

ЛИРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ «СОНЕТЫ К ОРФЕЮ» Р.М. РИЛЬКЕ В ОЦЕНКАХ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГЕРМАНИСТОВ

Н.В. Вороневская

После долгого творческого кризиса в 1922 году в Швейцарии в замке Мюзот Р.М. Рильке завершает начатые еще в 1912 году «Дуинские элегии» и сочиняет совершенно неожиданно для себя 55 стихотворений-сонетов — «Сонеты к Орфею». В оценках зарубежных и отечественных исследователей лирический цикл «Сонеты к Орфею» предстает шедевром мировой поэзии, вершиной поэтического мастерства поэта.

Лирический цикл «Сонеты к Орфею» вышел в свет в конце марта 1923 года в издательстве «Insel». «Утонченнейшие умы» эпохи Рильке причислили «Сонеты» и «Элегии», наряду с произведениями П. Валери, Т.С. Элиота и Дж. Джойса «к открывающим новые горизонты шедеврам <...> современной литературы» [22, 231]. «В обоих циклах богатейшее тематическое содержание явлено в последней у поэта, окончательно вызревшей поэтической форме, оба цикла идут к читателю с вестью в облачении прекрасной поэтической речи», — так писал о «Сонетах к Орфею» и «Дуинских элегиях» немецкий исследователь творчества Рильке Г.-Э. Хольтхузен [22, 231]. Одной из первых работ Г.-Э. Хольтхузена о «Сонетах» стала его известная книга — ««Сонеты к Орфею» Рильке. Опыт интерпретации» [9]. В этой книге Г.-Э. Хольтхузен последовательно и подробно рассматривает ритм, звукопись, рифму, образные средства, а также грамматические особенности «Сонетов». Г.-Э. Хольтхузен отмечает, что в «Сонетах к Орфею» Рильке новаторски подошел к жанру сонета: стихотворения цикла отличаются от канонов сонетной формы в метрике, ритмике, рифмовке. Рильке обновил традиционную форму сонета, придав ей необычайную легкость и музыкальность. Ритмика «Сонетов к Орфею» делает их поистине уникальным, единственным в своем роде поэтическим творением Рильке.

Прежде чем рассматривать некоторые оценки «Сонетов к Орфею» зарубежными германистами, необходимо отметить, что все эти исследователи сходятся во мнении, что «Сонеты к Орфею» тесно связаны с «Дуин-

скими элегиями» не только временем создания, но и своим поэтическим миром (Напр.: [17, vii], [15, 123] и др.). Подобно «Дуинским элегиям» «Сонеты к Орфею» посвящены самым глубоким философским вопросам, волновавшим поэта на протяжении всего его жизненного пути: вопросам жизни и смерти, бытия и творчества. О темах и образах «Сонетов к Орфею» и «Дуинских элегий» читаем у британского германиста Р. Кокса: «In *Das Studienbuch* (здесь и далее выделено автором. — Н.В.) the silence which precedes the first poem is broken by the striking hour, summoning the world to the presence of the poet; in the *Duineser Elegien* by the cry of the poet, summoning the Angles to bear witness of the human condition; in the *Sonette an Orpheus* by the song of the god, creating a new order of silence, and summoning the poet to admiration. The first proposes a world open to the creative intervention; the second a world whose relatedness both with itself and the poet is dimly and fragmentarily perceived; the third a world of total relatedness before which the poet stands» [4, 150] (о связи тем «Сонетов к Орфею» с «Дуинскими элегиями» см. также, напр.: [8, 278—298; 12, 102; 13, 170—171; 16, 19—39; 20, 119—138] и др.).

Немецкий биограф Р.М. Рильке В. Лепманн считает, что «Сонеты к Орфею», подобно «Часослову», можно считать автобиографичной исповедью Рильке, притом уже в зрелые годы [11, 355]. По мнению Г.У. Уэлза, сфера философских проблем «Сонетов» по сравнению с «Дуинскими элегиями» несколько сужена, поэтому «Сонеты к Орфею» более доступны для читательского восприятия, чем «Дуинские элегии» [21, xiv].

Э.М. Батлер называет «Сонеты к Орфею» мистическими стихотворениями и считает, что Рильке ассоциировал себя с образом легендарного певца Орфея. Как считает эта британская исследовательница творчества Рильке, многие великие поэты переживали моменты в жизни, когда они воспринимали себя как «проявления» вечного духа поэзии («manifestations <...> of the eternal spirit of poetry») [2, 340]. В интерпретациях «Сонетов

к Орфею» Э.М. Батлер Орфей сонетов — сам Рильке.

По мнению Э.М. Батлер, рильковские сонеты были созданы под влиянием поэзии П. Валери, чьи произведения Рильке переводил в замке Мюзот [2, 346]. Она полагает, что переводы Рильке стихотворений П. Валери могут считаться подготовкой поэта к написанию «Сонетов к Орфею». О связи «Сонетов к Орфею» и увлечением Рильке творчеством П. Валери пишет в своей статье другой англоязычный германист Ч. Бентли: «There is much of Valéry in these poems («Sonnets to Orpheus». — Н.В.)» [1, 395]¹.

Британский исследователь Рильке Е.К. Мейсон трактует появление «Сонетов» не как лирический цикл, тематически связанный с «Дуинскими элегиями» и дополняющий поэтическую картину «Элегий», а как самостоятельное «цельное, органичное» произведение «со своим собственным центром» (*здесь и далее перевод наш.* — Н.В.) [12, 100]. Как и другие зарубежные рилькеведы Е.К. Мейсон считает, что «Сонеты к Орфею» — уникальное произведение поздней лирики поэта, в котором в полной мере проявился гений Рильке как зрелого художника слова. Отмечая новаторский характер рильковских «Сонетов», британский германист пишет, что поэту не удалось бы создать свои сонеты за столь короткий срок (*Рильке писал по пять-шесть сонетов в день.* — Н.В.), если бы Рильке не позволил себе «небывалую» свободу в области сонетной формы [12, 101]. Думается, что данное суждение Е.К. Мейсона справедливо. Как известно, «Сонеты к Орфею» были написаны Р.М. Рильке всего за три недели между 2 и 23 февраля 1922 года: первая часть, состоящая из 26 сонетов, — в начале февраля, а вторая часть — 29 сонетов — после 14 февраля. Кроме того, британский германист акцентировал особое внимание на музыкальности рильковских «Сонетов», подчеркивая, что данное произведение более чем «Дуинские элегии», предназначены для прочтения вслух [12, 103].

В предисловии к переводам «Сонетов к Орфею», выполненных американской переводчицей Рильке Дж. Лемонт, американский германист Г.У. Уэлз, называя Рильке поэтом и пророком, художником и волшебником, пи-

шет о поэте следующее: «<...> he must surely be acknowledged one of the world's great masters in the interpretation of man's highest spirituality» [21, xviii]. Основные темы лирического цикла, по Г.У. Уэлзу, — жизнь и смерть, природа, детство, любовь, религия, и даже тема «современной окружающей среды» («contemporary environment») — находятся в сфере воображения [21, xiv].

Из других известных нам оценок «Сонетов к Орфею» англоязычных германистов и исследователей творчества Рильке необходимо сказать о работах американца Х.Ф. Питерса. В предисловии к своей книге о жизни и поэтическом наследии Рильке Х.Ф. Питерс пишет, что «в истории поэзии первой половины двадцатого века есть три великих поэта: Райнер Мария Рильке, Поль Валери и Т.С. Элиот» [14, xi]. Американский исследователь считает, что влияние Рильке на современную поэзию весьма значительно, а значит надо «побудить» англоязычного читателя обратиться к бессмертным произведениям Рильке [14, ix]. Называя «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею» «чудесами» поэзии Рильке, которые, как любое чудо, нельзя объяснить, Х.Ф. Питерс считает, что поэзия «Сонетов» более совершенна, чем поэзия «Элегий» [15, 124]. На наш взгляд, это утверждение является спорным, и мы полагаем, что нельзя противопоставлять эти два произведения позднего Рильке, рассматривая одно произведение более совершенным, чем другое. Каждое из данных поэтических циклов уникально по-своему, и в каждом из них нашел свое воплощение гений австрийского поэта.

Американский биограф Р.М. Рильке Д. Пратер отмечал, что образы «Сонетов» — чрезвычайно насыщены: эти образы даже более богаты и разнообразны, чем в «Элегиях». По Д. Пратеру, образы «Сонетов» связаны с такими темами, как любовь, смерть, детство. Американский биограф Рильке усматривает в цикле связь растительного мира с животным; неодушевленных предметов с человеческим сознанием; радость бытия и осознание быстротечности земного существования. Однако доминирующей темой «Сонетов» Д. Пратер, как и другие отечественные и зарубежные исследователи,

¹ По свидетельству Б. Колоссовской, с которой Ч. Бентли встречался в Париже, Рильке ценил П. Валери даже больше, чем Родена [1, 395]. Поэтому многие зарубежные исследователи творчества Рильке усматривают связь поэтического мира «Сонетов» с творчеством П. Валери (см. подробнее о влиянии творчества П. Валери на поэзию Рильке, например: [3, 84; 4; 11, 352; 19, 168—173] и др.).

называет тему «поэзии» и восхваления творческого начала в мире во всех его проявлениях [18, 351]. Д. Пратер считает, что сам поэт только «наполовину» осознавал философскую природу своих поэтических циклов [18, 355]. Возможно, что в этой точке зрения исследователя жизни и творчества Рильке есть определенная доля истины.

Р. Фридман, автор одной из новейших биографий поэта на английском языке, считает, что в то время как поэтика «Дуинских элегий» связана основным образом с темой жизни и смерти, центральной темой «Сонетов к Орфею» является постоянное противопоставление искусства и жизни, с их требованиями и потребностями [6, 483]. Американский переводчик, новеллист и философ У. Гэсс в своей книге «Reading Rilke: reflections on the problems of translation» рассматривает вопросы генезиса поэзии Рильке и проблемы перевода его поэзии на английский язык [7]. На наш взгляд, данная книга является одним из наиболее глубоких исследований по проблемам перевода поэзии Рильке на английский язык. Американский исследователь делает акцент на важности правильного, верного понимания и истолкования тем этих поэтических циклов, так как верное прочтение образов «Сонетов» и «Элегий» чрезвычайно важно при переводе данных стихотворений на другие языки. У. Гэсс считает, что ключ к пониманию этих произведений переводчики Рильке должны искать, в том числе, и в эпистолярном наследии поэта, его письмах (см. об этом также: [5, 8]).

В ракурсе поэзии модернизма рассматривает «Сонеты к Орфею» Дж. Райн [19, 167—173]. Называя «Сонеты к Орфею» «наиболее отважным шагом в сферу модернизма», Дж. Райн обращает внимание на тот

факт, что поэтика «Сонетов к Орфею» отличается от поэзии других поэтов-модернистов, тем самым, американский германист подчеркивает неповторимое своеобразие этого лирического цикла не только в контексте творчества Рильке, но и в контексте мировой литературы [19, 167]. Американский германист А. Кил называет это произведение Рильке самым мистическим произведением поэта, которое больше других поэтических творений Рильке «интригует» его читателей во всем мире [10, 210]. В предисловии к переводам цикла на английский язык, выполненным им в соавторстве с британским поэтом Л. Норрисом, А. Кил предлагает свое прочтение и интерпретацию отдельных сонетов цикла. Как пишет А. Кил, он стремился, прежде всего, разобраться в «блестящей темноте» рильковских сонетов, так как некоторые сонеты, по его мнению, весьма трудны для понимания [10, 210].

Итак, на основе краткого рассмотрения некоторых оценок и интерпретаций «Сонетов к Орфею», имеющих в зарубежной рилькеане, мы можем сделать вывод, что, во-первых, «Сонеты к Орфею» являются одним из наиболее разносторонне изученных поэтических произведений Р.М. Рильке. Во-вторых, философское содержание цикла рассматривается германистами в рамках следующих ключевых мотивов: человек, жизнь и смерть, предназначение поэта и творчество, взаимосвязь всего живого в природе и место человека в круговороте природы. В-третьих, «Сонеты к Орфею» можно интерпретировать как автобиографическое произведение позднего Рильке, в котором трагическое в жизни предстает лишь как необходимый и неизбежный элемент общей картины мироздания.

Библиографический список

1. Bentley C.A. Rilke's Sonette an Orpheus and Max Dauthendey // *Modern Language Notes*. — 1953. — № 68. — P. 393—395.
2. Butler E.M. Rainer Maria Rilke. — Cambridge : University Press, 1941. — 437 p.
3. Cohen W.H. A Rilkean Aesthetics of Poetry : a New Interpretation of Rilke's Sonnets to Orpheus. — Carbondale, Ill : Southern Illinois University, 1970. — 98 p.
4. Cox R. Figures of Transformation: Rilke and the Example of Valery. — L. : The Institute of Germanic Studies, University of London, 1979. — 203 p.
5. Frail D.R. Lost in Translation : Reading Rilke in English. — Ottawa : National Library of Canada, 1993. — 397 p.
6. Freedman R. Life of a Poet. Rainer Maria Rilke. — N. Y. : Farr, Straus and Giroux, 1996. — 640 p.

7. Gass W.H. Reading Rilke. Reflections on the Problems of Translation. — N. Y. : Basic books, 1999. — 233 p.
8. Gray R. The Sonnets to Orpheus // *The German Tradition in Literature 1871—1945*. — Cambridge : The University Press, 1967. — P. 278—298.
9. Holthusen H.E. Rilkes Sonette an Orpheus. Versuch einer Interpretation. — Mhncen : Neuer Filser Verlag, 1937. — 195 S.
10. Keele A. Poesis and the Great Tree of Being: A Holistic Reading of Rilke's Sonette and Orpheus // *A Companion to the Works of Rainer Maria Rilke / Erika A. Metzger and Michael M. Metzger*. — N. Y. : Camden House; New Edition, 2001. — P. 209—235.
11. Leppmann W. Rilke. A Life / Trans. Wolfgang Leppmann and Russell Stockman. — N. Y. : Fromm International Pub. Corp., 1984. — 421 p.

12. Mason E.C. Rilke. — Edinburgh and L. : Oliver and Boyd, 1963. — 120 p.
13. Nelson E.M. Reading Rilke's Orphic Identity. — Oxford [u.a.] : Peter Lang, 2005. — 270 p.
14. Peters H. F. [Preface] / H. F. Peters // Rainer Maria Rilke: Masks and the Man. — Seattle : University of Washington Press, 1960. — P. ix—xii (a).
15. Peters H. F. Rainer Maria Rilke: Masks and the Man. — Seattle : University of Washington Press, 1960. — 226 p. (б).
16. Pollock-Brodsky P. Colored Glass and Mirrors : Life with Rilke // A Companion to the Works of Rainer Maria Rilke / Erika A. Metzger and Michael M. Metzger : — N. Y. : Camden House; New. Edition, 2004. — P. 19—39.
17. Poulin A., Jr. [Preface] // Rilke R.M. Duino Elegies and the Sonnets to Orpheus / R. M. Rilke / Translated by A. Poulin Jr. — Boston : Houghton Mifflin Company, 1977. — P. VII—IX.
18. Prater D. A Ringing Glass: The Life of Rainer Maria Rilke. — Oxford : Clarendon Press, 1986. — 472 p.
19. Ryan J. Rilke, Modernism and Poetic Tradition. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 256 p.
20. Stahl E. L. Rilke's Sonnets to Orpheus: Composition and Themantic Structure // Oxford German Studies. — 1978. — № 9. — P. 119—138.
21. Wells H. W. [Introduction] // Rilke R. M. Sonnets to Orpheus / Translated by Jessie Lemont. — N. Y. : Fine Editions Press, 1945. — P. XI—1.
22. Хольтхузен Г.-Э. Райнер Мария Рильке, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций) / Пер. с нем., сост., приложения и послесл. Н. Болдырева. — Челябинск : Урал ЛТД, 1998. — 394 с.

R
