

Т. С. Злотникова, В. М. Куимова

Трансформации женского архетипа в творчестве Германа Гессе

(Выполнено по гранту Российского научного фонда № 14–18–01833)

Статья посвящена осмыслению трансформации женского архетипа на протяжении всего творческого пути немецкого писателя Г. Гессе. В целом ряде произведений («Гертруда», «Росхальде», «Демиян» и «Степной волк») он обращается к концепции К. Г. Юнга и подвергает учение об архетипах литературной обработке. Актуальность исследования объясняется тем, что Г. Гессе находится под доминирующим влиянием глубинной психологии, основной период его творчества приходится на пик популярности теории психоанализа. В статье затрагивается тема творца как человека играющего: персонажи представляют собой определенного рода ребус, который читателю предстоит понять и разгадать через призму идей З. Фрейда и К. Г. Юнга. В статье приведена таблица, в которой сопоставляются внешний облик пяти персонажей Г. Гессе, их психологические признаки и авторские характеристики. Основное содержание исследования составляет анализ данного материала. Выявлено соответствие персонажей архетипу и национальное преломление архетипа в русле немецкой ментальности.

Ключевые слова: психоанализ, З. Фрейд, Г. Гессе, творческая личность, интеграция архетипов в творчество, К. Г. Юнг, персонаж, анима, Великая мать, Кора, Деметра.

T. S. Zlotnikova, V. M. Kuimova

Transformations of the Woman's Archetype in German Hesse's Literary Creation

The article is devoted to comprehension transformation of the female archetype throughout the career of German writer Herman Hesse. In a number of works («Gertrude», «Rosshalde», «Demian» and «The Steppe wolf») he referenced to Jung's concept and exposes the doctrine archetypes of literary processing. Relevance of the research is results from the fact that the main period of Hesse's creativity falls on peak of popularity of the psychoanalysis theory. The author is under the dominant influence of depth psychology. The article touched the creator's topic like the onside human: character is the puzzle that the reader should understand and unravel through the prism of Freud and Jung's ideas. The author presents a table which compares appearance, psychological and copyrights characteristics of five Hesse's characters. The main part of the research is the analysis of this material. As a result it was found that the heroine corresponds to the archetype, which in turn is subjected the national refraction in mainstream of the German mentality.

Keywords: psychoanalysis, Sigmund Freud, Hermann Hesse, a creative person, integration of the archetypes in the oeuvre, Carl Jung, character, soul, Great mother, Daughter, Dimitir.

Крупнейшим открытием XX в. справедливо считается психоанализ. Теория, разработанная австрийским неврологом З. Фрейдом, выходит за рамки медицинской практики. Фрейд ввел понятие «бессознательное», оказав тем самым огромное влияние на науку и культуру. Массовое сознание также претерпело изменения: обыкновенный человек воспринял психоаналитическую теорию как способ снять с себя ответственность. Психоанализ развивался, его критиковали и трансформировали в различных направлениях: А. Адлер, К. Г. Юнг, позднее – Э. Фромм, В. Франкл, К. Хорни, Г. С. Салливан. Гуманитарная ориентация естественных наук дает основания для экстраполяции проблематики психоаналитической теории в сферу культуры и художественного творчества [6]. В своей работе «Ху-

дожник и фантазирование» Фрейд отмечает, что в каждом произведении присутствуют скрытые мотивы и желания, которые не находят воплощения в реальной жизни творца. Писатель, словно маленький ребенок, создает выдуманный мир, где может реализовать свои фантазии [8]. В свою очередь, К. Юнг рассматривает творческую гениальность с точки зрения патологии [11].

Расцвет творчества крупнейшего немецкого писателя Г. Гессе пришелся на пик популярности психоанализа. Географическое совпадение полей деятельности и внутреннее приятие идей З. Фрейда и К. Юнга, а также личное увлечение психоанализом как практикой оставили заметные отпечатки на страницах произведений. Тем не менее, Гессе не был согласен с осознанием болезненности творчества [12]. Увлечение психо-

анализом является у него не просто отражением основных идей и методов в литературных произведениях или анализом собственной личности, а органичной интеграцией в творчество.

Лейтмотивом творчества Гессе стал поиск в себе самом и в окружающей действительности древних, устоявшихся образных универсалий – праобразов, символических форм, взаимосвязанных и способных, по принципу аналогий и ассоциаций, потенциально обмениваться содержаниями и притягивать новые содержания, каждая – давать извод всех прочих, рождаясь, по выражению Гете, из «природного источника впечатлений». Под знаком теории архетипов, сформулированной в глубинной психологии К. Юнга, прошла вторая половина жизни и творчества Гессе. В 1918 г. он пишет эссе «Художник и психоанализ» – сочинение, посвященное исключительно психоанализу и его связи с литературой. Оно представляет собой критическую оценку и горячее признание новых научных идей [5].

Архетипы так или иначе присутствуют в творчестве любого писателя. Они являются психосоматической концепцией, объединяющей в себе одновременно телесное и психическое, инстинкт и образ [7]. Как правило, архетипы воссоздаются творцами на интуитивном уровне. Однако Г. Гессе целенаправленно создает образы в архетипической парадигме. Архетипы способны на бесчисленное количество вариаций. Паттерны

удобны для перевоплощения в личность, при этом у творца есть возможность сохранить индивидуальное своеобразие персонажа. Персонажи воспринимаются читателями как олицетворения базисных возможностей существования.

Предполагается, что знакомство Г. Гессе с психоанализом состоялось во второй половине 1914 г. Интеллектуальное любопытство писателя сменяется реальной потребностью, когда его брак распался, а нервные силы дошли до точки [12]. Гессе посещает сеансы доктора Ланга, изучает работы З. Фрейда и К. Юнга. По признаниям самого писателя, в работах психотерапевтов он увидел собственные идеи, рожденные задолго до знакомства с теорией.

В творчестве Г. Гессе крайне значимы психологически содержательные женские образы. В целом ряде произведений, а именно в «Гертруде», «Росхальде», «Демьяне» и «Степном волке», Гессе прибегает к учению Юнга об архетипах и подвергает его литературной обработке.

Для того, чтобы проанализировать трансформации женского архетипа, мы рассмотрели внешний облик, психологические особенности и авторские характеристики пяти литературных персонажей – Гертруды, госпожи Адель, госпожи Евы, Гермины и хозяйки квартиры в романе «Степной волк», имя которой остается за скобками повествования. Произведения созданы в период с 1910 по 1927 г.

Внешний облик	Психологические признаки	Авторские характеристики
Архетип: <i>Анима</i> . Персонаж: <i>Гермина</i> . «Степной волк», 1927 г.		
Внешность Гермины описана более полно, чем у других женских персонажей в творчестве Г. Гессе. В ней меньше национальных черт. Гермина представляет собой легкую и воздушную девушку, а не статную и величественную даму. Автор постоянно подчеркивает ее сходство с мальчиком. Тем не менее, она очень красива: «...она подала мне руку, которая так подходила к ее голосу, – красивую и полную, умную и добрую» [4]; «эта красивая, замечательная девушка»; «и поздоровалась со мной внимательным, чуть испытующим взглядом своих светло-серых глаз»; «присмотревшись к ее лицу, я согласился с ней, это было мальчишеское лицо»; «Какое прекрасное, какое неземное было у нее лицо!»	Гермина подвижна. Удивительным образом в этой героине сочетаются глубокая мудрость и ребячество: «Она знала о жизни больше, чем все мудрецы вместе взятые, и постоянно играла с мгновением». В чертах личности Гермины преобладает экстраверсия. Она сконцентрирована на внешнем мире. Экстраверсия проявляется в дружелюбии, разговорчивости, энергичном поведении. Гарри Галлер описывает ее как резвого ребенка. Она легко переходит от серьезных вещей к забавам. Тем не менее, Гермина подвержена одиночеству и хочет смерти. В героине удивительным образом сочетаются женские и мужские черты психики, юность и старость, любовь к жизни и полное ее отрицание	По сути, Гермина – это женское воплощение Гарри Галлера. Главный герой видит в девушке свое отражение и считает, что она – своеобразное зеркало: «...она была окошечком, крошечным светлым отверстием в темной пещере моего страха. Она была спасением, путем на волю. Она должна была научить меня жить или научить умереть». Гермина свободна от предрассудков. Она живет на деньги мужчин и любит внимание. В ней нет материнских инстинктов и желания создать семью. Гермина – земная и телесная: «...милая игровая чувственность, какая-то искренняя и сладострастная»

Архетип: <i>Великая Мать</i> . Персонаж: <i>Госпожа Ева</i> . «Демиан», 1919 г.		
Эмиль Синклер, главный персонаж, сначала видит госпожу Еву во снах, не зная о ее существовании. К его удивлению, ночные видения оказываются реальностью. Она – мать его близкого друга и наставника, Макса Демиана: «Я не помнил ее. Но когда я взглянул на маленький портрет, сердце у меня замерло... Это было мое видение! Это была она, высокого, почти мужского роста женщина, похожая на своего сына, в лице которого было что-то материнское, что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивая и соблазнительная, красивая и неприступная, демон и мать, судьба и возлюбленная» [2]; «Это красивая, почтенная женщина. Ее лицо было лишено примет времени и возраста, и полно одухотворенной воли»; «тихое лицо, черные, загадочные глаза, свободный царственный лоб»	У героини практически отсутствуют психологические характеристики, нет информации о чертах личности	Госпожа Ева – это образ идеальной матери. Она приветлива и полна заботы. Госпожа Ева – сама естественность, в ней чувствуется зрелость. Только рядом с ней Эмиль Синклер, главный герой, ощущает себя в покое: «Мне кажется, я всю жизнь был в пути – и вот я пришел домой». Тем не менее, у госпожи Евы отсутствуют личные черты. Она все и сразу – мать, подруга и возлюбленная. Эмиль Синклер ощущает острое желание по отношению к ней
Архетип: <i>Дева (Кора)</i> . Персонаж: <i>Гертруда</i> . «Гертруда», 1910 г.		
Внешние черты персонажа переплетаются с качествами характера. По сути, у читателя нет конкретных представлений о ее внешности, и воображение порождает свой «идеал»: «Гертруде тогда едва исполнилось двадцать. Стройная и крепкая, как тонкое молодое дерево, она вышла нетронутой из пустой суеты и оболщений обычной девичьей юности, повинувшись благородству своей природы» [1]; «Они смотрелись хорошо – оба высокие, статные, он – темный и серьезный, она – светлая и веселая»; «Красивая, гордая женщина»	Гертруда однозначно является интровертом. Фокус задан на внутреннюю психическую активность и внешнее спокойствие («она просто такая по натуре – ровная и весело спокойная», «полная жизнерадостности и спокойствия»). У Гертруды узкий круг общения (отец, Кун и Муот), она ни с кем не делится внутренними переживаниями. Последующее замужество и всепоглощающая любовь к Муоту нарушают иллюзию внутреннего равновесия и приводят к неврозу. Девушка сбегает от мужа в отцовский дом, обитель тишины и спокойствия: «...ныне запуганной и поколебленной в самой основе своего чувства», «страдающая, нежная, упрямо затаившаяся в своей боли женщина»	Гертруда наделена музыкальным талантом: «Она пела высоким, легким голосом, воспитательно парившим надомной, и это было прекраснее всего, что я когда-либо слышал». Персонаж близок к природе, естественному началу, тяготеет к уединению. Читатель видит Гертруду через призму главного героя, который безоговорочно влюблен в нее (наделяет идеальными чертами)
Архетип: <i>Деметра</i> . Персонаж: <i>Госпожа Адель</i> . «Росхальде», 1912 г.		
Внешность госпожи Адель всегда описывает ее муж, художник Верагут: «Крупная фигура, серьезное лицо разочарованной женщины» [3]; «Художник вошел и пожал руку жене. Она была чуть выше его ростом, у нее был здоровый вид и осанистая фигура». Нет черт лица, цвета волос, каких-либо особенностей. Госпожа Адель обезличена и похожа сразу на всех нелюбимых женщин. Внешние характеристики только подчеркивает отчужденные отношения с мужем	Госпожа Адель – интроверт. Автор несколько раз подчеркивает ее скрытность и замкнутость, используя одни и те же эпитеты: «спокойное и строгое лицо жены»; «сильное и строгое лицо»; «замкнутая женщина». Чувства женщины раскрываются только в ее отношении к детям. Адель полна раскаяния. Она считает, что потратила жизнь впустую. Женщина отверженно и в одиночестве переживает смерть одного из сыновей, Пьера	Госпожа Адель представляет собой образ сильной и практичной женщины. При этом она действительно несчастна. Автор связывает всю ее жизнь с воспитанием детей, у госпожи Адель отсутствуют какие-либо интересы и личная жизнь. Отношения с Верагутом не сложились из-за холодности женщины и отсутствия искры (в целом, повесть представляет собой размышления о том, стоит ли художнику заводить семью). Имя героини никогда не указано без статуса «госпожа» – таким образом автор подчеркивает статность и возраст Адель: «госпожа Адель немного постарела, научилась быть незаметной и довольствоваться малым, взгляд ее был тверд, губы слегка поджаты»; «бесхит-

		ростный образ мыслей»; «у нее нравственно-эстетический взгляд на вещи» (характеристика, данная госпоже Адель страшим сыном Альбертом). Автор наделяет госпожу Адель любовью к музыке (игра на фортепьяно), делая ее образ одухотворенной
Архетип: <i>Деметра</i> . Персонаж: <i>Хозяйка квартиры</i> . «Степной волк», 1927 г.		
У «тетушки» (как ее называет Гарри Галлер, главный герой романа) нет внешних характеристик. Однако автор указывает, что дом – такой же мещанский, как и его жители	Мы не знаем о психологических особенностях хозяйки квартиры. Только то, что она типичная представительница мещанской среды. Герман Гессе не дает негативной окраски данному определению	Гарри Галлер зачастую описывает свое отношение к хозяйке квартиры: «приветливость которой мне очень нравилась» [4]; «тетушка, моя хозяйка». При этом он указывает, что женщина склонна к набожности и умна. Сама хозяйка добра к «Степному волку» и всячески старается ему помочь, проявляя материнские чувства

Систематизировав особенности персонажей, мы выделили у Гессе четыре женских архетипа: анима, мать, дева (Кора) и Деметра. Но каким образом автор выбирает мотивационные оси и строит вокруг них характеры персонажей? Если рассматривать становление «женского» в творчестве Г. Гессе в хронологической последовательности, в первую очередь, он обращается к архетипу Кору.

Согласно К. Юнгу, Кора воплощает в себе отношения с матерью и отношения с мужем как две формы существования, каждая из которых развита до предела и противопоставлена одна другой: «Одна из форм (дочь с матерью) представляется как жизнь; а вторая (молодая девушка с мужем) – как смерть» [10]. В романе «Гертруда» Г. Гессе использует похожую модель: героиня гибнет рядом с любимым мужем, однако может находиться в состоянии покоя рядом с отцом. Перед читателем предстает аллегория женской судьбы. Границы Гадеса, согласно концепции К. Юнга, аллегория границы потери девственности и «другой» жизни. Гертруда, теряя свою чистоту, не может смириться с замужеством. Выбор архетипа связан и с местом персонажа в романе. Кун, главный герой, восхваляет внешнюю и внутреннюю красоту Гертруды, воздвигая ей невидимый, но весомый пьедестал. Архетип Кору становится идеальным образом, фактически поэтической фигурой.

Дважды Г. Гессе обращается к архетипу Деметры, актуализированному в госпоже Адель и хозяйке квартиры в романе «Степной волк». В первом случае у персонажа не реализована функция «хранительницы очага». Несчастливое замужество становится решающим элементом в становлении личности госпожи Адель. Героиня

находит спасение в материнском инстинкте, однако ее младший сын, Пьер, умирает от менингита. Архетип трансформируется в особом национальном горизонте. Описание идеальной матери, сильной, безэмоциональной и, тем не менее, любящей своих детей, относится скорее к немецкой ментальности, нежели к античной традиции, описываемой К. Юнгом. Хозяйка квартиры в романе «Степной волк» также восходит к Деметре, но реализовавшей себя в сфере семьи. Г. Гессе обращается к этому типу специально для создания типичной представительницы мещанской среды.

Образ госпожи Евы соотносится с архетипом матери. Ее натура двойственна. С одной стороны, Эмиль Синклер чувствует к ней страсть. С другой – безусловную нежность и покой. Это соответствует теории материнского комплекса К. Юнга. По сравнению с предыдущими романами, в «Деметра» наиболее ярко воплотились идеи психоанализа. В романе четко прочитывается структура З. Фрейда – «Я», «Оно» и «Сверх-Я» [9].

Г. Гессе идет по пути смены нюансов в воплощении архетипа – от практически безликого женского национального идеала до живого и подвижного персонажа. Им стала Гермина из романа «Степной волк». Таким образом, реальные представления о немецкой женщине сменяются фантазийными. В героине появляется мужское начало, которое вытесняет морально-нравственные идеалы.

Естественно, в художественно-образной системе продукт коллективного бессознательного трансформируется. Так, каждая из героинь обладает музыкальностью, что особенно важно для фаустовской цивилизации. В этом аспекте даже

архетип Анимы (Гермина) приобретает национальные черты.

При своем пиетете по отношению к ученым-психоаналитикам Г. Гессе изменяет матрицы архетипов, заданные К. Юнгом в работе «Душа и миф. Шесть архетипов» [10]. На основе психоаналитических идей он создает персонажей, которые будут поняты читателями на основе внутренних ощущений. Тем не менее, Г. Гессе не лишает их уникальности.

Библиографический список

1. Гессе, Г. Гертруда [Текст] / Г. Гессе. – М. : АСТ, 2015. – 212 с.
2. Гессе, Г. Демиан [Текст] / Г. Гессе. – СПб. : Азбука, 2012. – 191 с.
3. Гессе, Г. Росхальде [Текст] / Г. Гессе. – М. : Астрель Полиграфиздат, 2012. – 153 с.
4. Гессе, Г. Степной волк [Текст] / Г. Гессе. – М. : АСТ, 2015. – 253 с.
5. Гессе Г. Художник и психоанализ [Текст] / Г. Гессе // Собрание сочинений : в 8 т. – Т 8 ; пер. с нем. – М. : Прогресс – «Литера» ; Харьков : Фолио, 1995. – С. 62–67.
6. Злотникова, Т. С. «Случайностей не существует»: Зигмунд Фрейд и культура XX в. [Электронный ресурс] / Т. С. Злотникова // Ярославский педагогический вестник. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/31_1/, свободный. Проверено 12.02.2016.
7. Малкина-Пых, И. Г. Психосоматика [Электронный ресурс] / И. Г. Малкина-Пых. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/psihosomatika_i._malkina-pyh/-1, свободный. Проверено 12.02.2016.
8. Фрейд, З. Художник и фантазирование [Электронный ресурс] / З. Фрейд. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_hud/02.p hp, свободный. Проверено 12.02.2016.
9. Фрейд, З. «Я» и «Оно» [Текст] / З. Фрейд. – СПб. : Лениздат, 2014. – 256 с.
10. Юнг, К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов [Текст] / К. Г. Юнг. – Киев.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. – 384 с.
11. Юнг, К. Г. Психология и поэтическое творчество [Электронный ресурс] / К. Г. Юнг. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/chapter.php/1039451/4/Yung_-

[_Karl_Gustav_Yung_o_duhovnosti,_o_tvorchestve.html](#), свободный. Проверено 12.02.2016.

12. Mileck Joseph. Hermann Hesse. Dichter, Sucher, Bekenner. Biographie. Suhrkamp Taschentuch Verlag. Frankfurt a. Main, 1987, S. 441.

Библиографический список

1. Gesse, G. Gertruda [Текст] / G. Gesse. – М. : АСТ, 2015. – 212 с.
2. Gesse, G. Demian [Текст] / G. Gesse. – SPb. : Azbuka, 2012. – 191 s.
3. Gesse, G. Roshal'de [Текст] / G. Gesse. – М. : Astrel' Poligrafizdat, 2012. – 153 s.
4. Gesse, G. Stepoj volk [Текст] / G. Gesse. – М. : АСТ, 2015. – 253 с.
5. Gesse G. Hudozhnik i psihoanaliz [Текст] / G. Gesse // Sbranie sochinenij : v 8 t. – T 8 ; per. s nem. – М. : Progress – «Litera» ; Har'kov : Folio, 1995. – S. 62–67.
6. Zlotnikova, T. S. «Sluchajnostej ne sushhestvuet»: Zigmund Frejd i kul'tura XX veka [Jelektronnyj resurs] / T. S. Zlotnikova // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2006. – № 2. – Rezhim dostupa: http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/31_1/, svobodnyj. Provereno 12.02.2016.
7. Malkina-Pyh, I. G. Psihosomatika [Jelektronnyj resurs] / I. G. Malkina-Pyh. – Rezhim dostupa: http://www.psychologos.ru/articles/view/psihosomatika_i._malkina-pyh/-1, svobodnyj. Provereno 12.02.2016.
8. Frejd, Z. Hudozhnik i fantazirovanie [Jelektronnyj resurs] / Z. Frejd. – Rezhim dostupa: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_hud/02.p hp, svobodnyj. Provereno 12.02.2016.
9. Frejd, Z. «Ja» i «Ono» [Текст] / Z. Frejd. – SPb. : Lenizdat, 2014. – 256 s.
10. Jung, K. G. Dusha i mif. Shest' arhetipov [Текст] / K. G. Jung. – Kiev.: Gosudarstvennaja biblioteka Ukrainy dlja junoshestva, 1996. – 384 s.
11. Jung, K. G. Psihologija i pojeticheskoe tvorchestvo [Jelektronnyj resurs] / K. G. Jung. – Rezhim dostupa: http://www.e-reading.club/chapter.php/1039451/4/Yung_- [_Karl_Gustav_Yung_o_duhovnosti,_o_tvorchestve.html](#), svobodnyj. Provereno 12.02.2016.
12. Mileck Joseph. Hermann Hesse. Dichter, Sucher, Bekenner. Biographie. Suhrkamp Taschentuch Verlag. Frankfurt a. Main, 1987, S. 441.