

ПЕСЕННОЕ НАЧАЛО В СТИХОТВОРЕНИИ Г. АПОЛЛИНЕРА «МОСТ МИРАБО»

Аннотация. В статье исследуется песенное начало стихотворения «Le pont Mirabeau» («Мост Мирабо») французского поэта XX века Г. Аполлинера. Поэтика и смысловое содержание сопоставляются с переводами на русский язык (Н. Стрижевской и М. Кудинова). Ритмика лирического произведения, прием звукописи сочетаются с образной системой стиха и в целом подтверждают возможность его трактовки как песни. В ходе исследования герменевтический, биографический, историко-литературный подходы к анализу текста помогают раскрыть глубокую связь между пространственной, вещной символикой (мост, волна, река, сплетенные руки) и абстрактно-философскими, «вечными» категориями (время, жизнь, любовь).

Музыкальность лирической поэзии Г. Аполлинера является продолжением его новаторского преобразования классической версификации. Синтез музыки и слова в стихотворении «Мост Мирабо» из сборника «Алкооли» получит развитие как синтез слова и изображения в его знаменитых «Каллиграммах». Отказ от пунктуации, игра с ритмикой стиха стали не просто формальными экспериментами, но обеспечили яркую образную систему лирического текста новыми красками. Поэтический сборник «Алкооли» стал для поэта обретением своего оригинального художественного языка. Эти качества демонстрирует одно из самых популярных стихотворений сборника «Мост Мирабо». Сонорность, наличие рефрена, плавный ритм стиха, который символизирует и организует образ вечно текущей реки под мостом Мирабо, воспроизводят эффект песенного исполнения лирического текста, что подтверждает также его исполнение самим автором, записанное на фонограф. Выводы, сделанные в результате исследования, могут иметь практическое значения для разработки программ, посвященных поэзии XX века.

Ключевые слова: рефрен; пунктуация; аллитерация; сравнение; метафора; символ; лирический мотив.

Сведения об авторах: Киричук Елена Владиленовна¹, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; Шевченко Ольга Александровна², студентка Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

Контактная информация: 644077, Омск, пр. Мира, д.55, ауд 224, тел. 8(3812)671337, e-mail: kirichuk@bk.ru¹, o-sheff-96@ya.ru².

E.V. Kirichuk, O.A. Shevchenko

THE SONG BEGINNING OF G. APOLLINAIRE'S POEM «MIRABEAU BRIDGE»

Abstract. In article the song beginning of the poem «Le pont Mirabeau» (Mirabo Bridge) of the French poet of the 20th century G. Apollinaire is investigated. The poetics and semantic contents are compared with the translations into Russian (N. Strizhevskaja and M. Kudinov). The rhythmic of the lyrical work, reception of tone painting are combined with the figurative system of a verse and in general confirm a possibility of his treatment as songs. During the research hermeneutical, biographic, historico-literary approaches to the analysis of the text help to open deep communication between spatial, real symbolics (the bridge, a wave, the river, the weaved hands) and abstract and philosophical, «eternal» categories (time, life, love).

The musicality of lyrical poetry of G. Apollinaire is continuation of his innovative transformation of classical versification. Synthesis of music and a word in the poem «Mirabo Bridge» from the collection «Alkools» will gain development as synthesis of a word and the image in well-known «Calligrammes». The refusal of a punctuation, game with rhythmic of a verse became not just formal experiments, but have provided the bright figurative system of the lyrical text with new paints. The poetic collection «Alkools» became for the poet finding of the original art language. These qualities are shown by one of the most popular poems of the collection «Mirabo Bridge». The sonority, existence of a refrain, a smooth rhythm of a verse which symbolizes and will organize an image of eternally current river under

Mirabo Bridge reproduce effect of song execution of the lyrical text that confirms also his execution by the author which is written down on a phonograph. The conclusions drawn as a result of a research can have practical values for development of the programs devoted to XX century poetry.

Key words: refrain; punctuation; alliteration; comparison; metaphor; symbol; lyrical motive.

About the authors: Kirichuk Elena Vladilenovna¹, Doctor of Philology, associate professor, professor of department of the Russian and foreign literature of the Omsk state university of F.M. Dostoyevsky.; Shevchenko Olga Aleksandrovna², student of the Omsk state university of F.M. Dostoyevsky.

Музыкальность лирики Г. Аполлинера давно является признанным качеством его поэтических произведений. Сюрреалистические эксперименты с рифмой, пунктуацией, введением «темных» лирических образов в текст не отменили удивительную ритмическую организацию его стихов. И. Эренбург замечал в книге «Французские тетради» насколько точен и прост его знаменитый рефрен в стихотворении «Мост Мирабо», что его невозможно забыть (Эренбург 2012: 68). Мелодичность рефрена-припева задается константным стихотворным размером и заставляет читать стихотворение как музыкальное произведение – песню (см. Приложение). Жанр песни в сборнике стихов «Алкоголи» (1913) определяет тему утраты любви, страдания, которое связано с образом корабля памяти, блуждающего по волнам («La Chanson du Mal-Aimé», «Песнь злосчастного в любви» – написано в 1909 году, включено в «Алкоголи» в 1913). Образ волны, уносящей любовь, отсылает читателя сборника и к стихотворению «Le pont Mirabeau» – «Мост Мирабо».

Стихотворение было написано в 1912 году и напечатано в первом номере «Вечеров Парижа» («Les Soirées de Paris»). Сдержанная горечь его была навеяна ухудшавшимися отношениями с Мари Лорансен. В центре внимания находится мост Мирабо, по которому Аполлинер попадал в округ Отёй (L'Auteuil), где жила Мари, и река Сена.

Это стихотворение, по-видимому, было очень значимо для поэта, так как он выбрал его вместе с «Мари» и «Путешественником» для записи на фонографе.

Знаки препинания в этом лирическом произведении полностью отсутствуют. В поэтическом сборнике «Алкоголи» Аполлинер отказался от всякой пунктуации. Он уверял, что поступил так по здравому размышлению: так как «самый ритм и разбивка стихов паузами и есть подлинная пунктуация, во всем прочем никакой нужды нет» (Великовский 1999: 417), если тщательно выполнена ритмическая проработка словесно-стихотворного потока. Введенное впервые последовательно, это новшество Аполлинера прижилось с тех пор у многих лириков Франции, подчас и за ее пределами.

Построение представляет собой кольцевую композицию: первая строка первой строфы и последняя строка седьмой строфы совпадают («Sous le pont Mirabeau coule la Seine» / «Под мостом Мирабо течет Сена») (Аполлинер 2000: 154). Это главный мотив, заключающий в себе, можно сказать, весь смысл: Сена течет, мост остается. Структурная особенность подчеркивает цикличность, повторяемость, неизбежность, при этом постоянство всего вокруг (вечное движение Сены), некое постоянство движения: Сена будет течь всегда, принося перемены. Вечное движение, вечный покой и вечная гармония, представленные течением реки, это и течение жизни, приводящее рано или поздно к смерти, к разлуке. Все определено и все сменяемо («La joie venait toujours après la peine» / «Радость приходит всегда после горя») (Аполлинер 2000: 154).

Чувства лирического героя накатывают на него подобно волнам, чему способствует рефрен, его музыкальность, плавность, неторопливость, передающие текучесть и мягкость, во многом благодаря преобладанию сонорных согласных носовых гласных. Две строки рефрена сливаются в одну длительную цепочку из плавных звуков, сменяющих друг друга. Интонационный рисунок двух строк рефрена также создает образ волны: к середине первой строки интонация поднимается, к концу ее падает; эта особенность сохраняется и для второй строки. («Vienne la nuit sonne l'heure / Les jours s'en vont je demeure» / «Приходит ночь бьет час / Дни прошли я остаюсь») (Аполлинер 2000: 154).

Текучесть волн и течение жизни отображены в способе рифмовки: рифмуются первая, третья и четвертая строки каждой нечетной строфы. Вторая строка как будто смыывает первую, но затем третья и четвертая возвращают нас к ней. Герой обездвижен течением реки и времени, воспоминаниями, нахлынувшими на него, тогда как жизнь продолжает свое движение по кругу.

Это стихотворение пользовалось и пользуется большой популярностью среди музыкантов, композиторов, накладывающих на стихи музыку, а ритм и рифмы, созданные поэтом, не препятствуют, а даже способствуют проявлению смысла стихотворения в песенном варианте. Современные музыкальные версии произведения Аполлинера принадлежат таким разным композиторам как А. Рыбников, М. Гройзбург (русские переводы), на французском языке в рок-аранжировке песню исполняет Марк Лавуан.

Большинство переводчиков стремилось передать все поэтические особенности «Моста Мирабо» на русском языке. Несколько десятков таких переводов отображали постоянный интерес к загадке лирического текста Аполлинера. Попытки справиться с переводом рефрена зачастую не удавались, поскольку терялась музыкальность и сонорность, исчезала свойственная французскому языку звукопись. Наиболее удачен, как нам кажется, перевод Н. Стрижевской. Перевод М.П. Кудинова более известен, но не полностью передает все особенности оригинала.

Под мостом Мирабо тихо катится Сена
И уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за горем веселье идет непременно
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
(Перевод Н. Стрижевской)
(Аполлинер 1999: 146-147)

Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь...
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет.
Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.
(Перевод М. Кудинова)
(Аполлинер 1999: 142-143)

В переводе М. Кудинова, сильно отличающемся от предыдущего, пунктуация восстановлена, рефрен не такой плавный, в нем почти нет аллитерации. Хотя сохранена оригинальная рифмовка, но первая строка первой строфы и последняя строка седьмой строфы не совпадают. В варианте Н. Стрижевской сохранено отсутствие пунктуации, рифмовка первой, третьей и четвертой строк нечетных строф, сохранено преобладание сонорных и, что очень важно, плавность рефрена совпадает с ритмикой оригинального варианта. Эти особенности версификации перевода позволяют подчеркнуть песенное начало стихотворения Г. Аполлинера.

В оригинальном тексте ритмика стиха создает очень сильное, но с первого взгляда необъяснимое лирическое воздействие. Н.И. Балашов предполагает, что Аполлинер опирался на ритм старинной ткацкой песни XIII в. (*Gaieté et Oriour*) (Балашов 1967: 276). Этот отголосок древности перекликается с новым настоящим: недавно построенный железный мост Мирабо и вечно текущая Сена («*Sous le pont Mirabeau coule la Seine*» / «Под мостом Мирабо течет Сена») (Аполлинер 2000: 154), сегодняшний день и вечность. Поэт с такой же серьезностью, как и в старинной песне, воспевае любовь, размышляет о счастье и о разлуке с объектом любви.

«Мост Мирабо», по сути, содержит одну неиссякаемую метафору об уходящей безвозвратно любви, похожей на потоки Сены под парижскими мостами, о любви и надежде («*L'amour*», «*l'Espérance*»), неукротимых и вечных, как усталые от взглядов влюбленных волны («*Des éternels regards l'onde si lasse*» / «Вечных взглядов волна так медленна») (Аполлинер 2000: 154), о вечном течении жизни и времени.

Рефрен поддерживает эту идею: дни и ночи сменяют друг друга в круговороте жизни («Vienne la nuit sonne l'heure» / «Приходит ночь бьет час»), как печали и радости («La joie venait toujours après la peine» / «Радость приходит всегда после горя»), время течет («Les jours s'envont...» / «Дни проходят...»), тогда как герой стоит на месте, существует, живет («...je demeure» / «...я остаюсь») (Аполлинер 2000: 154).

Гладь воды отражает две пары рук («Les mains dans les mains restons face à face» / «Руки в руках останемся лицом к лицу»), создающих своеобразный мост («Le pont de nos bras...» / «Мост наших рук...») (Аполлинер 2000: 154).

Центральный образ этого стихотворения – мост: мост из рук, мост между прошлым и настоящим, временем и бесконечностью и сам мост Мирабо, символизирующий эти значения. Он является также символом объединения разрозненных сторон. Он соединяет два берега Сены, двух людей, мужчину и женщину, разных по своему характеру, взглядам, мыслям, соединяет в единое целое все времена и вечность.

Аполлинер сравнивает любовь с «текущей водой» («L'amour s'en va comme cette eau courante» / «Любовь уходит как эта вода текущая»), с медлительной жизнью («...la vie est lente» / «...жизнь медленна») и жестокой неистовой надеждой («...l'Espérance est violente» / «...Надежда жестока») (Аполлинер 2000: 154).

Проходит время («Passent les jours et passent les semaines» / «Проходят дни и проходят недели»), которое невозможно преодолеть («Ni temps passé» / «Ни времени прошедшего»), как и любовь невозможно вернуть («Ni les amours reviennent» / «Ни любви вернувшейся») (Аполлинер 2000: 154). Только Сена будет течь под мостом Мирабо.

Глубина и многозначность стихотворения подчеркнута переплетением любовных, философских мотивов, выраженных тропами: метафорой, сравнениями. Преобладание сонорных звуков предполагает склонность к напевности, что подчеркивает исполнение стихотворения самим Аполлинером, воспроизведенное в записи на фонографе.

«Мост Мирабо» воплотил лирические мотивы народных традиций, ритм и удивительную мелодичность. Таким образом, это стихотворение стало ярким примером сочетания песенных особенностей (наличие рефренов, ритмика, звукопись и аллитерации, передающие напевность и плавность) с приемами версификации в творчестве Г. Аполлинера.

ЛИТЕРАТУРА

- Apollinaire Guillaume*. 1968. Poeme. București: Editura pentru Literatură.
Аполлинер Гийом. 2000. Мост Мирабо [билингва] [Перевод с фр., вступ. ст., коммент., сост. М. Яснова]. СПб.: Азбука.
Аполлинер Гийом. 1999. Поэзия. Новеллы. Письма к любимой. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс.
Аполлинер Гийом. 1999. Алкоголи. СПб.: Терция, Кристалл.
Балашов Н.И. 1967. Аполлинер и его место во французской поэзии // Аполлинер, Гийом. Стихи / Пер. М.П. Кудинова; ст. и примеч. Н.И. Балашова. М.: Наука. С. 203-282.
Великовский С.И. 1999. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. М.; СПб: Университетская книга.
Великовский С.И. 1985. Книги лирики Аполлинера // Аполлинер Гийом. Избранная лирика / Вступ. ст. и сост. С.И. Великовского, коммент. Ю.А. Гинзбург, худож. Г.М. Бернштейн. М.: Книга. С. 3-37.
Эренбург И.Г. 2012. О Гийоме Аполлинере // Французские тетради. Азбука. <https://culture.wikireading.ru/58127> (2018, 20 апр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Guillaume Apollinaire. LePontMirabeau.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souviennne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Подстрочный перевод стихотворения «Мост Мирабо»:

Под мостом Мирабо течет Сена
И наша любовь
Нужно ли чтобы мне это вспомнилось
Радость приходит всегда после горя

Приходит ночь бьет час
Дни уходят я остаюсь

Руки в руках останемся лицом к лицу
Пока под
Мостом наших рук проходит
Вечных взглядов волна так медленна

Приходит ночь бьет час
Дни уходят я остаюсь

Любовь уходит как эта вода текущая
Любовь уходит
Как жизнь медленна
И как Надежда жестока

Приходит ночь бьет час
Дни уходят я остаюсь

Проходят дни и проходят недели
Ни времени прошедшего
Ни любви вернувшейся
Под мостом Мирабо течет Сена

Приходит ночь бьет час
Дни уходят я остаюсь

(Аполлинер, Гийом. 2000: 154)