии, посвящённые теме ушедшей любви и расставания. Мы попытались выявить общность и различие лирических миниатюр названных авторов: а) в изображении лирической ситуации; б) системе образов; в) пространственно-временном планах; г) цвето-обозначениях; д) композиции; е) идейном содержании. Особое внимание уделяется музыкальной организованности стихотворений, ритмическому строю, метру.

Стихотворения Белого и Баковии удивительно мелодичны и изысканны; метафоры и эпитеты, используемые авторами, создают целостную лирическую картину осени, тайны, любовного свидания, ожидания счастья и боязни его утратить, грусти расставания. А. Белый не случайно называл себя «пленэристом». Это же можно сказать и о Дж. Баковии. Характерно и то, что творчество исследуемых лириков можно соотнести с произведениями художников импрессионистов.

Дж. Баковия, поэтика которого ассоциируется с Полем Верленом, использует приёмы верленовской музыкальности, но это не подражательная поэзия, а факт национальной культуры. Символизм в Румынии – явление, связанное с городской культурой и развитием жанра городского романса. Даже будучи заимствованным, румынский символизм органично вписался в сферу национальной культуры и раскрыл поэтические возможности родного языка. Другой исток лирики Баковии – Ал. Мачедонски: «Последователь Ал. Мачедонски, в школе которого он сформировался, Баковия – самый выдающийся представитель румынского символизма», – указывает Шт.-Ауг. Дойнаш [4, с. 5].

Приведем тексты стихотворений и перевод стихотворения Дж. Баковии, предпринятый автором данной статьи.

*Поёт облетающий лес
нам голосом старого барда.
У склона воздушных небес
протянута шкура гепарда.
Не веришь, что ясен так день,
что преждее счастье возможно.
С востока приблизилась тень
тревожно.
Венок возложил я, любя,
из роз – и он вспыхнул огнями.*

*И вот я смотрю на тебя,
смотрю, зачарованный снами.
И мнится – я этой мечтой
Всю бездну восторга измеряю.
Ты скажешь – восторг тот святой...
Не верю!
Поёт облетающий лес
нам голосом старого барда.
На склоне воздушных небес
сожжённая шкура гепарда.*

<p>Pastel – Adio, pică frunza -/-/ -/ -¹ Și-i galbenă ca tine, – -/- - -/- Rămâi, și nu mai plânge, -/- - -/- Și uită-mă pe mine. -/- - -/-</p>	<p>Пастель – Прощай, – листва рыдает, -/-/ -/- Как ты она желтеет, – -/-/ -/- Прощай, не надо плакать, -/-/ -/- Скорей забудь меня. -/-/ -/-</p>
---	---

¹ В таблице приведены оригинальный и переводной текст стихотворения «Pastel» и схематически показано движение пиррихийев, ударный слог обозначен знаком /, а безударный знаком - .

<i>Și s-a pornit iubita</i> - - -/-/ <i>Și s-a pierdut în zare</i> - - - - -/-/ <i>Iar eu în golul toamnei</i> -/- -/-/ <i>Chemam în aiurare...</i> -/- - -/-	И вот любовь уходит. - - -/-/ Сверкнула, растворилась. -/- - -/- И в пустоте осенней - - -/-/- Кричу я, как в бреду... -/- - -/
- <i>Mai stai de mă alintă</i> -/- - -/- <i>Cu mâna ta cea mică,</i> -/- - -/- <i>Și spune-mi de ce-i toamnă</i> -/- - -/- <i>Și frunza de ce pică...</i> -/- - -/-	- <i>Постой, любовь и нежность,</i> -/- -/- Дай маленькую руку, -/- - -/- Скажи, что значит осень -/- -/- И плачущие листья... -/- - -/-

Итак, в анализируемых произведениях наблюдается много общего. Во-первых, сходна **лирическая ситуация**, представленная в них: изображается свидание и расставание влюбленных; и у Белого, и у Баковии событие совершается на фоне осеннего пейзажа. Более драматично расставание показано у Дж. Баковии: поэт рисует плачущую осень, природный «обморок» и безутешного лирического героя, безответно взывающего к осенней пустоте. Тональность же стихотворения Андрея Белого определяется светлой грустью и лёгкой тревогой: осенний лес поёт, лирический герой надеется удержать любовь, к которой он по-прежнему относится с восторгом: «любя», «возложил венок», ему «мнится», что «мечта» и «восторг» ещё возможны, хотя тут же он сам опровергает эту надежду: «Не верю!».

Во-вторых, совпадают **система образов** – лирический герой, его возлюбленная и осень (осенний лес). Оба поэта избрали схожую форму стихотворений: перед читателем разворачивается некий воображаемый диалог между героем и его любимой. У Баковии диалог выражен более чётко, а у Белого на него лишь намекают глагольные конструкции: «не веришь», «ты скажешь» и ответ «Не верю!» Диалог обрамлён картиной осеннего леса, совпадают первая и последняя строфы, за исключением последнего стиха: в начале сказано: «протянута шкура гепарда», а в конце – «сожжённая шкура гепарда», образ которой представляет краски осеннего леса с облетающей и облетевшей листвой и символизирует ушедшее чувство. Здесь уместно рассмотреть мысль и о том, что образ вечерних зорь для поэтов из круга А. Белого был важнейшим символом – он знаменовал будущие «неслыханные перемены» [1, с. 17].

Пространственно-временной континуум обоих стихотворений погружает читателя в атмосферу осени, умирания природы. Осень – не столько фон, на котором происходит расставание, сколько полноправный участник события. Она одушевлена, для её обрисовки поэты используют разнообразные тропы и стилистические фигуры: олицетворения («поёт облетающий лес нам голосом старого барда»; «Adio, pică frunza»), метафору («у склона небес протянута шкура гепарда»), сравнение («Și-i galbenă ca tine»), эпитеты («облетающий», «сожжённая», «воздушных», «ясен», «galbenă»), анафору («Și-i galbenă», «Și uită-mă», «Și s-a pornit», «Și s-a pierdut», «Și spune-mi», «Și frunza»).

Цветобозначений в тексте А. Белого нет, но картина в воображении читателя возникает именно в цвете: ассоциативно это краски осеннего леса на закате, а шкура гепарда вызывает в памяти желтый, оранжевый, коричневатый, красноватый, черный цвета. «Венок из роз» – летняя краска в осенней цветописии стихотворения. Дж. Баковия в цветописии предельно лаконичен: его картина дана в жёлтых, пастельных тонах. Как известно, пастель – это живопись мягких и неярких оттенков, полученных путём добавления белого в основной цвет. Жёлтый цвет господствует в картине «Пастели» ещё и потому, что в мировосприятии Баковии он – цвет бреда и безумия. Символика жёлтого цвета в мировой культуре весьма противоречива,

содержит и положительные, и отрицательные коннотации в зависимости от контекста. С одной стороны, жёлтый цвет может ассоциироваться с теплотой, светом, радостью, символизировать движение и веселье, с другой, например, в Бразилии этот цвет является символом отчаяния и болезни, у сирийцев он связан со смертью, а в русском менталитете вызывает образы разлуки и измены. Жёлтый цвет как цвет упавших листьев и переспелых плодов в некоторых культурах связывают с приближением смерти и потусторонней жизнью.

Композиция стихотворения «Поёт облетающий лес...» – кольцевая: последняя строфа возвращает читателя к первой. Композиция «Пастели» определяется словами «прощай» (в начале) и «постой» (в конце), её трудно квалифицировать однозначно, например, как антитетичную, поскольку смысловая структура изображаемого события содержит одновременно прощание и просьбу остаться. На наш взгляд, построение миниатюры Баковии определяется принципом «крещендо» (по нарастающей), усилением эмоционального накала, который не снимается в финале, а усугубляется риторическими вопросами.

По **форме** стихотворение А. Белого является обращением Его (лирического героя) к Ней (лирической героине) и содержит воображаемый ответ Её. У Баковии сходная форма: обращение героя к возлюбленной.

Метрическая система миниатюр различается: стихотворение «Поет облетающий лес...» написано трехстопным амфибрахийем, функциональная роль которого, как правило, повествовательная. Вспомним стихотворение В. Набокова «Размеры»:

*Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,
повествовал?² – вот мерный амфибрахий...*

Размер «Пастели» – трехстопный ямб с пиррихиями. Интересно проследить их движение, так как именно с ними связано интонационно-ритмическое своеобразие произведения. Представим его цифрами: **0 2 2 2³ 1 1 0 2 2 2 2**. Как видим, пиррихий как будто замирает и стоит на 2-й стопе в большинстве стихов, резкая смена интонации происходит лишь в 1-2 стихах 2-й строфы:

*Și s-a pornit iubita
Și s-a pierdut în zare.*

Очевидно, именно эти строки можно назвать кульминационными: расставание произошло.

К сожалению, наш перевод, в котором мы попытались сохранить размер и ритм миниатюры Баковии, не передаёт особенностей рифмовки оригинала, мы попытались сохранить содержание и идею поэта с помощью белого стиха, т.е. стиха, не имеющего рифмы, но обладающего определённым размером, в нашем случае – белым ямбом.

Тема и идея стихотворений. Выше было отмечено сходство лирической ситуации, также сходна и тема – прощание с возлюбленной. Однако идейное содержание различно: А. Белый жалеет об этом и не верит в возможность удержать прежнее счастье: сожженная шкура гепарда как сожжённый мост между бывшими любящими. Автор констатирует конец любви и то, что свершилось. У Баковии иное отношение к той же теме: его идея – это безысходная тоска о любви, плач по ушедшей любви, неприятие ухода любимой.

² Выделено нами – Т. С.

³ Цифра 0 указывает на отсутствие пиррихия, а остальные – на порядковый номер стопы, в которой он есть.

Естественные различия стихотворений обусловлены несовпадением авторских мироощущений, индивидуальными особенностями поэтики, идиостилем, что, безусловно, влечёт за собой вывод о коренном идейно-художественном отличии стихотворений: у Дж. Баконии картина осени, неотделимая от расставания с любимой, вызывает философский вопрос **трагического** характера: «*Și spune-mi de ce-i toamnă / Și frunza de ce pică...*» Лирический герой Андрея Белого подобных вопросов не задаёт. Более того, возникает впечатление, что осень Белого – это красивая живописная рама, в которую помещена **драматическая** картина свидания/расставания, т.е. подтверждается приведенное выше мнение поэта о себе как о пленэристе. Дж. Бакония действует по иной художественной логике: назвав стихотворение «Пастель», т.е. намекнув на произведение живописи в мягких, приглушённых тонах (в технике пастели⁴), он в форме лирической миниатюры представляет, на наш взгляд, масштабное философское содержание и ставит важнейшие для каждого человека вопросы: почему *случается* осень? Почему преходящи чувства любви и нежности? Почему плачет и умирает то, что ещё вчера было живо? Ответа, с точки зрения поэта, не знает никто.

Библиография:

1. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ конца XX – начала XXI века. В 2-х тт. Т.2; под ред. В.А. Келдыша, Москва: издательский центр «Академия», 2007. 352 с. ISBN 978-5-7695-2858-3
2. КУЗЬМИНА, Светлана. История русской литературы XX века: Поэзия Серебряного века, Москва: Изд. Флинта, 2009. 400 с. ISBN 978-5-89349-622-2
3. МИНЕРАЛОВА, Ирина, Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма, Москва: Изд. Флинта-Изд. Наука. 2009. 272 с. ISBN 978-5-89349-474-7
4. DOINAȘ, Șt.-Aug., Poezia lui G. Bacovia // G.Bacovia. Plumb, Chișinău: Hiperion, 1992.