

ПОЭЗИЯ XX ВЕКА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР

УДК 821.111(73)

СПЕЦИФИКА ЗАГоловочного комплекса поэтических сборников Э. Паунда

канд. филол. наук, доц. Н.В. НЕСТЕР
(Полоцкий государственный университет)

n.nester@psu.by

Рассматривается специфика заголовочного комплекса поэтических сборников Эзры Паунда (Ezra Pound, 1885–1972), одного из значительных поэтов и критиков XX века, основоположников английского и американского модернизма. Обосновывается, что характерной особенностью книг американского поэта 1910–1920-х гг. является наличие компонентов, составляющих «заголовочный комплекс» (имя автора (псевдоним), заглавие (название), эпиграф, посвящение). Отмечается, что заголовочный комплекс поэтических сборников поэта-модерниста вступает в диалогические отношения с читателем и настраивает на определенную установку восприятия. Аллюзивные заглавия, эпиграфы подчеркивают открытость границ паундовских сборников, их соотносительность с текстами других авторов и эпох, выдают в создателе поэтических сборников эрудированного автора, ориентирующегося на подготовленного читателя.

Ключевые слова: *специфика, заголовочный комплекс, имя автора (псевдоним), заглавие (название), эпиграф, посвящение.*

Заголовочный комплекс – один из составляющих рамы произведения – совокупного наименования компонентов, окружающих основной текст произведения [1, с. 848–853]. Заголовочный комплекс – это элементы рамочного текста, расположенные вокруг заглавия произведения и выполняющие информативно-ориентирующую роль. Заголовок играет графически-выделительную роль, отделяя текст произведения от других текстов и определяя его границы. Кроме заглавия заголовочный комплекс включает в себя имя автора (псевдоним), подзаголовок, уточняющий жанр произведения, эпиграф, посвящение.

Заголовочный комплекс является важной составной частью поэтических сборников Эзры Паунда и позволяет проследить отношение поэта-модерниста к традиции и творчеству в целом.

Ранние стихотворения Эзры Паунда, написанные в период с 1905 по 1907 гг., вошли в книгу под названием «Книга Хильды» (*Hilda's Book*, 1907). «Книга Хильды»,

небольшой по объему сборник стихотворений, был создан начинающим поэтом во время романтических отношений с Хильдой Дулитл. Несмотря на то, что «Книга Хильды» является своего рода пробой пера будущего поэта, изобилует различного рода неточностями, злоупотреблением или отсутствием пунктуации, тем не менее, позволяет проследить отношение Паунда к литературной традиции и наставникам, таким как Чосер (*Thu Ides Til*), Данте (*Sancta Patrona / Domina Caelae*), Д.Г. Россетти (*La Donzella Beata*).

Поэтический сборник Эзры Паунда, опубликованный в 1908 г., имеет заглавие «При погашенных огнях» (*A Lume Spento*). Название сборника соотносится с фрагментом из третьей песни «Чистилища» Данте, где говорится об отлученном от церкви Манфреде, короле Неаполя и Сицилии, сыне императора священной Римской империи Фридриха II. После гибели в битве при Беневенто его тело несли к месту погребения «при погашенных огнях». *A Lume Spento* предвзвешивает посвящение «*In memoriam eius mihi caritate primus William Brooke Smith, Painter, Dreamer of dreams*»¹ [2, р. 20]. Сборник посвящен памяти друга Эзры Паунда, Уильяма Брука Смита, рано умершего студента художественного отделения, начинающего живописца, который являлся студентом Пенсильванского университета и познакомил будущего поэта с новейшими течениями искусства и литературы того времени.

Сборник *A Lume Spento* выражает желание Паунда воздавать должное источникам вдохновения и демонстрировать отношение между творчеством и традицией, которую поэт хочет увековечить. С целью связать себя с поэтами прошлого, Паунд использует драматический монолог, ставший изобретением Р. Браунинга, которому поэт воздает дань уважения в стихотворении *Mesmerism*. Используя прием маски, Паунд, говорит голосами исторических или легендарных личностей, таких как Бертран де Борн (*Na Audiart*), Франсуа Вийон (*Villonad for this Yule*), Тристан и Изольда (*Threnos*) и др.

В этом же 1908 г. выходит еще одна книга Эзры Паунда – «Пятнадцать стихотворений на святки» (*A Quinzaine for This Yule*), для которой поэт избирает псевдоним «Уэстон Сент-Льюмис» (*Weston St. Liewmys*) – производную от фамилий его матери (Уэстон) и его бабушки по отцовской линии (Лумис). Книга посвящается Заре Западного Рассвета и является своего рода интерпретацией поэта категории красоты: «Никогда не должно объяснять красоту. Она – Чудо и Диво, – и в искусстве мы должны искать именно эти двери – Чудо и Диво – и, пройдя сквозь них, обретать медленное понимание (медленное, даже если это цепь озарений) – так воспринимаешь силу – это в тумане – и это дает каждому право на собственное мнение, каждому – согласно его вере и склонностям.

¹ «Памяти моего первого дорогого друга, Уильяму Бруку Смиу, художнику, сновидцу грез» (Перевод наш. – Н.Н.).

Желание глубже познавать и понимать всегда должно предшествовать любому восприятию красоты. Без святой любознательности и благоговейного трепета никто не находит её – и горе тому художнику, кто выплескивает свои чувства, чье творение "шито белыми нитками"² [3, с. 187]. Центральной темой книги является мистическая красота Венеции между сумерками и рассветом, что подтверждается восторженным лирическим стихотворением *Night Litany*.

Паундовский сборник 1909 г. носит название *Personae*, что в переводе с латинского языка обозначает «маски, личины». При этом эпиграф, предваряющий данный сборник, является ничем иным как автоцитатой, т.к. ранее был использован Паундом в названии последнего стихотворения сборника *A Lume Spento* – «Без древних грёз исчезнет сердце мира»³ [3, с. 183, 231]. При этом посвящение имеет неожиданное заключение: «Эта книга посвящается Мэри Мур из Трентона, если она этого захочет»⁴ (Перевод наш. – Н.Н.).

Следует учитывать и тот факт, что Паунд имел обыкновение в последующий сборник, наряду с новыми, включать ранее опубликованные стихотворения. В данную книгу вошла подборка стихотворений Эзры Паунда из сборника *A Lume Spento*, написанных под влиянием Р. Браунинга, прерафаэлитов, поэтов 1890-х гг. и раннего У.Б. Йейтса. В сборник вошло только шестнадцать новых стихотворений, созданных с использованием техники драматического монолога Р. Браунинга, получивших в паундовском творчестве название «маски» (*personae*). Посредством авторского приема «маски» поэт имеет возможность выражать собственные идеи через исторических персонажей, как бы скрываясь за маской, проявляя при этом собственное поэтическое «Я».

Книгу «Торжества» (*Exultations*, 1909) поэт сопровождает эпиграфом «Я вечный дух, но то, что я создаю – преходяще, / но я продолжаю: / Да, и маленькая земля осыпается под нашими ногами, / но мы продолжаемся»⁵ (Перевод наш. – Н.Н.). Книга адресуется Паундом Карлосу Трейси Честеру, священнику пресвитерианской церкви «Голгофа», старейшиной которой был Гомер Паунд (отец Эзры), в Уинкотте, пригороде Филадельфии. Честер, автор отдельных рассказов

² «To the Aube of the West Dawn

Beauty should never be presented explained. It is Marvel and Wonder, and in art we should find first these doors – Marvel and Wonder – and, coming through them, a slow understanding (slow even though it be a succession of lightning understandings and perceptions) as of a figure in mist, that still and ever gives to each one his own right of believing, each after his own creed and fashion.

Always the desire to know and to understand more deeply must precede any reception of beauty. Without holy curiosity and awe none find her, and woe to that artist whose work wears its «heart on its sleeve» [2, p. 103].

³ «Make-strong old dreams lest / this our world lose heart» [2, p. 60, 82].

⁴ THIS BOOK IS FOR MARY MOORE OF TRENTON, IF SHE WANTS IT [2, p. 82].

⁵ I am an eternal spirit and the things I make are but / ephemera, yet I endure: / Yea, and the little earth crumbles beneath our feet / and we endure [2, p. 103].

и статей, редактировал некоторые периодические издания и оказал огромное влияние на будущего поэта, поддерживая в нем интерес к творчеству и призывая изучать Библию. Посвящение сопровождается лаконичной фразой на латинском языке – «в честь давней дружбы» (*amicitiae longaevitate*) [2, p. 104].

Сборник «Канцоны» (*Canzoni*, 1911) является переходным звеном, доимажистским этапом творчества поэта, в котором наблюдается движение от средневековья к современности, к эпической поэме *Cantos*. *Canzoni* иногда называют коллекцией переводов, после выхода данного сборника заметно уменьшилась зависимость Паунда от подражаний традиционным формам, позволивших поэту экспериментировать с формой стиха, при этом поэт стремится передать скорее музыкальность ритма, чем лингвистическую точность стиха. Книга адресуется Оливии и Дороти Шекспир и открывается эпиграфом из элегии Проперция (II, XIII, 27): «*Quos ego Persephoniae maxima dona feram*»⁶ [2, p. 129]. В качестве еще одного адресата автор избирает Персефону, которая, являясь богиней плодородия, дарует людям семена и растения, ассоциируется с богатым урожаем для людей, а произведения – с тем урожаем, которым снабжает поэт своих читателей. Вышеупомянутая цитата является конечным фрагментом фразы римского поэта: «*Sat mea sat magna est, sit res sint pompa libelli / quos ergo Persephoniae maxima dona feram*»⁷ [7, с. 74]. Возможно, Эзра Паунд, как и Секст Проперций, полагал, что достаточно написать три хорошие книги в течение всей жизни, несмотря на то, что элегический сборник римского поэта включает в себя четыре книги стихотворений. Важно отметить, что американский поэт в качестве автора эпиграфа избирает одного из представителей римской любовной элегии – Проперция, снискавшего себе славу «темного» поэта, ориентирующегося, как и Паунд, на подготовленного читателя.

Книгу «Ответные выпады» (*Ripostes*, 1912) с приложением полного собрания сочинений философа и эссеиста Т.Э. Хьюма, Паунд адресует своему другу, американскому поэту Уильяму Карлосу Уильямсу: «Держись своей звезды, Мы превозможем это с помощью судьбы»⁸ [3, с. 495]. В качестве названия для данного сборника Паунд использует термин из фехтования, в котором «*riposte*» обозначает «ответный удар, укол», в более широком контексте данное слово обозначает «находчивый ответ, парирование». В этой книге стихотворений наблюдается эволюция творчества американского поэта по сравнению с его ранними произведениями. Здесь намечается отход Паунда от романтических традиций и переход к поэтике, которая приводит к появлению *Homage to Sextus Propertius*, *Hugh*

⁶ *лат.* «Я их несу Персефоне как самый великий дар».

⁷ «Для меня довольно, если процессию составят три книжки / которые я понесу – величайший дар – Персефоне» [6, с. 75].

⁸ «*Gird on thy star, We'll have this out with fate*» [2, p. 230].

Selwyn Mauberley и ранним *Cantos*. Особый интерес в данном сборнике представляют три стихотворения, включающие в себя новое и старое в паундовской поэтике: *Portrait d'une Femme, A Girl, A Virginal*.

В сборник «Пятилетие» (*Lustra, 1916–1917*) вошли стихотворения, написанные поэтом в период с 1913 по 1915 гг. Слово «*lustrum*» в латинском языке имеет достаточно много значений, однако из наиболее соответствующих содержанию сборника, можно отметить «искупительная жертва, очистительное жертвоприношение; пятилетие». Необходимо также уточнить, что Паунд использует слово «*lustrum*» в форме множественного числа, т.к. сборники *Ripostes* и *Lustra* разделяет пять лет. В качестве эпиграфа к сборнику Паунд избирает первую строку из посвящения к катулловскому сборнику, адресованному римскому историку Корнелию Непоту, – «*Cui dono lepidum novum libellum*»⁹ [7], считая свой труд чем-то незначительным, по сравнению с созданным предшественниками. Книгу стихотворений Паунд посвящает *Vail de Lencour*, под псевдонимом которой скрывается Бриджит Пэтмор (*Brigit Patmore, 1882–1965*), с которой Паунда связывали романтические отношения.

Сборник «Ибо любил я, убог...» (*Quia pauper amavi, 1919*) предваряет посвящение легендарному певцу и музыканту Орфею, имя которого является олицетворением могущества искусства. Название сборника перекликается со строкой Овидия «*Pauperibus vates ego sum, quia pauper amavi*»¹⁰ (*Ars amatoria, II, 165*). Сборник содержит три цикла стихотворений: любовно-куртуазное стихотворение *Langue d'Os*, сатирический цикл стихотворений *Moeurs Contemporaines* и поэму *Homage to Sextus Propertius*.

Книга «Тень» (*Umbra, 1920*) включает в себя произведения из ранних поэтических сборников Паунда, кроме двух стихотворений. Используя латинское слово «*umbra*» – «тень, призрак», название данного сборника приобретает символический смысл, указывая на поэтическую технику Эзры Паунда, как отсылку к созданному в прошлом. Тем самым Паунд хочет показать лишь призрачную новизну данного сборника, включающего в себя уже созданное им ранее. При этом треть книги состоит из переводов произведений Арнаута Даниэля и Гвидо Кавальканти, пяти стихотворений Т.Э. Хьюма. Отдельные фрагменты из *Ripostes*, такие как *Portrait d'Une Femme* и *N.Y.* в буквальном смысле переносят и погружают читателя в Лондон и Нью-Йорк. При этом личность поэта, противопоставленная толпе, является основополагающей и для данного сборника Эзры Паунда.

Последний поэтический сборник Эзры Паунда *Personae (1926)* – один из ключевых текстов модернистской поэзии. В его основу положены произведения, ранее вошедшие в сборник *Ripostes (1912)*, имажистские и вортицистские опыты Паунда,

⁹ лат. «Кому я дарю пемзой новую книжечку...».

¹⁰ лат. «Бедным я поэт, потому что бедным полюбил» (Перевод наш. – Н.Н.).

стихотворения ранее опубликованные в *Lustra*, основополагающие стихотворения из сборника *Cathay*, поэмы *Homage to Sextus Propertius* и *Hugh Selwyn Mauberley*. Следует отметить, что название сборника *Personae* в некотором смысле вводит внимательного поклонника творчества Эзры Паунда в заблуждение, т.к. в данном сборнике в хронологическом порядке приводятся произведения из всех стихотворных сборников поэта. В приложении к этой книге даются также ранние варианты трех первых песен эпической поэмы *Cantos*, начатой Паундом в 1917 г. Эта книга стихотворений позволяет проследить двадцатилетний творческий путь Эзры Паунда, начиная с подражаний Р. Браунингу, прерафаэлитам, поэтам 1890-х гг. и раннему У.Б. Йейтсу. Знакомясь с произведениями сборника, читатель погружается в эксперименты Паунда – пародию, перевод, являющиеся не более чем взглядом на роль поэта-модерниста и модернистской поэзии в целом, обнаруживая наметившийся переход Паунда от лирической поэзии к эпической.

Таким образом, в творчестве Эзры Паунда наблюдается тенденция использовать авторский заголовочный комплекс, включающий в себя, как правило, имя автора (псевдоним), заглавие, (название), эпитафия и посвящение. Первым шагом к интерпретации поэтического сборника Эзры Паунда является его название, которое играет огромную роль в восприятии читателем и исследователем всех стихотворных произведений, входящих в тот или иной сборник. Сборники Эзры Паунда не сопровождаются каким бы то ни было подзаголовком, каждому сборнику он предпосылает один или несколько эпитафий, в качестве источников которых автор использует тексты различного характера – художественные произведения, афоризмы и автоцитаты. Эпитафии в стихотворениях Паунда выполняют прогнозирующую функцию, т.к. сообщают о главной теме книги и связывают созданный текст с источником цитаты.

Обязательной частью каждого сборника Эзры Паунда является посвящение, в котором автор непременно указывает лицо, которому предназначается или в честь которого написан данный сборник стихотворений. Посвящения к паундовским сборникам отличаются торжественностью и немногословностью восхваления, являются определенной данью, которую он платит своим друзьям и близким. Посвящения самым близким ему людям, носят личный характер и становятся выражением искренней дружбы и привязанности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ламзина, А.В. Рама произведения / А.В. Ламзина // Литературная энциклопедия терминов и понятий / год ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 848–853.
2. Pound, E. Poems & Translations / E. Pound. – New York: The Library of America, 2003. – 1364 p.
3. Паунд, Э. Стихотворения и избранные *Cantos* / Э. Паунд. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – 887 с.
4. Зверев, А. XX век как литературная эпоха / А. Зверев // Вопросы литературы. – 1992. – № 11. – С. 3–56.

5. Зверев, А. Деревенский умник. К портрету Эзры Паунда / А. Зверев // Иностранная литература. – 1991. – № 2. – С. 208–229.
6. Проперций, С. Элегии : пер. и примеч. А.И. Любжина / С. Проперций. – М. : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004. – 271 с.
7. C. Valerius Catullus. Poetry [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.thelatinlibrary.com/catullus.shtml>. – Date of access: 15.06.2020.
8. Пробштейн, Я. Вечный бунтарь / Я. Пробштейн // Паунд, Э. Стихотворения и избранные Cantos. / Э. Паунд. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – С. 17–57.

PECULIARITIES OF THE TITLE COMPLEX IN THE COLLECTIONS OF POEMS BY E. POUND

N. NESTSER

The article deals with the peculiarities of the title complex in the collections of poems by Ezra Pound, one of the most considerable poets and critics of the twentieth century, the founders of the English and American modernism. It is substantiated that the books of the American poet of the 1910–1920-s are characterized by the components that make up the «title complex» (author’s name (pseudonym), title, epigraph, dedication). It is noted that the title complex of the modernist poet’s poetry collections enters into a dialogue with the reader and adjusts to a certain attitude of perception. Allusive titles and epigraphs emphasize the openness of the boundaries of Pound’s collections, their correlation with the texts of other authors and times, and present the creator of the poetry collections as an erudite author oriented towards an advanced reader.

Keywords: *specifics, title complex, author’s name (pseudonym), title, epigraph, dedication.*

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В СТАНОВЛЕНИИ:
ПЕРЕКРЕСТКИ – КОНТАКТЫ – ПОСРЕДНИКИ**

Электронный сборник материалов
международной научной конференции

(Полоцк, 15–16 октября 2020 г.)

Текстовое электронное издание

Новополоцк
Полоцкий государственный университет
2021

1 – дополнительный экран – сведения об издании
УДК 82.0(100)(063)
ББК 83.0(0)я431

Рекомендован к изданию методической комиссией гуманитарного факультета
Полоцкого государственного университета (протокол № 5 от 24.05.2021 г.)

РЕЦЕНЗЕНТ:

д-р філал. навук, праф., праф. кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Л. Д. СІНЬКОВА

Ответственный за выпуск:

Е. В. Лушневская

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В СТАНОВЛЕНИИ: ПЕРЕКРЕСТКИ – КОНТАКТЫ – ПОСРЕДНИКИ

[Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч. конф., Полоцк,
15–16 октября 2020 г. / Полоц. гос. ун-т ; отв. за вып.: Е. В. Лушневская. – Новополоцк :
Полоц. гос. ун-т, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).

ISBN 978-985-531-774-7.

В сборник вошли научные статьи, позволяющие представить проблематику изучения истории литературы на более широком контекстуальном уровне. Актуальность тематики международной научной конференции «Мировая литература в становлении: перекрестки – контакты – посредники» подчеркивается необходимостью осмысления стремительной интеграции гуманитарных наук за последние десятилетия, приводящей зачастую не столько к положительным результатам, сколько к произвольному и неоправданному заимствованию терминологического аппарата из самых разных наук.

Предназначена исследователям, преподавателям, аспирантам филологического профиля.

Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса.

Регистрационное свидетельство № 3172126562 от 09.09.2021.

Сборник входит в Российский индекс научного цитирования.

211400, ул. Стрелецкая, 4, г. Полоцк, Витебская обл., Республика Беларусь

тел. 8 (0214) 42-87-03

e-mail: k.lushneuskaya@psu.by

№ госрегистрации 3172126562

ISBN 978-985-531-774-7

©Полоцкий государственный университет, 2021

2 – дополнительный титульный экран – производственно-технические сведения

Для создания текстового электронного издания «Мировая литература в становлении: перекрестки – контакты – посредники» использованы текстовый процессор Microsoft Word и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF.

**МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В СТАНОВЛЕНИИ:
ПЕРЕКРЕСТКИ – КОНТАКТЫ – ПОСРЕДНИКИ**

Электронный сборник материалов
международной научной конференции
(Полоцк, 15–16 октября 2020 г.)

Техническое редактирование и верстка *С. Е. Рясовой*.
Компьютерный дизайн *М. С. Мухоморовой*.

Подписано к использованию 27.10.2021.
Объем издания: 2 Мб. Тираж 3 диска. Заказ 715.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

211440, ул. Блохина, 29,
г. Новополоцк,
Тел. 8 (0214) 59-95-41, 59-95-44
<http://www.psu.by>