

Виктор Ерофеев

Мир баллады. Лермонтов

Романтическая баллада могла после Жуковского существовать лишь либо при обнажении ее приемов (которое могло получить ироническое или подчеркнуто стилизаторское значение), либо насыщаясь глубоким философским смыслом. Первый путь избрал для себя в своих балладах Пушкин, второй — Лермонтов.

В балладном наследии Лермонтова мы также можем встретить шуточные стихи, взять хотя бы его «Балладу» 1837 года («До рассвета поднявшись, перо очинил...»), которая пародирует балладу Жуковского (точнее говоря, его перевод баллады В. Скотта «Замок Смальгольм, или Иванов вечер»), но не они, разумеется, определяют сущность лермонтовской баллады — одного из высших достижений русской национальной баллады.

В юношеских балладах Лермонтова прослеживается связь с лучшими образцами романтической традиции, поэт черпает вдохновение в балладах Жуковского, а также немецких и английских романтиков, создает свою собственную версию «Леноры».

В последующий период творчества Лермонтов освобождается от поэтики рыцарских баллад, отказывается от традиционных канонов, однако отнюдь не от самого жанра, к которому он обращается на протяжении всей своей творческой деятельности. Лермонтов смело расширяет тематические рамки баллады, из условного средневековья переносит ее действие на условный Восток, в русскую легендарную старину. Он явно ощущает балладу как «свой», близкий ему жанр, чувствует в нем себя свободно и уверенно, отчего не ограничивается стилизацией, получает творческое право на его трансформацию. Он углубляет и развивает философский подтекст баллады, достигая емкого лаконизма философской притчи, не утрачивая при этом непринужденной легкости повествования.

Баллада позволяет Лермонтову искать самостоятельное решение общественно-исторической, патриотической проблематики («Два великана»). В области лирической баллады он пишет такие шедевры, как «Русалка», где с бесконечной «наивностью» поведал о трагедии неразделенного чувства. Белинский писал:

«Эта пьеса покрыта фантастическим колоритом и по роскоши картин, богатству поэтических образов, художественности отделки составляет собой один из драгоценнейших перлов русской поэзии».

При всем разнообразии тем и источников Лермонтов всегда сохраняет верность своему мировоззрению, переосмысливает фольклорные сюжеты в духе «мировой скорби», рисует картину сложного мира, полного антагонизма добра и зла, нежности и жестокости, любовной страсти и мертвенной холодности, подвига и коварного расчета, беспечности и прагматизма.

Большое значение имеет в лермонтовских балладах антиномия красоты и смерти, которая получает различные толкования. Порой красота становится союзницей смерти, неумолимым палачом, и тогда раскрываются демонические черты красоты, ее сладкая, пьянящая душу губительность. Такова царица Тамара в одноименной балладе; ее красота принадлежит двум мирам:

Прекрасна, как ангел небесный.
Как демон, коварна и зла...

Бывает и так, что красота принимает образ самой смерти, не отличимый для наивного взгляда русалки («Русалка») от безмятежного сна. Напротив, в «Трех пальмах» красота становится жертвой смерти. Наконец, как это видно в поздней балладе Лермонтова «Любовь мертвеца», земная красота становится вдохновительницей такой любовной силы,

которая буквально разламывает роковой барьер между посюсторонней и потусторонней реальностью. Если у Бюргера мертвый жених является посланцем высшей воли, возмездием за «ропот», то у Лермонтова мертвый жених сам преступает божественный закон:

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.

Так перекликаются начала и концы романтической баллады: любовь, караемая за дерзость божественным промыслом, и любовь, бунтующая против него в самом божественном пределе.

Балладный импульс, данный творчеством Жуковского и Лермонтова, получил широкое развитие в русской поэзии XIX века, в произведениях Баратынского и Языкова, А.К. Толстого и Фета, а также других поэтов, вплоть до символистов, Блока и Бунина. Европейская и отечественная баллада вошли в плоть русской культуры, стали одной из основ ее поэзии.