

УДК 821 111 (73)

О.В. Козорог, Т.В. Дедушек

**СКОВОРОДА И ВЕРЛЕН:
«ПРИЧУДЛИВО ТАСУЕТСЯ КОЛОДА»**

300-летию Григория Сковороды и
145-летию Поля Верлена посвящается.

Но истые пловцы – те, что плывут без цели:
Плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час ещё твердят: вперёд!

Шарль Бодлер. Плаванье

Вийти і прямувати до Абсолюту,
а, отже, до самих себе справжніх.

Леонід Ушкалов

Постановка проблемы. Григория Сковороду принято сравнивать с современниками и древнегреческими философами. Обычно его сопоставляют с Платоном, Спинозой, Сократом, а также многими другими русскими и западноевропейскими философами. Общим местом стало исследование философии Григория Сковороды в контексте символических аллюзий композиции романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В трудах современных исследователей произведения Григория Сковороды рассматриваются в различных аспектах: литературоведческом [10]; [9]; [13]; культурологическом [11], философском [11], [7]; [4]; религиозном [8]; музыковедческом [14], сопоставительном литературоведческом аспекте [5].

В современных исследованиях почти не уделяется место проблеме сопоставления творчества Григория Сковороды с писателями европейской литературы, которые по своему духу «сродственны» великому украинскому философу.

Цель исследования. В данной статье нам хотелось бы обратиться к сопоставлению жизненного и творческого пути Григория Сковороды и Поля Верлена.

Первое, что хотелось бы отметить в данном случае, и что наиболее выпукло просвечивает сквозь эти две «неакадемические» фигуры украинского барокко и французского символизма – это Мир символов. Таким образом, в широком понимании и Григорий Сковорода, и Поль Верлен – «символисты». Если для Верлена символизм сосредоточился в его лирике, то для Сковороды «Мир символов» и его известное учение о его триединстве (Микрокосм (Я)), Макрокосм (Вселенная) и Мир символов (Библия, в которой сходятся и отражаются одновременно два предыдущих символа), является едва ли не центральной концепцией его философского учения.

Всемирно известный сборник Поля Верлена, принесший ему известность в кругах литературного Парижа, – «Романсы без слов» (1874) – стал знаковым событием не только во французской, но и в мировой культуре. Предыдущие два сборника стихов будущего литературного мэтра, в которых нежной волной французской фонологической системы омывались утонченные образы музыкальных ассоциаций, подготовили появление лучшей поэтической книги Поля Верлена – «Романсы без слов». Уже название сборника свидетельствует о стремлении поэта усилить музыку стиха и выдвинуть ее в яркую поэтическую составляющую. Музыкальная гармония, по учению Платона, должна связывать душу человека со Вселенной. Именно поэтому Поль Верлен и стремиться через музыку познать самого себя. Фраза «Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную» (в другом варианте – «Познай самого себя и ты познаешь весь мир»), традиционно приписываемая спартанцу Хилону, становится как бы квинтэссенцией лирики Верлена, и философии Григория Сковороды. Если сопоставить ее со знаменитым высказыванием последнего – Мир ловил меня, но не поймал, – мы получим приблизительно симметрию в блистательном лирико-философском дуэте двух величайших провидцев эпохи казацкого барокко и французского символизма.

Несомненно, именно любовь к музыке (Сковорода не только играл на скрипке, бандуре, гусях, флейте, но и пел в капелле императрицы Елизаветы Петровны), стала причиной музыкальности многих его стихотворений. Существуют сведения и о композиторской деятельности Григория Сковороды. В частности, ему принадлежат песни «Ой ти, птичко, жолтобока», «Стоїть явір над водою». Стихи поэта, как известно, неоднократно были положены на музику. Одиночные записи музыки Сковороды сохранились в рукописных сборниках конца XVIII–начала XIX века [14]. Современным украинский композитором Леонидом Грабовским создан цикл «Temnere Mortem» (1991). Напрашивается невольная параллель: В 1975 году известный советский композитор Давид Тухманов написал музыку к ряду классических произведений французских, немецких, русских и древнегреческих авторов. «Сентементальная прогулка» Поля Верлена в переводе Ариадны Эфрон - одна из жемчужин этой уникальной композиции.

Струил закат последний свой багрянец,
Еще белел кувшинок грустных глянec,
Качавшихся меж лезвий тростника,
Под колыбельный лепет ветерка.
Я шел, печаль свою сопровождая,
Над озером, среди ив плакучих тая,
Вставал туман, как призрак самого отчаянья.
И жалобой его казались диких уток пересвисты,
Друг друга, звавших над травой росистой.
Так, между ив я шел, свою печаль
Сопровождая; сумрака вуаль
Последний затуманила багрянец
Заката и укрыла бледный глянec
Кувшинок в обрамленьe тростника,
Качавшихся под лепет ветерка.
Я шел, печаль свою сопровождая.
Над озером, среди ив плакучих тая,
Вставал туман... [14, с. 63].

Обратим внимание на тему прогулки в данном произведении, столь созвучную Григорию Сковороде, исходившего дорогами Слобожанщины, Приазовья и Азова многие сотни верст. Не будем сейчас подробно останавливаться на этом сопоставлении. Обозначим пунктиром лишь наличие этих двух ассоциаций по сходству (ср. Г. Сковорода, «Ода к уединению»).

В стихотворении «Поэтическое искусство», выпущенном почти параллельно с «Романсами без слов», Верлен выдвинул требование музыкальности как основы своей поэтики: «Музыка – прежде всего» [2, с. 144-149].

Как и «Диалоги» Сковороды, «Романсы без слов» не связаны единой темой. Здесь и любовная лирика, и урбанистические мотивы, и тема природы. О чём бы ни писал Верлен, всё окрашено его меланхолией, его неясной тоской. Взгляд Верлена на мир напоминает пейзажи художников-импрессионистов. Он тоже любил изображать дождь, туманы, вечерние сумерки, когда случайный луч света выхватывает только часть неясной картины. Рисуя, например, путешествие в сад, Верлен только называет предметы, которые он видит. Но они не существуют отдельно от света, в котором они купаются, от дрожания воздуха, который их окружает. Существование вещей важно Верлену не в их материале, не в их объёмных формах, но в том, что их одушевляет, – в настроении. В поэзии Верлена мы наблюдаем «дематериализацию» вещей [3, с. 144-149]. «Дематериализация пространства» является отличительной чертой письма Сковороды.

Близость Верлена и Сковороды проявляется не только в творчестве. Черты характера поэтов и жизненные ситуации во многом также совпадают. Обозначим некоторые из них.

1. Гомоэротизм Сковороды – Михаил Коваленский – и ставший притчей во языцех любовный пассаж Верлена и юного Рембо, из-за которого двадцатипятилетний Верлен ушел из семьи. Сорокалетний Сковорода ради Михаила Ковалинского вернулся в третий раз в Харьковский коллегіум. На математическом языке это что-то вроде разнонаправленных векторов, с центром пересечения в точке «Светозарое сердце», в терминологии Сковороды.

2. Другой точкой пересечения является *преподавательская деятельность* Верлена и Сковороды. В рамках данной статьи нет возможности подробно останавливаться на этом интересном аспекте деятельности анализируемых авторов. Отметим только, что имя Григория Сковороды навсегда связано с историей Харьковского колледжума – одного из первых учебных заведений на территории Восточной Украины и Российской империи.

О преподавательской деятельности Поля Верлена известно не так много. Вместе с тем, следует отметить, что в 1876–1877 Верлен преподавал латынь, французский и рисование в Стикни, Бостоне и Борнмуте.

В известной монографии о Григории Сковороде («Сковорода. Жизнь и учение» (1912)) один из первых исследователей жизни и творчества украинского философа – Владимир Эрн отмечает: «Вся жизнь Сковороды есть огромный и глубоко интересный метафизический эксперимент» [15, с. 5]. Современный исследователь истории философии Леонид Столович пишет: «Сковорода жил, как учил, и учил, как жил» [7, с. 465].

Перефразируя эти фразы и проецируя их на личность Верлена, можно сказать аналогичное. Впрочем, как и о каждом истинном художнике, который хочет быть, а не казаться.

В недавно изданной книге о Сковороде Леонид Ушкалов приводит новый перевод с латинского языка строк поэзии украинского философа: «Все мина, лиш любов зостається по всьому. Все мина, та не Бог, не любов» [12].

Послетюремный период творчества Поля Верлена характеризуется экзальтированной религиозностью, что нашло свое отражение в его лирике.

О Боже, Ты меня любовью ранил,
И эта рана вся еще дрожит!
О Боже, Ты меня любовью ранил [2, с. 132].

Приведем еще один пример.

О сын Мой, позабудь постыдные сомненья,
Когда Мою любовь ты хочешь заслужить, -
Как пчелка в лилии спешит себя укрыть,
Спешу в Мой храм и там познаешь утешенье!

Спешу поведать Мне без страха и смущенья
В сердечной простоте, в чем мог ты грешен быть,
Не бойся, не стремись напрасно утаить
От уха чуткого былые прегрешенья...

Букет раскаянья подай, сын верный Мой;
Со Мною трапезу простую разделяя,
Ты узришь Ангела в восторге пред собой,

И, верь Мне, сладостный напиток Мой вкушая,
Ты, полный радости, добра и новых сил,
Познаешь, что в союз с Бессмертием вступил [14].

В «союз с Бессмертием» вступают все поэты, писатели и философы. Космическая лирика и философия, соединяясь в одной точке, заметно расширяют пространство. «Красота – в глазах любящего», – мог бы на это возразить, по своему обыкновению, Григорий Сковорода. «Бог есть любовь», – парировали бы мы, и ответили словами Андрея Белого, написанными, кстати сказать, в Париже перед отъездом на родину.

Не исчислю я
Орбиты серебряного прискорбья,
Где праздномыслия
Остолбенелые плоскогорья –
Взвисли.

Я
Среди них
Тихо пою стих –

В недосказуемые угодия
Ваших образов: –

Ваши молитвы –
Малиновые мелодии

И –
Непобедимые ритмы! [1, с. 143]

Перспективы последующих исследований видим в сопоставлении жизненного и творческого пути Григория Сковороды с писателями французского символизма.

Литература

1. Белый А. Стихотворения и поэмы. Москва, 1994. 456 с.
2. Верлен Поль, Рембо Артюр, Малларме Стефан. Стихотворения. Проза Москва: Рипол-классик, 1998. 736 с.
3. Кирнозе З.И. Символисты. П. Верлен. А. Рембо. История зарубежной литературы конца XIX–начала XX в. Курс лекций. Москва: Издательство «Высшая школа», 1970. 623 с.
4. Козорог О.В. Спорідненість духу: Григорій Сковорода і Марина Цветаєва «Освіта і доля нації». Сковородинівська традиція і сучасна філософія освіти: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 вересня 2012. С.140–142.
5. Козорог О.В. Сродство духа: Григорий Сковорода и Марина Цветаева. Опыт жизненного и поэтического сопоставления. Русский язык и литература в школе и вузе. Киев, № 1. 2014. С. 88–92.
6. Лосев А.Ф. Г.С. Сковорода в истории русской культуры. Лосевские чтения. Материалы научно-теоретической конференции, Ростов-на-Дону, 2003. С. 3–8.
7. Марченко О.В. Сковорода Григорий Савич. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. Москва, 1995. С. 469–474.
8. Мень А.В. Русская религиозная философия. Москва, 2003. 234с.
9. Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода. Харків: Фоліо, 2009. 123 с.
10. Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. Харків: Знання, 1997. 180 с.

11. Ушкалов Л.В. Література і філософія: доба українського барокко. Харків: Майдан, 2014. 416 с.
12. Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Київ: Дух і Літера, 2017. 368 с.
13. Ушкалов Л.В. Семинарій. Харків, 2004. 876 с.
14. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. Частина перша. Київ, 1980.
15. Эрн В. Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. Москва, 1912. 249 с.

References

1. Belyy A. Stikhotvoreniya i poemy [Poems and poems]. Moskva, 1994.
2. Verlen Pol, Rembo Artyur, Mallarme Stefan. Stikhotvoreniya. Proza [Poems. Prose]. Moskva: Ripol-klassik, 1998.
3. Kirnoze Z.I. Simvolisty. P. Verlen. A. Rembo [Symbolists. P. Verlaine. A. Rambo]. Istoriya zarubezhnoy literatury kontsa XIX–nachala XX v. Kurs lektsiy. Moskva: Izdatelstvo «Vysshaya shkola», 1970: 144–149.
4. Kozoroh O.V. Sporidnenist dukhu: Hryhorii Skovoroda i Maryna Tsvetaieva [The affinity of the spirit: Gregory Skovoroda and Marina Tsvetaeva]. «Osvita i dolia natsii». Skovorodynivska tradytsiia i suchasna filosofii osvity: materialy XIII Mizhnarodnoi nauково-praktychnoi konferentsii, 28-29 veresnia 2012: 140–142.
5. Kozorog O.V. Srodstvo dukha: Grigoriy Skovoroda i Marina Tsvetaeva. Opyt zhiznennogo i poeticheskogo sopostavleniya [Affinity of the Spirit: Grigory Skovoroda and Marina Tsvetaeva. Experience of life and poetic comparison]. Russkiy yazyk i literatura v shkole i vuze. Kiev, № 1. 2014: 88–92.
6. Losev A.F. G.S. Skovoroda v istorii russkoy kultury [G.S. Skovoroda in the history of Russian culture]. Losevskie chteniya. Materialy nauchno-teoreticheskoy konferentsii, Rostov-na-Donu, 2003. S. 3–8.
7. Marchenko O.V. Skovoroda Grigoriy Savich [Skovoroda Grigory Savich]. Russkaya filosofiya. Malyy entsiklopedicheskiy slovar. Moskva, 1995: 469–474.
8. Men A.V. Russkaya religioznaya filosofiya [Russian religious philosophy]. Moskva, 2003.
9. Ushkalov L.V. Hryhorii Skovoroda [Grigoriy Skovoroda]. Kharkiv: Folio, 2009.

10. Ushkalov L.V. Hryhorii Skovoroda i antychna kultur [Grigory Skovoroda and ancient culture]. Kharkiv: Znannia, 1997.
11. Ushkalov L.V. Literatura i filozofia: doba ukrainskoho barokko [Literature and philosophy: the day of the Ukrainian Baroque]. Kharkiv: Maidan, 2014.
12. Ushkalov L. Lovytva nevlavnoho ptakha: zhyttia Hryhoriia Skovorody [Catching the elusive birds: the life of Gregory Skovoroda]. Kyiv: Dukh i Litera, 2017.
13. Ushkalov L.V. Semynarii [Workshops]. Kharkiv, 2004.
14. Shreier-Tkachenko O.Ia. Istoriia ukrainskoi muzyky [History of Ukrainian music]. Chastyna persha. Kyiv, 1980.
15. Эрн В. Hryhoryi Savvykh Skovoroda: Zhyzn y uchenye [Grigory Savvich Skovoroda: Life and Learning]. Moskva. 1912.

Анотація

О.В. Козорог, Т.В. Дедушек. Сковорода і Верлен: французькі асоціації українського філософа

Стаття присвячена порівнянню творчого і життєвого шляху Григорія Сковороди і Поля Верлена. Дослідження є першою спробою проникнути в складний і багатогранний контекст видатного українського філософа і представника французького символізму – Поля Верлена в порівняльному аспекті. Особливе місце у нашому дослідженні займають загальні риси музикальності французького поета та українського філософа, які виражаються на рівні ритму й образів (у віршах Верлена), на рівні композиторської діяльності (у житті Сковороди).

Проблема самотності, яка порушена у віршах Верлена і Сковороди, є центральним лейтмотивом творчості великих поетів. Цікаво зіставити символіку *світла* в творах Верлена та Григорія Сковороди. Якщо у Поля Верлена символіка світла й досі відчувається в образній картині вірша, то у Григорія Сковороди поетика світла виникає в біблійному контексті. Водночас слід зазначити, що в українського філософа переважає ментальний рівень, у французького лірика домінує символіка. Несвідома тяга до подорожей («синдром бродяжництва»), викладацька діяльність, звернення до інтуїції, гомоеротизм – ось основні загальні риси творчості представника українського барокко, з одного боку, і французького символізму, з іншого). Слід зазначити, що ця стаття є першим зіставленням французького символізму і українського барокко, тому вона не може претендувати на вичерпну повноту. Ми торкнулись лише основних тенденцій порівняння зазначених

авторів. Все це, на наш погляд, допоможе краще зрозуміти основні тенденції епохи французького символізму і українського барокко. Імпресіонізм Поля Верлена багато в чому схожий з філософськими віршами й трактатами Григорія Сковороди. Стаття адресована студентам, магістрам і аспірантам факультету початкового навчання, студентам та магістрам факультету дошкільної освіти, аспірантам і магістрам кафедри факультету славістики, аспірантам і студентам кафедри романської філології

Ключові слова: Григорій Сковорода, Поль Верлен, музичальність віршів, мікрокосм, макрокосм, Світ символів, синдром бродяжництва, французький символізм.

Анотація

О.В. Козорог, Т.В. Дедушек. Сковорода и Верлен: французские ассоциации украинского философа

Статья посвящена сравнению творческого и жизненного пути Григория Сковороды и Поля Верлена. Данное исследование является первой попыткой проникнуть в сложный и многогранный контекст творчества великого украинского философа и одного из основателей французского символизма – Поля Верлена – в сопоставительном аспекте. Особое место в данном исследовании занимают общие черты музыкальности французского поэта и украинского философа, которые выражаются на уровне ритма и образов (в стихотворениях Верлена), на уровне композиторской деятельности (в жизни Григория Сковороды).

Проблема одиночества, затронутая в стихотворениях Поля Верлена и Григория Сковороды является центральным лейтмотивом их творчества. Интересно сопоставление символики света в произведениях указанных авторов. Если у Поля Верлена символика света незримо присутствует в образной картине стихотворения, то у Григория Сковороды поэтика света возникает в библейском контексте. Импрессионизм Поля Верлена во многом схож с философскими стихами и трактатами Григория Сковороды. Вместе с тем, следует отметить, что у украинского философа преобладает ментальный уровень, у французского лирика во главе угла стоит символика. Бессознательная тяга к путешествиям («синдром бродяжничества»), преподавание, интуиция, гомоэротизм – вот основные общие черты творчества великих деятелей украинского барокко и французского символизма). Следует отметить, что эта статья является первым сопоставлением французского символизма и украинского барокко. Поэтому данное исследование

не может претендовать на исчерпывающую полноту. Мы выдвинули лишь основные тенденции сопоставлений указанных авторов. Статья адресована студентам, магистрам и аспирантам факультета начального обучения, студентами магистрам факультета дошкольного образования, аспирантам и магистрам кафедры факультета славистики, аспирантам и студентам кафедры романской филологии

Ключевые слова: Григорий Сковорода, Поль Верлен, музыкальность стихов, микрокосм, макрокосм, Мир символов, синдром бродяжничества, французский символизм, украинское барокко.

Summary

O.V. Kozorog, T.V. Dedushek. Skovoroda and Verlaine: French associations of the Ukrainian philosopher

The article is devoted to the study of the comparative topology of creativity of Hryhorii Skovoroda and Paul Verlaine. This study is the first attempt to penetrate the complex and multifaceted context of the work of the great Ukrainian philosopher and one of the founders of French symbolism, Paul Verlaine, in a comparative aspect. A special place in this study is occupied by the general features of the musicality of the French poet and Ukrainian philosopher, which are expressed at the level of rhythm and images (in Verlaine's poems), at the level of compositional activities (in the life of Hryhorii Skovoroda).

The problem of loneliness, touched upon in poems by Paul Verlaine and Hryhorii Skovoroda, is the central leitmotif of their work. It is interesting to compare the symbolism of light in the works of these authors. If Paul Verlaine the symbolism of light is invisibly present in the pictorial picture of the poem, then in Hryhorii Skovoroda the poetics of light appears in the biblical context. The impressionism of Paul Verlaine is in many respects similar to the philosophical poems and treatises of Hryhorii Skovoroda. However, it should be noted that the Ukrainian philosopher is dominated by the mental level, the French lyrics – at the head of the corner is symbolism. Unconscious pursuit of travel (“vagrancy syndrome”), teaching, intuition, homoeroticism – these are the main common features of the works of great figures of the Ukrainian Baroque and French symbolism). It should be noted that this article is the first comparison of French symbolism and Ukrainian baroque.

Therefore, this study can not claim to be exhaustive. We have put forward only the main trends of comparisons of these authors. All this, in our opinion, will help to understand the main trends of the era of French symbolism and

Ukrainian baroque. The article is addressed to undergraduate and postgraduate students of the elementary education faculty, undergraduate students of the pre-school education faculty, to graduate students and magistrates of the faculty of the Slavic department, to graduate students and students of the Romance philology department.

Key words: Hryhorii Skovoroda, Paul Verlaine, musical poems, philosophy of the heart, microcosm, macrocosm, Life of symbols, vagrancy syndrome, French symbolism, Ukrainian baroque.

Інформація про авторів

Козорог Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; <https://orcid.org/0000-0001-5480-204X>

Дедушек Тетяна Василівна – викладач кафедри романської філології Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; <https://orcid.org/0000-0001-7394-4924>