

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ Г. ТРАКЛЯ

Забусова Е.Е.

Научный руководитель – Епанчинцев Р.В.

Северо-Восточный государственный университет

Экспрессионизм (от лат. Expressio – выражение) – одно из самых значительных направлений в искусстве, зародившееся в Германии и Австрии в первые десятилетия XX века и отразившееся в культуре ряда других стран. Экспрессионизм представлен во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, кинематограф, архитектуру и музыку.

Экспрессионизм возник как отклик на острейший социальный кризис первой четверти XX в, Первую мировую войну и последовавшие революционные потрясения. Протестуя против войны и социальной несправедливости, против бездуховности жизни и подавленности личности социальными механизмами, а иногда и обращаясь к революционной теме, экспрессионисты совмещали протест с ужасом перед хаосом бытия. В произведениях экспрессионистов представлен кризис современной цивилизации, время ломки, сдвига, кровавых, роковых и необратимых перемен. В центре художественной вселенной экспрессионизма – сердце человека, истерзанное бездушием современного мира:

*«Камни кровожадны
Окна горят изменой
Деревья удавки...»
(Август Штрамм);*

контрастами живого и мертвого:

*«Покойник с пивным животом на секционном столе.
Кто-то сунул ему маленькую
Серо-буро-малиновую
Астрочку в зубы»
(Готфрид Бенн);*

контрастами духа и плоти:

*«...Страстно-возбужденная молитва...производит
Лишь мучительно-неутоленную похоть...»
(Георг Тракль);*

контрастами цивилизации и природы:

*«Взлетают белые птицы
Над сталью гибнущих городов»
(Георг Тракль).*

Определяющий композиционный принцип экспрессионистических стихов – достижение выразительности за счет нанизывания однородных образов, передающих настроение упадка. В мелодичной, насыщенной метафорами лирике — трагизм и тоска существования в хаосе бытия.

В творчестве поэтов-экспрессионистов (Г. Гейм, Г. Бенн, Э.Штадлер и др.) жизнь была воспринята в аспекте стремительного движения, рожденного не только

ритмом современной цивилизации, но и ощущением близящихся исторических переломов.

Литература, возникшая как отклик на кризис рубежа XIX-XX веков, в условиях кризисной ситуации XX-XXI снова обретает популярность. Проблемы, поднятые экспрессионистами – нестабильность, угроза войны, социальные проблемы и кризис культуры и личности человека, опять становятся актуальными в современном мире. Этим объясняется необходимость более глубокого изучения творчества экспрессионистов в наши дни.

Одним из поэтов, стоящих у истоков экспрессионизма в литературе является Георг Тракль – признанный классик австрийской литературы XX века, один из лидеров «черного» экспрессионизма.

Георг Тракль родился 3 февраля 1887 года в Зальцбурге. Поэт не смог окончить гимназию, из которой был вынужден уйти после 7 класса из-за плохой успеваемости. В сентябре 1905 г. он поступил учеником аптекаря в аптеку «Белый ангел». Вплоть до начала войны Тракль испытывает нужду, не задерживается долго на том или ином месте работы. В середине марта 1914 г. Тракль получает учрежденную Людвигом Витгенштейном для бедствующих писателей и художников стипендию, решившую его финансовые затруднения. Однако воспользоваться этой стипендией Тракль практически не успел: наступают события, резко переменившие жизнь и судьбу всей Европы.

Мобилизацию поэт принял с мрачным воодушевлением, записался добровольцем и был отправлен в Галицию, где после битвы при Гродеке, в старом сарае, он в течение двух дней оказывал медицинскую помощь девяноста тяжелораненым, не имея практически никаких медикаментов и помощи других врачей. Как пишет О. Базиль, биограф Тракля: «В течение двух суток он слышал одни лишь стоны и вопли истерзанных людей. То один, то другой умоляли его положить конец их страданиям. Один из раненых, у которого был разорван мочевой пузырь, на глазах у Тракля пустил себе пулю в лоб, кровавое месиво забрызгало комнату. У Тракля потемнело в глазах, и он выбежал на свежий воздух, но там упирались в небо голые деревья, и на каждом качался повешенный...» Тракль с трудом перенес увиденное, и вскоре врачи констатировали психическое расстройство.

Тракль умер 3 ноября 1914 г. от паралича сердца, однако истинные обстоятельства его смерти до сих пор остаются невыясненными.

Творчеством поэт занимается с юных лет. Еще в гимназии он начинает писать стихи, посещает зальцбургский литературный кружок. Пишет несколько одноактных пьес; две из них – «День поминовения» и «Фата Моргана», тексты которых были впоследствии утрачены, в 1906 году даже ставятся в городском театре – правда, успеха не имеют.

Стихотворное наследие Тракля, небольшое по объему, оказало значительное влияние на развитие немецкоязычной поэзии. Он – знаковая фигура в европейском литературном процессе, однако его поэтический мир до сих пор является малоизученной в отечественном литературоведении областью.

Лирический мир Тракля как поэта – экспрессиониста ограничен, определен, в первую очередь, внутренним состоянием поэта, его трагическим мироощущением. Основными мотивами его творчества являются мотивы распада, угасания жизни, отчуждения и меланхолии, парадоксальное тождество света и мрака, духовности и кощунства.

Неотъемлемой частью, характерной чертой художественного мира Тракля является набор устойчивых образов – символов, многократно используемых Траклем на протяжении всей творческой жизни в стихотворениях и лирической прозе. Наиболее

часто встречаются образы животных. Самые яркие из них – образы крысы, волка, дрозда, вороны и собаки, с помощью которых поэт стремится передать атмосферу мрачности и дикости окружающего мира.

Один из таких образов – **крыса**, встречается в стихотворениях Тракля самых разных лет: «Крысы» («Die Ratten»): «*В окнах пустых – тишина и сон./ И тут из нор выползают крысы*»; «Проклятые» («Die Verfluchten»): «*Склонив чело/ над падалью, вспугнешь кишенье крыс*»; «Судный день» («Gericht»): «*Бедный страдалец в синем огне,/ Лилий и крыс неизменная пища*» и др. Крыса – символ гниения, распада, разрушения, бедствия, смерти, как отмечают словари символов (Дж. Фоли «Энциклопедия знаков и символов», Дж. Тресиддер «Словарь символов», Дж. Купер «Энциклопедия символов»). Этот образ позволяет полнее передать мрачное настроение стиха.

Другой мрачный образ – **ворон** – один из самых часто повторяющихся в поэзии Тракля. Словари символов связывают ворона со смертью, утратой и войной. Как пожиратель отбросов, ворон считался нечистой птицей. Черное оперение позволяет придать тексту дополнительную цветовую окраску. Стихотворения, где встречается этот образ, очень многочисленны: «Зимние сумерки», («Winterdämmerung»): «*Криком красный мрак пронзая,/ воронья густая стая/ в мертвом парке правит бал*»; «Зимой» («Im Winter»): «*«Вороны плещутся в красной луже»*»; «Прогулка» («Der Spaziergang»): «*Сквозь душу трав горит твое чело./ Вороны вьются – гнусный пир готов*» и многие другие. Многие поэты использовали этот образ, чтобы передать ощущение тоски, безысходности (например, Эдгар По, несомненно оказавший влияние на творчество Тракля, в стихотворении «Ворон» и др.)

Описывая грех, соблазн как часть общего распада и пороков человечества, Тракль использует образ **дрозда**, обозначающий в христианстве желания тела, соблазн плоти. «Сумерки духа» 2-я редакция («Geistliche Dämmerung»): «*Плач дрозда умолкает,/ и нежные флейты осени молчат в камышах*»; «Молодая батрачка» («Die junge Magd»): «*На бузиновой ветке тихо/ дрозд поет, убитый горем*»; «Отроку Элису» («An der Knaben Elis»): «*...Когда из чернеющей рощи позовет дрозд,/ это смертный твой час*».

Волк, символ зла, пожирающей страсти и ярости. В христианстве волк – зло, дьявол, жестокость, хитрость. Встречается у Тракля в стихотворениях «Зимняя ночь» («Winternacht»): «*Это красный волк, которого ангел теснит в битве*»; «На востоке» («Im Osten»): «*Волки с воем врываються в двери*»; «Сон и затмение» («Traum und Uumnachtung»): «*...В беспросветной пещере он коротал дни свои...пламенеющий волк...*».

Во многих стихотворениях Тракль, для создания мрачной атмосферы использует образ **летучей мыши**, который описывается словарями символов как «враг света, следовательно, животное, символизирующее страх и суеверие; часто ассоциируется со смертью, ночью» (Дж. Тресиддер Словарь символов). Это, например, такие стихотворения, как «Сон» 2-я редакция («Der Schlaf»): «*Этот невиданно странный сад/ Сумеречных деревьев,/ Наполненный жизнью змей,/ Ночной мошкары, пауков, летучих мышей*»; «За молодым вином» 2-я редакция («Beim jungen Wein»): «*Мышь летучая – в окно,/ За окном чужак проходит*»; «Возвращение» («Heimkehr»): «*Над вечеряющим прудом,/ Бездомные крики летучих мышей...*» и др.

Еще один устойчивый образ – **змея**. Она является «символом дьявола и библейским синонимом Сатаны» (Дж. Холл Словарь сюжетов и символов в искусстве), а также «эмблемой смерти и хаоса» (Дж. Тресиддер Словарь символов). Как и многие другие, образ змеи вводится Траклем в описание обстановки, в которой находится лирический герой, с целью подчеркнуть ее чуждый для человека, опасный характер.

«Сон» 2-я редакция («Der Schlaf»): *«Этот невиданно странный сад/ Сумеречных
дерев,/ Наполненный жизнью змей...»*; «Сон и затмение» («Traum und Uumnachtung»):
«И вот поднимает он немощной рукой змею, и сердце исходит огненными слезами»;
«Сон и затмение» («Traum und Umnachtung»): *«Но дрожью в чреслах разъезжаются
шаги по спящим змеям у кромки леса...»*

Не все образы в поэзии Георга Тракля имеют традиционное значение. Так, например, образ **собаки**, означающий преданность, защиту, бдительность встречается в его стихотворениях не реже других, однако и его функция – углубление ощущения тревоги, незащитности человека: лай собаки у Тракля – предупреждение об опасности: «Ужас» («Das Grauen»): *«Я в комнату забытую входил./ Сверкали звезды бешено во
мраке,/ На синем фоне лаяли собаки,/ И раны сосен ветер бередил»*; «Музыка в
Мирабеле» 2-я редакция («Musik im Mirabell»): *«Собака лает у ворот,/ Пришельца
белого встречая»*. Идею незащитности человека перед жестоким миром символизирует и гибель собаки: «В деревне» («Im Dorf»): *«К холодным стенам грязный
мрак прирос./ Знобит беременную за стеной,/ Бесстыдно оголенную луной./ А у порога
издыхает пес»* и др.

Отличительная черта поэзии Георга Тракля – ее символичность, которая достигается за счет помещения в стихотворный текст ярких образов, понимание смысла которых играет важную роль в раскрытии содержания творчества поэта. Семантическое значение образов, используемых Траклем, в основном (кроме образа собаки) совпадает с толкованием в словарях символов. Данный факт свидетельствует о том, что поэт использует традиционную символику. Большинство символов связано с мрачной, меланхоличной тематикой и полностью совпадают со смыслом и настроением стихотворений.