УДК 82.09

А.Б. САВЕЛЬЕВА

(anastasiasaveleva970@gmail.com) Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».

ТЕМА МУЗЫКИ В ПОВЕСТИ Г. БЕЛЛЯ «ПОЕЗД ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ»*

Подвергается анализу особенности реализации темы музыки в повести Генриха Бёлля «Поезд пришел вовремя». Рассматриваются художественные образы главных героев, Андреаса и Олины, в контексте данной темы, включая их отношение к музыке, её роль в их жизни и воздействие на внутренние изменения, происходящие с персонажами. Кроме того, осуществляется анализ эпизодов повести, в которых воздействие музыки существенно влияет на эволюцию мировоззрения Андреаса.

Ключевые слова: Г. Бёлль, повесть, Поезд пришел вовремя, тема музыки, немецкий писатель.

Одним из крупнейших немецких писателей XX в. является Генрих Бёлль, творчество которого выделяется идеями гуманизма, психологизмом и антивоенным пафосом. Писатель часто обращается к теме войны и послевоенного времени, показывая её глазами простых людей. Повесть «Поезд пришел вовремя» (1949) [1] — одна из первых работ Генриха Бёлля, повествующая о судьбе молодого немецкого солдата Андреаса, который отправляется воевать на Восточный фронт и предчувствует свою скорую гибель.

В данной повести тема музыки играет важную роль, что становится понятно ещё в самом начале произведения. Главный герой едет на линию фронта и во время своей поездки на поезде Андреас находится в постоянном напряжении, т. к. он чувствует, что скоро погибнет. Постепенно мрачные мысли подталкивают его к размышлению о самой сути жизни, рождая ассоциативный ряд, связанный с понятием «жизнь», в который Андреас включает музыку как важную составляющую.

Так, уже вначале Γ . Бёлль показывает, что для главного героя музыка имеет исключительное значение, музыка для него — это неотъемлемая часть жизни: «Скоро я умру ... Не будет для меня мира. Ничего для меня больше не будет, ни музыки... ни цветов... ни стихов... ни простых человеческих радостей» [Там же, с. 34].

Подобные размышления не случайны для главного героя, т. к. Андреас с детства мечтал стать пианистом: «ничего на свете я не любил так, как любил рояль», но из-за внешних обстоятельств и начавшейся войны не смог осуществить свою мечту [Там же, с. 97]. Однако война не смогла отнять у героя его любовь к музыке: «Музыка... Шуберт... я отдал бы десять лет жизни, чтобы еще раз услышать песню Шуберта», поэтому придя со своими приятелями в бордель и услышав в отдалении звуки радио, Андреас на мгновение совершенно теряется и задает хозяйке борделя вопрос, который кажется посторонним абсолютно абсурдным: «А вы? – испуганно переспрашивает она, – вы ничего не хотите? – Музыку... – лепечет Андреас, – музыку здесь тоже можно купить?» [Там же, с. 93].

В повести «Поезд пришел вовремя» музыка на какое-то время оказывается способна отвлечь Андреаса от мыслей о его скорой смерти, от ужасов действительности и окружающей военной обстановки. Музыка приходит к героям тогда, когда они испытывают легкость на душе, спокойствие и пусть временное, но умиротворение: «Блондин играет на губной гармошке ... это ... мягкие, волнующие музыкальные картины ... Андреас и Вилли вздрогнули, когда Блондин внезапно перестал играть; их пленила, буквально обволокла мягкая, нежная пелена этих мелодий и вдруг пелена разорвалась» [Там же, с. 74].

Пленяющая, гипнотизирующая и уводящая от реальности способность музыки не раз обозначается в повести. Так мотив музыки становится тесно переплетенным с мотивами мечты, сна, ир-

© Савельева А.Б., 2023

^{*} Работа выполнена под руководством Л.А. Мельниковой, кандидата филологических наук, доцента кафедры филологических дисциплин Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

реальности. Например, слушая игру Олины, Андреас на какое-то время забывает все свои невзгоды и предается мечтам: «стемнело, холодает ... но ее игра так прекрасна, что он просто не в силах встать и закрыть окно ... может, это сон, и на самом деле я родился в семнадцатом столетии ..., и сижу в будуаре моей возлюбленной, а она играет на клавесине только для меня, вся музыка мира только для меня...» [1, с. 105].

Оказавшись в борделе, Андреас знакомится там с девушкой Олиной, которая также разделяет страсть молодого человека к музыке (примечательно, что даже её прозвище музыкально — «Опера»). Любовь к музыке становится основной точкой их соприкосновения; оба безмерно любят музыку и оба в прошлом мечтали стать музыкантами: «Подобное погружение персонажей в сферу высокого преображает их, поднимает над несправедливой социальной действительностью, способствует лучшему пониманию ими собственного внутреннего "я" и изменению их взглядов на собственную жизнь в дальнейшем» [3, с. 38].

Так, между героями постепенно рождается чувство возвышенной, платонической любви. Не случайно первой композицией, которую сыграла героиня, является «Мы танцуем с тобою на небе, на седьмом небе любви». Рассказывая о своем прошлом и месте музыки в нем, герои друг другу открывают свои души. Для каждого разговор на эту тему — личный, даже интимный, поэтому Олина не сразу посвящает юношу в то, как она училась в консерватории. Вместе с тем появляется и мотив музыки как силы объединяющей, создающей духовное родство. Герой и героиня изначально находятся в противоположных лагерях: солдат-захватчик и шпионка на оккупированной территории, у которых, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Однако сближение героев начинается именно тогда, когда молодой человек и девушка понимают, что у них есть общий интерес — страсть к музыке. По итогу, «благодаря музыке герои смогли лучше понять друг друга и выразить свои настоящие чувства» [2, с. 142].

Необходимо отметить, что в повести не раз упоминаются молитвы главного героя. Он старается молиться каждый день: за себя, за девушку, в глаза которой он влюблен, за товарищей, за всех людей в мире. И для него в какой-то мере это превратилось в обязанность, даже задачу, которую он сам себе поставил, хотя эти молитвы и не приносили ему особого душевного облегчения. Однако, услышав музыку Шуберта в борделе, оказавшись в комнате с роялем, и слушая игру проститутки-пианистки Олины, герой изменяет своему привычному распорядку: «мне осталось двенадцать часов, ... мне бы сейчас молиться, молиться коленопреклоненно, но я бессилен перед ... музыкой» [1, с. 95].

На первый взгляд, кажется, что мысли Андреаса кощунственны — вместо молитвы, святыни, в свои последние часы он выбирает музыку в борделе. Однако это совсем не так. Фактически все молитвы Андреаса до этого были символичны, были каждодневным ритуалом, механическим воспроизведением формы, которая лишена содержания, но сейчас он по-настоящему прочувствовал жизнь. Поэтому он и не может молиться, т. к. понимает, что все, что произойдет с ним сейчас важнее, чем его прошлые молитвы, весь его прошлый опыт и прошлая жизнь.

Именно музыка стала для него настоящей молитвой. До этого в жизни молодого человека не было гармонии, связи с богом, а музыка позволила ему духовно подняться, приоткрыла ему выход к этой божественной гармонии и способствовала его нравственному преображению: «может, это и не она играет... может, это играют ангелы ясности... они поют во всё растущих, светлеющих башнях... свет, свет, о господи... сколько света...» [Там же, с. 122].

Доказательством этому служат долгожданные слезы Андреаса после того, как героиня закончила свою игру: «Эти слезы — сама жизнь, бурный поток, образующийся из множества маленьких ручейков... все сливается воедино, причиняя мучительную боль ... И все это из-за обрывка шубертовской мелодии, я плачу, как никогда в жизни не плакал» [Там же, с. 121]. Так, музыка как один из видов искусства духовно очищает главного героя.

Г. Бёлль как тонкий психолог показывает перед читателем путь, который проходит Андреас в процессе этого внутреннего очищения и просветления, развертывая один за другим все этапы, в итоге приводящие к катарсису главного героя.

© Савельева А.Б., 2023

Яркие образы сменяют друг друга: многочисленные вспышки, образ стремящейся ввысь башни, которая уносит с собой героя, струя источника, облака, небо, ангелы и под конец море света — все это сливается в мелодии Баха: «Болезненное ощущение счастья переполняет его, когда он ... возносится ввысь вместе с этой чистой и стремительно растущей башней; он чувствует, что легко, играючи, летит под облака, охваченный невесомой и болезненной веселостью ... это дух, это ясность, нет больше никаких человеческих заблуждений, а есть лишь эта чистая, ясная игра покоренных сил природы» [1, с. 122].

Таким образом, в повести «Поезд пришел вовремя» тема музыки играет важную роль. Любовь к музыке не только является сюжетообразующим элементом в произведении, т. к. чувства героев друг к другу возникают на основе их общего интереса к музыке, но и раскрывает отношения Андреаса и Олины к миру. Именно благодаря музыке, главный герой испытывает катарсис, который способствует его нравственному преображению.

Литература

- 1. Бёлль Г. Собрание сочинений: в 5-ти т. Т. 1. Романы; Повесть; Рассказы; Эссе. 1947–1954 / пер. с нем. М.: Худож. лит., 1989.
- 2. Корягина Д.С. Тема любви в повести Г. Бёлля «Поезд пришел вовремя» // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: IV Междунар. науч.-практич. конф., посвященная 55-летию факультета иностранных языков ЕИ КФУ. (г. Елабуга, 23 окт. 2020 г.). Елабуга: Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2020. С. 141–143.
- 3. Мельникова Л.А. Аллюзии как форма рецепции художественного опыта Ф.М. Достоевского в повести Г. Бёлля «Поезд пришел вовремя» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 3(180). С. 35–40.

ANASTASIYA SAVELYEVA

The Balashov Institute (branch) of Saratov State University

THE THEME OF MUSIC IN THE NOVELLA "THE TRAIN WAS ON TIME" BY H. BÖLL

The article deals with the analysis of the peculiarities of the implementation of the theme of music in Heinrich Böll's story "The Train Was on Time". There are considered the artistic images of the main characters, Andreas and Olina, in the context of this theme, including their attitude to music, its role in their lives and its impact on the internal changes occurring with the characters. There are analyzed the episodes of the story in which the influence of music has a significant impact on the evolution of Andreas' worldview.

Key words: H. Böll, novella, The Train Was on Time, the theme of music, German author.

© Савельева А.Б., 2023