Мифология в современном искусстве коми

О.И. Уляшев

1. Литература, театр: Как большая часть финно-угорских литератур, художественная литература к.-з. и к.-п. при зарождении опиралась на фольклорные традиции, сюжеты, мотивы и образы. Причём, отчётливо выделяются несколько периодов, когда писатели и поэты коми чаще всего обращались к устному народному творчеству, каждый раз наделяя его новыми смыслами и содержанием. Первый этап освоения фольклора литературой связан с именами И.А. Куратова, Г.С. Лыткина, П.Ф. Клочкова, стоявших у истоков к.-з. литературы.

И.А. Куратов (1839-1875 гг.) ориентировался на классическую мировую и российскую литературу (о чём говорят образы библейской и античной мифологии, переводы произведений и стихи по мотивам Рудаки, Беранже, Гёйне, Шиллера, Жуковского и мн. др.), но не менее важным источником его творчества была коми народная словесность, в том числе и коми мифология. Его поэзия не только изобилует мифологическими образами к.-з. (Ен, Войпель, тун, пама, мути, орт, лов, куль, иваней, Антус, кулöм, мöдаръ югыд), но в ней встречаются и целые сюжеты, связанные с календарной, свадебной, погребально-поминальной обрядностью, представлениями к.-з. об "ином мире". Наиболее ярко отражена мифология к.-з. в двух крупных, но, к сожалению, сохранившихся весьма фрагментарно, произведениях: в поэме "Ягморт" (Яг Морт) (1866-75 гг.) и драматической поэме "Пама" (1859-60 гг.). От первой, законченной, сохранилось несколько достаточно крупных фрагментов: "1-е..., 2-е..., 3-е..., 4-е... прибавления к первой песни Ягморта" (1870-73 гг.), "Ягморт да йöла" (Яг Морт и эхо) (1866 г.), "Ягморт"-ысь (из поэмы "Яг Морт") (1873-75 гг.); от второй, незавершённой, - начало (ок. 120 строк) и подстрочник "Монолог Памы" на русском языке (1868-69 гг.), коми оригинал которой также не сохранился. Тем не менее, по оставшимся частям можно судить о том, насколько изменились в авторском изложении первоначальные образы преданий. В "Ягморте" сохранились лишь некоторые черты традиционного образа сурового хозяина леса, пугающего людей даже после смерти. "Пама" представляет собой авторскую версию легенды о верховном жреце пермян, в которой излагается как-бы предыстория его трагической борьбы со Стефаном Пермским (см. Степан Пермскöй).

В конце ХIХ - начале ХХ вв. начинается новый этап формирования коми литературы, которая подпитывается фольклорной образностью и метафоричностью. М.Н. Лебедев, В.И. Лыткин, К.Ф. Жаков, В.Т. Чисталёв, В.А. Савин и др. создают свои произведения, во многом опираясь на поэтику устных текстов.

Творчество К.Ф. Жакова (1866-1926 гг.) интересно тем, что в его художественных произведениях сочетаются правда и вымысел, реальные люди и выдуманные персонажи, а фольклорно-этнографические описания и материалы перемежаются с авторской фантазией. В его очерках, рассказах, сказках встречаются фольклорные и мифологические персонажи к.-з. - Ен, Войпель, Шуа, Шыпича, Тунныръяк, Дарук Паш, Пам, Тювö и др. наряду с придуманными автором - Уриила, Ниеганелла, Лиликарпа, Джак, Качаморт. Некоторые образы, взятые из народной поэзии (Ен, Войпель) в зависимости от замыслов художника не всегда соответствуют своим прототипам, однако, представляется весьма любопытным попытка создания новой мифологии на основе реконструируемых и комментируемых в духе философской теории лимитизма мифопоэтических текстов. Попытка К.Ф. Жакова создать коми "Калевалу" не увенчалась успехом, но, тем не менее, его эпическая поэма "Биармия" представляет интерес как художественное произведение высокого класса.

После революции 1917 г. меняется отношение к фольклорному материалу: сказочные, мифологические образы и сюжеты в литературе 20-х-30-х гг. всё больше приобретают форму аллегорий, отражающих "классовую борьбу". Так, если опубликованное в 1910 г. М.Н. Лебедевым (1877-1951 гг.) "Кöрт Айка (зырянское предание)" и поэма "Яг Морт" (1927 г.) представляют собой слегка литературизованные версии преданий о вв. туне и хозяине леса, то в оперетте "Тун", поставленной в Народном доме Усть-Сысольска в 1920 г., языческий шаман представляется уже "эксплуататором крестьянства" и "мракобесом". Весьма мифологична поэма-сказка М.Н. Лебедева "Зарни чукöр" (Груда золота) (1926 г.), которая является реминесценцией на сюжеты быличек о заговоренных кладах. Историческая драматическая поэма "Пемыд пармаын" (В темной тайге) Н.А. Фролова представляет собой демифологизированный вариант к.-з. предания о Шыпиче-Суханове, "угнетателе крестьян". Она была поставлена в Коми республиканском театре в 1941 г., через пять лет после написания.

Многие мифологические сюжеты разных жанров фольклора, обрядов, народного театра легли в основу коми драматургии, как литературного жанра, а затем перешли и на сцену народных и профессиональных театров. В пьесе "Ныв сетöм" (Свадьба), написанной В.Т. Чисталёвым и поставленной в 1936 г. силами артистов помоздинского народного дома, ещё сохраняются традиции народного театра. Собственно, спектакль "Ныв сетöм" представлял собой выведенный на сцену свадебный обряд: он сохранял все детали свадьбы к.-з. с. Помоздино (вв.) и длился несколько часов. В 1927 г. была издана историческая драма "Изкар" В.Т. Чисталёва, материалом к которой послужили предания о чуди и легенды о Стефане Пермском.

В. А. Савин, один из основоположников коми драматургии, в пьесах дилогии "Райын" (В Раю), написанном в 1921 г. и поставленном впервые в 1922 г. драматическим коллективом Коми института, и "Инасьтöм лов" (Неприкаянная душа), опубликованном в 1927 г., весьма своеобразно трактует представления коми-зырян о "том свете". Душа умершего коми крестьянина Сюзь Матвея скитается по Раю, Аду, возвращается на землю, но нигде не находит себе места, поскольку его языческие представления о мире мёртвых не совпадают с жёстко структурированным и предельно иерархичным потусторонним миром христианских представлений. В сюжете встречаются такие мотивы к.-з. мифологии, как переправа души через Сир биа ю (Реку смоляного огня), посещение душой тех мест, где он был при жизни (ср. Орт), представления о личном ангеле и личном мути (чёрте) и др. Пьесы были поставлены силами артистов Сыкомтевчук (аббревеатура: "Сыктывкарса коми театрын ворсысь чукöр" - Труппа артистов Сыктывкарского коми театра) в 30-х гг., затем ставились и ставятся на сцене Коми государственного драматического театра им. В.А. Савина, народными театрами, по ним неоднократно делались радио- и телеспектакли.

Первая волна внимания коми писателей к фольклору была обусловлена поисками образцов художественного текста, фольклорные тексты нередко служили основой для создания литературных, что характерно вообще для новых литератур. Литература времён Отечественной войны и послевоенных лет обратилась к эпическим, героическим жанрам, воспевающим деяния не традиционных героев, а выдающихся современников: "Сказ о Ленине" (1952) М. Пархачёвой, "Лесная сказка" С.Попова - о богатыре-лесорубе Алек Сан, "Сказ о герое" (1945 г.) В.В. Юхнин - о Герое Советского Союза В. Кислякове и др. Для 1960-70-е гг. более характерны сказочные формы (стихи-сказки, дидактические сказки для детей): В.И. Лыткин "Зарни бöжа кань" (Кошка с золотым хвостом) (1962 г.), "Пипилысты сöкöл" (Финист ясный сокол) (1965 г.), П. Шеболкин. "Повтöм Васька" (Бесстрашный Васька) (1963 г.), Г.Юшков. "Вöрса дед да Миша" Лесной дед и Миша) (1964 г.). В повесть В.В. Юхнина "Биа нюр" (Огненное болото) (1952 г.) вводится сюжет о нечистых местах. В 1970-е гг. к.-з. писатели соединяют образы разных этнических групп коми или обращаются к сюжетам, нехарактерным для фольклора к.-з. в целом. В этом отношении интерес представляют повесть В. Муравьёва "Пера-богатырь с берегов Лупьи" (1966 г.), предание в стихах В.И. Лыткина "Пера-багатыр" (1967 г.), а также пьесы-сказки русского писателя А.С. Клейна "Камень жизни" (1966 г.), "Ожерелье Сюдбея" (1973 г.), "Волшебный камень или книга Белой Совы" (1977 г.). В произведениях последнего в рамках одного сюжета соединяются мифологические персонажи к.-п. и вв. к.-з. (Пера) наряду с образами иж. к.-з., заимствованными из ненецкого фольклора (Хановей, Белая Сова и т.д.) или характерными для к.-з. и к.-п. фольклора в целом (Ёма).

В последнее десятилетие, в связи с возникшим интересом к происхождению и истории к.-з. и к.-п., литераторы вновь обращаются к фольклору и мифологии, в основном к обрядовому фольклору и колдовскому эпосу. Наиболее привлекательным для них становится образ первокрестителя пермян Стефана Пермского, в частности, тема борьбы Степана и Пама (тунов), отражённая в поэзии Д. Фролова, А. Шебырева, Е. Козлова, В. Бабина, А. Лужикова, А. Расторгуева, в прозе С. Журавлёва, Е. Козловой, Г. Юшкова. Образ Стефана интересует не только коми, но и русских писателей Республики Коми. Из них особо следует отметить поэму А. Расторгуева "Успение Стефана Пермского" и повесть С. Журавлёва "Стефан Пермский".

В основе драмы О.И. Уляшева "Енколаяс йылысь поэма" (Поэма о Храмах), поставленной С.Г. Горчаковой в Государственном театре фольклора Республики Коми в 1990 г., лежит предание о созидании Ульяновского монастыря, также связанное с именем Стефана (см. Улляна, Кыска). Мифологическая концепция цикличности жизни заложена в сюжет пьесы "Гытсан" (Качели), написанной в соавторстве с М.И. Липиным и поставленной в театре фольклора в 1994 г. (реж. М. Липин). В 1998 г. в том же театре состоялась премьера лирической комедии "Эзысь шабдi" (Серебряный лён) О. Уляшева, С. Горчаковой (реж. С. Горчакова). На сцене этого же театра были поставлены в 1994 г. "Нагай-лэбач" (птица-Нагай), а в 1996 г. "Зарни сюра кöр" (Златорогий олень) Н.А. Щукина.

Г. А. Юшков в 1988 г. опубликовал драму "Ен ныв" (Дочь Бога), в которой дуалистически переплетены христианские апокрифические и языческие сюжетные линии. Пьеса была поставлена в Коми Республиканском театре им. В.А. Савина в 1990 г. режиссёром Ю. Юшковой.

По мотивам вв. быличек о колдунах Корткеросским народным театром в 1997 г. поставлена драма А. Попова "Туналöм ордым" (Заколдованная тропа).

Любопытной особенностью современной литературной обработки мифологии является использование не только полевого материала, но и научных трудов коми этнографов и фольклористов. Ярким примером чего являются драма "Вöр керка" (Охотничья избушка) написанная и поставленная С.Г. Горчаковой по монографии А.С. Сидорова "Знахарство, колдовство и порча у народа коми" в 1996 г., и музыкальная комедия "Эзысь шабдi".

2. музыка: В музыке мифологические мотивы, сюжеты и образы к.-з. и к.-п. разработаны довольно слабо. Мифология нашла отражение только в двух, хотя и достаточно крупных вещах.

Я.С. Перепелицей в 60-х гг. был создан балет "Яг Морт". Либретто написал Г. Тренев по мотивам к.-з. легенд о Яг Морте, лесном чудовище, в основном опираясь на её литературную версию (М.Лебедев поэма "Яг Морт"). Премьера состоялась в 1961 г. в Коми республиканском музыкальном театре. В Москве на Всероссийском смотре спектаклей балет был удостоен Диплома 1 степени, показан в Кремлёвском театре и по центральному телевидению. Балет видели театральные сцены Ленинграда, Кирова, Ижевска, Архангельска и др. городов. Сюита, составленная из самых ярких эпизодов, в исполнении симфонического оркестра Карельского телевидения и радио (дирижёр Э. Чивжель) записана на пластинку на Ленинградской студии грамзаписи. "Яг Морт" по сей день прочно держится в репертуаре республиканского музыкального театра.

Второе произведение создано по мотивам мифологических рассказов к.-з. и к.-п. о божестве северного ветра и ночи Войпель М.Л. Герцманом. Его балет "Войпель" был поставлен на сцене республиканского музыкального театра в 1996 г. В произведении образ божества трактуется достаточно вольно и неполно, поскольку на его формирование большее влияние оказали образы Яг Морта Я.С. Перепелицы и традиционных музыкально-сценических антагонистов, нежели мифологический прототип.

3. Изобразительное искусство, прикладное искусство:

В той или иной мере многие художники интересовались живописными образами коми мифологии и фольклора, но тех, кто постоянно пишет по мотивам устного народного творчества, не так уж много. В числе художников, связавших своё творчество с мифологическими персонажами, можно назвать В.Г. Игнатова, А.В. Мошева, В.Н. Онькова, а также из более молодых - П.Г. Микушева, Ю.Н. Лисовского, А.В. Тимушева.

Произведения, созданные выходцем из Коми, московским художником В.Г. Игнатовым, навеяны сюжетами к.-з. и к.-п. легенд. Это своеобразная станковая графика. Первые работы художника были посвящены легендам о Яг Морте: серия листов "Яг-Морт" (1950-е гг.). Одновременно с "Яг-Мортом" В.Г. Игнатов начал создавать серию гуашей о Пере-богатыре, Кöрт Айке, Йиркапе. В картине "Пера-богатырь в стране ветров" встречается изображение Войпеля, хозяина северного ветра. Ряд листов создан по мотивам литературных и изобразительных источников о языческой родине предков коми: "Экстаз", "Поклонение рябинам", "Родина предков", "Страсти" (сюжет связан с приходом Стефана Пермского). Кроме того В.Г. Игнатов делал эскизы и оформлял балет "Яг Морт", театральные постановки "Неприкаянная душа", "Ожерелье Сюдбея".

А. В. Мошев, к.-п. художник, проживающий в Республике Коми, известен книжной и станковой графикой. Одной из наиболее удачных работ является цикл иллюстраций к народным сказкам финно-угров. Из мифологических персонажей А.В. Мошев явное предпочтение отдаёт к.-п. богатырю Пере, хотя неравнодушен и к к.-з. образам.

В.Н. Оньков - к.-п. художник, известен графикой, акварельными работами, а также деревянной скульптурой. Наиболее близки ему образы чудских богатырей: Перы, Кудым Оша и духов-хозяев: чердачный чуд, подпольный чуд, банный чуд, водяной чуд.

Среди молодых художников, обращающихся к мифологическим мотивам и образам, следует выделить сыктывкарцев П.Г. Микушева, Ю.Н. Лисовского (псевдоним - Юлис) и ухтинца А.В. Тимушева (псевдоним - Ас Морт), пишущих маслом и работающих в графике. П.Г. Микушев в качестве орнамента нередко использует стилизованные изображения букв древнепермского алфавита, многие его картины отражают космогонические сюжеты: возникновение мира из яйца, борьба-сотворчество Ена и Омöля и т.д. Ю.Н. Лисовский, отталкиваясь от к.-з. сюжетов, выходит к мировым мифологическим мотивам и сюжетам. В работах А.В. Тимушева меньше мифологических сюжетов, его картины посвящены конкретным персонажам, характерам к.-з. мифологии: Тун, Ёма, Зарань и т.д.

Весьма интересны и живописны также батики И. Федосовой из г. Сыктывкар. В живописи по шёлку она использует мифологические образы, обращаясь в основном к изображениям "пермского звериного стиля", но в своеобразной трактовке.

В Союзе Мастеров Республики Коми наблюдается тенденция к сохранению и возрождению старинных промыслов: ткачество, плетение, резьба, работа с берестой, капом, деревом. При этом, наряду с традиционными предметами и образами появляются и новые, а из традиционных предпочтение отдаётся образам лося, медведя, водоплавающих птиц (утки-солонки, ложки-лебеди, хлебницы с изображениями фантастических утко-лебедей и т.д.)

Разумеется, древние образы переосмысляются современными художниками, в них вкладывается иная философия, иной смысл, иное содержание, однако, мифологические образы, представления к.-з. и к.-п. от этого только обогащаются, поскольку в них раскрываются новые, ранее скрытые, грани.