

кандидат филологических
наук, доцент кафедры мировой
литературы Одесского
национального университета
имени И.И. Мечникова

ДИОНИСИЙСКИЙ КОНТЕКСТ ПАСТОРАЛЬНЫХ И МЕЛАНХОЛИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ЛИРИКЕ А. ШИРЯЕВА

Лирика А. Ширяева уже начинает получать признание. В 2016 году поэт посмертно удостоен премии «Писатель XXI века» за несомненную незаурядность дара и книгу стихов «Случайный ангел». В предисловии к изданию Ю. Степанов отмечает: «Андрей Ширяев – выдающийся поэт, один из ярчайших представителей нашего литературного поколения» [13, с. 5]. Но при этом ширяевская лирика практически еще не исследована. Перспективным представляется рассмотрение проявлений пасторального метасюжета в поэтическом мире современного поэта в русле идей Н. Пахсарьян [10], А. Коробовой [5], Т. Саськовой [11], О. Кришталюк [7], а также меланхолических интенций авторского сознания в их диалоге с культурной традицией с учетом опыта Ж. Старобинского [12] и К. Юханнисон [17]. Актуальность подхода обусловлена как возрастающим интересом к феноменам пасторальности и меланхолии, так и вниманием филологической мысли к изучению современной лирики. Цель статьи – на материале стихотворения Андрея Ширяева «Четыре флейты в ряд и скрипичка в миноре...» проанализировать дионаисийский контекст проявления пасторальных мотивов.

В стихотворении «Четыре флейты в ряд и скрипичка в миноре...» современный поэт Андрей Ширяев актуализирует меланхолические коннотации в интерпретации пасторального сюжета, ставшего для поэта моделью познания лирическим «я» себя, своей жизненной и музыкальной темы.

Четыре флейты в ряд и скрипичка в миноре,
Звучащие легко в каком-то октябре,
Щебечут так, что ей покажется: над морем
Звенит её вино в высоком серебре.

И прянная тоска, и пьяная черешня
Растает на губах, как нежная сестра.
А пальцы у неё тонки и безутешны,
И ночь её длинна – дождить бы до утра.

Дождить бы. А пока – вторая флейта стонет
И тонет в темноте, и падает рука
Навстречу облакам, и женщина в ладонях,
Как скрипичка, легка [16].

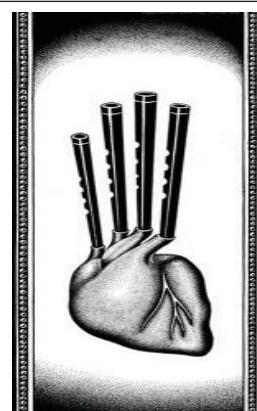

Иллюстрация
Виктора Яковлева
к стихотворению
А. Ширяева

В начале стихотворения тема четырех флейт задает отсылку к смысловым доминантам «Времен года», обыгрывая мотив четырех периодов жизни в их символическом значении и тему бытия как музыкальной мистерии. Такую трактовку подкрепляет и иллюстрация к стихотворению, выполненная Виктором Яковлевым, где четырьмя флейтами изображены клапаны сердца, образуя подобие волынки. Моделируемый в тексте концепт включает «скрипичку в миноре», видимо, подразумевая тоскующую душу и открывая широкий смысловой потенциал для интерпретаций ширяевского стихотворения.

Взгляд на музыкальные инструменты, когда «точкой отсчета является человеческое тело» [15, с. 33], неизменно активизирует мифологический потенциал. По замечанию Т. Цивьян, «музыкальные инструменты, с одной стороны, оказываются тесно связанными с вещественным миром <...>, а с другой – входят в область сакрального, являясь областью ритуала» [15, с. 30]. Авторский миф А. Ширяева строится на мифологемах, связанных с музыкальностью, приобретающей некий мистериальный характер, активизируя мотив метаморфозы, обозначающей смену различных экзистенциалов. Возникающий звуковой рисунок, обусловленный доминантами лирического сюжета, отражает балансирование между пасторальной умиротворенностью и погружением в меланхолию.

Пасторальность как особенность мироощущения значительно шире жанра пасторали. По словам А. Коробовой, «наряду с собственно жанровой ипостасью пастораль продолжает существовать и как <...> некая «распредмеченная» жанровость, <...> особое качество художественной выразительности, сформировавшееся на основе конкретного жанра, <...> и как «наджанровое» явление» [5, с. 116]. Пасторальность соотносится с определенными музыкальными кодами, мифологемами, тематикой, топикой, мотивами и подтекстами. Они образуют своего рода **пасторальный метасюжет**, активизирующийся при наличии вышеупомянутых факторов. Мотивные составляющие пасторального сюжета могут включать миф о Дафнисе как вариации вергилиевского текста. Так, Т. Саськова отмечает, что «у Вергилия в заключительной эклоге «Буколик», осуществляется синтез

всех ведущих мотивов (природы, любви, искусства, бессмертия), а вместе с этим – и всех культурно-мифологических ипостасей Дафниса (певца, возлюбленного, божества растительности), сошедшихся в пастушеском мифе» [11, с. 48]. Пасторальный сюжет А. Ширяева соответствует вполне традиционным темам и мотивам, но главным образом обыгрывает их как своего рода дionисийскую мистерию. Пастушеская роль прямо в тексте не проявляется, разве что на уровне метафоры певца, умеющего завораживать своей игрой подобно Орфею и Давиду.

Другой (не менее важной) доминантой пасторальности становится ее возможная связь не только с идиллией и представлениями о земном рае, но и со смысловыми потенциалами меланхолии. Как отмечает Н. Пахсарьян, группой французских ученых были выявлены «трагические, драматические потенции пасторальной тематики» [10, с. 3]. Одним из вариантов трагического модуса пасторальности рассматривается меланхolia. Именно «пасторальная меланхolia становится важным моментом рефлексии одновременно над любовным чувством и над социальным положением» [10, с. 5]. Этот смысловой комплекс, помимо барокко и романтизма, наиболее востребован в культуре XX века, а в случае А. Ширяева унаследован лирикой начала XXI столетия. Варьирование на уровне лирического сюжета ширяевского стихотворения пасторальности и меланхоличности с соответствующими им любовной тематикой и трагичностью обыгрывает проявления дionисийского начала, предстающего в различных масках, в ряде случаев то сближаясь с аполлонической ипостасью, то вполне традиционно ей противопоставляясь.

Показательна близость меланхоличности дionисийскому началу. К. Юханисон, осмысливая культурологические аспекты меланхолии, выделяет ряд черт, характеризующих данный феномен. С точки зрения исследовательницы, меланхolia, неизменно обозначая страдание, имеет пограничный характер и предстает как «сумма настроений и состояний» [17, с. 20], а в качестве явления культуры «высвечивает отношения между личностью и окружающим миром» [17, с. 26]. Культ Диониса также требует балансирования между экстазом и меланхолической печалью, даже отчаянием, активизируя эrotический потенциал, подвижность и трансформации сознания, преодолевающего границы обычной телесности, обретая, таким образом, бессмертие. Для ширяевского стихотворения подобный дionисийский контекст может стать интерпретацией диалога пасторальных, эrotических и меланхолических кодов. По замечанию В. Михайлина, «неразрывное в древнегреческом восприятии единство поэзии и музыки подается в «немой» вазописи либо через пляску (с обилием дionисийских коннотаций), либо через изображение музыкантов и музыкальных инструментов (с обилием коннотаций эrotических)» [8, с. 283]. Пасторальность апеллирует к дionисийским музыкальным инструментам: свирели и флейте. По замечанию культуролога В. Давыдовой, специализирующейся на изучении семиотического аспекта флейты, именно этот музыкальный инструмент стал «выразителем пасторальной идиллии», сохранив «до сегодняшнего времени свою связь с топикой любви как одной из форм воплощения светлого и положительного начала» [3]. В ширяевском стихотворении обозначены «4 флейты в ряд», которые образуют некое космогоническое единство, повторяя конфигурацию свирели Пана, что усиливает скрытые пастушеские коннотации, активизируя потенциал для реализации современным поэтом пасторального метасюжета.

Флейта, будучи символом «сакрализованной вертикальности мира, восходящего движения» [14, с. 440], представляла и непредсказуемость последствий музыкальной суггестии в противоположность гармонизации. Тема флейт задает аспект дionисийской эмблематики, скрытый в подтексте стихотворения современного поэта, ведь мифологически флейта соотносима с музыкальным сопровождением дionисийского культа. По наблюдению К. Кереньи, «при перечислении мелодий, исполняемых на флейтах, среди различных жалобных песней встречается и давильная песнь для флейты. <...> Жалобная песнь, <...>, ведь речь шла о разрывании божества на части» [4, с. 58–59]. Флейта на уровне мифологических пластов становится знаком дionисийского начала, связывая воедино темы растерзания, возрождения и экстаза.

Минорная тональность («скрипичка в миноре») задает развитию лирического сюжета явно меланхолические параметры. А. Ширяев открыто манифестирует темы самопознания поэта, экстатического переживания вдохновения, страстей и любовного томления. Здесь проявляется особенность, отмеченная Ж. Старобинским как «привязанность к прошлому, которым уже невозможно овладеть, <...> один из самых великолепных примеров превращения влюбленного состояния в состояние меланхолическое» [12, с. 477]. Тема безвозвратно утраченного (будь то прошлое, полнота бытия, любовное чувство или же непосредственно сам объект страсти) стимулирует включение в текст мотива оплакивания, обыгрывая на уровне подтекста меланхолическую интерпретацию пасторального метасюжета. В данном контексте минорность и ощущение страдания («*А пальцы у неё тонки и безутешны*») становятся не только кодами напряженной игры музыканта, но позволяют с помощью музыкальных метафор семиотизировать переживаемые автором и его поэтическими двойниками страсти.

Меланхolia может связываться с определенными локусами и топосами, соответствующими ощущению заброшенности, одиночества, печали, разрушения, увядания, таинственности. В данном контексте временем года, соотносимым с меланхолическим модусом, несомненно, будет именно осень. Характерно, что из времен года автором избрана в качестве темпоральной маркировки середина осени («*звучание легко в каком-то октябре*»), соответствующая зрелости и минорности обыгрываемой мелодии. Музыкальные решения тематики времен года являются кодами пасторальности. По замечанию О. Кришталюк, «пастораль становится темой для инструментального, камерно-вокального, инструментально-хорового творчества (цикл концертов «Времена года» А. Вивальди, оратория «Времена года» Й. Гайдна)» [7, с. 90]. Современный поэт активизирует в своем стихотворении пасторальные коннотации, противопоставляя прямо названную осень («*в каком-то октябре*») аллюзивно обозначенному лету («*пьяная черешня*») как эмблематические времена печали и блаженства. Согласно поэтическому замыслу

А. Ширяева, преобразование человеческого бытия в виде возникающего музыкального концерта превращает тело и душу в инструменты, порождающие музыку и в этом обретающие свой высший удел.

Тема октября становится знаком средины жизни – обретением зрелости. Знаменательно, что жизнь Андрея Ширяева, согласно его решению, также оборвалась в октябре. Некоторые критики считают, что это можно расценивать как проявление известного феномена – предвидения поэтами своей смерти. Так или иначе, но очевидно, что для А. Ширяева по какой-то причине октябрь – месяц знаковый.

В плане акцентирования меланхоличности показательно и темпоральное упоминание. Октябрь – время сбора винограда, этот месяц также связан с темой Диониса. По утверждению К. Керены, «в Фалере, в прежние времена основной гавани Афин, Диониса чествовали довольно замысловатым способом. <...> Происходило это в начале месяца пианопсиона (приблизительно наш октябрь (курсив наш – С. Ф.)), который согласно аттическому календарю считался месяцем сбора винограда» [4, с. 101–102]. Дионисийское мироощущение связано в целом с тональностью ширяевского лирического послания и в плане его меланхоличности и экстатичности, и варьировании пасторального сюжета с элементами перерождения и самопознания. Упоминание октября в ширяевском тексте соотносимо как с античными дионисийскими мистериями и соответствующими мифологемами, так и с особым восприятием бытия и человека в мире.

Характерно, что тема времен года также этимологически связана с мифом о Дионисе – умирающем и воскресающем боже. По наблюдению Г. Варакиной, генеалогию Диониса и специфику дионисийского духа определяют, прежде всего, «экстатическое безумство и бессмертие души» [1, с. 14], а «отголоски будущего дионисийского экстаза» заметны «уже в древнейшем культе, связанном с магическим воздействием на плодородие земли» [1, с. 14]. Представление об амбивалентном и непредсказуемом дионисийском духе на уровне подтекста стихотворения задает идею внутреннего преображения, болезненного и отрадного одновременно. Лирический герой в мифе А. Ширяева – его поэтический двойник. Подобно меняющемуся, страдающему и опьяняющему Дионису он переживает превращение своей жизни на телесном и духовном уровне в музыкальное звучание, подразумевая предназначение поэта.

По мнению Т. Саськовой, «контрастно соотнесенные природные циклы, времена года сливаются с психологическими переживаниями» [11, с. 42] и задают особое развитие пасторальному лирическому сюжету. Такой эмоциональный фон мифологического противопоставления лета и осени как оппозиционных доминант рассвета жизненных сил и угасания, активизируя образы античных умирающих и воскресающих божеств, обуславливает «взаимопроникновение природно-объективного и эмоционально-субъективного», обеспечивая «динамическую целостность» [11, с. 42]. В ширяевском поэтическом тексте звон музыки, обращающийся вином «в серебре», возносится и очаровывает, означая полет и воспарение. Такой аспект темы пробуждает ряд различных образов: Афродиты, рожающейся из морской пены; птиц, осенью летящих на юг (*щебечут, над морем*); шхуны, отправившейся в плаванье по морю (вариация бодлеровского «Плаванья» и «Пьяного корабля» А. Рембо); чаши Граала, на поиски которой направлялись средневековые рыцари.

Смена лета (времени блаженства) октябрем актуализирует как смысловые горизонты меланхолии, так и обыгрывает на уровне подтекста мифологему сюжета о Дафнисе и Хлое. Напомним, согласно мифологическим представлениям Дафнис – изобретатель буколической поэзии, которого «единокровный брат Пан научил играть на свирели и петь пастушеские песни» [9, с. 175]. При этом Дафнис, аналогично Дионису, – божество, связанное с природными культурами и идеей умирания и возрождения. В мифе о Дафнисе изначально скрыт меланхолический потенциал, ведь за неверность в любви он был наказан и «раздираемый печалью, блуждал <...> по острову, пытаясь утешить себя музыкой и пением, но потом бросился со скалы в море» [9, с. 175]. Радости любви и даже возможная неверность Дафниса или же страдания от утраты взаимности в тексте современного поэта явлены взаимоотношениями с некой возлюбленной, чей мерцающий образ предстает то желанной женщиной, то своей собственной душой, то мифологической Психеей, то музой.

Чары музыки преображают мир вокруг, и причащение тоской и опьянением обрачиваются радостью и упоением лета («*И прянная тоска, и пьяная черешня / Растиет на губах, как нежная сестра*»). «Пьяная черешня» становится заменой запретного плода из Эдемского сада, тайной познания, желаний, наслаждения и чаяний, отрадой любви и сосредоточием жизненных сил. Образ тающей на губах ягоды – своего рода эвфемизм поцелуя как эротического, так и божественного, он обладает одновременно дионисийским оттенком («пьяная»), но не лишен и аполлонических коннотаций («нежная сестра»).

Своебразные дионисийские коды меланхолии можно заметить в представлении о том, что данный феномен связывается с символическим умиранием и преображенном воскрешением. По замечанию К. Юханнисон, «некоторые черты меланхолии считались особым даром (ясновидение и экстаз), другие назывались грехом, и их пытались исправить (тоска и безразличие)...» [17, с. 263–264]. Показательно, что меланхolia, подобно инспирации, достигаемой с помощью экстатических озарений, присущих дионисийскому культу, в культурологической рецепции соотносилась с обретением профетических способностей и в то же время некой роковой отчужденности – следствием пограничности сознания. В определенном смысле закономерно, что радости приобщения к любви и природе, соответствующие канону пасторали, потенциально подразумевают трагический аспект решения пасторально-музыкальной темы. Этимологическая укорененность пасторали в традиции дионисийских мистерий с обыгрыванием соответствующих мифологем и мотивов задает пасторальному метасюжету связь не только с мотивом отчаяния от неразделенной любви, но и с темами обретения пророчества, ощущения растерянности, с прохождением метаморфоз. Образ «нежной сестры» также пробуждает ряд ассоциаций, проявляясь

в ширяевском тексте в качестве мифологем Хлои, музы и Психеи-души. Именно меланхолический модус ширяевского пасторального сюжета, помимо дионаисийских и дафниских мифологем, актуализирует в преображенном виде миф о Психее в образе скрипки-души, погружающейся в темноту и ночь («и тонет в темноте»), но при этом под влиянием музыки способной к воспарению.

По замечанию Ю. Котариди, «мотив крыльев Психеи, волочащихся за нею в пыли, вероятно, восходит к платоновскому представлению о крылатой душе («Федр»), стремящейся к прекрасному, но все-таки обреченной соприкасаться с материальным» [6, с. 43]. Ширяевский образ возлюбленной-Психеи, превращающейся в ходе мистериального концерта в «скрипичку в миноре», также обыгрывает тему испытаний, которые Психея должна пройти («И ночь её длинна – дожить бы до утра»), прежде чем станет способна достигнуть совершенства.

В данном случае показателен опыт Р. Войтеховича в описании традиционно-культурных и ассоциативных валентностей образа Психеи (некоторые из них отрефлексированы в творчестве М. Цветаевой). Обозначенные валентности в определенной степени соответствуют и ширяевской интерпретации образа Психеи-души: «идеал красоты и спутница Эроса <...> может соотноситься с «небесной» Афродитой Уранией»; потенциальное сближение с нимфой и Ариадной; «аналогия Психея – Муза, <...> существо, инспирирующее творческий восторг»; «Психея – душа, спускающаяся в Аид / возносящаяся в Элизиум, умирающая и воскресающая героиня» [2, с. 33]. В ширяевском лирическом сюжете принципиальна множественность идентификации мерцающего женского образа: жизнь, душа лирического «я», муза, спутницы Диониса: неистовствующая вакханка и его избранница Ариадна, до этого пережившая ощущения горечи и покинутости на острове Наксос; сестра – то есть духовный двойник, возлюбленная, скрипка.

Мытарства Психеи, как и страдания покинутых Хлои или же Ариадны, в стихотворении современного поэта трансформируются, видоизменяя традиционный пасторальный метасюжет. Так, женскому альтер-эго лирического героя приписывается вдовство и ощущение осиротелости с соответствующей безутешностью и оплакиванием некой утраты («А пальцы у неё тонки и безутешны, / И ночь её длинна – дожить бы до утра»). В то же время эмоциональный фон, переживаемый женской ипостасью, оказывается близок к экстазу ициальному по-следовать за ним катарсису. Эротические коды ширяевского текста соотносятся с темой близости и завороженности («...женщина в ладонях, / Как скрипачка, легка»), выполняя функцию жизнеутверждающего начала, которое следует за дионаисийскими темами растерзанности и жертвенности.

На основании проведенного анализа можно заключить, что пасторальный метасюжет для современного поэта Андрея Ширяева стал своего рода «зеркалом» меланхолии, самопознания, преображения и дионаисийского экстаза, отражая тему жизни поэта как воображаемого мистериального концерта.

Перспективы дальнейшего исследования открываются в плане изучения в лирике А. Ширяева авторской интерпретации аполлонического и дионаисийского.

Литература:

1. Варакина Г. Между Дионисом и Аполлоном: Очерки о русской культуре «серебряного века» / Г. Варакина. – Рязань, 2007. – 221 с.
2. Войтехович Р. Марина Цветаева и античность / Р. Войтехович. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. – 448 с.
3. Давыдова В. Образ флейты: поэтические вариации / В. Давыдова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/stati/publicistika/obraz_flejty_poehticheskie_variacii_viktorija_davydova/23-1-0-184.
4. Керень К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни / К. Керень ; пер. с нем. – М. : Ладомир, 2007. – 319 с.
5. Коробова А. «Современный человек»: что ему пастораль? Что он пасторали? / А. Коробова // Творческие стратегии в современной музыкальной науке. Уральская музикоедическая школа. – Прага : World Press, 2014. – С. 113–131.
6. Котариди Ю. Лики Психеи в литературе западноевропейского романтизма / Ю. Котариди // Мифологические образы в литературе и искусстве. – М. : Индрик, 2015. – С. 36–45.
7. Кришталюк О. Что скрывает пастораль, или размышления об историко-стилевых метаморфозах / О. Кришталюк // Профессиональное музыкальное искусство: отечественные традиции в контексте мировой музыкальной культуры. – Самара : Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2014. – С. 84–93.
8. Михайлин В. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции / В. Михайлин. – М. : НЛО, 2005. – 528 с.
9. Мифология. Большой энциклопедический словарь / [глав. ред. Е. Мелетинский]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.
10. Пахарьян Н. «Свет» и «тени» пасторали в новое время: пастораль и меланхолия / Н. Пахарьян // Пасторали над бездной : [сб. науч. труд.]. – М. : Таганка, 2004. – С. 3–10.
11. Саськова Т. Синтез искусств в идиллии Ю. Верховского «Хлоя покинутая. Вариации» / Т. Саськова // Вестник Университета Российской академии образования. – 2014. – № 2. – С. 41–48.
12. Старобинский Ж. Чернила меланхолии / Ж. Старобинский ; пер. с франц., предисл. и общ. ред. С. Зенкина. – М. : Новое литературное обозрение, 2016. – 616 с.
13. Степанов Ю. Выдающийся поэт Андрей Ширяев : [предисловие к изданию] / Ю. Степанов // Ширяев А. Случайный ангел. – М. : Издательство Евгения Степанова, 2016. – 60 с.
14. Топоров В. Флейта водосточных труб и флейта- позвоночник (внутренний и внешний контексты) / В. Топоров // Мировое дерево : Универсальные знаковые комплексы. – Т. 1. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2010. – С. 438–446.

15. Цивьян Т. Музыкальные инструменты как источник мифологической реконструкции / Т. Цивьян // Язык : тема и вариации : избранное : в 2 кн. – Кн. 2. : Античность. Язык. Знак. Миф и фольклор. Поэтика. – М. : Наука, 2008. – С. 24–38.
16. Ширяев А. «Четыре флейты в ряд и скрипичка в миноре...» / А. Ширяев // Мастер зеркал – поэзия и проза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.shiryaev.com/chetyre-flejty-v-ryad/>.
17. Юханнисон К. История Меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь / К. Юханнисон ; пер. со швед. И. Матыциной. – М. : НЛО, 2011. – 320 с.

Анотація

**С. ФОКІНА. ДІОНІСІЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ПАСТОРАЛЬНИХ І МЕЛАНХОЛІЙНИХ МОТИВІВ У
ЛІРИЦІ А. ШИРЯЄВА**

У статті осмислюється поняття «пасторальність» та його взаємозв’язки з кодами меланхолії. Розглянута специфіка пасторального метасюжету, його діонісійський контекст та його висока міра інтерпретаційного потенціалу у вірші А. Ширяєва «Чотири флейти в ряд та скрипичка в мінорі...».

Ключові слова: діонісійський контекст, пасторальний метасюжет, меланхолія, екстаз, флейта, скрипка, музичні коди.

Annotation

**S. FOKINA. DIONYSIAN CONTEXT OF PASTORAL AND MELANCHOLIC MOTIVES IN A. SHIRYAEV'S
LYRICS**

В статье осмыслено понятие «пасторальность» и его взаимосвязи с кодами меланхолии. Рассмотрена специфика пасторального метасюжета, его дионаисийский контекст и его высокая степень интерпретационного потенциала в стихотворении А. Ширяева «Четыре флейты в ряд и скрипичка в миноре...».

Ключевые слова: дионаисийский контекст, пасторальный метасюжет, меланхолия, экстаз, флейта, скрипка, музыкальные коды.

Summary

**S. FOKYNA. DIONYSIAN CONTEXT OF PASTORAL AND MELANCHOLIC MOTIVES IN A. SHIRYAEV'S
LYRICS**

In the article the attention is concentrated on the comprehension of a concept of pastorality and its interrelations with melancholy codes. It is considered the specifics of a pastoral metaplot, its Dionysian context and its high degree of interpretative potential in the poem “Four Flutes in a Row and the Violin in a Minor ...” by A. Shiryaev.

Key words: Dionysian context, pastoral metaplot, melancholy, ecstasy, flute, violin, musical codes.