

Американский поэт Генри Лонгфелло и его Трубка Мира

София Ястребнер

Вступление

Если спросите – откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханием,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? –
Я скажу вам, я отвечу:
Это песнь о Гайавате.

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка,-
Вам из диких стран принес я
Эту песнь о Гайавате!

Эти строки взяты из самого известного, выдающегося произведения Генри Лонгфелло, поэмы «Песнь о Гайавате».

Генри Уодсворт Лонгфелло родился 27 февраля 1807 года в небольшом городе Портленд (штат Мэн). Его отец был известным адвокатом, семья из старинного йоркширского рода, выходцев из Англии. Не по годам развитый, мальчик любил слушать рассказы деда о старине, о Войне за независимость. Дед воевал в армии Вашингтона. В доме была большая библиотека. Генри много читал, рано начал писать стихи и очень гордился, когда его стихотворение было напечатано в “Portland Gazette”.

Мальчика отдали в школу, а потом была известная Портлендская академия, где изучали древнегреческий и латинский языки. Завершил он свое образование в местном престижном колледже.

Свойственная ему неумная любознательность – и 19-летний Генри едет в Европу. Он посещает Францию, Италию, Испанию, Германию, Англию. Вскоре на службе в церкви он встретился с очаровательной Мэри Поттер. Молодые люди поженились. Мэри шел 19-й год, а Генри – 24-й.

Между тем Лонгфелло приглашают в Гарвардский университет профессором кафедры иностранных языков. Желая углубить свои знания, Лонгфелло снова намеревается поехать в Европу. Молодожены гордятся лестным предложением, тем более, что место молодому профессору будет сохранено. Теперь Генри путешествует с женой. Они отправились в Швецию, затем в Голландию.

Но путешествие омрачено болезнью Мэри. Через несколько недель Мэри скончалась. Убитый горем, Генри часто посещает церковь, подолгу молится. Свое горе он изливает в поэзии. Он пишет:

И жизнь моя темна.
Мне холодно, тоскливо.
Напрасно ты, душа, тепла просила.

И мысль моя, цепляясь, как лоза,
Ползет по прошлому, закрою лишь глаза,
А день темнеет несчастливый.

Генри завершил свое путешествие в одиночестве, побывал в Германии и Швейцарии. По возвращении из Европы он приступает к своим обязанностям профессора на кафедре иностранных языков, где создает несколько ценных курсов по европейским литературам.

К своим 30-ти годам он был широко образованным человеком, знал 12 современных языков наравне с древнегреческим, латинским и древнееврейским, старо-французским и языком древних германцев – готов.

Лонгфелло был баловнем судьбы. Невысокого роста, с привлекательной внешностью и изящными манерами; европейский стиль одежды, простота в обращении

и, что очень важно, глубокое знание преподаваемого предмета – студенты и коллеги любили его и гордились им.

Профессор Лонгфелло многого не требовал от студентов. Как педагог, он считал, что важна не глубина изучаемого материала, а «повышение общей культуры слушателей».

Однако в семейной жизни его снова постигла трагедия.

Ещё путешествуя по Швейцарии, он познакомился с семьей Эпплтон из Портленда, с прелестной Френсис Эпплтон, которая старалась утешить его. Через семь лет судьба свела их снова, и Генри понял, что любит её. Френсис была дочерью одного из богатейших купцов Бостона, он был против этого брака: подумать только, этот ухажёр сочиняет стихи! Но в 1839 году вышел первый сборник стихов «Голоса ночи». Это был триумф! Сорок три тысячи экземпляров разошлись за неделю, а стихотворение «Псалом жизни» было у всех на устах:

На житейском бранном поле	Жизнь великих призывает
На биваке жизни будь –	Нас к великому идти,
Не рабом будь, а героем,	Чтоб в песках времен остался
Закалившим в битвах грудь.	След и нашего пути.

Этот успех не мог не смягчить сердце будущего тестя, и Френсис стала женой «знаменитого поэта».

Хочу отметить: Лонгфелло, пожалуй, единственный поэт в мировой литературе, который мог обеспеченно жить на авторские гонорары. А тут ещё получил приданое: роскошное поместье и земли в Кембридже.

Восемнадцать счастливых лет жизни с Френсис оборвались трагически. Френсис растапливала воск, чтобы запечатать конверт, и уронила спичку на платье. Генри был в кабинете, прибежал на крик, пытался погасить платье ковром, но безуспешно. Френсис шел 44- й год. Генри получил ожоги рук и лица. На руках кожа восстановилась, а что до лица, ему пришлось отрастить бороду.

Лонгфелло тяжело переживал утрату. Горе снова нашло отражение в стихах:

Когда во сне забвенья ночью нет,
Лицо умершей вновь передо мною.
Там, на стене, где смутною волною
Бросает лампа отблеск на портрет.

Дети остались без матери, пятеро детей (два мальчика и три девочки) стали свидетелями страшной трагедии. Заботливый отец, Лонгфелло старался отвлечь их от постигшего горя. Сам был в трауре, а детям писал жизнерадостные стихи:

«Деревенский кузнец»

Над сельской кузницей каштан	И рдеет сталь в огне,
Раскинул полог свой.	И пляшут искры! Так летит
Кузнец, могучий исполин с	Мякина на гумне...
курчавой головой,	Благодарю, мой славный друг!
Железо там кует весь день	Пример ты для меня.
железной рукой.	Мой долг – ковать свою судьбу
У кузницы толпа детей,	На наковальне дня,
Их рожицы в окне.	Пусть будут мысли и дела
И весело гудят мехи,	Всегда полны огня.

Поэтическое творчество Лонгфелло

Генри Лонгфелло – первый американский поэт, получивший всемирную известность. Успех ему сопутствовал на протяжении всей творческой жизни.

Читательская аудитория была обширна и доброжелательна. Его стихи и поэмы доставляли удовольствие читателю. Его любили. Популярность поэта возрастала с выходом каждого очередного сборника. Я уже говорила о первом сборнике стихов «Голоса ночи», который вызвал всеобщий восторг. Проходят два года – и вот новый сборник «Баллады и другие стихотворения». Еще четыре года – и новый сборник «Башня в Брюгге и другие стихотворения». И через несколько лет – «На берегу моря у камина»...

Постепенно складываются черты стиля Лонгфелло. Поэт стремится к простоте и естественности, избегает напыщенности, его язык прозрачен и чист.

Лонгфелло – романтик. Его мало волнуют реалии повседневной жизни. Он живёт в мире романтических образов.

Приведу одно стихотворение, и вы услышите поэта-романтика.

«Четыре часа утра»

Четвертый час... Во тьме ночной
Летит в пространство шар земной.
Несет он земли и моря
Туда, где встретит их заря...
И лишь доносится ко мне
Дыханье моря в тишине.

Вот так Лонгфелло создает романтический образ. А стихотворение «Стрела и песня» облетело весь мир:

Стрелу из лука я пустил, Не знал я, где она упала; Напрасно взор за ней следил, Она мелькнула и пропала. На ветер песню бросил я: Звук замер где-то в отдаленьи...	Куда упала песнь моя, Не мог сказать я в то мгновенье Немного лет спустя, потом Стрела нашлась, в сосне у луга, Свою же песню целиком Нашел я в тёплом сердце друга.
---	---

Стихотворение это знали все, не было в мире поэта, который не переводил его. «Стрела и песня» - в этом весь Лонгфелло.

Но и ему не были чужды гражданские мотивы. В своих стихах Лонгфелло призывал к борьбе за высокие, благородные идеалы. Есть у него замечательное стихотворение «Exelsior!» (Вперёд и выше). Это стихотворение – образец чистой романтики. Здесь нет ничего конкретного. Мы не знаем, во имя чего совершается подвиг. Но для поэта это не имеет значения. Главное для него, что герой зажигает читателя стремлением к возвышенному – идти в жизни «вперёд и выше».

Тропой альпийской в снег и мрак Шёл юноша, державший стяг. И стяг в ночи сиял, как днём, И странный был девиз на нём: Exelsior! «Куда? – в селе сказал старик,- Там вихрь и стужа, там ледник, Пред ним, широк, бежит поток». Но был ответ, как звонкий рог: Exelsior!	Сказала девушка: «Приди! Усни, припав к моей груди!» В глазах был синий, влажный свет, Но вздохом прозвучал ответ: Exelsior! Меж ледяных бездушных скал Прекрасный, мёртвый он лежал, А с неба в мир камней и льда Неслось, как падает звезда: Exelsior!
---	---

В 1865 году разразилась кровопролитная война между Севером и Югом за освобождение негров. Страна разделилась на два лагеря: одни – за ликвидацию рабства, другие – за сохранение рабства. Что мы знаем о позиции Лонгфелло? Поэт-

романтик верен себе: свои чувства он выражает языком поэзии. Еще в 1842 году он издал сборник «Стихи о рабстве». В стихотворении «Невольник в чёрном болоте» Лонгфелло пишет:

Лежал он, прячась от людей,
В болотных тростниках,
Он видел отблеск фонарей,
Он слышал близкий храп коней
И лай собак в кустах...

Невольник старый, негр-бедняк,
Ожоги у плеча,
На лбу клеймо, позора знак,
На теле – не один синяк,
Недавний след бича...

Песнь о Гайавате

Я начала своё исследование цитатой из поэмы «Песнь о Гайавате». «Песнь о Гайавате» - это вершина творчества Лонгфелло. Появилась поэма в 1855 году. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно. Всех поразила оригинальность сюжета и новизна блестящей формы. В течение полугода потребовалось тридцать изданий. Поэма была переведена на многие европейские языки и породила много подражаний. На русский многие пытались перевести, но после полного перевода И. Бунина никто уже за это не брался.

«Песнь о Гайавате» - классика. Перевод Ивана Бунина - тоже классика. В предисловии к первому изданию Бунин писал: «Я работал с горячей любовью к произведению, дорогому для меня с детства, и с полной добросовестностью, этой слабой данью моей благодарности великому поэту, доставившему мне столько чистой и высокой радости».

Несколько слов об Иване Алексеевиче Бунине – замечательном русском писателе, поэте и переводчике. Бунин – дважды лауреат Пушкинской премии, член Санкт-Петербургской Академии Наук. В 1933 году – Нобелевская премия по литературе.

Революция застала Бунина в Одессе. Там он насмотрелся на зверства большевиков. Лично поблагодарил Деникина за освобождение Одессы и попросил помочь ему перебраться во Францию. Большевизм ненавидел до конца своей жизни. В Советском Союзе Ивана Бунина стали печатать только после смерти Сталина.

Но обратимся к поэме.

Лонгфелло писал: «Песнь о Гайавате» - это индейская Эдда, если я могу ее так назвать. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев».

Кто же такие индейцы?

Томас Джефферсон, одержимый любознательностью, более двухсот лет назад предположил, что это были азиаты, которые в незапамятные времена перешли на американский континент через Берингов пролив.

Сегодня ДНК, данные археологии и антропологии подтверждают, что Джефферсон был прав. Переход из Азии в Америку труда не представлял. После ледникового периода уровень мирового океана понизился настолько, что Берингов пролив стал сушей, покрытый травянистой растительностью. Было это, как предполагают, за 15-20 тысяч лет до Колумба.

Ко времени Колумба в Северной Америке проживало 15 миллионов индейцев. Это была девственная цивилизация. Письменности не было, колеса еще не изобрели, и путешествовали пешком или на примитивных каноэ по воде. Главная угроза для их существования – пришествие европейской цивилизации.

Мало кто знает, что первоначально индейцев вообще людьми не считали, «так как о них ничего не сказано в Библии». Для окончательного решения этого вопроса о «человеческом статусе» коренного населения Америки потребовалась специальная булла Папы Римского, которая была издана в 1537 году – и формально признала индейцев людьми. Но в результате столкновения двух цивилизаций аборигены потерпели поражение. К 1500 году индейцев оставалось около 10 миллионов, а к 1900

году – полмиллиона, а может и меньше. Это самый беспощадный геноцид в истории человечества: истребили жителей целого континента.

Кстати, когда в 1789 году была принята Конституция Соединенных Штатов, штатам предписывалось вписать в свои конституции название штата.

Двадцать пять штатов приняли названия индейских племен. Например, Айдахо – «сокровище гор», Канзас – «люди южного ветра», Миссисипи – «большая река», Массачусетс – «маленькое место на большом холме» (Банкер Хилл). Названия вечные, изменить название штата закон не разрешает.

Но вернёмся к поэме «Песнь о Гайавате». Лонгфелло первый создал чисто-американскую поэму.

В «Песне о Гайавате» говорится о человеке чудесного происхождения. У разных племён он был известен под разными именами: Michabou, Chiabo, Mohabozo и Niawatha. Niawatha значит пророк, учитель. Он был послан к ним, чтобы расчистить их реки, леса и научить народы мирным искусствам.

Поэт описывает Гайавату как вполне земного человека. Но он и полубог. С детства учился понимать природу, свободно общался со всем живым на земле: разговаривал с растениями и животными, называя их своими «сестрами» и «братьями». Он – пример доброты и благородства, и о нем слагали песни:

О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб его народ был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде

Гайавата защищает добро и борется со злом, он призван освободить мир от чудовищ, он победил злобного волшебника:

А богатство чародея
Разделил со своим народом,
Разделил по равной части.

Гайавата учит индейцев земледелию и письменности, становится «учителем человечества».

Но вот пришло время Гайавате жениться. Видел он во враждебной стране Дакотов красавицу Миннегагу. Запала девушка ему в душу. А бабушка Нокомис (она воспитала Гайавату) не хочет чужеземки, беспокоится, что не будет она работницей в вигваме. Но внук успокаивает ее, что будет Миннегага и работницей хорошей и «дочерью покорной».

Гайавата отправляется в страну Дакотов и размышляет: нельзя явиться к будущему тестю с пустыми руками. Подстрелил он оленя и явился к отцу Миннегаги.

Мудрый Гайавата напомнил старику, что их племена много лет враждовали, но теперь настал мир. Чтобы этот мир упрочить, он просит отдать ему в жены свою дочь.

Призадумался старик и сказал: «Это воля дочери». Миннегага, краснея, отвечала: «Я пойду с тобою, муж мой!»

И вот свадьба. Бабушка Нокомис устроила богатый пир. Созвала всех соседей, пригласила певцов и танцоров, «чтобы пир был веселее, чтобы время шло приятней, чтоб довольны были гости».

Поэт подробно описывает, какое было угощение, как нарядны были гости: женщины в дорогих мехах, а мужчины – в ярких разноцветных перьях, и все, что было на том свадебном пиру, словно и он был приглашён и видел доподлинно все своими глазами, все как было в его время и как бывает во все времена.

Мне представляется, что здесь Лонгфелло вовсе не романтик, а реалист-бытописатель.

Трубка Мира

Когда Лонгфелло переходит к самой важной главе поэмы – к «Трубке Мира», свое видение всеобщего мира и благоденствия он вкладывает в уста Владыки Жизни, создателя всего сущего – Гитчи Манито Могучего.

Выражение «Трубка Мира» Лонгфелло заимствовал из индейских преданий. Трубка Мира – один из культурных символов североамериканских индейцев, ставший общемировым термином. Выражение «раскурить Трубку Мира» означает заключить мирное соглашение. Выражение пошло от индейского обряда завершения войны, когда враждующие вожди садились рядом и пускали по кругу курительную трубку. Выражение «Трубка Мира» стало нарицательным.

В «Песне о Гайавате» Владыка жизни Гитчи Манито, созвав вождей враждующих племён, призывает их к миру. Он говорит:

«Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь, как братья!»

К сожалению, сегодня «Трубка Мира» - несбывшийся символ.

Владыка Жизни Гитчи Манито не только установил мир между племенами, но и открыл Гайавате будущее: он видел «многолюдные рати» народов, переселяющихся на Запад. Это были бледнолицые. Гайавата и за ним все индейцы приветливо их встречают.

Мало того, он завещает внимать мудрым наставлениям присланных из царства света гостей, а сам уплывает в царство бесконечной вечной жизни.

Разве Лонгфелло не знал о трагической судьбе индейцев? Разве не понимал, что грешит против исторической правды?! Безусловно, знал, но оставался верен себе: идеалист-миротворец мечтал о мире между народами; он сам признавался, что хотел сдружить «явь с мечтой».

Такой финал и по сей день вызывает много споров и, на мой взгляд, справедливую критику. Тем не менее, поэма в целом остается одним из любимых произведений читателей. По мнению Ивана Бунина, в этой поэме «отразились все лучшие качества души и таланта ее автора...».

Заключение

Лонгфелло стал самым известным поэтом Америки и, можно сказать, всемирно известным. Любовь к нему была столь же повсеместна, как и его слава. Письма с выражением восторга и признательности, на которые он неизменно и любезно отвечал, сыпались на него из всех стран и на всех языках. Даже в Китае веера украшали строчками из его стихов.

Последние годы поэта были омрачены тяжёлым недугом (он страдал ревматизмом), но не оставлял пера.

Вся страна праздновала его 75-летие. Две недели спустя он написал последнее свое стихотворение «Колокола Сан-Бласа», а еще через десять дней, 24 марта 1882 года, его не стало.

Лонгфелло предчувствовал скорую кончину. В «Колоколах Сан-Бласа» есть такие строки:

Но мне, скитальцу по свету,	Колокола Сан-Бласа –
Мечтателю и поэту,	Предвестие иного часа,
Сдружившему явь с мечтой,	И гул их – не звук пустой.

Литературное наследие Лонгфелло колоссальное: более восьмисот стихотворений, 174 поэмы, масса переводов и, конечно же, бессмертная «песнь о Гайавате».

Огромного масштаба проект – антология поэтов мира – остался незавершенным, поэт дошел до 31-го тома. 20-й том Лонгфелло посвятил поэзии народов России. Сюда он включил украинские песни: «Іхав козак за Дунай», «Дума про втечу трьох братів із турецької неволі із Азова» и др.

Некоторые дошли до наших дней. Например:

Іхав козак за Дунай,
Сказав: дівчино, прощай.
А ти, коник вороненький
Скачи та гуляй.

Крикнув, гукнув на коня,
Зоставайся, молода!
Як не згину, то вернуся
Через три года.

Ряд стихотворений Лонгфелло вошёл в хрестоматии и заучивается в школах наизусть. Собрание его стихов, наряду с Библией, – обязательная принадлежность домашней библиотеки каждой американской семьи.

В 1907 году, к столетию со дня рождения Генри Лонгфелло, мост, соединяющий центр Бостона с Кембриджем, был назван именем Лонгфелло. Раньше он назывался Кембриджским.

Через два года после смерти поэта, в 1884 году, в «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства в Лондоне установлен мраморный бюст поэта. Лонгфелло стал первым американским поэтом, удостоившимся такой чести.

Популярностью Лонгфелло в России мы обязаны И.А. Бунину – его переводам «Песни о Гайавате» и многих стихов. В 1958 году была выпущена почтовая марка, посвященная Лонгфелло.

В библиотеке Гарварда, в отделе редких книг, хранятся два тома с основными произведениями поэта, материалами его учебных курсов и перепиской, изданных его братом Стивеном. Книги считаются библиографической редкостью.

В 2007 году, к 200-летию со дня рождения Генри Лонгфелло, Google сканировал оба тома – более 900 страниц. Теперь они доступны всем.

Источники

1. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ив. Бунина – Москва, Издание М. и С. Сабашниковых, 1918, 192 стр.
2. Ив. Бунин. Предисловие переводчика к первому изданию – Ibidem, стр. IV-V; (старорусское «ять» опущено).
3. Newton Arvin. Longfellow: His Life and Work – Little, Brown and Co., Boston, 1963, 352 pp.
4. Charles Calhoun .Longfellow: A Rediscovered Life – Beacon Press, Boston, 2004, 308 pp.
5. История зарубежной литературы XIX века. Глава 29. Г. Лонгфелло. Под редакцией Н.А. Соловьевой; <http://sochinenie.ru/istoriya-zarubezhnyh-literatury-xix-veka-glava-29-g-longfellow>
6. Генри Лонгфелло. Стихи и переводы. Краткая биография, <http://www.uspetry.ru/poem/89>.
7. Стихи Лонгфелло. Переводы Бунина, над которыми он работал более шести лет (1896-1903); roman.by>r – 16003. Html.
8. Генри Лонгфелло. Стихи. Перевод И. Анненского. Litmir.net (Электронная библиотека).
9. Henry Wadsworth Longfellow. Poems and, Poet. www.poetryfoundation.org.
10. Georg Monteiro. Introduction to the Poetical Works of Longfellow – Houghton Mifflin Co, Boston, 1975, pp. XVII-XXVII.

11. Генри Лонгфелло. Список стихов. Перевод Вс. А. Рождественского.
<http://www.stixi-xix-xx-vekov.ru/longfellow12.html>.
12. В.С. Кулагина-Ярцева. Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В книге «Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры – Зарубежная литература века» - Москва, «Олимп», 1996, 848 стр.
13. «Песнь о Гайавате» (1855) Генри Лонгфелло,
http://mysoch.ru/sochineniya/longfello/_story/pesn_o_gaiavate_1855... 5/23/2013
14. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате»; [http://sochineny.narod.ru/index – 34260.htm](http://sochineny.narod.ru/index-34260.htm).
15. Характеристика героев по произведению Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Гайавата; <http://vsesochinenia.ru/xarakteristika-geroev-po-proizvneniyu-longfello-pesn-o-gajaba>.
16. Оделл Шепард. Новоанглийский триумвират: Лонгфелло, Холмс, Лоуэлл – Литературная история Соединенных Штатов Америки, том II, Москва, «Прогресс», 1978, стр. 117-138.
17. Life of Henry Wadsworth Longfellow: with Extracts from His Journals and Correspondence. Houghton Mifflin Co, Boston – New – York, vol. 1, 1886, 468 pp.; vol. 2, 1891, 441 pp. (scanned by Google).