

УДК 82-31

ОБРАЗ СТАМБУЛА В РОМАНЕ ОРХАНА ПАМУКА «МЕНЯ ЗОВУТ КРАСНЫЙ»

© Елена Шевченко

THE IMAGE OF ISTANBUL IN THE NOVEL “MY NAME IS RED” BY ORHAN PAMUK

Elena Shevchenko

Recent years have been marked by the interest in the city as a cultural text. It has been the topic of numerous conferences, scientific works, anthologies and journalistic articles. Well studied are such systems as "Petersburg text" and "Moscow text"; provincial text studies are actively developing; a variety of models of foreign cities are also being intensively explored in Russian literature. At the same time, the image of the city in the works of foreign writers and a variety of "urban texts" in the world literature more often become an object of scholarly interest. The city as a habitat of modern man and as a complex semantic system often becomes the focus of artistic attention. Here are just a few examples from the twentieth century literature: "Ulysses" by James Joyce, "Death in Venice" by Thomas Mann, "Berlin Alexanderplatz" by Alfred Speaks, "Vienna Metropolis" by Peter Rosei and many, many others. There exist "Berlin text", "London text", "Vienna text", "Paris text", "Rome text", etc. In modern literature, "Istanbul text" is primarily associated with the name of the famous Turkish writer Orhan Pamuk, a Nobel Prize winner for literature. The action of all his works is laid in Istanbul, his hometown. The theme of this paper is the city image in the novel "My Name is Red" by O. Pamuk. Its purpose is to study "Istanbul text", to analyze the image of the city in terms of correlation of fiction and fact. As a result, we have come to the conclusion that in the novel by O. Pamuk the image of Istanbul is woven of historical realities, recognizable names, and of the author's subjective evaluations, fictional plots and characters. Thus, it is a complex synthesis of the documentary and fictional elements.

Keywords: city text, city image, Orhan Pamuk, Istanbul, synthesis of art and document.

Последние годы отмечены всплеском интереса к городу как культурному тексту. Этой теме посвящены многочисленные конференции, научные труды, антологии, публицистические статьи. Хорошо изучены такие знаковые системы, как «петербургский текст», «московский текст». Активно осваивается провинциальный текст, исследуются разнообразные модели зарубежного города в русской литературе. Одновременно объектом научных изысканий становится образ города в произведениях зарубежных писателей, многообразие «городского текста» в мировой литературе. Город как среда обитания современного человека и как сложный семантический комплекс нередко оказывается в центре внимания художников. Вспомним лишь некоторые примеры из литературы XX века: «Улисс» Джеймса Джойса, «Смерть в Венеции» Томаса Манна, «Берлин Александрплац» Альфреда Дёблина, «Вена Metropolis» Петера Розая и многие, многие другие. Существует обширный «берлинский текст», «лондонский текст», «венский текст», «парижский текст», «римский текст» и т. д. Если говорить о «стамбульском тексте», то в современной литературе он связан прежде всего с именем известного турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, Орхана Памука. Действие всех произведений писателя разворачивается в Стамбуле, его родном городе. Тема настоящей статьи – образ города в романе О. Памука «Меня зовут Красный». Цель ее состоит в изучении специфики «стамбульского текста» в романе писателя, в исследовании образа города с точки зрения проблемы синтеза художественного и документального. В результате приходим к выводу, что образ Стамбула в романе О. Памука соткан, с одной стороны, из исторических реалий, узнаваемых топонимов, с другой – из субъективных авторских оценок, вымышленных сюжетов и персонажей. Таким образом, он представляет собой сложный сплав документального и фикционального.

Ключевые слова: «городской текст», образ города, Орхан Памук, Стамбул, синтез художественного и документального.

Современная филология все чаще обращается к изучению феномена сверхтекста как живой культурной реальности. Одна из важнейших разновидностей сверхтекста – локальный текст, представляющий собой единство отдельных авторских текстов (художественных, документальных, публицистических, научных и т. д.), объединенных предметом описания – определенным локусом. Очень часто в роли локуса выступает город. В качестве сложного семантического комплекса он отражает всю совокупность культурных и цивилизационных смыслов эпохи [Голубков, с. 2]. Изучением «городского текста» занимаются философы, урбанисты, социологи, журналисты, литературоведы. При этом отмечается возникновение нового аналитического языка на границе с литературой:

«Происходит взаимное движение навстречу друг другу городской романистики и городских исследований. Рефлексивные литераторы нередко используют аналитические приемы социальных исследований (например, интервью с горожанами, включенное наблюдение), а исследователи города пишут личные, эмоционально насыщенные, смакующие подробности тексты, в которых город оживает» [Микроурбанизм, с. 20].

Особую область исследований составляет «городской текст» в литературе. Интерес к городу как культурному тексту в последнее время заметно возрос. Об этом свидетельствуют многочисленные конференции, симпозиумы, форумы, научные труды, антологии, энциклопедии, публицистические статьи. Наиболее изученными являются «петербургский текст» и «московский текст». Идет активное освоение провинциального текста. Изучаются образы зарубежного города в русской литературе и разнообразные модели города в иностранной литературе. Существуют такие обширные «городские тексты», как берлинский, венский, лондонский, римский, венецианский и т. д. Нередко сам город становится «главным героем» того или иного художественного произведения. Вот лишь несколько примеров из литературы XX века: «Улисс» Джеймса Джойса, «Смерть в Венеции» Томаса Манна, «Берлин Александрплац» Альфреда Дёблина, «Вена Metropolis» Петера Розая, «Стамбул: Город воспоминаний» Орхана Памука. Это далеко не полный список литературы такого рода.

Заслуга создания современного «стамбульского текста» во многом принадлежит выдающемуся турецкому писателю Орхану Памуку. Творчество О. Памука – самое значительное явление турецкой литературы XX-XXI вв. Писатель является лауреатом многочисленных меж-

дународных и национальных премий, среди которых самая значимая – Нобелевская премия по литературе 2006 года. Произведения О. Памука переведены на сорок языков и издаются по всему миру миллионными тиражами. Они пользуются необычайной популярностью среди читателей и вызывают неизменный интерес со стороны литературоведов.

Основная тема Орхана Памука – взаимоотношения двух великих цивилизаций – Востока и Запада, сложное взаимодействие восточной и европейской культур. Он раскрывает ее на примере частных судеб, вписывая их в широкий историко-философский и социокультурный контекст.

Роман О. Памука «Меня зовут Красный» вышел в 1998 году. Автор переносит действие своей книги в Османскую Турцию XVI века, в Стамбул 1591 года. Это время правления султана Мурада III, отмеченное усилением западных влияний. Речь в романе идет о проникновении традиций европейской живописи на Восток, о ее влиянии на искусство турецкой миниатюры. О. Памук рассматривает проблему отнюдь не мирного взаимодействия «своего» и «чужого», показывает кризис идентичности, переживаемый турецкими художниками. С одной стороны, они движимы стремлением к новому, к тем возможностям, которое открывает перед ними европейское искусство, с другой стороны, в них сильна приверженность к традиции, страх утраты своей самобытности. Как справедливо отмечает А. Габаши, «противостояние переносится в глубины человеческой психики, где жажда познания, самоутверждения, движения вперед берется с устоявшимися представлениями, страхами, сомнениями, стремлением к определенности и стабильности» [Габаши, с. 19].

Действие романа неслучайно происходит в Стамбуле, родном городе писателя. Феномен Стамбула, в котором в ходе исторического развития сталкивались и взаимодействовали различные культуры, занимает О. Памука на протяжении всей его творческой жизни. Он становится предметом художественного осмысления в романах «Черная книга» (1990), «Снег», в книге «Стамбул. Город воспоминаний» (2003) и др. В последней О. Памук исследует *genius loci* Стамбула, переплетая собственные воспоминания, наблюдения, ощущения с историей города, в котором прожил более 50 лет [Памук, 2006]. Структура романа напоминает концентрические круги: начиная с рассказа о собственном доме, семье, своем детстве и юности, писатель переходит к описанию близлежащих улиц и районов города, постепенно расширяя географию повествования. В результате автор воссоздает «утраченный рай»

Стамбула, вовлекая читателя в путешествие по старым улицам, каналам, площадям и укромным уголкам города. Исповедальность книги сочетается с полиперспективным взглядом на город. Образ Стамбула, созданный О. Памуком, складывается также из впечатлений писателей, художников, оценок историков, путешественников, жителей города. В своей книге писатель послойно вскрывает исторические пласты, изучает материальные признаки времени, рассказывает истории жителей Стамбула. Как говорилось в сообщении Нобелевского комитета, О. Памук получил премию как человек, который *«в поиске меланхолической души своего родного города выявил новые символы столкновения и смены культур»* [Лауреаты Нобелевской премии].

Безусловно, в автобиографической книге О. Памука «Стамбул: Город воспоминаний» образ родного города писателя, являющегося объектом его художественного исследования, дан наиболее объемно и многогранно. С этой точки зрения книга представляет особый интерес в контексте проблемы «городского текста». Но не менее увлекательной представляется задача изучения образа Стамбула в романах О. Памука, где город является местом действия и существует, казалось бы, в роли «декорации» на периферии той или иной истории. В действительности же образ города неизменно является ключевым, так как через него транслируются важные для автора идеи, создается исторический и культурный контекст, рассматривается судьба страны и народа. Все это в полной мере применимо к роману «Меня зовут Красный».

О. Памук – прекрасный знаток истории своей страны. Он активно работает с архивными материалами, со всевозможными документальными и материальными свидетельствами времени. Поэтому роман «Меня зовут Красный» достоверен с исторической точки зрения и имеет солидную фактографическую основу. Но для реализации своего замысла писатель прибегает к вымышленному сюжету и персонажам, нанизывая философские размышления об искусстве, вере, традиции на канву детективного и любовного сюжета.

Основная сюжетная линия связана с необычной книгой, которую повелел тайно изготовить султан. Рисунки в книге должны были сочетать в себе традиции турецкой миниатюры с канонами европейской живописи. Но среди художников зреют страхи и сомнения. Они переживают внутренний конфликт между религиозными убеждениями, противными кощунственному возвеличанию человека на полотнах европейских мастеров, верностью традиции, с одной стороны, и тягой к новым открытиям (формированию собст-

венного стиля, индивидуализации персонажей, учению о перспективе) западного искусства, с другой. Этот аспект романа О. Памука также отражает конкретную историческую реальность. Известным фактом являются бунты художников-иллюстраторов в Османской империи конца 16 века, отказывавшихся работать в манере европейских мастеров. Таким образом, основная тема О. Памука – вторжение Европы в мир Востока, взаимодействие двух цивилизаций – рассматривается в романе «Меня зовут Красный» на примере столкновения различных художественных традиций.

О. Памук, основываясь на исторических документах, описывает жизнедеятельность мастерской падишаха, быт и привычки художников, их религиозные и эстетические взгляды. Противоборство «своего» и «чужого» нанизано на канву детективного сюжета: в ходе работы над книгой падишаха происходит жестокое убийство, и Эниште, мастер, которому было поручено изготовление книги, просит своего племянника Кара найти убийцу. Впоследствии Эниште станет следующей жертвой убийцы.

Детективная линия переплетена с любовной: Кара в юности был страстно влюблен в дочь своего дяди, красавицу Шекюре. Он признался ей в своем чувстве, но Шекюре рассказала обо всем отцу, и тот отказал племяннику от дома, после чего Кара покинул Стамбул. Вернулся он в родной город только через двенадцать лет, когда дядя призвал его для работы над книгой и расследования убийства художника. Шекюре за это время вышла замуж, родила двух сыновей и овдовела. Она соглашается стать женой Кара, но при одном условии: он должен найти убийцу ее отца. Кара с радостью соглашается, и дальнейшее развитие этой сюжетной линии связано с поиском им убийцы.

В романе «Меня зовут Красный» звучит любимая тема О. Памука – упадок Стамбула, утрата им былого величия – процесс, который в 16 веке только намечался. Для того чтобы представить сторонний взгляд на Стамбул, ему понадобился персонаж Кара, который не был в Стамбуле двенадцать лет и смотрит на город со стороны:

«Некоторые кварталы и улицы, по которым я ходил в юности, за двенадцать лет превратились в пустыри, где бегали стаи бродячих собак <...>. В Стамбуле, как, впрочем, и в других городах, деньги теперь ничего не стоили. Когда я отправлялся на Восток, в пекарне за одну акча давали огромный хлеб в четырехста дирхемов, сейчас за эти деньги можно было получить половину хлеба, вкус которого к тому же не имел ничего общего с тем хлебом, который я ел в детстве. ... В это время разврата, дороговизны, преступ-

ности, разбоев прославился проповедник по имени Нусрет, объявивший, что он принадлежит к роду пророка Мухаммеда; он читал проповеди в мечети Баязида. Этот проповедник из Эрзурума объяснял все беды, свалившиеся на Стамбул за последние десять лет: городские пожары, смерть десятков тысяч людей при каждой эпидемии чумы, не приносящие побед войны с сефевидами, бунты христиан на Западе – тем, что мусульмане свернули с пути пророка Мухаммеда, отошли от заповедей Корана, что христиане свободно продают вино, а дервиши играют в обителях на музыкальных инструментах» [Памук, 1998].

В романе присутствует целый ряд узнаваемых топонимов. Это названия районов Стамбула, городских улиц и площадей, архитектурных памятников, базаров, кофеен (рынок Эсир, залив Золотой Рог, еврейский квартал, Айя-София, площадь Алай), подробное описание дворца и книгохранилища султана. Роман дает представление о быте, обычаях и нравах стамбульцев. Например, мы узнаем о значении кофеен, в которых протекала значительная часть жизни жителей города. Здесь собирались художники и простые горожане, и рассказчик, меддах, развлекал их шутками и импровизированными представлениями. Интересно решен образ города в одноименном спектакле Татарского государственного академического театра им. Г. Камала (Казань) по роману О. Памука. Подвижная, вращающаяся конструкция сцены легко превращается в домашние покои, мастерскую художников, дворец падишаха, библиотеку, кофейню, шумный восточный базар, улицы Стамбула. В результате эти картины жизни города складываются в яркий, многомерный образ, работающий на основную идею.

С описанием некогда реально существовавших или сохранившихся миниатюр связан еще один документальный пласт романа. Как правило, эти описания спаяны с узловыми моментами сюжета. Так, убийца, которым оказался самый талантливый из художников, работавших над книгой падишаха, рассматривая великолепную книгу «Хосров и Ширин», случайно наткнулся на миниатюру Бехзада, отражавшую его состояние:

Миниатюра великого мастера Бехзада изображала настоящий страх, я ощутил его с первого взгляда; представьте себе ужас человека, который просыпается среди ночи в кромешной тьме и по шороху догадывается, что в комнате кто-то посторонний! А теперь представьте, что этот посторонний в одной руке держит кинжал, а другой сжимает ваше горло. Все подчинено одной цели: неясные очертания стены, окон – одного цвета с беззвучным криком, вырывающимся из вашего сдавленного горла; изящные завитушки и

круги на красном ковре, веселые желтые и фиолетовые цветы на роскошном одеяле, по которому безжалостно ступают босые ноги убийцы, подчеркивают красоту изображения, на которое вы смотрите, и в то же время напоминают о том, как прекрасен мир, который вы покидаете, комната, в которой вы умираете» [Там же].

В романе описываются миниатюры, обнаруженные Кара и мастером Османом в хранилище падишаха: копия знаменитой работы Бехзада – влюбленный Фархад с трудом несет на спине возлюбленную Ширин вместе с конем; шедевры из знаменитых книг «Шах-наме» и «Селим-наме», например, рисунок, на котором *«сошлись армии Ирана и Турана: лошади сталкивались друг с другом, сабли кавалеристов крошили щиты и рассекали всадников, истекающие кровью тела без голов и рук падали на землю, отважные воины, выхватив сабли, убивали друг друга, и всё это было изображено в красочных праздничных тонах»* [Там же]. Этот аспект связан с проблемой интермедийности текста О. Памука (см. об этом подробно: [Шевченко]).

При этом исторический взгляд писателя полон пессимизма: гармонизировать два начала, соединить восточную и западную традиции, примирить между собой два коренным образом отличных друг от друга мировидения, с его точки зрения, оказывается невозможным. Об этом свидетельствует логика развития сюжета романа «Меня зовут Красный»: гибнут самые искусные художники, ослепляет себя приверженец традиционного искусства мастер Осман, книга остается незаконченной, рисунки изъяты и разбросаны по другим книгам, а искусство миниатюры приходит в упадок. Вторжение «чужого» оказывается губительным для «своего». Таков печальный итог, к которому приходит автор.

Таким образом, через синтез документального и художественного, исторического и вымышленного О. Памук воскрешает прошлое своей страны, воссоздает важный период ее истории и подвергает художественному осмыслению проблему, являющуюся центральной в его творчестве. При этом образ Стамбула, сотканный, с одной стороны, из исторических реалий, узнаваемых топонимов, с другой – из субъективных авторских оценок, вымышленных сюжетов и персонажей, является своего рода «транслятором» авторских идей. Стамбул, являющийся точкой соединения различных национальных, социальных, культурных, стилевых кодов и текстов, прочно входит в творчество писателя и в ходе многообразных семиотических преобразований порождает новые смыслы.

Список литературы

References

Габашин А. Меня Зовут Красный // Сәхнә. 2014. № 12. с. 18–21.

Голубков С.А. Семантика и метафизика города: «городской текст» в русской литературе XX века: учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. 167 с.

Лауреаты Нобелевской премии. URL: <http://nobeliat.ru/laureat.php?id=103> (дата обращения: 20.01.2016).

Микроурбанизм. Город в деталях / Сб. статей; под отв. редакцией О.Бредниковой, О.Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 352 с.

Памук О. Меня зовут Красный / Пер. с тур. В. Феоновой. URL: <http://bookfor.ru/bestsellers/2290-menya-zovut-krasnyy.htm> (дата обращения: 25.04.2016).

Памук О. Стамбул: Город воспоминаний / Пер. с тур. М. Шарова и Т. Меликова. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2006. 504 с.

Шевченко Е.. Интермедийность литературного и театрального текста (на примере романа Орхана Памука «Меня зовут Красный» и одноименного спектакля ТГАТ им. Г. Камала) // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки . 2016. Т. 158, Кн. 1. С. 271–282.

Gabashi, A. (2014). *Menia zovut Krasnyi* [My Name is Red]. Sәkhnә, No. 12, pp. 18–21. Kazan. (In Russian)

Golubkov, S. A. (2010). *Semantika i metafizika goroda: «gorodskoi tekst» v russkoi literature XX veka* [Semantics and Metaphysics of the City: “City text” in the Russian Literature of the 20th Century]. 167 p. Samara, Samarskii universitet. (In Russian)

Laureaty Nobelevskoi premii [Winners of a Nobel Prize]. URL: <http://nobeliat.ru/laureat.php?id=103> (accessed: 20.01.2016). (In Russian)

Mikrourbanizm. Gorod v detaliakh (2014). [Micro-Urbanism. The City in Details]. 352 p. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Pamuk, O. (1998). *Menia zovut Krasnyi* [My Name is Red]. URL: <http://bookfor.ru/bestsellers/2290-menya-zovut-krasnyy.html> (accessed: 25.04.2016). (In Russian)

Pamuk, O. (2006). *Sтамбул: Gorod vospominanii* [Istanbul: The City of Memories]. 504 p. Moscow, Izd-vo Ol'gi Morozovoi. (In Russian)

Shevchenko, E. N. (2016). *Intermedial'nost' literaturnogo i teatral'nogo teksta (na primere romana Orkhana Pamuka “Menia zovut Krasnyj” i odnoimennogo spektaklia TGAT im G. Kamala)* [The Intermediality of Literary and Theatrical Texts (based on Orhan Pamuk’s novel “My Name is Red” and the play of the same name staged at the G. Kamal Tatar State Academic Theater)]. Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. Gumanit. Nauki, T. 158, Kn. 1. Pp. 271–282. (In Russian)

The article was submitted on 12.05.2016
Поступила в редакцию 12.05.2016

Шевченко Елена Николаевна,
кандидат филологических наук,
доцент,
Казанский федеральный университет,
420008, Россия, Казань,
Кремлевская, 18
elenachev@mail.ru

Shevchenko Elena Nikolaevna,
Ph.D. in Philology,
Associate Professor,
Kazan Federal University,
18 Kremlyovskaya Str.,
Kazan, 420008, Russian Federation.
elenachev@mail.ru