

А.А. Домбровская (Москва, РГГУ)

Репрезентация топоса Калифорнии в поэзии Уолта Уитмена и Робинсона Джефферса и песенном творчестве Брайана Уилсона и группы The Beach Boys

В контексте американской культуры топос Калифорнии является одним из наиболее частотных и повторяющихся географических мифологем, однако, в то же время широко не изученным сквозь призму литературоведения. Так, ещё ни разу не предпринималась попытка реконструировать специфику данного топоса на основе художественных опусов, воссоздающих образ Калифорнии. В нашем докладе мы предлагаем проследить трансформацию калифорнийского текста, начиная от стихотворений Уолта Уитмена «A Promise to California» и Робинсона Джефферса «Carmel Point» вплоть до песенного наследия рок-группы The Beach Boys и отдельно Брайана Уилсона, – одного из авторов-исполнителей упомянутого музыкального коллектива. Исследование этого песенного корпуса важно хотя бы по той причине, что композиции The Beach Boys (и Брайана Уилсона) преподнесли те или иные мотивы и образы, ставшие ключевыми для последующих представителей зарубежной рок-поэзии. Добавим, что группа The Beach Boys расценивается нами как первая музыкальная группа, с которой в принципе связывают возникновение калифорнийского мифа¹. Предлагаемые нами наблюдения не претендуют на полноту изложения, тем самым апеллируя к продолжению данного научного разговора.

Рассмотрим стихотворение Уолта Уитмена «A Promise to California», вошедшее в один из циклов известного сборника «Листья травы» – «Calamus». В этом тексте, небольшом по своему размеру, лирический герой обращается к Калифорнии, к «великим пасторальным равнинам» и Орегону,

и даёт обещание посетить эти места после длительного странствия по Востоку: «A Promise to California, / Also to the great Pastoral Plains, and for Oregon / Sojourning east a while longer, soon I travel toward you, to remain, to teach robust American love». Стоит отметить, что указанные в тексте топонимы отсылают нас к действительно существовавшим эмигрантским направлениям – Орегонской и Калифорнийской тропам, – служившим для освоения Дикого Запада. Как мы видим, маркированные локации выступают конечными точками (что лексически обусловлено лексемой “remain”, означающей “оставаться”) в путешествии лирического субъекта, который сам по-прежнему пребывает в пути, и, кроме того, эти топонимы являются аллюзией на исторически-территориальную экспансию США.

Вторая отмеченная нами смысловая позиция, в свою очередь, получает дальнейшее развитие в следующем любопытном сегменте: «...to teach robust American love». Глагол “teach” (“учить”), семантически знаменующий назидательную интенцию, декларирует стремление к проповедованию американской идентификации, скрытой под фразой “крепкая американская любовь”: «...распространение американского самоопределения нужно сделать более “крепким”, более инклюзивным»². Нация движется на запад, в след за ней – лирический герой; запад (включающий Калифорнию) по сути становится апологетом нового и ещё не изведенного мира, в то время, как восток – старое и уже освоенное пространство: «For I know very well that I and robust love belong among you, inland, / and along the Western Sea; / For These States tend inland, and toward the Western Sea—and I will / also».

Таким образом, вкраплённые в уитменовское стихотворение топонимы, в том числе Калифорния, истолковываются нами как своего рода «земли обетованные», уготованные для продолжения «американского эксперимента». Примечательно, что лирический герой пока что находится в

движении, он отдалён от своей цели. Также подчеркнём, что наличествующий в «A Promise to California» мотив ‘дороги’ коррелирует с желанием достигнуть определённого географического пространства.

Следующий анализируемый нами текст – стихотворение Робинсона Джефферса «Carmel Point», заглавие которого предвосхищает пространство: в данном случае речь идёт о калифорнийском мысе Кармел-Пойнт. Уже в начале стихотворения намечается коллизия между природным ореолом и человеческой цивилизацией; первая субстанция предстаёт в идиллическом обертоне, тогда как второе начало репрезентировано урбанистическими образами, разрушающими гармоничную иерархию природы: «The extraordinary patience of things! / This beautiful place defaced with a crop of suburban houses». Лирический субъект описывает первоначальную или, если быть точнее, дочеловеческую красоту природы (напоминающую пасторальную эстетику): «How beautiful when we first beheld it, / Unbroken field of poppy and lupin walled with clean cliffs». Однако «первозданная красота» природы, как позже говорит лирический субъект, способна противостоять людям, сравнимым с «отливами и приливами»: «Not faintly. It has all time. It knows the people are a tide / That swells and in time will ebb, and all».

Итак, «Carmel Point» Робинсона Джефферса включается нами в «калифорнийский текст» благодаря пространственному указанию в названии произведения: здесь пространство Калифорнии сужается до мыса Кармел-Пойнта и, таким образом, мы можем сделать вывод, что в данном произведении исследуемый нами топос приобретает больше инклюзивности. Вопреки активно-выраженной негативной коннотации в отношении людского проникновения в лоно природы, сама мысль о существовании человеческого мира (в пределах описываемой локации) декларирует освоенность этого места.

Далее остановимся на интерпретации одного текста из песенного наследия рок-группы The Beach Boys – композиции «California Calling» из альбома «The Beach Boys» (1985). В открывающей песне строфе прочитывается явный намёк на мотив ‘дороги’. Субъект (под множественным «мы») словно приглашает присоединиться к поездке; мы также наблюдаем и благосклонность природного начала (представленного топосом солнца) над людьми, что мотивировано использованием лексемы “good”: «If everybody in the U.S.A / Could come with us to Californ-i-a / We could take 'em to a place out west / Where the good sun shines everyday». Далее лирический герой (маркированный языковой единицей «я») говорит о том, что будет в Калифорнии «прямо сейчас», и там же он встретит женщин, которые обучат его сёрфингу (причём фраза “to ride <...> the wave” обладает некоторым притязанием на овладение водной стихией): «California callin' / I'll be there right away / There's some beautiful women / Gonna find me one / To show me how to ride the ultimate wave».

Итак, в песне The Beach Boys «California Calling» возрождается уитменовская устремлённость к ‘движению’. Здесь лирический субъект, подобно герою из стихотворения «A Promise to California», ещё не завершил свой путь: он только направляется в сторону Калифорнии. С одной стороны, как и у Джефферса, пространство изображено освоенным (хотя и с добавлением более обособленных, специфичных культурных элементов, вроде сёрфинга). С другой стороны, исключаются любые коллизионные отношения между природной сферой и возделанным урбанистическим началом.

Теперь перейдём к анализу композиции из сольного творчества Брайана Уилсона – песни «California Feelin'». Здесь снова демонстрируется мотив ‘движения’, по сути представленный в двух моделях: как самостоятельное (без автомобильного «посредничества»), физическое

перемещение, так и передвижение с помощью машины; добавим, что, как и в песне The Beach Boys «California Calling», у Уилсона рефреном проходит топос пляжа («I was walking down / the beach / At San Onofre / <...> / When you're driving through L.A / Watch the cliffs below»). И опять-таки перед нами вырисовывается утопическая картина: природа персонифицируется и благостно воздействует на лирического героя («The wind was blowin' through my hair / Sunlight chased my cares away / And the sun dances through the morning sky»).

Как мы видим, у Брайана Уилсона мотив 'движения' представлен в двух инстанциях – в виде обычной прогулки по пляжу и в качестве езды на автомобиле. Природа и человек гармонично сосуществуют, и само пространство Калифорнии обретает очертания так называемого «приятного места» (*locus amoenus*).

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в приведённых текстах топос Калифорнии каждый раз претерпевает трансформацию. Так, в «A Promise to California» Уолта Уитмена Калифорния – ещё не освоенное пространство конечная точка в американской экспансии, знаменующей 'движение'. В стихотворении Робинсона Джефферса «Carmel Point» подробно (в пасторальном обертоне) воссоздаётся калифорнийский природный ландшафт, а также развивается конфликт между земным началом и человеческой цивилизацией. Как у The Beach Boys, так и у Брайана Уилсона мы прочитываем мотив 'дороги' (который может сопровождаться образом автомобиля) и гармонию между людьми и природой. Кроме того, образ пляжа или сёрфинговая культура становятся сквозными в мифе об утопической Калифорнии.

Цитируемые источники:

¹ Так, американский историк Кевин Старр пишет, что The Beach Boys «не могли не мифологизировать пейзаж и образ жизни, которые уже были

такими сюрреалистичными, такими протомифическими по своему характеру. Автомобили, пляж, сёрфинг, калифорнийские девушки – всё это слилось в перегонном кубе молодости» [Цит. по: Starr 2009 – Starr, Kevin. Golden Dreams: California in an Age of Abundance, 1950-1963 – Oxford University Press, 2009]

² Rizzo 2012 – Rizzo, B. J. Walt Whitman and Expansionary Idealism. – Vanderbilt Undergraduate Research Journal, 8, 2012.

Тексты стихотворений и песен приводятся по следующим источникам:

Whitman, Walt. A Promise to California. – The Walt Whitman Archive. – Режим доступа: <https://whitmanarchive.org/published/LG/1891/poems/69> (дата обращения: 26.09.2022)

Jeffers, Robinson. Carmel Point. – Poets.org. – Режим доступа: <https://poets.org/poem/carmel-point> (дата обращения: 28.09.2022)

The Beach Boys. California Calling. – AZLyrics. – Режим доступа: <https://www.azlyrics.com/lyrics/beachboys/californiacalling.html> (дата обращения: 20.10.2022)

Wilson, Brian. California Feelin'. – Genius. – Режим доступа: <https://genius.com/The-beach-boys-california-feelin-lyrics> (дата обращения: 20.10.2022)