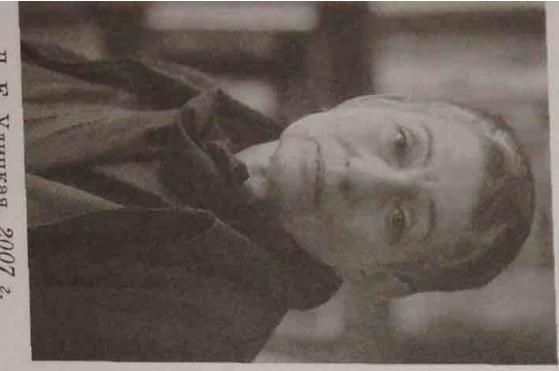

О современных поэмах Сергея Гандлевской и Тимура Кидирова

Литература и задержанная возвращённая

Л. С. Петрушевская.
2002 г.

В годы горбачёвской «перестройки» и в последующее десятилетие в СССР, а после его распада в России публиковалось очень многое из запрещенного до читателя время, запрещенного советским режимом. Это и так называемая «возвращённая» литература – отдельные произведения или творчество в целом писателей-классиков ХХ века: скандальная для современников проза Михаила Артыбашева и Василия Розанова, новаторские повести и романы Евгения Замятина, стихи Николая Гумилёва и Осипа Мандельштама, пьесы Николая Эрдмана и Михаила Булгакова, ни на что не похожие романы и повести, дневниковая проза о революции Ивана Бунина и Максима Горького и другое. Это и литература, появившаяся во время «оттепели»: проза Варлама Шаламова и Владимира Тендрякова, стихи Александра Галича Юрия Домбровского, стихи Александра Галича Юрия Домбровского, стихи Александра Галича Юрия Домбровского, мемуары Надежды Мандельштам и Лидии Чуковской и другое. Это и произведения писателей русского зарубежья: романы Владимира Набокова, Ивана Пемелева, Марка Алданова, стихи Георгия Иванова, Владислава Ходасевича, Гайто Газданова и других; произведения писателей, принадлежащих к «третьей волне» эмиграции: Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Георгия Владимова, Владимира Максимова, Фридриха Горенштейна и других. И наконец, это произведения современных писателей, создававшиеся в течение 1970–1980-х годов, но не известные читателю: проза Бенедикта Ерофеева, стихи Всеволода Некрасова, Игоря Ходлина, Александра Еременко, Алексея Пардинского, Ивана Жданова, Дмитрия Пригова, Тимура Кибирева, Льва Рубинштейна, Сергея Гандлевского, пьесы Нины Садур и другое. Появились пьесы и проза и стихи Людмилы Петрушевской, проза Людмилы Ульяновой.

Л. Е. Ульянова. 2007 г.

«возвращённая» литература – отдельные произведения или творчество в целом писателей-классиков ХХ века: скандальная для современников проза Михаила Артыбашева и Василия Розанова, новаторские повести и романы Евгения Замятина, стихи Николая Гумилёва и Осипа Мандельштама, пьесы Николая Эрдмана и Михаила Булгакова, ни на что не похожие романы и повести, дневниковая проза о революции Ивана Бунина и Максима Горького и другое. Это и литература, появившаяся во время «оттепели»: проза Варлама Шаламова и Владимира Тендрякова, стихи Александра Галича Юрия Домбровского, стихи Александра Галича Юрия Домбровского, мемуары Надежды Мандельштам и Лидии Чуковской и другое. Это и произведения писателей русского зарубежья: романы Владимира Набокова, Ивана Пемелева, Марка Алданова, стихи Георгия Иванова, Владислава Ходасевича, Гайто Газданова и других; произведения писателей, принадлежащих к «третьей волне» эмиграции: Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Георгия Владимова, Владимира Максимова, Фридриха Горенштейна и других. И наконец, это произведения современных писателей, создававшиеся в течение 1970–1980-х годов, но не известные читателю: проза Бенедикта Ерофеева, стихи Всеволода Некрасова, Игоря Ходлина, Александра Еременко, Алексея Пардинского, Ивана Жданова, Дмитрия Пригова, Тимура Кибирева, Льва Рубинштейна, Сергея Гандлевского, пьесы Нины Садур и другое. Появились пьесы и проза и стихи Людмилы Петрушевской, проза Людмилы Ульяновой.

Наш курс литературы ХХ века, как и школьный курс литературы в целом, подходит к концу. Как видите, за его пределы литературы в очень многое; это и классика – русская и зарубежная, и литературы в следних десятилетий ХХ века, и так называемая «текущая литература» по числу книг, достойных такого внимания, со временем будет только расти. Хочется надеяться, что читать и размыгливать над прочитанным вы будете всю жизнь.

Конечно, разобраться в современной, а тем более «текущей», литературе непросто. Классику можно не оценивать, ведь литература «табель о рангах» давно сложилась. Чтение же литературы требует не только усилия понимания, но и смелости оценки. Такие оценки – даже если они принадлежат авторитетным профессионалам – нередко противоречивы, то и дело приводят в недоумение, по крайней мере, заставляют задуматься.

Вот пример. В 1834 году Пушкин задумал написать статью «О ничтожестве литературы русской». В том же году в статье «Литературы меньшинства» Белинский писал: «У нас нет литературы». Вместе с тем в это время в литературе еще работали Баратынский, Жуковский, Вяземский, уже писал Тютчев. Почему же и Пушкин, и Белинский не были удовлетворены современной им литературой?

Еще пример. В лекции «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892) Дм. Мережковский говорил об упадке литературы рубежа XIX и XX веков. Напротив, Блок в статье «Судьба Аполлона Григорьева» (1915) называл это время эпохой возрождения культуры. Неожиданные оценки, удивительные расхождения, не правда ли? Для того чтобы разобраться, чем они вызваны, сегодняшнему историку литературы придется немало поломать голову.

А вот любопытный анекдот, касающийся чтения современных авторов. Это «литературный разговор» Сергея Есенина с ямщиком, приведенный писателем Анатолием Мариентгофом в его книге «Роман без вранья»:

— А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?

— Пушкина.

— Это, дяденька, мертвый. А вот кого ты из живых знаешь?

Эта забавная история имеет вполне серьезный смысл. Вспомните: когда в течение этого учебного года, читая книги писателей ХХ века, мы то и дело всломинали Пушкина, Гоголя или Толстого, они казались нам «чутунными»? Нет, конечно. То, что произведения классиков ХХ века живут какой-то своей, новой жизнью в творчестве художников ХХ ве-

— для читателя всегда неожиданность, всегда открытие, всегда свидетельство вечной актуальности искусства.

Вполне серьёзен и другой вопрос, возникающий в связи с «байкой» Есенина: а знаем ли мы современных авторов, тех, кого сочтут классиками нации потомки? В России всегда читали «по свежему следу» — и сочиняли пушкинские заметки о современной ему литературе отечественников, и зарубежных авторов; последних — нередко в подлинниках. Посмотрите пушкинские отклики Цветаевой — вы убедитесь в этом, или, например, критические отзывы, не стоит бояться нового и неожиданного — ваши читательский опыт поможет вам воспринять и оценить любых авторов, в том числе современных, имена которых не освящены привычностью к классике.

В любой хорошей книге вы всегда увидите и литературную традицию, и необычность её разработки, а главное, попадёте в особый, ни на что не похожий художественный мир, который можно оценить, только поняв его же синтаксическую структуру, что и Блок; его синтаксис построен на законах — те своеобразные художественные приёмы, которые использует автор. Несколько примеров. Современный поэт Сергей Гандлевский пишет стихотворение «Устроиться на автобазу...». Читаем, и вспоминается Блок, вот это: «Грешить беспыльно, непробудно...». Гандлевский использовал ту же синтаксическую структуру, что и Блок; его синтаксис построен на сплошных инфинитивах. (Аналогичный приём использовал Пастернак в стихотворении «Февраль». Достать чернил и плакать...) И стихотворный размер в стихотворении Гандлевского совпадает с использованным Блоком; привычное ухо «натыкается» на это сходство. А значит, неизбежны вопро-

сы — «Зачем?», «Что заставил Гандлевского

вспомнить именно эти стихи Блока?», «О чём говорят нам современный поэт, рассуждая о таких будничных вещах — «Устроиться на автобазу...?» Кто знает? Поэт может говорить о быте, а думать о тайной свободе. Быть может, Блок может нам найти ответы на эти вопросы...

Сознание поэта «пропитано» ритмами (и пиратами, конечно), но отбираются нужные. Впрочем, в курсе классической русской литературы ХХ века мы уже встречались с тем, что иногда ключом к произведению может быть диптих из «чужого» текста.

Конечно, пираты, одинаковые ритмы и вообще близость разных авторов профессионалу обнаружить гораздо легче, чем старшему. И всё же бывают вещи очевидные. Так Т. Кибиров пишет: «Так был здесь соловийный сад / или вишнёвый сад? <...> Терпи, казак, молчи, козёл, / мы скоро отдохнём». Трудно не

вспомнить здесь о «Соловьевом саде» Блока или о «Вишнёвом саде» Чехова. Однако посмотрите, как здесь соединились две речения из разных времён и ситуаций: и «терпи, казак» (поговорка, хорошо знакомая из разных времён, из самых трудных случаев детской жизни или детской жизни), и «молчи, козёл» — в этом что-то из школьной жизни или детского общения, и тоже не из самых приятных его стран. А дальше лермонтовское (или гётеевское): «мы скоро отдохнём». Помните вольное переложение стихотворения Гёте «Горные вершины», выполненное Лермонтовым: «Подожди немножко, / Отдохнёшь и ты?» У Кибирова всё это соединилось и дало свой эффект: однажды нашего времени, когда помнится про «Соловьевый сад», и Чехова, и Лермонтова, но жизнь и сознание заполнены разным.

А теперь вернитесь к писателю из Кибирова. Не кажется ли вам, что оснований судить об особенностях художественного языка современного автора у нас даже больше, чем когда мы говорим о классике? В конце концов, его художественный язык рожден тем временем, когда живем и мы. А вот еще одно стихотворение Тимура Кибирова, написанное в 2000 году и вошедшее в его книгу «Юбилей лирического героя»:

Ну была бы ты, что ли, поменьше,
не такой вот вселенской квадней,
не такой вот лоханью безбрежной,
беспредел бы умерила свой —
чтоб я мог покалеть тебя, чтобы
дал я отповедь клеветникам,
грудью встал, прикрывая стыдобу,
непритядный родительский срам!
Но настолько ты, тётика, громадна,
так ты, баба, раскинулась в ширь,
так просторы твои неоглядны,
так нагляден родимый пустынь,

так вольготно меж трёх океанов
развалилась ты, матушка-пьянь,
что жалеть тебя глупо и странно,
а любить... да люблю я, отстань.

Это стихотворение о России, патриотизме, вечных российских чертах и проблемах — широте, пьянстве — прежде всего, напоминает «Россю» Блока. Кибиров неприкрыто обыгрывает строки «Тебя жалеть я не умею, / И крест свой бережнонесу...», причем делает это почти пародийно. Обращение к России как к женщине в русской поэзии имеет давнюю традицию (от Лермонтова и Некрасова до Блока и Есенина), но Кибиров вводит неожиданные обращения — «тётика», «баба», «матушка-пьянь», и здесь трудно не уловить ироничное отношение к хорошо знакомым нам

патриотическим мотивам русской лирики. Этому иронию невозможно не разглядеть и в остальных «ключевых» словах и образах стихотворения. Вместо романтических блоковских поэзий, таких как «плат узорный», «разбойная краса», перед нами, напротив, грубоватые присторечия – «квадна», «лохань», «стылоба» и современное слово «беспредел». Рядом с блажнозвучными и поэтическими «неоглядными присторами», почти из тех же звуков автор составляет малопоэтичный образ: «наглядный пустырь». Впрочем, о русском пьянстве в связи с темой любви к России первым в стихах заговорил Лермонтов, в конце своего стихотворения «Родина» (которую он любит, впрочем, «странною любовью») признаваясь, что «в праздник вечером росистым / Смотреть до полночи гостов / На пляску с топаньем и свистом / Под говор пьяных мужичков». Лермонтовское, чуть снисходительное отношение (оно сказывается в этой последней строчке, в слове «мужичков») у Кибирова, казалось бы, сменяется грубым, отталкивающим образом «вольготно» развалившейся «пьяни». Однако авторская ирония неожиданно завершается признанием в любви, и мы понимаем: это признание человека, не желающего говорить о высоком чувстве любви к родине красивыми и «общими» словами.

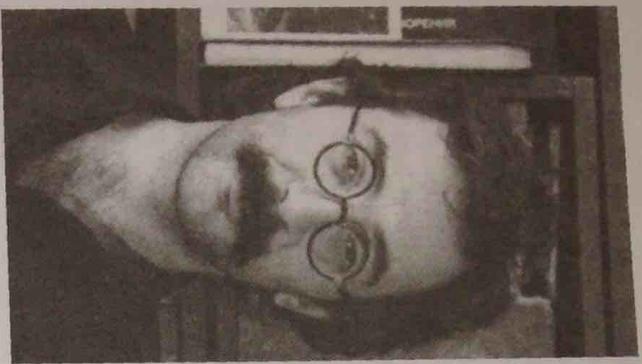
Можно увидеть здесь и пушкинскую традицию – похоже, в стихотворении Кибирова отзываются пушкинское «Клеветникам России» (у Кибирова – «отповедь клеветникам»). Но вспомним: именно Пушкин (отчасти) утвердил в русской литературе манеру шутливого разговора на самые серьёзные для автора и читателя темы.

Полемику с романтическим представлением об исключительности судьбы и сущности России, построенную на парадразе хрестоматийного стихотворения Тютчева, мы находим в стихотворении Кибирова «Историософское» из книги «Улица Островитянова» (1999):

Умом Россию не понять.

Равно как Францию, Испанию,
Нигерию, Камбоджу, Данию,
Уарарту, Карфаген, Британию,
Рим, Австро-Венгрию, Албанию –
Объединённую Германию –

У всех особенная стать.

Т. Ю. Кибиров. 1990-е гг.

В Россию можно только верить. Нет, верить можно только в Бога. Всё осталное – безнадёга. Какой бы мерою ни мерить, Нам всё равно досталось много – в России можно просто жить, Парю, Отечеству служить.

Полемизируя буквально с каждой строкой тютчевского стихотворения, Кибиров вновь представляет нам пример «неромантического», без чрезмерного пафоса, патриотизма. Кибиров, как и Блок (вспомните «Греппить бессстыдно, не пробудно...»), умеет видеть и открыто называть привлекательные черты своей страны. Как и Пушкин, он способен, говоря о самом серьёзном, сохранять обычный для себя спутливый тон. Он может, как эти оба поэта, соединять в поэтические строки абсолютно современный, казалось бы, не всегда даже пригодный для этого язык, на котором мы сегодня ведём самые обычные разговоры: «челноки» (у Кибирова – это торговцы на московском велевом рынке в Конькове), «телефоу», «блин» и многое, многое другое.

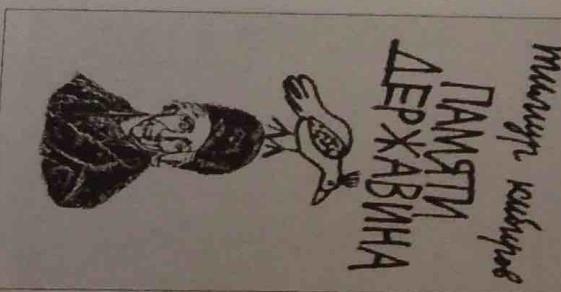
О Викторе Астафьеве и Георгии Владимирове как о современных прозаиках

Современная литература – понятие достаточно широкое: это и литературные новинки, и произведения, созданные писателями, ныне живущими или недавно ушедшими от нас.

Виктор Астафьев (1924–2001) – фронтовик, получивший на фронте тяжёлое ранение; для него военный материал – часть жизненного опыта.

Но, конечно, книги Астафьева посвящены не только войне. Он автор цикла лирических миниатюр «Затеси» (1965), прозаического цикла о сибирской деревне «Последний поклон» (1967), цикла философских рассказов о связи человека и природы «Парь-рыба» (1972–1975), романа о современной повседневности «Печальный детектив» (1985) и многих других произведений.

Повесть Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» создана в 1971 году, и хотя эта повесть о Великой Отечественной войне, её следует рассматривать как современную литературу.

Обложка сборника стихов
Татьяны Кибировой.
Художник А. Флоренский

Попробуем выделить в повести «Пастух и пастушка» основное. Постараемся также найти её главные отлики от великого множества рассказов, повестей, романов, написанных на том же материале.

Изображение войны у Астафьева полностью лишило героического пафоса. Атака, в которой молодой лейтенант пытается побежать вперёд, увлекая за собой рядовых, чуть не стоит ему жизни. Постепенно приходит понимание, что главное на войне для пехотинца – окоп, лопата; они, может быть, нужнее любого оружия. Исход сражения зависит от того, кто и где остался жив, и часто определяется совершенно непонятными причинами.

Артиллерия и танки уничтожают всё, в том числе и старика со старушкой, бросившихся из дома в погреб как в укрытие. Именно эта пара убитых и даёт заглавие повести – «Пастух и пастушка». Среди находящихся рядом солдат – юный слова заупокойной молитвы. В сцене похорон читатель в очередной раз видит, как на войне всплывает всяческая неисчезнувшая человечность. Любовная история Бориса и хозяйки избы, где остановился он со своими солдатами, казалось бы, внушает надежду на жизнеутверждающее продолжение. Отношения лейтенанта и Люсьи обаятельны даже для отрубевших на войне солдат.

Но главный итог повести сложнее и печальнее. Оказывается, что сохраниться может способность любить, способность сочувствовать другим, человечность, готовность к состраданию и сопереживанию, но всё это не помогает сохранить главного – жизни. Погибают в конце концов все: дурные и хорошие, злые и добрые.

И этот финал, вместе с отсутствием герояизации боя, фронтовой жизни, оказывается актуальным и понятным, хотя читатели и автор имеют разный жизненный опыт.

Обращаясь в 1971 году к прошлой войне, Астафьев ставит вопросы, которые не связаны непосредственно лишь только с теми событиями, очевидцем и участником которых он был. Не важно, на каком материале осмыслять и доказывать мысль, что на войне не бывает победителей, что жизнь – главная ценность. Сегодняшние войны в Чечне или в Ираке, террористические акты на территории нашей страны или в Соединённых Штатах Америки делают эту астафьевскую проблематику не менее злободневной, чем высказывания публицистов на страницах газет, журналов или с экранов телевизоров.

В. П. Астафьев.
1960-е гг.

Позднее В. Астафьев написал ещё несколько произведений на военном материале. Это романы «Прокляты и убиты» (1992–1994) и повесть Мая «Прокляты жить» (1994). И в этих своих весях Астафьев снова не военный писатель. Он пишет о войне, а говорит о нас с вами. Современный критик А. Немзер пишет: «За священнойвойской отрывается другая – гражданская, братоубийственная, превращающая человека в кокон страха и агрессивности. Где кончается скрипящая душа боль и начинается кураж „человека при власти“? Где кончается простодушная хитрость ребёнка, обряженного в шинель, и начинается придурачная симуляция? Где рань, отделяющая защиту собственного достоинства от наглого самодовольства? <...>

Нет ответов. <...>

Астафьев не вспоминает – он живёт той болью, которую не назовёшь “вчерашиней”, “давней”. Есть человек. И есть безличная, бессознательная, безобразная сила – коммунистическая власть. Так полвека назад. И много позднее. Говоря о 1942 году, Астафьев физически опущает страшное “последействие” тех дней, тех бед. “Печальный детектив” и “Людочка” – из этой боли; без них не был бы написан роман о войне!.

Как видите, разговор о современной прозе заставляет размышлять и о творчестве Астафьева в целом, о единстве этого творчества, независимо от выбранного писателем материала (сюжета, исторического периода и т. д.), а также о той литературной и философской традиции, в русле которой писатель выражает свой взгляд на мир.

Ещё один роман – последнее произведение писателя Георгия Владимира (1931–2003) «Генерал и его армия» (1994). Как и книги Астафьева, это произведение снова даёт нам возможность обдумать смысл обращения к толстовской традиции в изображении Великой Отечественной войны. И здесь мы видим уход от традиционного героического изображения войны.

Как и в мирной жизни, всё окружение генерала вынуждено решать проблему нравственного выбора; майор СМЕРШа Светлояков заставляет всех доносить на своего командира. Нравственная проблема стоит и перед генералом Кобрисовым: его армии надлежит захватить Мьянмин, его обороняют части генерала

Г. Н. Владимиров.
1990-е гг.

СМЕРШ («смерть шпионам») – подразделение НКВД, зашитое которого было обнаружено и обезврежено проектировщиками агентов.

Власов Андрей Андреевич (1901–1946) – генерал-лейтенант Красной армии, в июле 1942 года при выходе из окружения спасся в плен. Власов восглавил Комитет обаборудование народа России (КОНР) и певально пропагандировал создание и руководство «Русской обаборудительной армии» (РОА), сформированной пленниками из советских военнопленных. 1 августа 1946 года по приговору Военного коллегии Верховного суда СССР Власов был повешен.

Власова, с которым Кобрисов сражался под Москвой зимой 1941 года. Теперь Власов воюет на стороне немцев. Кобрисов же не хочет поставить свою армию перед необходимостью воевать с соотечественниками.

Спасает жизнь Кобрисова чудо или случайность. Его армии всё равно приходится брать Мырятин, но сам он оказывается тут ни при чём (своебразная иллюстрация толстовской идеи, что военачальники не влияют на ход сражений).

В романе Владимира Толстого в Ясной Поляне размышляет и немецкий маршал Гудериан. Писатель одним из первых рискнул показать, что и для немецкого высшего командования результаты войны определяются не проявлением личной злой или доброй воли, а всё того же толстовского принципа: сотни тысяч воль «складываются» – и идут народы с Запада на Восток или обратно.

Конечно, все названные поэтические и прозаические произведения могут быть прочитаны без параллелей с классиками, и их можно понять вне историко-культурного контекста, как и вне связей с другими сочинениями тех же авторов. В конце концов, хорошая литература всегда ставит вопросы, актуальные для любого времени и связанные с представлениями человека о совести, долге, ответственности за окружающих. И всё же, как мы видели, эти проблемы ставятся в непрекращающемся диалоге с Пушкиным и Гоголем, Достоевским и Толстым... Потому и воспринимать их надо в этом диалоге. Тогда и смысл сказанного будет пониматься и точнее, и глубже. А кроме того, произведения, посвящённые теме жизни и смерти или теме нравственного выбора, современны всегда.

Библиографические ссылки

¹ Немзер А. Приговор и молитва. (Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Роман. Книга первая. Чёртова яма. Новый мир. 1992. № 10–12) // Немзер А. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., 1998. С. 36–37.