Хуліо Кортасар (1914 – 1984). «Менади».

Короткі відомості про письменника. Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади». Відображення сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка індивідуального стилю митця: поєднання реалістичних і фантастичних елементів, калейдоскопічність подій, символіка, метафоризм, пародія.

ХХ століття виявилося надзвичайно багатим на різноманітні художньо-естетичні явища і талановитих письменників, що лишили вагомий неоціненний слід у мистецтві й намітили шлях подальшого розвитку. Одним із них був Хуліо Кортасар, у творчості якого дивним чином поєдналася відданість європейській культурі та інтерес до аргентинської реальності, відбувся своєрідний синтез культур Старого і Нового світу.

ХУЛІО КОРТАСАР (1914-1984)

Хуліо Кортасар

На мою думку, література, образотворче мистецтво, архітектура і кіно, творчі, інтелектуальні, духовні прояви мають сенс тільки тоді, коли вони несуть у собі справжні цінності, вказують вихід із самотності до людського загалу...

Хуліо Флоренсіо Кортасар народився 26 серпня 1914 р. у Брюсселі в сім'ї співробітника аргентинського торгового представництва (згодом письменник жартував: «Моє народження стало результатом туризму й дипломатії»). За два місяці перед тим пролунав постріл у Сараєво, який провістив початок Першої світової війни. Європою почали рухатися армії країн, які одна за одною приєднувалися до різних альянсів, тож батьки з маленьким сином на руках переїхали спочатку до Швейцарії, а потім - до іспанської Барселони. Проте чотиримісячного Хуліо Флоренсіо вони зареєстрували саме як громадянина Аргентини. Та він і сам себе вважав «типовим аргентинцем», представником різних націй: за матір'ю - напівнімець/напівфранцуз, за батьком - іспанець. Дитинство і юність провів у Буенос-Айресі.

Закінчивши школу, вступив на літературно-філософський факультет столичного університету, однак через брак коштів за рік залишив навчання і сім років пропрацював сільським учителем. У 1944 р. став викладачем університету м. Мендоса, брав участь в антидиктаторських виступах, тому педагогічну діяльність мусив припинити. 1946 року повернувся до Буенос-Айреса й став співробітником Книжкової палати.

Отримавши в 1951 р. літературну стипендію, переїхав до Європи і майже все подальше життя прожив у Парижі. Довгі роки був перекладачем при ЮНЕСКО й подорожував: Італія (1954), Куба (1961), Аргентина, Перу, Еквадор, Чилі (1970-1973).

Почав писати дуже рано (якось навіть пожартував, що «перший свій роман написав дев'ятирічним»). Дебютував як поет-символіст збіркою сонетів «Присутність» (1938), яка успіху не мала. Успішнішим був прозовий дебют - публікація схваленого X. Л. Борхесом оповідання «Захоплений дім», написаного в манері магічного реалізму. А першою книжкою Кортасара стала драматична поема в прозі «Королі» (1949) - авторська інтерпретація давньогрецького міфу про Тесея й Мінотавра (антична міфологія вабила письменника, про що свідчать такі його твори, як «Менади», «Сеньйорита Кора» та ін.). Елементи магічного реалізму знаходимо й у збірках оповідань «Бестіарій» (1951), «Кінець гри» (1956), «Таємна зброя» (1959), «Усі вогні - вогонь» (1966), «Хтось там ходить...» (1977), «Дехто Лукас» (1979) та ін.

Ілюстрація до оповідання «Аксолотль» Хуліо Кортасара

Наприкінці 1950-х pp. Кортасар звернувся до жанру роману і вже завдяки першому «Виграші» (1960) зажив слави. Однак найвідомішим став його роман «Гра в класи» (1963), що складається із двох порівняно самостійних частин. Перша з них може бути прочитана «лінійно», проте найкраще читати текст, рухаючись ніби зигзагами, стрибаючи (як у дитячій грі в «класики»). Кортасар навіть розробив спеціальний цифровий код - почерговість прочитання розділів роману. У схожому ключі написані й наступні його романи: «Довкола дня на 80 світах» (1967), «62. Модель для складання» (1968), «Останній раунд» (1970), «Книга для Мануеля» (1973) та ін.

У розквіті слави хворий на лейкемію Кортасар пішов із життя в Парижі 12 лютого 1984 р. (похований на паризькому кладовищі Монпарнас). Посмертно опубліковані ще два його романи: «Дивертисмент» та «Іспит» (обидва 1986).

Українською мовою твори Х. Кортасара переклали Юрій Покальчук, Сергій Борщевський, Анатоль Перепадя, Олександр Буценко та ін.

Оповідання «Менади»

Існує думка, що найсміливіша і найвільніша фантастика й авантюра можуть бути виправданими, якщо вони зумовлені мотивом і метою - створювати надзвичайні ситуації для випробування і провокування філософської ідеї чи слова правди.

Повною мірою її можна віднести до багатьох творів Хуліо Кортасара, зокрема й до оповідання «Менади». У ньому вміло поєднано реалістичні й фантастичні елементи, а крізь калейдоскопічні події прозирають глибока символіка та метафоричність. Зокрема бачимо алюзію на еллінські Діонісії, коли театральне дійство поєднувалося з кривавим жертвоприношенням (передовсім цапа як символу Діоніса) на честь божества.

Заголовок твору багато про що говорить читачу. Зрозуміло, що в оповіданні йтиметься про театр, мистецтво, адже менади - це персонажі грецької міфології, супутниці бога Діоніса. Під час святкувань на честь Діоніса зародилися театральні вистави. Звісно, сьогоднішні театри не схожі на еллінські амфітеатри, та суть залишилася незмінною: це місце, де публіка зустрічається з Мистецтвом. Крім того, назва твору провіщає криваві події, адже грецькою «Μαιναδες» у перекладі означає «безумна, скажена, навіжена». Новочасні «менади» в оповіданні вбивають диригента, як колись в Елладі приносили в жертву Діонісу цапа. Тут доречно також нагадати, що й Орфея розірвали саме менади (вакханки).

Еміль Леві. Смерть Орфея. 1866

Еміль Леві (1826-1890) - французький художник, який представляв нову школу французького живопису ХІХ ст., створював історичні та алегоричні картини в неокласичному стилі.

Якою ж була програма того трагічного ювілейного концерту, про який ідеться у «Менадах»? Кортасар був інтелектуалом, дуже добре обізнаним у музиці й театральному мистецтві, тож випадковостей тут немає. Концертна програма, яку слухали герої оповідання, є еклектичною, тобто містить твори різноманітних музичних напрямів і стилів.

Фелікс Мендельсон (1809-1847) - німецький композитор-романтик, тісно пов'язаний із класичними традиціями. Його «Сон літньої ночі» створений до однойменної комедії В. Шекспіра, має 11 частин і триває близько 40 хвилин. Найвідоміший фрагмент «Сну...» - славнозвісний «Весільний марш».

Ріхард Штраус (1864-1949) - німецький композитор і диригент, яскравий представник німецького експресіонізму. Справжню славу композитору принесли симфонічні поеми. Уже в першій («Дон-Жуан», звучить близько 20 хвилин) композитор постав як самодостатній автор із власним музичним стилем. Під час прем'єри (1899) глядацька зала розділилася: одна половина влаштувала автору овацію, друга - шикала, обурюючись (порівняйте реакцію зали в оповіданні Кортасара).

Клод Дебюссі (1862-1918) - французький композитор-імпресіоніст. Його творчість вважають перехідною формою від пізнього романтизму до модернізму. Симфонічна картина «Море» (на думку композитора, це наймузичніша природна стихія) складається з трьох частин, що мають назви симфонічних ескізів, натякаючи на зв'язок із живописом. Звучить близько 25 хвилин.

«П'ята симфонія» - чи не найвідоміший твір німецького композитора **Людвіґа ван Бетховена** (1770-1827), яскравого представника класичної музики. Його творчість мала неабиякий вплив на розвиток музики у ХІХ і ХХ ст. Е. Т. А. Гофман назвав «П'яту симфонію» одним із найзначніших творів епохи. Бетховен так визначив головний мотив симфонії, який складається усього з чотирьох тактів: «Так доля стукає у двері». Цей мотив настільки відомий, що став не лише символом класичної музики, а й розтиражованим явищем масової, популярної культури. Вважають, що симфонія зображає боротьбу людини з перешкодами, які трапляються на її шляху, заради радості та щастя. Фінал симфонії символізує перемогу людини над силами зла і насильства (до слова, Бетховен присвятив твір своїм покровителям Ф. Й. фон Лобковіцу та А. Розумовському, сину останнього гетьмана України). Триває близько 35 хвилин.

Про що свідчить поєднання цих різнорідних музичних явищ? Можливо, диригент, знаючи смаки (чи несмак?) своєї публіки, прагнув догодити слухачам. Можливо, публіка була лише на позір рафінованою і естетично вихованою. Хай там як, але колективний психоз («масове шаління») Кортасар зобразив геніально! Навіть оповідач потрапив під уплив цього «менадства», тобто колективного безуму. Він навіть шкодує, що не може долучитися до здичавілих театралів, а лише спостерігає за цим усім неначе збоку. Про те саме писав Йонеско в «Носорогах», коли Беранже за мить до того, як прийняти своє екзистенційне (і єдино людське!) рішення: «...Проти всіх я боронитимусь! Я остання людина і буду нею до самого кінця! Я не здамся!», все-таки ледь не піддався колективному психозу «оносороження»: «Шкода, я ніколи не стану носорогом, ніколи, ніколи». Отже, бацила цієї схильності до колективного безумства, до «менадства» (як вірус чуми) сидить у кожній без винятку людині й щомиті може прокинутися? Так, це прочитується у підтексті, у «підводній частині айсберга», тобто оповідання «Менади». Однак інакомовлення, алегоричність і символізм становлять благодатне поле для інтерпретацій...