

Казематні поезії Тараса Шевченка

(квітень — травень 1847 р.)

1.

Життя людське хистке. Воно нестале. Раз-у-раз життя уривається, розчленовується на окремі ланки, розпадається на осібні частки й людині доводиться робити неймовірні зусилля, щоб зібрати до купи крихти свого розтрощеного, злиденного життя, сполучити клаптики свого розірваного »я« в щось одне й ціле.

Тут виникає питання: чого потребує для себе в житті людина — добробуту й спокою, чи навпаки нещастя?.. Чи повинна вона уникати катастроф, чи навпаки викликати їх?.. Страшне й навіть, слід признатись, жорстоке питання...

Можливо, на нього треба було б відповісти так: творча життєва доля людини залежить від того, чи спроможеться людина в падіннях, в знищенні, в бездоріжжі, в сутінках проваль, в спазмах болю лишитися вірною своєму покликанню.

Певним при цьому є тільки одне:

катастрофи формують людину, так само як і успіхи, поразки, як і перемоги.

Час від 1838 р., коли Шевченко був звільнений з кріпацтва, до початку 1847 р. був тим періодом в житті Шевченка, коли перед ним простелився прямий і рівний шлях, що вів його вперед і вгору. У березні 1845 р. Шевченко закінчив Академію Мистецтв в Петербурзі з званням »неклясного художника«, яке було стверджено за ним на публічних зборах Академії в листопаді того ж року. За Шевченком було визнане право користуватися свободою й вільністю. Не лише за ним, але і за його нащадками. В атестаті, який йому видали в грудні 1845 р. з Академії Мистецтв, зазначалося, що він має право користуватися, разом з його потомством, вічною й повною свободою й вільністю та

вступати на службу, в яку він сам, як художник, скоче. Тоді ж Київська археографічна комісія запросила Шевченка на свого співробітника для зарисування предметів старовини.

В середині квітня 1846 р. Шевченко оселяється в Києві. На весні, в травні й червні, він з художником Сажиним змальовує краєвиди Києва. Влітку, в липні він бере участь в археологічній експедиції проф. Іванішева, що провадила розкопи курганів під Фастовом. В осені він відбуває дві подорожі, одну в серпні на Слобожанщину і другу в жовтні на Волинь. Першу половину зими до січня 1847 р. він прожив у Києві.

В Києві Шевченко оселяється на Козиному болоті коло Хрестатика. По-під валами на терасах схилів гори ліпляться невеличкі будинки з садами, оточеними глухими дерев'яними парканами. Люті пси стережуть хазяйське добро. Вулички тут криві, плутані, горбаті, з баюрами, розмитими дощами. З гори, пропоттані на глинищах, збігають вниз стежки.

Будинок, в якому замешкав Шевченко, не відрізняється від усіх інших. Коло дверей, що виходять на вулицю, дротяний дзвінок. Кілька сходинок ведуть в заскляну, вузеньку й довгу галерею. Тоді сінці. В покоях живуть інші люди. Шевченко займає для себе мансарду кімнатку на гориці під дахом. Типове пристановище для художника, непозбавленого нахилу до богемного життя. Мала хатинка зі скосеними стінами нагадує корабельну каюту. Господар — випадковий гость — мандрує в безмежності незнаних просторів. Різкий запах скіпідару змішується з запахом олійних фарб і лаку.

Обстановка хатинки найскромніша: ліжко, стіл, стілець, мольберт. Асортимент пензлів в глинняному глечику заступає квіти. Палітра сяє райдужною обіцянкою нездійснених можливостей. Простір наладовано етюдниками, підрамниками з залізним полотном, сувоями полотна, великими теками з мілюнками й гравюрами.

Широке, низьке вікно виходить в садок і яблоня, що росте в садку, торкає гіллями підвіконня мансарди.

2.

У Києві 1846 р. Шевченко зав'язує приятельські зв'язки з Миколою Костомаровим. Микола Костомаров людина химерної, неспокійної вдачі, раптових вибухів, нестримних поривів. Він легко запалюється, здібний в запалі переступити через усі межі. Це робить його дизгармонійним і незрівноваженим. Ентузіяст, романтик, революціонер. Відгукуючись на революційні настрої,

що опанували в ці роки перед 1848 р. цілу Європу, Костомаров складає свої екстасичні славетні «Книги битія українського народу». Він пише нашу національну біблію, книгу про визволення українського народу, що стають політичним маніфестом новотвореної тайної організації «Кирило-Методійського Братства».

Відгуки революційних ідей Великої французької революції 1789 року сполучуються в «Книгах Битія» з релігійними ідеями з дусі містичних настроїв польських месіяністів Міцкевича й Красинського, з романтичною вірою в народ, в федералізм, як політично-державний принцип, протилежний абсолютизму, та засади самоурядовання, як вищу форму суспільного ладу. Він вірить в провіденціяльне призначення України в майбутній федерації, покликаній об'єднати всі слов'янські народи.

Шевченко подивляє Костомарова. З усією ширістю своєї глибокої й безпосередньої натури він віддається п'ечуттю приязної дружби до Костомарова. Віра в Україну, революційна готовість національний запал зв'язують Шевченка і Костомарова, але надто ясний і тверезий селянський розум стримує поета. Робить його скептиком.

Треба думати, що погляди, виявлені в його «Дружньому посланні і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні сущим», написаному в грудні 1845 року, визначили також і ту політично-ідеологічну позицію, яку опосів Шевченко в «Кирило-Методійському Братстві» року 1846-го. Поет кепкує з слов'янства. «Слав'яни, слов'яни, словників праців великих правнуки погані!». «І всі мови слов'янського люду ви знаєте. А своєї дасьбі!». До слов'янства він ставиться в «Посланні» з явним застереженням. Шевченко не завжди надає своїм поодиноким думкам формулювань, які в усіх випадках були б узгоджені між собою, його думкам не бракує суперечності! Але він, слід визнати, ніколи й не боявся суперечити собі самому. Він не боявся стверджувати істини терпкі, як терпке буває молоде вино. Провідні думки Шевченка сконцентровані й чіткі, вони відточенні як лезо ножа: ідея національного визволення, ідея антипанської боротьби, ідея «своєї хати» й «своєї правди». «В своїй хаті, своя правда й сила й воля». «Настане суд» — пророкує Шевченко в «Посланні» — «заговорить Дніпро і гори; і потече сторіками кров у сине море».

За свідченнями Андруського, Шевченко в Братстві належав до «непоміркованих». Його «Дружнє посланнє» можна було б, до певної міри, розглядати як політичну декларацію цієї групи. Костомаров з своїми «Книгами битія українського народа», які за всіма ознаками були написані саме ним і ніким іншим, репре-

зентував центр. Костомаров займав середню лінію між «непоміркованими» й «поміркованими». Разом з першими він приймав революцію і вірив в національне визволення України через революцію, через всенародне збройне повстання, але супроти них він висунув на перший план ідею «слов'янства», до якої, як сказано, «непомірковані» ставилися з значним холодом і більш ніж стримано.

Течію «поміркованих» репрезентував в «Братстві» П. Куліш. Деякий час він поділяв ідею повторення гайдамаччини на Україні і навіть відбув подорож по місцях колишньої гайдамаччини, щоб з'ясувати готовість українського селянства до нового вибуху революційної боротьби. Але згодом він цілком перейшов на позиції духової просвітницької акції — точка погляду, яку цілком поділяв з ним також і Вас. Білозерський. Визволення прийде еволюційно, через ширення письменства, шкіл, освіти, видання граматок, книжок, часописів. В листах з Петербургу до Шевченка він застерігає своїх друзів на Україні: «Не пора махати шаблонами».

Можливо, що це сталося зовсім не випадково, що збори у Гулака на перший день Різдва 1846 р., де обмірковувалося, на внесення Савича, питання початка збройного повстання й план захоплення Київської фортеці, відбулось перед приїздом Куліша, в його відсутності, а на других зборах, у Костомарова, 26 грудня, на яких був Куліш, обмірковували програму акції чисто просвітницького характеру: видання українського часопису для народу і т. д.

3.

Після свят, 9. січня, Шевченко з Миколою Гулаком виїхали з Києва. Шевченко поїхав на Чернігівщину, де він гостював у Білозерських та у Віктора Забіли, а Гулак до Петербургу. 24. січня в Оленівці на Борзенщині відбулося вінчання П. Куліша, який одружився з Олександрою Білозерською. Т. Шевченко був на весіллі за старшого боярина. На балю після вінчання, за згодою чоловіка, молода Кулішева запропонувала Шевченкові своє віно, щоб дати змогу поетові відбути подорож закордон до Італії.

До квітня Шевченко лишився на Чернігівщині. Гостюючи у Лизогубів в Седньові він написав поему «Осика» (Відьма) і передмову до задумуваного другого видання «Кобзаря». В перших числах квітня в Києві мало відбутися весілля Костомарова і Шевченко поспішав своєчасно прибути на місце.

Було 5. квітня. Шевченко вже завчасно переодягнувся в фрак. Візок і коні спинились перед пороном. Сяяв блакитний теплий,

ніжний, квітневий день. Безкрай Дніпро розлився як море од Київських гір аж до ген-ген далеких броварських лісів. Вода несла каламутну жовту піну, зірвані з верб і лози гілки, стару солому, змиту з піль та з хатніх стріх. Шевченко прислухався до м'ягко-дзвінкого плюскоту води об дошки порону. Перед ним на горах розкинувся золотоверхий Київ. Струнка, як свічка, дзвіниця Лаври. Як срібна мрія — срібноблакитний Андрій.

На старих прибережних вербах, що скилились над водою, можна було відрізнати китиці. Шевченко зійшов з візка на берег. Обережно вступив на вогкий пісок, щоб не закаляти черевик, бо поспішав на весілля і вже не було часу перебратись. Та на березі вже стояли жандарми, чекаючи на Шевченка. Раптом обірвалось серце. Похитнувся світ. Сонячний день зблід, померк, ніби затягнений безбарвним вапняним серпанком. Життя урвалось. Час спинився.

Усе дальнє діялося в якомусь іншому, чужому, досі не-знатому світі. Він уже не належав собі. Він робив несміливі спроби, надзвичайні зусилля стулити, зібрати уламки свого розірваного «я».

Ніч в арешті була дикою і безсонною. Фрачна пара, біла краватка, крохмальна сорочка, ляковані черевики виглядали безглаздо на тлі голих стін. Здавалось, хтось знущаючись хотів підкреслити розбіжність між тим, що було колись, і наявною дійсністю.

Наступного дня Шевченко посадили на візок і під ескортою поліцайного старшини і жандарма повезли до Петербургу. На одинадцятий день 17. квітня о 3-ій годині дня Шевченка привезено до Третього Відділу (для політичних справ) Канцелярії Його Величності.

4.

З 17 квітня до 30 травня Шевченко перебував в ув'язненні. Протягом попереднього 1846 р. в сприятливих умовах улаштованого й, здавалось би, налагодженого життя за цілий рік Шевченко написав дуже мало. Власне не писав. 25 липня він написав «Лілею», 9 серпня однотемну «Русалку», разом коло 150 рядків. Такий був творчий доробок поета за весь 1846 рік. Тим часом у в'язниці, не зважаючи на допити, очні ставки, пригнічений душевний стан, почуття глибокого нещастя, свідомість, що сталася катастрофа й ґрунт вислизав з під ніг, що майбутнє стало умовним і він, власне, викреслений з списку живих, можливо на довго, а може і цілком, не зважаючи на все це, протягом півтора місяців, проведених в казематі, Шевченко написав 14 віршів, що

деякі з них становлять собою найкращі перлини Шевченкової поетичної спадщини. За цей час він написав понад 430 рядків, тобто майже в тричі більше як за весь останній рік, проведений на волі.

На волі він мовчав, в неволі творить. Цикль з 14 казематних віршів відбивав настрої, які пережив Шевченко, перебуваючи в в'язниці, відображав гаму почуттів, що через неї перешов поет протягом цього страшного, одчаем сповненого часу.

Він дбайливо слов'янськими літерами виписує титулову сторінку своєї «Більшої Книжки»: «В казематі. Моїм соузникам посвящаю».

Першою поезією до свого записника Шевченко вписує вірш: «Ой, одна я, одна, як билиночка в полі». Власне, не поезію, а пісню — варіант, переспів народної пісні. Це дуже характерно для Шевченка, що він, щоб висловити своє почуття самоти й тигару, який ліг йому на душу в в'язниці, звертається до образів народної пісні. Він тужить, як тужить народ, як тужить дівчина. Себе, своє горювання він переносять в план дівочого горозілля, дівочого суму і скарг. І цей образ самоти «одна я, як билиночка в полі», й цей образ сироти, що зросла між чужими без кохання, без дружини, усе це зайвий раз показує, як глибоко лишився Шевченко зв'язаний з народно-пісенною, фольклорною традицією.

Два моменти слід тут підкреслити. Перший, це самозажнення тури поета з тую дівчини й, друге, широке запровадження в поезії негативних форм, раз-у-раз повторюваних не: «не дав мені Бог ані щастя, ні долі», «ані братика, ні сестрички не знала», «зросла не кохалась», «дружини», «добрих людей», «іх нема й не буде». Цей прийом, лише мимохідь накреслений в першій поезії, послідовно розгортається в дальших віршах «казематного циклю».

Друга поезія, «За байраком байрак» має балядний характер. Для неї властиво сполучення звичайних у Шевченка романтично-балядних образів: «байрак — степ — могила — козак». Основна тема — тема заклятої могити, козака-вовкулаки: тема тих, що зрадили свій народ, що гнітили народ, пішли проти народу, «свою кров розлили», «зарізали брата», «крови брата впились». «Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй землі».

Тема «сліз», «плачуща», — наскрізна тема Шевченкової поезії. Про неї можна було б говорити окремо. Цілком однак природно, що в циклі казематних поезій вона знайшла для себе якнайширше застосування. Уже в першій, сирітській, дівочій поезії

»Ой, одна я, одна« /Шевченко згадує: «ті (очі) виплакала в самотній дівочій«; в другій »За байраком байрак« так само: козаковокулака, вставши з могили, »тяжко плакав-ридав« і в космічному перенесенні його плачу: »сині хвилі (Дніпра) голосили«. Тема космічного плачу, Сковородинська тема »душі, що внутрь ридає«, у Шевченка знаходить свій дальший розвиток. В третій поезії циклю »Мені однаково« поет не обминає її; він скаржиться: »і неоплаканий своїми, в неволі, плачуши, умру«.

Ця третя поезія в циклі »Мені однаково« — поезія надзвичайної поетичної сили. В поезії відбито той настрій, який так часто охоплює в'язня, коли ним опановує становище цілковитої байдужості, цілковитого вичерпання, останнього виснаження, породженого великою душевною втомою. Після великого нервового напруження, в якому весь час перебуває в'язень, нерви раптом здають, приходить спад і тоді все, абсолютно все стає байдужим. Поетові байдуже, чи житиме він на Україні, чи ні, йому байдуже, чи оплакуватимуть його, чи ні, чи хтось згадає, чи його забудуть »в снігу на чужині«, чи скаже про нього батько синові, і чи молитиметься син за нього, чи ні.

Якщо в першій поезії циклю »не« було лірично-сентиментальне, типово пісенне (приміром: »не дав Бог ані щастя, ні долі«), а в другій воно забарвлена в балладні кольори (»земля не приймає«), то в третій »не« набирає суворих контурів в чисто особистому відображення. Тут »не« Шевченко кладе в основу композиційної конструкції цілої поезії. »І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: — молись... Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...« I тоді приходить останнє заперечення: »не« кінцівки, »не«, яким поет спростовує перед цим висловлені »не«. »Ta не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і вогні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені«. Високе почуття любові до України висловлено тут через заперечення, як завершувальну ланку в системі конструкції »не«.

5.

Я хочу сполучити тут загальну характеристику віршів казематного циклю з коментарем до кожного віршу, взятого зокрема. Я хочу переглянути вірш за віршом, щоб виявити спільні теми, наскрізні образи, щоб в кожному окремому випадкові показати, як в даному вірші відобразилися переживання поета у в'язниці.

Четверта, п'ята й шоста поезії мають дещо спільного з собою. Сюди можна було б додати також ще й дев'яту. У тих чотирьох

поезіях циклю, як і в багатьох інших віршах і поемах поза цим циклем, основною темою є тема розлученої, покиненої або зведеній дівчини. »Не кидай матері — а ти покинула, втекла«. Дівчина пішла і це набирає розмірів катастрофи, суцільність зображення якої, хоч і не виходить у Шевченка поза межі побутово-ліричних згадок, але дає відчути, що творчою уявою поета володіє ідея, подібна до ідеї мойри, долі, розвиненої грецькими трагіками. »Шукала мати, не нашла, умерла плачучи«, собака десь помандрував, у хаті вибито вікно, в садочку пасуться ягњата, сочи та сичі в ночі віщують. І відповідно до символічного утотожнення »дівчини — квітки«: »твій барвіночок хрещатий заріс билиною, ждучи тебе неквітчану«. Гине, знищується весь довколішній світ, вся природа, що оточувала дівчину: висихає ставок, де вона купалась, гай сумує, похиливсь, не співає пташка в гаї, »й її з собою занесла«, з докором на адресу дівчини зазначує поет, криниця в яру завалилась, верба усохла, стежка заросла терном.

Було б помилкою думати, що цю градацію образів поет дав лише за-для розгорнення деталів уточненої побутової картини. Я думаю, що ми тут у коріннів творчої, ще достатньо не розглянутої психіки автора. Це не продукти літератури і ми зробили б помилку, коли б підійшли до даної поезії лише з цього боку. Це все далеко глибше і принципово інше. В поезії знайшла відображення свідомість поета, який не є представником літературної літератури, а швидше літератури як фольклору.

Загибель природи це кара, що її несе на собі і з собою дівчина. »Віщує серце, що в палатах ти розкошуеш, і не жаль тобі покинутої хати«. Цьому відповідає кінцівка, висловлена як побажання: »Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб Бога ти не осудила, і матері не прокляла«.

Слід думати, що цей тематичний і образний комплекс був надто живим і надто пекучим для поета, бо відразу після цієї поезії він пише аналогічну, яка властиво є тільки варіянтом передньої. Зовнішню ситуацію змінено: там дівчина пішла геть і мати умерла плачучи; тут дівчина помирає з нудьги за милим на його могилі; що ж до матері, то вона так само й тут: »дочку дожидала і тяжко плакала, ждучи«. Повторюється і символічний зв'язок дівчини й квітки, в одному випадкові дівчина — хрещатий барвінок, в другому червона калина.

Ця тема »червоної калини — дівчини« переходить і в дальшу, шосту, поезію »Ой три шляхи широкії«. Як в 5-тій поезії дівчина заручена калину сажає, так і в 6-тій »дівчина заручена ка-

лину« садить, »калина зів'яла«, а дівчину заручену кладуть в домовину.

Ми зовсім не знали б, в якому відношенні стоять ці поезії особисто до Шевченка і чому Шевченко написав їх в часі ув'язнення, коли б ми не знайшли в нього ще одної поезії, 9-ої, »Рано, вранці новобранці«. В 5-ій поезії ми лих помер і дівчина помирає на його могилі, в 6-ій »на чужину з України брати розійшлися«, »покинули стару матір«, »а найменший молоду дівчину«, в 9-ій милого забрали в москалі, »а за ними молодими і дівча одно пішло«, »подибала стара мати доню доганити, і догнала, привела, нарікала, говорила, поки в землю положила, а сама в старці пішла«. Схема знана нам уже з розглянених віршів, її викладено дуже стисло, майже з конспективною стисливістю, але до цього Шевченко прилучає те, чого немає в попередніх, а саме поворот милого додому. Поет транспонує себе в образі москаля на милиці, що повертається згодом до села: »москаль шкандибає, на садочок позирає, в пустку заглядає. Марне брате, не вигляне чорнобрива з хати... Думав жити, любитися, а довелось — ні до кого в світі прихилитись«.

Ми заглянули в творчу лябораторію Шевченка, ненароком спостерігли плетіння повторених тем, те, як особисте прикривається серпанком сюжетів, здавалося б, зовсім чужих і сторонніх.

6.

Якщо в тільки що розглянених поезіях суб'єктивні переживання поета-в'язня, вирваного з життя, знайшли для себе втілення через фольклорні образи, через тему розлуки дівчини з милим, то в 7-ій поезії, присвяченій Миколі Костомарову, Шевченко дає прямий і безпосередній опис своїх в'язничних переживань з тією надзвичайною, вільною від будьяких усталених літературних канонів щирістю, яка завжди й скрізь була властива Тарасові Шевченкові.

У нас багато написано про Шевченка, але мистецьку довершену майстерність його ще й досі не оцінено. Щоб належно оцінити її, перечитайте повільно поезію »М. Костомарову«. Вона зроблена надзвичайно просто. Спочатку поет описує пейзажне тло, ландшафт, що розкривається крізь »решотку на вікні«. »Веселе сонечко ховалось в веселих хмзрах весняних«. Веселе? Так! В'язниче життя увійшло в колію: вечірній чай, зміна часових. »І до дверей, на ключ замкнутих, і до решотки на вікні привик я трохи«. Од опису зовнішніх подробиць поет переходить до відтворення внутрішніх переживань. І тут він у владі звичних

образів, властивих його «фольклорно-літературній» поезії. «Не жаль було» — відзначає поет — «давно одбутих моїх кровавих сльоз». І згадка про ці сльози викликає у нього усталену фольклорну, народньо-пісенну формулу: «а їх чимало розлилось на марне поле, хоч би рута, а то нічого не зійшло».

Цей образ фігурував уже в 5-ій поезії. Там »дівчина заручена калину сажає і сльозами поливає«. »Широкая, високая калино мой, не водою поливаная, широкі ріки - сльози тебе полили«. Якщо зпочатку зв'язок цього образа з внутрішніми переживаннями поета-в'язня був для нас неясним, то в зіставленні з попередньою цитатою нам стає ясною ланка перехода від »переживання« до народньо-поетичного »образа«.

Поет в своєму вірші надзвичайно чітко відзначив ці ланки, всі переходові зв'язки уявлень. Пісенний образ, з'явившись, передає думку про село. »І я згадав своє село«. Ця згадка про село в свою чергу принесла йому спомин про батька і маті в домовині: »і жалем серце запеклось, що нікому мене згадати«. Порівняймо в інших віршах: »І неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру« (7); »не вигляне чорнобрива з хати, не покличе стара маті вечеряті в хату«, »ні до кого прихилитись« (в 9 вірші).

Це — вступ, це — суцільне зображення травневого сонячного вечора в в'язниці, всіх переживань й настроїв в'язня, який гостро сприймає свою самоту, свою покиненість. І тоді з вікна через гррати він побачив стару маті Костомарова: »Чорніше чорної землі іде, з хреста неначе знята«. І серце прорізала думка: слава Богу, що він сам і нікого не примусив за себе страждати. Хвалити Господа, »що я ні з ким не поділю мою тюрму, мої кайдани«.

Не знаю, чи є, чи може бути в світовій в'язничній поезії ще одна така правдива, така безпосередня, така психологічно глибока поезія, як ця Шевченкова, що ми її щойно розглянули. Психологія в'язня відтворена тут у Шевченка з надзвичайним реалізмом, довершеним у своїй правдивості.

Щирість, — найвищий неоцінений дар поета, який звичайну, цілком звичайну людину перетворює в генія. Легше написати добрий, літературно порядний, »грамотний« вірш, але далеко важкіше бути щирим. Цією здібністю бути щирим в поезії володів саме Шевченко. І саме це робило його геніяльним поетом.

Шевченко фіксує не лише прямі відображення в'язничного життя, але і обернені, зворотні. Свою найбільш ідилічну поезію »Садок вишневий коло хати« Шевченко написав у в'язниці. Цей такий наївний, такий простий, такий лагідний і затишний вірш, це — в'язнична поезія.

Уже в попередньому вірші »М. Костомарову« Т. Шевченко окреслює настрій звикання до в'язниці і в'язничного побуту. Крізь тяжкий внутрішній біль проривався ясний промінь, не сподіванки, ні, але спокою, що його приносить звичка. Поет, звикши до в'язниці, знову набував змоги бачити за гратах вікна веселі сонечко і веселі хмари весняні.

Спокій, народжений звичкою до в'язниці, зійшов на душу. Цілючий бальзам проллявся з небесної височини на землю, наситив згірчене, згор'оване серце поета. І перед його внутрішнім оком повстала картина вечірньої сільської ідилії на Україні.

7.

9-ту поезію казематного циклу »Рано вранці« ми вже розглянули вище. Ця поезія, як і наступні три, 10-та (»В неволі тяжко«), 11-та (»Косар«) й 12-та (»Чи ми ще зайдемося знову«) становлять певну цілість.

При детальному розгляді судових перипетій процесу можна буде досить чітко відтворити хронологію окремих груп поезій в межах циклю. Названі чотири поезії відображають кінцевий етап. Для Шевченка стає ясним, що його чекає заслання. Думка про смерть на засланні визначає зміст загаданих поезій. В 9-ій поет відтворює картину повороту додому після заслання (москаль приходить на милиці до пустки); в 10-ій і 11-ій він думає, що на чужині доведеться загинути. »Холоне серце, як згадаю«, — признається поет — »що не в Україні поховають«. (»В неволі тяжко«).

В поезії »Косар« він відтворює космічний образ косаря-смерти і тоді закінчує: і мене (косар-смерть) не мине, на чужині зотне, за решоткою задавить, хреста ніхто не поставить і не пом'яне». В цьому вірші поет відновлює думки, висловлені ним перед цим в 3-ій поезії »Мені однаково«: »І не оплаканий своїми, в неволі плачуши умру, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молися, за Вкраїну його замучили колись«.

Дослідники - фольклористи докладно студіювали поезію Шевченка, зіставляючи тексти Шевченкових поезій з рядками і строфами народних пісень, але вони зробили далеко менше, щоб ствердити фольклорність свідомості Шевченка. Що найбільше гнітить поета: думка про заслання, неволю, голод, злідні, пригнічення, на які він буде засуджений? Ні, зовсім не це, а, з одного боку, розлука з Україною, та, друге, те, що його »ніхто не пом'яне«, »не пом'яне батько з сином«. У двох поезіях, в 3-ій і 10-ій, на початку й наприкінці циклю Шевченко повторює це

саме. Холоне серце, що його поховають, не оплакавши і не пом'янувши, не за звичаем, не так, як це усталено за традицією поминати...

«Чи ми ще зійдемося знову?» запитує Шевченко в 12-ій поезії циклю. Запитання, яке він повторює ще раз в поезії, яку він написав трохи згодом, опинившись в Орській кріпості: «Коли ми зійдемося знову?». В обох цих, текстуально близьких, щоб не сказати тотожніх, поезіях Шевченко каже те саме: «Любітесь, брати мої, Україну любітесь і за неї безсталанну Господа молітесь» — каже він в одній поезії, щоб те саме повторити так само і в іншій: «Смирітесь, молітесь Богу і згадуйте один одного, свою Україну любітесь, за неї Господа молітесь».

8.

Останній поезії казематного циклу «Не спалося» слід було б присвятити окрему і детальну студію. Вона, винятковим звучанням своїм, заслуговує на це.

Шевченко — поет надзвичайно широкого діапазону. Даремно хтось хотів би зробити з Шевченка **одного** Шевченка, усунути суперечності з його поезії і з його світогляду, примирити в ньому непримирюване. Він одии, бо всі його думки, почуття й настрої, це його власні почуття, його думки, але він ніколи не намагався щось узгоджувати. Йому властива наївна й щира, сказати б так, божественна всеповнота, всенасиченість. Він не бойтесь бути різним. Як я вже згадував вище, він не уникає того, щоб суперечити собі самому.

В »Заповіті«, написаному 25. 12. 1845 р. в Переяславі, Шевченко закликає до повстання: «Вставайте, кайдани порвіте і вражуємо злую кров'ю землю окропіте». Тим часом в обох заключних поезіях казематного циклю він закликає смиритись: «Смирітесь, молітесь Богу». Дивно було б пояснити цю тему »смирення«, »всепрощення«, що з'являється в казематних віршах, тим, що, мовляв, в'язниця зламала Шевченка. Лють ніколи не була суцільним настроєм поета. Йому властиве було не тільки почуття ненависті до ворога, суворої й непохитної непримиренности, але і разом з тим також і почуття всепрощення. Це почуття найшло собі відображення в обох останніх поезіях циклю, в 1-ій поезії »Чи ми ще зійдемося знову« з її закликом »смирітесь, молітесь Богу« і в заключній »Не спалося«.

Поезія »Не спалося« дає дуже багато дослідниківі для аналізи творчої манери Шевченка. В ній Шевченко з надзвичайною сміливістю прориває всі усталені канони літератури, він нищить

всі звичні поняття про жанр, стиль, засади формальної поетики. Цей вірш не є віршем в звичайному розумінні того слова. Це запис вражень, щоденника нотатка, де реальне змішано з маючим безсонної ночі. Поет робить сміливий крок: в текст поезії він запроваджує точний запис розмови двох в'язничих вартових, москалів про «солдатське нежиті». Він зберігає при цьому діялектизми, сполучає російську і українську мову, літературну і фольклорну. Про цю поезію можна сказати, що з літературного боку вона має експериментальний характер. Поезія, так би мовити, лябораторного типу.

При дуже невеликому обсягові поезії Шевченко спромігся з надзвичайною стисливістю переказати в ній два життя, дві долі, дві психології. Як я вже вище відзначив, Шевченко в кількох віршах казематного циклю повертається до одної і тої самої теми. Він підходить до неї з різних боків. Ту саму тему він викладає в різних варіантах. Його уперто вабить розробка теми про долю парубка, що пішов геть з села і тоді повертається, або не повертається знов, та про долю покиненої, або — в окремих варіантах — зведеній дівчини.

Той варіант цієї теми, який подано в поезії «Не спалося», власне дуже близький до «Наталки Полтавки» Івана Котляревського. Парубок іде на Чорномор'я, на Дон, «заробляти», щоб, повернувшись, одружитися з дівчиною, але тоді, як Котляревський дає щасливу кінцівку, сентиментально-ідилічну розв'язку, Шевченко робить з Наталки «зведену Ганнусю», а для Петра визначає не менш трагічну ролю відданого в москалі «синемундирного часового». Перший порух був, коли парубок, повернувшись довідався про трагічну долю зведеній Ганусі: «Я в палаті пішов з ножем, не чув землі», але «Бог помилував» і він «себе не занапастив». Від сентиментальної ідилії у Котляревського накреслюється у Шевченка перехід до жанра романтичної поеми і романса-баляди.

Проф. Віктор Петров