

Susanna S. Dzhanibekova,
docent;
Karachai-Circassian State University

Traditions and Contemporaneity in Poetry of B. Laypanov [Susanna S. Dzhanibekova]

Keywords: *traditions, present, associative images, poetic systems, art and esthetic pictures.*

Annotation: *The article is devoted to poetic art of B. Laypanov.*

In the article the creativity of karachai poet Bilal Laypanov is analyzed, traditional and modern peculiarities of his works are considered.

B. Laypanov's poetry represents the bright and unusual world of realistic and romantic images, poetic pictures and poetic associations.

In the article individual art style of the author is investigated, unique and inimitable attitude and professionalism of the poet is noted.

Признаки современного поэтического искусства с наибольшей силой проявились в творчестве молодых национальных литераторов. Это элементы модернистских направлений, определяющие свободный стиль, рациональные построения и сюрреалистические картины, новые оригинальные подходы к реализации идейно-композиционного замысла стихотворных произведений.

Отличительными чертами молодой национальной поэзии стали аналитичность, приоритет мысли над описательностью, использование новых тем и сюжетов, создание символических моделей и парадоксальных поэтических картин, отражающих неординарное мировосприятие и мышление молодых авторов.

Этот новый поэтический стиль наиболее полно воплощен в творчестве молодого карачаевского поэта Билала Лайпанова. Он является автором нескольких поэтических сборников, изданных в период с 80-х по 2000-е годы, в которых автор отразил своеобразие собственного мировидения, нетривиальность творческих подходов к созданию художественных картин, отточенность стиля.

В книгах поэта представлены и юношеские стихи, и произведения, отличающиеся зрелостью, профессиональным стилем.

Сочетание в поэзии Б.Лайпанова традиционного и модернистского направлений придает его произведениям характер универсальности и художественной завершенности. В своем первом поэтическом сборнике под названием «Ты мое счастье» поэт наметил темы и образные построения, которые в дальнейшем получили более полное и многогранное воплощение в его искусстве. Это тема духовной жизни и судьбы молодого человека конца двадцатого века, испытывающего на себе и перемены в мире, и проблемы своего времени. Поначалу восприятие мира юным героем преломляется сквозь призму детских впечатлений, воспоминаний. Но уже в ранних стихотворениях Лайпанова очевиден серьезный, углубленный взгляд автора и

его лирического героя на окружающую действительность, факты и явления.

Истоки первых поэтических образов Билала Лайпанова заложены в неповторимых впечатлениях детских лет. Поэт словно со стороны наблюдает за своим детством, с кинематографической ясностью представляя мальчика на ослике, семенящем по горной дороге, смышленного, сообразительного, удивляющего свою маму самостоятельностью и рассудительностью. Мальчик занят «взрослыми» делами – помогает семье по хозяйству, но его чуткое детское сознание воспринимает все окружающее – летний зной, полет бабочки, запах «земляного меда», идущий от стога сена... Образ впечатлительного ребенка сменяет другой – образ подростка, будущего солдата. Пройдет немного времени и вскоре желтая листва, слетающая с деревьев, напомнит молодому человеку стрижку новобранцев, готовящихся к службе в Армии.

Стихотворные циклы Б. Лайпанова как бы разворачивают перед читателем различные этапы жизни человека – один период незаметно сменяет другой, меняются взгляды и мысли героя, его увлекают романтические мечты, но в то же время он стремится постичь сущность бытия, познать вечные человеческие ценности, найти себя в этой жизни.

В процессе самопознания юный герой стихов пытается определить шкалу истинных ценностей и отдает предпочтение духовным и нравственным идеалам, отодвигая в сторону заботы о материальном. Наиболее важными принципами для него становятся стойкость, нравственная чистота, честь, патриотизм. Это – вечное и непреходящее в жизни человека, основа бытия. Поэт приходит к выводу, что человек связан со всем остальным человечеством и его первое чувство – это чувство долга перед людьми. При всей самобытности лирического героя поэзии Лайпанова, индивидуализированности его сознания на первом плане для него стоит не собственное мироощущение, а гражданские и патриотические чувства. Общественная позиция поэта четко выражена в стихотворении «Не будет темным наш день». Автор вкладывает в это произведение свои убеждения, уверенность в стойкости людей, их готовности защитить Отечество, свою веру в будущее. Патриотическая идея выражена в стихотворении кратко и весомо:

Наш день не будет темным,
Хоть сердце врага черно.
Не только живые, но даже надгробия
Стоят, глядя на звезды.

(подстр. перев.)

В стихотворном сборнике «Чудо Вселенной» взгляд поэта, направленный до этого вглубь собственных переживаний, начинает охватывать все большее пространство за пределами рефлексии чувств героя. От стихов, построенных на впечатлениях, поэт переходит к произведениям, концентрирующим его убеждения, социально-философскую концепцию. В стихотворении «Моя земля в моем сердце» автор проводит параллель между своей душой, сердцем и образами природы, вошедшими с детства в его сознание. Свое сердце он уподобляет горному ущелью, а ущелье – лодке, мчащейся по морским волнам. Абстрактные и умозрительные образы дополняют общую картину, усложняя поэтическую структуру стихотворения. Вывод

автора отражает стремление человека к гармонии между внешней и внутренней красотой – очарованием природы и человеческой души:

Если твоя земля близка к небу,
А сердце (твое) не будет близко к нему,
Нет смысла в твоих молитвах.
Но сердце бьется в груди,
И земля моя найдет покой
в моем беспокойном сердце.

(подстр. перев.)

Лирический герой Б.Лайпанова находится в постоянном поиске, стремится к своему нравственному идеалу. Он оценивает собственные поступки с точки зрения общечеловеческой морали и поэтому проявляет твердость и бескомпромиссность в отстаивании своих принципов. В то же время он осознает всю сложность этой внутренней работы и признается в неизбежности борьбы с самим собой, своими слабостями и противоречиями, существующими в душе каждого человека. Так или иначе герой стихов Лайпанова готов противостоять всему, что способно разрушить лучшее в человеке. И хотя ему не всегда удается одержать победу в борьбе с внешними и внутренними деструктивными силами, сама идея этой борьбы придает ему силы и уверенность в победе, возвышая образ человека, приближая его к идеалу.

Страстность и убедительность интонации, нестандартность образов в гражданской и патриотической лирике Билала Лайпанова способствуют созданию им полноценных художественных произведений, насыщенных глубиной мысли и содержания, автор также придает большое значение форме стихотворных произведений, находя новые художественные решения для воплощения творческих идей.

Во многих произведениях Б. Лайпанов проводит идею родства каждого человека со всем человечеством, а земли – со всей Вселенной:

Моя поэзия - корабль, обошедший Вселенную.
Его киль упирается в Землю, а мачта – в Космос.
Но из какой бы дали он (корабль) не возвращался,
он отдыхает на изломе вершин Эльбруса.

(подстр. перев.)

В поэзии Лайпанова тема человека и человечества занимает одно из главных мест, человек с его чувствами, мечтами, проблемами и противоречиями, с его надеждами на счастье и радость становится центром разумного пространства, объектом художественно-философских размышлений поэта. Одновременно человек, как универсальное в своих познаниях и возможностях, гармоничное в своих возвышенных чувствах и устремлениях существо становится моральным и этическим идеалом поэта. Все свои надежды автор возлагает на человека, не веря в иные субстанции, способные на познание божественных истин. Автор использует в своих произведениях, посвященных теме человека и человечества, патетическую лексику, не боясь казаться излишне торжественным или выпендрившим и считая, что тема того заслуживает. Действительно, пафос этих стихотворных произведений, высокий эмоциональный

накал высказываний и рассуждений не нарушает замысла стихотворений, которые нередко становятся своего рода гимном Человеку:

Нет беды, что не преодолет Человек,
Нет моря, что Человек не переплывет,
Нет звезды, что Человек не достигнет,
Хвала Человеку!

(подстр. перев.)

Но, разумеется, показ образа человека, раскрытие характеров разных людей, мотивов их поступков и убеждений был бы однообразным, если автор раскрывал перед читателем только положительные черты людей. Поэт прекрасно это сознает и в его произведениях не менее впечатляюще прорисованы и противоположные идеалу образы людей. Лайпанов показывает и изнанку человеческой души, все драматические противоречия, существующие в жизни и в судьбах людей, а порой даже и пороки, скрытые в человеческой природе. Неслучайно поэзия Билала Лайпанова при глубоком знакомстве с нею производит впечатление цельного, завершенного поэтического мира, в котором образы мира отражаются в их объемности, многогранности. В изысканной стихотворной форме автор делится своими переживаниями, своим нежеланием смириться с мыслью о том, что человек несовершенен, слаб, порою жесток и озлоблен, но прежде чем осудить свои персонажи, он желает понять их, осмыслить различные грани человеческой натуры, изучить обстоятельства их жизни. Автор далек от категоричности в оценке поступков и характеров людей и склонен сочувствовать оступившимся, если они осознают свою вину, хотят исправить ошибки. Так, поэт с глубоким реализмом показывает судьбы тех, кто когда-то по ошибке или из-за обстоятельств оказался вдали от Родины. Автор не осуждает своего лирического героя, зная, что жестокая ностальгия становится в любом случае наказанием для тех, кто потерял свою Родину. Драма, постигшая героя стихотворения Лайпанова «Возвращение на Родину», заставляет молодого человека заново постичь значение для него родного края, отчего дома и очага. Единственным достоянием человека после его возвращения становится родной дом и двор, который он больше не может покинуть:

Что же теперь: с сердцем, которое воет,
Я стерегу этот двор строже зоркого сторожа.
Виноватый перед своей матерью,
Обнимаю родную (букв. - материнскую) речь.

(подстр. перев.)

Персонажи стихов и поэм Лайпанова, посвященных образам разных людей становятся слепками реальных лиц, они отличаются достоверностью, жизненностью. Стремясь показать «идеальные» образы и личности, автор в то же время никогда не изменяет реалистичности, конкретности. Стихи Лайпанова отличаются социальным звучанием, искренностью, отражают связь с действительностью.

Особое место в поэзии Лайпанова занимают женские образы, обладающие красотой, прелестью и очарованием. Автор наделяет своих героинь возвышенными, неземными чертами. Описание красоты девушки нередко дается автором через показ ее

воздействия на окружающих, стремясь воплотить черты совершенства. Образы прелестных девушек в поэзии Лайпанова зачастую напоминают облик Прекрасной Дамы Александра Блока. Вспоминается блоковское:

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

Такое же «шокирующее» воздействие производит на всех и героиня стихов Лайпанова:

Где появляешься ты,
Вмиг умолкает смех.
Яркость твоей красоты
Немыми делает всех.

(перев. А.Тюрина)

Чувства лирического героя светлы и чисты, они показаны поэтом в их искренности и возвышенности и отражают преклонение перед красотой и обаянием девушки. Отражая стремление своих героев к полноценному и эмоциональному восприятию мира, автор обновляет народные традиции в литературе, внося в свою поэзию больше открытости, естественности и свободы, делая подчеркнуть очарование своей лирической героини, поэт находит новые сравнения, неожиданные ситуации, создавая все более утонченные и поэтичные картины. Так, в одном из стихотворений выражается мысль о том, что прекрасная девушка покоряет даже неживую природу:

И ласкала вода твои плечи и грудь,
Обнимала и на ухо что-то шептала,
И просила: со мной ты подольше побудь,
Отвечала со смехом ты: все тебе мало!

(перев. А.Тюрина)

Особой выразительностью отличаются стихотворные произведения Лайпанова, посвященные описанию природы и постижению ее сущности, ее тайн. Образная система этих циклов богата и разнообразна, воображение поэта представляет перед читателем многочисленные живописные картины в причудливом сочетании красок и форм, необычных образов и ассоциаций.

Мерцающие в небе звезды, ветви деревьев в ночи, тянущиеся к небу, как руки, луна, блистающая фантастическим светом – все эти феерические картины выражают таинственность и непостижимость мира. Звездные скопления превращаются в стихах молодого поэта в мерцающий звездный дождь, ветви деревьев «врастают в небо», становясь исполинскими деревьями, обычные земные картины увеличиваются до масштабов мироздания, а далекие галактические объекты благодаря фантазии автора, становятся хрупкими и доступными, словно игрушки с новогодней ёлки. Поэт увлекает за собой читателя в прекрасный романтический мир:

Ветви в небо прорастают корнями,
Своими руками защищая землю от зла.

А в небе капают звезда за звездой.
Звездный дождь мерцает (вспыхивает)
В Мироздании.

(подстр. перев.)

Поэт показывает связь Земли с космическими объектами, иллюстрирует космичность мышления современного человека, его восприятие вселенских образов с той же глубиной, как и земные. «Каждую ночь звезды спускаются и встречаются на Земле с цветами. Тайно от нас они разговаривают на языке любви», – пишет поэт, выражая связь земных и небесных образов в душе человека. Он доказывает безграничность стремления человека к красоте, совершенству, утонченность его эстетического мировосприятия.

Космизм – особенность мышления поэтов конца двадцатого века – в полной мере отражен в мироощущении Билала Лайпанова. Этот тип художественного сознания органично сливается в его сознании с другими представлениями и формами отражения бытия. Космические образы широко представлены в творчестве поэта. В его представлении вся земная природа и сам человек неотделимы от всей Вселенной, являются ее частью. Мир существует для Лайпанова в его целостности и неделимости, во взаимосвязи всех явлений. Яркими и выразительными предстают образы Вселенной в стихотворениях «Волосы ночи», «Ночь прекрасна» и других. Необычность метафор и сравнений способствуют созданию неземных, феерических картин. В них ночь – это «волосы неба, рассыпанные по земле», сердце поэта – «падающая на небосклоне звезда», луна – «выглядывает из-за края облаков, словно девушка, заглядывающая в воду с высокой кручи».

Красота земной девушки в описаниях Лайпанова соперничает с блеском небесных светил:

Я не сравню твое лицо с луной,
По ней ступала нога человека.
Не сравню твое лицо с солнцем,
Его луч проник в мой мозг.
Твой взгляд не сравню со светом звезды,
Слишком часто я видел полеты звезд.

(подстр. перев.)

Поэт проникнут чувством неразделимой связи со всей Вселенной, ощущением своего «я» в мировом пространстве, но при этом не менее сильной остается его связь с Землей, близость родному краю.

Наряду с космической темой в поэзии Б. Лайпанова находят отражение и другие новые темы, мистические, метафизические, связанные с миром фантазии и гипотез. Эти темы не были ранее разработаны в карачаевской поэзии, Билал Лайпанов одним из первых раскрывает для читателя национальной литературы ирреальный мир, построенный на фантастических картинах. Автор создает преувеличенные, порой сюрреалистические образы, открывая неведомые обыденному сознанию стороны бытия.

В этих произведениях, как в средневековой магии, одно явление переходит в

другое, происходит перемещение предметов – живое кажется мертвым, призрачным, а мертвое, напротив, оживает, грозя захватить реальный мир... Поэту близки сюрреалистические образы, игра воображения увлекает его, он погружается в область мистического, запредельного.

Автор пишет о предчувствии человеком чего-то необычного и загадочного в жизни:

Мерцает тьма и тени пляшут –
У них в разгаре мрачный пир.
Вот-вот и в жизнь ворвется нашу
Потусторонний, мертвый мир.

(перев. А. Тюрина)

На авансцену выходят «духи», пляшущие «в час веселья» у костра, «тьма выползает из ущелья». Поэт не переводит события в прошлое или будущее, что подчеркивало бы их условность, напротив, он создает в стихах атмосферу реальности событий и фантастических образов. Действие происходит в настоящем, среди «обычной» обстановки. Ареной для «духов» и оживших «теней» становятся как горные ущелья и долины, так и улицы и переулки. Ожившая тьма принимает различные формы: то сворачивается клубком у старого колодца, то подстерегает прохожего в узком тупике переулка, возникает таинственная атмосфера чудес и тайн, увлекающая читателя. В произведениях органично вплетаются образы национального фольклора – сказок поверий, легенд. Одно из стихотворений на подобную тему называется «Алмасты». Алмасты – это ведьма, о которой существует много поверий и сказок. В стихотворении Лайпанова она становится не столько сказочным персонажем, сколько социальным существом, осуждающим зло в человеческом обществе. Она протестует против жестокости и равнодушия людей, их пренебрежительного отношения к окружающему миру и утверждает, что именно из-за плохих качеств людей, ей выпала судьба быть дикой, одинокой и неприкаянной. Своим существованием и диким поведением Алмасты словно протестует против несправедливости, она хочет, чтобы люди избавились от суетности и эгоизма.

В сюрреалистической поэзии Лайпанова особое место занимают ожившие объекты природы, которые автор наделяет человеческими качествами. Мир природы, казалось бы, подвластный людям, на деле оказывается непознанным и непостижимым. Для его познания недостаточно обыденных представлений и некой упрощенной схемы, все намного сложнее. В природе, по мнению поэта, все разумнее и прекраснее, чем это кажется порой обывателю. Неслучайно в произведениях поэта природа и ее явления занимают ведущее место. Природа неотделима от чувств и переживаний людей, их настроения, она выражает их отношение к другим людям – друзьям, близким. Природа символизирует привязанность людей к родному краю. В книге стихов «Одинокое дерево родины» Б. Лайпанов воплотил многочисленные лирические, философские и гражданские стихи. Значительное место отводит автор и стихам о природе, ее красоте и силе. Показывая неразделимость естественной и рукотворной красоты в мире людей, поэт пишет о том, как сосуществуют природа и люди, растения и камни, деревья и дома. В стихотворении «Деревья в городе» автор показывает это сочетание природного

и городского пейзажей, необходимость сосуществования естественного и созданного человеком мира:

Среди домов, стоящих как башни,
Деревья - словно пленники.
От шума машин, от тяжелого воздуха
Кажутся словно опьяненными.
Наверно, они вспоминают...
Вспоминают как сон
Свои листья в эти минуты,
Деревья в городе...

(подстр. перев.)

Поэтический мир Билала Лайпанова красочен и разнообразен. Это стихия образов и неожиданных сложных ассоциаций, колоритных художественных картин и философских размышлений. Стихотворные произведения поэта отражают жизнь во всей ее полноте и многообразии, насыщенности, событиями и явлениями. Они несут в себе оптимистическое начало, имеют ярко выраженную созидательную направленность. Это стихи о людях, об их мечтах и надеждах, о природе и неразделимой связи с ней человека, о Земле и Космосе, о загадочных и непостижимых явлениях, обо всем, что воплощает красоту Мироздания.

Многогранное творчество поэта представляет собой новое явление в литературе народов Северного Кавказа. И в этой связи хотелось бы подчеркнуть, что значимость стихов Б. Лайпанова проявляется не только в их профессионализме, художественной силе и современности звучания, но прежде всего в искренности чувств поэта, поэтизме, притягивающем не только читателя интеллектуала, но и того, кто только открывает для себя мир поэзии.

Природный талант, неукротимое воображение, отточенность стиля, мастерство позволили автору уже с первых опубликованных стихотворений завоевать симпатии читателей и литературоведов, приобрести популярность в самых широких кругах.

Стихотворные сборники поэта, многочисленные поэтические циклы, созданные им, свидетельствует об огромной работе автора и о том, что им уже немало сделано в искусстве слова. А впереди еще долгий жизненный и творческий путь. Поэту, чей талант все ярче раскрывается год от года, предстоит еще много открытий в мире высокой поэзии – поэзии мечты.