

ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРОСКОГО СТИЛЯ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

*Акрамова Тахмина Камилжановна,
Старший преподаватель, МУТ «Шёлковый путь»*

Ключевые слова: читательская аудитория, мегаполис, эстетические взгляды, идеальная взаимосвязь, пределы земного бытия, душевное влияние.

На сегодняшний день творчество и литературный язык великого прозаика и гения американской литературы Эдгара Аллана По представляет значительную заинтересованность для ученых-литераторов и переводчиков всего мира. Неоспоримым является его вклад в мировую литературу, а идеи его преобразились в энциклопедию знаний, повлияв на поэзию мировой культуры.

Известная фигура современной словесности, основоположник ряда новейших жанров, первопроходец Американского литературного искусства, виртуоз, соединивший поэтическую гармонию, знаток смысла, путешественник загадочных просторов сознания, человек, чьё наследие мало интересовало современность, ныне запомнится потомкам навсегда.

Всемирная известность и авторитет пришли к Эдгару По уже после смерти и создали искажённый имидж о нём как о гениальном авторе. Поэтический трактат Эдгара Аллана По состоит из чуть более полусотни произведений, среди которых мы выделяем лишь два относительно длинных стихотворения (поэмы) - «Тамерлан» и «Аль Арааф». А остальные – относительно небольшие лирические произведения различной степени значимости. Томас Элиот отметил, что из всех стихотворений Эдгара По «только полдюжины были действительно удачными». Но ни одно из стихотворений, не имело в мире столь широкой читательской аудитории и не укладывалось так крепко в памяти человечества, нежели эти несколько произведений По» [Ю.В. Ковалев, 1989, с. 575].

Эдгар По особенно продуктивно трудился в течение последних двенадцати лет своей жизни. Пока он жил в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии – центрах северно-буржуазного мегаполиса, чьи идеалы были ему глубоко чужды, он был убежденным ретроградным лидером, «аристократичным в духовных ценностях». Непринятие такого рода нового общества, упадок идеалов древнего Доминиона – всё это нашло своё отражение в лирике Аллана По и его кратких историях. Определяющей чертой творчества По стала идея Дуализма. Его расхождение с мещанской Америкой началось с осмысления эстетической оценки реальности и его определения места искусства в жизни. С презрением отзывался об американских бизнесменах как о «любителях денег», рассказывая о том, как доллар стал символом страны, а если в США нет кровавой элиты, то есть «долларовая аристократия, славящаяся богатством». В нынешнем обществе нет места для поэзии и великолепия. А без стихотворчества жизнь неполноценна, несовершенна. Для человека, как воздух, важна красота; поэзия облагораживает его душу.

В своей философской литературе По доказывал, что «под воздействием одностороннего развития науки мир слишком рано стал устаревать» («Беседа Моноса и Уны»), а отсутствие гармоничной системы развития жизни на деле и в искусстве привело бы к падению и разрушению человечества [Т.В. Колчева, 2004, с. 70].

Данное мнение является важным для понимания эстетических взглядов По, его значимости в литературной

деятельности, а также для восприятия сути его творчества. Он возложил на себя задачу повышения эстетического уровня жителей Америки, он искал возможности для налаживания отношений идеальной взаимосвязи между искусством и практичностью в обществе американцев. Чарльз Бодлер, узнавший позже А.Э. По, писал: «Соединенные Штаты были для По лишь большой тюрьмой, через которую он запикивал себя с жаром, как существо, которое было рождено для того, чтобы дышать».

Ряд эссе («Философия творения», «Поэтический принцип», «Теория стиха») и аналитических статей о творчестве Н. Хоторна отображают творческую концепцию Эдгара По как творца и поэта. Его «Философия творения» свидетельствует о том, что в своих поэтических произведениях Эдгар По не использовал вымысел в как основу при создании образов и всей художественной системы поэтического произведения, а ссылаясь на действительность, аргументировал идею о важности поэтического высказывания в романтической манере.

При этом общий принцип стихотворной концепции Эдгара Аллана По опирается на эмоционально-психологическое воздействие какого-либо произведения. Такой результат он назвал «эффектом тотальности», наиболее важной особенностью, которого является целостность. Именно «эффект тотальности» предполагает подчиненность каждого из аспектов художественного произведения, всех определенных правил его постановки.

Поэзия Эдгара По содержит только один сюжет – великолепный, воспринимаемый в более широком смысле. Для поэта красивое – это три составляющие бытия: природа, искусство и мир человеческих отношений, рассматриваемые, однако, достаточно в узком смысле этого слова. Внимание поэта приковано только к отношениям, которые возникают как производная эмоций от чувств, связанных с любовью и смертью.

Двусмысленность и одухотворённость поэзии обусловили её метафоричность. Тем не менее, метафоричность По имеет две характерные особенности: во-первых, его метафоры группируются вокруг условных обозначений, которые для читателя, совершающего свой путь по «метафорическому морю», подобны указателям; во-вторых, сами метафоры несут в себе притягательность к условным обозначениям и во многих случаях выполняют функцию этих обозначений. Иногда различие между ними носит условный характер.

По стал одним из первых критиков в Америке, чья работа дополнила эстетическую теорию как слаженную структуру. В 1880-е годы его произведения искусства и художественная теория стали влиять на художественную литературу и искусство. Максимально уловив художественную концепцию американского романтизма, знатоки отметили поэзию Э.А. По и его «романы ужасов» и психологические новеллы («Лигея», «Морелла», «Падение дома Ашерофф»).

Символисты (С.Малларме, П.Верлен, В. Брюсов, К.Бальмонт, Д.Мережковский) назвали По первопроходцем символизма в особенности франкоязычного стиля. Произведения предшественников французского символизма (Ш.Бодлера, Т.Готье, Ш.Леконт де Лиля) и других знатоков (П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме), внесли значительный вклад в формирование знакового символизма в России; накопленный ими опыт стал весьма актуален, в частности, для «старшего» поколения знатоков: Д.Мережковского, З.Гиппиуса, Ф.Сологуба, а также К.Бальмонта и В.Брюсова. Творчество Эдгара Аллана По, чьи ранние переводы были опубликованы в середине 19 века, было по достоинству оценено символистами-поэтами лишь полвека спустя, которые не только осуществляли переводы его произведений, но и черпали из них эстетику и поэтику

американского автора, отразившиеся в их работах. В отечественной литературоведении весьма подробно исследуется задача влияния Э. По на упомянутых поэтов-символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, В. Брюсова) [Дж. Д. Гроссман, 1998, с. 176], а кроме того, достаточно подробно исследуется проблема русских переводов произведений По. Переводы имели важнейшее влияние на формирование того или иного понимания личности и деятельности американского литератора на русском языке.

Основным стержнем поэтического достояния Эдгара По являются его небольшие повествования. Именно в малой прозе он познал свое блестящее умение и добился апогея художественного совершенства.

Вклад Э.А. По в становление американского и мирового романтизма обусловлен практикой создания ряда его жанровых направлений – детектива, научной фантастики и психологического сюжета. Как известно, американские писатели-романтики стремились придать жизненную сущность самым удивительным рассуждениям. Простейшим и наиболее привычным способом, к которому они прибегали, являлось отражение в сюжетах разного рода повседневных и мирских подробностей. Именно Эдгар По стал инициатором такой достоверности, прибегая к помощи научных методов – основного источника, на основе которого формируется все литературное творчество в сфере художественной фантастики. Благодаря Жюль Верну и Герберту Уэллсу, корифеям, в деятельности которых сформировались две основные ветви научной фантастики (технологическая и социологическая), Эдгар Аллан По был единодушно признан их прародителем и учителем. Одним из своих романов Жюль Верн посвятил его памяти.

Монография американского профессора Джоан Гроссман «Эдгар По в России» посвящена анализу приёма

выдающего литератора Эдгара По. Анализируя процесс понимания Эдгара По в России от эпизодических и недостаточно корректных переводов его трудов в 30-80-е годы до признания русских знатоков. Джоан Гроссман рассказывает также о том, как мировые прозаики Достоевский и Тургенев отзывались о произведениях американского литератора. Интересным является факт сходства стиля Достоевского в произведении «Преступления и наказания». Таинственные и загадочные произведения Тургенева, персонажи которых находятся под влиянием магнетизма, и живые контактируют с мертвыми, напоминают излюбленную тему По, желающего проникнуть в пределы земного бытия. Джоан Гроссман отмечает, однако, что труды Тургенева и Достоевского настолько оригинальны и самобытны, что в них нет никакого влияния. О чем можно говорить, так это об «употреблении частичных элементов, заимствованных автором из других источников, в своих целях» [J.O.Grossman, 1973, p. 18].

Не воспринимаемое всерьез современниками творчество Э.По стало на рубеже веков откровением не только для поэтов и писателей, но и композиторов различных стран, которые не могли оставаться равнодушными к его таланту передачи мыслей. Среди них Морис Равель и Клод Дебюсси, которые оценили влияние американского поэта на их творчество и написали музыку на сюжеты Э.А.По, плененные звучанием его лирических произведений. На текст «Колокола», переведенный К. Бальмонтом, Рахманинов сочинил ораторию. Образ Эдгара Аллана По и множества упоминаний о его творчестве нередко встречаются в массовой культуре второй половины XX века – в эстрадной музыке и кинематографии.

Никто не относился к нему серьезно на родине, он скончался в неизвестности и безнадежной нищете, его кончина была окутана загадочной, не менее волнующей, чем его воображаемые сюжеты. А после смерти поэта его называли «демоном»,

«святым», «сумасшедшим», «психологическим феноменом». Немногие стали бы спорить с Альфредом Теннисоном, который назвал По «самым экстраординарным дарованием, когда-либо порожденным Америкой».

Эдгар Аллан По был подвергнут осуждению за склонность к формализму, механистичность, поскольку своей целью он считал сохранность художественного впечатления, заключающегося в единстве и целостности формы, в котором гармонично сочетаются содержание и форма, при этом последнему уделяется не менее значимое внимание. В противовес общепринятому убеждению, что поэзия рождается в «порыве высочайшего безумства», писатель неустанно отстаивал идею о целесообразности тщательной, поэтапной и систематизированной работы над стихотворным произведением. Он неоднократно подчеркивал, что поэзия – это красота. Говоря о красоте, он подразумевал упорядоченность, пропорциональность и гармонию. Любая диспропорция, любое несоответствие мер, в том числе пафос, были отвергнуты им. Эдгар Аллан По верил, что любовь к гармонии и отвращение к беспорядку, передавались человеку самой природой. Его стихи говорят о соотношении, идентичности, обладают особым ритмом, рифмой, размером и линией.

По мнению По, его художественное представление (или «эффект», как его определяет По) поможет читателю осмыслить нечто неизведанное, взойти над земным царством – это свидетельствует о принадлежности По к эпохе позднего романтизма.

Эффект – это основа стилистики произведений Эдгара По. Ему подвластны все компоненты произведений, от темы, сюжета, до таких условностей, как объем стихотворения, строфа, ритмическая структура, применение метафор и др. Для абсолютного мастера все должно срабатывать, а мастер – это «эффект», т.е. целенаправленное душевное влияния стихотворения на чтеца [Э.А. По, 2002, с. 98]. По рассматривает поэму не как объект

умственного или эмоционального мастерства, а как своего рода некое магическое воздействие или завораживающее подтекстовое начало.

В своей работе об общих принципах поэтического звукового выражения Татьяна Зырянова предлагает повторение лейтмотивных языковых единиц как один из способов создания специфической звуковой картины, когда единый преобладающий звуковой тон, отвечающий основной выразительной строке произведения, создаёт особенную звуко-семантическую игру тонов уже на базовом уровне [Т.Зырянова, 2004].

Рассматривая материал для анализа, русские классики-символисты (М. Волошина, В. Брюсова), которых с полной уверенностью можно назвать не только ярчайшими исследователями произведений По, но и его последователями и учениками, выявили оригинальность способов выражения звукового содержания в работах По.

Х. Оден в своём очерке о жизни и деятельности американского классика утверждает, что никто из современников Эдгара По «не потратил столько усилий и таланта на то, чтобы... познать закономерности стихотворения и не допустить ошибок в его звукообразующей структуре». [У.Х. Оден, 1998, с. 157].

Следовательно, вполне логичным и обоснованным является утверждение, что одной из ярчайших особенностей творчества Эдгара По является его музыкальность. «Поэзия – это творение красоты с использованием ее ритма», – уверял он [Э.А.По, 2001, с. 68]. И действительно, По рассматривал звучную стройность стиха как один из способов создания эмоционального смысла. Эдгар Аллан По был великим художником – поэтом и философом, мечтателем и рационалистом, ищущим более высокую красоту, и смекалистый сатирик. Благодаря этому Эдгар Аллан По запечатлелся в мировой книжной истории. Он подарил нам множество разнообразного, интересного, увлекательного и загадочного.

Литература:

1. Злобин Г. "Писатели США". // Краткие творческие биографии. Москва, "Радуга", 1990.
2. Зырянова Т. Средства создания звуковой экспрессии [Электронный ресурс] // Зеленая лампа. – 2004. – № 1. – Библиогр.: 20 назв. – URL: <http://lamp.semiotics.ru/express.htm> (23.05.06).
3. Колчева Т.В. Мистицизм поэтического ритма Эдгара По в восприятии К. Бальмонта: (На основе анализа стихотворения Э. По «The Bells» и перевода К. Бальмонта «Колокольчики и колокола») // Русский символизм и мировая культура. - М., 2004. - Вып. 2. - С. 68-78.
4. Оден У. Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. – М: Независимая Газета, 1998. – 318 с.–Библиогр.: с. 144 - 169
5. По Э. Поэтический принцип. //Эстетика американского романтизма. М., 2001 – С.57-85
6. По Э. Философия творчества. //Эстетика американского романтизма. М., 2002. – С.4-120
7. По Э. Стихотворения. Проза. /Сост. и вст. статья Г. Злобин. - М.,1976.
8. Grossman J.O Edgar Allan Poe in Russia, A Study in Legend and Literary Influence, Gal Verlag, Würzburg, 1973.

Akramova T. Edgar Allan Poning yozish uslubining ifoda listilistik va badiiy xususiyatlari. Ushbu maqola Edgar Allan Po ishining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi. Muallifning oyatdagi konsepsiyasining umumiy prinsiplaridan foydalanish, u erda ishning hissiy va ruhiy ta'siriga tayanadi. Ushbu natija "umumiyeffekt" deb nomlandi, ularningengmuhimxususiyati - yaxlilik, eng oson va tanish usullarning tavsifi, hikoyalarda har kuni va vaqtincha tafsilotlarni aks ettirishi kerak.

Akramova T. Expressive stylistic and artistic features of Edgar Allan Poe's writing style. This article is devoted to the peculiarities of the author's style in the works of Edgar Allan Poe. The use of general principles of the author's verse concept, where he relies on the emotional and psychological impact of a work. This result has been called the "total effect", the most important feature of which is the integrity. A description of the easiest and most familiar ways, the reflection of various kinds of everyday and temporal details in the stories is provided.