

РОМАНТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ П.МАККАРТНИ

© 2009 Е.В.Морозова

Современная гуманитарная академия, Самарский филиал

Статья поступила в редакцию 18.02.2009

В статье предпринимается попытка исследовать связь романтической традиции рок-поэзии 20 века с поэзией романтизма 18 – 19 веков. Рассматриваются общие черты поэтического творчества представителя «Озерной школы» Вильяма Вордсворта и Пола Маккартни.

Ключевые слова: английская поэзия, поэзия 20 века, П.Маккартни, Романтизм.

Начало поэтического творчества П.Маккартни пришлось на 60-е годы прошлого века, насыщенные бурными политическими событиями, молодежными выступлениями и масштабными социальными протестами. Реакцией на новое послевоенное переустройство мира явилась «молодежная революция» 60-х годов 20 века со своей идеологией и новым искусством, значительный вклад в которое внесли Битлз¹. Схожая ситуация была в Европе конца 18-го начала 19-го века, что привело в результате к появлению нового течения в искусстве – романтизма. Романтизм до сих пор остается могущественной силой в западной культуре, оказывая влияние на ее основной поток, особенно на поэзию и музыку.

Некоторые современные критики называют П.Маккартни и Д.Леннона наследниками романтиков, а английских поэтов «озерной школы» – «хиппи 18 века», подчеркивая связь лейкистов и рок-поэтов, сохранившуюся через полтора столетия. Так, один из исследователей творчества «Битлз» М.Шнайдер прямо указывает на параллели между творчеством дуэта Леннон-Маккартни и английской пары поэтов-романтиков Кольриджа и Вордсворта:

«То, что дуэт Вордсворта – Кольриджа вновь возродился в творчестве Леннона – Маккартни, написавших для Битлз более 160 песен, показывает, что вопреки заявлениям, что мы живем в веке постмодернизма, наша массовая культура, несомненно, остается романтической. Д.Леннон и П.Маккартни являются английскими поэтами-лириками, чей не-

вязчивый язык, эксперименты, бунтарский дух и постоянное обращение к темам любви, детства и памяти, превратили популярную музыку из развлечения в современное доминантное средство для достижения поэтической индивидуальности. Леннон и Маккартни унаследовали указанный поэтический метод у Вордсворта и Кольриджа и внедрили его в качестве действующей поэтической модели². По мнению М.Шнайдера, в стихотворении П.Маккартни «Mother Nature's Son» безошибочно узнаются знаменитые строки Вордсворта:

Born a poor young country boy – Mother Nature's son
All day long I'm sitting singing songs for everyone.
Sit beside a mountain stream – see her waters rise
Listen to the pretty sound of music as she flies.
Find me in my field of grass – Mother Nature's son
Swaying daisies sing a lazy song beneath the sun³.
(«Mother Nature's Son» из сборника «The White Album», 1968 г.)

Мы не склонны отождествлять всю современную массовую культуру с культурой эпохи романтиков. Бесспорно, современные рок-поэты имеют много общих черт с романтиками 19 века, и эти связи заслуживают пристального изучения. Отношение Битлз к искусству, в том числе к музыке и поэзии, во многом совпадает с романтической концепцией искусства. Однако, если для Д.Леннона характерна крайняя неудовлетворенность действительностью, под-

Морозова Елена Вадимовна, начальник учебной части.
E-mail: elena6227@mail.ru

¹ Рассматривать творчество П.Маккартни в 60 годы не представляется возможным без его участия в квартете Битлз; в статье упоминаются только произведения поэта, написанные им самостоятельно или с незначительной помощью Д.Леннона.

² Matthew Schneider «The Nowhere Man and Mother Nature's Son: Collaboration and Resentment in the Lyrical Ballads and the Beatles». *Anthropoetics – The Electronic Journal of Generative Anthropology* Volume IV, number 2 (Fall 1998/Winter 1999). URL:<http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0402/beat.htm> (дата обращения 20.01.2008).

³ Все тексты приводятся по книге *Полухтов И.* Полное собрание песен Битлз [Текст]: 2 тт. – М.: ТОО Янус, 1996. – Т. 1: – 288 с. – ISBN 5-87321-001-2; – Т. 2: – 288 с. – ISBN 5-87321-002-0.

час полное разочарование в ней, то П.Маккартни больше присущ другой полюс романтического мирозерцания – вера в добро, справедливость, страстное стремление к возвышенному идеалу, порой не всегда ясному, но властно подчиняющему себе душу художника. Таким идеалом для него стали любовь к женщине, родной природе, теплые воспоминания о своем детстве. Лучшие произведения П.Маккартни воспевают именно эти идеалы: «Michelle», «Here, There And Everywhere», «Good Day, Sunshine», «Hello, Goodbye», «Ob-La-Di, Ob-La-Da», «Oh! Darling», «The Long And Winding Road» и ряд других, в числе которых нельзя не упомянуть о «Yesterday», считающейся, по данным книги рекордов Гиннеса, самой исполняемой песней в мире (зафиксировано свыше 3000 кавер-версий этого произведения):

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday.
Suddenly, I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.
Why she had to go I don't know she wouldn't say.
I said something wrong, now I long for yesterday.
(«Yesterday» из сборника «Help» 1964 г.)

В своем творчестве П.Маккартни неоднократно обращался к теме красоты природы, воспевал идиллию деревенской жизни («Blackbird», «Mother Nature's Son», «Wild Life», «Ram On», «Heart of the Country»). Это сближает его с английскими поэтами-романтиками, особенно с Вордсвортом. Некоторые строки поэтов, живших в разные эпохи, поразительно похожи как по тематике так и по духу. Сравните стихотворение Вордсворта «To a Sky-Lark» и П.Маккартни «Blackbird»:

Ethereal minstrel! pilgrim of the sky!
Dost thou despise the earth where cares abound?
Or, while the wings aspire, are heart and eye
Both with thy nest upon the dewy ground?
Thy nest which thou canst drop into at will,
Those quivering wings composed, that music still!
Leave to the nightingale her shady wood;
A privacy of glorious light is thine;
Whence thou dost pour upon the world a flood
Of harmony, with instinct more divine;
Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home!
(«To a Sky-Lark» from «Yarrow Revisited, and Other Poems»)
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise.
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see

All your life
You were only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly Blackbird fly
Into the light of the dark black night.
(«Blackbird» из сб. «The White Album», 1968 г.)

Попыткой вырваться из «золотой клетки» стал отказ Битлз в 1966 г. от гастрольной деятельности. «Решение музыкантов оставить сцену явилось самым честным и достойным поступком за всю их карьеру, поскольку стало плодом самосознания и позволило проявить их подлинный характер. Рожденные для свободной игры, в свободной обстановке, они вернулись именно туда, где было их настоящее место: к студийным микрофонам, перед которыми могли создавать лучшее, на что способны»⁴. Однако душевный кризис музыкантов утихнуть не мог. Толпой они не воспринимались более как Д.Леннон и П.Маккартни. Чтобы добиться успеха, поэты в свое время надели маски битлов Джона и Пола и теперь никак не могли их сбросить. Однажды попав во власть определенного образа, они были обязаны ему соответствовать. Не в силах изменить свой имидж, созданный толпой фанатов, жадных до сенсаций журналистов и появившихся в 60-е годы рок-критиков, П.Маккартни «убежал» от них в работу, с головой погрузился в эксперименты с музыкой и поэзией. Именно ему принадлежит идея концептуального альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», сценарий кинофильма «Magical Mystery Tour» и целый ряд других смелых проектов.

Подобно романтикам 19 века, поэт пытался противопоставить обществу потребления 20 века свои идеалы. Их он выразил в ряде песен, таких как «Hey Jude», «Yellow Submarine», «When I'm 64», «Let It Be», и многих других. Поскольку эти идеалы были по-детски наивны и неосуществимы, то и реализоваться они могли только в нереальном фантастическом мире. Кто-то из почитателей «Битлз» назвал этот мир утопической страной «Neverland». Название закрепилось в прессе и живет до сих пор. По законам этой фантастической страны пытались жить (и не только в своих песнях) П.Маккартни Д.Леннон и их ближайшие друзья. Так, например, ими была создана «Эппл-корпорейшн», спонсирующая всех желающих попробовать себя в современном искусстве. Через несколько месяцев проект разорился, оставив после себя громадные долги. Волшебная страна до сих пор осталась в песнях, мультфильмах, видеоклипах; ее образы часто цитируются и легко узнаваемы в современных

⁴ А.Голдман «Джон Леннон». – М.: 2000. – С.202.

произведениях. Жителем такой страны является персонаж песни «The Fool On The Hill». Перед нами предстает «дурачок» с глупой ухмылкой, который целыми днями в одиночестве сидит на горке. Его никто не слышит и не замечает. Его попытки обратить внимание людей на необычность мира остаются тщетными, для всех он просто «дурачок» на горке.

Well on his way his head in a cloud,
The man of a thousand voices talking perfectly loud
But nobody ever hears him,
Or the sound he appears to make,
And he never seems to notice,

Однако, в отличие от других, «дурачок» видит мир таким, как он есть на самом деле. И последнее слово всегда остается за ним:

But the fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning around.
(«The Fool On The Hill» из сборника «Magical Mystery Tour», 1968 г.)

В стране «Neverland» Битлз стараются дистанцироваться от реального мира. Не случайно во вкладыше альбома «Magical Mystery Tour» о музыкантах рассказывается как о 4-х волшебниках, живущих далеко в небе, за облаками. В песне П.Маккартни «Yellow Submarine» «Битлз» уплывают в волшебную страну подводных лодок, где все друзья живут в мире и согласии, надежно укрытые морскими волнами:

And our friends are all on board
Many more of them live next door
And the band begins to play...
As we live a life of ease
Everyone of us has all we need
Sky of blue and sea of green
In our yellow submarine.
(«Yellow Submarine» из сборника «Revolver», 1966 г.)

В песенном творчестве П.Маккартни часто присутствуют фольклорные мотивы ирландских песен (в Ливерпуле осело много ирландцев, покинувших когда-то родину в поисках лучшей доли). Традиционным мотивом таких песен были предстоящий отъезд, долгая дорога, прощание с любимой, тоска по дому.

Close your eyes and I'll kiss you,
Tomorrow I'll miss you;
Remember I'll always be true.
And then while I'm away.
(«All My Loving» из сборника «With the Beatles», 1963г.)

One day you'll look to see I've gone.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.

Some day you'll know I was the one.
But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
And now the time has come
And so my love I must go.
(«I'll Follow the Sun» из сборника «Beatles for Sale», 1964г.)

One sweet dream
Pick up the bags and get in the limousine
Soon we'll be away from here
Step on the gas and wipe that tear away
One sweet dream came true today
(«You Never Give Me Your Money» из сборника «Abbey Road», 1969г.)

Часто П.Маккартни брал за основу своих произведений народные песни, сохраняя в стихах народный дух, изначальную простоту и естественность:

Once there was a way to get back homeward
Once there was a way to get back home
Sleep pretty darling do not cry
And I will sing a lullabye
Golden slumbers fill your eyes
Smiles awake you when you rise
Sleep pretty darling do not cry
And I will sing a lullabye
(«Golden Slumbers» из сборника «Abbey Road», 1969г.)

Mary had a little lamb,
his fleece was white as snow,
Ev'rywhere that Mary went,
that lamb was sur to go.
He followed her to school one day,
it was against the rules,
Made the children laugh and play to
see a lamb at school.
Soon the teacher turned it out,
still it lingered near,
Waited patiently about till
Mary did appear.
(из сингла «Mary had a little lamb», записанного в 1972г.)

П.Маккартни блестяще владел таким любимым романтиками поэтическим жанром, как баллада. Тематика его песен в этом поэтическом жанре традиционно английская: побег девушки из постылого дома («She's leaving home»), трагедия жизни и смерти в полном одиночестве («Eleanor Rigby»), возвращение домой («The Long And Winding Road»), рассказ о любимой девушке («Oh, my Love», «Things We Said Today», «Sally G.»). Многие баллады П.Маккартни были бы понятны его землякам, живущим в 18 – 19 веках:

Wednesday morning at five o'clock as the day begins
Silently closing her bedroom door
Leaving the note that she hoped would say more
She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief

Quietly turning the backdoor key
Stepping outside she is free.
She (We gave her most of our lives)
is leaving (Sacrificed most of our lives)
home (We gave her everything money could buy)
She's leaving home after living alone
For so many years. Bye, bye...
(She's leaving home из сборника «Sergeant Pepper's
Lonely Hearts Club Band»)

«Протяжная струнная баллада, исполненная под перебор арфы, «She's Leaving Home» переносит нас в другую эпоху. Какое удивительное соседство современного сюжета и стариной классической аранжировки. Утро одной семьи, вздохи и причитания родителей, узнавших, что от них сбежала дочь. «What did we do that was wrong?» – «Что мы сделали не так?». Пол и Джон в припеве разыгрывают вокальный диалог. В случайном фрагменте, попавшем в кадр, в репликах мужа и жены можно легко угадать жизнь обитателей этого дома, их

привычки и желания, обычный размеренный распорядок их слишком обычной жизни»⁵. Подобно английским романтикам, поэт не раз обращался к зарисовкам из жизни простых англичан («Penny Lane», «Lovely Rita», «Lady Madonna», «Drive My Car»).

Существует также еще целый ряд особенностей поэтики общих для творчества романтиков 19 века и П.Маккартни. Это ирония и самоирония, попытка отражения сознания рефлексирующего человека, пытающегося найти смысл жизни через проникновение в метафизику бытия, через мистицизм, многочисленные смелые эксперименты в искусстве. Все это требует дополнительных исследований и не может вместиться в рамки одной статьи.

⁵ Делиев А.П. «The Beatles: Творческая биография» [Электронный ресурс] // beatles.ru: [сайт]. [2005]. URL: http://www.beatles.ru/books/articles.asp?article_id=452 (дата обращения 20.01.2008).

ROMANTIC TRADITION IN POETIC CREATIVITY OF P.MCCARTNEY

©2009 E.V.Morozova^o

Modern University for the Humanities Samara Branch

The article deals with romantic tradition in rock-poetry of the 20 century and its connection with poetry of Romanticism of the 18-19 centuries. It focuses on common traits in poetic creativity of «Lake School» romanticist William Wordsworth and P. McCartney.

Key words: English poetry, poetry of the 20 century, P.McCartney, Romanticism.

^oMorozova Elena Vadimovna, The chief of a teaching department.