

СИМВОЛЫ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ ПОЭЗИИ ТЕДА ХЬЮЗА

С древнейших времен человека сопровождают символы, с их помощью он пытался сделать видимыми и узнаваемыми свои идеи. Символы вобрали в себя представления людей о космосе и своем месте в нем, а также глубины человеческого сознания и подсознания. Символ предшествовал слову, тем самым становился своего рода информационной единицей.

У истоков человеческой истории наиболее важные символы были попыткой понять и раскрыть смысл существования человека в полной загадок вселенной. Большинство символов совпадает как в примитивных общественных формациях, так и в развитых цивилизациях Азии, Ближнего Востока, Индии, Европы и Южной Америки. Со временем универсальный язык символов стал терять свое значение и приобрел придаточную мотивацию, присутствующую в традиционных верованиях и ритуалах. Но, так или иначе, символы сохранились в литературе, искусстве, светских обрядах и фольклоре.

Так, мифы сами по себе являются обширными символическими системами, включающими в себя философские, психологические и религиозные характеристики и установки, основанные на племенных традициях. Соответственно, символическая структура литературного произведения раскрывает не только то, что хотел донести до читателя автор, но и глобальный архетипичный образ, укоренившийся в человеческом подсознании.

Творчество Теда Хьюза, по определению некоторых критиков, “творчество поэта-анималиста, насыщенное животными”¹, отнюдь не

¹ Vinson & Kirkpatrick. Contemporary Poets. N.Y., 1996.

отображает сути его поэзии. Тогда как ключ к разгадке спрятан в символическом значении хьюзовских строк...

Животная символика превагирует в произведениях Теда Хьюза. Почти все названия его сборников несут в себе символический аспект, конкретное рассмотрение которого помогает рассмотреть в образах прошлых веков проблески будущего.

Итак, обращаясь к названиям сборников Хьюза, можно сказать, что действующие персонажи в своем избирательном большинстве – птицы. Птица – воплощение как человеческого, так и космического духа. В Египте душа каждого человека изображалась в виде ястреба (hawk) с человеческой головой, покидающего тело после смерти². Птицы – божества предсказаний, бессмертия и радости. Шаманы украшали свою одежду перьями, надевали птичьи маски, стремясь “долететь” с их помощью до высших уровней знания³. Символическое определение образа птицы точно передает послание автора человечеству. Хьюз всей своей поэзией искал пути интеграции человека с природой, предостерегая его от, по его мнению, надвигающейся гибели. Его ястреб – всего лишь птица, но символический подтекст которой несет в себе неразрывность и цикличность жизни на Земле.

Как было доселе упомянуто, птицы – божества предсказаний, а также, исходя из древнеримской символики, воплощение мудрости, интеллекта и молниеносности мысли.⁴

Сборник Теда Хьюза “Пещерные птицы” (Cave Birds) – гротескное изображение “пещерного” – искаженного человеческими пороками и слабостями интеллекта, не позволяющего достичь наивысшей мудрости.

² Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999, с. 293.

³ Там же, с. 295.

⁴ Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999, с. 295.

Один из самых интересных и психологически насыщенных сборников Хьюза тоже имеет "птичье" название. Просмотрим символику образа сборника "Ворон" (Crow).

В западноевропейской традиции ворон — птица, связанная со смертью, утратой и войной. Помимо этого, ворон, доносящий о событиях в мире смертных, символизирует также такие конструктивные понятия, как разум и память. Вообще ворон — символ солнца и пророчества. Синтоизм приписывает ворону роль посланца богов. В Африке ворон считается проводником, предупреждающим об опасности.⁵ Для канадских эскимосов ворон — Отец народа, бог-творец. В легендах индейцев навахо ворон — Черный Бог, участник всех событий в мире животных.⁶

Все эти символические определения потрясающим образом раскрывают внутреннюю идейно-композиционную структуру хьюзовской поэзии. Сборник "Crow" — это по-новому рассказанные библейские сюжеты. Ворон Хьюза воплощает в себе две взаимоисключающие силы — силу разрушения и силу созидания. Он непослушно разрушает то, что создал Бог и, как и у канадских эскимосов, провозглашает себя Отцом народа, богом-творцом.

"Последняя попытка", сказал Бог, — "Теперь, Любовь".

Ворон содрогнулся, зевнул, рыгнул и
Бестелая громадная голова мужчины
Выкатилась на землю...⁷

и

Но кто сильнее смерти?

⁵ Там же, с. 49.

⁶ Там же, с. 50.

⁷ "A final try", said God. "Now, Love".

Crow convulsed, gaped, retched and
Man's bodiless prodigious head
Bulbed out onto the earth...

Прошел, Ворон.⁸

Сама идея создания Ворона, как утверждал в своем интервью Экберту Фаасу Хьюз, пришла из изученных им эскимосских легенд, и, следовательно, не могла не нести в себе тот архетипичный, символический образ.

Хьюзовский Ворон — это человеческое подсознание, непонятное, неизведанное, потому и пугающее. Ворон — предвестник высшего Разума — Природы. Словно Хьюз, создав своего Ворона, хочет вернуть человека в природу, обратиться к истокам и дать ему обрести себя.

Символическая система хьюзовской поэзии не исчерпывается птицами. В его произведениях встречаются лисы, ягуары, крабы, волки.... Помимо животных определенную символику несут такие понятия, как например, времена года (Season Songs), река (The River). Это названия очередных его сборников.

Как и фазы луны, времена года — универсальные символы рождения, роста, смерти и возрождения, упорядоченные циклы природы и человеческой жизни.⁹ Не случайно, что такой автор как Хьюз дал именно это название одному из своих сборников. Хьюз вообще рассматривал процесс цикличного существования. Человек является неотъемлемой частью природы и вселенной. Вне этой природы, в “лекле” урбанизации и технологизации, человек может задохнуться. Необходимо подчинить человеческую жизнь упорядоченным циклам природы.

И опять же Хьюз ставит перед собой вопросы мироздания. Река — мощный символ уходящего времени и жизни. Общепринятое

⁸ But who is stronger than death?

Me evidently.

Pass, Crow.

⁹ Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999, с. 52.

представление о четырех райских потоках, текущих от Древа Жизни в разные стороны света, является метафорой божественной энергии и духовной пищи, которые подпитывают всю вселенную. Нередко реки представлялись как границы, разделяющие миры живых и мертвых.¹⁰

Время напоминает человеку, что жизнь проходит. Река Хьюза, будучи символом текучести жизни, делает человека уязвимым. Но в то же мгновение напоминает ему о божественной благодати, тающей в самом жизненном процессе.

Немаловажно теперь обратиться еще к одному символу, который сопровождал Теда Хьюза на протяжении всего его творческого пути и который по определению Анн Скеа стал "маской" Теда Хьюза.

Неразрешенный внутренний конфликт автора превратился в символ волка и стал еще одним названием его сборника "Наблюдение волков" (Wolfwatching).

Объяснение самого символа нередко выявляет то, что лежит глубоко в подсознании человека. Вникая в суть поэзии Хьюза, вырисовывается именно образ одинокого волка, не примкнувшего к "стае".

Свирепость, коварство, жадность, жестокость, зло, но также храбрость, победа, забота о пропитании. Волк представлен в мифах, фольклоре и сказках как хищное творение природы. Огромный, ужасный волк был одновременно символом прожорливости и сексуальности. В противовес этому, волк — триумфальный символ познания через опыт и эмблему воинов.¹¹

Анн Скеа предельно правильно назвала символ волка "маской". Очевидно то, что Хьюз не мог найти себя в устоявшихся "рамках" цивилизации и считал, что выживает человек благодаря темным сторонам своей природы. Тогда как в своей поэзии он

¹⁰ Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999, с. 304-305.

¹¹ Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999, с. 304-305.

возвращал себя и людей к первоизданной силе Природы, дабы оправдать светлую сторону человеческого "Я". И когда через откровение поэзии автор сбрасывает маску, точнее то, что делает его неестественным, он приобретает триумфальный символ познания через опыт.

Вся поэзия Теда Хьюза представляет собой символическую конструкцию, в которой все образы несут в себе одну главную идею. Идея заключается в единении человека с Вселенной, в его безоговорочном повиновении Природе, таким образом, в очищении и примирении с самим собой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джек Тресиддер. Словарь символов. М., 1999.
2. Vinson & Kirkpatrick. Contemporary Poets. N.Y., 1996.
3. Ann Skea. Wolf-masks. Boston, 1997.
4. Ted Hughes. Hawk in the Rain. Faber & Faber. London, 1957.
5. Ted Hughes. Crow. Faber & Faber. London, 1960.