

RU

Синтез европейских и национальных традиций в поэзии Дины Мамчуевой

Биттирова Т. Ш.

Аннотация. В статье исследуется творчество известной карачаево-балкарской поэтессы Дины Мамчуевой, новаторство которой недостаточно изучено, несмотря на то что она внесла большой вклад в развитие национальных поэтических структур и давно заняла место на литературном Олимпе Северо-Кавказского региона. Новаторство Д. Мамчуевой проявилось как в тематике произведений, так и в поэтике, прежде всего во внедрении нового жанра в карачаево-балкарскую поэзию – жанра сонета в его оригинальной форме, а также в придании новых черт классическому карачаево-балкарскому стихосложению. Цель исследования – выявить особенности стихосложения Д. Мамчуевой, их обусловленность новыми обстоятельствами культуры – широким распространением переводов Шекспира и других поэтов – приверженцев классического сонета на русский язык, что стало школой мастерства для многих авторов. Научная новизна исследования видится в том, что в работе впервые раскрывается комплекс поэтических приемов, используемых Д. Мамчуевой при организации стиха, пристрастие к жанру сонета и одновременно приверженность к карачаево-балкарской системе стихосложения, что является спецификой ее творчества. Результаты научного исследования показали актуальность темы, выявили богатство и своеобразие поэтического мастерства автора. Избранный ракурс исследования продемонстрировал важность его для понимания творческих поисков Д. Мамчуевой в области стихосложения и значимость для понимания формальных и семантических структур авторской поэтики, а также необходимость дальнейшего изучения нововведений автора в национальную литературу, в первую очередь в поэзию.

EN

Synthesis of European and national traditions in the poetry of Dina Mamchuyeva

Bittirova T. S.

Abstract. The article examines the creative work of the famous Karachay-Balkarian poetess Dina Mamchuyeva, whose innovation has not been sufficiently studied, despite the fact that she has made a great contribution to the development of national poetic structures and has long occupied a place on the literary Olympus of the North Caucasus region. D. Mamchuyeva's innovation manifested itself both in the subject matter of her poems and in poetics, primarily in introducing a new genre into Karachay-Balkarian poetry, i.e., the sonnet genre in its original form, as well as in giving new features to the classic Karachay-Balkarian versification. The research aims to identify the features of D. Mamchuyeva's versification, their conditionality by new cultural circumstances – the widespread publication of Russian translations of Shakespeare's works and works by other poets who adhered to the classical sonnet, which has helped many authors to hone their skills. The scientific novelty of the research is seen in the fact that the article is the first to shed light on the complex of poetic techniques used by D. Mamchuyeva in verse organization, her preference to the sonnet genre and at the same time commitment to the Karachay-Balkarian system of versification, which reflects the specificity of her creative work. The research findings showed the relevance of the topic, revealed the richness and originality of the author's poetic skill. The chosen research perspective demonstrated its importance for understanding D. Mamchuyeva's creative searches in the field of versification and its significance for understanding the formal and semantic structures of the author's poetics, as well as the need for further study of the author's innovations in national literature, primarily in poetry.

Введение

Актуальность исследования продиктована тем, что изучение развития и обновления жанров в национальных литературах в контексте их современного развития является важной теоретической задачей. В этом

аспекте представляют большой интерес поэзия Дины Мамчуевой, результаты ее творческих поисков и находок в области поэтических структур. Тем более что до сих пор не определены многие параметры ее творческого почерка и национальное своеобразие. Назрела необходимость изучения поэзии Дины Мамчуевой в ракурсе жанрового своеобразия автора для достижения полноты картины развития карачаево-балкарской поэзии на современном этапе.

После выхода книги поэм Д. Мамчуевой известная писательница Назифа Кагиева писала: «Дину нужно признать мастером поэзного жанра. Считаем, что каждая ее поэма – это роман в стихах. В этом жанре раскрывается яркий талант Дины. Она явила талант поэта, историка, философа. Поэмы Дины раскрывают для читателя многое в мире, обогащая его душу и знания. Хочется верить, что тот, кто проникается идеями ее поэм, никогда не потеряет путь к истине и человечности» (Къагъыйланы Н. Поэмаланы китабы // Къарачай. 05.2001).

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих задач:

1. Определить диапазон творчества Д. Мамчуевой, основные его этапы.
2. Проанализировать основные формы, реализованные в творчестве автора.
3. Выявить связь между семантикой и поэтикой произведений Д. Мамчуевой.

Для решения поставленных задач использованы сравнительно-сопоставительный и контекстуальный методы, которые сочетаются в статье с принципом системности и целостности анализа. Сравнительно-сопоставительный метод позволил нам выявить специфику жанра сонета и его преломления в современной поэзии, в то время как контекстуальный – особенности жанра сонета в творчестве исследуемого автора.

Материалом исследования стали произведения поэта, изданные в шести поэтических сборниках с 1990 по 2017 год: *Тамбла айтырма* («Скажу завтра») (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1990), *Поэмаланы китабы* («Книга поэм») (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2011), *Аланны жериндеме. Поэмала, назмула* («На земле Алании. Поэмы, стихи») (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2000), *Карачай. Поэма в сонетах. Стихи, поэмы* (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2007), *Ичги сёзюм. Поэмала, драма, стихи* («Сокровенное слово. Поэмы, драма, стихи») (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2013), *Быть добру. Пьесы, поэмы, стихи* (Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2017).

Теоретической базой исследования послужили научные труды ученых, занимающихся изучением истории литературы в аспекте поэтики литературных родов и жанров (Бахтин, 1975; Корман, 1972; Поспелов, 1983; Скобелев, 1982). При проведении исследования нами были использованы достижения карачаево-балкарских литературоведов, касающиеся развития жанровых структур национальной поэзии (Узденова, 2001; Атабиева, 2002; Хабичева, 2012; Биттирова, 2014). За основу принимались выдвинутые названными авторами положения, касающиеся хронологизации развития поэзии, ее проблематики и поэтики. Стоит отметить, что в них практически не исследован жанр сонета, являющийся основным в творчестве Дины Мамчуевой. Данное обстоятельство продиктовало также необходимость привлечения публикаций литераторов, непосредственно посвященных творчеству Дины Мамчуевой (Гочияланы С. Мен аны бла биргеме // Ленинни байрагы. 08.08.1991; Ёзденланы А. Ана тилибиз – миллет байлыгыбыз // Къарачай. 27.10.2016; Жанибекланы С. Жангы китапны туугъаны // Минги тау. 2001. № 33; Хубийланы О. Жашаугъа суймеклик // Ленинни байрагы. 17.10.1985; Чуркин Г. Культура – судьба и душа народа // День республики. 09.10.2003).

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы при чтении курсов по истории и теории карачаево-балкарской литературы, при написании монографий и статей, посвященных творчеству Д. Т. Мамчуевой, также проблемам карачаево-балкарского стихосложения.

Обсуждение и результаты

Краткий очерк творчества Дины Мамчуевой

Мамчуева Дина Тариэльевна – карачаево-балкарская поэтесса, драматург, мелодист. Родилась 7 ноября 1953 года в селе Ильичёвка Южно-Казахстанской области. Окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского госпединститута (ныне Институт филологии Карачаево-Черкесского государственного университета), работала учительницей русского языка и литературы в средней школе. С 1979 года – заведомо молодежи и социальной политики редакции газеты «Карачай». Занимала должность министра культуры Карачаево-Черкесской Республики (с 2003 по 2005 год). С 2005 по 2008 год работала советником президента Карачаево-Черкесской Республики. С 2009 года – заведомо новостей газеты «Карачай» на карачаевском языке. Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики. Лауреат премии Главы Карачаево-Черкесской Республики, в 2002 году была награждена медалью Академии общественного признания «Нефертити». В 1994 году получила звание «Заслуженный журналист КБР» и «Заслуженный журналист КЧР».

Более сотни ее стихов стали песнями: «Голубь», «Раненая птица», «Верный друг» и многие другие популярны и любимы в народе. Дина Мамчуева успешно творит и в драматургии, ею написаны драматические поэмы и несколько трагедий. Драматическая поэма «Мурат и Зумрат» включена в репертуар Карачаевского драматического театра им. Ш. Алиева и пользуется огромным успехом. Нужно отметить, что международный культурный центр в Париже включил эту поэму в антологию «Драматургия Кавказа» (на французском языке). Многогранность таланта Дины Мамчуевой – это не только стихи и поэмы, она также сочиняет музыку, является автором слов и музыки многих песен.

Стихи начала сочинять со школьной скамьи. Первым шагом в литературу следует считать подборку ее стихов в коллективном сборнике «Шоркъа» – «Источник» (Черкесск, 1982). Настоящую же известность Д. Мамчуевой принесла поэтическая книга «Тамбла айтырма» – «Скажу завтра».

К романтическому направлению в карачаевской драматургии относится пьеса Д. Мамчуевой «Аланны батханы» («Закат Алании», премьера в 2007 году). Успешной стала и судьба пьесы «Любовь и кефир». Она была опубликована в 2011 году, а в 2017 году Карачаевский театр им. Ш. М. Алиева создал по ней спектакль «Волшебный напиток Карачая». Показы спектакля прошли в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, в Дагестане. 16 апреля 2022 года с большим успехом состоялась очередная премьера Карачаевского театра – постановка пьесы Д. Т. Мамчуевой «Карча» (реж. М. Атамурзаев). Это стало важным событием в истории карачаевской литературы и театра.

О творчестве Д. Мамчуевой написано много отзывов учеными, учителями, деятелями культуры и общественными деятелями, в которых дается высокая оценка ее творчеству. В книге турецкого исследователя, профессора из карачаево-балкарской диаспоры Адилхана Адилоглу «Карачаево-балкарская литература советского периода» также ей посвящен отдельный очерк (Adiloğlu, 2005).

Национальная картина мира Дины Мамчуевой

Книга «Карачай» начинается с одноименной поэмы. В ней раскрываются наряду с историей народа его психология, национальная картина мира, произведение возвышает читателя, настраивая его на добрые дела.

В поэме «Карачай» автором широко используются нартский эпос, исторические песни, утверждается, что на протяжении веков народ, проживая в объёмах кавказских гор, являл образец мужества, о чем Дина Мамчуева неоднократно восторженно пишет:

*О, предок мой дальний! Ты в битвах отчаянно
Врагов побеждал. И выращивал скот,
Достойно живя. И тобой восхищаюсь я!
В поэме прослаблю тебя, мой народ!
Не раз перенёсший гоненья и тяготы,
Удары судьбы ты сумел превозмочь,
Последнюю корочку хлеба протягивал
Даже тем, кто тебя оскорбить был не прочь.
Тебе, Карачай мой, я предана смолоду
И сделаю всё, чтоб тебя уберечь:
Врагам твоим скалы обрушу на головы
И солнца палящего гибельный меч!
Ты храбр, милосерден, родной Карачай!
В страданиях ты закалён, Карачай!*
(пер. А. Трилисова)
(2007, с. 177).

По мере изложения исторической хроники мы становимся свидетелями значимых событий в жизни народа, начиная с древних шумеров и скифов до возвращения на родину после сталинской депортации. Счастливые и ненастные дни этой истории, где главным героем был мужественный и стойкий горец, изображены убедительно, экспрессивно и ярко. Заканчивая свой исторический экскурс, автор выражает любовь к родине через обращение к читателю, написанное в жанре фольклорных благопожеланий:

*Когда тебя били под дых, ты всегда поднимался с колен,
Свою не теряя заветную в небе звезду.
Я знаю: ты шейхом пройдёшь в светлый рай по мосту,
Когда призовёт нас Аллах, грешных, праведных –
всех в Судный день.
Гляди, Карачай: среди звёзд тень Эльбруса маячит во мгле,
А днём так и светится белая бурка его!
Пусть солнце прогонит печаль со двора твоего,
Пусть ласточки счастья рождаются ради тебя на Земле!
Судьба сохранит тебя рядом с Эльбрусом вовеки веков!
Желаю тебе от души, мой родной Карачай,
Чтоб ты миллионного жителя песней встречал,
В которой бы радость звенела, взлетев высоко-высоко!
Путь пройденный ты не забудешь, о мой Карачай!
И зла ты не держишь, и мстить не рождён, Карачай!*
(пер. А. Трилисова)
(Мамчуева, 2007, с. 122).

Каждой строчкой поэма свидетельствует о глубоком и прекрасном словесном даре автора. Многие строки сродни народному веллеристическому искусству: «Почему твой путь так короток, молодость, как сон на утренней заре», «Что мне делать, если нечаянно встречу? Пройду, как цыпленок, под твоей ступней», «Есть, есть у меня в сердце один голубь», «Вишня напоила своим соком щеки Гошаях, белые как молоко», «Испугавшись голоса мрака, прижалась к свету звезд»...

В таких труднопереводимых строчках мы слышим биение сердца автора, ее непревзойденный талант к слову.

Трагедия «Акъбилек – Аланны ахыр жулдузу» («Акбилек – последняя звезда Алании») посвящена трагическому периоду в истории Алании, когда захватчики Хромого Тимура выжигали огнем и мечом всё, что попало им на пути. Герои трагедии, не жалея своей жизни, становятся на защиту Родины. Ценою невероятных жертв они отстаивали ее, и впоследствии потомки героев ее возродили.

Смысловые доминанты в поэтической речи Дины Мамчуевой

Поэзия Дины Мамчуевой наполнена красотой родной речи, отличается большим количеством гипербол и идиоматических выражений, авторских изречений, равных пословицам. Они не могут быть переведены на другой язык с точностью и без потери смысловых доминант. И тем не менее ее поэзия звучит на многих языках Северного Кавказа. Переведенные на русский язык стихи, отрывки из поэм и драм напечатаны в альманахе «Ставрополье», в газетах «Литературная Россия», «Экспресс-почта» и т. д.

«Все написанное Диной Мамчуевой большей частью можно отнести к жанру “героическая ода”. Её поэзия былинна, речитативна, возвышенна. Переводчику Татьяне Макаренко удалось сохранить все сравнения, олицетворения, тропы, аллегории, стилистические фигуры оригинала, пусть даже иногда ценой небольших спотыканий. В переводной поэзии главное – не сбить дыхание автора, а помочь ему дойти до нового горизонта – до новых читателей!» – отмечает писатель и журналист Шахриза Богатырева, предваряя подборку ее стихов (Богатырева Ш. Как мудры предки // День республики. 04.04.2023. <https://denresp.ru/2023/04/04/kak-mudry-predki/>).

В самом деле, переводчик сумела передать сложный мир чувств поэзии Дины Мамчуевой, достаточно привести для примера ее стихотворение «Сердце и разум», чтобы понять всю глубину и безысходность переживаний ее лирического героя:

*Необузданный Разум,
Точно конь одичалый,
Хрупкий сердца комочек
В тяжкий плен вдруг забрал.
– Буду я все решать!
Заявил Сердцу сразу.
Все права на свободу
Он у Сердца отнял!
Сердце робко глядит,
Как Луна в дымке тучи.
И трепещет оно,
Слёзы горькие льёт.
Душу холодом жмёт,
И не ждёт доли лучшей.
Неужели неволя
Сердце бедное ждёт?!
Но вмешалась рука,
Символ благоразумья,
И холодная сталь
Всё решила сполна:
Ярко-красная кровь,
Страшный признак бездумья,
На груди заалела –
– Вот свободы цена!
– Как без сердца мне жить?!
Закричал в горе Разум.
Рану Сердца Руке
Приказал он зажать.
И остался лишь шрам,
Пусть не видимый глазу:
Сердцу с Разумом жить,
Вместе с ним умирать!*
(пер. Т. Макаренко)

(Цит. по: Богатырева Ш. Как мудры предки // День республики. 04.04.2023. <https://denresp.ru/2023/04/04/kak-mudry-predki/>).

В 2013 году вышла из печати новая книга Дины Мамчуевой «Ичги сёзюм» («Сокровенное слово»), название которой перекликается с одноименной поэмой. Сокровенность чувств присуща не только названной поэме, но и всему сборнику, где искренне и взволнованно рассказывается о событиях, ставших частью жизни автора, принося и боль, и радость. Автор отзывается на эти события душевной болью и одновременно решимостью противостоять ударам судьбы, слитой с судьбой народа. Однако общественное не затмевает личные чувства героини, она остается женщиной, ценящей красоту и щедрость жизни, чему и посвящено стихотворение «Полюбила я человека» («Адамны сюдюм»). Это одно из тех произведений, которые трудно поддаются

анализу и достойны многократного чтения. Автор реализовала здесь мир горянки с ее сложными чувствами, вызванными ответственностью за всё, что происходит в семье и в роду, шире – в народе.

Дина Мамчуева – яркая звезда на небосклоне современной карачаево-балкарской поэзии. Ее творчество отличается глубиной философских раздумий, аналитическим подходом к оценке повседневных сложных проблем, нежностью любовной лирики, всепоглощающей любовью к отчужденному краю, особым поэтическим даром, подкрепленным глубоким знанием родной культуры и языка. Последнее обстоятельство ярко проявляется в ее великолепных стихах, поэмах и драматургических произведениях.

Поэма и сонет – две ипостаси творчества Д. Мамчуевой

Известный поэт Анатолий Трилисов перевел поэму «Карачай» на русский язык. Переводчик Шекспира на русский язык, профессор Пятигорской лингвистической академии Вячеслав Брус (Шкарупин), прочитав этот перевод, отмечал: «Заслуживает внимания и тот факт, что данное произведение написано сонетами (преимущественно шекспировской формы), что является беспрецедентным явлением в таких крупных поэтических жанрах, как поэма. По силе патриотического воздействия поэмы на умы читателей её можно было бы сравнить с такими стихотворениями, как “Емшан” Майкова и “Вересковый мед” Роберта Льюиса Стивенсона и т. д.» (2007, с. 4).

Переводчику Анатолию Трилисову, чтобы транслировать богатство содержания поэмы, ее скрытые смыслы, пришлось расширить ее с 50 сонетов до 71, настолько много было заложено в ней значений и реализован огромный поэтический мир.

Современная карачаево-балкарская поэзия использует в основном 8-9-сложный стих. Сонеты Д. Мамчуевой написаны 11-13-сложником, что придает стиху эпичность, восходя к стиху историко-героических песен. Чем больше строк в строфе, тем сильнее сокрытые в них чувства, тем ярче в них авторский призыв.

Дина Мамчуева привнесла в карачаево-балкарскую поэзию новые жанровые формы и одновременно дала новую жизнь традиционным жанрам. Прежде всего это сонет, в рамках которого написано множество ее произведений, более 20 поэм. Если в поэмах «Дадим отпор черному джину» («Къара жиннге хорлатмайыкъ») и «На древней родине» («Эски журтда») строго соблюдаются параметры традиционного сонета, то «Поэма о любви» («Сюймекликни поэмасы») и «Любить тебя» («Сени сюер ючюн») написаны в оригинальной, авторской версии сонета.

Для реализации своих идей Дина Мамчуева выбрала два сложных пути: в жанровом плане – поэму, в метрическом – сонет. Данное обстоятельство позволило автору сочинить глубокие по смыслу и необычные по форме для национальной поэзии произведения. Более того, она сумела использовать национальный стих для создания новой формы сонета. Как известно, сонет, восходящий к XVI веку, сохранил до современности четкую структуру: 14 строк, из которых первые две строфы состоят из четырех строк, а последующие две – из трех. Стихотворцы из века в век придерживались данной структуры сонета. Сонеты Дины Мамчуевой имеют несколько различных от заданной конструкции форм. Так, к примеру, в поэме «Любить тебя» 14 строк сонета разбиты на строфы из 2, 3, 4, 5 строк. Данная форма сонета организует определенную смысловую динамику: размеренный ритм изложения идей сменяется от строфы к строфе напряжением и остротой.

Заключение

В соответствии с поставленными целью и задачами было исследовано творчество Д. Мамчуевой, что позволило сделать следующие выводы.

В различные периоды творчества поэтесса искала формы выражения своих идей и чувств, что привело ее к жанру сонета, как наиболее приемлемого для симбиоза поэтики горской поэзии с европейской.

Д. Мамчуева использует в своем творчестве (в большей мере в поэмах) разные виды сонета, которые по своей внутренней структуре восходят к традициям народного стиха, а по форме приближены к европейской поэтической традиции.

В ходе исследования выявлены неразрывная связь и взаимовлияние между содержанием и формой сонета. Только в такой форме автор смогла донести до читателя свое сокровенное слово, и эта форма гармонично вошла в парадигму национальных поэтических структур.

Перспективой исследовательской работы является полное и комплексное изучение творчества Дины Мамчуевой в контексте северокавказского и – шире – общероссийского литературного процесса начала XXI века.

Источники | References

1. Атабиева А. Д. Лирика Т. Зумакуловой. Традиции и новаторство: автореф. дисс. ... к. филол. н. Нальчик, 2002.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
3. Биттирова Т. Ш. Творчество поэтов-билингвов как показатель постсоветской идентичности // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 1 (57).
4. Брус (Шкарупин) В. Несколько слов о поэме «Карачай» // Мамчуева Д. Карачай. Поэма в сонетах. Черкесск, 2007.
5. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972.
6. Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики. М.: Изд-во Московского университета, 1983.
7. Скобелев В. П. Поэтика рассказа. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982.

8. Узденова Ф. Т. Поэма в литературах народов Северного Кавказа. Формирование парадигмы жанра. Нальчик, 2001.
9. Хабичева З. Карачаевский театр. Истоки, самодеятельность, профессиональная деятельность. М., 2012.
10. Adiloğlu A. Sovyet döneminde Karaçay-Malkar edebiyâtı. Ankara, 2005.

Информация об авторах | Author information

RU**Биттирова Тамара Шамсудиновна¹**, д. филол. н.¹ Институт гуманитарных исследований – филиал Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, г. Нальчик**EN****Bittirova Tamara Shamsudinovna¹**, Dr¹ Institute for the Humanities Research – Branch of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Nalchik¹ tbittirova@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 04.12.2023; опубликовано online (published online): 25.01.2024.

Ключевые слова (keywords): Дина Мамчуева; новаторство и традиции; карачаево-балкарская поэзия; жанр сонета; Dina Mamchuyeva; innovation and traditions; Karachay-Balkarian poetry; sonnet genre.