ЯК У КРАПЛИНИ ВОДИ...
(тематична та ментальна ідентичність польської поезії крізь призму вірша В. Шимборської “Здивування”)

Small in size it’s like a sea in the ocean of Poland poetry. But it contains information about the development of the thematical and mental ways in Poland literature from the earliest ages till nowadays.

When many countries, including Ukraine and Poland want to create a new society, to understand the past, the present and to look in the future, answers to the authors’ questions in the contest of national and overhuman, are very important in today’s life.

If poets are ambassadors of God on the Earth, persons who support his ideas, than the gathered results of the identification poetry treasure of every poet will show us not the picture of the human mind, but the reasons of the human and the human being.

Classical literature treasure together with today’s poetry achievements shows us the best things of the human development.
Є у творчому спадку лауреата Нобелівської премії Віслави Шимборської незвичайний за формою та змістом вірш “Здивування”. Ось він:

Чом в западло одній особі?
Що тут роблю? В чий подобі?
Чому в будинку, а не в гнізді?
В шкірі – не пір’ї? З обличчям – не листям?
Чому тільки раз в житті особистим?
Про зірці малій? На землі й при воді?
По неприсутності? Саме тепер?
За всі століття? За стільки ер?
За всі могили і небосхили?
До костей й до крові, що повнить жили?
Сама з собою? Чому саме тут?
Чому не там десь, де інша змора?
Не сто літ тому. Але й не вчора?...
Сиджу й дивлюсь у темний кут –
Як дивиться й те, що сидить під столом
Таке гарчливе і зване птом? [1; С. 198].

Зауважимо, що твір увійшов до збірки польської поезії “Дзвони зимию” у перекладах Павла Павличка. Певна річ, що ця назва – символічна. У народній свідомості поняття “дзвін” асоціюється із церковними службами, найбільшими християнськими святами, зокрема, Воскресіння Господнього – Пасхаю. Цей дзвін символізує відродження людської душі. Проте сполучення “дзвони зимию” викликають інші асоціації, передусім пов’язані з історією того чи того народу, в якій бувають “весняні” періоди, тобто стаї підйому, розквіт. Але трапляються “зимові”, несприйнятливі для розвитку часи. Справжні поети завжди супроводжують свій народ, відтворюючи у поезії радісні та сумні події його життя. Недарма таких поетів називають “дзвонарями”. Варто пригадати у цьому сенсі поетичні рядки російського поета М. Ю. Лермонтова:

Твой стих, как божий дух, носился над толпой,
И, отъяв мыслей благородных,
Звучал, как колокол, на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных [2; С. 37].
Лексема “дзвін” є твірною основою багатьох інших слів. Префікса-сально утворене “передзвін” застосовується на означення поняття “перегук”. Запримітимо, що вірш “здивування” входить і до другої збірки поезій під назвою “50 польських поетів” [1]. У передмові до цього видання перекладач Дмитро Павличко зауважує, що “польська поезія багата й різноманітна за духом і стилем” [2; С. 1]. Атрибуція щодо “стильового та тематичного розмаїття” цілком справедлива, проте теза щодо “різnobарв’я” духу творчого спадку польської поезії викликає якщо не заперечення, то, принаймні, деякі зауваження, адже будь-яка національна література виявляє риси на рівні духу, котрі ідентифікують її. Вірш “Здивування” дає унікальну можливість довести духовну однорідність польської поезії. Вірогідно, саме ця обставина викликає здивування авторки. Сконструйований у формі запитань (поетеса називає їх питаннями, що “задані самій собі”), він, насправді, адресований багатьом представникам різних генерацій польської поезії та є своєрідним перегуком-дзвоном між ними. Відтак, ці питання не є риторичними. Аналогічні запитання поставали, напевне, перед будь-яким митцем, або ж просто перед смертнюю (небайдужою до сенсу свого існуювання) людиною. У не-буття пішли мільйони людей, тисячі обраних з-поміж них, — поетів. Ясна річ, що ніхто не може достеменно знати потенційні відповіді їх на численні запитання. Проте, залишились вірші — свідки подій, що минули, відтворення початтів їхніх творців. Це до них, мертвих та живих поетів, звертається Віслава Шимборська:

1. “Чом в занадто одній особі?”

Це запитання з-поміж багатьох постає первим, а отже воно найбільш акцентоване. Чого ж, на думку поетеси, “занадто”, іншими словами, “загато” є в людині та в її житті? Письменниця не дає відповіді на це запитання. Проте, в поезії “Ненависть”, в якій авторка закликає всіх до широти (“не говорім неправди”), несподівано для читача стверджується, що “занадто” в одній особі — ненависті:

Пориває лиш вона, бо добре знає своє,
Зрозуміла, здібна, дуже працьовита.
Чи треба сказати, скільки пісень уклала.
Скільки сторінок історії пронумерувала.
Скільки ж то килимів з людей розпростерла
На скільких палацах, стадіонах… [1; С. 363].
Розберімось, чому саме такий висновок робить поетеса? Чи то насправді вона вважає, що ненависть заполонила світ? Нагадаємо, що існує не лише буквально, пряме значення написаного видачами майстрами слова, а опосередковане, асоціативне. З цієї причини тлумачення поетичних текстів, а також відтворювання в них понять, образів може бути найрізноманітнішим. Передусім це стосується такого універсального почуття як “ненависть”, адже воно є неоднозначним, межовим, переєдним. Недарма стверджують, що дистанція між ненавистю та любов'ю вимірюється “одним кроком”. Ненависть, вбираючи у себе весь спектр почуттів людини, може бути витлумачена як характеристика стосунків між людьми, а може і як вияв ставлення людини до чогось. “Ненавиджу” – означає “не сприймаю”, “піддаю осуду”, “заперечую.” А ось відповідь на те, що саме не сприймає людина, може бути різною. У підтексті вірша Шимборської прочитується така відповідь: ненавиджу зло, несправедливість, заздрість… А отже, санкційну полярне ненавист’ почуття – любов. Прикинцеві рядки вірша зумовлюють саме такий висновок:

Вона(ненависть – розрядка наша) має очі снайпера
І сміливо дивиться в майбутнє –
Вона єдина...

Ризикнемо доповнити цей рядок у такий спосіб: “єдина як та, що порушує любов”. Цей висновок зумовлений також близькістю творчості В. Шимборської до творчості Т. Ружевича, Зб. Герберта, Ч. Мілоша, Ц. Норвіда, породжені почуттями серця та стражданнями розуму, творчості, основою метою котрої було утвердження любові, як основи взаємин між людьми. Саме такої думки тримається Ципріан Норвід:

Я вірю: головна повинність – пізнавати
Той організм, любов в його житті вливати... [1; С. 127].

Поет має рацію, зауважуючи, що коли народи у своїх стосунках керуються ненавистю або будь-якими іншими ницями почуттями (їх він називає “млявим хтінням”), то “на них вертається з гори важке каміння” – каста Божа. Щоб його не сталося, саме поет мусить виконувати особливу місію – “гойти рани люті” в душі
народу, пропагуючи алгоритми добрих взаємин між людьми, нагадуючи, що любов – домінанта життя. У випадку забуття своєї особливої місії, поета доведеться звітуватися не перед людськими суддями, а перед Небесним суддею – Богом:

Як волю розіпнути, розполовинять люди
Як замість боротьби повсюди бійка буде,
Як заперечив ти дух поступу в особі,
Історії одній даси право на рух,
Спитається тебе, немов ява на гробі,
Свободи справжній муж: „чом ти калічни дух?” [1; С. 149].

Поезія Цепріана Норвіда дає однозначну відповідь на запитання “чого має бути занадто” в особі поєті – це почуття відповідальності за примноження у світі любові, доброти. Проте, як не прикро констатувати, найбільш гнаними, принижуваними у сумнівні бувають саме ті, хто обстоює гуманістичні ідеи. Вони, за визначенням Норвіда, завжди “не в хорі”, тобто “не в гурті” тих, хто лицемірить., говорити неправду, запобігає ласки у сильних світу сього. Справжні поети здатні співати, а не підсипувати тим, для котрих критерієм існування є не совість, а власна вигода. Такі особи воліють не пам’ятати во ім’я чого була пролиті кров на Хресті. Ті ж, хто усвідомив сутність загибелі Ісуса, вже ніколи не будуть “у хорі”.

Співайте ж, благовісні!
Я тільки цю прийшов.
Мій голос не для пісні:
Я бачив кров!... [1; С. 142].

Співати “в хорі” чи поза ним – це питання на кшталт шекспірівського “бути чи не бути”. Воно бентежить й бобить Норвідові. А тому поет знову порушує його у вірші “Королівство”:

Воля чи неволя – це питання,
Жити як – із честю чи з ганьбою,
Тебі уділ – цюсь більше! – панування
Над усім на світі й над собою [1; С. 143].

“Жити із честю” для багатьох польських письменників озна-
Випуск 10.

чало неухильно дотримуватися принципу служіння народові, поширення гуманістичних ідеалів у світі.

Отже, відповідно на запитання “чого забагато в особі поета” можуть бути різне варіанти: рис неординарності, елітарності в характері митців; думок про перебіг подій в історії; відчуття трагізму в світі; гіпервідповідальності майстрів слова перед своєю совістю та народом.

Так, Ян Кохановський (1530-1594), представник польського Відродження, поет з “когорти невмиручих”, поет-філософ, нова-тор, автор “Тренів” (“Плачів”), драми “Відмова грецьким послам” та інших творів, постійно шукав відповіді на вищевказані запитання. Міркуючи про швидкоколіність людського життя, про духовні первінні в ньому поет у вірші “Про людське життя” зауважував:

Зникає все, про що людина дбає.
Краса, могуть, пошана, гроші, слава –
Все йде в ніщо, немов трава трухлява,
На книти взяви наші суперечки,
Як мотилів, половлять нас в мішечки [1; С. 14].

Прочитавши твір, неважко дійти висновку, що для поета такі поняття як “краса, багатство, слава” не мають ніякої ваги. Вірш просякнутий скептицизмом і разом з тим почуттям любові до зем-ної грішної людини. Поет-мислитель не дає готових рецептів як жити, що цінувати, проте цілком зрозуміло: для нього важлива людська душа, про яку кожен із смертних повинен дбати. Ян Кохановський ненавиді звертається до сучасного читача, спонукаючи замислитися його про сутність людини, небезпеку самовпевненос-ті в ній. Письменників прикро, що людина є істотою недологою, нерозумною, котра мислиє себе центром Всесвіту, а Всесвіт – своєю власністю, забуваючи про Творця та про своє призначення на землі пізнати Божу правду:
І каже, що вона подібна до Бога,
Тисю схожістю пишеться якомога;
Вона сама себе возносить в емпіреї
І думає, що світ був створений для неї,
Що завжди на землі була і буде
(Вірш “Людина-Божа забавка” - [1; С. 16]).

Людина, сповнена таких думок, дуже швидко пізнає руку Господа, та усвідомить хто, є “хазяїном” світу.

Тематичною спрямованістю поезії, своїм життям М. Конопницька доводила, що призначення поетів – бути проводярами людей у Країну Духу, де головним є любов до Бога, людей, батьківщини.

На запитання “що тут роблю?” Францішек Карпінський (1741- 1825) відповів би аналогічно. Поет стверджує, що людина подібна до Бога. Але втрата віри призводить її до забуття Господа. З цієї причини “міста обернулись в пустині” [1; С. 29]. Щоб навернути відступників до основ духовності, поет закликає їх до молитви як єдиного засобу зв’язку зі Богом:
Як маєте там благодатні
Сльози, підноєте благання,
Бо тутешні сльози й зіткання
Ніщо не здатні. [1; С. 29].

Адам Міцкевич (1798-1855) – зірка першої величини польської поезії, також повсякчас шукав дорогу до Бога, намагаючись позбутися гордіні, що заполонила його душу. З цієї причини він раз по раз звертався до Господа. Проте це не просто звернення, а скоріше крик душі та серця:

До тебе сонячні звертаю зінці.
Руками ловлю тебе за дві правці.
Волю голосно: відкрий же таємниці! [1; С. 37].

Усіма силами поет намагається збагнути істину людську і світову. Зазначимо, що християнська тематика в творчості А. Міцкевича донедавна оминалася у літературознавстві, натомість акцентованою виявлялася патріотична тема у зв’язку із національно-визвольною. “Ідеї месіанізму” в творчості письменника називали його “помилками”, які він нібито намагався виправити [10; С. 260]. Проте, ми впевнені у тому, що якби постало перед поетом запитання “що тут роблю?”, він дав би відповідь, що шукає Бога сам та вчити інших як це робити.

Услід за А. Міцкевичем видатний польський романтик Юліуш Славацький (1809-1849) використовує християнську тематику, щоб відтворити свої патріотичні настрої. Поет підтримує усі народи, котрі виборюють своє право бути вільними. У “Гімні” (“Богородиче, сталося диво”) він просить Божу Матір благословити усіх борців небайдужих до визволення Польщі:

О, Маріє!
Писно вільних від оков
Хай від тебе прийме син... [1; С. 69].

Постає запитання, якої “волі” прагне син польського народу? З огляду на зміст твору поет бажає звільнення свого народу від російського царяту. Ця думка простежується на рівні метафор: “вежі Москви, що здригаються від пісні волі”, “двоголовий орел, який тримає у кігтях окови для багатьох народів”… Натомість, поет звер-
тається до Богородиці Діви, щоб Вона “народу вільного спів” “запиная перед Божий трон”. Автор стверджує, що соціальна свобода не є звільненням від Бога, до Котрого повсякчас звертається поет:

Пошли нам благословення, Пане.
Наші ранні тяжкі зціли [1; С. 70].

Поняття “божественне” для багатьох польських поетів асоціювалося також із любов’ю до природи. Юліан Тувім пише гімни лісові, визначаючи їх як “народні”:

Родичі милі, зелені!
Люде величні!
З кореням чи у натхненні
Гоне превічний! [1; С. 219].

Запримітимо, що поет, майстерно використовуючи народнопісенький жанр, ніколи не вдавався до націоналізму чи стилізації.

Усі поети Польщі свідомо були свого унікального призначення, через що в їх творчості спостерігались риси ідентичності, а саме: намагання пізнати сутність людини, розкрити її духовну природу, турити шляхи до Бога. Цій ідентичності сприяв авторитет Адама Міцкевича, котрий своїх братів-письменників закликав: “Думи зістрильмо в спільне багаття і в спільне багаття – дух” [1; С. 34]. Торуючи шляхи в Країну Духу, польські поети порушували теми філософського звучання, причому християнська символіка, мотиви та образи сприяли більш глибокому осмисленню їх.

3. “Чому в будинку, а не в гнізді?”

Це запитання асоціюється із долею майже усіх польських письменників. Значення слів ““будинок” та ““гніздо” не обмежується загальноприйнятим тлумаченням “дім”. Це слова полісемантичні,
іноді позитивно конотовані, а іноді – негативно. Так “гніздо” – алєгорична, інослівна назва дому. Мало хто з людей народжується та усе своє життя перебуває вдома. Діти покидають свої домівки-гнізда, а доля кожному з них готує різні випробування, дарує неповторні зустрічі, незабутні події. Зб. Герберт у вірші “Струна” з цього приводу пише:

Птахи залишають
В гніздах свої тіні... [7; С. 67].

“Гніздо” у ширшому розумінні – батьківщина. Для багатьох польських поетів таким “гніздом” була Польща, яка ставала об’єктом постійного оспівування. Із патріотичною темою безпосередньо пов’язана тема “золотої вольності” (іншими словами, – шляхетської). Проте тяжкі обставини спричиняли довготривалу розлуку: поетів зі своїм “гніздом” – Польщею, прирікаючи митців на поневірняння у чужих краях з цієї причини в поезії найуславленіших поетів Польщі: А. Міцкевича, Ч. Мілоща Ц. Норвіда, звучать мотиви самотності, туги, суму... Ці почаття зумовлені були також тим що дуже часто поетів не сприймали саме в їхніх країнах, піддавали осуду, переслідуванням. Недарма Ю. Славацький з болем писав:

Але від моєї хати
Люди відїйшли земні
І взялися проглинати
Мое серце, мої дні... [1; С. 79].

Віслава Шимборська немовби продовжує цю тему, зауважуючи, що суспільство, в якому живуть поети, – “пуща”. Митці намагаються розчистити суспільні хащі за допомогою “сокири поезії”, але невдячні співвітчизники винищують своїх рятівників:

Ти поранений? Цей світ – пуща,
Ти рубав, а сокира злиоца
Затялась в тебе сама [1; С. 296].

Доля багатьох польських поетів складалась драматично. Поезія Чеслава Мілоша (нар. 1911) довгий час залишалась за сімома печатками не лише у Радянському Союзі, ай у Польщі. Лише 1979 року повернувся поет до рідного “гнізда”. Під забороною в кому-
ністичній Польщі були також твори Ципріана Норвіда, Зб. Герберта, Віслави Шимборської. Поети змушені були шукати інших “гнізд” – тобто місць для свого перебування. Так, Ципріан Норвід довгий час жив в Італії, Німеччині, Бельгії, Англії США. Забутий на батьківщині, він помер далеко від свого “гнізда” -Польщі. Втім, для поета у часі скрути був “дім” його самотністі, де ніхто не зазіхав на його почаття:

І легко дихати в цім домі, як на полі
Де гамір не зліта думкам навперестріть [7; С. 129].

Зб. Герберт своє почаття тримав у “гнізді-будинку” свого серця. У вірші “Зрілість він пише саме про це. Рядки, що по-польськи читаються:

W gniezdzie uplecjonym z ciała
Zyl ptak
Bit skrzydlame o serse
Nazywalismy go najczesciey: niepokoy
A czasem: milosc –
Українською перекладаються так:
В гнізді, що сплетене з тіла
Жив птах
В серці крилами бився
Ми його називали найчастіше: неспокій,
A часом: кохання [7; С. 121].

“Будинком”, де знаходили перепочинок поети, було також Сло-во Боже. Так, у вірші “Молитовник” Зб. Герберт дякує Богові за все те, що має [7; С. 505].

Нарешті, слово “гніздо” можна тлумачити і як єдність слов’янських народів. Попри усі відмінності, слов’яни залишалися братами по духу та сповідували однакові ідеали, шануючи поняття “віри, надії, любові” – найбільш християнські чесноти. Від-так прикладів духовної ідентичності слов’ян існує безліч. Отже, на запитання “чому в будинку, а не в гнізді?” могли відповісти усі польські поети, “стосунки” котрих із батьківщиною складалися не завжди добре. Через що митці знаходили притулок лише “у гіздах” своїх сердець, які, попри негаразди, віддавали служінню Польщі.

Фразу “в шкірі – не пір’ї” можна витлумачити й по-іншому. Поштовхом до пересмислення слугує вірш 36. Герберта “Обранці зірок” [7; C. 17], у якому в алегоричній формі розкривається тема місця та призначення поета в суспільстві. Поет, за визначенням автора, не є “ангелом”, а істотою з плоті та крові, “в шкірі”. Він не має крил, а лише “оперену праву долоню” (підкреслення наше – Н.Б.), за допомогою котрої поет “злітає на три версти” від землі, але земля залишає його собі, бо він потрібен тут, серед людей, а не у “гнізді зірок”. Зазначимо, що твір Герберта висвітлює по-іншому, ніж вище було з’ясовано, семантику слова “гніздо”: Посіти місце серед зірок означає бути далеким від земних проблем, їх стороннім спостерігачем. Проте там, на небі, є один суддя, здійснювач справедливого вироку – Бог, а Його голосом з-поміж людей є Поет з “опереною правицею” – провісник істини.

Вирішення дилеми: хто ж такі є Поети – звичайні люди чи анголи небесні, спонукає біографів якомога глибше занурюватися в обставини їх життя. Але таке прагнення завдає величезної шкоди людям мистецтва. Індії їх почувають обожнювати, уважаючи істотами неземними, справжнісінськими анголами “в пір’ї”, а інді безпринципними, аморальними особами. І в тому чи іншому випадку
на них очікує доля, що спіткала героя Патріка Зюскінда (роман “Запахи...”): “Вони (люди) кинулись на нього, збили з ніг. Кожен хотів доторкнутись до нього, урвати собі бодай шматочок від його, хоч крильце, хоч пір’їнку...Вони позривали з нього одяг, повидимо, волосся, здерли шкіру з тіла, обскубали його, вп’яли кігті й зуби в його м’ясо, напавши на нього, мов гієни...” [17; C. 825]. Зрозуміло, що це алегорія, але саме вона, на нашу думку, найвлучніше ілюструє хворобливе зацікавлення деяких фанатів творчості літературних кумірів. В іншому випадку відтворює ставлення численних невдах, заздренників до обдарованих талановитих людей.

Такі запити свідчать, що жінки-поетеси завжди ушляхетнювали польську націю, польську культуру, як і всі майстри слова, котрі зберігали своє “я”, своє людське обличчя.

5. “Чому тільки раз із життям особистим?
При зірці малій? На землі її при воді?”

“Зіркою малою” В. Шимборська називала особисте життя поет, яке зазвичай не оцінюють своєю увагою біографії. Проте, не секрет, що багато хто з людей воліє не дозволяти іншим торкатися потаємного світу своєї душі. Мав рацію російський поет В.В.Маяковський, зауважаючи щодо цього: “Я – Поет. Цікавий саме цим. Про те й пишу. Про решту – тільки якщо це відстоялося у слові”[11; C.415]. Справді, в поезії відтворені деякі сторони життя авторів, їхні надії, горіння душі. Так, наприклад, у вірші “Золоті жіночі думки” [2; C.198] М. Павликівська-Ясножевська розкриває
свої найпотаємніші, найкосмічніші мрії щодо людини, котра могла бути удостоєна її кохання. Взірцем для неї був А. Міцкевич. Відтак, обранець поетеси своєю шляхетністю повинен бути подібним саме до нього, мав бути людиною у широкому розумінні значення цього слова. Вона мріяла про любов, яка охопила б увесь світ. Отже, твір відтворює поюття жінки, котра шанує себе і бачить поряд із собою у майбутньому такого чоловіка, який би був гідний її високих духовних поривань.

А ось Міцкевич у вірші-присвяті “До М…”, намагаючись відтворити поюття закоханих, вдається до семантико-аксеологічної антитези: сум – радість, сльози – сміх, розпач – віра:

На кожнім кроці, кожною порою,
Де ми редали, де зазнали втіх,
Я буду біля тебе і з тобою,
Як слід болінь і радостей моїх [1; С. 35].

Тож, життя поетів зігрівала “зірка мала” особистих захоплень. Проте у житті польських поетів вона не була головною. “Зірка веліка”, на ймовірну Поезія посідала найважливіше місце в їх долі. Про неї будь-який з них міг би сказати приблизно так, як висловився А. Міцкевич щодо своєї коханої у попередньо процитованому вірші: “я буду біля тебе і з тобою...” Справжній Поет ладен був віддати свою “кров і жили” за справу, якій присвятив життя. Вл.Броневський, наприклад, говорити про це у вірші “Поезія”:

A як пісні слово натхнення
потребують це й арфи, – бери,
повишаруй ті жили із мене,
будуть струни прекрасні для гри! [1; С. 250].

Зазначимо, що славетна Леся Українка послуговувалась у своїй
творчості метафорою — “арфи, що висять на дереві” для вираження пасивності поетів або байдужого ставлення народу до тієї праґди, яку виголошували митці слова.
У вірші “Стихії” Вл. Броневський пише:

A потім за рідне роздоля
Хай кров проливають із жил
Така моя воля -
Задля того співав я й жив [1; С. 254].

Таким чином, служіння “зірці Поезії”, в якій відтворювалися високі життєві ідеали, потребувало від поетів не частини життя, а усього життя. У цьому сенсі згадується вірш української поетеси Ліни Костенко “Доля”, в якому зазначено, що “за ... поезію треба платити життям...” [22; С. 34].

Служіння “великій зірці Поезії” передбачало зв’язок поетів із сучасністю, минулим та майбутнім. Поети завдяк були ланкою сполучення між епохами, своєю творчістю забезпечуючи сув’язь поколінь. Саме про це йдеться у наступній частині вірша В. Шимборської.

6. “По неприсутності? Саме тепер?
За всі століття? За стільки ер?
За всі могили й небосхилі?
До косі та крові, щоб повністю жили? ”

Тема “рідних могил”, “небосхілів” зінтерпретована у творчому доробку майже всіх польських поетів. Так Вл. Броневський особливо гостро відчував минуле та сучасне. На питання “що там (у минулому – розрядка Н.Б.) лишилось “, поет відповідав:

...Розбитий дім,
життя звичайне, як сон, як дим,
печальний цвитар, де мамин гріб, земля,
що ворог її загріб, земля зелена і найдорожча,
благословена земля Мазовія... [1; С. 254].

Що ж лишається на сьогодні та на день завтрашній? Все те ж саме, але додається найнаголовніше: “… ставити і воювати /за ту могилу, де зморна мати, /за дім розбитий, / за звичні дні, / за рідну землю, повну розпукі...”
Лексеми “цивинтар”, “могила” сприймаються як у прямому, так і в переносному сенсі. Асоційовані з поняттями “розбитий дім”, “земля, сповнена розпачу”, вони, можливо, означають суспільну кризу. Це відповідає моделі романтичного бачення слов’янами своєї історії, де “сучасність характеризується метафорами занепаду -”могила”, “домовина”, “руїна”, а минуле подається як “золотий вік” [18; С. 61].

Юліан Тувім (вірш “Урок”) по-іншому інтерпретує слово “могила”:

Вчись по-пол’ськи розмовляти-
То могили біля хати,
Кладовище і могили-
Твій буквар, дитячко миlé [1; l.219].

“Могили” – то є історія польського народу. Вона відтворена у мові – концентрат того, що минуло. Молодь саме через мову до-лучається до минувшого. У такий спосіб, на думку поета, зберігається ідентичність народу та здійснюється медіальна передача духовних цінностей від покоління до покоління.

Зб. Герберт пише про те, як розуміє поняття ідентичності його герої:

“Якщо він мав почаття глибокого зв’язку,
то власне з каменем” (вірш “Ідентичність” – [1; C. 408]).

Але то тільки наше порівняння,
Видумана постать, уявний її поспіх,
а звістка нелюдська [1; C. 359].
Постеса продовжує порушувати питання, котрі змушують за-
мислитися дослідників, шукати асоціативних відповідей.

7. “Сама з собою? Чом саме тут?
Чому не там десь, де інша змора?
Не сто літ тому. Але й не вчора...”

Про що йдеться? Можливо, про приреченість поетів на само-
тність, якою “розплачувалися” вони за свою неподібність до ін-
ших. На превеликий жаль, багато хто з митців слова потерпали від
нерозуміння, байдужості, заздрісті, навіть жорстокості. Від цього
страждав Ю. Сіловацький та багато інших поетів. Світ був таким,
що опиратися йому було майже неможливо. Поети чинили по-
своєму: вони ховали свою душу від світу (як не парадоксально це
зручитъ) в “тишу самотності”. Так зробив, наприклад, “найтрагіч-
ніший поет у європейському мистецтві”, “предтеча модернізму”
Ципріан Норвід [16; С. 558]:

Немов стражденний раб, що вирвався з неволі,
Знов чує до життя в погаслім серці хіть,
Так я почав красу мовчання розуміть,
Увільнений з тортур докучливої долі [1; С. 129].

Самотність – це звичний стан і для творчості Пйотра Целеша:

Я думав про те, що моя самотність
то така самотність, як місяць або сонце, або поема.
Така самотність, в якій хтось захоче оселитися... [1; С. 525].

Зрозуміло, про який будинок говориться: про “будинок духу
народного”, котрий намагалися зберегти та передати наступним
поколінням усі польські поети.

Відповідь на запитання “чом саме тут?” може бути також різ-
ною. Один з варіантів такий: люди не обирають, де їм з’явитися на
світ та яку місю здійснювати. Поетична справа – це дар Божий.
Поет народжується саме тоді і саме у тій країні, якій він найбіль-
ше потрібний. Приречені на самотність, поети рятують людей від
самотності, від розриву з часом, нагадуванням їм про вічне – Бога
– найправдивіше виявлення Свободи, Добра, Любові. “Є життя за
появію краще. Є любов. І звитьжить вона,“” – писе Вл. Броневський, поезію котрого ми вже частково аналізували. Проте люди забувають про основи життя, і лише слово поета нагадує їм про них:

Як змирились мені зі світом
що повільно падає в змір?
Я проходжу й палаю світлом
nепокірних людських думок [1; С. 251].

Чи не той самий “змрк” у світі бачила В. Шамборська, пишучи:

8. “Сиджу і дивлюся у темний кут -
dивиться й ти, що сидить під столом,
Таке гарчливе і зване псом?”

Спробуймо розібратися у лабіринті апокаліптичної мови обра-
zів цього фрагмента вірша поетеси. “Темний кут” – поняття ба-
gатозначне. Погляд письменниці, занурений у нього, сповнений
безнадії. Але чому і що називає так авторка? Можливо, “темним
kутом” видається йй минуле Польщу, в історії котрої було багато
складних, проблемних ситуацій, у тому числі, в вітаємках з Укра
їною. Вірогідно, це сучасний (або майбутній) стан розвитку краї
ни, її стосунки з іншими державами, які поетесі привиджуються не
u світлі, а у темних барвах. Зазначимо, що метод психологізму
кольорів уперше застосували живописці. Ван Гог “використував
tаємну вібрацію кольорів для відтворення дійсності – основи
справжнього мистецтва, початків людей” [12; С. 304].

Можливо, “темним” здавався поетесі розвиток і рух усього
людства, яке опинилося на межі духовної катастрофи, адже у світі
tак багато зла, ненависті, тобто того “гарчливого”, що часто постає
mіж людьми, не об’єднуючи, а роз’єднуючи їх. Як “темну”, могла
сприймати поетеса сучасну поезію, в тому числі – польську, що не
v усіх її видах сприяє катастрофичним тенденціям в суспільстві, ін
оді перешкоджає поширенню добра у світі, санкціонує “гарчливе”,
“недобре”.

Принагідно нагадаємо, що “гарчливим” поетеса називає те,
що “сидить під столом” та звісся “псом”. Пес – тварина, котра
супроводжує людину. Образ “пес, що сидить під столом” може
бути витлумачений як образ потенційного історика, критика, ко-
трий за умови використання певних методів досліджень може бути "псом-другом" людини, а може стати – недругом. Звісно, такі асоціації здадуться комусь дражливими, парадоксальними та суб’єктивними. Проте ми не претендуємо на імператив тлумачення, пам’ятаючи, що це можливо здійснити лише за умов аналізу віршів в оригіналі, адже "сама мова продукує та випромінює те особливе, що притамане літературному творові" [13; С. 58].

Кожну із запропонованих версій можна було б дослідити на різні. Ми зосередимо свою увагу на аспекті "темний кут" взаємостосунків Польщі та України, не претендуючи на вичерпність розкриття цього питання. А до метафори "темний кут" долучимо знак питання.

Отже, відомо, що Україна та Польща пов’язані не лише спільністю кордонів, а й певними історичними періодами, нерідко драматичними. Українська та польська території були об’єднані у Великому Князівстві Литовському (додамо, що лише західні землі були під владою ВКЛ, а східна частина перебувала під владою Росії). У 1939-1945 pp. землі обох держав були окуповані фашистами, і у часи війни були не лише "спотворені", а й перетворені на концтабори та крематорії. Ці періоди, дійсно, можна назвати "темними" на противагу сьогоднішнім. У наш час Польща та Україна – незалежні держави, котрі як і сотні років тому, об’єднані спільним кордоном. Проте розвиток цих країн суттєво відрізняється. У Польщі після проведення "шокової терапії" розвиток суспільства та його інститутів вступив у нову фазу. Сьогодні Польща – повноправний член Європейського Союзу. А в українському суспільстві спостерігається досить затяжний період від тоталітарного до демократичного устрою, що супроводжується зламом попередніх установок та утвердженням нових. Кожна з країн проводить досить активну політику щодо державної мови. Українці та поляки – різні в релігійних віруваннях, але подібні у прагненні досягти високого рівня розвитку суспільства в цілому та окремих його громадян.

Зближує ці два народи й те, що багато польських письменників народились та проживали на українській землі, зберігали любов до неї впродовж усього свого життя. Так, Францішек Карпінський народився на Покутті, в селі Голоскові. Ярослав Івашкевич (1894-1984) на Вінниччині. Адам Міцкевич певний час перебував в Оде-
Якщо ти будеш у моїй країні,
Де котить Іва хвиля свої сини,
Де гори пнуться у блакит високу,
Де дзвонить місто над сріблом потоку,
Де квітчани конваліями луки
Біжать по схилах до міського бруку,-
Легке повітря, мов цілюсию воду,
Тут лив з грудей я рідному народу...

Українська тематика простежується в багатьох творах письменника. Варто згадати його “Українську думу” (1826), поему “Змій”, “Письмо козацької дівчини” (1829) та ін. Гр. Верес, дослідник творчого спадку Ю. Словацького, зауважує стосовно творів поета, в яких висвітлюються українські питання, що в них “поет показує своє всеохоче розуміння народної поезії, як протесту против всякого гніту та насильства. В дусі українських історичних пісень він засуджує зруйнування Запорозької Січі як прояв брутальної колоніальної політики царизму щодо України, прославляє мужню вдачу українського народу... У знаменитому вірші “Пісня повення” поет підкреслює, що “скоріше Дніпро висохне, ніж стане українець рабом...” [8; С. 37].

Зазначимо, що патріотично-визвольна тема розкривається у контекстах польської та української літератури. Таких прикладів тематичної та сюжетної ідентичності обох літератур існує багато. Тема зради, наприклад, є головною у творчості Лесі Українки, І. Я. Франка, Адама Міцкевича. Цікавим може бути тематично-художне порівняння поеми Ю.Словацького “Срібний сон Саломеї” та “Гайдамаків” Т. Шевченка.

Підкреслимо, що особливе місце у творчості польських та українських письменників посідає тема слов’янської єдності. М. Риль-
ський у передмові до творів А.Міцкевича зауважував: “Поета-
польських уроки зовуть ШВЕЙСТ., що співзвучче нашому “віщий”
і відповідає латинському xaiex – пророк, поет... Радісно подумати,
що поети – Прешерн, Коллар, Міцкевич, Пушкін, Челаковський,
Шевченко вважали себе членами однієї сім’ї [6; С. 15]. Мається
на увазі “слов’янської сім’ї”. Палками прибичников слов’янської
єдності був Т.Г.Шевченко. У поемі “Єретик” поет, звертаючись до
Шафарика, закликав:

Щоб усі слов’яни стали
Добрами братами [20; С. 212].

А у передмові до “Гайдамаків”(1841) є такі зауваги: “А надто
як згадаєш, що ми одної матери діти, що всі ми слов’яни. Серце
болить, а розказувати треба: нехай бачать сыні і внучки, що бать-
ки їх помилилися, нехай братаються знову, з своїми ворогами. Не-
hай житом-пищеню, як золотом, покрита, не розмежована останеться
навіки од моря і до моря – слов ’янська земля “. У
вірші “Полякам” Т.Г. Шевченко читаємо:

Подайте же руку козакові
I серце чистее подайте!
I знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай [20; С. 342].

М.I. Костомаров, автор “Книги буття українського народу”,
аналізував місію України в процесі об’єднання слов’ян: “...вона
(Україна) любила і поляків, і москалів як братів своїх і не хотіла
з ними розбрататься, вона хотіла, щоб всі жили вкрупи... але сього
не второпали ні яхі, ні москалі”; “Лежить в могилі Україна, але
не вмерла. Бо голос її, голос, що звав всю слов’янщину на свободу
і братерство, розійшовся по світу слов’янському. І одіздався він,
tой голос України, в Польщі... Не пропаде Польща, бо її збудить
Україна, котра не пам’ятать зла і любить сестру свою... І голос
України обізвався в Московщині...” [21; П.100-105].

Не зайвим буде зауважити, що кожен із слов’янських наро-
dів намагався визначити свою роль і місце у слов’янському світі.
Якщо українці з притаманною ім толерантністю, шаною до інших
народів, підкреслювали свою місію як об’єднувачів слов’янських
народів, то поляки почасти виступали за єдність. Натомість про-
пагувалася ідея протиставлення Сходу і Заходу. Так, А.Міцкевич
називає слов’ян “народами-побратимами”, проте є прихильником
вищезазначеної моделі стосунків слов’янських народів (див. вірш
“Пам’ятник Петру Великому” – [1; C. 50-51].
Сучасний дослідник метафоричних моделей слов’янської єди-
ності, відтворюваних у літературі, О. Тараненко зазначає, що пи-
тання єднання слов’ян для поляків було передусім “проблемою
усвідомлення місця їх не стільки серед слов’янства, скільки в за-
гальному колі європейських народів...В основі цього крила поль-
ського романтизму лежала концепція полоцентризму...Польщі
при цьому відводилася роль не просто політичного об’єднувача
слов’янства (на противагу неслов’янству), а духовного (а потім
уже політичного) об’єднувача частини слов’янських народів у
боротьбі за свободу (в основному проти Росії) і вихід до захід-
ноєвропейської цивілізації. Учений підкреслював, що “у форму-
ванні цієї ідеї польського месіанізму...особлива роль належала А.
Міцкевичу..., причому поляки усвідомлювалися – “як культурний
аваност Європи на Сході, а на другому Росія (як в етнічному зна-
ченні росіян або ехідних слов’ян, так і в значенні Російської імпе-
рії взагалі або ще ширше в значенні Азії). Це була антитеза двох
антагоністичних моделей культури і ширше – цивілізації, в якій
месіанським державно-об’єднавчим прагненням Росії протистав-
лялась культурницько-санаційна місія Польщі” [18; C. 61].
Темою, що об’єднувала усі слов’янські літератури, була та є
християнська. У зв’язку із чим поети – слов’яні не оминали своєю
ухого мотив гуманного ставлення до гнаних, бідних, гноблених.
У О.С. Пушкіна знаходимо:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирою пробуждал...
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал [10; C. 15].

У Ципріана Норвіда є рядки, майже співзвучні з пушкінськими:

Аж пока не збагнуть якогось дня,
Що милосердя – головне знання... [1; С148].
Прецікаві паралелі виявляються й у використанні поетичних образів, переважно євангелійських за своїм походженням. Бог – Отець, Ісус Христос, Божа Матір – постаті, шановані обома народами. Окрім зазначених образів акцентованим є образ “соня західного” та “світання погожого”, образ “веселки”. Увесь спектр почуттів, шал душі поети передавали за допомогою блиску сонця, що сходити і заходити. Ю. Словацький пише:

Так я заплакати ладен, коли бачу сонце західне.
Знаю, настане світання погоже,
Сумно так, боже! [4; С. 90].

А героїння драматичної поеми Лесі Українки “Боярня” – Оксана, дивлячись на сонце, що заходить, думає про свою багатоствраждану Україну, сумує за нею, шле вітання далекій батьківщині.

Оксана

Ходім...
(Спираючись на руку Степанову, іде до будинку. Не обходячи рундука, спиняється і обертається, дивлячись на західне сонце, що вже зникає за обрієм).
Добраніч, сонечко! Ідеш на захід...
Ти бачиш Україну – привітай! [5].

Найкращі українські та польські письменники вірили, що “сонце” щастя, злагоди, відродження зійде над їхніми країнами, що “веселка” Божого благословення сяятиме над ними. “Веселка” – це біблійний символ єднання небесного із земним. Таке тлумачення підтверджує фрагмент із Книги Буття:

І буде веселка у храмі, і побачу її,
Щоб пам’ятати про вічний заповіт
Між Богою і між кожного живою душою,
‘в кожному тілі, що воно на землі... [14; СІМ., 9 і 16].

Порівняймо: у Ю. Словацького -

Що між Господом і світом
У майбутнє пролягає,
Цвіт веселчастий палає,
Він повік не буде вбитим [4; С124].
У Лесі Українки:

Фантазіє, богине легкокрила,
Ти світ златистих мрій для нас одарила,
І землю з ним веселкою з єднала,
Ти світове з єднала з таємничим [15; С. 18].

Зазначимо, що увесь арсенал художніх образів, який використовується письменницею в ранній поезії, крім метафоричного (поетичного), несе в собі християнсько-символічне значення та у пізнішій періоді її творчості трансформується в енергетично сконденсовані словесні формули, котрі безпосередньо торкаються людських сердець. Так, образ “весели” асоціюється з образом Ісуса Христа – сина Божого, котрий “озвучить” голос Отця, стане посерединником між небом і землею. Це посередництво виявилося в тому, що усі народи одержали від Бога однакове спрямування мислення, що є основою менталітету (лат. mentalis, mens, mentis – “напрямок”, спрямування інтелекту), який ідентифікує їх у людство. Має рацио український філософ Памфіл Юркевич, говорячи: “Закон для душевної діяльності не формується лише силою розуму як його витвір, а дається людиною як готовий, незмінний, Богом установленій порядок морально-духовного життя людини і людства. Цей закон покладається на серце – найглибше сховище людського духу” [19; С. 69].

Найпершими виразниками ментальних споконвічних настанов є Матері та Поети. Саме вони зберігають у своїх серцях той загальноподібний ідентифікаційний код, не замуленний впливом політичних, економічних, етнічних, релігійних негараздів, які мають місце в суспільстві. Через це Матері-слов’янки (чи то в Україні, чи то у Сербії, Хорватії, Росії, Польщі) однаково напучують своїх дітей. Так, наприклад, як це робить мати у вірші Ю. Словацького, звертаючись до сина:

Тоді хоч думкою вертайтеся на батьківщину,
Згадайте свою рідню, хатину...
Згадай той дім, де ти провів літа дитячі,
Здоровий будь! Тяжка, тяжка життя дорога,
Іди! Візьми собі на добру поміч Бога... [1; С. 67].

Отже, Бог, батьківщина, родина, честь – найголовніші поняття
в ієрархії духовних цінностей слов'ян. З тим і йдуть діти слов'янських матерів по світу. І якщо зберегуть даний їм безцінний дар, то усі кордони відкриються перед ними.

Отже, метафора “темний кут” лише частково може бути застосована на визначення характеру соціальних взаємин між Польщею та Україною. Щодо культурологічних зв’язків двох країн, то вона взагалі недоцільна, бо (сподіваюся на розуміння такої аналогії) “найгарячіші” політологи чи то літературні аналітики вивчають багато точок дотику в історичному, ментальному, літературному аспектах розвитку польського та українського народів.

Такий шлях “в нікуди” закінчується “темним кутом”. А лексичні “знахідки” новаторів залишають враження до огінди знайомого, аж надто “традиційного”, що побутує у житті людей та зводить нанівець їх висок призначення.

Сучасні постмодерні поети, немов ангажовані бути носіями, а

Апокаліптичні ноти вчуваються й у вірші “Листопад, майже кі- нець світу” того ж автора. Твір відтворює сучасне ставлення поета до дійсності. Письменник говорить, що він “сховався в кав’ярні, / сів спину до світла” [1; С. 542]. “Сіти спиню” до чогося озна- чає щось не приймати, бути з чимось не згідним. Сучасна поезія є поезією заперечення традиційного. Тож, поети експериментують, шукають оригінальних шляхів у поетиці. Багатьма це вдається, але чому вона вдається додати людні впевненості у своїх силах, по- збавити її від самотності, відчуженості, ностальгії за минулим. За- перечення “світла” тем громадянського значення, що визначають- ся як “банальні”, ні до чого брого не призводить. Поет не може стояти остронь сучасності, не виявляти чіткої ідейної позиції.

Можливо, В. Шимборська, дивлячись в “темний кут” сучасної поезії, сумує за часами, коли поети були дзвонарями, справжніми провідниками народу, його натхненниками, цілями людських душ, а не множили свою своєю творчістю духовних хвороб людини, її самотності, безнадії, відчуттю. У цьому сенсі дозволимо собі ще раз процитувати Ципріана Норвіда, котрий нагадував “братам по ре- меслу” про їх особливу відповідальність перед людьми та Богом:

Спитається тебе,
Немов ява на гробі,
Свободи славний муж,
“Чом ти каліччи дух?” [1; C. 149].

Отже, вірш В.Шимборської “Здивування”, дійсно, викликає (да- руйте за свідому тавтологію) подив. Невеликий за обсягом, він, як
крашенина води в океані польської поезії. Проте, саме у ньому зосередились тематичні й ментальні вектори розвитку літератури Польщі, що ідентифікують її від найдавніших часів і по сьогодні. Пошуки відповідей на запитання, котрі поставлені авторкою, у контексті національного та загальнолюдського, особливо важливі нині, коли багато країн (в тому числі Україна та Польща) прагнуть побудувати нове суспільство, осмислити минуле, сучасне, зазирнути у майбутнє. Якщо визнати, що поети – посланці Бога на землі, виразники його ідей, то результати дешифрування творчого спадку кожного з них складені докупи, дадуть картину не людського задуму, а божественного щодо призначення людини взагалі та будь-якого народу, зокрема. Класична літературна спадщина разом із творчим надбанням сьогодення виявляють те краще в духовній скарбниці народів, яке придатне ушляхетнити подальший розвиток людства. Вірш “Здивування” В. Шимборської доводить, що одниничне завжди підпорядковується загальному, а загальне є наявним в одниничному.

Література

