

3. Жолковский А. К. Загадки «Знаков зодиака» // Звезда. 2010. № 10. С. 219–230.

4. Лермонтов М. Ю. Соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1.

5. Лойтер С. М. Русский детский фольклор Карелии. Петрозаводск, 1991.

6. Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003.

М. Н. Хабибуллина

г. Екатеринбург

Своеобразие жанра «маленькой поэмы» Е. Шварц (на примере поэмы «Сочинения Арно Царта»)

Жанровая форма «маленькой поэмы» в русской литературе получила достаточно широкое распространение: поэты начала XX в. нередко обращались к ней. Однако, при общей номинации, «маленькие поэмы» Е. Шварц — весьма специфичный жанр: «Жанр “маленькой поэмы” не нов и не стар. Он забыт и нелегок, — сообщает Е. Шварц. — Вся “Форель разбивает лед” Кузмина написана в этом роде, как и многие вещи Хлебникова. В сущности, это вообще не “поэма”. Но как назвать иначе? Скорее подошел бы какой-нибудь музыкальный термин» [7, с. 265]. Таким образом, речь идет об авторской трансформации жанра, где предполагается, с одной стороны, следование формальному жанровому канону, а с другой — значительное отступление от него, при этом доминантные признаки исходной модели сохраняются, изменение же происходит за счет второстепенных характеристик.

Первейшей чертой жанра «маленькой поэмы» Шварц называет прерывистый сюжет, что, несомненно, связывает «маленькую поэму» с поэмой лирической, для которой, по словам Л. К. Долгополова, характерна «зыбкость сюжетных линий» [2, с. 139]. Собственно шварцевские особенности жанра возникают, по мнению исследовательницы Догалаковой, в точке «пересечения вертикальной оси мистической космогонии и горизонтальной — петербургского хронотопа» [1] и раскрываются прежде всего в метасюжете — судьба поэта и поэзии в Петербурге. Такой метасюжет красной нитью проходит через все четырнадцать «маленьких поэм»

Шварц и, несмотря на разность смыслов, тем и ритмических рисунков, связывает их в единый конгломерат.

Как это ни парадоксально, мы хотим показать специфичность шварцевского жанра «маленькой поэмы» на примере произведения, в названный конгломерат не включенного, но, несомненно, художественно примыкающего к нему. Речь идет о «маленькой поэме» Елены Шварц «Сочинения Арно Царта». Доказательство отнесенности данного произведения к «маленьким поэмам» и позволит разобраться в своеобразии шварцевского «квазижанра».

Впервые эта поэма была опубликована в 1996 г. в «Mundus Imaginalis» — «Книге ответвлений», объединяющей совершенно различные произведения с единственным общим свойством — «загримированностью, говорением из-под маски, переодетым (или перерожденным) автором» [8, с. 7]. В «Сочинениях...» таким вымышленным автором является эстонский поэт Арно Царт. Е. Шварц так объясняет идею этой мистификации: «Году в 79-м мне захотелось сочинять стихи от имени мужчины: так, чтобы все поверили в его реальное существование. <...> Имя дала ему Арно, в честь немецкого поэта Арно Хольца. <...> А фамилию придумала, отбросив первые две буквы светлого имени» [5] — Моцарта. Напомним, что Шварц настаивает на том, что для номинации ее «маленьких поэм» «подошел бы какой-нибудь музыкальный термин» [7, с. 265], кроме того, литературоведы неизменно подчеркивают особую музыкальность ее поэзии, что проявлено уже в заголовках стихов и целых книг («Соната темноты», «Песня птицы на дне морском», «Соло на раскаленной трубе»). Также это «светлое имя» — указание на моцартианскую легкость, с которой Шварц смешивает и обыгрывает разные традиции.

Вскоре после выхода в свет «Сочинения Арно Царта» были поставлены Ю. Томашевским на сцене театра «Приют комедианта», что, с одной стороны, еще раз подчеркивает музыкальность этого произведения, поскольку спектакль обладает богатым музыкальным сопровождением, с другой — опять же подтверждает «авторскую феноменологию» [1] отступления от жанрового канона и вполне соответствует оригинальному определению «маленькой поэмы» Шварц: «...часто и сам сюжет состоит из борьбы метафизических идей, видений, чувствований, причудливо смешанных с мелкими происшествиями жизни. Контрапункт противоречий всегда находит гармоническое разрешение. В этом смысле она — маленькая трагедия в миниатюре: в ней есть завязка, катарсис и апофеоз, монологи и хоры» [Там же]. Так, автор указывает на близость

своих «маленьких поэм» к драматическим жанрам и дает отсылку к пушкинским «Маленьким трагедиям».

Но наиболее прочно увязывает «маленькие поэмы» и «Сочинения...» эстонского поэта единый, уже упоминавшийся нами метасюжет — судьба поэта и поэзии в Петербурге.

Так как же человек в Петербурге превращается в Поэта, Творца, проводника Духа? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к шварцевской концепции «петербургского мифа», выразившейся в «Вольной оде философскому камню Петербурга»:

Почто, строитель многотрудный,
Построил ты сей город блудный,
Простудный, чудный, нудный, судный,
Как алхимический сосуд? [4]

Таким образом, Шварц уподобляет Петербург тиглю, вместилищу алхимической субстанции, которая подвергается обжигу, плавлению и превращениям. В таком случае становление Поэта — это процесс Великого Алхимического Делания. В целом ряде «маленьких поэм» проявилась именно такая концепция поэтического творчества: «Хьюмби (Практический опыт эволюционного алхимизма)», «Лестница с дырявыми площадками» и «Сочинения Арно Царта».

«Сочинения» состоят из четырех частей: два начальных стихотворения написаны от лица Арно Царта и представляют собой предисловие. Непосредственно первую часть составляет «Повесть о Лисе», включающая в себя 8 стихотворений Арно Царта, описывающих путешествие Лисы на Северо-Запад и ее отношения с автором стихов. Если следовать авторскому определению жанра «маленькой поэмы», то эта часть может быть названа завязкой. Апофеозом в таком случае будет полярная первой второй часть произведения, соответственно повествующая о втором путешествии Лисы на Северо-Запад, здесь появляется образ даоса-алхимика Циня, давнего друга Лисы. Отношения Лисы как с Арно Цартом, так и с Цинем имеют единую логику развития: после непродолжительной связи Лиса губит партнера, что объясняется древнекитайским мифологическим происхождением образа Лисы-оборотня, обольстительного, но губительного. Два композиционных круга поэмы разделяются еще одной структурной частью — «Стихами Лисы», образующими катарсис.

Магистральным мотивом в «Сочинениях Арно Царта» становится мотив «алхимического делания», с которым так или иначе связан каждый из героев поэмы: Арно Царт становится жертвой лисьего морока, целью

которого было похищение его жизненных сил и использование их в алхимической деятельности («За нос я его водила / И взяла немного силы / Для бессмертия лепешек...») [6, с. 484]). Цинь — великий даос-алхимик, прикоснувшийся «к тайнам жизни» и сваривший эликсир бессмертия, также оказывается жертвой Лисы. Таким образом, пружиной фантастического сюжета в «Сочинениях Арно Царта» является добывание некоей алхимической субстанции.

Следует оговориться, что в «Сочинениях Арно Царта» автор актуализирует «китайский миф», в связи с чем и алхимия здесь будет соответствующая — восточная, наибольшее развитие получившая в рамках даосизма.

Даосская алхимия отличается своеобразием, поскольку, помимо «внешнего» своего плана (вай дань), имеет еще и «внутренний» аспект (нэй дань). «Первая [алхимия] предполагала изготовление эликсиров бессмертия в лаборатории... Вторая — создание эликсира в самом теле адепта, рассматривающемся как микрокосм...» [3]. Целью «внешней» даосской алхимии является процесс превращения — «трансмутации» — благородных металлов в золото под действием «философского камня» или «эликсира бессмертия». «Внутренняя» алхимия стремилась к обретению «бессмертного тела и соответствующего ему просветленного сознания» [Там же]. Шварц объединяет обе стороны алхимии в едином процессе — сотворении поэта, т. е. показывает «трансмутацию» на человеческом уровне, где так же, как благородный металл становится золотом, «червь» превращается в Творца, плоть преобразуется в дух, грязь — в свет, смерть — в жизнь. По Шварц, толчком к алхимическому «деланию» Поэта становится любовь. Это выражается и в сюжете поэмы: Арно Царт после исчезновения возлюбленной им Лисы «Вроде бы совсем зачах / И стихов уже не пишет» [6, с. 484] — и через метафору любви, способной все преобразовать в золото: «...любовь весь мир позолотила» [Там же, с. 477].

Отсюда и связь в «Сочинениях Арно Царта» между героями: Цинь и Арно Царт — герои-двойники, воплощающие собой две стороны алхимии. Цинь, будучи даосским алхимиком, создает «эликсир бессмертия», т. е. главную материальную субстанцию «внешней алхимии». Арно Царту, как поэту, ближе «внутренняя» составляющая алхимии, которая представляет собой аллегория духовного пути человека к просветлению и творчеству. Лиса в поэме выступает как символ любви, она приносит вдохновение и Арно Царту, и Циню. Среди «Стихов Лисы» есть упоминание о волшебном волоске на лисьей шкуре:

Есть у Лисы в ее пушистой шубке,
Среди ее рыжин
Тончайший волосок один –
Рушит этот волосок
Смерти ржавые капканы,
Жизни шелковый силоч.
В его продолговатом клубеньке
Таится Имя
И защита сила,
Тому, кто его вырвет и взмахнет,
Тому любовь весь мир позолотила.
И в шкуре человечества глухой
Сама Лиса есть волосок такой [6, с. 477].

Однако, покидая своих возлюбленных, Лиса обрекает их на смерть. Впрочем, смерть здесь понимается не как не-бытие: в упрощенном представлении алхимического процесса смерть соответствует его первой стадии, стадии разрушения материи, называемой Негредо.

Итак, с одной стороны, в основе шварцевских «маленьких поэм» лежат особенности, унаследованные от поэтов XX в. (Есенин, Кузмин), с другой — автор весьма смело трансформирует данный жанр, что, несомненно, вписывает поэта-постмодерниста в традиции классической русской литературы и одновременно подчеркивает его индивидуальность.

1. *Догалакова В. И.* Из жанрового репертуара Елены Шварц [Электрон. ресурс]. URL: http://adogalakov.narod.ru/trudy/V_I_Dogalakova/staty/shvarc.html (дата обращения: 09.03.2011).

2. *Долгополов Л. К.* Поэмы Блока и русская поэма конца XIX — начала XX века. М. ; Л., 1964.

3. *Торчинов Е. А.* Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания [Электрон. ресурс]. URL: http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/torchinov_dao/torchinov_dao.htm (дата обращения: 01.02.2010).

4. *Шварц Е.* Вольная ода философскому камню Петербурга (с двумя отростками) [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.vavilon.ru/texts/shvarts4.html> (дата обращения: 07.03.2011).

5. *Шварц Е.* В разных жанрах [Электрон. ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/neva/2005/10/sh4.html> (дата обращения: 07.03.2011).

6. *Шварц Е.* Сочинения Арно Царта // Шварц Е. Стихотворения и поэмы. СПб., 1999.

7. *Шварц Е.* Хомо Мусает // Там же.

8. *Шварц Е.* Mundus Imaginalis: Книга ответвлений. СПб., 1996.