

В.А. Махортова (Москва, Россия)

София де Мелло Брейнер Андресен: поэзия как «искусство бытия»¹

Аннотация: В статье представлен анализ тем поэзии и поэта в творчестве португальской писательницы Софии де Мелло Брейнер Андресен (1919–2004). Материалом исследования служат стихотворения Софии де Мелло разных лет, а также цикл эссе «Искусство Поэзии». Особенности творчества Софии де Мелло обусловлены авторским мировоззрением, в частности пониманием поэзии, ее сущности и предназначения. Для Софии де Мелло поэзия – это больше чем искусство слова, это искусство бытия. Поэзия неотделима от реальности. В понимании Софии де Мелло она сродни элементу природы, она – стихия, сочетающая в себе хаос и гармонию. Поэзия – источник знания. Она позволяет лучше понять действительность, ощутить связь и единство как с миром природным, так и социальным. При этом она не только дает поэту возможность соприкоснуться с совершенством и красотой, но позволяет ему увидеть несовершенство, «страдание» мира – то, чему поэт может и должен противостоять. Именно поэтому социальная тематика занимает столь важное место в лирике Софии де Мелло, особенно в стихах, написанных в период диктатуры А. де Салазара. По мнению писательницы, настоящий поэт всегда стремится к истине и справедливости, а эстетика неотделима от этики.

Ключевые слова: София де Мелло Брейнер Андресен, португальская поэзия, тема поэзии и поэта

V.A. Makhortova (Moscow, Russia)

Sophia de Mello Breyner Andresen: Poetry as “an Art of Being”

Abstract: The article analyses the theme of the poet and poetry in the lyrics of a Portuguese writer Sophia de Mello Breyner Andresen (1919–2004). The article examines the poems written in different years and the author’s essays titled “The Art of Poetry” (“Arte Poética”). The analysis shows that Sophia de Mello understands poetry not as an art of words, but as an art of being. For the author, poetry is inseparable from the reality and, being similar to an element of the nature, it includes both the chaos and the harmony. The poetry is the source of a special knowledge. It permits better understanding of the natural and the social reality and gives an opportunity to see the beauty of the world and to pay attention to injustice, against which the poet should stand. That’s why the

¹ Доклад был представлен на X Международной научной конференции «Романские языки и культуры: от античности и до современности».

author raises social problems in her lyrics, especially in the poems written in the period of Salazar dictatorship. From the point of view of Sophia de Mello the real poet always seeks for the justice and the truth so the aesthetics cannot be separated from ethics.

Key words: Sophia de Mello Breyner Andresen, the Portuguese poetry, the topics of poet and poetry

София де Мелло Брейнер Андресен (1919–2004), столетие со дня рождения которой отмечается в этом году, по праву считается одной из наиболее значимых фигур португальской литературы XX в. «Один из самых благородных голосов португальской поэзии нашего времени» [Sena 1959: 54] – так о ней писал ее современник поэт Жоржи де Сена.

София де Мелло родилась в аристократической семье. По отцовской линии имела датские корни. Детство и юность ее прошли в Порту, на севере Португалии. Позднее она переехала в Лиссабон, где училась на филологическом факультете Лиссабонского университета. В Лиссабоне впервые были опубликованы стихи Софии де Мелло, которые появились на страницах журнала «Поэтические тетради» («*Cadernos de Poesia*») в 1940 г. Четырьмя годами позднее в Коимбре был издан первый авторский сборник – «Поэзия» («*Poesia*»). В 1946 г. София де Мелло вышла замуж за Франшишку Соузу Тавареша, журналиста, адвоката и политика. Вместе с мужем поэтесса открыто выступала против диктаторского режима Антонио де Салазара. После Революции Гвоздик (25 апреля 1974 г.), в результате которой в Португалии была восстановлена демократия, София де Мелло приняла участие в работе Учредительного собрания, созданного для подготовки новой Конституции страны. После принятия Конституции София де Мелло ушла с политической сцены, однако всегда оставалась небезразличной к событиям, происходящим в Португалии и в мире в целом.

В 1999 г. София де Мелло была удостоена премии Камознса (наиболее престижной литературной премии в португалоязычных странах), а в 2003 – премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии. Творческое наследие писательницы включает 14 поэтических сборников, несколько сборников рассказов, среди которых особенно значим сборник «Назидательные рассказы» («*Contos Exemplares*»), а также несколько книг для детей.

По мнению португальских и бразильских филологов, поэзию Софии де Мелло едва ли можно отнести к тому или иному литературному направлению [Rabelo 2012: 13]. Современные российские исследователи разделяют эту точку зрения. Так, в предисловии к первому русскоязычному авторскому сборнику Софии де Мелло Е.В. Огнева отмечает, что «в поисках формулы “творческой принадлежности” Софии де Мелло к той или иной школе уместнее всего, вероятно, говорить о синтезе: ее художественный инструментарий богат, разнообразен, подтверждает знакомство с самыми разными течениями и направлениями» [Андресен 2019: 17]. Поэтический голос Софии де Мелло отличается индивидуальностью, основными чертами ее поэзии можно назвать лаконичность и прозрачность стиха. Каждое слово в поэзии Софии де Мелло необходимое и безукоризненно точное. Всего нескольких строк ей достаточно, чтобы запечатлеть образ или картину, за которыми стоит многомерный смысл. «Уже исчерпаны слова, а мысль – в избытке» [Китайская пейзажная лирика III–XIV вв. 1984: 4]. Удивительным образом эта формула, выступающая в качестве эталона художественности в древней китайской «Книге перемен», на наш взгляд, подходит для описания поэзии Софии де Мелло.

ПОЭЗИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИРОДЫ И ПОЭТ-СЛУШАТЕЛЬ

В интервью, статьях и эссе поэтесса неоднократно упоминала о том, насколько значимой для ее творчества была первая встреча с поэзией. Когда Софии де Мелло было всего три года и она еще не умела читать, одна из служанок, Лаура, рассказала ей по памяти старинную легенду в стихах «Корабль Катринета» («Nau Catrineta»), которую девочка заучила с ее слов. Вспоминая этот эпизод в эссе «Искусство Поэзии IV», София де Мелло пишет: «Я встретила поэзию до того, как узнала, что существует литература. Я думала, что стихи никем не написаны, что они существуют сами собой, сами по себе, что они подобны природному явлению, что они везде, они извечны. Нужно лишь остановиться, помолчать и внимательно прислушаться, чтобы их услышать»¹ [Андресен 2019: 256]. Отсюда понимание поэзии как элемента природы, а поэта – как внимательного слушателя, способного уловить поэзию, растворенную в окружающем мире. Подлинные стихи, по мнению Софии де Мелло, создаются благодаря некоему импульсу, не подчиненному разуму и воле. В том же эссе поэтесса размышляет: «Как, где и кем созданы эти стихи, которые случаются, возникают уже готовыми? Это “как, где и кем” древние называли Музой» [idem.]. Момент ожидания встречи с Музой отражен в одноименном стихотворении, которое включено в рассматриваемое нами эссе:

Сяду у края стола,
Ни весела, ни печальна,
Спокойна, как зеркала,
В ожидании тайном.

Муза, прошу тебя, спой мне,
Твой голос услышать желаю.
Каждое новое слово
В воздухе невесомом
Рождается и исчезает.

Образ Музы, связывающий поэзию Софии де Мелло с античной традицией, часто появляется в стихах поэтессы. Среди них стихотворение «Муза» из сборника «Книга Шестая» (1962), которое начинается словами: «Научи меня песне, Муза» [Андресен 2019: 137]. В нем, как и во всей лирике автора, Муза предстает скорее как наставница, а не как спутница поэта. Еще один пример – стихотворение «Арфа», в котором изображено внезапное и мимолетное появление Музы. Кроме того один из сборников поэтессы носит название «Муза» (1994).

Свой основной способ писать стихи София де Мелло сравнивает с диктантом. Новое стихотворение звучит как бы само собой, а поэт записывает его строки, словно под диктовку [Андресен 2019: 257].

ПОЭЗИЯ – «УЧАСТИЕ В РЕАЛЬНОСТИ» И ПОЭТ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Поэзия Софии де Мелло, вплетенная в мир реальности, неотделима от него. «Ведь поэзия – это мое понимание мироздания, мое соседство с вещами, мое участие в реальности, моя встреча с голосами и картинами. Поэтому стихи говорят не о жизни идеальной, но о жизни настоящей: угол окна, гул улиц, городов и комнат, тень от стены, появление лиц, тишина, свет далёких звезд, дыхание ночи, запах липы и майорана» [Андресен 2019: 252], – пишет София де Мелло в «Искусстве Поэзии II». Эти размышления она продолжает в третьем эссе, посвященном искусству поэзии, утверждая, что каждое стихотворение есть «круг, очерчивающий предмет, круг, в который поймана птица сущего» [idem.: 254].

¹ Здесь и далее в переводе М. Тютюнникова.

Поэзия не только неразрывно связана с действительностью, но и позволяет поэту приблизиться к познанию истинной сути вещей, к разгадке их тайного смысла. И нам представляется возможным определить это познание так, как предлагает М. Хайдеггер: «Познать – значит увидеть, обозрев нечто в полноте его существа» [Хайдеггер 1993: 272]. Подобно мореплавателям, которые «шли без карт, но карты создавали» [Андресен 2019: 211], поэт стремится открыть неизведанное и дать имя тому, что прежде не было названо. (Не случайно один из сборников Софии де Мелло называется «Имя вещей».) И подобно тому, как стиль мануэлино¹ вбирает в себя все то, что португальские моряки-первооткрыватели впервые увидели в дальних странах, поэзия хранит в себе отражение реальной жизни.

Давая имена предметам, поэт как бы открывает эти предметы для себя и для других. И в этом представлении Софии де Мелло, на наш взгляд, опять же созвучны идеям М. Хайдеггера, считавшего, что «сказать – значит показать, объявить, дать видеть, слышать» [Хайдеггер 1993: 265]. Называя предметы, поэт как бы устанавливает связь с ними и поэтому глубже осознает собственную принадлежность к миру, свое единство с миром. Поэтому, как справедливо замечает Е. Ряузова, сущность поэзии Софии де Мелло состоит в «ощущении себя частицей живой природы» [Из современной португальской поэзии 1980: 12]. Как утверждает сама поэтесса в «Искусстве Поэзии III»: «Тот, кто ищет подлинной связи с камнем, с деревом, с рекой, влекомый духом истины, вдохновляющим его, непременно будет искать подлинной связи с человеком. Тот, кто видит поразительное величие мира, естественно, увидит и поразительное страдание мира»² [Андресен 2019: 254]. Поэзия объединяет поэта не только с миром природы, но и с миром социальным. Она не только дает ему возможность приблизиться к правде, совершенству и красоте, но и открывает ему глаза на несправедливость, с которой поэт не может и не должен мириться. Отсюда следующая грань в понимании поэзии.

ПОЭЗИЯ – ПУТЬ К СВОБОДЕ И ПОЭТ-ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ

Лабиринт

Одна ходила я по лабиринту,
Лицом к лицу встречаясь с тишиной и мраком,
И солнечный искала чистый свет³.

Стремление к свету, символизирующему истину и справедливость, свойственно всему творчеству Софии де Мелло. Для нее поиск истины лежит в основе любого поэтического произведения, а эстетика неотделима от этики. «Стремление к точности и правде, присущее внутренней структуре стихотворения, не способно принять неверный порядок вещей» [Андресен 2019: 255], – утверждает писательница. Поэзия для нее является не только воплощением свободы, но и способом борьбы за свободу. По этой причине социальная тематика занимает столь важное место в ее лирике, особенно в стихах, написанных во время салазаровского режима. Протест против диктатуры и беззакония звучит в таких стихотворениях, как «Дата», «Старый стервятник» (так поэтесса назвала Антонио де Салазара), «Родина», «Изгна-

¹ Мануэлино – архитектурный стиль, сформировавшийся и распространившийся в Португалии в XV–XVI вв. Назван по имени короля Мануэла Счастливого, время правления которого (1494–1521) считается периодом могущества Португальской империи, а также расцвета португальской культуры. Отличительной чертой стиля является использование декоративных элементов, связанных с морской тематикой, таких как изображения канатов, морских растений и животных (*прим. автора*).

² В переводе М. Тютюнникова.

³ Перевод наш. – В.М.

ние», и многих других. Верой в справедливое будущее проникнуто стихотворение «Мир без войны, победителей и побежденных».

СТИХИЙНОЕ НАЧАЛО ПОЭЗИИ

Еще одна грань авторского понимания поэзии – представление о ней как о стихии, которая соотносится и с хаосом, и с гармонией. Например, стихотворение «Дворец», в котором описана усадьба Кампу-Алегре, ставшая для юной Софии де Мелло источником вдохновения, заканчивается строкой: «Там был хаос, с которого все начиналось» [Андресен 2019: 197]. В то же время в стихотворении «Моя мечта – лететь к тебе навстречу» София де Мелло, обращаясь к ночи, которая как бы пробуждает поэзию и поэта, пишет:

Гармонией и чудной красотой

Поникнут твой таинственный простор [Андресен 2019: 33].

Противоречие между этими сторонами поэзии София де Мелло разрешает следующим образом: «Поэт творит из хаоса космос»¹, – т. е., черпая безграничную творческую энергию, преобразует ее и достигает гармонии.

ПОЭТЫ

Внимательный слушатель, искатель истины, борец за справедливость, носитель особого знания – таков поэт в понимании Софии де Мелло. Размышляя о предназначении человека, посвятившего себя искусству, она пишет: «Художник никогда не был и не будет одиночкой, живущим в башне из слоновой кости. Художник, даже и позиционирующий себя как маргинала, неизбежно повлияет своими произведениями на судьбу и жизнь других людей. Даже если художник выбирает одиночество как лучшее условие для работы и творчества, самим фактом создания произведения точного, правдивого и осознанного он будет способствовать формированию общей осознанности»² [Андресен 2019: 255].

Говоря о поэтах, повлиявших на ее творчество, София де Мелло называет Гомера, Луиса де Камозенса, Антеро де Кентала, Антонио Нобре, Байрона, Рильке и Лорку³. В поэзии Гомера Софию де Мелло привлекают верность действительности и «великолепие присутствия предметов» [Андресен 2019: 255]. Луис де Камозэнс для нее является олицетворением Поэта. В эссе «Камозэнс: тайна и открытие» поэтесса отмечает: «Музыкальность поэзии Камозэнса – ее звучность, подобная “пению” морской раковины, – обнаруживает себя в сонетах (“Печали полный радостный рассвет”⁴), и пронизывает текст “Лузиады”» [Russel 2017: 142], а также подчеркивает: «Он (Камозэнс. – *В.М.*) воспевае людей, которые искали истину, стремились познать все явления, постичь подлинный лик земли» [idem.: 146]. В Камозэнсе она видит истинного португальца, чей путь – отражение жизни Португалии XVI в. Камозэнс не только пишет об истории своей страны, он сам проживает часть этой истории. Его судьба неотделима от судьбы португальского народа, он никогда не теряет связи с родиной. Вместе с тем и вдали от Португалии, в изгнании, и на родной земле Камозэнс остро ощущает свое одиночество,

¹ *Andresen S. de M.B.* Escrevemos poesia para não nos afogarmos no cais: entrevista com Maria Armanda Passos // *Jornal de Letras*. 16 de fevereiro de 1982: purl.pt/19841/1/galeria/entrevistas/f1/pag1.html (дата обращения: 09.11.2019).

² В переводе М. Тютюнникова

³ *Andresen S. de M.B.* Escrevemos poesia para não nos afogarmos no cais: entrevista com Luís Figueiredo Tomé // *DN Cultura*. 20 de dezembro de 1987: purl.pt/19841/1/galeria/entrevistas/f12/pag1.html (дата обращения: 09.11.2019).

⁴ В пер. В. Резниченко.

поскольку окружающие не прислушивается к его (иногда пророческому) голосу, требуя от поэта «не поэзии, а повиновения» [Андресен 2019: 190]. И все же поэт-изгнанник остается верен своему делу и своему слову. Среди основных уроков, которые дает Камоэнс примером своей жизни, София де Мелло называет: «неприятие алчности и подлости», «критическое отношение к действительности» и «стремление постичь многообразие нашего мира» [Russel 2017: 150].

Отношение Софии де Мелло к другому знаменитому португальскому поэту, Фернандо Пессоа, неоднозначно. С одной стороны, писательница разделяет представления Пессоа о том, что настоящая поэзия «случается» или «свершается» как бы сама собой [Андресен 2019: 256]. С другой стороны, Софии де Мелло не близко стремление Пессоа «никем не быть постоянно» и «быть от судьбы свободным» [idem.: 148]. В некотором смысле, Фернандо Пессоа и София де Мелло – антиподы. Для Пессоа – «O poeta é um fingidor» («Поэт – притворщик по роли»¹). София де Мелло, напротив, считает, что поэзия говорит голосом истины. Пессоа, создавая театр гетеронимов, стремится быть «множественным, как вселенная»². София де Мелло ищет внутренней целостности. Впрочем, вопрос о сходстве и различии творчества Фернандо Пессоа и Софии де Мелло заслуживает отдельного, более подробного рассмотрения. А сегодняшний доклад мне хотелось бы закончить еще одним стихотворением Софии де Мелло в переводе О. Чугай:

Поэты

Одинокие, словно колонны, подпирающие небеса,
Над бездушием мира взлетают ваши вещие голоса.
Погибает на полувзлете
Ваша песня – ваш тяжкий крест,
Вы потомкам передаете
Вдохновенья бессмертный жест [Андресен 2019: 64].

ЛИТЕРАТУРА

Андресен 2019 – *Андресен С. де М.Б.* Единое начало всех вещей – избранные стихотворения. М.: Центр книги Рудомино, 2019. 288 с.

Из современной португальской поэзии / Сост. Е. Рязова. М.: Прогресс, 1980. 351 с.

Китайская пейзажная лирика III–XIV вв. (Стихи, поэмы, романсы, арии) / Под общ. ред. проф. В.И. Семанова; сост. В.И. Семанов и Л.Е. Бежин. М.: Издательство Московского университета, 1984. С. 1–26.

Хайдеггер 1993 – *Хайдеггер М.* Время и бытие / Сост., пер. и коммент. В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993. С. 259–273.

Andresen 2015 – *Andresen Sophia de Mello Breyner.* Obra poética. Porto: Assírio & Alvim, 2015. 992 p.

Rabelo 2012 – *Rabelo Maria Sonilce Nunes Caetano Rabelo.* O Mar em Sophia: Poética, Tempo e Memória. Tese de mestrado, Pontífica Universidade Católica de São Paulo, 2012. 95 p.

Russel 2017 – *Andresen Sophia de Mello Breyner.* Luís de Camões: ensombramento e descobrimento // *Cadernos de Literatura.* Coimbra. 1980. № 5 (цит по: *Russell Eduardo Silva.* Sophia de Mello Breyner Andresen, Leitora de Poetas. Tese de mestrado, Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2017. P. 139–150).

¹ В переводе И. Фещенко.

² *Sê plural como o universo* (порт.) Fernando Pessoa. *Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.* Lisboa: Ática, 1966. p. 94. Arquivo Pessoa: arquivopessoa.net/ (дата обращения: 12.11.2019).

Sena 1959 – *Sena Jorge de. Alguns Poetas de 1938 // Colóquio: Revista de Artes e Letras*. 1959. № 1. P. 53–60: coloquio.gulbenkian.pt/al/sirius.exe/numeros (дата обращения: 16.11.2019).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Sophia de Mello Breyner Andresen no seu tempo: Momentos e Documentos. Selecção, conteúdos e organização por Maria Andresen Sousa Tavares. Biblioteca Nacional de Portugal: purl.pt/19841/1/ (дата обращения: 09.11.2019).

Arquivo Pessoa: arquivopessoa.net/ (дата обращения :12.11.2019).

REFERENCES

Andresen 2019 – Andresen Sophia de Mello Breyner. (2019) *Unique Beginning of All Things – Selected Poems*. Moscow. Centre for the Book Rudomino Publ. 288 p.

From the Modern Portuguese Poetry / Compil. by E. Riauzova. Moscow. Progress Publ. 1980. 351 p.

Chinese Landscape Lyrics 13th–14th centuries (Poems, Sentimental Songs, Arias) / Ed. by V.I. Semanov, compil. by V.I. Semanov, L.E. Bezhin. Moscow. Lomonosov Moscow State University Press. 1984, pp. 1–26.

Heidegger – Heidegger M. (1972) *Sein Und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 437 p.

Andresen 2015 – Andresen Sophia de Mello Breyner. (2015) *Obra poética*. Porto: Assírio & Alvim. 992 p.

Rabelo 2012 – Rabelo Maria Sonilce Nunes Caetano Rabelo. (2012) *O Mar em Sophia: Poética, Tempo e Memória*. Tese de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 95 p.

Russel 2017 – Andresen, Sophia de Mello Breyner. Luís de Camões: ensombramento e descobrimento. *Cadernos de Literatura*. Coimbra. 1980. No 5. (Op. cit.: *Russell Eduardo Silva*. Sophia de Mello Breyner Andresen, *Leitora de Poetas*. Tese de mestrado, Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras. 2017, pp. 139–150).

Sena 1959 – Sena Jorge de. *Alguns Poetas de 1938. Colóquio: Revista de Artes e Letras*. 1959. No 1, pp. 53–60: coloquio.gulbenkian.pt/al/sirius.exe/numeros (date accessed: 16.11.2019).

ELECTRONIC RESOURCES

Sophia de Mello Breyner Andresen no seu tempo: Momentos e Documentos. Selecção, conteúdos e organização por Maria Andresen Sousa Tavares. Biblioteca Nacional de Portugal: purl.pt/19841/1/ (date accessed: 09.11.2019).

Arquivo Pessoa: arquivopessoa.net/ (date accessed: 12.11.2019).

Сведения об авторе:

Варвара Александровна Махортова,
магистр (Лиссабонский университет)
аспирант, преподаватель
МГЛУ

Varvara A. Makhortova,
Master of Philology (University of Lisbon)
Postgraduate, Lecturer
Moscow State Linguistic University
varvara2504@mail.ru