

Форма поэзии Софии де Мелло Брейнер Андресен

София де Мелло Брейнер Андресен *Единое начало всех вещей. Избранные стихотворения в русских переводах*. — М.: Центр книги Рудомино, 2019. — 288 с.

Стихи Софии де Мелло Брейнер Андресен и раньше выходили на русском языке в антологиях португальской поэзии. Однако авторским сборником крупнейшая португальская поэтесса второй половины XX века представлена впервые. В книгу вошли как ранее публиковавшиеся переводы (Е. Голубевой, Т. Кузовлевой, И. Чежеговой, О. Чугай, И. Фещенко-Скворцовой), так и выполненные специально для этого издания (В. Махортовой, Е. Хованович).

В самом первом — внешнем — приближении творческий путь любого поэта может быть представлен хронологической последовательностью его авторских книг. В рассматриваемом издании представлены выборки стихотворений из тринадцати авторских сборников, то есть почти из всех прижизненных изданий Софии. Сборники расположены в хронологическом порядке, а точнее, в порядке автобиографическом (в антологии приводят-

ся названия сборников, в примечаниях указывается датировка). Эта последовательность представляет собой репрезентативные срезы человеческой и творческой биографии поэтессы, симптоматично проецирующиеся на очередность событий и явлений португальской политики и культуры. Все это важно, так как повышает уверенность читателя в значимости подбора стихотворений и в качестве их перевода.

В книге имеется три сопроводительных текста: предисловие, вступительная статья и примечания. В предисловии составитель и переводчик Варвара Махортова излагает основные биографические сведения на историческом фоне, дает обзор публикаций поэта, а также делится своими самыми яркими впечатлениями от работы. Из предисловия, как и из составленных Варварой Махортовой примечаний, видно, что автор отбирает именно то, что необходимо пояснить. И даже больше: внутри примечаний размещен очень интересный текст — речь Софии де Мелло, произнесенная на церемонии вручения Премии Португальского центра Ассоциации литературных критиков в 1984 году.

После Нобелевской речи Иосифа Бродского (1987) всякий любитель поэзии понимает, насколько важным источником является этот жанр.

В большой вступительной статье португалист Елена Огнева характеризует особенно сти поэзии Софии де Мелло Брейнер Андресен. Статья насыщенная и убедительная. Она подготавливает к чтению новых текстов, к восприятию нового идиолекта, помогает разобраться в творчестве и углубить впечатление от прочитанных стихов. Не будем здесь пересказывать эту статью, отметим лишь два важных наблюдения-вывода: "...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" (с. 17). И еще: "В размышлениях Софии об искусстве и в ее стихах лейтмотивом проходит образ 'честного', не оторванного от реального мира слова — каким бы головокругительным ни был эксперимент с неожиданной метафорой, переосмысленным мифом, стилизацией! Это ее credo..." (с. 20).

Но, конечно, интересна книга, прежде всего, самими стихами Софии де Мелло. Творчество Софии — это интеллектуальная и одновременно лирическая поэзия. Краткость поэтического высказывания, граничащая с философской сентенцией, лаконичные и концентрированные аллюзии на эпоху классической античности и ис-

торического прошлого страны, сжатая интертекстуальность с существующими произведениями португальской и мировой литературы, позволяют охарактеризовать ее творчество как поэтический герметизм. Это — "расшифровка" и вновь "зашифровка" известных мотивов, которая отгалкивается от малоизвестного факта или кажущейся на первый взгляд незначительной детали.

Есть поэты, которых трудно читать. И тем более — понимать. Чтобы ПРОчитать стихотворения Софии, нужно настроиться: отринуть суету, успокоить нервы, услышать тишину, почувствовать единение, взглянуться в природу: море; ветер; луна; ночь; жизнь; белый дом среди дюн... Одним словом, войти в ее мир и искать вместе с ней философскую основу бытия. Пример такого отношения подает составитель и основной переводчик этой книги, когда в постскрипуме предисловия приводит собственное стихотворение о Софии и в стиле Софии.

А вот стихотворение, из которого взялось название изданной книги:

Сад и дом

Я не утратила себя былой:
Люблю все так же ночь, люблю
закаты,
Которые тянулись чередой
Над крышей дома моего и садом;
Тревога и восторг, мечты и
грусть,
Как и всегда, живут в душе моей,
И я по-прежнему постичь
стремлюсь
Единое начало всех вещей.

Перевод В. МАХОРТОВОЙ

Пристальное чтение стихотворений Софии подарит и афоризмы:

Чем беспомощней зренья,
Тем сильнее желанье...

Плоды воображенья
На солнце не созреют никогда
Перевод О. Чугай

и меткие наблюдения:

Прозрачные локоны ветра
настолько длинны,
Что ими весь мир окутан
Перевод В. Махортовой

и тонкие уточнения:

“В поте лица добудешь ты хлеб
свой” —
Так завещано — это усвой, —
И формулы нету такой:
“В поте лица чужого добудешь ты
хлеб свой”
Перевод О. Чугай

Отличительной особенностью данного издания является включение не только поэзии, но и отдельных прозаических отрывков. Последний раздел “Проза о Поэзии” (в переводе М. Тютюнникова) представляет собой размышления Софии

о поэзии под заголовком “Искусство Поэзии”. Этот раздел очень уместен в книге лирических стихов: он дает возможности глубже понять строй мыслей и личность автора. И лишний раз напоминает, что проза поэта — это особая разновидность прозы; а фактически — та же поэзия.

Подобно большинству предыдущих книг издательства лирика Софии де Мелло оформлена художником Петром Бемом. Предложенный им визуальный ряд основан на графическом коллажировании узнаваемых пейзажей Португалии и выделении значимой детали морской или флористической тематики. Вторя своим вербальным прототипам, такая деталь становится знаковой и способствует визуальному выражению поэзии Софии. Действительно, как подать Море, Лес и связанные с ним Тайну, Бесконечность, Загадку? — только через грамотно выбранную деталь, перекодировав ее в соответствии с некоторой системой символов. Оформление получилось удачным, оно подерживает высокий, несколько отрешенный настрой книги стихов.