

В.А. Махортова (Москва, Россия)

Античность в поэзии Софии де Мелло Брейнер Андресен¹

Аннотация: В статье рассматривается влияние античной мифологии и философии на лирику португальской поэтессы XX в. Софии де Мелло Брейнер Андресен. Результаты анализа указывают на то, что основные мотивы поэзии автора созвучны идеям древнегреческих философов от предшественников Сократа до Аристотеля. Особое значение для лирики Софии де Мелло приобретают натурфилософская концепция микро- и макрокосмоса, а также представления Платона о единстве Истины, Добра и Красоты. Мифологические сюжеты в лирике Софии де Мелло приобретают новое звучание за счет реинтерпретации, а также соотнесения с событиями современной автору действительности, что позволяет говорить и о диалоге с традицией, и о новаторстве. Древняя Греция изображается автором как символ гармонии человека и природы.

Ключевые слова: португальская поэзия, София де Мелло Брейнер Андресен, интертекстуальность, хронотоп

V.A. Makhortova (Moscow, Russia)

Classical Antiquity in the Poetry of Sophia de Mello Breiner Andresen

Abstract: The article analyses the influence of Ancient Greek philosophy and mythology, noticeable in the poetry of Sophia de Mello Breyner Andresen. The results of the analysis show that Sophia de Mello's poetry, seemingly non-philosophic, is based on the ideas close to the theories proposed by ancient philosophers from Pre-Socratics philosophers to Socrates, Plato and Aristotle. The ideas of the unity between the human being and the Universe, as well as Plato's theory of the Truth, the Good and the Beauty gain the special importance for the Portuguese writer. The ancient myths are reinterpreted by Sophia de Mello. The Ancient Greece is represented as the symbol of harmony between the human being and the Nature.

Key words: Portuguese poetry, Sophia de Mello Breyner Andresen, intertextuality, chronotope

¹ Текст статьи основан на докладе, сделанном на Международной научной конференции «VI Камоэнсовские чтения» (1 ноября 2020, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва).

«Нам уже не уйти от древних греков» – этой цитатой из книги «Многогранник» бразильского поэта-сюрреалиста Мурило Мендеса португальская поэтесса и писательница София де Мелло Брейнер Андресен начинает цикл эссе, посвященных античному искусству [Andresen 1978: 5]. Этой же цитатой нам представляется уместным начать статью, посвященную лирике самой Софии де Мелло, в творчестве которой тема античности имеет огромное значение. Интерес Софии де Мелло к античной культуре проявился рано. В 10 лет будущая поэтесса впервые прочла «Одиссею» Гомера во французском переводе. Знакомство с культурным наследием античности София де Мелло продолжила сначала в гимназии в Порту, а затем, уже более серьезно, на отделении классической филологии Лиссабонского университета. В дальнейшем неугасающий интерес к Древней Греции, а также приобретенные знания в области древних языков позволили Софии де Мелло выступить в качестве переводчика трагедии «Медея» Еврипида. Однако более существенно для творчества португальской писательницы представленное в ее стихах и эссе «поэтическое истолкование» [Лихачев 1969: 5] античной (прежде всего древнегреческой) культуры. Цель нашей статьи состоит в том, чтобы проанализировать, каким образом проявляется влияние античной философии и мифологии на поэзию Софии де Мелло, а также рассмотреть образ Древней Греции, созданный в произведениях поэтессы.

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ

На первый взгляд, поэзия Софии де Мелло, обращенная к природе и к миру реальных предметов, в том числе тех, что окружают нас в повседневной жизни, далека от философской лирики. Однако более глубокий анализ этой поэзии позволяет выявить заложенные в ней идеи, созвучные античной философской мысли. Рассмотрим далее основные из них. Прежде всего отметим свойственное Софии де Мелло понимание поэзии. По мнению писательницы, поэзия неотделима от действительности, а поэт – это внимательный слушатель или созерцатель, чутко воспринимающий явления реального мира [Андресен 2019]. На наш взгляд, такое представление о поэзии соотносимо с концепцией «мудрого» созерцания, восходящей к учению Гераклита и Платона [Лахонин 2016], полагавших, что именно созерцательная деятельность позволяет выявить истинную сущность предметов [ФЭС 1989: 596]. В этом смысле философия и поэзия могут быть рассмотрены как разные пути достижения истины или приближения к ней. Поиск истины, по мнению Сократа, представляющий собой наивысшую цель [там же: 599], является лейтмотивом поэзии Софии де Мелло. Как пишет поэтесса, «поиск правды – это всегда краеугольный камень любого поэтического произведения» [Андресен 2019: 254]. Цель этого поиска – Истина / Правда – для Софии де Мелло, так же как и для Платона, ученика Сократа, неотделима от Красоты и Добра [Платон 1971: 82]. И все они, опять же в соответствии с античной традицией, присущи нашему земному миру, а также имманентны и внеположны человеку. Истина, Красота и Добро самодостаточны. Они тот идеал, к которому человеку следует стремиться. В поэзии Софии де Мелло это стремление реализуется различным образом. Прежде всего, воплощение совершенства, единство Истины и Красоты, поэтесса находит в природе. Именно поэтому в лирике автора столь часты изображения совершенных пейзажей, преимущественно моря и побережий:

Свобода

Здесь, на морском побережье,
Где нет и следа того, что нечисто,
Здесь, где на берег песчаный
Волны накатывают беспрестанно,
И где так светел простор небосвода,
Здесь, где все истинно и первоначально,
Время опять обретает свободу¹.

Пер. В. Махортовой

Желание постичь «единое начало всех вещей» [Андресен 2019: 38], раскрыть их суть и приблизиться ко всему первоначальному сопоставимо с поиском первоэлементов, свойственным досократовской натурфилософии. В данном ракурсе поэзию Софии де Мелло рассматривает португальский филолог Карлос Сейя, автор одной из самых крупных работ посвященных творчеству поэтессы [Seia 1996]. В главе «Путь элементов» ученый отмечает, что в лирике Софии де Мелло представлены образы, связанные с каждым из четырех элементов природы: воде соответствует морская стихия, огню – свет небесных светил, воздуху – ветер, а земле – леса, равнины и сады [Seia 1996: 24–109]. Как справедливо отмечает исследователь, преобладают в лирике Софии де Мелло изображения моря (океана), а также природного света, однако ни одному из элементов поэтессы не отдает полного предпочтения, скорее рассматривая их как дополняющие друг друга противоположности. Это позволяет Карлосу Сейе сопоставить поэзию Софии де Мелло с концепцией Анаксимандра [там же], как известно, использовавшего для обозначения первоматерии термин «апейрон», тем самым подчеркивая ее более абстрактный характер по отношению к четырем природным элементам.

Иное звучание мотив поиска истины приобретает в цикле «Плаванья», занимающем особое место в творчестве Софии де Мелло. В этом цикле, интертекстуально связанном с «Лузиадами» Луиса де Камозаса и «Посланием» Фернандо Пессоа, поэтесса рассматривает события эпохи великих географических открытий с новой перспективы. Как отмечает София де Мелло в авторском комментарии: «В “Плаваньях” я стремилась не только и не столько рассказать о подвигах и великих деяниях, сколько передать первый взгляд на все новое, чувство соприкосновения с истиной, которую древние греки называли алетейя, моменты познания, когда неизведанное раскрывает свои тайны, моменты открытий. Взгляд глаз, нарисованных на носу корабля» [Андресен 2019: 271]. И не случайно в одном из стихотворений этого цикла есть следующие строки: «Свой путь они проделали опасный, // Поскольку истину открыть желали» [там же: 210].

Если в природном мире Истина неотделима от Красоты, в социальной сфере более явно выражена взаимосвязь «Истина – Добро». Социальная тематика имеет большое значение для поэзии Софии де Мелло, которая всегда оставалась равнодушной к событиям, происходящим в Португалии и в мире в целом. Ради своего народа поэт «идет на поиск»... «Жизни чистой, // Страны свободной, // Справедливых времен» (*пер. И. Чежеговой*). Во многих стихах Софии де Мелло звучит протест против несправедливости, беззакония, порочной и пустой жизни города. И в то же время поэзию автора отличает вера в построение более спра-

¹ Здесь и далее переводы стихов и отдельных строк из стихотворений Софии де Мелло приводятся по кн.: Андресен С. де М. Б. Единое начало всех вещей – избранные стихотворения. М.: Центр книги Рудомино, 2019. 288 с.

ведливого общества: «Знаю, что можно создать совершенный // Человеческий город // В унисон совершенству вселенной» (пер. Е. Хованович). В этих строках заложена не только убежденность в возможности социального переустройства, но и уверенность в совершенстве мироздания (Вселенной), которому человек может и должен соответствовать. Эту мысль мы можем соотнести с концепцией микро- и макрокосма, восходящей к философии Гераклита и Демокрита и предполагающей, что человек представляет собой малую копию Вселенной [ФЭС 1989: 362]. Несколько иной оттенок эта идея приобретает в стихотворении «Первый человек», в котором София де Мелло создает образ человека, живущего в полном единстве с природой, а также во многих других стихотворениях, в которых подчеркивается неразрывная связь лирического «я» и природы («Море», «Шумное море», «Город», «Ноктюрн Грасы», «Начало», «Надпись» и др.).

Еще одна идея, объединяющая поэзию Софии де Мелло и античную философию, состоит в понимании Космоса (от греч. «порядок») и Хаоса (от греч. «зиять») не как категорий Добра и Зла, но как равноправных и взаимодополняющих начал мироздания. Диалектика Хаоса и Космоса – это единство свободной энергии и формы, неупорядоченного и упорядоченного, возможного и осуществленного, беспокойства и покоя, творческого порыва и произведения-результата, дионисийского и аполлоновского начал. Так, например, море в поэзии Софии де Мелло одновременно хранит в себе «первоначальный хаос» и гармонию совершенных форм (стихотворение «Меня научило море любить совершенство формы»).

ЭХО АНТИЧНОГО МИФА

Мифы Древней Греции также находят отражение в поэзии Софии де Мелло. Орфей и Эвридика, Афина, Кассандра, Дионис, Аполлон, Одиссей – это лишь некоторые имена героев и божеств, которые мы находим в лирике португальской поэтессы. В некоторых стихотворениях София де Мелло со свойственной ей лаконичностью воссоздает отдельные фрагменты мифологических сюжетов, давая читателю возможность восстановить по части целое. Таково, например, двустихие «Орфей и Эвридика» из сборника «Муза»: «Вместе шли они в закатный час // Юные влюбленные из иных веков» (перевод выполнен нами для этой статьи). В других – меняет перспективу повествования. Например, в «Сонете Эвридики» известный мифологический сюжет рассказан самой героиней – Эвридикой. А в некоторых – переносит действие в иное место и время. Так, герой одного из стихотворений из цикла «Плавания» видит лицо Эвридики в тумане во время странствия по океану. А в стихотворении «Эвридика в Риме» тень героини появляется в столице современной Италии. Все это, на наш взгляд, еще больше подчеркивает вневременной характер античных мифов, герои которых символизируют человеческие страсти и устремления. Вместе с тем в социальной лирике София де Мелло проводит параллели между античностью и современной ей эпохой – временем, весьма непростым для Португалии. В стихотворении «Царь Итаки» поэтесса противопоставляет «нашу цивилизацию» и времена Одиссея:

Наша цивилизация заблуждается в том,
Что, почитая идеи, не ценит ручного труда.
Одиссей, царь Итаки, сам свой корабль построил
И гордился еще, что за плугом ходил
И что сеять своими руками умел.

Пер. В. Махортовой

А в стихотворении «Памяти Катарины Эуфемии» сравнивает трагическую судьбу борющейся против салазаровского режима женщины и участь Антигоны. «Но поиск справедливости бессмертен» (*пер. Т. Кузовлевой*) – эта строка, завершающая стихотворение как бы связывает прошлое, настоящее и будущее.

С древнегреческим мифом лирику поэтессы роднит и присутствие Музы, образ которой появляется в стихотворениях разных лет. Муза не просто сопровождает, но ведет за собой поэта. Она традиционный символ вдохновения, творческого порыва и самого творчества.

Арфа

Юная свежесть моря врывается

В окна.

Муза в комнату входит и против света

Тонкострунную ставит арфу,

А затем прикасается к звонким

Струнам.

Пер. В. Махортовой

(ДРЕВНЯЯ) ГРЕЦИЯ КАК ХРОНОТОП ПОЭЗИИ СОФИИ ДЕ МЕЛЛО

Еще одним аспектом, объединяющим поэзию Софии де Мелло и античность, является изображение Греции, как античной, так и современной, в лирике автора. Мы полагаем, что эта тема заслуживает отдельного и более подробного рассмотрения, однако не можем не отметить основные характеристики, позволяющие охарактеризовать Древнюю и современную Грецию как ключевые формы хронотопа [Бахтин 1986: 121–123] поэзии Софии де Мелло. В лирике автора Древняя Греция не только предстает как историческое и культурное пространство, но и получает особое художественное переосмысление. Становясь частью «сакральной географии» [Маслова 2011: 62] поэта, Древняя Греция символизирует то место, где еще возможна гармония между человеком и миром (как природным, так и социальным) и где особенно ощутима цикличность природного времени, в поэзии Софии де Мелло противопоставленная не только линейному историческому времени в целом, но и «раздробленному времени» – XX веку. Именно в таком символическом, а не географическом смысле Карлос Сейя определяет поэзию Софии де Мелло как «путь в Дельфы» [Seia 1996: 9], где, согласно античной мифологии, находился центр мира. В связи с этим особое звучание приобретает пророчество Сивиллы, которое София де Мелло цитирует в стихотворении «Сумерки богов»: «У Феба отняли кров, и пророческий лавр, // и каменный источник – // И вещие воды умолкли» (*пер. О. Чугай*). Эти слова указывают не только на «закат» древнегреческого политеизма, но и на крушение единства и целостности, разрыв между человеком и природой.

Древняя цивилизация уходит в прошлое, однако природа Греции, уже современной, в лирике Софии де Мелло остается символом совершенства. Примечательно впечатление от первой поездки в Грецию, которым поэтесса делится в письме к писателю и поэту Жорже де Сене: «Не стану пытаться описать вам Грецию или передать словами то абсолютное счастье, которое я испытала там. Но дело в том, что я словно освободилась от всех разлук и всей боли, словно проснулась в первый день творения в месте, которое всегда предчувствовала. Гомер говорит о Греции правду: но не всю» (цит. по: [Leal 2018: 167]).

То же очарование Грецией выражено в двустишии «Ахея»:

Здесь я скинула с плеч покров изгнания
И от ног отряхнула пыль разлуки.

Пер. В. Махортовой

Греческие пейзажи, исполненные солнечного света, хранят в себе память об утраченной гармонии. И, несмотря на все перипетии истории, они не подвластны времени:

Сквозь наготу света (тождественного себе внутри и снаружи),
Сквозь наготу ветра (который вокруг себя самого кружит),
Сквозь наготу моря (чьи воды пропитаны солью)
Одна за другой проступают колонны Суниона.

Пер. В. Махортовой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, античная мифология и философия служат источниками вдохновения для португальской поэтессы. Поиск Красоты, Добра и Истины, в учении Платона представляющих как единое целое, можно назвать лейтмотивом поэзии Софии де Мелло. Вера в их принадлежность нашему, земному миру обуславливает как созерцательную направленность лирики Софии де Мелло, так и мотив борьбы за справедливость, свойственный творчеству автора. Античные мифологические сюжеты в лаконичных стихах Софии де Мелло приобретают новое звучание, в чем проявляется как диалог с традицией, так и авторское новаторство. Древняя Греция изображена одновременно и как отправная точка развития европейской цивилизации, и как идеал, к которому стоит стремиться.

ЛИТЕРАТУРА

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

Бахтин 1986 – *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 121–291.

Лахонин 2016 – *Лахонин М.В.* Теория как созерцание: к истокам формирования понятия // Известия Саратов. ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16. Вып. 1. С. 27–30.

Лихачев 1969 – *Лихачев Д.С.* Поэт и история // Соснора В. Всадники. Л.: Лениздат, 1969. С. 5–11.

Платон 1971 – *Платон.* Филеб // Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. 1. М.: Мысль, 1971. 688 с.

ФЭС 1989 – *Философский энциклопедический словарь* / Под ред. С.С. Аверничева, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичева и др. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815 с.

Andresen 1978 – *Andresen Sophia de Mello Breyner.* O nu na Antiguidade Clássica. Lisboa: Portugalia, 1978. 85 p.

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

Ceia 1996 – *Ceia C.* Iniciação aos Mistérios da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. Lisboa: Vega, 1996. 172 p.

Leal 2018 – *Leal L.* Reinvenção do Mundo por Sophia de Mello Breyner Andresen // Anuário de Literatura, Florianópolis. 2018. Vol. 23. № 2. P. 161–171.

REFERENCES

- Andresen 1978 – Andresen Sophia de Mello Breyner (1978). *O nu na Antiguidade Clássica*. Lisboa. Portugalia. 85 p.
- Andresen 2015 – Andresen, Sophia de Mello Breyner. (2015) *Obra poética*. Porto. Assírio & Alvim. 992 p.
- Andresen 2019 – Andresen Sophia de Mello Breyner. (2019) *The Beginning of All the Things: Selected Poems*. Moscow. Rudomino Book Center Publ. 288 p.
- Bakhtin 1986 – Bakhtin M.M. *Forms of Time and of the Chronotope in the Novel*. In: Bakhtin M.M. *Literary Aesthetics*. Moscow. Iskusstvo Publ. 1986, pp. 121–291.
- Ceia 1996 – Ceia C. (1996) *Iniciação aos Mistérios da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen*. Lisboa. Vega. 172 p.
- Lakhonin 2016 – Lakhonin M. V. *Theory as Contemplation: To the Origins of the Formation of the Concept*. *Journal of the Saratov University. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*. 2016. Vol. 16. Issue 1, pp. 27–30.
- Leal 2018 – Leal L. *Reinvenção do Mundo por Sophia de Mello Breyner Andresen*. *Anuário de Literatura, Florianópolis*. 2018. Vol. 23. No 2, pp. 161–171.
- Likhachev 1969 – Likhachev D. S. *Poet and history // Sosnora V. The Horsemen*. Leningrad: Lenizdat, 1969. P. 5-11.
- PhED 1989 – *Philosophical Encyclopedic Dictionary* / Ed. by S.S. Avernitsev, A.E. Arab-Ogly, L.F. Il'icheva et al. Moscow. Sovetskaya Enciklopedia. 1989. 815 p.
- Plato 1971 – Plato. *Philebus*. In: *Plato. The Works: In 3 vols. Vol. 3. Part 1*. Moscow. Mysl Publ. 1971. 688 p.

Сведения об авторе:

Варвара Александровна Махортова,
магистр Лиссабонского университета
аспирант и преподаватель
переводческий факультет
МГЛУ

Varvara A. Makhortova,
Master of Philology from the University of Lisbon
Postgraduate Student and Lecturer
Translation Faculty
Moscow State Linguistic University

varvara2504@mail.ru