А.А. Рин

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА «ПОЗДНЕГО» Н. ЗАБОЛОЦКОГО

Природа – главный объект творчества Николая Заболоцкого, но его подходы к ней и принципы изображения на протяжении жизни менялись. Наиболее интересует поэта философия природы (натурфилософия): диалектика жизни и смерти, механизм метаморфоз, обеспечивающий бессмертие жизни, связь земного и космического, борьба энтропии и негэнтропии, антропогенный фактор в природном процессе. В 1930-е гг. он даже отдает дань господствовавшим в советском обществе настроениям покорения природы – в стихотворении «Север» (1936) появляются строки:

И вся природа мертвыми руками

Простерлась к ним, но, брошенная вспять,

Горой отчаянья легла над берегами

И не посмела головы поднять [1, c. 183].

Однако перенесенные драматически испытания (арест 1938 г., пребывание в лагере, послевоенные мытарства) усиливают в творчестве Заболоцкого мотив необходимости защиты жизни от любой формы угрозы, а земная природа (под влиянием В. Вернадского) рассматривается поэтом как сфера существования и функционирования жизни (биосфера). С конца 1940-х, в 1950-е гг. Заболоцкий создает целый ряд произведений пейзажной лирики, в которых на первый план выходит эстетизация природы, с целью показать ее как явление прекрасное, посягательство на которое преступно. Это стихотворения «Полдень» (1948), «Я воспитан природой суровой» (1953), «Дождь» (1953), «Осенние пейзажи» (1955), «Поэма весны» (1956), «Сентябрь» (1957), «Вечер на Оке» (1957), «На закате» (1958) и др. Мысль уступает в них место созерцанию, главенствующая роль принадлежит живописи словом. Перед нами как бы серии картин, воссоздающих характерные черты северного (среднерусского) и южного (крымского, кавказского) пейзажа. Характеризуя среднерусскую природу, Заболоцкий стремится дать почувствовать ее неброское очарование, одухотворенную красоту. Яркие, насыщенные краски и экзотика крымской и кавказской природы олицетворяет иной тип красоты. Через природу у художника выявляет себя вечно обновляющееся, неисчерпаемое в своих творческих возможностях, богатстве и разнообразии бытие – как оно открыто непосредственному созерцанию:

В государстве ромашек, у края,

Где ручей, задыхаясь, поет,

Пролежал бы всю ночь до утра я,

Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли

Все текла бы, текла сквозь листы,

И туманные звезды светили,

Заливая лучами кусты [1, с. 255].

И все картины природы, поэтизирующие ее красоту, воспринимаются нами на фоне произведений Заболоцкого о диалектике природы, играющих как бы роль подтекста. На смену абстрагированию приходит конкретизация, отличающаяся большой степенью «портретного» сходства, узнаваемостью запечатлеваемых «ликов» русской, кавказской, крымской природы, на смену условно-фантастическим – реалистические образы. И если в стихотворениях «Метаморфозы», «Завещание», «Кузнечик», «Когда бы я недвижным тру­пом…», «Во многом знании – немалая печаль...» природа дана в ее текучем, то в пейзажной лирике конца 1940-х – 1950-х годов – в статичном состоянии, то есть такой, какой открывается непосредственному восприятию. Но и «статика» у Заболоцкого включает в себя возможность динамических процессов (внутри некоего однократного состояния природы, описываемого поэтом). Степень детализации от произведения к произведению нарастает. Если в стихотворении «Оттепель» (1948) автор еще многое предоставляет воображению читателя, сами описания занимают скромное место, в произведении почти отсутствуют эпитеты, сравнения, то в «Полдне» (1948) конкретика в изображении сонной дремы летней природы, «пресыщенной» изобилием животворных для нее благ, резко возрастает, в дальнейшем же пейзаж все более явственно наделяется в одних случаях – чертами русскости («Я воспитан природой суровой», 1953; «Сентябрь», 1957; «Вечер на Оке», 1957), в других – южной экзотики («Гурзуф», 1949; «Над морем», 1956), взаимно оттеняющих друг друга. При изображении южной природы доминирует романтический тип пейзажа, при описании русской природы – реалистический, в котором весьма заметна тенденция привычно-прозаическое представить как пленительно-прекрасное. В русском пейзаже художник фиксирует то, чем очаровывает его земля, в крымском – море, в кавказском – горы. В пейзаже Заболоцкого заявляет о себе «типическое», устойчивое, повторяющееся, то, в чем проступают черты вечного. Из произведений встают образы русской весны, русского лета, русской осени – равно как крымской весны и крымского, а также кавказского лета. Это русское (вариант: крымское, кавказское) лето вообще (а не, скажем, лето конкретного года, конкретного месяца, дня, местности), один из самых прекрасных «ликов» бессмертной природы. Но перед нами – не символи­ческое лето (вариант: весна, осень), а самое что ни на есть реальное, хотя его образ носит обобщенный характер, все случайное из него устранено. Живописная манера в чем-то напоминает манеру передвижников [2]: реальные пропорции соблюдены, внешнее сходство с объектами внешнего мира налицо; контуры предметов достаточно четко обозначены; преимущественное использование слова в точном его значении, строгая метрико-ритмическая и ритмико-интонационная урегулированность стиха дают ощущение «гладкой» поверхности картины-стихотворения, на которой не заметны какие-либо «небрежные» мазки. В этом проявляется стремление к гармонизации стиха, потребность представить прекрасные явления прекрасного мира в форме, отвечающей традиционным представлениям о прекрасно-гармоническом. Чисто «заболоцкая» особенность пейзажа заключается в том, что земля обязательно связана у поэта с небом:

Пожелтевший от зноя лопух

Развернул розоватые латы

<…>

И в средине **небесного свода**

Лишь смертельного зноя пятно («Полдень» [1, с. 235]);

Где скалы, вступая в зеркальный затон,

Стоят по колено в воде,

Где море поет, подперев **небосклон** («Гурзуф» [1, с. 242]);

Натянут тысячами нитей

Меж хмурым **небом** и землей («Дождь» [1, с. 257]);

Река, переливаясь под обрывом,

Все так же привлекательна на вид,

И **небо** в сочетании счастливом,

Обняв ее, ликует и горит («Летний вечер» [1, с. 309]);

И, как бы сквозь прозрачное стекло,

Вся грудь реки приникнет к **небосводу**

И загорится влажно и светло («Вечер на Оке» [1, с. 312]);

Движется нахмуренная туча,

Обложив **полнеба** вдалеке («Гроза идет» [1, с. 314]);

Небес вечернее сиянье

Кидало тени на траву («На закате» [1, с. 323]).

Это широко раздвигает внутреннее пространство произведений, задает необходимый масштаб для воссоздания тех или иных пейзажных картин и, кроме того, содержит намек на то, что стоит за изображаемыми картинами, каков «механизм» жизнедеятельности природы: живое вещество имплицитно представлено как порождение космической (солнечной) энергии, а земная природа как биосфера. Хотя автор не пользуется соответствующей терминологией, это становится ясно из контекста всего творчества Заболоцкого, а пейзажная лирика от него не оторвана (параллельно в 1940-е – 1950-е гг. поэт продолжал создавать и произведения научно-философского характера).

Пейзаж «без неба» у позднего Заболоцкого невозможен. Поэтому он всегда не столько просторен – сколько «высок», вытянут ввысь. Заболоцкого равно интересует «верх» и «низ». Кажется, никто до него из русских поэтов ХХ века так пристально не вглядывался в происходящее в небесной сфере как реальности физического мира. «События», совершающиеся в небе, отражаются на состоянии земной природы. Практически никогда Заболоцкий не забывает о солнце – источнике жизни на Земле. От положения солнца зависит характер освещения изображаемого, а, следовательно, и общее настроение, царящее в стихотворении. У поэта есть восходящее солнце, пронизывающее косыми лучами лес («Поздняя весна»), «смертельного зноя пятно», проступающее сквозь марево на небосводе («Полдень»), пылающее в самом зените, все заливающее ярким светом, отражающееся в волнах южное солнце («Морская прогулка») – без солнца жизнь природы Заболоцкий не представляет. Иногда дается опосредованное изображение светила – через воздействие его на различные объекты природы:

Двуглавым обломком кристалла

В окне загорался Казбек («Казбек» [1, с. 303]);

В это царство тумана и морока

Первый луч, пробиваясь, летит («Сентябрь» [1, с. 311]).

Прямое или косвенное описание солнца просветляет и украшает пейзаж, согревает или раскаляет его добела, определяет его «температуру». Нельзя сказать, однако, что лирический пейзаж Заболоцкого «светоносен», подобно многим пейзажам Пастернака. Заболоцкий выявляет «типическое», поэтому ни один из компонентов, характеризующих природу, не перевешивает другие, не довлеет над ними. К тому же сопоставление среднерусской и крымско-кавказской природы позволило поэту уяснить, что сам солнечный свет «в сердце России» не столь ярок, как на юге.

В «ночных» пейзажах солнце у Заболоцкого напоминает о себе отражен­ным – лунным – светом. От его присутствия в стихе – серебристый блеск, сияние, озаряющее пейзаж. В северных пейзажах этот блеск имеет локальный характер:

В клочьях разорванной тучи

Блещет осколок луны («Оттепель» [1, с. 232]), –

в южных же – «всеобъемлющий»:

Ночь брильянтовой чашей горит («Тбилисские ночи» [1, с. 239]).

Не забывает автор и о дальних солнцах – звездах, льющих на землю свой свет, переливающийся, как россыпь драгоценных камней. Подобные описания служат эстетизации пейзажа. Южные пейзажи, кажется, слепят Заболоцкого своей роскошью и великолепием, и он предпочитает их ночное изображение. Среди северных же больше – дневных.

Большое внимание Заболоцкий уделяет описанию облаков, туч, наблюдая которые, угадывает напряженную жизнь неба, подготавливающую перемену погоды. Их необычные конфигурации будят фантазию поэта, вызывают восхищение этим недолговечным великолепием. Облако может восприниматься как прекраснейшее из произведений искусства или творений живого мира:

В нежном небе серебристым комом

Облако невиданной красы.

По бокам туманно-лиловато,

Посредине грозно и светло, –

Медленно плывущее куда-то

Раненого лебедя крыло [1, с. 256], –

скопления облаков – напоминать балет живых цветов:

Из облаков изваянные розы

Свиваются, волнуются и вдруг

Меняя очертания и позы,

Уносятся на запад и на юг [1, с. 309], –

или целый воздушный город:

Золотой светясь оправой

С синим морем наравне,

Дремлет город белоглавый,

Отраженный в глубине.

Он сложился из скопленья

Белой облачной гряды

Там, где солнце на мгновенье

Полыхает из воды [1, с. 315].

Облака опоэтизированы Заболоцким, уподоблены великолепнейшим явлениям земной жизни, сказочным фантасмагориям. Как и лучи солнца, луны, они являются характерной деталью создаваемых Заболоцким пейзажей, вносят в них романтическое начало, уравновешивают заземленность иных описаний. Мастерски изображает поэт рождение из облаков и туч дождя, омывающего природу:

В тумане облачных развалин

Встречая утренний рассвет,

Он был почти нематерьален

И в формы жизни не одет.

Зародыш, выкормленный тучей,

Он волновался, он кипел,

И вдруг, веселый и могучий,

Ударил в струны и запел [1, с. 257].

Дождь олицетворяется, причем прослеживаются различные этапы его появления на свет и благодатного для земли излияния. Удивительно тонко совмещает автор научные данные об атмосферных явлениях, вызывающих дождь, и сказочно-фантастические образы. Дождь предстает как «неземное» существо, житель воздушного города, невидимка, материализующийся и растущий на наших глазах. Осваивая окружающий мир, он свешивается из облаков вниз головой, тысячами нитей протягивается между небом и землей, вдохновенно и радостно играет и поет всеми своими струнами. Дождь поэта напоминает полного сил молодого бога природы, несущего с собой прекрасную музыку жизни. И ракурс, избранный Заболоцким, – сверху вниз – позволяет взглянуть с неба на землю и как бы броситься вместе с дождем в ее объятия. Акт соития дан в духе мифологической эротики как оплодотворение земного лона. Все на земле в ответ сияет и трепещет в полном напряжении жизненных сил. Стихотворение воспринимается как апофеоз животворящих сил природы, могучих и прекрасных.

Совсем иной образ дождя – в стихотворении «Сентябрь» (1957). Это уже не романтический герой, а механический делающий свое дело работник, которому не рада природа:

Сеет дождик большие горошины,

Рвется ветер, и даль нечиста.

Закрывается тополь взъерошенный

Серебристый изнанкой листа [1, с. 311].

Заболоцкий живописует не божественный летний, а монотонный осенний дождь, что ведет к прозаизации образа. Но чувствуется и авторское сочувствие по отношению к нежеланному ныне бедолаге, что проявляется в употреблении уменьшительно-ласкательного суффикса ‑**ик** в слове «дождик». Для Заболоцкого осенний дождь, от которого все прячутся под зонтами, – отвергаемое другими живое существо, нуждающееся в понимании и ласке:

Мой зонтик рвется, точно птица,

И вырывается, треща.

Шумит над миром и дымится

Сырая хижина дождя.

И я стою в переплетенье

Прохладных вытянутых тел,

Как будто дождик на мгновенье

Со мною слиться захотел [1, с. 270].

Небесный дом предстает уже не в виде романтических облачных развалин, а как бедная сырая хижина, которую хочется покинуть, избрав более счастливую участь. Осенний дождь напоминает жмущегося к человеку промокшего и продрогшего щенка, что вызывает инстинктивный ответный порыв: жалость. Мгновенная зарисовка становится у Заболоцкого подобием притчи об отверженности и милосердии.

Наиболее часто изображаемые поэтом объекты земной природы – лес, дубрава, поле, река, получающие также и более конкретизированные характеристики. И сам Заболоцкий с шутливым прицелом по адресу текущей литературной критики, требовавшей от писателей актуальной тематики, писал:

поле да лес –

для меня ежедневная тема [1, с. 280].

Растительный мир представляют у Заболоцкого деревья (сосны, дубы, клены, тополя, березы, рябины, орешины – применительно к среднерусской природе и кипарисы, кедры, буки, олеандры, Иудино дерево, кизил – применительно к южной), а также – овсы, трава, подорожник, лопух, ромашки, одуванчики, васильки, чертополох, маки, гвоздики, розы, канны, виноград. Несомненно, мир северной природы он знает более детально, чем южной. Животный мир у поэта не так богат: в стихотворениях появляются цыплята, утки, индейки, коровы, собаки, шакал, – за исключением последнего, все они тесно связаны со сферой человеческой жизни. Никогда не забывает Заболоцкий птиц (скворцов, соловьев, щеглов, ласточек, журавлей, синиц, малиновок, голубей, лебедей) и насекомых (муравьев, светляков, цикад, комаров, тлю, жуков). В некоторых случаях он дает «портрет» представителя растительного или птичьего царства, изображаемого крупным планом («Последние канны», 1955; «Чертополох», 1956; «Одинокий дуб», 1957; «Ласточка», 1958). Но предпочитает все же поэт общий план («Над морем», 1956; «Летний вечер», 1957; «Гомборский лес», 1957; «Сентябрь», 1957; «Вечер на Оке», 1957; «Гроза идет», 1957). Создание картин природы сочетается у Заболоцкого с размышлениями о ее «характере», в ряде случаев авторское «я» помещается внутрь пейзажа как его составная часть. Так, стихотворение «Вечер на Оке» (1957) пронизывают размышления поэта о загадке русской природы, ее власти над душами русских людей:

В очарованье русского пейзажа

Есть подлинная радость, но она

Открыта не для каждого и даже

Не каждому художнику видна [1, с. 312].

Отличительная черта русского пейзажа, считает Заболоцкий, – его одухотворенность, с наибольшей силой проступающая по вечерам, когда все в природе умиротворенно замирает, пронизанное последними лучами солнца, дышит неземным покоем. Заходящее солнце меняет освещение, завеса обыден­ности падает, привычное, примелькавшееся предстает в своей бытийной красоте [4]. Но одухотворенность русской природы, ее «прозрачность» у Заболоц­кого – не проявление религиозного романтизма, как, скажем, у М. Нестерова. Это скорее «задумчивость», «самоуглубление», «сосредоточенность на вечном», внушаемые человеку, созерцающему русский пейзаж, растворяющемуся в нем. В родной природе видит поэт лучшее, прекраснейшее продолжение самого себя. Ничего «эффектного», кричащего, поражающего воображение в ней нет. Скромная, неброская, часто хмурая – такой она видится на первый взгляд, напоминая у Заболоцкого женщину-труженицу, которой некогда подумать о себе. Но, подобно тому как женщину способна преобразить любовь, так что она становится буквально неузнаваемой и от нее невозможно отвести взгляд, русскую природу преображает закатное солнце. Поэт характеризует сошедший с небес «огонь» как «нежный»: не палящий, не сжигающий, а ласкающий, нежащий, на какой и отзывается по-настоящему русская природа. Все горит и сияет в ней столь же нежным неземным сиянием, ранее скрытая красота проступает наружу, чарует человека, наполняет его душу светом. Творится как бы брак земли и неба, и рождающий эту красоту.

Обнимает и ласкает небо реку в стихотворении «Летний вечер» (1957), причем оба они напоминают возлюбленных, сияющих отраженным светом.

Так постепенно от непосредственных пейзажных картин идет Заболоцкий к пейзажу, заключающему в себе олицетворение природы, возрождает жанр буколик. В «Летнем вечере» даже появляется пастушеский мотив – изображаются «маленькие подпаски», сопровождающие стада коров, передвигающихся по берегам реки. Все мирно, спокойно, хочется сказать – идиллично, передает состояние некоего расслабленного блаженства. Конкретная зарисовка вписана в раздвигающуюся до небес картину ничем не нарушаемой гармонии, покоя в природе, самой жизни. Небо словно одаривает землю букетами роз, изваянных из облаков, – свивающихся, меняющих свои очертания, творящих волшебное театральное действо. Все это отражается в реке, которая под воздействием закатных лучей солнца просто сияет («горит»). Река уподобляется зацелованной девушке, испытывающей блаженную истому и как бы пребывающей в очаровании полусна-полуяви в ожидании еще большего счастья впереди. Антропоморфизация и нарастающая обобщенность образной системы позволяет увидеть в изображаемом реку жизни – в ее непотревоженном течении – как прекраснейший дар бытия. Идиллией оказываются мир, покой, благодать – настолько выросла их ценность для человека ХХ столетия.

Пейзажная лирика «позднего» Заболоцкого отражает и желание самого поэта насладиться перед смертью красотой природы, и его потребность отблагодарить мироздание за сам феномен жизни как совместного порождения Земли и космоса.

____

1. Заболоцкий, Н. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1: Столбцы и поэмы 1926−1933. Стихотворения 1932−1958. Стихотворения разных лет. Проза / Н. Заболоц­кий. – М., 1983.

2. Не случайно Б. Пастернак вспоминал о посещении его Заболоцким после выхода из заключения так: «Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамах, и они не исчезли, остались висеть» (цит. по [3, c. 152]).

3. Масленникова, З. Портрет Бориса Пастернака / З. Масленникова // Нева. 1988. № 9.

4. Южный пейзаж у Заболоцкого более буйный и роскошный, нежели средне­рус­ский, под стать самой природе. Так, изображая в стихотворении «Гомборский лес» (1957) грузинскую осень, поэт выделяет в первую очередь яркую насыщенность и контрастность цветовой гаммы. Господствуют не просто красный и желтый цвета, а киноварь и охра, пыланье огня. И красочная живописность цветосочетаний естественным образом вызывает сравнение увиденного с художественным музеем под открытым небом, где каждое дерево, каждый куст – произведение искусства, шедевр:

Здесь осень сумела такие пассажи

Наляпать из охры, огня и белил,

Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,

А клен, как Мурильо, на крыльях парил [1, с. 310].

Как и в русских пейзажах, в грузинских Заболоцкий очеловечивает природу, но ее проявления гораздо экспрессивнее, эффектнее, напряженнее. Это иной тип красоты, которой так богат естественный мир, нежели красота русской природы, и знакомство с другим краем позволяет художнику лучше понять свой.