

Елена Золотарёва

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОДЕССКОЙ ЮМОРИНЫ В КОНТЕКСТЕ КАРНАВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Карнавал привлекает внимание исследователей не только своими архаическими истоками или народно-смеховой природой, но и созвучностью его смехово-игрового характера современной культурной ситуации. Правда, теперешний карнавал призван не столько обнаруживать вытесняемые официальной культурой смыслы и общественные отношения путем переворачивания ценностей, выстраивая новые иерархии путем высмеивания установившейся системы жизни, и не столько проявлять таинственную сущность человека, выражая ее через неожиданную, непривычную маску. В современных условиях, когда утверждения утраты знаком своей репрезентативной природы стало общим местом, все маски-знаки уже и не пытаются расшифровать с целью выяснения того истинного содержания, которое служило бы основанием для смысла знака. Утрата знаком деривативного характера приводит к тому, что он начинает прочитываться как самоотсылка. В этом контексте карнавал утрачивает свою подлинную природу, все же сохраняя некоторые свои существенные черты, правда, проявляющиеся в новых условиях несколько по-иному, чем в традиционной смеховой ситуации. Здесь маски постепенно перестают быть означающими определенного означаемого, а скорее указывают просто на самих себя, формируя свой смысл в процессе такого отсылания к себе и в процессе бесконечной игры между означающими, всеми масками карнавального действия.

Длительное изучение автором истоков и природы современного карнавала, осуществляемое в рамках исследования и интерпретации смеховой культуры, позволило увидеть некоторые новые увлекательные грани карнавального движения. Удалось вычлениить общее и особенное: глобальные тенденции и национальные особенности карнавала. С этой точки зрения, Одесский карнавал в период первоапрельской «Юморины» отличается специфическими признаками, хотя в целом развивается в русле современных тенденций и имеет некоторые черты карнавала.

Тема главных признаков и глобальных тенденций карнавального движения освещалась нами и ранее (см.: [1–5]). В данной статье на основании изучения обширного нового материала предпринята попытка сделать *более обобщённые, а также некоторые новые выводы* о процессах, происходящих в современном карнавальном движении.

1. Истоки карнавала как явления следует искать в архаических и религиозных ритуалах. Мы не ставим в данном исследовании цели анализировать все аспекты религиозных и психологических причин, способствующих зарождению, развитию и стабильности карнавального

движения, тем более что данная проблема уже была нами проанализирована ранее (см.: [6]), а остановимся на некоторых существенных моментах.

Происхождение карнавала связывают с римскими сатурналиями. Это вид массового народного гуляния под открытым небом, первоначально связанного с утверждением жизни и космического порядка, в форме ритуальных действий и символических обрядов. Первоосновой карнавала, по-видимому, являются языческие обряды, связанные с периодами солнцестояния, с весенними сельскохозяйственными и ярмарочными праздниками. В период утверждения христианства укоренившиеся в народном сознании и в быту древние символы интерпретируются по-новому, на основе христианского мировоззрения.

Сегодняшние карнавальные шествия во многом противоречат христианским канонам, отдалившись от своих источников. Однако в ряде внешних форм обряда и в различаемых символах современного карнавала, кроме Одесского, можно распознать основы сакрального ритуала.

Название «карнавал» утвердилось в Италии в XIII веке. В эпоху Возрождения карнавал оформился как особая смеховая культура, противостоящая официальным праздникам. В Украине и России, других славянских странах карнавал носил форму Масленичных гуляний. К XVIII веку карнавалы были особо популярны в Италии (Венеция, Рим), Германии, Франции (Ницца). Позднее они расцвели в Испании и Латинской Америке. Однако конец XIX века стал периодом заката карнавального движения на долгий период. Как представляется, это было вызвано общественными процессами, в которых господствующие социальные структуры, социальные классы, идеология подвергались обличению в непраздничном действе революционной борьбы (к слову, некоторые исследователи говорят о «карнавале революции», раскрывая карнавальный характер революционного протеста и борьбы, так что на самом деле карнавал, видимо, не прекращался, хотя карнавальное движение находилось в «заснувшем» состоянии).

2. Возрождение карнавального движения началось в 70-е годы XX века. Как известно, Одесский карнавал родился вместе с фестивалем «Юморина» 1 апреля 1973 года (об этом см.: [2, 3]). Венецианский карнавал, карнавалы Германии, Великобритании возобновились после большого перерыва также в 70-е годы прошлого века. И хотя конкретная обстановка, например, в тогдашних Одессе (в составе СССР) и Венеции была различной, всё же можно разглядеть некоторые общие причины их возрождения.

После окончания II Мировой войны родилось и формировалось новое поколение молодых людей с иным мировоззрением, которое к 70-ым годам существовало в уже измененном мире. За этот период восстановление

разрушенного войной хозяйства в странах Европы завершилось. Изменился мир: рухнула колониальная система; сумма технологий, оружия, накопленных человечеством, сделала мир хрупким и опасным. Покорение космоса, развитие телевидения, расширение зоны спорта, выявление глобальных экологических проблем человечества позволили осознать Землю как маленький общий дом, о котором нужно заботиться и в котором нужно жить не только справедливо, но и радостно. Начался объективный процесс угасания «холодной войны», зафиксированный Хельсинским Актом 1975 года, что означало либерализацию и демократизацию общественных систем. Даже в странах так называемой мировой системы социализма после оттепели 60-х и последующей реакции к середине 1970-х была заметна некоторая демократизация и либерализация, зафиксированная в новых Конституциях ряда государств.

Возникла подходящая почва думать не лишь о мирном небе, крыше и хлебе, но и о зрелищах, о театральном действе и празднике чувств. И возродились старые карнавальные традиции в странах Европы, которые в новых общественных условиях выполняли, по-видимому, в меньшей степени разрушительную функцию, характерную для традиционной смеховой культуры, опрокидывающей официальные иерархии и ценности, а в большей выражали ощущение беспечности, веселья, радостного переживания праздника жизни. В это же время вместе с «Юмориной» родился и Одесский карнавал, который отличается от более зрелых карнавальных традиций одним существенным обстоятельством: он странным образом возник – введением «сверху», решением городских властей, что сразу же ставит под сомнение его истинно карнавальный характер, ибо карнавално-смеховая культура формировалась всегда низами как противопоставление властям и несла в себе сильную протестную составляющую. В нашем случае «Юморина» и карнавал следует рассматривать скорее как разрешение «выпустить пар» – так в этот период за анекдоты, скажем, о Брежнев, уже не сажали, а выражение «одна сволочь в бане рассказала мне анекдот» рассматривалось как проявление самоироничного понимания двойственности жизни в эпоху «зрелого социализма». Но Одесский карнавал по своему духу вполне совпадал с радостно-веселым переживанием жизни, характерным для подобных празднеств той поры в других странах.

3. Карнавал связан с историей народов, раскрывает смысл этой истории и влияет на повседневную жизнь жителей «карнавальных регионов». Карнавальные особенности зафиксированы в истории и литературе. Исторические персонажи являются обязательными, постоянными и основными участниками карнавального шествия. Жители карнавальных городов целый год живут под влиянием ауры карнавала, формируя свой быт и повседневные занятия, свои представления о мире

«вокруг» карнавала, причем не только в практической сфере, когда, например, ремесленники посвящают свою работу прежде всего изготовлению всех необходимых для карнавала атрибутов – от карнавальных костюмов и масок до фейерверков, от подготовки еды и напитков до выращивания растений, оформления садов и парков и т. п. Карнавал оказывает свое влияние и на мировоззрение жителей этих городов, поскольку сама жизнь получает здесь новое освещение благодаря праздничному прожектору карнавального события. Карнавал диктует свои правила и нормы жизни. Например, в XVII–XVIII веках в Венеции верхом неуважения к обществу было появление в карнавальные дни на набережных каналов без маски. Даже чиновники, спешащие по делам, вынимали маску из кармана, демонстрируя свою причастность к празднику бытия.

Лучше всего иллюстрирует эту черту карнавала атмосфера в Рио-де-Жанейро, где карнавал проходит в феврале – последнем летнем месяце южного полушария. Подготовка к **восемьдесятим минутам** шествия идёт в течение всего года. С мая по ноябрь отбирается музыкальная тема самбы. «Карнавалеску» школы планирует ход и развитие выступления, а все члены школы участвуют в изготовлении костюмов и строительстве повозок. Проходит масса репетиций. Для того чтобы принять участие в карнавальном шествии, надо заранее записаться в одну из тринадцати школ самбы или в специальное объединение – блок.

Школа – это клуб любителей самбы, её танцоры участвуют в шоу, вечеринках и пикниках весь год. Но их главная цель – подготовиться к великому шествию, которое во время карнавала проходит в воскресенье и понедельник.

Каждая школа выбирает свою, не похожую на других, тему. Старейшая школа «Портела» в 2007 г. посвятила выступление Панамериканским играм, которые пройдут в Рио в этом году. Школа «Мангейра», имеющая больше всего поклонников, рассказала об истории португальского языка. Одна из школ воспела треску.

Во время шествия всё вертится вокруг избранной темы. Участники школы – 3-4 тысячи человек – поют мелодию-самбу, написанную для данного сюжета. Костюмы и аллегорические повозки также интерпретируют тему. Всё это напоминает оперу под открытым небом, где сочетание музыки, движения в ритме самбы, цвета и слова раскрывает тайный смысл бытия и воздействует на каждого, кто прикоснулся к карнавалу.

По цветам костюмов участников определяют, к какой школе они относятся. У школы «Портела» – белый и голубой, у «Мангейры» – зелёный и розовый, у «Императрис Леополдиненсе» – зелёный и белый. Школы имеют тысячи фанов, а специальное жюри каждый год выбирает

школу-победителя (см.: [7]).

Блоки – это неформальная версия школы, со своим цветом, темой, мелодией. Разница лишь в том, что блоки не участвуют в соревновании и не проходят по самбодрому. Десятки блоков на улицах города шествуют ещё за 3 недели до самого карнавала. На пляже Ипанема исполнители соревнуются в мастерстве.

Самбодром – это специальный помост на проспекте, где проходит конкурсное шествие школ. От каждой школы в этом финале участвует по 50 человек.

На карнавал в Рио со всего мира съезжаются бразильцы, живущие за границей, они просто не могут его пропустить, и тысячи туристов из других стран. У скольких бразильских футболистов были неприятности вследствие самовольной отлучки из клуба или опоздания после отпуска из-за карнавала!

Каждый бразилец чего-то ждёт целый год, считая, что во время карнавала с ним произойдёт что-то особенное. Люди хотят на время забыть о работе, серых буднях и несчастной любви. Но даже само ожидание карнавала скрашивает эти «серые будни». Много любовных признаний происходит именно в дни карнавала. В этот период сложено множество песен.

Самой красивой из этих самб считается песня поэта и композитора школы «Портела» Паулиньо да Виола – о грустном для него карнавале. В тот раз школа «Портела» выступала последней, на рассвете. Увидев, как раннее солнце осветило бело-голубой поток людей и повозок, Паулиньо подумал о реке, бегущей к морю. По ней человеческие истории, как вода, приходят и уходят, а когда они повторяются, то это уже совсем другие истории, потому что нельзя дважды войти в одну реку. Тогда поэт почувствовал, что его безответная любовь – не трагедия, будет новая история. И так родилась его красивая песня, в которой прекрасно отражено то значение, которое оказывает карнавал на повседневную жизнь его участников: *«Я не могу забыть об этой синеве. Она – не небесная, она не морская. Эта река прошла по моей жизни и унесла с собой моё сердце»* [7].

4. Современный карнавал отличает возрастающая политизация. С одной стороны, сейчас наблюдается явная карнавализация и шоуизация политической жизни, что вполне уместно для той общественно-культурной ситуации, которую определяют как «нагромождение спектаклей», когда даже политическая жизнь имеет форму не столько идеологическую, сколько театральную. Для некоторых явлений в современной политике, в частности во Франции и в Украине, применили понятие «карнавал» [1]. Элементы карнавала просматриваются в массовых политических мероприятиях, в празднованиях Дня города, в украинских «ряженных»

патриархе и епископах. Даже День присоединения к Евросоюзу Болгарии и Румынии 1 января 2007 года, по собственным наблюдениям автора, был отмечен элементами карнавала¹.

С другой стороны, политизируется само карнавальное действо, призванное теперь демонстрировать определенные политические позиции, восхвалять одни политические силы и их лидеров и высмеивать другие. Так, в финальном параде «Понедельника роз» в Германии 20 февраля 2007 г., который является итогом длительных построждественских гуляний, среди рыцарей и монстров на карнавальных колесницах было замечено много образов известных политиков мира². Так и в Одесском карнавале можно встретить карикатурное преподнесение известных политических деятелей.

5. Основной чертой современного карнавала является тотальная коммерциализация. Это явление нами уже было описано ранее [4], в данной работе мы попробуем проследить статьи доходов от карнавала на примере ежегодного Бразильского праздника. В Рио-де-Жанейро самый знаменитый карнавал идёт всего 4 дня. Но бразильские пластические хирурги в последние годы за несколько месяцев до карнавала проводят сотни дорогостоящих пластических операций желающим хорошо выглядеть на карнавальной фиесте [7]. Руководство школ и блоков самбы целый год получает немалые барыши. В декабре-январе все жители Рио, кто заранее не сшил себе костюма, покупают его по немалой цене, зная, что в последний день праздника – «среду пепелища», согласно традиции, карнавальный костюм надо порвать.

Массы туристов, спешащих непосредственно созерцать карнавальное шествие, дают хорошие прибыли торговцам и предприятиям общественного питания Бразилии. Продаются книги о карнавале, диски с песнями-самбами, открытки массовым тиражом. Так, в прошлом году известный бразильский писатель и журналист Жуан Габриэль ди Лима опубликовал роман «Карнавал о любви». В начале XXI столетия появилось бразильское направление в моде, в основном – пляжное, на которое большое влияние оказала именно карнавальная мода. Но вершиной коммерческого акцента стала реклама рыбы-трески – карнавальная тема школы «Императрис Леополдиненсе» в 2007 году. Правда, тема была красиво обыграна: начиная с момента ловли трески близ берегов Норвегии и до её превращения в кулинарный деликатес с гарниром из картошки и лука в Бразилии [7].

И политизация, и коммерциализация карнавала, на наш взгляд, является элементом проявления глобализации цивилизационных процессов в современном мире. Данная тенденция в полной мере касается и Одесского карнавала. Однако уровень украинской экономики – как следствие отечественной политики – пока не позволяет одесским

предпринимателям получать от карнавала огромнейшие прибыли, как это происходит, например, в Бразилии и странах Европы, где карнавальные маски по немалой цене продаются круглый год, как происходит на всех площадях Венеции, а немецкие пивовары не успевают подсчитывать доходы. Можно полагать, что определенный доход получают владельцы пивных ларьков, продающих по ходу шествия карнавальной колонны всякую всячину, и гостиницы, размещающие в своих убогих помещениях приехавших в Одессу на «Юморину» молдавских и приднестровских туристов.

6. Несмотря на общие черты, каждый карнавал имеет свою национальную окраску. Бразильский карнавал в Рио – это прежде всего праздник национального танца – самбы. Часто тема школы самбы посвящена истории Бразилии или истории португальского языка. В немецких карнавалах многое напоминает об истории, не говоря уже о торжестве национальной кухни в эти дни. В Хорватии февральский карнавал перед Великим постом отличает национальная одежда и традиционные персонажи. Венецианский карнавал пронизан духом старой Венеции, а сами маски напоминают нам об итальянском театре масок XVI века – «комедии дель арте». В г. Патрос проходит самый большой греческий карнавал, в котором принимают участие исторические персонажи, а герои в облике Геракла отгоняют злых духов³ [10].

Одесский карнавал тоже имеет свои специфические черты. Несмотря на то, что в целом характер массовых праздников и «юморинность» не противоречат украинским культурным традициям [4], а в последние годы в карнавальном шествии в Одессе принимают участие и герои национальной истории, в целом Одесский карнавал, в отличие от других, не несёт национальной окраски. Это связано в первую очередь с особенностями истории развития города, полиэтничности и множественности религиозных верований в нем. Не следует также забывать, что к моменту зарождения Одесского карнавала многовековая русификация украинских земель, в большей степени коснувшаяся восточных и южных районов Украины, не позволила одесским жителям переживать свою украинскую идентичность [2, 3]. То есть, отечественный карнавал, в отличие от других, имеет «одесские традиции», но практически не имеет иных, ни религиозных, ни национальных.

7. Каждый карнавал имеет свою «изюминку». В Рио это самба, в Германии – розы и пиво, в Хорватии – элемент вертепности, в Греции – античный дух, в Венеции – маски, в Испании – религиозные аспекты. Кроме того, в Венеции на площади св. Марка участники карнавала специально наблюдают: если белый голубь – символ Святого Духа пролетит через всю площадь и сядет на купол храма, то год для всех присутствующих будет удачным.

«Жемчужина у моря» тоже имеет свою «изюминку» – так называемый «одесский юмор» и «одесский характер». Участники современного карнавала усматривают свой «золотой век» не только в свободолобивых начинаниях Дюка де Ришелье, но и в мифологизированном облике описанной Бабелем Молдаванки. Многонациональная и сильно русифицированная Одесса времен Дюка, Бабеля и наших дней проявляет себя в формах, не имеющих существенного отношения к украинским духовным ценностям. Однако главная особенность иных карнавалов в основном связана с духовностью и культурой народа, с традиционными духовными ценностями нации. Одесского карнавала это не касается по изложенным выше причинам.

Все карнавалы мира проходят в период, предшествующий Великому посту, который славяне называют Масленицей, а наш карнавал всегда проходит в разгар Великого поста, что, разумеется, не мешает индивидуальной вере миллиона людей, но всё же вызывает недоумение.

Тем не менее, есть надежда, что плавно и незаметно Одесский карнавал обретёт и устойчивые традиции, и национальную окраску, и такое влияние на каждого одессита остальные 364 дня в году, как это уже стало в Бразилии.

Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что древний Карнавал преобразился, обрёл общие современные черты при национальных особенностях каждого отдельного карнавала, не имеет признаков отмирания, а наоборот – обновляется и привлекает всё большее количество участников и зрителей, вынуждая экономику и политику учитывать всё возрастающее его влияние на все сферы жизни.

Каждый карнавальный регион, кроме Одесского, пытается преподнести свою «изюминку», основанную в основном на традиционных духовных и культурных ценностях нации. Однако и Одесский карнавал, как один из самых молодых, имеет все главные признаки карнавала и развивается в русле общих тенденций карнавального движения.

Примечания

¹ С 31.12.2006 г. по 2. 01.2007 г. автор наблюдала в Румынии и Болгарии массовые мероприятия, посвящённые присоединению этих стран к Европейскому Союзу, шествия на ходулях, яркие концерты, фейерверки и украшенные машины. Особенно напониало карнавал празднество 1 января 2007 г. в Софии, у собора св. Александра Невского, с участием Президента Болгарии и членов дипломатического корпуса. Шествия и музыкальные выступления интерпретировали европейскую и болгарскую историю, а белый цвет одежд артистов и полу-корабля – полу-колесницы, подаренной Посольством Франции, на которой сменялись актёры, воспринимался как цвет новизны (история «с чистого листа») и

непорочности помыслов. Напомним, что слово «карнавал» (с фр., итал.), как мы ранее определили, происходит от латинского «carrus navalis» – потешная колесница, корабль праздничных процессий – как атрибуты древних массовых шествий, одухотворённых языческим, а позже христианским смыслом (см.: [1, с. 225]).

² ТВ, 24 канал. «Без коментарів», 20.02.2007 г.

³ По материалам прессы и телевидения, 2007 г.

1. Золотарева Е. Одесский карнавал в русле современных тенденций карнавального движения // *Δόξα / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 7. Людина на межі смішного і серйозного.– Одеса: ОНУ ім. Мечнікова, 2005.– С. 221–231.
2. Золотарева Е. Одесский карнавал и традиционные духовные ценности // *Δόξα / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 5. Логос і праксис сміху.– Одеса: Одеса: ОНУ ім. Мечнікова, 2004.– С. 243–255.
3. Золотарева Е. О природе «одесского смеха» // *Δόξα / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 2. Про природу сміху.– Одеса: Студія «Негоціант», 2002 – С. 187–191.
4. Золотарева Е. Проблемы коммерциализации «одесского смеха» // *Δόξα / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 3. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху.– Одеса: Студія «Негоціант», 2003.– С. 186–191.
5. Золотарева Е. Смех как добродетель и преступление // *Δόξα / Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 1. Людина у світі сміху.– Одеса: Студія «Негоціант», 2002.– С. 27–33.
6. Золотарева Е. Языческая смеховая культура и христианство как истоки современного массового празднества // *О природе смеха: материалы круглого стола*.– Одесса: Студия «Негоциант», 2000.– С. 10–13.
7. Лима Ж. Г. ди. Карнавальная история // *PINK*.– Февраль, 2007.– С. 39–41.