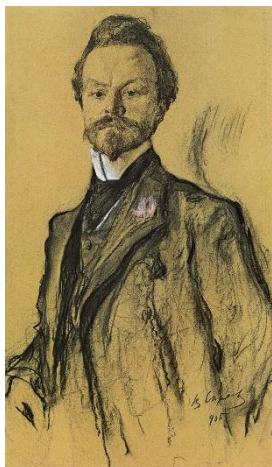

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ (1867-1942)

«Поэты, так же как философы, живописцы, ваятели¹ и музыканты, являются в одном отношении² творцами³ своей эпохи, в другом—её созданиями⁴.»⁵ — Бальмонт.

Осип Мандельштам назвал Константина Бальмонта «отцом русского символизма». Помимо поэзии, он написал несколько очерков⁶ и много занимался переводом английских поэтов и других классиков европейской литературы, которую он хорошо знал.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Его творчество обычно разделяют на два периода: до 1905-го года и после. Его первый период соответствует его открытию⁷ символизма и публикации разных сборников, три из которых получают большой успех: *Под северным небом* (1894), *Будем как солнце* (1903), и *Только любовь* (1903). После 1905-го года, он на короткое время обращается к революции и политической поэзии, но вскоре снова возвращается к символизму ; он путешествует по миру перед тем⁸, как вернуться в Россию в 1913-ом году, чтобы поддержать революцию 1917-го года. Тогда его стихи уже критикуются такими поэтами как Валерий Брюсов и другие. В 1921-ом году он уезжает во Францию, где в основном⁹ занимается переводом до своей смерти в 1942-ом году.

РОЖДЕНИЕ СИМВОЛИЗМА

Он остро¹⁰ ощущал эпоху русской литературы конца XX-го века, которую он сам называл *fin de siècle*, и о которой он давал лекции¹¹. Тогда новое поколение молодых поэтов восстало¹² против позитивизма и получило название «декадентов» перед тем, как их стали называть «модернистами» и в конце концов «символистами». Однако, эти молодые поэты не знали какой новый смысл и какую цель¹³ дать поэзии, а только знали, что требовалось воскресение¹⁴ поэзии

¹ Ваятель = скульптор

² В одном отношении... а в другом: dans un sens... dans un autre sens

³ Творец : un créateur (cf. творить 'créer', творение 'la création')

⁴ Создание : la création

⁵ Шелли, *Полное собрание сочинений* в переводе К. Бальмонта, том 2, с. 337, С.-Петербург, 1904.

⁶ Очерк : un essai

⁷ Открытие : ouverture ; ici : découverte

⁸ Перед тем, как : avant de

⁹ В основном : principalement, essentiellement

¹⁰ Остро : de manière vive, pointue ; douloureusement

¹¹ Лекция : une conférence

¹² Восставать/восстать : se soulever (cf. восстание декабристов 'le soulèvement des décembristes')

¹³ Цель : un but, un objectif ; une cible

¹⁴ Воскресение : la résurrection (donne son nom au dimanche avec une nuance orthographique : воскресенье)

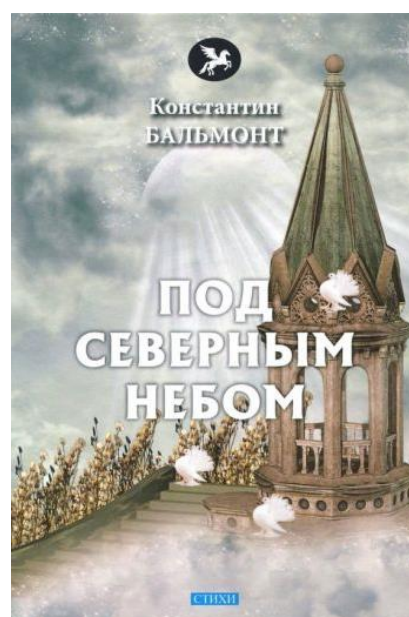
в новых формах: как заявил¹ поэт Валерий Брюсов – «Не знаю сам какая, а всё же я миру весть!»². Поэтому избегание³ конкретного мира во внутренний личный мир быстро стало сердцем их тематик, вместе⁴ со сном и подсознанием⁵. Помимо этого, символизм развивался под французским влиянием, и Бальмонт считал себя *un homme révolté* (он пишет о своей «ненасытной⁶ мятежности» в стихотворении «Красота»⁷). Он активно читал и переводил произведения таких поэтов-символистов, как Бодлер или Верлен.

В 1890-ом году он издает свои первые стихи, но они не вызывают никакого интереса у российской публики и Бальмонт, разочаровавшись⁸, сжигает копии сборника и выбрасывается⁹ из окна. Но эта попытка самоубийства неуспешна и всю жизнь будет травматическим воспоминанием для поэта.

ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ (1894)

В то время, как он учился на юриста в московском университете, Бальмонт активно учил разные европейские языки и занимался переводом¹⁰. Он писал разные статьи¹¹ о таких европейских писателях как Шелли, Байрон, Сюлли Прюдомм, Ибсен, и после издания его перевода стихотворений Шелли в 1893-ом году он опубликовал первый сборник своей собственной¹² поэзии: *Под северным небом*.

В этом сборнике сильно ощущается европейское влияние. В этом первом поэтическом периоде уже появляется¹³ тема избегания, но пока только смерть представляет собой¹⁴ решение и исход¹⁵ из неудовлетворяющего¹⁶ мира. Сборник как раз¹⁷ начинается и заканчивается обращениями к смерти. Настоящий¹⁸ мир приносит несчастье и неудовлетворенность, и часто

¹ Заявлять/заявить : déclarer

² « Je ne sais pas encore laquelle, mais quoi qu'il en soit je suis une nouveauté pour le monde ! »

³ Избегание : la fuite → избегать/избежать (ou избегнуть) + gén : éviter

⁴ Вместе : ensemble → вместе с : avec

⁵ Подсознание : под 'sous' + сознание 'la conscience' = le subconscient, l'inconscient

⁶ Сытый : rassasié → ненасытный : insatiable

⁷ сборник *В Безбрежности*, 1895

⁸ Разочароваться : se désenchanter, être très déçu, perdre ses illusions

⁹ Выбрасываться/выброситься из : se jeter hors de

¹⁰ Перевод : la traduction

¹¹ Статья : un article de journal

¹² Собственный : propre (au sens 'à soi' : sa propre poésie)

¹³ Появляться/появиться : apparaître

¹⁴ Представлять собой : représenter

¹⁵ Исход : une issue (formé de из + ходить)

¹⁶ Неудовлетворяющий : insatisfaisant, qui n'apporte pas de satisfaction (довольствие)

¹⁷ Как раз : justement

¹⁸ Настоящий : véritable ; présent (temps)

встречаются слова «грусть», «тоска¹», «печаль²», «скорбь³». Чтобы избежать этого, поэт строит мечтательный, высший⁴ мир, который характеризуется красотой и меланхолией. Помимо этой тематики, Бальмонт много пишет о любви и его эротизм шокировал современников.

Но Бальмонт вскоре покидает⁵ свой мечтательный и разочарованный⁶ мир, чтобы обратиться к культу мгновения⁷. Постоянный поиск⁸ истины вписывается в идею времени, которое постоянно течёт⁹ и никогда не останавливается. В этой перспективе понятно, что только инстинкт и подсознание, а не разум¹⁰ и рациональность, могут быть путём¹¹ к истине.

Этот культ инстинкта постепенно заставляет¹² Бальмонта сосредоточиваться¹³ на самом себе, на своей душе и своих собственных чувствах, на своём мятеже¹⁴ против окружающего¹⁵ мира, на своём желании сделать поэта новым Богом. В его поэзии с тех пор¹⁶ развивается¹⁷ превосходство¹⁸ эго поэта, но эти новые темы и постоянный мятеж вызвали негативную критику среди современников поэта.

Будем как солнце (1903)

В этом сборнике мятеж Бальмонта и его вызов¹⁹ к остальному миру превращаются²⁰ в агрессивную и экстатическую защиту²¹ индивида по ницшеанской²² модели: последний ответ к экзистенциальному поиску человека лежит в индивидуальной свободе, в том числе и свободе духовного саморазрушения²³ (можно вспомнить о сборнике *Горящие здания* (1900), в котором он уже писал «И если создал я пустыню, её величие – моё»). В этой перспективе солнце

¹ Тоска : tristesse extrême mêlée d'angoisse et d'ennui, de vide existentiel

² Печаль : tristesse

³ Скорбь : chagrin profond, sentiment de deuil

⁴ Высший : supérieur

⁵ Покидать/покинуть : quitter, abandonner (famille, pays)

⁶ Чар : le charme → (раз)очарованный : (dés)enchanté

⁷ Миг, мгновение : l'instant

⁸ Поиск : la recherche (cf. искать 'chercher')

⁹ Течь : couler (eau), passer (temps)

¹⁰ Разум : la raison

¹¹ Путь : le chemin (cf. путешествие)

¹² Заставлять/заставить X + infinitif : contraindre X à faire qch

¹³ Сосредоточиваться/сосредоточиться на + loc : se concentrer sur (co-сред(o)-точ(ка) : co(n)-centre-point)

¹⁴ Мятеж : la révolte

¹⁵ Окружающий : круг : le cercle → окружать : encercler, entourer → окружающий : environnant

¹⁶ С тех пор : à partir de ce moment, depuis

¹⁷ Развиваться : se développer

¹⁸ Превосходство : la supériorité

¹⁹ Вызов : un défi

²⁰ Превращаться/превратиться в + acc : se transformer en

²¹ Защита : la défense

²² Ницше : Nietzsche

²³ Саморазрушение : l'autodestruction

становится символом великолепного¹ саморазрушения, нужного для полной свободы креативности:

«Я спросил у высокого Солнца
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило Солнце,
Но душа услышала: «Гори!»²»

Но культ превосходства эго поэта приводит его к одиночеству, и, как олимпийский Бог, он пишет в том же сборнике: «Я всех люблю равно, любовью равнодушной»³ и «Я для всех и ничей»⁴. Поэтому этот раскалённый⁵ сборник считается кульминацией его художественного пути: сам поэт признаёт⁶, что следующие рассказы наполнены «словесным развратом»⁷.

Хотя Бальмонта потом называют «поэтом солнца», его солнце всегда бросает тень⁸, итак в сборнике часто встречаются пессимистические стихотворения: Бальмонта тоже становится жертвой⁹ *mal du siècle*, который характеризует часть русской интеллигенции в конце XIX-го века, и о котором он сам давал лекции. Хотя ему всего 35 лет, его уже мучат¹⁰ мысли о проходящем времени, старости, и даже смерти:

«Я мечтал, да, как все, о святыне, ..
И как труп я покоюсь доныне
На избитой шагами земле.»¹¹

Поэт не понимает самого себя и ищет исхода и спасения¹². Его внутренняя мятежная энергия и стремление¹³ к творению позволяют¹⁴ ему продолжать жить:

«Переломаны кости мои.
Переломаны кости. Хрустят.
Но горит напряжённый мой взгляд.
О, ручки говорят, говорят!»¹⁵

¹ Великолепный : magnifique, magnifié

² «Завет бытия»

³ «Сознание»

⁴ «Я изысканной русской медлительной речи»

⁵ Раскалённый : incandescent

⁶ Признавать/признать : admettre

⁷ Словесный разврат : une débauche verbale

⁸ Тень : de l'ombre

⁹ Жертва : une victime

¹⁰ Мучить : tourmenter, torturer (cf. мýка 'la torture'... à ne pas confondre avec мýка 'la farine')

¹¹ «Я заснул на распутьи глухом»

¹² Спасение : le salut, le fait d'être sauvé

¹³ Стремление к : désir de + nom commun

¹⁴ Позволять/позволить : permettre

¹⁵ «В застенке»

ВНУТРЕННИЙ МЯТЕЖ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Мятеж является¹ важной частью личности Бальмонта и перед тем², как он выражается в стихотворениях поэта, можно это увидеть в его политической деятельности. В 17 лет Бальмонта выгнали³ из школы за участие⁴ в революционном кружке, а в 19 выгнали из университета за то,

что он был организатором студенческих волнений⁵. В 1901-ом году, когда ему было 34 года, он был изгнан на два года из Москвы, Санкт-Петербурга и всех провинций, в которых находятся университеты. Тогда он путешествовал за границей. Вернувшись в Москву в 1903-ем году, он заявил: «В юности, я более всего увлекался⁶ общественными вопросами. Мысль о воплощении⁷ человеческого счастья на земле мне и теперь дорога⁸. Но теперь меня поглощают⁹ вопросы искусства и религии». Он всё-таки написал несколько политических стихотворений после революции 1905-го года, так как, по его мнению: «Поэты всегда провидцы¹⁰ и пророки¹¹». С 1906-ого до 1913-его годов он семь лет жил в изгнании во Франции, а в 1917-ом году октябрьская революция заставляет его задать себе вопрос: «Революционер я или нет?» В длинной статье он объясняет, что он революционер, только не *политический* революционер, а считает, что, по сути,¹² — все поэты

революционеры: «Если Революцию понимать как освободительную грозу, как симфонию ветра, грома, молнии и дождя, (...) тогда нет ни одного гения, ни одного крупного¹³ таланта, который по природе своей не был бы революционным. Гений и крупный талант почти всегда ломает старое и создаёт новое.» Марина Цветаева считает, что Бальмонт — настоящий революционер, то есть ему интересна *сама революция*, а не новый стабильный режим. Она даже называет его «революционером-монархистом», и пишет: «Бальмонт, как истый¹⁴ революционер, час спустя¹⁵ революции [1917], в первый час *stabilité* её, оказался¹⁶ против.»¹⁷

В 1920-ом году Бальмонт уезжает во Францию, где он будет жить до своей смерти. Тогда он пишет, что он больше не верит в революцию: «Никогда более я не смогу поверить ни в какую

¹ Являться + inst : être

² Перед тем, как : avant de

³ Выгонять/выгнать : chasser, renvoyer

⁴ Участие : participation

⁵ Волнения : des troubles, de l'agitation

⁶ Увлекаться/увлечься + inst : se passionner pour

⁷ Плоть : la chais → воплощение : l'incarnation ; ici, 'la réalisation concrète'

⁸ Attention, дорога ici ne signifie pas 'la route', c'est la forme courte au féminin de l'adjectif дорогой

⁹ Поглощать/поглотить : absorber

¹⁰ Провидец = про 'à travers' + видеть 'voir' : un voyant, une personne ayant le don de clairvoyance

¹¹ Пророк : un prophète

¹² Суть : l'essence → по сути : par essence

¹³ Крупный = большой

¹⁴ Истый = настоящий

¹⁵ Спустя : après X laps de temps : час спустя = une heure après

¹⁶ Оказываться/оказаться : se retrouver

¹⁷ Марина Цветаева, *Герой труда: записи о Валерии Брюсове*, 1925, опубл.: журнал «Воля России» (Прага, 1925, № 9—10, 11), Часть вторая, Глава V: Последние слова

революцию. Я видел три [революции], и мне довольно¹. (...) Три раза (...) был в ней не только зрителем, и трижды² я видел, что после нескольких часов гневной³ правды выползали⁴ из недр⁵ человеческого духа отвратительные чудовища⁶, (...) более всего любящие власть, основанную на крови⁷, слепоте⁸ и лжи⁹.»¹⁰

Во Франции Бальмонт возвращается к менее претенциозной, более классической и аутентичной поэзии. Главной темой становится ностальгия по той России, которую он знал в детстве и которая исчезла¹¹ после революции 1917-го года. Его предыдущие¹² темы порой¹³ возвращаются и он не теряет надежду когда-нибудь вернуться на Родину, например в стихотворении «Уйти туда». В то время он в основном занимается переводом.

Бальмонт страдал от нервного расстройства¹⁴ и постоянных головных болей, которые мешали¹⁵ ему учиться и привели его к попытке самоубийства¹⁶, когда ему было 22 года. Его старший брат умер в 23 года от безумия/сумасшествия. Сам Бальмонт был зависимым от алкоголя / пристрастился к алкоголю, и эта зависимость увеличилась с годами. Помимо этого, Бальмонт страдал от изгнания из Родины, бедности и воспоминаний яркого прошлого, от которого практически ничего не осталось.

О МАНЕРЕ ПИСЬМА БАЛЬМОНТА

Для Бальмонта процесс писания важнее конечного результата: главное – это пережитый момент, а не его поэтическое выражение, как он это пишет в 1913-ем году в газете *Утро России*: «Если пережитое мгновение было полным в правде, но неполным в выражении — пусть¹⁷». Он настаивает на роли импровизации в поэзии и на важности не перерабатывать свои тексты. Как он сам объяснял поэту Брюсову: «Лирика по существу не терпит¹⁸ переделок¹⁹ и не допускает²⁰ вариантов... Лирическое стихотворение есть молитва²¹. Но кто же в молитве меняет слова? Неверующий.» Брюсов был совершенно не согласен²² с этой идеей, так как все поэты в истории мировой поэзии работали над своими стихами и часто их переделали.

¹ Довольно : assez

² Трижды = три раза

³ Гнев : la colère → гневный : furieux

⁴ Выползать : sortir en rampant

⁵ Недра (toujours au pluriel et ce pluriel est en -a) : entrailles, tréfonds

⁶ Отвратительные чудовища : des monstres repoussants

⁷ Кровь : le sang

⁸ Слепота : l'aveuglement, la cécité

⁹ Ложь (3e décl. fem.) : le mensonge

¹⁰ Бальмонт, *Где мой дом? Очерки (1920-1923)*

¹¹ Исчезать/исчезнуть : disparaître. Passé perfectif : он исчез, она исчезла, они исчезли

¹² Предыдущий : précédent

¹³ Порой : de temps à autres

¹⁴ Нервное расстройство : dépression nerveuse

¹⁵ Мешать + gén : déranger, empêcher

¹⁶ Убийство : un meurtre → самоубийство : un suicide

¹⁷ Пусть : tant pis

¹⁸ Терпеть/потерпеть : supporter

¹⁹ Переделка : une retouche, une modification

²⁰ Допускать/допустить : admettre

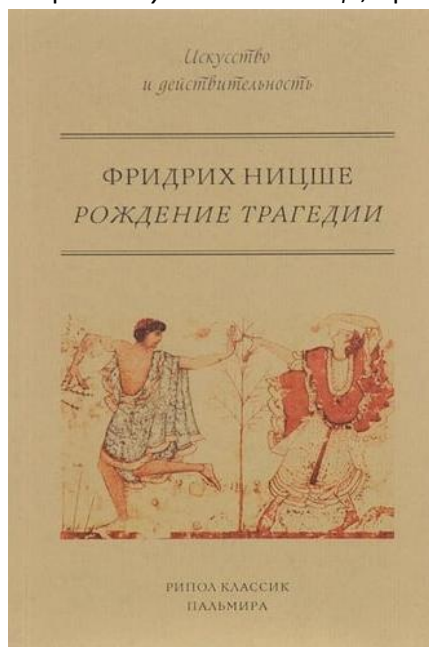
²¹ Молитва : une prière

²² Соглашаться/согласиться : être d'accord

Музыка очень важна в поэзии Бальмонта, до такой степени¹, что его обвинили в том, что он жертвует² смыслом и содержанием ради музыкальности и ритмики. Итак в его поэзии надо обращать внимание на скорость, ритм, звуки, и аллитерации.

Влияние Ницше и его понятия «аполлонического» искусства

Известно³, что Бальмонт читал и любил немецкого философа Ницше и высоко оценивал⁴ музыкальность его языка. Он даже пытался имитировать его в стихотворении «Белый пожар», которое строится вокруг аллитерации Б/Р, так как та же самая аллитерация встречается в книге *Весёлая Наука*⁵: «Hier stehe ich inmitten des Brandes der Brandung» (первая строка стихотворения: «Я стою на прибрежье, в пожаре прибоя...»). Бальмонт идентифицировал себя с идеями Ницше о мятеже и сверхчеловеке, а понятие аполлонического художника играло важную роль в развитии его понимания самого себя как поэта. Этимологически имя греческого бога Аполлона значит «сияющий»⁶ и отсылает⁷ к солнцу: понятно, что Бальмонт, особенно в сборнике *Будем как солнце*, прямо относится к этому мифологическому наследию. Как пишет

Ницше в *Рождении Трагедии*: «⁸Эта радостная необходимость переживания сновидений выражена и греками в образе Аполлона; Аполлон как бог всех сил, творящих образы, есть в то же время и бог, возвещающий грядущее. Он, этимологически означающий «блещущий», божество света, царит и над прекрасной видимостью душевного мира фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний в противоположность лишь частично понятной дневной реальности, равно как и глубокое осознание врачующей и оказывающей помощь во сне и сновидениях природы, представляют собой в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной и приемлемой.»

В своей поэзии Бальмонт — наследник этой аполлонической концепции поэзии, так как благодаря⁹ искусству и снам¹⁰ он имеет доступ к высшей истине и может

¹ Степень : un degré

² Жертвовать/пожертвовать + inst : sacrifier

³ Известно, что : on sait que, il est connu que

⁴ Оценивать/оценить : estimer, apprécier ; faire une appréciation de qch (positive ou négative)

⁵ *Le Gai Savoir*

⁶ Сиять : luire, briller

⁷ Отсылать к : renvoyer à

⁸ « Cette joyeuse nécessité de l'expérience des rêves est exprimée par les Grecs dans l'image d'Apollon ; Apollon, en tant que dieu de toutes les forces créatrices d'images, est en même temps le dieu annonçant l'avenir. Lui, signifiant étymologiquement « celui qui brille », divinité de la lumière, règne également sur l'apparence pleine de beauté du monde intérieur de l'imagination. La vérité la plus haute, la perfection de ces états, en opposition avec la réalité du quotidien qui n'est compréhensible que partiellement, de même que la conscience profonde de la nature réparatrice et venant apporter son aide dans le sommeil et dans les rêves, représentent en même temps une analogie symbolique du don de voyance et, de manière générale, des arts, qui rendent la vie possible et acceptable. »

⁹ Благодаря + datif : grâce à

¹⁰ Снам : datif pluriel de сон

избегать призыва смерти и мрака. В этой перспективе солнце еще представляет собой высший символ креативной энергии. Первое стихотворение сборника («Я в этот мир пришёл») – песня во славу¹ аполлонической креативности. Во-первых, поэт отдаёт дань² уважения / воздаёт должное³ Солнцу, высшему символу Аполлона:

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце,
И выси гор.

Потом поэт проводит⁴ параллель между собой⁵ и солнцем: как солнце греет землю, так и поэт завоёвывает⁶ «холодное забвение» и стимулирует жизнь через свою мечту:

Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.

В последней строфе искусство поэта даже ставится⁷ выше солнца и природы: настоящее солнце когда-нибудь⁸ умрёт, а *образ* солнца, который выражается в песне поэта, будет жить:

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!

Итак, благодаря своей песне поэт даёт жизнь самому символу жизни – Солнцу. В стихотворении «Будем как солнце» Бальмонт снова утверждает⁹ свою аполлоническую натуру и воспеваёт солнце, но в этот раз признаёт его вышестоящим: он хочет «быть как солнце» в его юности, энергичным постоянным движением. Сам поэт – солнце, так как он создает свой собственный, единственный мир, свой собственный тип красоты, а его сны – конечный процесс создания. В этом стихотворении поэт не один, а их множество: он не пишет «я», а «мы», и признаёт существование высшей силы: «Кто нас ведёт по пути золотому». Природа снова оказывается выше человеческого искусства: человек больше не создаёт свои собственные мечты, а становится «воплощением»¹⁰ внезапной мечты» кого-то другого.

¹ Во славу : à la gloire de

² Отдавать/отдать дань уважения : rendre hommage à

³ Воздавать/воздаёт должное + dat : rendre hommage à

⁴ Проводить/провести параллель : faire un parallèle

⁵ С собой = instr. De себя 'soi'

⁶ Завоёвывать/завоевать : conquérir

⁷ Ставить(ся)/поставить(ся) : (se) poser [en position verticale] ; se poser (question ; ici : se placer

⁸ Когда-нибудь : équival. *sometime/at some point* **dans le futur**

⁹ Утверждать/утвердить : affirmer

¹⁰ Воплощение = в(о) 'dans' + плоть 'la chair' : l'in-carn-ation

БАЛЬМОНТ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПУСТОТА

Обычно символистов разделяют¹ на две группы: эстеты (Бальмонт и Брюсов) и метафизики (Блок, Иванов, Белый). На самом деле², все символисты желали, чтобы символизм стал мистической философией и чтобы символическая поэзия служила³ «теургическим⁴» целям, то есть стала каналом, через который поэт может быть в контакте со сверхъестественными⁵ силами и достигнуть⁶ Бога.

Бальмонт и Брюсов считали, что в нашем мире, где всё постоянно меняется, искусство является единственным убежищем, где можно найти постоянность и вечность. Искусство – как новая религия, которая спасает⁷ от смерти. В поэзии Бальмонта часто встречается описание короткого мгновения, что передаёт⁸ увлечение⁹ временностью¹⁰: поэт описывает мечты и образы, которые приходят к нему в голову и сразу исчезают. Он сам использует метафору «зарницы¹¹», чтобы описать этот феномен, а уже в своих первых сборниках упоминает¹² ряд образов, отражающих мимолетность¹³ всего существующего¹⁴: месяц август (=конец лета), умирающий лебедь¹⁵, капли¹⁶ дождя, цветы, танцы...

Это постоянное упоминание временности вызывает тревогу¹⁷ и чувство одиночества, так как никто не может понять поэта или помочь ему. Следовательно¹⁸, темы одиночества и бездомности¹⁹ часто встречаются у Бальмонта. В этой перспективе поэзия понимается как постоянный поиск стабильности и постоянности. Одиночество приводит к ощущению постоянного нахождения в тюрьме²⁰, без исхода – кроме смерти. Но смерть не является удовлетворяющим решением и поэт постоянно ищет другой выход, задавая²¹ те же самые вопросы снова и снова. В стихотворении «Льдины²²» поэт описывает трагическую сцену, в которой он стоит один на льдине и не слышит никаких родных голосов. Но надо отметить²³, что в этом стихотворении одиночество сопровождается²⁴ свободой:

¹ Разделять/разделить на + acc : séparer en

² На самом деле : en fait (équivalent anglais *actually*) =/= в самом деле : effectivement

³ Служить : servir à

⁴ Теургический : théurgique. Théurgie : sorte de magie blanche à visée métaphysique, qui permettrait à l'homme de communiquer avec les « bons esprits » et d'invoquer les puissances surnaturelles aux fins louables d'atteindre Dieu.

⁵ Естественный : naturel → сверхъестественный : surnaturel

⁶ Достигать/достигнуть + gén : atteindre

⁷ Спасать/спасти от : sauver de

⁸ Передавать/передать : transmettre ; ici : traduire, être le signe de

⁹ Увлечение + inst : une attirance pour

¹⁰ Временно : de manière temporaire → временность : le caractère temporaire, éphémère des choses

¹¹ Зарница : éclair d'été

¹² Упомянуть/упоминать : mentionner → упоминание : la mention, l'évocation

¹³ Мимолетность (летать + мимо : 'voler à côté') : la fugacité, le caractère rapide et éphémère

¹⁴ Всё существующее : tout ce qui existe

¹⁵ Лебедь : un cygne

¹⁶ Капля : une goutte

¹⁷ Тревога : l'angoisse

¹⁸ Следовательно : par conséquent

¹⁹ Бездомность = без + дом : le fait d'être apatride, de n'être nulle part chez soi ou à sa place

²⁰ Тюрьма : la prison

²¹ Задавать/задать : poser (question)

²² Льдина : une plaque de glace, un iceberg

²³ Отмечать/отметить = замечать/заметить

²⁴ Сопровождать(ся)/сопроводить(ся) : (s')accompagner

На льдине холодной
Плыву я один.
Угрюмый, свободный,
Средь царственных льдин.

Благодаря одиночеству и страданиям поэт ещё имеет роль: в стихотворении «Художник» Бальмонт описывает одиночество, которое сопровождает его с детства («Я не был никогда такой, как все»), но потом объясняет, что он, как поэт, превращает¹ всё в прекрасную поэзию – страдания, сумасшествие и даже смерть. Помимо² этого, концепт «красоты трагического» помогает Бальмонту найти смысл и утешение³ в этом тупике⁴: как поэт, он может видеть красоту даже в уродстве⁵.

Итак, благодаря своей способности⁶ создавать мечту, Бальмонт может найти положительное⁷ и постоянное: мечта – это спасение. В стихотворении «Маятник» например читаются следующие строки:

Я как все умру в пыли.
(...) Всё равно. Мечта узорна.
Я могу соткать мечту.

В «Сказать мгновенью: стой!» Бальмонт так же объясняет, что мечта – единственный способ⁸, чтобы достигнуть постоянности:

(...) Лишь есть одна возможность сказать мгновенью «Стой»:
Разбив оковы мысли, быть скованным — мечтой.

Тогда нам вдруг понятна созвучность голосов,
Мы видим всё богатство и музыку цветов,
А если и мечтою не смерить глубину,
Мечтою в самых безднах мы создаём весну.

Создание мечты не только позволяет поэту превращать тревогу в красоту, оно ещё позволяет ему превращать мгновения в вечность. Художник-создатель сам становится богом, солнцем, житнетворящей силой. Поэтому он пишет так много гимнов солнцу или огню (например «Гимн огню»), и заявляет: «Будем, как солнце, всегда молодое»: благодаря созданию, он всегда будет существовать в своей молодости.

¹ Превращать(ся)/превратить(ся) в + acc : (se) transformer en

² Помимо этого : à côté de cela, de plus

³ Утешение : la consolation

⁴ Тупик : une impasse

⁵ Уродство ; la laideur

⁶ Способность : la capacité à

⁷ Положительное : le positif

⁸ Способ : le moyen

Сборник состоит из стихотворений, написанных во время ссылки¹ поэта в Курскую губернию, но ещё и стихотворений, написанных гораздо² раньше. Бальмонт настаивал на том, что эта книга – не обычный сборник, не коллекция стихотворений, а целостное³ единство, одно произведение.

Сборник состоит из семи разделов⁴. В каждом из них доминирует одна идея:

I. «Четверогласие⁵ стихий⁶»: Природа

В первом разделе обрисовывается⁷ «поэтический космос» Бальмонта, который основывается на гармонии Огня, Воды, Земли и Воздуха. В этом разделе можно найти два полюса⁸, которые противостоят друг другу: сияющие силы природы (солнце и огонь⁹), и холодные силы природы (луна и лёд¹⁰). Образы-символы Луна и Солнце, хотя они противопоставляются, близки тем, что они представляют собой неоднозначность¹¹. Действительно¹², оба элемента содержат в себе противопоставления: страстность и бесстрастность, жизнь и смерть. Главная идея первого раздела – идея вселенской¹³ гармонии, и в нём читаются следующие строки:

Быть может, вся природа – мозаика цветов?
Быть может, вся природа – различность голосов?
Быть может, вся природа – лишь числа и черты?
Быть может, вся природа – желание красоты?

II. «Змеиный¹⁴ глаз»: Творчество

Основная тема этого раздела – творчество¹⁵. Эта тема занимает важное место в поэтике символизма. Первое стихотворение раздела, «Праздник свободы», напоминает о

¹ Ссылка : l'exil

² Гораздо + comparatif : beaucoup (гораздо раньше : beaucoup plus tôt)

³ Целостный : entier, global, cohérent

⁴ Раздел : section

⁵ Четверогласие : le quatuor

⁶ Стихия : un élément (au sens des quatre éléments terrestres : terre, air, eau, feu)

⁷ Обрисовываться : s'esquisser

⁸ Полюс : un pôle

⁹ Огонь : le feu

¹⁰ Лёд : la glace

¹¹ Неоднозначность : l'ambiguïté, le fait qu'il n'y ait pas une seule signification (одно + значение)

¹² Действительно : en effet

¹³ Вселенная : l'univers → вселенский : de l'univers

¹⁴ Змей ou змея : un serpent → змеиный : du serpent

¹⁵ Творчество : l'œuvre ; ici : la création, la créativité

стихотворении Пушкина «Пророк», так как в нём рассказывается пробуждение¹ бальмонтского лирического героя, и осознание² нового, особого предназначения³ поэта:

О, как я нов и молод
В своём стремлении жадном,
Как пламенно и страстно
Живу, дышу, горю!

Самые главные темы этого раздела -- природа, предназначение поэта, свобода и уникальность. Поэт не принадлежит⁴ миру людей, в нём природное начало⁵ преобладает⁶ над человеческим началом:

В моих песнопеньях журчанье ключей...
В моих песнопеньях застывшие льды...
Я звучные песни не сам создавал,
Мне забросил их горный обвал...
И я в человеческом – нечеловек,
Я захвачен разливами рек...
(«Моя песнопенья»)

Разве нежный цветок
Будет думать весной?
Верь напевности строк,
Будь без думы со мной.
(«Если грустно тебе...»)

Природа помогает поэту творить, она его муза. Помимо этой темы встречается тема уникальности, которая особенно хорошо выражается в стихотворении «Я – изысканность русской медлительной речи»: в первом четверостишии лирический герой говорит о себе: «Предо мной другие поэты – **предтечи**⁷» и «Я **впервые открыл** в этой речи уклоны⁸.» Ключевые⁹ слова в этих фразах – «предтечи» и «впервые». Автор делает акцент на том, что лирический герой – совершенно¹⁰ иная¹¹ личность, каких¹² до него не существовало. Это впечатление¹³

¹ Пробуждение : l'éveil

² Осознание : la prise de conscience

³ Предназначение : la prédestination

⁴ Принадлежать + dat ou к + dat : appartenir à

⁵ Начало : le début, le commencement ; ici : le principe

⁶ Преобладать над : prévaloir sur, l'emporter sur

⁷ Предтеча : un précurseur

⁸ Уклон : une pente, une inclinaison

⁹ Ключевое слово : un mot-clé

¹⁰ Совершенно : complètement

¹¹ Иной = другой : autre

¹² Какой : tel, comme, quel : каких до него не существовало : tel qu'il n'en existait pas avant lui

¹³ Впечатление : une impression

усиливает словосочетание¹ *впервые открыл*, которое актуализирует сему² уникальности. Данная³ сема реализуется и в стихотворении «Аккорды»:

В красоте музыкальности
Как в недвижной зеркальности,
Я нашёл очертания снов,
До меня не рассказанных

III. «Млечный⁴ путь» и IV. «Зачарованный⁵ грот»: Любовь

В этих разделах раскрываются оттенки⁶ любви и любовных чувств. Для Бальмонта Эрос – полное отражение человеческой души и её космической сути. «Млечный путь» -- отражение платонической любви, «Зачарованный грот» -- страстной, чувственной любви. Формируются два образа, Я-поэт и Ты-женщина, которая то⁷ противопоставляются («На разных языках»), то объединяются⁸ («Мы с тобой сплетемся в забытии»). Действительно, в стихотворении «На разных языках» образ Я-поэта формируется положительными ассоциатами (*свет весны, золотоцвет, вечно молод, даль вскипающего моря, простор, душа*), а наоборот, образ «Ты-женщина» формируется отрицательными (*усталый холод, песок на мертвых берегах, мертв, измыт волной песок*). Стихотворение «Мы с тобой сплетемся в забытии» несёт сему соединения⁹ в самом заглавии¹⁰ – *сплетемся*. В нём развивается мотив страстной любви, на первый план выходит тема физического слияния¹¹, за которым находится философский подтекст. О переходе от внешнего¹² единения к внутреннему единению говорят следующие слова:

Я – прижав к тебе уста мои...
Я увижу волны, блеск зари,
Рыб морских чуть дышащие жабры¹³.

Сильное чувство к возлюбленной женщине переносит лирического героя в иную реальность, ему становится доступна¹⁴ вся вселенная (земной и подводный миры).

¹ Словосочетание : le groupe de mots

² Сема : le sème (terme linguistique signifiant une unité de sens, une caractéristique commune partagée par différents éléments)

³ Данный : donné

⁴ Молоко ; du lait → млечный : lacté ; Млечный Путь : la Voie Lactée

⁵ Зачарованный : enchanté

⁶ Оттенка : une nuance

⁷ То... то... ; tantôt... tantôt

⁸ Объединяться : s'unir

⁹ Соединение : l'union

¹⁰ Заглавие : le titre

¹¹ Слияние : la fusion

¹² Внешний : extérieur

¹³ Жабры : les branches

¹⁴ Доступный : accessible

V. « Danses macabres » и VII. Художник-дьявол : Падение¹ в бездну²

Первое стихотворение раздела – «Поэты». Здесь образ поэта, который раньше был положительным, теперь ассоциируется с тьмой³ и смертью, с дьяволом. Встречаются такие образы, как склеп⁴, кладбище⁵, могила⁶, подземелье, гроб⁷, труп⁸, призрак⁹... Стихотворение «К смерти» отсылает к предыдущим разделам: появляется картина радостного вознесения¹⁰ («торжествующая») и мотив наслаждения¹¹ («целительная прохлада»): это возвращение к предыдущим разделам помогает читателю хорошо понять и почувствовать разницу¹² между мечтами и реальностью. Реальность – отвратительная¹³ смерть. Здесь сон представляется как отражение смерти, и появляются понятия страха, греха¹⁴, ада, муки, страдания, которые все характеризуют нового художника, падающего в бездну.

Образ дьявола – один из ключевых образов этого раздела. Это трансформация образа Я-поэт, который становится художником-дьяволом, ужасным отражением самого себя. Он двойник поэта предыдущих разделов, который характеризовался солнцем и светом. Таким образом, Бальмонт показывает, что жизнь человека – борьба двух противоположных сил внутри¹⁵ себя. Сборник строится¹⁶ вокруг этих двух тем «вознесения к солнцу» и «падения в бездну».

VI. «Сознание»: Единство

По мнению Бальмонта, мир соткан¹⁷ из противоречий¹⁸ и должен быть «оправдан¹⁹ весь», потому что он внутри целен²⁰: эта идея реализуется в разделе «Сознание», в котором снова встречаются теми «вознесения к солнцу» и «падения в бездну». Нет жизни без смерти, нет любви без страдания, нет Бога без дьявола. Встречаются слова «равновесие²¹», «вечность», «Бог», и их ассоциаты: «маятник²²», «весы²³», «часы». Например, стихотворение «Маятник»

¹ Падение : la chute

² Бездна : l'abîme, le gouffre

³ Тьма : l'obscurité

⁴ Склеп : une crypte

⁵ Кладбище : un cimetière

⁶ Могила : une tombe

⁷ Гроб : un cercueil

⁸ Труп : un cadavre

⁹ Призрак : un fantôme

¹⁰ Вознесение : l'ascension

¹¹ Наслаждение : le plaisir

¹² Разница : la différence

¹³ Отвратительный : repoussant

¹⁴ Грех : le péché

¹⁵ Внутри : à l'intérieur

¹⁶ Строить(ся)/построить(ся) ; (se) construire

¹⁷ Соткан из : est tissé de

¹⁸ Противоречие : une contradiction

¹⁹ Оправданный : justifié (весь : tout → ici « justifié dans son intégralité »)

²⁰ Цельный (forme courte целен) : entier, intègre, uni dans son caractère global

²¹ Равновесие : l'équilibre

²² Маятник : un pendule

²³ Весы : des poids ; une balance

строится вокруг ряда оппозиций: через антонимы формируется идея глобального единства мира, и эту идею усиливают такие слова, как «созвучья¹», «сплетается», и местоимение² «все». Сам маятник символизирует одновременно равномерность³ и противоположность.

Бальмонт возвращается к теме человека и природы, которая встречалась в разделе «Змеиный глаз», но в этот раз обращается к теме равновесия в природе, чтобы передать идею космического равновесия. Также встречаются душа, Рок⁴, молитва⁵, любовь, солнце, храм⁶, бессмертие, и Бог, который ассоциируется с единством и вечностью: «Ярко только солнце, вечен только Бог!» («Три легенды»). Только художник может помогать людям найти Бога («Я с каждым могу говорить на своём языке»), и поэтому он посвящает⁷ ряд стихотворений разным художникам: «Веласкес», «Рибейра», «Фра Анджелико».

Итак, космос един, хотя он содержит противоположных элементов, и в этом перспективе, поэт появляется как маленький космос, микрокосм на земле, в котором происходит эта борьба и делается единство.

¹ Созвучие : harmonie, consonance

² Местоимение : le pronom (место 'la place' + имя 'le nom' = le *pro*-nom, qui est là à la place du nom)

³ Равномерность : l'homogénéité

⁴ Рок : le destin

⁵ Молитва : la prière

⁶ Храм : temple, église

⁷ Посвящать/посвятить : consacrer