

САМОТНАЯ Ў КАПЕЛЮШЫ НА ФОНЕ САДА

САД, САМОТА, ЭЛЕГАНТНАСЦЬ, ДОЖДЖ – асноўныя архетыпы паэтычнага свету Раісы Баравіковай. Мажліва іх узнаўленне і не ў строга такім парадку, ды і саму колькасць лёсавызначальна-вектарных артэфактаў можна значна павялічыць, што, несумненна, і зробіць для сябе дапытліва-узрушаны чытач і ўзнёсла-раёнівы паэт-сучаснік-супернік, бо кожны мае дзеля таго падставы ў поўнай адпаведнасці з уласным светабачаннем і светаўспрыняццем і іх дасканалым завяршэннем-увасабленнем у мастацкім слове. Ды і саму сутнасна-вартасную значнасць кожнага з іх можна праста ўдакладніць ці падвергнуць кардынальны пераацэнцы, а сэнсаваўтаральну і зместавую функцыю аддаць анталагічнай рэвізіі, але сілавое поле паэзіі застаецца канстантным. Усё мяняецца (*Mutantur tempora et nos mutantur in illis*), аднак асноўнае, сутнаснае, лёсавызначальнае застаецца непадуладным ні часу, ні абставінам.

Лірычная герайня паэзіі Раісы Баравіковай вылучаеца заўсёднай элегантнасцю, выкшталцонасцю, сапраўднай жаноцкасцю, якую нельга з'імітаваць, удаваць, набыць, з ёй можна толькі нарадзіцца і трохі ўдасканаліць, адшліфаваць. І гэты пачатак застаецца дамінуючым, вызначальным, апазнавальным, як прыгажосць ружы, неперадавальна-нявыказаны пагляд лані, колер і пах вясны.

Сусветная паэзія, як і ўся культура зямной цывілізацыі, адметная тым, што жанчына ва ўсе часы і эпохі глядзіць на свет і на сябе вачыма мужчыны і ў поўнай адпаведнасці з гэтым жыве, дзейнічае і творыць. Гісторыя захавала (бо і гісторыкі ў асноўным мужчыны) толькі некалькі імёнаў таленавітых жанчын, што кінулі выклік звыкламу *modus vivendi* і змагаліся за ўласнае “Я”, за права застацца сабой у любых абставінах і перш за ўсё ў творчасці. У шэрагу знакамітых імёнаў, што пачынаюцца ад славных Сапфо і Аспазіі, і імя нашай зямлячки, бо, усвядоміўшы свой пачатак, яна смела заяўляе – “Усё-ж ткі я па плоці не з божых рук, а з рабра”.

Сапраўдная жанчына ніколі не мае дакладнага ўзросту, вызначыць які немагчыма, бо яна заўсёды нараджаеца з тысячагадовымі вопытам, а таму на сотні пакаленняў мудрэй самага *прадвінутага* мужчыны, бо на генетычным узроўні памятае ўсіх сваіх папярэдніц, уздымаючыся па лесвіцы эвалюцыйнай не толькі ў мінулае ХХ стагоддзе, у антычнасць, але і да пррабабулі Евы і, канечне, Эдэму, Раю, які аказаўся страчаным.

Як сцвярджае “Біблейская энциклопедия”, “рай – это слово Персидского происхождения и означает садъ”. Мара пра сад – гэта чарговая спроба стварэння ідэальнага свету ўзаемаадносін чалавека з прыродай, аднаўлення рая на зямлі, які ўспрымаеца не як праста чароўна-захапляльнае бытаванне, не дэкор быцця, а ягоная філософія, экзістэнцыя, эстэтычнае ўяўленне-ўспрыняцце глыбіннай сутнасці і маральнага імператыву, сугесція ўзаемаадносін чалавека з людствам і акаляючай прыродай. Сады на зямлі ствараліся для раздуму, паэтычных медытаций, вучоных заняткаў, у Сярэднявеччы – для малітваў. Для паэтаў сад быў усім, бо іх можна было чытаць, у залежнасці ад настрою, як лірычную споведź, узнёслую навелу, філософскі раман, вострую драму ці крыявую трагедыю. Аднак ва ўсіх была глыбока скаваная адзіная патаемная мара-надзея, аб якой не прызнаеца нават самому сабе – вярнуцца ў Эдэм, здабыць страчаны рай, шматмернасцю разумення якога можна выглумачыць усё на зямлі.

Паэтычны сад Раісы Баравіковай – унікальна-універсальная з'ява ў вербалым мастацтве радзімы, *caput mundi* (цэнтр сусвету), які пад рукою майстра набывае самае разнастайнае ўласабленне, дзе можна ўбачыць спалучэнне класічных і ўласна-нацыянальных традыцый:

Цудоўны сад ляжаў як на далоні.

І хваля недзе білася аб бераг

А нехта невядомы струны кратай,

І песня незямная там гучала.

Над усім рамантычна-баладным светам паэзіі усіх часоў і народаў гучыць эолова арфа, загадкова-таямнічы інструмент, якога ніхто не бачыць, бо ён размешчаны ў недаступных месцах (на вежах замкаў, у гротах, спецыяльна ўзведзеных шпілях), але ѿсе трапляюць у палон чароўнай эфірнай музыкі. Так і рамантычная дзяўчынка шукае сваё шчасце, што ўласоблена ў трывненнях-марах пра страчаную радасць, рэшткі якой, трапляючыся на шляху пошукаў, нагадваюць іх няспраўдженасць. Рэліквіі ж былой рэальнай субстанцыі можна сустрэць паўсюдна, бо цяжка зразумець – гэта *анёл над намі лунае ці лёгенькі матыль?* Памяць пастаянна і настойліва вяртае да тых начэй, у белы сад. Лірычная герайнія кліча за сабою і самага блізкага чалавека: “*O, не цяпер. Хадзем у сад, там сярод стоеных прысад блукae поўня нібы лунь, і аксамітам вабіць рунь*”.

Нешта падобнае, ва ўсякім разе інтанацыйна, заяўляла герайнія “Найвышэйшай Песні Саламона”. Там сапраўдны сад радасці незямной, бо ўсё пераліваецца колерамі вясёлкі, там цвітуць малывы, лілеі, шыпшина, сам сад, урачысты і зялёны, стаіць за сіней азярынай, там дрэвы грывастыя, расліны калючыя, рабіна Gronkay распальвае світанак, былку будзіць чмель, лісце прымае ў свой шацёр салаўя, вясёлка пёркамі паўліна пад лёгкім марывам гарыць, сцяжына губіцца між траў, крыніца – гэта расточак пасярэбранай вады, спакойна спіць змяя ў траве ля дрэва, прамень заўсёды выглядае з-за саду, дзень праліваецца святлом толькі на сад. Усё самае светлае, чыстае, узнёсле ў герайні звязана толькі з садам. “*Я адчайна чаромху ламала ў салаўіных зялёных садах*”; “*высвітваў салаўіны сад*”; “*у садзе, над маёй вішняй, дугой узніяўся щуда мост*”. “*I нават клёны мне бачацца садам, якому красаваць, шумець, радзіць*”.

Толькі тут і толькі пасля ўсебаковых здарэнняў і здзяйсняецца яшчэ адзін, куды больш значны, цуд. Як з парыву ветру, што непрыкметна кранаецца струнаў арфы, злятае дзівосная песня, так і з усмешак і жаданняў, позіркаў і мар, расчараўанняў і спадзяванняў, у гэтым зямным садзе – асколку былой велічы – нараджаецца жанчына. І гэтыя працэсы роўнавяліка-неспазнаныя, бо нованараджаная жанчына жыве па ўласных законах:

То трапяцкім лістком яна заб’ецца,
то рэхам разбяжыцца праз лясок,
то страпянецца пудкай птушкай сэрца,
то раптам слёзы, як бярозавы сок.
Яна жыве, прысцёрышы ў свет далоні,
Ёй саступае далеч у красе...

Яна больш прыгожая, чым званцы на ўзмежку садоў, дзе сініца сцеражэ цішыні чабаровае лапік, вось чаму смела прапаноўвае каханаму на паляне за садам быць “*майго бяссоння вартавым*”.

У класічнай беларускай традыцыі сад часцей за ўсё ўзрабляўся не толькі дзеля эстэтычнага ці любоўнага задавальнення, колькі з пазіцый варуна

матэрыялістычнага. І хаця герайні Раісы Баравіковай са спагадай згадвае лёс блізкіх: “Згібей Адам. Адгравала Ева. Бабулі Марфе сніцца боскі сад... У кожнага свае спакусы дрэва і свой ва ўсе часы нядрэмны гад”, яна таксама лічыць, што сад набывае дасканала завершаны выгляд толькі тады, калі ў ім з’яўляюцца плады. І не так істотна, ад каго яны, ад ворага чалавечага (“*i спакушае жонак гад пакаштаваць таемны яблык*”), ад Афрадыты (кожная з зямлянак марыць прыняць удел у двубоі з Аленай Прыўкраснай), ад Евы, рэальна-земны, бо самыя шчырыя размовы-развагі з самымі блізкімі людзьмі (братам і маці) таксама адбываюцца ў засені яблынъ. “Турботны дзень пад яблынай завершаны” і ўсё мяняецца ў гэтym сусвеце, бо “хутка зоркі лёгкія над садам пачнуць збіваць салодкія плады”, а сам ранак заглядвае “антонайкай крамяною ў душу”.

Яблык набывае выключную сімвалізацыю-фетышызацыю. І паступова з прылады спакусы пераўтвараецца ў плод з дрэва пазнання (“*калі ў руках трymaeш яблык спелы не думаеш пра сад чужых зямель*”), бо пад шум яблынъ у нашым садзе яна спрабуе спавядца самай дарагой істоце – “Маме”. І ўрок Евы (у тым, як разумеюць большасць люду паспалітага) адыходзіць на другі план (“*не прасі запаветнага слова, я ўсё роўна цябе падману*”), сутнасцю лірычнай геріні становіцца вера і спадзяванні на вернасць.

Якраз і ярка-канкрэтныя змены ў садзе і нагадваюць пра спрадвечную зменлівасць жыцця, дзе немагчыма затрымацца назаўсёды ў леце, не гаворачы пра вясну.

“Мінала лета, чэзнуў сад” (А ў “Восеніцкім садзе” гучыць зусім іншая музыка, не тая, якую так чакала не толькі наўная дзяўчынка, але і маладая жанчына. Лета было сімвалам шчаслівага саду – “*тады там яблыні цвілі, ды не патрэбны стаў садоўнік, і немаведама калі сад звёўся, – пусташ ды дзядоўнік*”). І цяпер ужо не адпусціць душу ў рай. “Вераснёвы сад” не ўспыхне восеніцкім нават агнём, бо і “*русалка пырсне там не ўсмешкай, а плачам тоненькім на скронь*”. Таму жаўцее “з трох яблынъ маленъкі садок”, а душою валодае смутак, “*нібы падбелены садок*”.

Самота валадарыць сусветам, а яе дасканалым сімвалам становіцца зазюля шэрая, што можа зляцець з вышытага матчынага палатна, закуваць, агарнуць жалем, зрабіць сад жоўтым, змрочным, вераснёвым. У хвіліны найбольшага шчасця прыходзяць дажджы, бо яно ходзіць у пары з самотай, тутой, тады якраз увесь свет задажджыць, туманам горад заімжыць. І прасі – не прасі, выганяе дождж адзінага з саду, нібы паганы вартаўнік (паэма “Двое на зямлі”), хаця і ён умее співаць, але выразна па-свойму, па-дажджынаму. Ён нават становіцца героем “Мікрапаэмы трох дажджоў”, дзе ў трох васьмірадкоўях ствараецца вобраз гэтай высокапаэтычнай і сімвалічнай з’явы прыроды, што з радасцю шчаслівага хлопчыка-гарэзы праз статус багатага і сакавітага ператвараецца ў трэці дождж – “*абложысты, пануры, вечнасці загадкавы прамень*. Ён як песня, песня на хаўтурах, ён як доўгі, неадступны цень”.

“А я з дажджу”, – прызнаеца герайні “Дзесяці васьмірадкоўяў”, дзе яе напарнікам становіцца слота, якая выконвае не толькі ролю фону трагедыі і чалавечага пачуцця, але і асноўнай дзеючай асобы, бо менавіта з дажджу вынікае ўсё наступнае дзеяства. Менавіта ён надае мінорнасць усёй паэзіі, поруч з больш класічнымі вобразамі (“*трывожаць неба на світанні кліны самотных журавоў*”). “*Дажджом размыла каляіны*”, “*дажджы змываюць з лісця пазалоту*”, “*наляцелі дажджы, – захлынуўся настрой мой узнёслы*”.

Менавіта таму яны не забываюцца (“Той дождж у памяці”, бо ад іх застаецца “кропелька на вуснах, дажджынка на губах”, а ўся прырода ў расінках, дзе адлюстроўваецца сусвет). Таму няхай “слайся горыччу мокры быльнёг”, “Сягоння дождж”, “былі нядайна дрэвы ўсе ў журбе”, аўтарка нават піша верш у прозе “Ліст, нашаптаны дажджом”:

“Тыдзень дажджоў. Гром заблытаўся ў вецці. Тысячы сказаў у слове адным... Пяшчотнае “Мой!” у раз’юшаным свеце, і ці сустрэнемся ў свеце тым?.. Дзе ні дамоў, ні слязлівага вока, якім пазірае праз шыбку ліхтар... Учора была непамерна далёкай, сёння, – як лёсу ўдар!

Будзе адчужанасць, будзе знямога ад спрэчак, папроکаў, нудных размоў... Гэта пасля! А зараз так многа: “Мой! –
на працягласць дажджоў”.

Шумяць дажджы... а ліпень з ружай прыйдзе. То проста дожджык падае напэўна...

“О жанчына! Імя табе – непастаянства” (*Varium et mutabile semper femina*). Раіса Баравікова цудоўна ведае класічнае выслоўе, менавіта таму падкрэслівае няўстойлівасць жаночага светаразумення, зменлівасць ейнай натуры, што асабліва заўважна ў дождж, у змены пораў года. Вось чаму яна імкнецца спалучыць неспалучальнае, а ў паэтычных радках аб’ядноўваецца антытэза: сініца імкнецца апець, а найболей – аплакаць; кветка маляўнічая на кладзішчы; “жыццё саткана з мёду і крыўі”; “прадарочыца, распушніца, вясталка”; “я чакала кахранага ў госці, з некахраным у лета ішла”; “памірала – жыццё ратавала”; “трэба ўволю паплакаць умечь, каб умечь пасміхацца ішчасліва”; “улюбёны, а ідзеши нібы на смерць”; “з радасці мroi ткуцца, з будзённіц тчэцца жаль”; “адзін гаворыць мёд, другі – атрутна, і кожны выпіць хоча ўсё да дна”.

Хвіліны самоты яна, як спеў жаўранка цішыню, разбівае выклічнікамі, у якіх чуеца непадробная радасць жыцця і чарговае захапленне прыгажосцю сусвета, які можа скараціцца да памераў пакойчыка, балкона з квецені, нават ложка. Яна не баіцца быць незразумелай, таму смела выражает схаваныя пачуцці:

“О, калі б гэтак...”, “О як з пяшчотаю зняверы”; “загадваю сэрцу: “Даволі!”; “Зайтра ўсё! Патоп!”; Навошта... Навошта... Навошта?”

Адзіны сродак вяртання ў былы Эдэм, адзіны ратунак ад сусветнай Самоты, Суму, Тугі, Расчараўання, адзіная надзея і збавенне з цянётаў надзённасці і марнасці быцця – величнае КАХАННЕ, якое у той жа час і з’явілася прычынай страты Раю, вытокам Смутку, *vanitas vanitatum*. Аднак, нягледзячы на зманлівасць і прывіднасць пачуцця, на ягоны бліск і святло ляцця мары ўсіх нашчадкаў слыннай прабабулі, што некалі існавалі на зямлі. Водарам кахрання прапітаны ўвесць сусвет, яго немажліва пазбыцца, яно нагадвае пра сябе ўсім і заўсёды, зачараўшы і прымусіўшы гнацца за *пералёт-травою* (Я.Баршчэўскі), якая і зводзіць людзей, нібы тая русалка-спакусніца, ад якой застаецца толькі далёка-далёкае лясное рэха.

Гераіня Раісы Баравіковай – гэта і “юная цнатліўка, што жыве ў ружовым мрое свяцла”, і спелая жанчына, для якой мастакі распісваюць нябёсы, і вопытны чалавек, што глядзіць яшчэ васільковымі вачыма на пабелены (зусім не людзьмі) сад. Яна не мае нічога агульнага з так званай большасцю, бо ў той час, калі яе нібыта сяброўкі-сучасніцы абсталёўваюць кватэры, яна п’е расу ў лясах на досвітку і паважна, з выглядам гетэры, чыёсці сэрца ў кошыку нясе. Яна ведае магутную силу жанчыны, якая здольная нават у няволі зрабіць свайго ўяўнага гаспадара рабом свайго цела,

яе ўменне нанесці ўдар (*толькі жанчына параніць умее, знікнуўшы назаўжды*), ці адправіць яго нават на смерць (*хай гіне за мяне каханак на дуэлі*). Нягледзячы на пэўную сваю раскаванасць, яна хавае свае пачуцці, бо тыя здольны знесці ўсё на сваім шляху, нібы веснавыя воды плаціну (згадаем славуты верш "...Ля крыніцы бруістae вяне", які на пэўны час быў візітуйкай паэтэсы). Яна сцвердзіла магутнасць жарсці славянкі, што толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў паказала *цывлізаванай Еўропе* Руслана ў сваіх "Дзікіх танцах". Аднак традыцыйна славянка, тым болей беларуска, павінна хаваць свае пачуцці, быць нясмелай і выключна сціплай. Менавіта таму яна не можа рашыцца сказаць пра сваё каханне, а будзе на адным уздыху праходзіць міма кватэры каханага і не зірне на ягоныя вокны; прасіць дазволу вярнуцца з лістападу, завеяў, дажджоў, каб прызнацца ў патаемным; нават пойдзе амаль што на багахульства, бо скажа смяротнаму – "Да свяціцца імя тваё", хаця не аднойчы загаворыць інтанацыяй вялікай Кнігі – "Я ложак свой лілеямі ўпрыгожу, – прыйдзі! Прыйдзі й тады...". Яна гатова свяціць агнём і святлом вачэй, здзымухнуць месяц з небасхілу, прасіць стомленых працай людзей прагнуцца ад яго плачу і дапамагчы яму адшукаць ейны дом; можа нават паўночны вецер зрабіць лагодным; хоча стаць Папялушкай (хаця якая прынцэса ў 30 гадоў, тым болей, што з усіх рыцараў застаўся толькі адзіны таршэр, які нагадвае Дон Кіхота).

Ён вернецца, ён прыйдзе і ў адказ на ўсе заклінанні скажа сваё нястрыманае – люблю, бо без яго няма жыцця і свяцла – "то з мяне мяне вымаюць вочы чорныя твае". Пра каханне нельга пісаць, бо чуеца толькі "то смех, то шаптанне, то ўсхліп", хоць слова ткуцца з пяшчоты. Ды і невядома: гэта боскае насланнё ці д'ябалскі пасыл, а тайны жанчыны роўнавялікія навальніцы. Каханне не можа быць шчаслівым (*у драмы не бывае ішаслівы эпілог*), яно жыве па сваіх законах, бо само жывое і напятае як віхор, у яго свой адлік часу (*мільёны дзён мяне кахаў*). Таму дарэмна шукаюць рукі ласкі блізкіх рук, лірычная герайнія Р.Баравіковай пацерпіць паразу на полі змагання, але ніколі не прызнае сябе пераможанай. Няхай і забытая, яна жыве ўспамінамі пра той чароўны час, калі была каханаю (яна добра ведае розніцу – ёсьць *каханка*, а ёсьць *каханая*), калі сусвет быў дзівосным і вясёлкавым, калі пакойчык уяўляўся востравам у акіяне пачуццяў,noch была бэзавай, поўні белай ладдзя ў светлы сум упłyvala, калі жыццё жанчыны ўспрымалася зараснікам шыпішыны, усё патанала ў пляёсткавых завеях, вёў птах лясны самотны свой матыў. Яна не раўнue да цяперашняй суперніцы – "Я не зайдрошу *Vашай палавіне* – жанчына, што пры *Vas не знае Vas*". Як называецца цяпер Яго? Яна блытаеца ў тэрмінах *Ты, Вы, мы* (згадаем пушкінскае – "пустое Вы сердечным ты она, обмолясь, заменила"). Следам за М.Цветаевай падзячыць, што "больна не Вами". Але заўсёды прызнаеца, што стрела Амура яшчэ ляціць. "Bo... нас маладосць адорвае каханнем, каханне нас вяртае ў маладосць". Многія выказванні паэтэсы становяцца крылатымі: "хто знаў каханне – пакахае зноў"; "знаходзіць той, хто знаў няволю страты"; "Я страчвала зімою той каханне, на справе – толькі пачынала жыць"; "Мы дзелім рэха таго, што песняй быць магло", "Ты прывучы, як дах, сябе – да суму".

Яна імкненіца да афарыстычнасці сусветнай класікі, узорам для яе становяцца любоўныя санеты Шэкспіра:

Казаў мудрэц: Яно і нараканне,
І сонца, і пякучай цемры сплаў...
"Якія вочы мне дало каханне!"

Але... спярша душу яму аддаў.

Глыбіня філасофскага пачатку, афарыстычнасць радка сведчаць пра тое, што паэзію Р.Баравіковай нельга абмежаваць рамкамі “соловьевизмов” (І.Северанін). У садах яе творчасці лётаюць не толькі птушачкі – песняры кахання, але і зязюлі – сімвал смутку, а ў далёкіх шатрах схавана птушка мудрасці – сава. Пеўчая птушка паэзіі спявае заўсёды, але тон яе песні можа мяняцца і прытым выразна-кардынальна.

Лірычная герайнія Р.Баравіковай можа лётаць у аблоках, як герайнія народных балад, прасіць пёркі ў птушак і з імі ляцець да каханага, аднак не заўсёды яна з радасцю пазбаўляеца свайго цялеснага пачатку, бо і душа, і ўсе яе праяўленні, увасобленыя ў танчэйшых зруях, абумоўлены ў пэўнай ступені і матэрыйяльнай-фізічным. Яна бачыць пэўную небяспеку ў тым, калі хто-небудзь хоча адыйсці ад сацыяльнай нормы, як і ў тым, што зямное прыцягненне паступова змяншае лёгкасць палёту ў марах і наяве.

Менавіта гэтаму і вучыць гісторыя чалавечтва, дзе жанчыне было надзвычай цяжка ва ўсе часы і эпохі, бо яе жыццё ў значна большай ступені залежыць ад цела. І не дай Божа нарадзіцца непрыгожай альбо непараўнальнай прыгажуні, першага яна не даруе сама себе, у другім выпадку – гэтага ёй не даруюць людзі. (Як у Горкага, каханне суседнічае нават з гібеллю і смерцю.)

Раіса Баравікова адчувае выразную неабходнасць, місію гаварыць ад усіх жанчын сусвету. Вось чаму ў яе лірыцы натуральнымі ўяўляюцца слова і інтанациі герайні самай паэтычнай паэммы Вялікай Кнігі, што шукае каханага, прысутнічаюць вобразы сладкіх жанчын рускай культуры, адметных прадстаўніц уласнай гісторыі.

Лірычны цыкл “Саламея” вядзе не толькі да Саламеі Пільштыновай, але і Саламеі эпохі Iрада, таму яшчэ і яшчэ раз хочацца задумацца аб уплыве жанчыны на мужчыну і праз гэта – на развіццё цывілізацыі. Беларуская шляхцянка таксама паўстае як неардынарная жанчына, што здольная выпутацца з сілкоў кахання, калі яно не дазваляе раскрыцца ёй як асобе:

Каханне, ты – прываблівая быліна,

Дзе з двух герояў нехта вечны раб.

Кожная з герайні Р.Баравіковай – складаная натура, дваістая, у якой змагаецца вельмі часта неспалучальнае: узнёслае і прыземлене, светлае і цёмнае, каханне і нянявісць. Такой жа ўяўляеца і Барбара Радзівіл, у якой спалучаеца незвычайная прыгажосць і распутства, з дапамогай якіх яна становіцца жонкай карала. Але якраз сваёй непадобнасцю да іншых, выразнай страстнасцю, нераўнадушнасцю, разуменнем свету і цікавыя герайні яе твораў.

Паэзія Р.Баравіковай – гэта сад, зямны і нябесны, дзе гучыць чароўная музыка сапраўднага слова.