Дмитрів І. Танатологічні візії у творчості Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin, 2012. – Volume III. – P. 201–208.

Ірина Дмитрів

ТАНАТОЛОГІЧНІ ВІЗІЇ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Abstract: The article deals with the creative works of outstanding Ukrainian writer Bohdan Ihor Antonych. Images, symbols and motives of death in the poetry collections of artist are the objects of study. The researcher makes an attempt to examine Antonych's perception and foresight of death in the comparison with the worldview of other Ukrainian and foreign poets (V. Stus, V. Svidzynskyy, M. Lermontov and other). The analysis is made by means of textual and comparative methods, also with the help of christological interpretation.

*Keywords***:** Bohdan Ihor Antonych, existentialism, motive, image, symbol, death.

Закони “біосу” однакові для всіх:

народження, страждання, смерть.

Що лишиться по мені: попіл слів моїх,

що лишиться по нас: з кісток трава зросте

Богдан Ігор Антонич

Богдан Ігор Антонич, якому доля відміряла надто короткий час земного життя, став одним з найбільш досліджуваних авторів у сучасному українському літературознавстві. У різний час питання світогляду поета, його образний світ та особливості стилю досліджували М. Ільницький, Яр Славутич, С. Гординський, Я. Рубан, Л. Стефановська, Ю. Андрухович, Г. Токмань та інші. Попри значну кількість розвідок, присвячених Антоничевій творчості, варто зазначити, що його поезія все-таки потребує глибшого прочитання.

Кінець земного існування людини − предмет постійних філософських рефлексій та поетичних інтерпретацій Богдана Ігоря Антонича. Ця тема стала предметом наукових студій таких літературознавців, як О. Ільницький, Н. Колтакова та інші, однак творчість Богдана Ігоря Антонича, в якій фокусується оригінальний світогляд поета, повертається до дослідника щораз іншими гранями, тому вимагає нових методологічних підходів.

Тема смерті художньо осмислювалася українськими поетами на різних етапах розвитку нашого красного письменства. Особливе замилування смертю спостерігається в українській літературі барокової доби, коли людина намагалася проникнути у таємниці позагробного життя, тому художні твори зазначеного періоду рясніють містичними візіями, неймовірними сновидними сюжетами, а сон, як відомо, − алюзія смерті. В епоху романтизму митці сприймали смерть як втечу в ідеальний світ, спосіб звільнення душі від тіла, яке обтяжує дух, спричиняє біль і страждання. У ХХ столітті, що позначилося численними війнами, революціями, репресіями, геноцидами, митці постійно відчували подих смерті, загрозу своєму існуванню (і не лише фізичному), тому в поезії широко опрацьовувалися екзистенціальні теми. Ілюстрацією наведеної вище тези може слугувати творчість В. Свідзинського, “крізь поезію якого протікає ріка смерті” [6, 104], В. Стуса, який у роки ув’язнення сприймає смерть як визволення зі створеного радянською системою пекла, В. Симоненка, що передбачив свою ранню смерть, та інших.

У творчості Б. І. Антонича образ смерті художньо осмислюється в різних тематичних і смислових векторах. Спробуємо розглянути декілька з них.

Феномен Б. І. Антонича полягав у передчутті своєї ранньої смерті. Цей мотив присутній у всіх поетичних збірках, однак досягає кульмінації у збірці християнської лірики “Велика гармонія”. Як в українській, так і світовій літературі є приклади, коли митці передбачали час та обставини своєї смерті. Даром духовної прозорливості володіли творці української аскетичної літератури, зокрема ченці, які завдяки очищеному серцю могли бачити події майбутнього. Також у цьому контексті є знаковою постать Григорія Сковороди, який впродовж усього життя готувався до переходу в інший світ, а перед смертю сам викопав собі могилу, зодягнувся в чисту одежу і мирно спочив. Напрочуд детальні і правдиві описи власної трагічної загибелі надибуємо у творах українського лірика В. Свідзинського, який передбачив, що загине у вогні. У російській літературі промовисті приклади передчуття смерті прочитуються у творчості С. Єсеніна та М. Лермонтова, який побачив свій прах у “долині Дагестану”.

Антоничеві танатологічні візії не несуть якоїсь просторово-часової конкретики, однак ліричний герой постійно перебуває під впливом смертоносних снів, асоціацій, роздумів.

Не вмію сказати нікому,

де вона, де вона, де?

Може, за кожним рогом дому

на мене жде [1, 90].

Поетові важко приховати стан тривожності перед невідомістю, адже він усвідомлює, що його смертний час наближається вперто і невблаганно. Для нього смерть − не далека перспектива, а реалія теперішнього часу.

І радісне, й сумне

минає, мов примара.

Вже Бог кладе мене,

мов скрипку, до футляра [1, 89].

У Б. І. Антонича, як і в інших митців (М. Лермонтова, С. Єсеніна), мотив смерті тісно пов’язаний з мотивом сну-пророцтва. Так, наприклад, у вірші “De morte. ч. 2” поет зізнається:

Язнаю, що дні є все гірші,

що будить нас щось по ночах.

Хай ліком на смерти жах

Будуть ці вірші [1, 90].

Як відомо, збірка “Велика гармонія” позначена особливим впливом на поета християнської містики та літургійної практики, тому реалія смерті тут позбавлена онтологічного жаху, адже у християнстві смерть − дійсність, але не фатальність. Уже з перших сторінок Святого Письма смерть має місце у житті людини, проте спочатку як перспектива (“З дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш” (Бут. 2, 17)), а згодом як закон (“В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято; бо ти є порох і вернешся в порох” (Бут. 3, 19)). Отже, смерть не є природною, але є карою за непослух. Проте деякі Отці Церкви, зокрема св. Іриней, вважають, що вона була більшою мірою наслідком милосердя Бога до грішної людини, “щоб гріх, що є в ній, не був безсмертним” [цит. за: 2, 172]. Трагізм гріха Адама і Єви не вичерпався лише фізичною смертю, адже душа, заплямлена первородним гріхом, втратила можливість повернутися до раю, тому навіть старозавітніх праведників, за словами апостола Павла, “страх смерті все життя тримав у рабстві” (Євр. 2, 15). Ця тема глибоко опрацьована в українській літературі, наприклад, її майстерно репрезентує барокова анонімна драма “Слово о збуренню пекла”, в якій на основі апокрифічних джерел зображено поразку смерті та злих сил, які утримували грішні душі в аді. Ісус Христос, воскреснувши з мертвих, “смертю смерть подолав”. Це поетично оспівують стихири Пасхи та великодні проповіді, наприклад, св. Йоан Золотоустий у слові на Пасху пише: “Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя нас визволила (…) Де твоє, смерте, жало? Де твоя, смерте, перемога? (…) Воскрес Христос – і життя вільно пливе” [5, 657]. Отже, з воскресінням Христа смерть в онтологічному сенсі втратила присмак гіркоти, і навіть більше, адже апостол Павло висловлювався про смерть як про велике блаженство: “Для мене бо життя – Христос, а смерть – прибуток” (Флп. 1, 21), “хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще” (Флп. 1, 23). Тому християнські мученики, аскети, містики прагнули смерті, але не з метою звільнитися від тіла, яке ув’язнює дух, але щоб без перешкод споглядати Бога. Отже, у християнському розумінні смерть – велика тайна, не кінець, а початок повного життя у Бозі, це вхід до раю, двері до якого відчинив Христос своєю смертю і воскресінням.

Однак необхідною умовою радісного (або хоча б смиренного) прийняття смерті є чисте серце. На цьому неодноразово наголошували як християнські подвижники, так і поети. Ось, наприклад, св. Франциск Асизький у визначному творі “Гімн брату сонцю, або слава Творцеві світу” пише про смерть, яку сприймає так само органічно, як сонце, місяць, зорі, вітер, воду, вогонь, землю, проте радістю вона є лише для благочестивої людини:

Слава Тобі, Господи, за смерть тілесну, сестричку нашу,

Що перед нею ніхто з живих укритись не може,

Та горе вмираючим у гріхах тяжких, у ненависті з Тобою,

Благословенні же, яких знаходить вона у Божій любові,

Вона їм приносить щастя, добро та вовік-вічну славу [9, 290-291].

Суголосне розуміння смерті спостерігається у творах Григорія Сковороди, який неодноразово наголошував на чистоті серця, що є запорукою не лише щастя людини, а й мирної смерті, адже, на думку українського філософа, лише людина з чистим сумлінням гідно може зустріти смерть:

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь [8, 518].

Смерть як гармонійне завершення земного життя − основа світогляду Б. І. Антонича. У творчості митця спостерігається така закономірність: чим більшою є віра у Бога, тим менше огортає душу ліричного героя смертельний жах.

Я є спокійний, наче тиша на воді,

я маю досить, досить сили,

щоб не боятись навіть і тоді,

коли загляне в очі лилик (...)

Бо навіть привид чорний смерти

душі моєї не розстроїть струн.

О Боже, дай, щоб навіть впертий

мене ніколи не зігнув бурун.

О Боже, дай, щоб я в змаганні

стояв, мов скеля, проти орд,

щоб смерть моя була − останній

гармонії акорд [1, 89-90].

У збірці Б. І. Антонича “Велика гармонія” ключове слово “гармонія”, повторюючись у 12 поезіях, організовує образну систему, що дозволяє вважати його метаобразом [12, 28]. Поет усвідомлює, що “для щастя треба мало: гармонії” (“Амінь”), “гармонії в серці – нічого більш не треба” (“Простота”); у “Літанії” “гармонія душі” ототожнюється з ласкою віри. Зрештою, Б. І. Антонич приходить до важливого визнання, що найвищою гармонією є Бог, тому, перебуваючи у зв’язку з Ним, людина може осягнути повноту миру і щастя:

Він – кожній речі мелодію дає,

Він – гармонія, Він – акорд музичний,

Він – камертон, що строїть серце твоє,

Він – Звук Доконаний, Величний [1, 93].

У творі “Ars poetica II” ліричний герой відчуває себе “захопленим дітваком”, який усвідомив своє призначення − “для Нього (для Бога) хочу грати, рукою в гусла бити”. Отже, у цьому вірші викристалізувалося кредо поета, яке полягає у славослов’ї Творця. Така відданість митця не може залишитися без винагороди, оскільки Бог дає йому надію, що допоможе подолати екзистенційний жах смерті:

Час задзвенить у труну,

пригорне Бог мене

і вислужену струну

косою перетне [1, 97].

Цитована поезія декларує поетову віру у Боже Провидіння, оскільки лише Бог є істинним володарем життя і смерті. Прикметно, що Б. І. Антонич для означення взаємин з Богом обирає слово “пригорне”, що засвідчує ніжність батьківсько-синівських відносин.

Для символічної традиції властиво зображати життєвий шлях людини за допомогою образу дороги. В українській літературі значного поширення набула паломницька проза, творці якої, мандруючи до святих місць, алегорично сприймали труднощі і випробування, які їм доводилося долати, а їхня остаточна мета − не стільки Єрусалим історичний, географічний, скільки “горній Єрусалим”, що є прообразом Небесного Царства.

Символ дороги сягає своїм корінням Старого Завіту і знаходить продовження у Новому Завіті, звершуючись в Ісусі Христі. Ще старозавітній псалмопівець благав Господа: “Навчи мене, Господи, дороги установ твоїх” (Пс. 119). Мотив дороги наскрізно присутній у подорожі ізраїльського народу до обітованої землі. У творі Б. І. Антонича “De morte, ч. 1” сорокалітнє блукання по пустелі проектується на життя ліричного героя. Він відчуває весь тягар мандрів, його одяг − символ Божої ласки − вкритий дорожнім пилом, тому поет потребує очищення від життєвого дріб’язку:

Аж колись, аж за літ, може, сорок,

одиниця лиха, сірий брат,

життьовий струшуватиму порох

із подертих паломницьких шат (...)

Прийде янгол і присуд мечем

на блакитнім напише папері,

прийде смерть і сріблястим ключем

відімкне мені вічности двері [1, 87].

Смерть не є несподіванкою, вона є очікуваною, а навіть бажаною, адже робить ліричному героєві велику послугу − відчиняє двері вічності “сріблястим ключем”.

Суголосні мотиви прочитуються у вірші “Велика подорож”, в якому ліричний герой усвідомлює весь тягар випробувань на земному шляху, але намагається зберігати душевну рівновагу навіть на межі свого існування.

Вибираюся в далеку подорож, і рож не дасть мені ніхто,

й не бажаю ні від кого я нічого, й вже ніщо мене не лякає (...)

А кондуктор, наче ніч, суворий прийде із повагою в купе

й каже нам оправдати до існування право та наш лет.

На банальних лицях пасажирів чудування навкруги тупе,

я подам тоді йому своє без ляку серце як білет [1, 74-75].

У поезії “Liber peregrinorum, ч. 3” чіткіше окреслено образ вічності, адже Б. І. Антонич усвідомлює себе “пілігримом”, який мандрує до святого міста Єрусалиму.

Дорога жовта під ногами,

блакитне небо понад нами.

Іду незнаними шляхами,

Людина – вічний пілігрим (…).

І так мандрую без упину,

мов чотки, пхаю кожну днину,

і аж тоді я відпочину,

коли дійду в Єрусалим [1, 102].

Завершення шляху прочанина, досягнення кінцевої мети − це алегорично-символічний образ входження у новий, не знаний досі вимір буття. Подібною тональністю позначений вірш В. Свідзинського “Вже з дерева життя мойого”, у якому присутні переживання і осмислення екзистенційного часу, який Г. Токмань називає “буттям-до-смерті” [10, 280]. Варто зазначити, що ліричний герой не уникає пункту призначення, не сповільнює кроку, а навпаки − це його мета, його відпочинок.

Окрім біблійних, поет силою свого таланту творить власні образи на позначення потойбіччя. Одним із найбільш яскравих є образ “дому за третьою зорею”. Зауважимо, що кожне слово у назві твору є глибоко символічним. Дім − це місце, де людині найбільш затишно, куди вона повертається навіть з найдовшої мандрівки. Число три у біблійному розумінні позначає повноту Божества − всі Особи Пресвятої Трійці, а також пов’язується із триденним перебуванням Христа у гробі перед славним Воскресінням. Зоря − небесне світило, яке володіє притягальною силою, якій ліричний герой не здатен опиратися. Зоря в поетовому розумінні означає межу, з-за якої немає повернення (пор. поезію В. Стуса “Іду за край” (“Почнися далі, ген за шелом’янем, на рубежі”), В. Свідзинського “Вже з дерева життя мойого” (“Прийду, прийду в країну мертву, до мертвих берегів”)).

Від’їду вже. Тут був я тільки принагідним гостем.

До інших зір молитимусь і інших ждати ранків.

Мабуть, мій дім не тут. Мабуть, аж за зорею.

Поки я тут, інстинктом чую це:

співаю − тож існую [1, 227-228].

Цитовані рядки виразно засвідчують зв’язок смерті і творчості. А. Шопенгауер писав: “Смерть − направду геній-натхненник (...) Хтозна, чи люди б філософствували, якби не було смерті” [11, 215]. Отже, творчість − це унікальна можливість стати над біологічною смертю, перерости час, подолати забуття. Сучасний грецький філософ Христос Яннарас зауважує: “Поети, композитори, художники, котрі вже багато років лежать у землі, − висохлі голі кістки, але їхнє слово продовжує жити” [13, 45]. Актом творення поет уподібнюється до Бога-Творця, який володіє безсмертям, тому митець теж претендує на життя поза часом у своїх творіннях. У цьому контексті зрозумілим є декларування вічної молодості, яка, однак, осягається лише ціною смерті.

Спочине серце під крилатим кленом,

порине в море трав зелене,

і тільки пісня вільна, спіла,

жива, нестримна, горда, сміла

ітиме далі вже без мене [1, 130].

“Пісня про вічну молодість” також містить чимало танатологічних образів, це і “дім під дахом синього неба”, і “запряжені до саней чотири коні” (провісники смерті ще з часів Київської Русі), і “вічна юність”.

Запрягти до саней чотири чалі коні

і в чвал, і в чвал!

Навпростець переїдемо всі перепони,

здобудемо життя фінал.

Розпускають коні сиві гриви,

пара з уст, мов дим.

З рвучим вітром буйногривим!

Бути вічно юним,

вічно молодим! [1, 41]

Варто зауважити, що твори Б. І. Антонича, в яких домінують мотиви смерті, позначені надзвичайною життєлюбністю, адже “кожний із людей життю є брат, ніхто не хоче вмерти” [1, 90]. Поет майстерно вимальовує антиномічні пари: життя / смерть, мить / вічність, лінійність / цикічність.

Живу коротку мить. Чи довше житиму, не знаю,

тож вчусь в рослин сп’яніння, зросту і буяння соків [1, 228].

Ототожнюючи себе з природою, Антонич спостерігає біологічні закони у житті людини, насамперед це закон розкладання, тління.

Прокотяться, як лава, тисячні століття,

де ми жили, ростимуть без наймення пальми

і вугіль з наших тіл цвістиме чорним квіттям,

задзвонять в моє серце джагани в копальні [1, 177].

Такого типу поезія доволі часто ставала каменем спотикання для окремих дослідників, які бачили у ній ознаки матеріалістичного світогляду автора. Спробуємо прокоментувати ці рядки з позицій христології. Ісус Христос сказав: “Істинно, істинно говорю вам: пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме-одне; коли ж завмре, то рясний плід принесе” (Йо. 12, 24). Христос, а вслід за ним Його учні, найбільший плід принесли після смерті. Б. І. Антонич пропонує таку художню рецепцію євангельських рядків:

Серце відійшло в чорнозем, може, виросте в пшеницю,

а тепер твоїм є тілом всесвіт [1, 108].

Таким чином, у біологічних законах спостерігається певна циклічність, тобто здатність до переродження. Однак з християнської точки зору, на відміну від інших релігій, які вірять в реінкарнацію, людина після смерті не може повернутися на землю тілесно, це стане можливим лише після Страшного Суду, коли буде воскресіння тіл. Цю християнську аксіому глибоко усвідомив Б. І. Антонич, оскільки смерть в його розумінні − незворотний процес, тому він позначений не циклічністю, а лінійністю:

О! Серце мріє вирватись із лона

тяжкої дійсності, із буднів грунту

в безкрає небо, в соколів околи.

Тут розсипатися в червоні грона,

в криваві розірватись букви бунту,

на землю не вернути вже ніколи [1, 42-43].

Логічним в художньому опрацюванні теми смерті є образ землі. “Кожна жменя землі, − пише Христос Яннарас, − це пригорща смерті. Зів’ялі пелюстки троянди, згаслі очі, завмерле палахкотіння граціозної плоті, розплетені кістки птахів, тварин, людей. Неповторність, розчинена завжди в одній і тій же землі, поглинута ненажерною пащею землі, яка чекає на всіх нас. Земля − це смерть, відчутна на дотик. Те, що за межами, − невідчутна надія” [13, 122]. Людина взята з землі, тому й підвладна законам земного тяжіння в житті і після смерті. З одного боку, земля жахає, а з іншого − притягує, проображуючи материнське лоно. Антонич у вірш “До гордої рослини, цебто до себе самого" послуговується метафорою “груди землі”, чим підкреслює сприйняття землі як матері:

(...) колись, мов пень, подолана від тлі,

покотишся землі на груди сині [1, 226].

Отже, повернення в землю − процес настільки органічний, що сприймається поетом як повернення до першовитоків власного буття. Тому у свідомості людей має місце віра в те, що земля вивергає, викидає зі свого лона тих, хто осквернив або її, або вічні закони життя (Юда, Пилат, Каїн).

Смерть – невід’ємний закон буття, однак існує ще один, який вступає зі смертю в поєдинок, − це закон любові. Недарма ж у Пісні пісень сказано, що “любов сильна, як смерть” (П. п. 8, 6). Христос Яннарас, у філософських рефлексіях якого особливе місце займає любов, пише, що кохання преображає буття в життя безкінечне, тому що Бог існує як повнота троїстого любовного спів-буття [13, 45]. Найлегше долає межу смерті любов до Бога, у цьому випадку “смерть − це надбання”, адже уможливлює зустріч з Тим, Кого прагне душа. Крім того, “досконала любов проганяє геть страх” (1 Йо. 4, 18), натомість дає запевнення, що душа не буде поглинута вічною темрявою, а спочине в долонях Бога, ім’я якого – Любов. У християнському вченні жахає не фізична смерть, а смерть, яку завдає гріх, тому кожен, “хто не любить, той у смерті перебуває” (1 Йо. 3, 14). Отже, людина може стати над смертю лише за допомогою любові. Таким чином, і земне кохання має потенційні можливості вирости у вічність не лише в духовному, а навіть фізичному рівні, оскільки має шанс залишити потомство, яке буде реальним і справжнім нагадуванням про кохання. Тому ліричний герой Б. І. Антонича вірить, що смерть можна подолати не лише творчістю, а й коханням: “За смерть сильніше лиш кохання” [1, 224] (пор. П. п. 8, 6) або “Мій дім за третьою зорею. В ньому жде мене кохана” [1, 227].

Отже, для Б. І. Антонича, який відійшов у “дім за зорею” у 28 років, задовго передчуваючи свою смерть, тема кінця земного існування є домінантною і наскрізною. Смерть для поета – жахаюча і притягальна сила водночас, адже він переконаний, що людина, яка здобула досвід смерті, “пізнала з всіх найбільшу таємницю” – таємницю буття. Митець намагається відшукати шляхи, за допомогою яких можна стати над смертю, часом і забуттям. Це для Б. І. Антонича – творчість і кохання.

Bibliography and Notes

1. Антонич Б.-І., *Повне зібрання творів* / Передмова Миколи Ільницького; Упорядкування і коментарі Данила Ільницького, Львів: Літопис 2009, 968 с.
2. Дюлей М., *Християнські символи: Катехиза та Біблія (І – VІ століття)* / Пер. з фр. М. Горішної, Львів: Свічадо 2010, 232 с.
3. Ільницький О., *Медитація смерті*: роздуми над п’ятьма віршами Б.-І. Антонича, [у:] *Весни розспіваної князь. Слово про Антонича*: Статті, есе, спогади, листи, поезії / Упоряд. М. Ільницький, Р. Лубківський; Передм. Л. Новиченка, Львів: Каменяр 1989, с. 284 – 290.
4. Колтакова Н., *Творчість як подолання страху смерті,* [у:] *Літературознавчий збірник.* Електронне видання, 2008, № 35-36, Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/lzb/2008_35_36/KOLTAKOVA.pdf
5. *Молитвослов,* Рим – Торонто: Видавництво ОО. Василіян 1990, 1374 с.
6. Неборак В., *Смерть і вічність у поезії Володимира Свідзинського (натурфілософський аспект),* [у:] Світовид 1992, № 2 (7), с 104 – 112.
7. *Святе Письмо Старого та Нового Завіту,* United Bible Societies 1991, 1394 с.
8. Сковорода Г., *Світ ловив мене, та не впіймав*, Харків: Фоліо 2006, 607 с.
9. Стікко М., *Святий Франциск з Асижу* / Пер. з італ. Н. Липки, Жовква: Місіонер 2010, 330 с.
10. Токмань Г., *Мотив смерті у збірці Володимира Свідзинського “Ліричні поезії”* [у:] *Теоретична і дидактична філологія.* Електронне видання, 2012, Випуск 13, Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tidf/2012_13/278_286.PDF
11. Шопэнгауер А., *Сборник произведений* / Вступ., прим. И. Нарский, Минск: Попурри 1999, 464 с.
12. Якубчак Н., *Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича*, [у:] *Наукові записки. Філологічні науки*, Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія” 2005, Том 48, с. 24 – 31.
13. Яннарас Х., *Варіації на тему Пісні Пісень* / Пер. з гр. С. Говоруна; передмова К. Сігова, Київ: ДУХ І ЛІТЕРА 2003, 131 c.