ТИТУЛКА

ЗМІСТ

[ВСТУП 3](#_Toc466816859)

[РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ВХОДЖЕННЯ ЛІНИ КОСТЕНКО В УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ 6](#_Toc466816860)

[РОЗДІЛ 2. ПРОВІДНІ МОТИВИ ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО 10](#_Toc466816861)

[РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО 17](#_Toc466816862)

[ВИСНОВКИ 28](#_Toc466816863)

[СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 29](#_Toc466816864)

ВСТУП

Про поетичну творчість Ліни Василівни Костенко написано багато, але всі праці присвячені, як правило, суспільній діяльності поетеси або її ролі й значенню творчості для покоління шістдесятників. На жаль, немає ще розвідки, яка б показала поетичну майстерність письменниці, тобто все те, що відрізняє почерк справжнього майстра від посереднього віршоробства. А талант Ліни Костенко незаперечний, саме тому її поезії вражають кожного, близькі читачеві, хвилюють його.

Видатна письменниця у своєму творчому спадку торкається багатьох тем: це і вічні духовні цінності, краса життя і природи, жорстокість війни та її наслідки, перше і вічне кохання, роль митця в суспільстві, доля України тощо. Жахають читача «ті залишені в полі гранати, те покиддя війни», через яке гинуть «кирпаті сільські аргонавти, голуб'ята», і водночас кожний глибоко відчуває, переживання дівчинки «в сімнадцять, сімнадцять гарних, неповторних літ», яка закохалася вперше, а «хлопчина їй не відповів взаємністю». Ми замислюємося над вічним плином життя, яке не зупинити, щоб виправити помилки:

Поетична образність Ліни Костенко свіжа, приваблива, умотивована глибоким відчуттям естетичної міри. Поетеса — глибоко оригінальна, вона використовує яскраву палітру кольорів для зображення природи, має багату метафоричну уяву.

Ліна Василівна Костенко — справжній митець, людина високого таланту, відверта зі своїм читачем. її поетичний світ полонить читача л першого ж прочитаного рядка і залишає фантастичне враження, адже поетеса завжди щира, її слова проникають глибоко в душу і запам'ятовуються назавжди. [1]

Творчість Л. Костенко активно досліджується українським літературознавством. Доробок науковців включає як монографії, нариси, так і окремі статті, де розглядаються Ліни Костенко поетеси чи питання, пов’язані з творчістю Л. Костенко.

У літературознавчій публіцистиці є чимало статей, присвячених творчості Л. Костенко. Ми розглянемо ті із них, які безпосередньо стосуються даного об’єкту дослідження.

В.С. Брюховецький у нарисі «Ліна Костенко» подає цілісний аналіз творчості поетеси. Він, залучаючи біографічні матеріали, показує становлення стилю поетеси, її мистецький розвиток, дає уявлення про формування ліричного героя, аналізує окремі збірки і твори. Автор нарису знаходить у творчості поетеси трансформацію кращих традицій українського фольклору і класичної літератури. Науковець робить цікаве зауваження про використання мотивів XX сторіччя, які не тільки не шкодять цілісності твору, а поглиблюють контраст і розширюють часопростір, накладаючи історію і сучасність, вказуючи на проблеми емоціональної атрофії і втрати історичної пам’яті. [2]

У статті «Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код людського досвіду» Л.Б. Тарнашинська досліджує категорію часу у творчості Ліни Костенко. Вона вказує на можливість лише у мистецькій реальності структурувати образ часу, надати йому образної множинності. Дослідниця розглядає час поеми як час історичний, герої творів проживають свій час як вибір, творять історію свого народу. З такого сприйняття часу випливає і діалог із часом, з буттям і небуттям, де драма цілої нації накладається на драму всепланетарну. Час у Ліни Костенко виступає і як умовна міра вічного, і як внутрішній час митця в історичному модусі.[3]

Історіософський часопростір у поемах Л. Костенко став основною темою статті Г. Жуковської. Вона звертає увагу на різні аспекти вивчення художнього часопростору, але зупиняється саме на творчому осмисленні історичного часу на основі ретроспективного логіко-смислового зв’язку й історичної пам’яті, яке має велике значення для розуміння минулого та сучасного. Літературознавець аналізує з цього погляду такі твори, як «Скіфська одіссея», «Сніг у Флоренції», «Дума про братів неазовських». [4]

Питанням версифікації, зокрема народних елементів у віршуванні Л. Костенко, займалася О.Башкирова. Вона робить висновок про нечасте звернення поетеси до фольклорних розмірів. Дослідниця акцентує увагу на стилізаційному характері таких творів. Щодо «Думи про братів неазовських», автор вважає уривки з «Думи про втечу трьох братів з города Азова», вкладені в уста одного з епізодичних персонажів, органічними, такими, що сприймаються не як цитати, а як частина твору.[5]

Актуальність теми нашої роботи полягає у розгляді культурологічного простору лірики Ліни Костенко блаблабала….

Мета роботи полягає у спробі простежити й проаналізувати висвітлення культурологічних парадигм у творчості Ліни Костенко, розглянути культурознавче наповнення творів поетеси.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

Предмет –

Обєкт –

Наукова новизна даної курсової роботи полягає в тому, що Ліна Костенко як особистість – дуже впливова людина в Україні в культурному просторі зокрема. Її творчість веде за собою людей, впливає на процеси, які відбуваються у державі сьогодні, відображає сутність нашої нації, її дух. Досліджувані мотиви допоможуть нам продемонструвати новизну художніх засобів та стилю письменниці.

РОЗДІЛ 1. **ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ВХОДЖЕННЯ ЛІНИ КОСТЕНКО В УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ**

В літературу Л. Костенко приходить у післякультівську добу на хвилі «хрущовської відлиги» разом з такими поетами-«шістдесятниками», як І.Драч, Б. Олійник, Т. Коломієць, В. Симоненко, М. Вінграновський. Творчий доробок поетеси досить вагомий. Перша збірка «Проміння землі» вийшла в 1957 р. На сьогодні Л. Костенко авторка близько десяти поетичних книг, серед яких найвідоміші: «Мандрівка серця» (1961), «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» (1989) тощо. Перу письменниці належить історичний роман у віршах «Маруся Чурай» (1979), за який вона удостоєна Державної премії ім. Т. Г. Шевченка.

Самобутня творчість Л. Костенко, митця непростої долі, безкомпромісного й сміливого, ліричного й громадянсько - активного, характеризується ідейно-тематичним і жанровим розмаїттям ліричних і ліро-епічних творів, творчими пошуками в царині форми вірша, строфічної будови. Ліна Костенко посідає виняткове місце в українській літературі останніх чотирьох десятиліть не завдяки радикальним творчим експериментам, не з огляду на зайняту політичну позицію чи «провокативний» стиль життя – елементи, з яких критики звикли складати портрет митця і створювати йому похвальну громадську опінію.

Ліна Костенко є видатною постаттю українського культурного життя завдяки своїй сильній особистості, принциповому запереченню позиції пристосуванства, яка характеризує багатьох радянських письменників, здатності мовчати в час, коли це мовчання означало відмову од спокус облаштувати своє життя ціною поступок. Загальне визнання видатної поетеси вона здобула завдяки вмінню синтезувати в своїй творчості найкращі риси української поезії і відкинути гірші. Цими гіршими я вважаю велемовність, сентиментальність, надмірний пафос, оперування надто скромним «словником» символів, що часто зводиться до кількох чи кільканадцяти елементів, запозичених з поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, народної пісні, послугування загальниками, стилізацію, легкість, з якою поезія потрапляє під вплив патріотично витлумаченої мілизни, стереотипність мислення. Ліні Костенко вдалося щасливо уникнути цих шкідливих для лірики ознак, якими позначена творчість багатьох українських поетів, прозаїків, навіть критиків. Ліна Костенко є також авторкою кіносценаріїв та кваліфікованим перекладачем польської лірики, зокрема поезій Марії Павліковської-Ясножевської. Поетеса уникнула репресій, яких зазнала частина непокірних українських письменників, її довголітнє мовчання, що мало бути покарою влади за оборону прав людини і, сказати б, прав культури на існування, переросло в загальний вияв протесту й обернулося високим авторитетом не тільки в сфері літератури. Від 1961 по 1977 рік поетесу не друкували, а підготовлені» у видавництві збірки лірики були розсипані. Перед періодом вимушеного мовчання видала три поетичні книжки: «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961). Уже ці три перші збірки засвідчили, що Ліна Костенко є, поруч з Іваном Драчем, Миколою Вінграновським, Дмитром Павличком, видатною індивідуальністю в українській поезії після 1956 р. Зокрема третя збірка «Мандрівки серця» стала мистецькою подією 1961 року, на авторські вечори сходилися юрми людей, спраглих справжньої лірики, а не ідеології. «Її третя збірка має принципове значення, – писав тоді молодий поет Василь Симоненко, який пізніше трагічно вмер. – Уже самим фактом свого існування вона перекреслює ту тріскучу та плаксиву писанину деяких наших ліриків, що своїми утворами тільки захаращують полиці магазинів та підривають довір’я читачів до сучасної поезії». Політичні заморозки, які настали в середині 60-х років, спричинилися до того, що поетеса далі видавати свої книжки не могла.

Чергова книжка «Сонячний інтеграл» (1963) була порізана внаслідок втручання цензури. Те саме спіткало й книжку «Княжа Гора» (1972), підготовлену після багатьох років мовчання. Тому в певному сенсі збірка «Над берегами вічної ріки» стала в 1977 році наче новим дебютом, який відразу повернув Ліні Костенко чільне місце в літературі. Відтоді вона опублікувала кілька важливих поетичних книжок: «Маруся Чурай» (1979), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987). Захоплено сприйнята читачами книжка «Вибране» (1989), видана тиражем 70 тисяч примірників і швидко розкуплена, заповідала час великих перемін в Україні. Та після активних 70-80-х років Ліна Костенко знову друкує небагато, не бере участі в публічному літературному житті й далі залишається мовчазним авторитетом сучасної української літератури, яка ніяк не може вийти поза навички мислення категоріями минулої епохи. Пише книжку про чорнобильську трагедію.

Уже в дебютній збірці Ліни Костенко «Проміння землі» були окреслені основні ліричні мотиви, яким поетеса залишилася вірною до сьогодні, – історія, кохання, традиція, поетичне слово. Такий діапазон склався під впливом переживань і роздумів різних за своїм характером, але водночас таких, що становлять міцний фундамент мистецької індивідуальності. Тут можна знайти громадянські настрої, гостру стурбованість байдужістю світу, вразливість тонкої людської натури, епічне переживання історії, схильність до іронії, зацікавлення фольклором, відчуття гармонії зі світом, пов’язаної в поетеси з постаттю освіченого мандрівного мудреця Григорія Сковороди, а також вплив філософії дзен (один з напрямів східної філософії) .

Характеризуючи еволюцію поетеси на площині вірша, змін у поетиці, Микола Ільницький відзначає поступове ускладнення внутрішнього світу її ліричного «я» і ліричного героя. Цей процес він окреслює як «шлях від парадоксу до драматизму». Драматизму внутрішньої діалектики, який є основним нервом творчості Ліни Костенко, твердить критик і додає: «Ця діалектика має свою логіку, яка веде від раціоналістичних антитез до осягнення складності життя, суперечливості художнього пізнання, хоч не раз доводиться заперечувати себе саму». Протилежності можуть зберігати власну суверенність і навіть співтворити з правдою, якщо вони не протистоять фундаментальним основам життя і не будують світу за згори апріорно прийнятою тезою, яка завжди буде невистачальною, податливою на історичну і психологічну фальш. Полярність стає у поезії Ліни Костенко coinsidentia oppositorum (збігом протилежностей) і водночас єднає різні аспекти екзистенційного явища. Напруга між ними виявляється сутністю буття і перемін. Доводиться погодитися з критиком, що співвідношення між збірками «Над берегами вічної ріки» і «Неповторність» вкладається у принцип тези й антитези. Перша книжка утверджує тривкість духовних вартощів, друга підносить ідею унікальності кожного здобутку, кожного мистецького феномена. «Вибране» у цій перспективі було б синтезом і перетином найважливіших думок і досягнень поетеси, здатної погодити драму плинності з непроминальністю, любов зі смертю, слово на папері з живою пам’яттю, сміх і плач, гармонію і гротеск, Історію і щоденність.

«Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки», каже ліричний суб’єкт вірша «Сосновий ліс перебирає струни…» Ліна Костенко наголошує на діалектичній єдності того, що відпливає, і того, що залишається незмінним у житті, історії, а водночас у структурі художнього твору. Не все, однак, можна охопити, описати, є речі й справи, які діються десь коло незнаних «берегів вічної ріки», часу. Бо то не час минає, це ми – минущі. Опозиція змінне – незмінне пронизує, як було вже відзначено, всю творчість поетеси і становить фундамент, на якому розгортаються філософські, моральні та естетичні проблеми. У збірці «Над берегами вічної ріки» переважає, однак, момент неперехідності, парадоксально виростаючи з плинності, ідея континуації реалізується переважно через звертання до міфологічного, історичного матеріалу та переплетіння мотивів на інтертекстуальному рівні. Спільне тут – міфологізм, історизм та інтертекстуальність – виразно характеризує творчий шлях Ліни Костенко.

РОЗДІЛ 2. **ПРОВІДНІ МОТИВИ ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО**

В Ліни Костенко нема плакатних патріотичних віршів, нема гасел, не часто вживається навіть слово «Україна». І в той же час у підтексті майже кожна поезія цієї авторки є високодуховною і патріотичною. Науковець В.Базилевський з цього приводу підкреслює: «Ліна Костенко з тих поетів, які здатні крізь вселюдське бачити національне, а крізь національне прозирати вселюдське, її сюжети завжди мають другий вимір і вже цим рішуче спростовують погляд на історію як на іконостас». Це стосується і віршів про відомих митців, історичних осіб, і поезій, де яскраво проявляється громадянська позиція Ліни Костенко як виразника опозиції існуючому тоталітарному режимові. Щоб проілюструвати перше, пропонуємо уривок з «Циганської музи», де йдеться про страждання поетеси Папуші, яку зневажає табір, бо серед циганів не може бути поеток, це ганьба для роду. Ніби вірш про трагедію окремого митця і окремого народу, – а виявляється, не тільки циганки і не тільки її одноплемінників стосуються слова:

І що їм всім до того, що ти корчишся з болю?

Щоб так страждать за нього, чи вартий цей народ?!

Але ж, але ж, але ж!.. Народ не вибирають.

І сам ти – тільки брунька у нього на гіллі.

Для нього і живуть, за нього і вмирають,

ох, не тому, що він – найкращий на землі!

Проблема мови у творчості Ліни Костенко звучить на особливих регістрах. Нема набридливих штампів про красу слів, про милозвучність, є обгрунтована й добре зведена оборона святині, є чітка вимога:

Я вам цей борг ніколи не залишу.

Ви й так уже, як прокляті, в боргах.

Віддайте мені дощ. Віддайте мені тишу

Віддайте мені ліс і річечку в лугах.

Віддайте мені сад і зірку вечорову.

І в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.

Віддайте мені все. Віддайте мені мову,

Якою мій народ мене благословив.

Як для Тараса Шевченка й Лесі Українки, для Ліни Костенко надзвичайно важливою і актуальною стає проблема служіння митця народові. Афористичні рядки багатьох віршів підкреслюють, що поет зобов’язаний бути свідомим не тільки свого призначення, а й своєї страдницької долі й навіть невдячності суспільства, в якому живе, сучасників, для яких сусідство з генієм дуже клопітне й не особливо для них бажане, бо небезпечне через протистояння співця владі.

Ллє пост природний, як природа.

Од фальші в нього слово заболить.

(«Навіщо ж декламація? Все значно…»)

З такого болю і з такої муки

душа не створить бутафорський плід.

(Настане день, обтяжений плодами»)

Поезія – це свято, як любов.

О, то не є розмовка побутова!

(«Яка різниця – хто куди пішов?»)

Поезія – це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

(«Страшні слова, коли вони мовчать»)

Народ шукає в ґеніях себе.

(«Не любить слово стимулів плечистих»)

Ліна Костенко на власному досвіді пересвідчилась у існуванні багатьох пасток, які накладала на душу й совість поста тоталітарна система. Ця авторка вистояла там, де інші не змогли. М.Слабошпицький пише: «Читач, далекий од видавничого процесу і не втаємничений у магічну силу циркулярів із маланчуківсько-шамотинських канцелярій, навіть і уявити собі не може, крізь які побільшувані лінзи розглядалося у видавництвах кожне слово поетеси, як немилосердно перетрушувалися і цей, і два наступних рукописи, і викидалося з них усе, де проглядав бодай неясний натяк на якусь крамолу. Інструкції згори були вичерпно однозначні, як вартовим державного кордону: пильнувати, пильнувати, пильнувати! І наші доблесні видавничі чиновники з самовідданістю стражів державних кордонів пильнували і пильнували. Звичайно, були з-поміж них і люди без церберських синдромів, люди, щиро зацікавлені, аби книги Ліни Костенко не калічилися, а прийшли до читача такими, як вони написалися, але що вони могли вдіяти – система завжди сильніша за людину.» Вірш «Мимовільний парафраз» написаний від імені тоталітарної системи:

Поет, не дорожи любовію народной,

бо не народ дає тобі чини.

Кому потрібен дар твій благородний?

На всякий случай оду сочини.

Пиши про честь і совість, а при етом

Вмочи своє перо у каламуть.

Ну, словом, так. Поет, не будь поетом.

Тобі за ето ордена дадуть.

У багатьох творах Ліни Костенко прослідковується гімн красі планети й осуд людині, яка зазіхає на вічне, руйнує, бездумно нищить те, що якраз і тримає її на світі. Без особливих красивостей, але дивовижно чудовою постає наша голуба планета, наприклад, у такій мініатюрі:

Ніч одягне на груди свій старий медальйон.

Місто спить, як строфи Верхарна

Скільки років Землі, – і мільярд, і мільйон, -

А яка вона й досі ще гарна!

На жаль, земна цивілізація не завжди достойна такої краси і такого щедрого, сприятливого підсоння. Найчіткіше ця думка виражена в поезії «Мабуть, ще людство дуже молоде», хоч цьому «молодому людству» поетеса й докоряє інфантильністю, невмінням реалізувати свої кращі пориви:

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, -

XX вік! – а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно такс?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

Якщо, за визначенням В.Панченка, ріка у творах Ліни Костенко є символом стоїцизму, то ліси, сади, взагалі дерева – символом торжества життя. Природа для Ліни Костенко така ж одухотворена, як людська душа .

Рідкість із зеленим світом – це спорідненість з духовним космосом нашої планети, гостре відчуття неподільності всього живого. У вірші «Послухаю цей дощ» про це сказано дуже чуйно і водночас відверто:

Цілую всі ліси. Спасибі скрипалю.

Він добре вам зіграв колись мою присутність.

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю.

То, може, це і є моя найвища сутність.

Якщо П.Тичина був поетом весни, Ліна Костенко, як і Василь Стус, жриця осені. Й не просто падолисту, а пори втрат, пори глибокого суму й серйозних висновків. Неупередженому й уважному читачеві є що відкривати у вірші «Виходжу в сад, він чорний і худий»:

Виходжу в сад, він чорний і худий,

йому вже ані яблучко не сниться.

Шовковий шум танечної ходи

йому на згадку залишає осінь.

В цьому саду я виросла, і він

мене впізнав, хоч довго придивлявся.

В круговороті нефатальних змін

він був старий і ще раз обновлявся.

І він спитав: – Чого ж ти не прийшла

У іншу пору, в час мого цвітіння?

А я сказала: – Ти мені один

О цій порі, об іншій і довіку.

І я прийшла не струшувать ренклод

І не робить з плодів твоїх набутку.

Чужі приходять в час твоїх щедрот,

А я прийшла у час твойого смутку.

Оце і є усі мої права.

Уже й зникало сонце за горбами –

Сад шепотів пошерхлими губами

Якісь прощальні золоті слова…

У певних строфах нема римування. Але саме цим прийомом створюється враження тихого шепоту безлистого саду, коли окремі звуки пропадають взагалі.

Природа, особливо дика, вільна й свавільна, для Ліни Костенко щось значно більше, ніж просто група дерев чи стихія . Це окремий світ у світі, до речі, завжди набагато щедріший і чистіший від людського:

Гіркі черешні

Де шлях летючими штрихами

за обрій віддалі несе –

гіркі черешні над шляхами –

Спасибі вам за все, за все!

За цю красу, що при дорозі,

за цю солодку гіркоту,

за те, що люди, вже дорослі,

гілляку ловлять на льоту!

За те, що ви необережні,

при самій трасі – нічиї’.

За слово радісне –«черешні»,

де с і чари, і раї.

За те, що втомлений, аж чорний,

Як ваше листя молоде,

Загримирований під чорта,

Шофер очима поведе.

За вашу тінь, за насолоду –

крізь вас побачити поля,

за неодчахнуту свободу,

за необчухране гілля!

Дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська з сумом пише: «Немає тих лісів, які мама так любила. Єдине місце її відпочинку… А зараз там – ні грибів, ні їжаків, ні зими. А зона і смерть. І чи не про не говорила мама в «Древлянському триптиху»« – так задовго до Чорнобильської трагедії: «Моя печаль – ріка без переправи…» Що бачила, коли писала: «А вже земля древлянська рве на собі вогненні коси…»? А, власне, оті наші ображені, сплюндровані, здичавілі й на себе вже давно не схожі ліси – це також і нація…» Тема Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко особливо терпка. У «Інкрустаціях» зустрічаємо вражаючі мініатюри:

Стоять озера в пригорщах долин.

Луги цвітуть у придорожній смузі.

І царственний цибатий чорногуз

поважно ходить в ранній кукурудзі.

Дівча козу на вигоні пасе.

Машини мчать, баранки крутять аси.

Малина спіє… І на все, на все

лягає пил чорнобильської траси.

Роса – як смертний піт на травах, на горіхах.

Але найбільше стронцію – у стріхах.

Хто це сказав, що стріхи – традиційні?

У нас і стріхи вже радіаційні.

Ці рядки й пояснювати чи аналізувати не треба: вони промовляють самі за себе високим болем. Космічною пусткою тягне від поезії «Дзвенять у відрах крижані кружальця».

РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ЛІРИКИ ЛІНИ КОСТЕНКО

Міркування про історіософський, культурологічний характер творчого мислення Ліни Костенко давно стали “загальними місцями” – на цій рисі художнього світу поетеси акцентують увагу практично всі дослідники її значного як за обсягами, так і за глибиною порушених проблем доробку. Історична і особиста пам’ять, неповторна людська доля як складова вселюдської історії, поет і нація – цим глобальним питанням, які становлять основу унікальної поетичної історіософії Ліни Костенко, присвячено чимало ґрунтовних розвідок. Однак, відзначаючи повноту висвітлення проблеми в сучасному літературознавстві, вважаємо за потрібне ще раз повернутися до одного з її аспектів, а саме – полемічного характеру окремих творів поетеси, які досі не досліджувалися під таким кутом зору. Власне, йдеться про певні вияви інтертекстуальності, багато в чому латентні, винесені авторкою в підтекст. Їх висвітлення могло б значно збагатити й поглибити рецепцію цих творів. Нас цікавлять передусім поеми “Циганська муза” і “Скіфська Одіссея”, хоча для порівняльного аналізу залучається й низка менших поетичних форм.

Культурологічна насиченість лірики стає помітною вже в другій книзі Ліни Костенко “Вітрила” (1958) – поряд з поетичними “образками” – витонченими замальовками сучасної авторці дійсності, більшою мірою властивими її ранній творчості, з’являються вірші, де філософські концепти, які незабаром стануть провідними, осмислюються крізь призму життя видатних людей – Лідії Койдули і Віктора Гюго (“Лідія Койдула на чужині”, “В Париж прибуває поїзд…”). Надалі історико-культурні ретроспекції стануть алюзивним наративом, який особливо яскраво заявить про себе в період “мовчання” (1962– 1977). Саме в цей час поетеса особливо активно переглядає культурний досвід попередніх поколінь, “приміряє” на себе долі великих, обґрунтовуючи власну етичну позицію у непростих для чесної творчості умовах. Однією з найприкметніших граней поетичного обдарування Ліни Костенко є вміння “вживатися” в епоху, вибудовувати образний ряд, який дозволяє побачити призабутий або й легендарний епізод “зсередини”. Саме тому значне місце в її поетичному доробку належить рольовій ліриці (“Астральний зойк”, “Ображений Торквемада”, “Чадра Марусі Богуславки”, “Тунгуський бог”). У поетеси є твір, що певною мірою може бути ключем до її історіософії, – тут з’являється цілий ряд історичних постатей, що втрачають ореол культурних символів і трактуються передусім як людські особистості, пов’язані з авторкою дружніми стосунками:

І натовпом розтерзана Гіпатія,

і Галілей, осміяний не раз,

якась звичайна людяна симпатія,

а не канони поєднали нас.

І просто сум. І просто вечоріє.

Ти розплітаєш мислі і косу.

А ти, Склодовська, змучена Маріє,

бувало так, що не бувало й су?

…А ти, Домбровський, ти почав курити?

Ти так і вмер, Тарасе, в самоті?

Тебе ще різні викличуть спірити.

Пошли їх к чорту, бо це саме ті.

Це ті. Ті самі. Саме ті, которі

тебе вбивали. В тому весь і сміх –

перпетуум мобіле історії:

мої убивці – правнуки твоїх.

[Л. Костенко, 1989; 256]

Ліна Костенко як творча постать, співмірна з найпомітнішими митцями світової культури, вступає з ними в діалог, а часом вдається до полеміки. Як уже зазначалося, цей аспект її творчості, незважаючи на провідну роль у ній культурологічних алюзій, вивчений далеко не повною мірою. Історія ремінісценсій, відголосків, інтертекстуальних зв’язків у ліриці й ліро-епосі Ліни Костенко чекає на свого дослідника. Цінну спробу такого їх прочитання здійснив Майкл М. Найдан у своїй статті “Інші поети в творчості Ліни Костенко”. Розвідка значно розширює літературний контекст, а відтак і рецептивне поле, в якому вивчається творчість української поетеси, пов’язуючи її, зокрема, з поезією представників “срібного віку”. Автор статті згадує приватну розмову з Ліною Костенко, під час якої вона нарікала на те, що ніхто не звернув уваги на її полеміку зі “Скіфами” О.Блока у “Скіфській Одіссеї”. Очевидно, причина такої неуваги критиків полягає в посутніх відмінностях художнього стилю символіста Блока і “передшістдесятниці” Ліни Костенко. А тимчасом блоківський дух, незважаючи на всю глибину відмінностей між інтуїтивною природою творчості російського класика і раціоналістичністю художнього мислення української поетеси, справив значний вплив на формування неповторного поетичного голосу Ліни Костенко (той же М.Найдан згадує її слова: “Блок – мій поет”). Тонке відчуття особливого блоківського світу і його епохи звучить в одній з поетичних мініатюр Ліни Костенко (“Учора в дощ зайшов до мене Блок”).

Коли ж розглядати “Скіфів” О.Блока і “Скіфську Одіссею” Ліни Костенко в напрямі, заданому самою авторкою, то без перебільшення можна сказати, що полемічна напруга, яка справді існує між цими двома творами, дозволяє глибше прочитати їх обидва, залучивши й історичну, і культурологічну, і, зрештою, ментальну систему координат.

Головною передумовою прочитання цих принципово різних – і з стилістичної, і з концептуальної точок зору – творів є бодай стислий огляд об’єктивних історичних умов, у яких вони написані. “Скіфи” О.Блока датовані 1918 роком. Чітким ямбам поеми передує епіграф з вірша Володимира Соловйова “Панмонголізм”:

Панмонголизм! Хоть имя дико,

Но мне ласкает слух оно.

Справді, художній простір блоківської поеми сформований теорією панмонголізму, відповідно до якої західна культура перебуває під загрозою неминучого зіткнення з експансивними азійськими силами. Дана теорія є тією необхідною умовністю, яка є підґрунтям існування будь-якого художнього світу. Скіфи постають у Блока як цитадель між Європою і Азією, до того ж цитадель явно неприхильна до відірваної від уселюдських пракоренів європейської цивілізації:

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,

С раскосыми и жадными очами!

Для вас – века, для нас – единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы.

[А.Блок, 1996; 324]

О.Блок особливим чином вказує на невивченість скіфської історії, яка, відтак, перетворюється на позачасовість (“Для вас – века, для нас – единый час”). У Ліни Костенко зустрічаємо подібне зіставлення двох історій – вивченої, словесно зафіксованої грецької (європейської) і напівміфічної, засвідченої тільки витворами мистецтва скіфської (слов’янської).

Поема О.Блока написана в пореволюційній Росії. Символізм, де реалії дійсного світу мисляться як відблиски сакралізованого потойбічного життя, визначає звучання і особистих, і громадянських мотивів у творчості поета. Досить згадати, як побутова сцена перетворюється на містичне дійство в його вірші “Фабрика”. Дослідники неодноразово писали про Блока як про вісника нового часу – одним із перших він вгадав істинний характер ХХ століття і втілив його у похмурих “Кроках Командора”. Передчуття й реалії революційної Росії асоціюються у Блока з грізними ірраціональними началами (апокаліптичні образи невеликої поезії “Все ли спокойно в народе?”; кривавий прапор з поеми “Дванадцять”). Європа втілює раціональне, розумове, а отже, штучне, відірване від основ буття, начало. Це “старий світ”, логічні побудови якого мусять бути перевірені на міцність стихійними силами, які нуртують в глибинах історичного буття народів:

О старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред сфинксом с древнею загадкой!

Россия – сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..

[А.Блок, 1996; 324].

Таке протиставлення скіфів і Європи не є однозначним і одновимірним – Росія у творі Блока постає як унікальний культурний простір, який акумулював здобутки різних цивілізацій:

Мы любим все – и жар холодных числ,

И дар божественных видений,

Нам внятно все – и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений.

[А.Блок, 1996; 325].

І все-таки стихійне, ірраціональне начало постає первинним. Зміст блоківських “Скі-фів” не можна звести до символізації революційної Росії в її протиставленні буржуазнійиЄвропі – Блок радше шукає коріння слов’янської ментальності, яка і різнить Росію ізизахідним світом, і дозволяє їй збагатити його. Своєрідність етносу обстоює у своїй поемі і Ліна Костенко:

Але було це твердження наївне,

бо всяк народ на ділі доведе –

хоч там нема того, що є деінде,

зате є те, чого нема ніде.

[Ліна Костенко, 1989; 441].

Ліна Костенко не випадково обсервує скіфську дійсність очима ольвійського грека – представника майбутньої європейської цивілізації. Поетеса моделює образ людини, маркований певними культурологічними особливостями, що роблять її більш сприйнятливою до специфіки життя скіфів.

Поема Ліни Костенко, що вперше побачила світ у збірці “Сад нетанучих скульптур” (1987), також має епіграф, роль якого виконує стаття з УРЕ: в заплаві річки Супою (лівої притоки Дніпра) було знайдено залишки човна та рештки кістяка людини, найімовірніше, давнього грека. Цей факт дає поштовх для своєрідного історико-літературного розслідування. Проте появу “Скіфської Одіссеї” навряд чи можна пояснити простим бажанням авторки реконструювати події багатовікової давнини – основним у поемі є прагнення віднайти свої початки у глибині віків. Полемічність твору по відношенню до блоківських “Скіфів” виявляється на рівні загальної емоційної тональності. У О.Блока вона агресивна, аж до натуралізму. Нагнітання погрозливої інтонації досягається послідовно витриманим метричним малюнком – чергуванням рядків 5-стопного ямба з чоловічою клаузулою та 4-стопного з жіночою.

Метрична структура “Скіфської Одіссеї” також ямбічна, її майже виключно формує ямбічний п’ятистопник (близько 98% рядків), вкраплення інших розмірів (4-стопний та 6-стопний цезурований ямб) настільки незначні, що ними можна знехтувати. Така метрична будова зумовлена широтою епічного тла, на якому відбуваються події (Ліна Костенко вдається до розгорнутих історико-географічних відступів), отже, “розповідний” характер 5-стопного ямба є найкращим відповідником творчого задуму авторки. Стилістика і загальна настроєвість поеми принципово відмінні від тих, які спостерігаємо у “Скіфах”, – Ліна Костенко свідомо вдається до комічного ефекту, поєднуючи сучасну наукову термінологію з просторіччям, відновлюючи бурлескно-травестійні традиції. Вона прагне оживити давню Скіфію, об’єднати розрізнені реалії, відомі нам, у цілісну картину, наблизити і скіфів, і грека-негоціанта до сучасного читача.

Основна відмінніть між творами О.Блока і Ліни Костенко полягає в “пунктах відліку”, позиціях, з яких обидва автори дивляться на історію. За зовнішньою агресивністю блоківської поеми стоїть прагнення відтворити незбагненність слов’янської душі. Російський поет розуміє цивілізацію як начало, що забезпечує процвітання людства, але водночас вбиває в людині природні почуття, відчужує її від власної суті.

Ліна Костенко натомість “правомірно обстоює ідею слов’янської культури й […] взагалі ідею культури людства як провідного начала, котре гуманізувало нашу Землю, гуманізувало життя. …Поетеса обстоює єдність етичних, естетичних, правових, філософських принципів як у поведінці народу, так і в його творчості, в його культурі…” [Є.Прісовський, 1988; 177].

Сучасна поетеса створює “художню енциклопедію скіфського життя” [В.Панченко,1988; 182], як свого часу Гомер створив енциклопедію життя Давньої Греції

.Подібна концепція людини і культури лежить і в основі поеми “Циганська муза”, у зв’язку з якою згадуються пушкінські “Цигани”. Хоча щодо діалогічності цих творів ми не маємо прямих авторських вказівок Ліни Костенко, їх порівняння видається доцільним.

“Присутність” Пушкіна у творчості Ліни Костенко більш явна, ніж Блока, і це далеконе в останню чергу зумовлене промовистою долею російського поета, яка, без сумніву, була для авторки взірцем, особливо цінним у роки вимушеного мовчання. Від імені Пушкіна написаний “Астральний зойк”; кати поета постають у віршах “Прийомний син барона був баран” та “Віяло мадам Полетики”. Алюзію на пушкінських “Циган” знаходимо в самому тексті “Циганської музи” :

І хто ж до нас озветься великими словами,

як той, що в Бесарабії прийшов до нас колись?..

[Ліна Костенко, 1989; 409]

Отож, цілком природно, що між пушкінською поемою та “Циганською музою”, як і між твором Блока та “Скіфською Одіссеєю”, існують певні паралелі, хоча акценти і тут зміщені. Спільність полягає в тому, що і Пушкін, і Ліна Костенко значну роль відводять конфлікту людини й середовища. Пушкінський Алеко шукає серед циганської громади свободи, якої, на його думку, немає в цивілізованому світі, а героїню Ліни Костенко, навпаки, вражає тупість і затурканість людей, серед яких їй доводиться жити.

Проте автори, розділені майже двома століттями, принципово по-різному обсервують дійсність. В “Циганах” Пушкіна відбився романтичний світогляд, насичений духом байронізму: цивілізація з її суворим обмеженням і регламентацією дій людини ототожнюється з неволею, і єдиний порятунок для сильної, обдарованої особистості поет бачить у втечі від неї. Алеко, звертаючись до Земфіри, так змальовує світ, який залишив:

…*О чем жалеть? Когда б ты знала,*

Когда бы ты воображала

Неволю душных городов!

Там люди, в кучах за оградой,

Не дышат утренней прохладой,

Ни вешним запахом лугов.

Любви стыдятся, мысли гонят,

Торгуют волею своей,

Главы пред идолами клонят

И просят денег да цепей.

[А. Пушкин, 1959; 235].

Героїня Ліни Костенко, циганська поетеса Папуша, навпаки, тікає до міста, яке уособлює культурний простір, де вона зможе реалізувати свій творчий потенціал. Середовище циган, незважаючи на кровну спорідненість, є для неї чужиною:

Іди, іди від них. Бо тут змарнуєш душу.

Он бачиш польських міст далекі міражі.

А цим, хіба їм що? Труснуть циганську грушу.

Забудь оцих людей. Вони тобі чужі.

[Л.Костенко, 1989; 407].

Пушкінський Алеко, прагнучи звільнення, фактично є роздвоєним. Він залишається дитям цивілізації, так чи інакше ґрунтованої на силі. Вбивство Земфіри розцінюється циганами як вияв чужого їм осілого світу, де над людиною тяжіють умовності й соціальні зв’язки. “Інакшість” циган найяскравіше виявляється у трьох епізодах поеми – розповіді старого цигана про давньоримського поета Овідія, який, живучи у вигнанні серед кочових народів, тужив за батьківщиною (власне, за тим-таки культурним простором, де можлива самореалізація); в тій сцені, коли сплячого Алеко душить “хатній дух” (народні вірування про домовиків, вплетені Пушкіним у драматизований діалог цигана і Земфіри, є метафорою внутрішньої несвободи Алеко, прив’язаного до вигод “іншого”, окультуреного, світу); нарешті, у заключних словах батька Земфіри:

…Мы дики, нет у нас законов.

Мы не терзаем, не казним –

Не нужно крови нам и стонов, –

Но жить с убийцей не хотим…

Ты не рожден для дикой доли,

Ты для себя лишь хочешь воли,

Ужасен нам твой будет глас –

Мы робки и добры душою,

Ты зол и смел, – оставь же нас.

Прости, да будет мир с тобою.

[А. Пушкин, 1959; 240].

Цигани Ліни Костенко позбавлені романтичного ореолу. Авторка, яка уже з першихтворів привносить у свою поезію елементи реалістичної деталізації (“Канарейка”, “Заповітна груша”, “Глядач”), у змалюванні життя кочового народу велике значення надає побутовим реаліям. Відтак циганська спільнота виявляє свою двоїстість – позбавлена державності, вона не чинить масштабних насильств, але самовиражається у дріб’язковій домашній деспотії.

Центральною у творі постає проблема окультуреного слова. Слово є наріжним каменем культурологічної концепції Ліни Костенко і в “Циганській музі”, і в “Скіфській Одіссеї” – тільки воно дає можливість зафіксувати болі й здобутки історії. В обох поемах авторка зіставляє два шляхи збереження історичної пам’яті – той, що полягає у словесному її вираженні через літописи й літературні твори, і той, що залишається “неословленим”. Народ, який не спромігся увічнити свою історію у слові, прирікає нащадків на безплідні здогади про власне коріння:

Бо тільки слово – пам’яті спасенність.

Живий народ, що мав своє письмо!

Чи, може, в них була така писемність,

що ми її вчитати не втнемо?

І хто вони? А ми хто? Хто ми? Хто ми?

Хто наші предки? Прийшлі? Автохтони? ..

[Костенко, 1989; 410].

Унікальна історіософія Ліни Костенко з її центральним постулатом – проживання багатовікового досвіду народу через слово – зумовлена передусім самою долею української нації, речником якої постає поетеса. Питання національної ідентичності, історичної пам’яті, місії письменника в умовах бездержавності завжди були для українства особливо болючими, саме тому, звертаючись до історичної (“Скіфська Одіссея”) та інонаціональної тематики (“Циганська муза”), поетеса прагне ідентифікувати себе, читача,героїв як носіїв певної культурної традиції, що виражається передусім через слово.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1. Яскравий світ художнього слова Ліни Костенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу :<http://www.ukrtvory.com.ua/9tu113.html>
2. Брюховецький В. С. Ліна Костенко. [Нарис творчості]/Брюховецький В.С. – К.:Дніпро,1990. – 262с.(Літ. портрет).
3. Тарнашинська Л.Б. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код людського досвіду/Тарнашинська Л. //Слово і час. – 2005.- №6. – С.42-52.
4. Жуковська Г. Історіософський часопростір у поемах Ліни Костенко/ Жуковська Г.//Сучасний погляд на літературу [Збірник наукових праць]. – Вип. 4. –К.: ІВУ Держкомстату України. – 2000. –с.145-155.
5. Башкирова О.Діалог із фольклорною традицією у віршуванні Ліни Костенко //Слово і час. – 2004. – №11. – С.91-93.