

Кузнецов Артём Сергеевич

Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова (МГУ),

Москва, Россия

artkuz940501@gmail.com

Научный руководитель – Е.Н. Корнилова, д-р филол. наук

СИМВОЛИЗМ ЖЕСТЯНОГО БАРАБАНА В ОДНОИМЕННОМ РОМАНЕ Г. ГРАССА

Ключевые слова: жестяной барабан, Оскар Мацерат, Гюнтер Грасс, барабанщик, символизм.

Статья посвящена символической роли барабана в романе Г.Грасса «Жестяной барабан». Барабан – это альтер-эго протагониста, ключевое средство его коммуникации с миром, объединяющее патриотические, психиатрические, трикстерские, шаманские, героические, милитаристские, сексуальные и похоронные коннотации.

Kuznetsov Artem

Lomonosov Moscow State University (MSU),

Moscow, Russia

THE SYMBOLISM OF THE TIN DRUM IN THE NOVEL OF G. GRASS

Keywords: tin drum, Oskar Matzerath, Günter Grass, drummer, symbolism.

The article is devoted to the symbolic role of the drum in the G. Grass's novel *Tin drum*. The drum is the alter-ego of the protagonist, a key means of his communicating with the world. It unites patriotic, psychiatric, trickster, shaman, heroic, militaristic, sexual, and funeral connotations.

Идея дебютного романа Гюнтера Грасса (Grass, 1927–2015) «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959) зародилась летом 1952 года во время путешествия писателя по Франции, когда он встретил мальчика, сосредоточенно бьющего в игрушечный барабан. Образ протагониста и рассказчика Оскара Мацерата создан во многом под влиянием произведений, в которых важную роль играл барабан (мифов, сказок, а также творчества Ф. Рабле, Г. Гриммельсгаузена, Б. Брехта, Г. Гейне и немецких экспрессионистов).

Едва появившись на свет, Оскар видит, как мотылек бьется о стекло двух лампочек, тем самым напоминая ему барабанную

дробь. С тех пор игра на барабанах стала для героя главным способом познания мира, передачи чувств и мыслей, общения с универсумом.

Барабан — главный образ-символ романа и альтер-эго Оскара, его «плоть и кровь», «спутник жизни». Это носитель и передатчик информации, летописец, свидетель и обвинитель, психоаналитик и биограф. Он помогает Оскару вспоминать прошлое и писать мемуары, которые выступают основой повествования.

Как только герой в три года получает в подарок от матери желанный жестяной барабан, он решает больше не расти в знак протеста против мещанства взрослых, их ограниченности, самодовольства, одурманивающей лжи, ставших основой нацизма.

Герой на время пытался избавиться от барабана, связывая с ним своё чувство вины, но впоследствии всё же вернулся к игре на нём. В его подвале — сотни барабанов, пострадавших от постоянной усердной игры, а всего, по его словам, он опробовал тысячи барабанов.

Бело-красные цвета барабана, совпадающие с цветами государственного флага Польши, имеют патриотические коннотации. Действие романа происходит в Данциге — родном городе Оскара (и Грасса). Барабан может символизировать Данциг и кашубов, а удары палочек по барабану — многочисленные разрушения города на протяжении его истории и страдания кашубов. В то же время, сочетание контрастных по традиционным смыслам цветов (красный — страсть, кровь, огонь, ад, грех, белый — детская чистота и непорочность, рай) олицетворяет противоречивую натуру Оскара.

В реалистическом пласте романа постоянная игра героя на барабанах и болезненное нежелание с ним расставаться — симптом аутизма, проявление ограниченного, узкофокусированного поведения, при котором интерес человека направлен на единственный предмет. Характерно, что аутизм обычно начинает проявляться до трёх лет (переломного рубежа для Оскара). Идентификация героя с барабаном может быть одним из симптомов шизофрении, поскольку при этой болезни граница между эго и предметами может размываться [Руднев, 1999, с. 359].

Издавна барабан символизирует милитаризм и дисциплину (в античном Риме он был знаком бога войны Марса). Барабан вызывает ассоциации с Гитлером, который в годы Веймарской республики называл себя барабанщиком нации [Arnds, 2004, p. 42]. В таком случае Оскар не только пародирует фюрера, но и подрывает его человеконенавистническую идеологию и эстетизацию политики, неизбежно приводящие к культуре войны.

Так, «виртуоз на жести» превращает своей барабанной дробью строгую нацистскую манифестацию в массовый танец (сначала плавный вальс, затем зажигательный чарльстон). Герой тем самым преобразует политику — в культуру, идеологию — в карнавал. Это постмодернистская деконструкция: Оскар своим художественным актом показал, что нацизм, внешне культивировавший рациональное построение общества, симметрию и порядок, скрывает внутри иррациональные установки и хаос.

В индуизме барабан символизировал как разрушительную, так и созидательную силу Шивы и Кали, а также Дурги. Для Оскара барабан — это также воплощение его амбивалентной деструктивно-творческой энергии. Оскар дерзко заявляет: «Мое дело есть дело разрушителя. И то, что я не мог одолеть барабаном, я убивал голосом» [Грасс, 2000, с. 153]. При этом игре героя на барабане приписывали успехи во врачевании и исцелении ослабления памяти, главным образом у пожилых людей (отсылка к мнемоническому потенциалу барабанного ритма).

Барабан — типичный инструмент мифологических трикстеров, особенно африканских. Например, Ого-Йуругу из западноафриканского племени пленяет людей игрой на барабане [Guidry, 1991, p. 130]. Меланезийские первопредки, братья-близнецы То Кабанана и То Карвуву, создают два вида барабана: культурный герой — для праздничных танцев, трикстер — для похорон. Оскар, синтезирующий черты обоих братьев, не расстается с барабаном на многочисленных похоронах и с помощью барабанной дроби заставляет людей танцевать на политических манифестациях. Любопытно, что бабка Оскара считала причиной смерти его матери Агнес постоянную игру ребенка на барабане. Герой снова начал магическим образом расти после того, как бросил барабан в могилу своего отца.

Для Оскара характерны такие трикстерские черты, как амбивалентность, протеизм, лиминальность, шутовство, связь с сакральным, позиция медиатора, провокатора, искусителя, нарушителя спокойствия. В то же время, Оскар проявляет черты культурного героя, например, спасает своей барабанной игрой Виктора Велуна от преследования бывших солдат, кафкиански одержимых желанием до конца выполнить давний приказ и расстрелять его. Кроме того, Оскар, подобно крысолову, с помощью барабанной дроби гипнотизирует посетителей Лукового погребка. Наигрывая детские песенки, он вызывает у публики катарсис, возвращает ей способность плакать в «бесслезную эпоху».

В древности барабан выполнял значительную роль средства коммуникации (шаманы использовали его для связи со сверхъестественными силами), приравнивался к жертвенному алтарю, выступавшему посредником между небом и землей, между человеком и Богом. Неслучайно Оскар использует барабан для выстраивания коммуникации с Богом и после долгих попыток добивается того, чтобы статуя Христа забарабанила. После этого герой решает сам стать Христом, находит своих апостолов (чистильщиков), а затем, ориентируясь на подвиг Христа, приносит себя в жертву: он берёт на себя вину за убийство, которого не совершал, и в итоге попадает в психиатрическую лечебницу.

В Древней Греции барабан считался символом сексуальных оргий, использовался в экстатических танцах и был непременным атрибутом ритуалов в честь Диониса. В эпоху Ренессанса во Франции выражение «бить в барабан» помимо прямого значения имело дополнительное — «совершать производительный акт», а под словом «барабанщик» («*tabourineur*» и «*taboureur*») нередко имели в виду любовника [Бахтин, 2010, с. 221]. По словам Бахтина, это значение было общеизвестно в эпоху Возрождения. Рабле употребляет слово «барабан» в эротическом смысле в книге I (глава III), II (глава XXV) и III (глава XXVIII).

В жизни Оскара барабан тоже связан с оргиастичностью и сексуальностью. Оскар сопровождает барабанным боем оргию с участием своих родителей и их друзей на свой третий день рождения. Оскар неоднократно заявляет о своей предрасположенности к оргиям в контексте Распутина. Он ощущал себя свидетелем распутинских оргий. «С помощью одного-единственного барабана» он мог «нисходить к матерям и одновременно устраивать оргии с дамами» [Грасс, 2000, с. 116]. Герой также сталкивается с оргиями на карнавальной вечеринке «Срам искусств» в Академии художеств и в Луковом погребке.

Религиовед Карл Кереньи считал двойником и альтер-эго трикстера фаллос. Оба альтер-эго Оскара — фаллос и барабан — сливаются в романе в образе барабанных палочек, являющихся фаллическими символами. Впервые герой намекает на сходство палочек с мужским детородным органом в эпизоде с Гербертом Тручински. Второй раз метафора появляется при описании того, как герой лишается девственности с Марией: «Оскар обзавелся третьей барабанной палочкой — по возрасту она была ему уже в самый раз» [Грасс, 2000, с. 342].

Барабан также можно трактовать как символ материнского лона, а две барабанные палочки (фаллические символы) как отсылку к двум предполагаемым отцам Оскара. Барабан символически заменяет Оскару мать, утробу, в которую он всегда мечтал вернуться («высшая цель Оскара — возвращение к пуповине» [Грасс, 2000, с. 219], отсюда его пристрастие к сидению в шкафу, под столом, под трибунами и в других укрытиях), дает герою чувство безопасности, защищенности, гармонии.

У фригийцев барабан был атрибутом Великой Матери. Оскар любит барабанить под юбками бабки, которая выступает персонафикацией архетипа Великой Матери, тем самым он, подобно жрецу, славит её как богиню урожая и воплощение плодородия земли, восточноевропейскую Деметру, Матерь Картофеля. Недаром бабка сидит в начале романа на картофельном поле. Оскар подчеркивает, что она будто бы вросла в него, и с восхищением именуется горой. Это сравнение может отсылать к древнекитайскому мифу, согласно которому Барабан был сыном Горы-Колокол.

Оскар с помощью голоса и барабана протестует против постепенно распространяющейся в обществе танатализации (от *thanatos* — древнегреческий бог, олицетворяющий смерть). Это усиление в обществе инстинкта смерти, его преобладание над инстинктом любви (эросом), проявляющееся в милитаризации Германии, росте насилия (к инакомыслящим, людям неарийских рас и нетрадиционной сексуальной ориентации), культе силы и оружия.

Немаловажны для Оскара музыкальные и артистические потенции барабана. Он играет на барабанах в театре Бебры, в Луковом погребке в составе джазовой группы и выступает с соло на барабанах в концертных турне.

Актуальны для романа и другие традиционные функции барабана: предупреждать об опасности и сопровождать публичные казни (например, расстрел Польской почты или самоубийство торговца игрушками Маркус). Своим барабанным соло Оскар бьет тревогу и передает трагизм эпохи.

Концепт «барабан» встречается в произведении более 660 раз и аккумулирует более 30 смыслов, образуя новые значения в концептосфере Грасса и в тезаурусе немецкой картины мира. Слово «барабан» эксплицируется как: работа/профессия — 67 раз; друг/одушевленная личность — 51 раз; коммуникатор — 44 раза; ценность — 19 раз; национальность — 17 раз; защита/покров — 10 раз; средство борьбы — 10 раз; смерть — девять раз; опора — восемь раз;

знак протеста — шесть раз; половой орган — четыре раза; средство успокоения — два раза и др. [Григорьева, Ясинская, 2013, с. 73].

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин, 2010 — *Бахтин М. М.* Собр. соч.: в 6 т. М., 2010. Т. 4/2.
- Грасс, 2000 — *Грасс Г.* Жестяной барабан / пер. с нем. М.: Азбука, 2000.
- Григорьева, Ясинская, 2013 — *Григорьева И. А., Ясинская М. Б.* Концепт trommel (барабан) в тезаурусе романа Г. Грасса «Жестяной барабан» // Тезаурусный анализ мировой культуры: сб. науч. трудов. Вып. 27. М., 2013. С. 66–73.
- Руднев, 1999 — *Руднев В.* Словарь культуры XX века. М., 1999.
- Arnds, 2004 — *Arnds P.* Representation, Subversion, and Eugenics in Günter Grass's The Tin Drum. NY, 2004.
- Guidry, 1991 — *Guidry G.* Theoretical Reflections on the Ideological and Social Implications of the Mythic Form in Die Grass's Blechtrommel // Monatshefte Vol. 83.2. (1991). P. 127–146.