

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Владимир Адмони

Лаконичность лирики Ахматовой

Говорить о лаконичности ахматовской лирики — не значит ли это ломиться в открытые двери? Уже первые исследователи поэзии Ахматовой — а ее поэзия необычайно рано нашла своих исследователей, притом прекрасных — выделили лаконичность ахматовской лирики как одну из основополагающих ее черт и связали эту краткость со всем строем поэзии Ахматовой, со всем ее поэтическим миром. Особенно глубоко и детально выражено это в книге Б.М. Эйхенбаума, вышедшей в свет в 1923 году. Начиная анализ поэзии Ахматовой за десять лет, от «Вечера» до «Anno Domini», Эйхенбаум пишет: «Лаконизм стал принципом построения. Лирика утеряла как будто свойственную ее природе многословность. Все сжалось — размер стихотворений, размер фраз. Сократился даже самый объем эмоций или поводов для лирического повествования».

Но после «Anno Domini» творческий путь Ахматовой продолжался еще свыше сорока лет. Продолжался, несмотря на всю тяжесть судьбы, продолжался и преобразился в противоположность с этой судьбой. На авансцену вышли развернутые формы лирического или даже лирико-эпического и лирико-медитативного повествования: лирический цикл «Реквием», который даже некоторыми виднейшими исследователями воспринимался как поэма, «Поэма без героя», цикл элегий, пьеса «Пролог».

Тот поворот в поэзии Ахматовой к непосредственной эпохальной значимости, который еще в 1915 году был предсказан близким другом Ахматовой, поэтом и тончайшим критиком Н.В. Недоброво, действительно произошел — и принял, в частности, форму обращения к большему поэтическому жанру. Но наряду с этим продолжалась и лирика. Как и все творчество Ахматовой, с перерывом (со второй половины 20-х годов до середины 30-х годов) — с перерывом, который Ахматова воспринимала мучительно. Но лирика все же продолжалась. И в ней также господствовала лаконичность. Но часто уже другая лаконичность. Притом такая, которая самой Ахматовой воспринималась порой как проблематическая. Ее мы коснемся во второй половине этого сообщения.

А сначала несколько слов о сжатости стихов ранней Ахматовой — ранней и, вместе с тем, уже создавшей произведение исключительного поэтического совершенства. Среди их свойств, постоянно отмечающихся исследователями, — это их предметность, четкая вещность. Она, конечно, не должна вводить в заблуждение. Предметные ахматовские стихи — о чувстве. Всегда о чувстве, чувстве всех регистров, но обычно предельно напряженном. Дано это чувство, однако, — и в этом великое новаторское искусство Ахматовой — через призму кратких конкретных событий-ситуаций, в значительной мере утверждающих эту свою конкретность именно путем включения в них реальных, повседневных предметов. На таком фоне и становятся особенно сильными те прямые всплески эмоциональности, которые, как правило, все же в стихах присутствуют — присутствуют не как объект описания, а как прямое выражение чувства. Но эта непосредственная страстность неразрывно вплетена в вещный мир стихотворения, в его предметную событийность.

При всем своем своеобразии, поэтическая стихия Ахматовой с ее единством предметности и чувства тесно включена в общее эпохальное развитие русской поэзии и всего русского, да и не только русского, искусства в канун Первой мировой войны, перед началом «настоящего, не календарного» XX века. Потому что в эти годы под влиянием состоявшихся, а в еще большей мере предстоящих исторических катастроф, в сознании поэтов изменилось ощущение реальных вещей-предметов. Они перестали восприниматься как устойчивые, косные, неподвижные по сравнению с шаткой и неверной человеческой жизнью. Явственно обозначилась их незащищенность и преходящесть. Этому способствовал и тот поток новых вещей, которые возникали во

всех сферах человеческого бытия, — не только в извечной смене мод, но и различнейших сферах реального существования человека. Появление автомобилей и самолетов было, пожалуй, лишь самой прямой приметой этого сдвига в наборе вещей. И в ответ на все это русская поэзия 10-х годов перестает рассматривать вещи по-символистски, лишь как ступеньки для достижения чего-то поистине существенного и глубинного, стоящего за ними, а как нечто самоценное — и вместе с тем не незыблемое, а способное сдвинуться со своего места. Такой поворот, явившийся одним из психологических оснований для самого разрыва с символизмом, предваренный еще призывом Кузмина к «прекрасной ясности», выступает у разных поэтов очень по-разному. От декларации юной Цветаевой в предисловии к сборнику «Из двух книг» (1913): «Не презирайте «внешнего»! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем связанных». До полгоны Игоря Северянина за новыми, иностранно звучащими названиями предметов, от введения футуристами в поэзию самых громоздких и громких реалий существования современного города до закрепления в стихе четкого очерченных произведений мировой культуры, словно опровергавших наметившуюся тленность вещей, у Мандельштама. Вот в эту эпохальную реабилитацию предметного мира и включена поэзия Ахматовой, лаконично говорящая о чувстве — через предмет.

Особенно важно, что такая лаконичность была, по всей видимости, одним из факторов, обусловивших и поэтическое совершенство ахматовской лирики и ее небывалый успех после появления «Четок». И причина была здесь не только в новизне этой формы на фоне тогдашней поэзии, но и в том, что она была превосходной реализацией основных тематически-структурных возможностей, даже сущностных закономерностей лирического стихотворения. А состоит эта сущностная закономерность в том, что лирическое стихотворение представляет собой совершающееся в душевной жизни человека, говоря словами Тамары Сильман, постижение «некоего содержания, сути какого-то предмета, факта, явления, события внутренней жизни, «схватывание» некоей истины». Более того, лирическое стихотворение воплощает в себе самый момент постижения, «миг познания некоей истины», некое «разовое, краткое действие», «момент лирической концентрации».

Тамара Сильман, из книги которой мы взяли только что приведенные определения лирики, делает вывод, что «краткость, лаконизм являются не делом вкуса, но органическим требованием самого жанра лирической поэзии». Однако, сразу же указывает, что такое требование никогда не может быть выполнено безостановочно — потому что «момент лирической концентрации... должен быть предварен или окружен минимумом эмпирических подробностей, конкретных обстоятельств, аксессуаров... должен обладать хотя бы некоторой долей коммуникативности, должен быть хотя бы минимально развернут в сюжет». Поэтому лирическое стихотворение есть «материализованное противоречие», одновременно стремление свестись к точке и стремление к «развернутому изображению». Бесконечное многообразие поэтических систем и определяется тем, какие из этих двух устремленностей и в какой форме избираются поэтом. А поэзия Ахматовой оказывается, при таком понимании лирики, расположенной почти в самом ее эпицентре. Означает одну из максимальных степеней приближенности состава лирического стихотворения к его «точной» сконцентрированности, данной часто в афористической форме. Между предметно-событийными компонентами и моментом постижения эмоционального состояния героини, лирического Я, состояние оказывается предельно кратким — и обычно напряженно-неожиданным. Происходит как бы короткое замыкание. Обнажается глубинная структура лири-

ческой стихии. И это было, на наш взгляд, не только причиной тогдашнего, давнего успеха ахматовской поэзии, но и объяснением того, почему эта поэзия столь действенна и сегодня. Потому что вся мощь более поздних поэтических произведений Ахматовой и все их богатство не отменили поэтическую значимость лирики ее молодых лет. Тем более, что та предметная событийность, которая служила опорой для мига ахматовского постижения чувства, сама была соткана из неожиданных постижений зерен и нитей этого предметно-событийного ряда.

С другой стороны, подчеркнутая лаконичность ахматовской поэзии была глубоко обоснована эпохально. Мне довелось как-то заметить, что в искусстве XX века одна из самых общих черт — «это поляризация структур и доведение до предела, до полного исчерпания потенций, заложенных в соответствующих структурах». В русской поэзии начала века Ахматова и была тем поэтом, кто довел до определенного предела устремление к краткости, заложенное в самой структуре лирического стихотворения, между тем как были и такие поэты, которые доводили до предела и другую его устремленность — устремленность к потоку. Такими поэтами были, прежде всего, Хлебников, Маяковский, Цветаева.

А в середине века Ахматова подходит к тому, чтобы сделать свое лаконичное стихотворение еще более лаконичным, достигнуть нового предела лирической краткости. Но предвосхищения этого встречались еще раньше. Так же, как уже раньше встречались стихи, выходящие за пределы чисто личностной тематики. Таково уже открывающее сборник «Белую стаю» стихотворение «Думали: нищие мы, нету у нас ничего». И помещенные в этот сборник прямые стихотворения о войне: «Июль 1914», «Молитва», «Памяти 19 июля 1914». Любопытно, что эти стихотворения имеют заголовки, обычно отсутствующие в стихах Ахматовой той поры. Заголовки нужны здесь, чтобы обозначить тему или хотя бы интенцию лирического чувства поэта, между тем как в привычных тогдашних стихотворениях Ахматовой такая интенция раскрывалась из всего лирического мира, наполнявшего сборники, из всего облика лирического Я. Но и новые стихи Ахматовой, прикрепленные к исторической действительности, воплощают напряженное переживание поэта. Сплетенность чувства с предметностью здесь сохраняется, хотя предметность становится иной, а чувство принимает иные очертания. Лирическое Я сменяется лирическим Мы, и необычайно сильна афористичность.

Надо, однако, подчеркнуть, что переход к новой лирической теме совершается в поэзии Ахматовой плавно, без стиливого разрыва. Новые — тематические — стихотворения не выглядят чужеродными в сборнике, а органически вписываются в него. И здесь причиной не только та спаянность событийно-предметного и эмоционального, которая нашла в этих новых стихах свое естественное продолжение, лишь с необычайным изменением событийного плана. Здесь существенно и то, что афористичность была свойственна поэзии Ахматовой с самого начала. Эту черту особенно подчеркивал еще в 1916 году В.М. Жирмунский, называя ее «эпиграммичностью словесной формы» и отмечая ее отличие от чистой афористичности, — отличие, заключающееся в том, что «у Ахматовой даже в наиболее обобщенных предложениях слышен личный голос и личное настроение».

В новых стихах Ахматовой личный голос и личное настроение сохраняются, хотя афористичность начинает занимать едва ли не ведущее место. Суждения Ахматовой об исторических событиях и об эпохе, суждения в высшей степени весомые, не нарушают цельность, а лишь делают более проникновенно-торжественными строки ахматовских стихотворений.

(Продолжение см. стр. III)

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Провожая Ахматовский год: статьи В.Адмони и А.Наймана, воспоминания Кейса Верхейла, беседа о «Госте из будущего» с И.Бродским и А.Найманом, обзоры и рецензии

Царское Село — в Новой Англии: международная научная конференция в Дартмут-колледже

В мире искусства: парижская выставка «Образы поэзии», обсуждение книги «Анна Ахматова и музыка», встреча Востока и Запада в творческом гении Эрика Ву-Ана

Из литературных архивов: Вячеслав Иванов о «народе» и «интеллигенции», Михаил Лозинский в воспоминаниях сестры, новое об Осипе Мандельштаме в канун 30-х годов

Новые московские альманахи: «Весть», «Зеркала», «Апрель»

«Новые писатели»: конференция в Москве, посвященная «Альтернативной поэзии»

Памяти А.Ф.Лосева, «Коротко о книгах», письма в редакцию

Музыка Ахматовой

Но мыслью обнял все, что на пути заметил...
А.Ахматовой

Уникальное явление в русской культуре, творчество Анны Ахматовой, лишь недавно стало предметом более или менее систематических исследований.

Я помню все в одно и то же время, Вселенную перед собой, как время Нетрудное в протянутой руке, Как дальний свет, на дальнем маяке, Несу, а в недрах тайно зреет семя Грядущего...

В настоящее время ахматовская библиотека пополнилась исследованием, посвященным одной из наиболее важных и загадочных сторон ее творчества — связи с музыкой.

Две великих сестры, Пoesия и Музыка, рождение которых теряется во мгле Истории, столько раз встречались, опережали друг друга, сплетались в самых причудливых сочетаниях, что порою, даже в конкретных случаях, невозможно точно определить их влияние друг на друга.

Это все наплывает не сразу, Как одну музыкальную фразу, Слышу шепот...

АНТОН МАЛАЕВ

Москва—Париж

«И музыка со мной покой делила...»

Расчленив понятия «искусство звука» и собственно «музыки» в творчестве поэта достаточно сложно, поскольку исследователь на этом пути подстерегает опасность либо механического упрощения (сопоставление ударных безударных, аллитерации и проч. приемов организации поэтического текста), либо топкивание текста с музыкаловедскими позициями (поиски принципов лейтмотива, ритмических и темповых особенностей и т.д.).

В первом очерке «Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой» (автор — Р.Тименчик) как бы погружает нас в атмосферу художественной интеллигенции Петербурга—Петрограда 1910-х годов, периода, о котором Ахматова говорила: «Это время Стравинского и Блока, Анны Павловны и Скрябина, Ростопцева и Шаллиной, Мейерхольда и Дилгева».

Авторы очерков Б.Кац обращаются непосредственно к текстам Ахматовой, выявляя те мельчайшие фонетические особенности, которые и заставляют говорить о «музыкальности» стиха.

Среди многочисленных музыкантов — друзей, близких людей, да и просто знакомых — конечно, в первую очередь следует назвать тех, кто «сохранился» в памяти поэта, кто «прошел» с ней всю ее жизнь. Это композитор Артур Сергеевич Лурье (1892-1966).

Часто называемый отцом русских футуристов Н.И.Кульбин ввел недоучившегося студента Петербургской консерватории Артура Лурье в авангардистские круги столицы, где, возможно, и произошло знакомство того с Ахматовой.

* Возможно, эту весомость имел в виду Д.М.Шостакович, когда на мой вопрос о его отношении как к посвященному ему ахматовскому стихотворению, так и вообще к пониманию поэтом музыки, он со свойственной ему краткостью оценок ответил: «Очень верно, глубоко». Произнесено это было с абсолютной правомочностью сказанного — «равный судил равного».

Б.Кац, Р.Тименчик. Анна Ахматова и музыка. Исследовательские очерки. Ленинград, «Советский композитор», 1989, 336 с., 50 000 экз.

В потоке отечественных публикаций об Анне Ахматовой в юбилейном году особенно значительны, пожалуй, две. Первая из них — увидевшая, наконец, свет и в Советском Союзе, вышедшая сразу 100-тысячным тиражом книга 1-я «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской.

Притягательная черта монографических очерков Бориса Каца и Романа Тименчика «Анна Ахматова и музыка» заключается в том, что их книга написана не только с настоящим знанием предмета, но и с любовью к нему, что встречается, если вдуматься, не так уж часто.

Книгу образуют три очерка (автор первого — Р.Тименчик, двух других — Б.Кац), нотография (составитель — Б.Розенфельд) и три приложения в виде нот к сочинениям на стихи Ахматовой («Молитва» В.Сенилова, «Из года сорокового» А.Козловского и «Заклинание» А.Лурье).

Три отзывает на книгу «Анна Ахматова и музыка»

Николай Сарафанников «Тень музыки мелькнула по стене...»

избалован вниманием композиторов. Автор очерка «Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой» Роман Тименчик сопроводил заглавие своей работы уточнением в скобках: «Заметки к теме», но это говорит лишь о его — одного из самых компетентных сегодня специалистов по Анне Ахматовой — научной скромности, отчасти о недостаточной разработанности вопроса, но отнюдь не о неполноте очерка.

Окунаясь в прекрасно воссозданную атмосферу 10-х годов, мы встречаем на страницах этой части книги имена Михаила Лозинского, Ольги Глебовой-Судейкиной, Артура Лурье и других ахматовских друзей.

Необъяснимо, но факт — Р.Тименчик даже не упоминает в своем очерке

о необычайно интересном воспоминании Артура Лурье об О.А.Глебовой-Судейкиной, опубликованных в 5-м выпуске альманаха «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1967), — неужели оставшихся ему недоступными? «Ольга Афанасьевна, — писал Лурье, — была одной из самых талантливых натур, когда-либо встреченных мною. Только в России мог оказаться возможным такой феномен органического таланта; стоило Ольге Афанасьевне, как истинной фее, прикоснуться к чему-либо, как сразу началась магия...»

Обстоятельно говорит Р.Тименчик о частушечных формах поэзии Ахматовой, на необходимость изучения ко-

лее кратко эту раскрепощенность поэт сформулировал в строках, посвященных музыке Шостаковича, используя музыкальную терминологию:

Она одна со мною говорит, Когда другие подыти боятся.

Но артистка была еще для Ахматовой и олицетворением Театра, возможно, театра итальянского. Ведь все это происходило в «Бродячей собаке», там, где на музыкальных понедельниках звучала камерная музыка, где читала свои стихи и Ахматова, и воспринималось это, как «пение».

Р.Тименчик последовательно проводит мысль, что взаимодействие поэтики ахматовской лирики с музыкальным мышлением эпохи принимало разнообразные формы. И подкрепляет свое утверждение словами Л.Никулина: «Прокофьев считает почти футуристичным в музыке, но и далее: «Такого рода соображения побудили нас отказаться от постановки в этой книге проблемы „поэзия Ахматовой“ в музыке».

В предисловии (несколько вычурно названном «Предваряя книгу...») Б.Кац пишет: «... история музыкального освоения ахматовской поэзии не достигла пока еще той точки, с которой был бы целесообразен сколь-нибудь полный ее обзор...» — и далее: «Такого рода соображения побудили нас отказаться от постановки в этой книге проблемы „поэзия Ахматовой“ в музыке».

...пела словно первая гроза, Иль будто все цветы заговорили;

различие между звуком и искусством звука, т.е. музыкой; соотношение зрительных и звуковых впечатлений, и многим другим.

Огромная работа по сопоставлению различных текстов поэта позволила автору сделать важное наблюдение, что ахматовское звуковосприятие и его воспроизведение, «озвучивание» найденного, всегда строго подчинены схеме: звучание/значение — значение/звучание. В этой схеме нет доминанты содержания над

формой, как и обратного. Поэзия Ахматовой гармонична в соотносении смысловой значимости со способом достижения «звучания» стиха.

Используя очень емкое понятие «динамика неозвученного», введенное Л.Я.Гинзбург, автор проводит грань между различными периодами творчества Ахматовой, указывая, что ее поздней поэтике присущ «...отказ от прямого названия звука в стихах, отделение его от источника, окружение его некоторой таинственностью...»

К сожалению, иногда Б.Кац задерживает внимание на очевидностях, что несколько мешает восприятию его ценных наблюдений. Например, на стр. 121: «...неозвученный (или неполная названность) звука вовсе не означает у поздней Ахматовой его неопределенности, отвлеченности от реального бытия. Степень неозвученности может быть различной. В одном случае загадка таинственного звука может потребовать от читателя активного (а бывает не активного? — А.В.) внимания в далекие от данного ахматовского текста источники...»

В другом — вдумывания в сам текст и в воплощенную в нем бытовую или историческую атмосферу, в третьем — всего лишь прочтения дальнейших строк, содержащих загадку...» И т.п. К подобного рода огрехам я бы отнес и введенный автором термин «музыкальная ахматована» — не по аналогии ли с «Модернистской Чайковского» или «Бразильского бахманой» Вилла-Лобоса сконструировано это понятие? Во-первых, музыкальным может быть инструмент или какое-нибудь явление, и во-вторых, очень уже непропорционально это слово — ахматована, особенно рядом с текстами самой Анны Ахматовой.

Но указанные примеры ни в коей мере не снижают проведенного исследования звукового мира, возникающего при чтении ахматовских стихов, а также поисков возможных музыкальных источников «Поэмы» и анализа тех особенностей ее структуры, которые могли возникнуть под воздействием восприятия поэтом музыки.

Составленная Б.Розенфельдом «Нотография» содержит именной указатель композиторов, писавших на слова поэта, а также список собственно музыкальных произведений. В Приложениях воспроизведены некоторые из этих произведений. Среди них — «Заклинание» Артура Лурье, написанное спустя 40 лет после его первых «ахматовских» сочинений: «Заклинание» созданы в 1959 году на слова из «Поэмы без героя», а «Четки» (Десять песен Анны Ахматовой) — в 1914 году (были изданы в 1919 году). Такое расположение материала выполняет некоторую музыкальную функцию, придавая книге форму, подобную рондо.

Рецензируемая книга как бы заключает Ахматовский год. Приведенные в ней сведения и высказанные точки зрения убедительны и в высшей степени интересны — они способствуют более творческому восприятию поэзии и, что важно, не только Анны Ахматовой, но и других поэтов русского Серебряного века.

АЛЕКСАНДР ВЛАСТОВ

Ленинград—Париж

