

УДК 821.112.2ГЕСС.09

**ОБРАЗНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ГЕССЕ: ОБРАЗ ВОЛКА****В.Н. САПЕГА***(Представлено: Л.И. СЕМЧЁНОК)*

Рассматривается художественная реализация темы одиночества у Г. Гессе через анализ трактовки образа волка в романах «Степной волк» и «Паломничество в Страну Востока». Показано, что данный образ используется писателем для раскрытия одинокой и многосложной души художника. Образ волка анализируется с мифологической, философской и психологической сторон. Мифологическая составляющая данного образа предполагает наличие у героев ощущения дисгармонии с окружающим миром и обществом, дикостью, грубостью по отношению к людям. С точки зрения философии волчья природа героев – признак одиноких гениальных личностей, выделяющихся из толпы обывателей. Психологическая составляющая образа отсылает читателя к подсознанию героев, к бессознательно-инстинктивным силам, лишь высвободив которые человек может обрести душевную гармонию.

Немецкоязычный поэт и писатель, художник, лауреат Нобелевской премии Герман Гессе прошел сложный путь к вершинам самопознания и творчества. Его произведения концентрируют в себе уникальный опыт поисков человеком своей неповторимой индивидуальности, своего «я». И путь этот лежал через психоанализ, погружение в себя, всегда сопровождающееся одиночеством. Большинство произведений писателя носят во многом автобиографический характер, и в то же время отражают социально-политические проблемы XX века.

Важную роль в осмыслении многосложности и одиночества человеческой души в творчестве Г. Гессе принадлежит образу волка. Символика этого образа лежит в основе построения концепции личности главного героя романа «Степной волк» (1927). Встречается этот образ и в более позднем произведении писателя – его романе «Паломничество в Страну Востока» (1931).

В романе «Степной волк» главный герой – писатель-интеллигент Гарри Галлер – болезненно переживает оторванность своей души от современной реальности. Он страдает от того, что не может найти баланс между обывательским миром и собственными духовными запросами. Волчья часть души героя презирает мещанскую среду, ее лживые манеры и испорченные нравы, а человеческая сторона пытается примириться с этим, найти свои жизненные ориентиры и наслаждаться искусством и творчеством. Образ человека-волка раскрывается в романе не только через противопоставление интеллектуально-духовной и природно-биологической составляющих человеческой природы, но включает в себя синтез его мифологического, философского и психологического толкований.

В мифологиях многих народов «волк» – один из наиболее распространенных зооморфных образов, обозначающих злое, дьявольское, враждебное человеку животное, которое, однако, часто приносили в жертву [1]. Гарри Галлер своим поведением тождественен этому определению. С первых страниц романа мы замечаем его волчьи повадки: «*Er aber, der Steppenwolf, hatte seinen scharfen kurzhaarigen Kopf witternd in die Höhe gereckt, schnupperte mit der nervösen Nase um sich her und sagte, noch ehe er Antwort gab oder seinen Namen nannte: «Oh, hier riecht es gut.»*» [2, с. 11] // «Степной волк, запрокинул, приносиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал: – О, здесь хорошо пахнет [3, с. 6]. Часто он ведет себя по отношению к мещанам как дикий, озлобленный волк, отчего вынужден сторониться общества и мириться с одиночеством. Из «Трактата о Степном волке» мы узнаем, что ненависть Гарри ко всему обыденному начала проявляться еще в юные годы. Волчья натура Гарри Галлера заявляет о себе в эпизоде визита главного героя к знакомому ученому. Гарри-волк не желает идти к профессору, но человеческая сторона его души захотела вдруг почувствовать себя частью общества. И вот Гарри Галлеру приходится притворяться любезным, доброжелательным и приветливым, он злится и презирает себя за это. Герой испытывает ненависть к лживому мещанству: «*...Stunde um Stunde zwanghaft und ohne es eigentlich zu wollen, machen Besuche, führen Unterhaltungen, sitzen Amts und Bureaustunden ab, alles zwanghaft, mechanisch, ungewollt, alles könnte ebensogut von Maschinen gemacht werden oder unterbleiben...*» [2, с. 93] // «...час за часом, они вынужденно, по существу этого не желая, наносят визиты, ведут беседы, отсиживают служебные часы, всегда поневоле, машинально, нехотя, все это с таким же успехом могло делаться машинами или вообще не делаться...» [3, с. 89]. Гарри Галлер высмеивает безвольность, притворство простолудинов, которые, по его мнению, не способны признать всю никчемность и бессмысленность их существования. Однако он не осуждает этих людей, так как по собственному опыту знает, что путь восстания против привычного жизненного уклада не прост. Профессор и Гарри ведут беседу

о войнах и искусстве, в ходе которой герой лишней раз убеждается в невежестве и бездуховности современных умов. Гарри не выдерживает, его волчья натура со всей силой вырывается наружу, он грубит хозяину дома и уходит с мыслью о самоубийстве. При описании дикости и грубости Гарри Галлера Гессе использует соответствующие эпитеты: «*der wilde Wolf*» // «дикий волк», «*der böse Wolf*» // «злой волк».

Серые обычные дни, бесполезное времяпрепровождение губительны для творческой природы Степного волка. Глупа и никчемна для него жизнь, когда радуешься тому, что день прошел «...ohne besondere Schmerzen, ohne besondere Sorgen, ohne eigentlichen Kummer, ohne Verzweiflung...» [2, s. 34] // «...без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния...» [3, с. 29], что «...kein Krieg ausgebrochen, keine neue Diktatur errichtet, keine besonders krasse Schweinerei in Politik und Wirtschaft aufgedeckt worden ist...» [2, s. 34] // «не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылось никакой особенной гадости в политике или экономике» [3, с. 29]. От такой нормированной жизни Гарри Галлер приходит в бешенство. Его духовное начало, утонченность души уступают место деструктивным и аморальным устремлениям, желанию разрушить свою жизнь. Старания жить «как все» разочаровывают героя, он ощущает усталость, и его посещают мысли о самоубийстве.

Удел Степного волка, раздвоенной личности, испытывающей ненависть, как к людям, так и к самой себе, – одинокое существование, вечные скитания и мучения. Гессе, описывая волчью натуру Гарри Галлера, не единожды прибегает к эпитетам: «*unzugehörig*», «*einsam*» und «*fremd*» // «отрешенный», «одиноким», «чужой». Гарри Галлер непонятен обычным людям. В глазах общества он выглядит сумасшедшим, человеком, страдающим шизофренией. Герой болезненно переживает беды и проблемы современной действительности: войны, деградацию искусства и морали. Он пишет пацифистские газетные статьи, призывая людей к человечности, состраданию и любви. Степной волк ценой своего благосостояния и душевного равновесия, словно принося себя в жертву, борется с современностью: он желает, чтобы народ очнулся, восстал против установленных несправедливых порядков.

С точки зрения философии, образ волка объединяет в себе сразу две ипостаси: одинокого человека и гения. Такое толкование этого образа можно встретить в работах Ф. Ницше, который противопоставлял стадного человека «зверю» или одинокому гению, дифференцированной личности¹. Гарри Галлер выделяется из толпы обычных людей. Он существует в обществе, но не принимает его норм и порядков. Мы узнаем, что герой не признает труд обычных людей на пользу государства, политики, он не любит бюрократию. Одиноким гением Гарри Галлер привык скитаться в одиночестве, словно Степной волк, вести жизнь отшельника: «*heimatlose Steppenwolf*» // «безродный Степной волк», «*einsame Hasser der kleinbürgerlichen Welt*» // «одиноким ненавистником маленького мещанского мира». Он живет сам по себе: проводит время в своей комнате среди книг и рукописей, посещает музыкальные концерты, гуляет один по городу. У него нет собственного дома, постоянного места проживания. Степной волк не способен к семейной жизни, к оседлости, его участь – постоянные скитания, поиски самого себя. Для описания тяжелого душевного состояния Гарри, вызванного неплодотворной жизнью, чувством неопределенности и непостоянства Гессе использует сравнение «*richtig wie ein Wolf im Käfig geht*» // «ходит как волк в клетке» [2, s. 28].

Гарри Галлер занимается умственным трудом, сочинительством. Он постоянно читает, рассуждает о классических писателях и композиторах, таких, как Гёте, Новалис, Моцарт, Бах и др. Однако он видит в них не рамочно-форматных знаменитостей, а исключительных личностей, гениев, которые сумели, как и сам Степной волк, прочувствовать беды своей современности, подняться над сферой обыденности; которые стремились постичь истинную суть человеческой жизни и тайны мироздания.

Психологическая составляющая образа волка связана с определенной стороной человеческой психики, вытесненной в подсознание (бессознательно-инстинктивные силы). Юнгианская психология трактует деление личности на человека и волка следующим образом. ««Человек» несет в себе мужское, рационалистическое, духовное начало, т.е. подавленные природные инстинкты, в идеале – сведенное на нет женское влияние внутри отдельно взятого индивидуума» [4]. Категорию «духа» К.Г. Юнг отводит человеческому началу, так как у животного присутствуют одни лишь природные инстинкты. Символ волка – «это «результат неподчинения Евы», которая, в свою очередь, является олицетворением женского, страстного, материнского, природного, иррационалистического начала» [4]. Таким образом, волк в Гарри Галлере – это его природные инстинкты, эмоции, страсти. А так как во многих верованиях природа ассоциируется с Богом, то пугающая и чуждая волчья натура главного героя олицетворяет также божественное начало. Следовательно, пробуждение волчьей стороны у героя произведения можно объяснить также как попытку освобождения его чувственного начала от христианских догм (атмосфера эротики и экстаза на маскараде в залах «Глобуса», чувственные наслаждения с Марией), т.е. стремление личности к душевной свободе.

¹ См. Ницше, Ф. Воля к власти / Ф. Ницше // Избранные произведения : в 3 т. – М. : REFL-book, 1994. – Т. 1. – С. 35–90.

Волчья натура Гарри Галлера обнаруживает себя через самоанализ. В «Записках Гарри Галлера» повествование идет от первого лица, в них рассказчик погружается в глубины своего внутреннего «я», анализирует свою личность, истинные желания, поведение. В рассматриваемом нами романе главный герой стремится разрешить противоречия внутренней жизни и обрести психическую целостность, следовательно, образ волка обозначает ту темную сферу психики Гарри Галлера, которую следует вывести из подсознания и примирить с сознательной стороной жизни. Именно поэтому развитие волчьего начала личности в романе «Степной волк» обозначает не деградацию героя, а благоприятствует формированию гармонически развитой, цельной личности. В романе речь идет не столько о духовном недуге главного героя, сколько о способах избавления от него.

«Трактат о Степном волке» выделяет два типа человека – буржуазное «я» и, так называемого, «бессмертного», преодолевшего собственное «я» и вышедшего на более высокий уровень развития, осознанности и понимания жизни. Степной волк относится к третьему типу – он находится посередине между «буржуазным» и «бессмертным» началами. Однако примирить между собой две конфликтующие противоположности очень сложно, и большинство людей выбирают одну сторону. Гарри Галлер не может сделать выбор, так как он недоволен своей жизнью и ищет решение проблемы в самоубийстве. В «Трактате о Степном волке» дается отсылка к юмору, как одному из способов выхода из сложившейся ситуации, а это является дорогой к «бессмертным». Однако, чтобы овладеть искусством юмора, необходимо пройти сложный путь самопознания и преодолеть внутренние душевные конфликты. «Трактат о Степном волке» открывает нам, что в действительности волчья натура – это лучшая часть личности. Она подталкивает человека к освобождению от мещанского мышления и трусости. «Волк» живет только в гениальных людях, близких к «бессмертным». Волчья натура помогает раскрыть в себе подлинного человека. Такая трактовка волчьей стороны сродни божественному началу волчьей сущности. «Трактат о Степном волке» приводит читателя к пониманию того, что в человеке сосуществуют не только волчья и мещанская стороны. Внутренний мир человека гораздо сложнее и состоит из множества начал.

В «Магическом театре» происходит заключительная борьба «Человека» и «Волка». Это иносказательная кульминация драматических исканий Степного волка. Здесь Гарри Галлер погружается в темные глубины своего подсознания, выводит из него свою волчью натуру и примиряет ее со своей сознательной стороной жизни. «Магический театр» символизирует место обитания вечных ценностей, где живут бессмертные, а именно великие художники-творцы: Гёте, который олицетворяет в романе гуманность, глубину мысли и юмор, и Моцарт, символизирующий жизнерадостность, свободу и юмор.

Гарри Галлер осознает, что те, кто не может преодолеть привязанность к своей эпохе, где царствуют бездуховность и мещанство, должны научиться смеяться и играть: *«In der Welt zu leben, als sei es nicht die Welt, das Gesetz zu achten und doch über ihm zu stehen, zu besitzen, als besäße man nicht, zu verzichten, als sei es kein Verzicht – alle diese beliebten und oft formulierten Forderungen einer hohen Lebensweisheit ist einzig der Humor zu verwirklichen fähig»* [2, S. 68] // *«Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, как бы не обладая, отказываться, словно это никакой не отказ, – выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования житейской мудрости способен один лишь юмор»* [3, с. 63]. В приглашении в «Магический театр» сказано: *«Только для сумасшедших»*, иначе говоря, человеку необходимо отбросить мещанское мышление и сковывающие условности и дать волю своей фантазии.

В «Магическом театре» Степной волк понимает, что человеческая личность гораздо сложнее, что в ней живут не только «Волк» и «Человек». В магическом зеркале он видит себя во множестве обликов: от детского до старческого. Зеркало показывает, что человеческое «я» – это многоуровневый мир, *«ein kleiner Sternhimmel, ein Chaos von Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten.»* [2, S. 66] // *«звездное небо в миниатюре, хаос форм, ступеней и состояний, традиций и возможностей»* [3, с. 61]. Через игры с образами внутренний мир человека освобождается от действительности, происходит преодоление зависимости от времени, так как игру всегда можно начать сначала и по разнообразным правилам, которые человек создает на свое усмотрение. Оказавшись в «Магическом театре», Гарри Галлер погрузился в ад своей собственной души, вывел из подсознания свои темные стороны и примирил их с сознательной стороной своей жизни. Ему удалось осознать, что в душе каждого человека есть темное начало. Важно найти баланс, обрести гармонию между всеми частями человеческой природы. Один из благодатных способов – это относиться к жизни с юмором, как к игре.

Образ Степного волка, кроме вышеперечисленных значений, несет в себе и символ переходного времени, *«die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation»* [2, s. 34] // *«болезнь самого времени, невроз целого поколения»* [3, с. 29]. Образ Степного волка олицетворяет поколение, которое оказалось между двумя эпохами, между естественной человечностью и бесчеловечной технической цивилизацией.

Не менее интересна разработка зооморфного образа волка в романе «Паломничество в Страну Востока». Внимательный читатель без труда вычленил и здесь три основных уровня в раскрытии этого сложного символа: мифологический, философский и психологический. Главный герой произведения,

писатель Г.Г., так же, как и Гарри Галлер, переживает упадок современной культуры и моральных ценностей поколения. Г.Г. живет в бюргерской среде, но, будучи человеком искусства, чувствует себя в ней неуютно. Он стремится познать предназначение художника-творца, обрести истинный смысл жизни. Эпизод с волкодавом Неккером, в котором слуга Лео демонстрирует дружбу с псом, символизирует гармонично развитую личность Лео. Он является Верховным Братства, т.е. подлинным человеком, гением, человеком искусства, и вместе с тем живет в мещанской среде и радуется жизни, умеет относиться к ней с юмором. Между тем волкодав Неккер рычит на Г.Г., указывая читателю на дисгармонию личности главного героя, его неспособность существовать в двух мирах одновременно. В конце романа над Г.Г. вершится суд, суд героя над собственным «я», своего рода драматизированная форма самоанализа Г.Г. дают еще один шанс – научиться юмору и игре в жизнь.

Образ волка символизирует у Гессе, прежде всего, одинокую творческую личность, отшельника. Мифологическая составляющая образа наделяет героев такими чертами характера, как озлобленность на окружающих людей и на самого себя, грубость по отношению к людям, дикость. С философской точки зрения, образ волка трактуется как одинокая гениальная личность, выделяющаяся из толпы обывателей. Такими и являются герои Гарри Галлер и Г.Г. Они – писатели, которые посредством искусства стремятся пробудить в людях любовь, гуманность, созидание, стремление к самопознанию. С точки зрения психологии, образ волка символизирует темную сторону человека (бессознательно-инстинктивные силы), которые необходимо вытеснить из подсознания и примирить с сознательной стороной жизни, чтобы обрести душевную гармонию и равновесие, стать целостной личностью. Это удается главным героям романов «Степной волк» и «Паломничество в Страну Востока». Свой путь к спасению они находят в юморе. Другими словами, осознают, что жизнь – это игра, где нужно уметь смеяться над всеми условностями мещанского мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хазанкович, Ю.Г. Архетип «Волка» в фольклоре и литературе [Электронный ресурс] / Ю.Г. Хазанкович. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/arhetip-volka-v-folklore-i-literature>. – Дата доступа: 09.01.2015.
2. Hesse, H. Der Steppenwolf / H. Hesse. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2013. – 288 s.
3. Гессе, Г. Степной волк / Г. Гессе ; пер. с нем. С. Апта. – М. : АСТ, 2014. – 256 с.
4. Гончар-Ханджян, Н. К. К проблематике психоанализа и эволюции героя в романе Германа Гессе «Степной волк» [Электронный ресурс] / Н. К. Гончар-Ханджян. – Режим доступа: <http://www.y-su.am/files/04Gonchar.pdf>. – Дата доступа: 19.01.2016.
5. Гессе, Г. Паломничество в Страну Востока [Электронный ресурс] / Герман Гессе // Hermann Hesse. – Режим доступа: <http://www.hesse.ru/books/read/?book=vostok>. – Дата доступа: 10.01.2016.
6. Целлер, Б. Герман Гессе сам о себе / Бернхард Целлер ; пер. Е. Нечепорука. – Челябинск : Урал LTD, 1998. – 310 с.
7. Hesse, H. Die Morgenlandfahrt / H. Hesse. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1990. – 123 s.