

«ШИЛЛЕРОВСКИЙ КОД» В НОВЕЛЛЕ ТОМАСА МАННА «ТОНИО КРЕГЕР»

"THE SCHILLER CODE" IN THOMAS MANN'S SHORT STORY "TONIO KRÖGER"

A. Volskiy
K. Razumakhina

Summary: The article attempts to interpret Thomas Mann's short story "Tonio Kröger" on the basis of the "Schiller code", which is present in it as a text and as a subtext. The textual level is formed by F. Schiller's drama "Don Carlos", with one of the characters of which - the Spanish King Philip the Second - the protagonist of the short story "Tonio Kröger" feels a spiritual kinship. This kinship lies in the contradictory feelings of superiority and rejection. This combination is not an isolated example; it is characteristic of many key works of German and, more broadly, European modernity. It was theoretically substantiated in F. Schiller's philosophical essay "Über die naive und sentimentalische Dichtung", which forms the ideological subtext of the short story. The article traces parallels between T. Mann's short story and F. Schiller's essay. The anthropological type of sentimental consciousness also allows us to draw a parallel between the image of the artist and the criminal, so characteristic of both the works of T. Mann and F. Schiller. The comparison of Mann's short story and Schiller's essay allows us not only to understand this famous short story more deeply, but also to reveal new facets of F. Schiller's work.

Keywords: T. Mann, F. Schiller, Tonio Kreger, Don Carlos, naive and sentimental poetry, artist, criminal.

Вольский Алексей Львович

Доктор филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена

volskij@mail.ru

Разумахина Ксения Юрьевна

Кандидат филологических наук, старший преподаватель,

Российский Государственный Педагогический

Университет имени А. И. Герцена;

Младший научный сотрудник, научно-исследовательская

лаборатория «Русская классика: аксиологические основы

и мировой контекст» РГПУ им. А. И. Герцена

razumakhina.kseniya@inbox.ru

Аннотация: В статье предпринята попытка интерпретации новеллы Томаса Манна «Тонио Крегер» на основе «шиллеровского кода», который присутствует в ней как текст и как подтекст. В тексте новеллы упоминается драма Ф. Шиллера «Дон Карлос», с одним из персонажей которой – испанским королем Филиппом Вторым – главный герой новеллы, будущий писатель Тонио Крегер чувствует духовное родство. Это родство заключается в противоречивом чувстве превосходства и отверженности. Подобное сочетание не является единичным примером, оно характерно для многих ключевых произведений немецкого и шире – европейского – модерна. Оно получило теоретическое обоснование в философском эссе Ф. Шиллера «Наивная и сентиментальная поэзия», которая образует идеальный подтекст новеллы. В статье прослеживаются смысловые параллели между новеллой Т. Манна и эссе Ф. Шиллера. Антропологический тип сентиментального сознания позволяет также провести параллель между образом художника и преступника, столь характерный как для творчества Т. Манна, так и для творчества Ф. Шиллера. Сопоставление новеллы Манна и эссе Шиллера позволяет не только глубже понять эту знаменитую новеллу, но и выявить новые грани в творчестве Ф. Шиллера.

Ключевые слова: Т. Манн, Ф. Шиллер, Тонио Крегер, Дон Карлос, наивная и сентиментальная поэзия, художник, преступник.

Статья «Гете и Толстой» Т. Манн объясняет, что стремление писателя к славе, популярности и признанию есть обратная сторона его экзистенциального одиночества. Он сочувственно цитирует признание Л.Н. Толстого. «Мне хотелось, - пишет Толстой о поре своей юности, - чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя... и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь» [1, с.499].

Сходное чувство испытывает и герой его новеллы «Тонио Крегер» (1903 г.). Он рассказывает своему другу Гансу Ганзену о шиллеровской драме «Дон Карлос», в которой наибольшее впечатление на него произвела сцена с плачущим испанским королем [2, с.200]. Дон Филипп заплакал, когда понял, что маркиз Поза – единственный человек, которому он доверился, предал его [3, с.391]. И хотя будущему писателю Тонио Крегеру еще только 14

лет, он уже ощущает душевное родство с мрачным властьином, с которым его роднит общее чувство одиночества и величия. Тонио Крегер, сознавая свое духовное избранничество, подобно испанскому владыке, «ищет человека» [3, с.437].

Это противоречивое сочетание восходит, во-первых, к Ф. Ницше, [4] к «проклятым поэтам», Байрону, немецкой романтической культуре от Г. ф. Клейста («Амфитрион») и Ф. де ла Мотта Фуке («Ундин») до Р. Вагнера («Лоэнгрин»).

Однако если искать этому мотиву исходное теоретическое обоснование, то им станет эссе Ф. Шиллера «Наивная и сентиментальная поэзия» (1795), положившее начало историко-философской типологии литературы в Германии. Годы спустя Гете говорил своему секретарю Эккерману:

Понятие классической и романтической поэзии, те-

перь распространено повсеместно и вызывающее так много споров и разногласий, ... пошло от нас с Шиллером. ... полемизируя со мной, (он) написал статью о наивной и сентиментальной поэзии [5].

В своем эссе Шиллер предпринимает попытку историко-философской интерпретации литературного процесса на основе различия двух типов творческого сознания – наивного и сентиментального, наиболее сжатая формула которого гласит: «Поэт – либо сам природа, либо ищет ее» [6].

Теоретическая типология искусства у Шиллера зиждется на противопоставлении творчества, обусловленного либо природой, либо свободой, а его историческая типология – диалектикой их взаимодействия – первоначальным неполным тождеством, последующим рас тождествлением и обретением абсолютного тождества в идеале [7]. Наивное художественное сознание и соответственно наивная поэзия соответствует тезису, сентиментальное – антитезису.

Для интеллектуальной прозы Т. Манна шиллеровское эссе было не только центральным текстом немецкой философской эстетики, но и составляло важнейший подтекст его совокупного творчества [8].

Одним из самых ярких примеров художественного воплощения шиллеровской поэтики стала новелла «Тонио Крёгер», в которой антитеза наивного и сентиментального образует идейный подтекст и воплощается многообразно, но наиболее эксплицитно – в образах «концептуальных персонажей» [9] – русской художнице Лизавете Ивановне и немецком писателе Тонио Крегере, диалог об искусстве которых развивается по шиллеровскому коду.

Лизавета провозглашает искусство высшей формой жизни, преображением страстей посредством художественного слова, путем к всепониманию, всепрощению и любви [2, с.222]. Тонио Крёгер возражает, что эти возвышенные определения имеют силу только для русской литературы, которую он называет «святой». Эпитет «святая» в его устах созвучен шиллеровскому понятию «наивная».

Для Тонио русская литература обладает целомудренной целостностью именно потому, что не знает трагического конфликта между природой и свободой, бытием и познанием, которым он сам мучается. Суть этого конфликта состоит, с одной стороны, в отрицании природы (пошлого мира «белокурых и голубоглазых»), в гамлетовской «познавательной брезгливости» по отношению к этому миру, а с другой стороны, ностальгии по этому миру, тоске по «блаженству обыденности» [2, с.225]. Тонио Крегер – сентиментальный художник. Трудно сказать, что какое искусство выше – то, которое является чудо-

целомудренной святости или то, которое зиждется на страдальческом познании.

Отчасти ответ на этот вопрос дает новелла «Тяжелый час» (1905), героем которой станет не просто шиллеровский персонаж типа Тонио Крегера, а сам Фридрих Шиллер, изображенный, как и Тонио Крегер, в момент острого творческого кризиса. В горьких раздумьях он пытается найти формулу своего искусства на основе сравнения себя со своим великим другом, И.В. Гете, который, не ведая сомнений, творит наивно, легко, божественно:

Но в сердце он уже почувствовал жало неминуемой мысли, мысли о нем, о том человеке, светлом, плотском, чувственном, божественно-бессознательном, о нем, который живет там, в Веймаре, и которого он любит с томительно-враждебным чувством. ...Или тот более велик? Почему? Разве он побеждает упорством, истекая кровью? И поражение его разве может стать трагическим зрелищем? Он, может быть, божество, но не герой. А божеством быть легче, чем героем! Легче... Ему труднее... — а потому не есть ли это (творчество – А.В.) и нечто высшее? [2, с.417]

«Всего, чего я добился, – говорит уже не манновский, а реальный Шиллер, досталось мне только величайшим напряжением сил, иногда сверхъестественным» [2, с.611].

Вот почему для Т. Манна подлинным героем является все же не тот, кому легко, а тот, «кому труднее», сентиментальный художник Тонио Крегер и цель, которую он перед собой ставит, выше той цели, которой способен достичь художник наивный.

Как и манновский Шиллер, Тонио Крегер тяготится своей свободой. Проницательная Лизавета это хорошо видит и называет его «заблудшим бюргером» потому, что Тонио, однажды вступив на тернистый путь познания, малодушно тоскует по блаженству наивной жизни. Как было отмечено выше, их разговор разворачивается по шиллеровскому коду. Шиллер говорит, что тяжкое бремя свободы искушает желанием ее отбросить и вернуться в первоначальное наивное состояние:

Пока мы оставались лишь детьми природы, мы были счастливы и совершенны, когда мы стали свободными, мы утратили и то и другое [6].

Однако Шиллер предостерегает от иллюзии возвращения к природе, которое было бы оплачено ценой отказа от завоеваний разума и культуры, ибо такого рода возвращение сопряжено с утратой человеческого достоинства. Шиллер говорит:

Та природа, которой ты завидуешь в мире, не имеющая разума, недостойна уважения, недостойна того, чтобы ты тосковал по ней. Ты оставил ее позади себя, и

пусть останется она позади тебя навеки [3, с.362-363].

Ибо только через раздвоенность, страдание, болезнь, разумеется, не в медицинском, а в философском смысле слова, иными словами, через сентиментальную культуру ведет путь к высшему гуманизму и подлинному аристократизму личности и «гений болезни человечней, чем гений здоровья.» [2, с.510].

Вот почему для Крегера нет пути назад, а есть только путь вперед. И это путь самопознания, а его метафорой является путешествие, которое ведет Тонио Крегера к его «исходной точке» [2, с.229].

«Вы что ж, батюшка, опять в Италию собирались?» [2, с.228] – иронически спрашивает Тонио Лизавета, когда Тонио сообщает ей о своем намерении отправиться в путешествие. Италия в немецкой культурсемиотике – это образ чувственной природы, искушение блаженством обыденности. Гений Тонио ведет его трудным, но верным путем на Север – в Данию, к его истоку, который paradoxальным образом находится не позади, а впереди.

Но что считать «исходной точкой»? В новелле этих точек три. Первый пункт самопознания – личный. Крегер приезжает в родной город, в котором чувствует себя неуютно. Морское путешествие по Балтике переносит его в мир надличных форм. Вторым истоком становится датский Хельсингер (Эльсинор) – родина Гамлета, его литературного прототипа. И наконец третий исток – датская деревушка Альсгарде, в названии которой угадывается Асгард, жилище германских богов-асов. Альсгарде – мифологический исток, в котором перед ним вновь возникают образы его детства – Ганс Ганзен и Ингеборг Хольм. «Вечное возвращения того же самого» дает ему понять, что отчуждение от природы и тоска по ней является не просто его психологической проблемой, а метафизическими законом его бытия. На этом основании и его отношение к миру. Он приходит к выводу, что тосковать о блаженстве – пошлость, но бескорыстно созерцать красоту природы в высшей степени благородно. Шиллер говорит об этом так:

Но если ты утешился в утрате блаженства природы (блаженства обыденности – А.В.), то пусть совершенство ее останется образцом для тебя. Потерю первого оплакивает лишь чувственный человек; об утрате второго может тосковать лишь человек моральный [3, с.363].

Финал новеллы образует философское письмо Тонио Лизавете, в котором он объявляет, что возвращается в «далекую Аркадию», т.е. завершает путь самопознания. Наслаждению чувственным миром он предпочитает его воплощение в сверхчувственные и вечные формы искусства.

Я взглядуясь в неродившийся, еще призрачный мир, который требует, чтобы его отлили в форму, упорядочили, вижу тлчею теней, отбрасываемых человеческими

фигурами, эти тени машут мне – воплоти и освободи нас! [2, с.258-259].

Самопознание ведет его от гамлетовского неприятия мира к гармонии с миром, к новой наивности, основанной на рефлексии, т.е. к идеалу.

В ключевом примечании к своему эссе Шиллер указывает, что наивная и сентиментальная поэзия относятся друг к другу не как первая и вторая, а как «первая и третья категория благодаря тому, что первая связывается с прямой противоположностью ее:

Противоположность наивного чувства, – продолжает Шиллер, – есть именно размышающий рассудок, и сентиментальное настроение есть результат стремления восстановить наивное чувство... также при условии рефлексии. Это произошло бы благодаря достигнутому идеалу, в котором искусство снова столкнулось бы с природой. Если проследить те три понятия по категориям, то мы найдем природу и соответствующее ей наивное настроение всегда в первой, искусство, как уничтожение природы свободно действующим разумом, всегда во второй, наконец, идеал, в котором завершенное искусство возвращается к природе, в третьей категории.» [2, с.406].

При таком подходе понятие сентиментальный соответствует уже не антитезису, как было сказано ранее, а синтезу. Оно связано с динамической, т.е. антиномической природой категории сентиментальный, которая есть двуединство отчуждения от природы и одновременно тоски по ней. Первым моментом является рефлектирующий рассудок, вторым – сентиментальное настроение. В отличие от наивной целостности, сентиментальное раздвоено в себе, дуально, или, по выражению Т. Манна, проблематично.

История развития его сентиментального чувства имеет свою историю, состоящую из трех фаз. Первой фазой была пора его детства и отрочества – время еще смутно сознаваемого одиночества и влюбленности в мир «белокурых и голубоглазых». Вторая фаза – начало зрелости, когда он позабыл Ганса Ганзена и Ингеборг Хольм, начал осознавать свою субъективность, уводящую его от мира, ведущую к гамлетовской «познавательной брезгливости» [2, с.223]. Это фаза, названная Шиллером рефлектирующим рассудком. В ней «застревает», в частности, приятель Тонио Адальберт, который «не любит весну» [2, с.216-218]. Но творчество Крегера «предначертанное и роковое» и он, совершая круговое движение, возвращается к тождеству с природой, которое, однако, возможно «при условии рефлексии».

Антropологический тип, вариацией которого выступает сентиментальный художник, допускает и иную воз-

можность развития, которая тоже присутствует в новелле.

Как мы помним, во время посещения родного города Тонио задерживает полицейский по подозрению в сходстве с разыскиваемым преступником. Тонио просят предъявить паспорт. Вместо паспорта он предъявляет манускрипт. Немного обескураженный полицейский приносит извинения за якобы случайную ошибку. «Врешь, голубчик» [2, с.239]. – думает про себя Тонио, т.к. знает, что вызвал подозрение неслучайно. Писатель, т.е. сбившийся с пути бюргер, для бюргера добропорядочного всегда подозрителен.

Этот эпизод продолжает сюжет с банкиром-авантюристом, о котором Тонио говорит Лизавете. Банкир, оказавшись в тюрьме, становится писателем [2, с.220-221]. Тонио говорит, что на самом деле не тюрьма привела его к писательству, а скорее, наоборот, предрасположенность к творчеству привела его в тюрьму. Авантуризм в творчестве, преступание эстетических норм, называется гениальностью, авантюризм в жизни, в коммерции, преступление норм этики, называется преступлением и карается тюрьмой.

Художник и преступник становятся разными сценариями развития одного и того же антропологического типа – антибуржуазного. Об этом сходстве писал Ф. Ницше. В «Сумерках идолов» есть знаменитый фрагмент «Преступник и что ему родственно. «Тип преступника, – говорит Ницше – это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным». К этому типу Ницше относит также артиста, гения, философа.... [11] В «Сумерках идолов» Ницше обобщал опыт антивикторианского декаданса и проклятых поэтов, но истоки этого сопоставления ведут если и не к Франсуа Вийону, то по крайней мере к истокам модернизма, к авантюристам эпохи Просвещения и к Ф. Шиллеру.

Распространено мнение, что Шиллер – прекрасно-душный поэт-идеалист, поэт-моралист. Это ставили ему на вид многие эстеты, даже великий Ф. Гундольф, который говорил, что у Шиллера рассудочная моральная риторика поглотила поэзию и что не может быть великим поэтом тот, кто поставил поэзию на службу риторическим целям. За этой маской поэта-идеалиста Гундольф не заметил другого Шиллера, не Шиллера-овцу, а Шиллера-волка. «Таким он оживает, пишет М. Коммерель, в образе Фиеско, аллегорический символ которого – черный камень и золотая змея и который с врагами ведет себя с обходительностью угодливого царедворца, с друзьями же принимает обличье мягкотелого сластолюбца, по-ребячески забывающегося в пустяках, а затем, сняв маску, посрамляет всех бодрых и речистых тем, что уже завершил дело, к которому они еще и не приступали...» [12, с.271].

Показательно, что первую главу своего исследования о Шиллере М. Коммерель называет «Заговорщик». От этого Шиллера ниточка тянется через «подпольного» человека Ф.М. Достоевского к Ф. Ницше и Т. Манну.

Самыми яркими персонажами его драм являются именно блистательные заговорщики – Франц Моор, Фиеско, Маркиз Поза, Валленштейн, Мария Стюарт, и, конечно, герой его последней, незавершенной, но самой грандиозной драмы – «Деметриус, или кровавая свадьба в Москве», о русской истории и Лжедмитрии.

Напомню коллизия этой трагедии состоит в том, что в отличие от пушкинского самозванца Гришки Отрепьева шиллеровский Деметриус изначально искренно верит в свое царское происхождение. Переводя на язык шиллеровской поэтики, он – наивен. В гармонии с собой он вершит великие дела. И пока он наивен, он добр и победоносен. Как только ему открывается его самозванство (это происходит случайно), как только внутренняя цельность его личности разрушается, как только вера в свое великое предназначение оставляет его, иными словами, как только он становится сентиментальным, он превращается в кровожадное чудовище, а удача ему изменяет.

В предсмертной статье «Слово о Шиллере» Т. Манн проводит важнейшую параллель между образом самозванца (а чем является сентиментальный художник как не эстетическим Лжедмитрием, маской разлученного с добром и истиной человека?) и самим Шиллером:

Если вдуматься, что означает для художника, для поэта, вера в самого себя, в свое дарование, в чистоту и благородство своих помыслов в свой долг перед человечеством – становится страшно при мысли, до какой степени один из них – на вершине славы, когда все совершилось по его желанию, все в него верят благоговея перед ним – вживается в идею обмана, в идею фальши и самозванства, в жребий одинокой души, навеки разлученной с правдой, изнемогающей под бременем роковой тайны, с которой он должен идти вперед, страшась сбросить личину, дабы не вырвать у народа его заблуждение, его восторженную веру и тем самым не ввергнуть его в бедствия. И страшно, что во время такого чуть ли не субъективного углубления в объективный трагизм своего замысла, из которого он рассчитывал создать нечто неслыханно великое – его застигла смерть [2, с.567].

Т. Манн, который написал эти строки за пару месяцев до смерти, хочет, чтобы мы поверили, что Шиллер, когда он пишет о Лжедмитрии, подразумевает самого себя. И это правда. Вместе с тем, читая эти строки, трудно избавиться от ощущения, что, говоря о Шиллере, Т. Манн говорит и о себе самом. Ведь и к нему могут быть применены слова о «жребии одинокой души», изнемогающей «под бременем роковой тайны», и ужас от фальшивого

дара, как бесовского наваждения, которым он наделил своего любимого героя – Адриана Леверкуна, который во имя вдохновения, во имя творческой наивности, пошел на роковой пакт, совершив ритуальное жертвоприношение разума – *sacrificium intellectus*.

Еще Ф. Шлейермакер писал, что толкователь способен понимать текст лучше самого автора [13, с. С 64].

Если и не абсолютизировать этот постулат, то все же приходится признать, что рассмотрение литературы в большом времени позволяет увидеть смысловой изоморфизм там, где автор к нему сознательно не стремился. Теория большого модернизма позволяет не только распознать шиллеровский подтекст в творчестве Томаса Манна, но через интерпретацию такого подтекста открыть и «другого» Шиллера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Манн Т. Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма. // Манн Т. Собрание сочинений. Т.10. М., 1960, с. 499
2. Манн Т. Тонио Крекер // Манн Т. Собрание сочинений. Т.7. Рассказы. М., 1960, с.200 -611.
3. Шиллер Ф. Дон Карлос // Шиллер Ф. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 2. М., 2012, с.391 -437.
4. «Самый великий тот, кто может быть самым одиноким». Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения в 2 т. Т. 2 / пер. с нем. Ю.М. Антоновского, Н. Полилова, К.А. Свасьяна [и др.]. М., 1990. С. 326.
5. Эккерман И.П. Разговоры с Гете. М., 1986, с.354.
6. Шиллер Ф. Наивная и сентиментальная поэзия // Шиллер Ф. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5. М., 2012, с.362 -370.
7. Szondi P. Das Naive ist das Sentimentalische. Zur Begriffs dialektik in Schillers Abhandlung. // Szondi P. Schriften II. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, S.59-105, здесь S.96 и далее.
8. Эссе Шиллера Т. Манн называет «классическим и исчерпывающим», «включающим все остальные теоретические труды, которые вследствие этого как бы становятся излишними». Манн Т. Гете и Толстой // Манн Т. Собрание сочинений. Т.9. Рассказы. М., 1960, с.490
9. О концептуальных образах см. Делез Ж. Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998, с.80-110.
10. Манн Т. Гете и Толстой // Манн Т. Собрание сочинений. Т.10. М., 1960, с.510
11. Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990, с. 621.
12. Коммерель М. Поэт как вождь в период немецкой классики. СПб., 2018, с. 271.
13. Шлейермакер Ф. Герменевтика. СПб., 2004, с.64.

© Вольский Алексей Львович (volskij@mail.ru), Разумахина Ксения Юрьевна (razumakhina.kseniya@inbox.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»