

Ю. Л. Цветков
Ивановский государственный университет

**СИМФОНИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ
АВТОРСКОЙ КНИГИ КУРТА ПИНТУСА**

Поэзия сумерек или симфония человечества: новые прочтения и интерпретации антологии «Сумерки человечества». К 100-летию антологии Курта Пинтуса «Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920»: коллективная монография / Российская Академия наук; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; Австрийская библиотека г. Екатеринбурга (отв. ред.-сост. Н. В. Пестова, Т. В. Кудрявцева). М.: Культурная революция, 2022. 352 с.

Рассматриваемая монография — результат исследования, инициированного коллегами-германистами Н. В. Пестовой и Т. В. Кудрявцевой в 2019 г. по случаю 100-летнего юбилея известной антологии экспрессионистской поэзии *Сумерки человечества*. Концепция книги и ее состав определились в ходе работы с участниками проведенных в ИМЛИ РАН конференций и круглых столов. Основные исполнители проекта стали авторами включенных в книгу статей. Начинание уже получило поддержку отечественных и зарубежных ученых, отмечающих его новаторский дух. Статьи рецензируемой книги демонстрируют единый подход к предмету исследования. Это — принцип «единства в многообразии», присущий и самой антологии Курта Пинтуса. Именно эта идея единства художественного текста книги по аналогии с музыкальной симфонической формой пронизывает как все статьи, так и само собрание стихотворений как целое. Такой интермедиаальный подход обеспечивает абсолютную и безусловную новизну исследования этого памятника литературы.

Открывает коллективный труд «Предисловие» Пестовой, в котором представлена общая картина создания антологии, подходов к ее исследованию и особенностей рецепции в немецкоязычных странах, а также в России. В «Предисловии» четко обоснована необходимость нового комплексного исследования антологии *Сумерки человечества* как авторской книги Пинтуса, т. е. заявлен новый научный взгляд и предложен нетрадиционный

исследовательский подход к изучению широко известного литературного документа.

Новаторский характер придает исследованию ее междисциплинарный характер. Стихотворения анализируются не только с литературоведческой (Н. Т. Рымарь, «О композиции структуры образа в книге “Сумерки человечества”»), но также с лингвистической (Ю. Г. Тимралиева, «Нарушение норм как поэтическая норма экспрессионизма: на основе анализа антологии “Сумерки человечества”») и психолингвистической точек зрения (Д. А. Фокин, «Георг Гейм: музыка апокалипсиса»). Не забыт и культурно-философский контекст эпохи (Ю. Н. Гирин, «Танатологический код в поэтике “сумеречности”»).

Одним из самых ярких и новаторских акцентов большинства статей коллективного труда является рассмотрение антологии под музыковедческим углом зрения, т. е. на стыке филологии и музыковедения. Контекст симфонизма, заданный Пинтусом в его «Предисловии» к антологии, впервые выступает в качестве элемента научного инструментария исследования. Такой ракурс изучения всего корпуса текстов как целостного произведения оказывается в итоге весьма продуктивным.

Особую практическую ценность монографии придает статья А. В. Черного «Опыт освоения антологии “Сумерки человечества” в русских переводах 1920-х годов», в которой детально разбирается история рецепции этой антологии, в том числе переводческой, в СССР и в постперестроечной России. Российский читатель, привыкший судить о немецкой антологии по известным ему переводам В. Топорова, А. Парина, М. Карп, И. Знаменской, С. Степанова и А. Иконникова-Галицкого (СУМЕРКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 1990), будет в лучшем случае удивлен, узнав, как искажен был замысел автора антологии. Важен следующий отсюда практический вывод — антологию необходимо переводить заново, с учетом того, что было открыто коллективом авторов рецензируемой книги.

Примечательно, что авторы статей, в которых рассматривается место включенного в антологию того или иного поэта (Т. В. Кудрявцева, «“Дух правит миром и приводит его к примирению!”: голос Теодора Дойблера в инструментовке “Симфонии

новейшей поэзии” Курта Пинтуса»; Т. Н. Андреюшкина, «В вечном волнении»: стихотворения И. Р. Бехера в книге К. Пинтуса «Сумерки человечества»; И. Б. Чернявский «Художественное своеобразие стихотворений Г. Тракля в антологии К. Пинтуса “Menschheitsdämmerung”»), учитывают не только содержание стихотворений, соответствующее общему замыслу собрания, но и прослеживают связь между произведениями разных авторов, а также исторический контекст, в котором создавалось то или иное произведение. Это лишний раз убеждает в том, как органично сумел Пинтус соединить тексты, столь разные в мировоззренческом и художественном плане в единое полотно, скрепленное общей идеей, выстраивающееся в единую художественно-содержательную структуру, заданную системой симфонической организации всей книги.

Удачным является также решение авторов статей не использовать имеющиеся художественные переводы произведений, а предложить подстрочники, адекватно передающие, если не букву, то смысл стихотворений, порой очень сложных для понимания и требующих знания того исторического контекста, в котором они создавались. Авторы статей успешно справились с этой задачей, подготовив хорошую почву для будущих переводчиков антологии.

Интересными представляются и статьи, в которых рассматриваются сквозные темы или отдельные микросюжеты антологии (А. Черный, «Военная лирика в антологии “Сумерки человечества”» о раскрытии особенностей военной темы в антологии), а также особенности присутствующих в ней стихотворных жанров (Н. В. Пестова и Т. Н. Андреюшкина, «Экспрессионистский сонет в книге К. Пинтуса “Сумерки человечества”»), в частности, об уникальной роли сонетов в антологии.

Необходимо подчеркнуть, что авторский коллектив успешно справился с поставленной задачей — кардинально изменить сложившийся в мировом научном сообществе взгляд на один из важнейших литературных документов XX в., немецкоязычное собрание экспрессионистской лирики *Сумерки человечества: симфония новейшей поэзии*. Авторы статей убедительно доказывают, что при всей каноничности антологии она оказалась практиче-

ски не понятой и не исследованной как «живая и пробуждающая жизнь» книга Пинтуса.

Особый интерес представляет заключительная теоретическая статья Пестовой «Симфония новейшей поэзии: перечитывая Курта Пинтуса», суммирующая конкретные направления исследования и ярко демонстрирующая их технологию и методiku. Содержание этой статьи удивительным образом перекликается с текстами других авторов, идеи которых находят конкретное подтверждение в высказанных Пестовой предположениях о сквозном сюжете и единой композиционной структуре книги, которая выражается в симфоническом построении антологии:

Итак, настроенные К. Пинтусом на особый симфонический лад, в анализе композиции всего собрания стихотворений мы приходим к выводу, что упоминание в предисловии *бетховенской симфонии* — далеко не случайно оброненное Пинтусом музыкальное сравнение. Вся драматургия четырех частей сборника и в особенности общий модус настроения последней части «Возлюби человека», выдержанный в духе призывов «Обнимитесь, миллионы!» («Seid umschlungen, Millionen») и «Станут братьями все люди» («Alle Menschen werden Brüder») из «Оды к радости» Ф. Шиллера («Ode an die Freude»), выстраивает аналогию с одним из величайших творений музыкальной культуры, выражающим «гуманистические, свободолюбивые идеалы человечества», — с Девятой симфонией (d-moll) композитора, воплощающей типичную для Бетховена идею развития «от мрака к свету» (КОНЕН: 2020). В произведении К. Пинтуса так же, как в грандиозном финале этой симфонии, «в диком хаосе неистовствующей музыки» вдруг возносится «человеческий голос — vox humana» (PINTHUS 1996: 31): «Вот если бы однажды могло случиться, / что мы, братья, друг другу упали в объятия» («O, könnte es einmal geschehen, / Daß wir uns, Brüder, in die Arme fallen!») (ibid.: 279). С таким призывом обращается к читателю — «an den Leser» — Франц Верфель (1890—1945) (Поэзия СУМЕРЕК 2022: 221).

Проблема тематического объединения всего цикла стихотворений соотносится исследовательницей с общей программой книги, как это принято в музыкальных произведениях крупной формы (ibid.: 222):

...первую часть сборника «Крушение и крик» можно сравнить с «сонатным аллегро грандиозного масштаба» (Кенигсберг) первой части Девятой симфонии Л. ван Бетховена: в ней явно прослеживаются отдельные тематические блоки стихотворений, их границы и связи между ними, которые соответствуют законам развития экспозиции, разработки, репризы и коды» (Поэзия СУМЕРЕК 2022: 236–237).

Новый интермедиаальный подход к изучению антологии позволяет оценить книгу в первую очередь как факт новаторского прочтения хорошо известного литературного документа XX в. Коллективная монография, несомненно, найдет своего читателя. Литературоведы и лингвисты, специалисты по переводоведению и культурной коммуникации, а также переводчики, студенты и аспиранты, изучающие германистику и историю зарубежной литературы, найдут в книге много полезного и истине нового. Книга побуждает не только к размышлению, но и дает импульсы для новых исследований и переводов в области экспрессионизма, и не только.

Список литературы / Zitierte Literatur / References

- Кенигсберг А. К. Симфонические произведения. URL: <https://www.belcanto.ru/simfonosm.html>. [Kyonigsberg, Alla K. (2020). *Simfonicheskiye proizvedeniya* (Symphonic Works). Retrieved from <https://www.belcanto.ru/simfonosm.html>. (In Russian)].
- Конен В. Д. Бетховен. Симфония № 9, ре минор. URL: https://www.belcanto.ru/s_beethoven_9.html. [Konen, Valentina D. (2020). *Bethoven. Simfoniya No. 9, re minor*. (Beethoven. Symphony No. 9 in D minor). Retrieved from https://www.belcanto.ru/s_beethoven_9.html. (In Russian)].
- Поэзия сумерек или симфония человечества: новые прочтения и интерпретации антологии «Сумерки человечества». К 100-летию антологии Курта Пинтуса «Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920» / ред.-сост. Н. В. Пестова, Т. В. Кудрявцева. М.: Культурная революция, 2022. [Pestova, Natalya V. & Kudryavtseva, Tamara V. (2022) (eds) *Poeziya sumerek ili simfoniya chelovechestva: novyye prochteniya i interpretatsii antologii "Sumerki chelovechestva". K 100-letiyu antologii Kurta Pintusa "Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920"* (The poetry of Twilight or the Symphony of Mankind: New Readings and Interpretations of the Anthology "Twilight of

Mankind". On the 100th Anniversary of Kurt Pintus' Anthology "Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920". Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya. (In Russian)].

Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма / сост. В. А. Топорова, А. К. Славинской. М.: Московский рабочий, 1990. [Toporov, Viktor L. & Slavinskaya, Antonina K. (1990) (eds) *Sumerki chelovechestva: Lirika nemetskogo ekspressionizma* (The Twilight of Mankind: The Lyrics of German Expressionism). Moscow: Moskovskiy rabochiy. (In Russian)].

Pinthus, Kurt. (1996) (ed.) *Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus. Mit Biographien und Bibliographien neu herausgegeben*. Berlin: Rowohlt Verlag.

Для цитирования:

Цветков Ю. А. Симфоническое звучание авторской книги Курта Пинтуса. Рец. на кн.: Поэзия сумерек или симфония человечества: новые прочтения и интерпретации антологии «Сумерки человечества». К 100-летию антологии Курта Пинтуса «Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920»: коллективная монография / Российская Академия наук; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; Австрийская библиотека г. Екатеринбурга / отв. ред.-сост. Н. В. Пестова, Т. В. Кудрявцева. М.: Культурная революция, 2022. 352 с. // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 2025. № XXII. С. 520—525.
DOI: 10.47388/2782-2605/lunn2025-22-520-525.

To cite this Review:

Tsvetkov, Yuriy L. (2025) *Simfonicheskoye zvuchaniye avtorskoy knigi Kurta Pintusa* (The Symphonic Sound of the Author's Book by Kurt Pintus). Book Review: Pestova, Natal'ya V. & Kudryavtseva, Tamara V. (2022) (eds) *Poeziya sumerek ili simfoniya chelovechestva: novyye prochteniya i interpretatsii antologii «Sumerki chelovechestva». K 100-letiyu antologii Kurta Pintusa "Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920"* (The Poetry of Twilight or the Symphony of Mankind: New Readings and Interpretations of the Anthology "Twilight of Mankind". On the 100th Anniversary of Kurt Pintus' Anthology "Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung. 1919/1920"). Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya, 352 p. *Russkaya germanistika: Yezhegodnik Rossiyskogo soyuza germanistov* (Germanic Philology in Russia: Yearbook of the Russian Union of Germanists), 22, 520—525. (In Russian).
DOI: 10.47388/2782-2605/lunn2025-22-520-525.

Рецензия поступила в редакцию 17.02.2025; принята к публикации 17.03.2025
The review was submitted 17.02.2025; accepted for publication 17.03.2025