

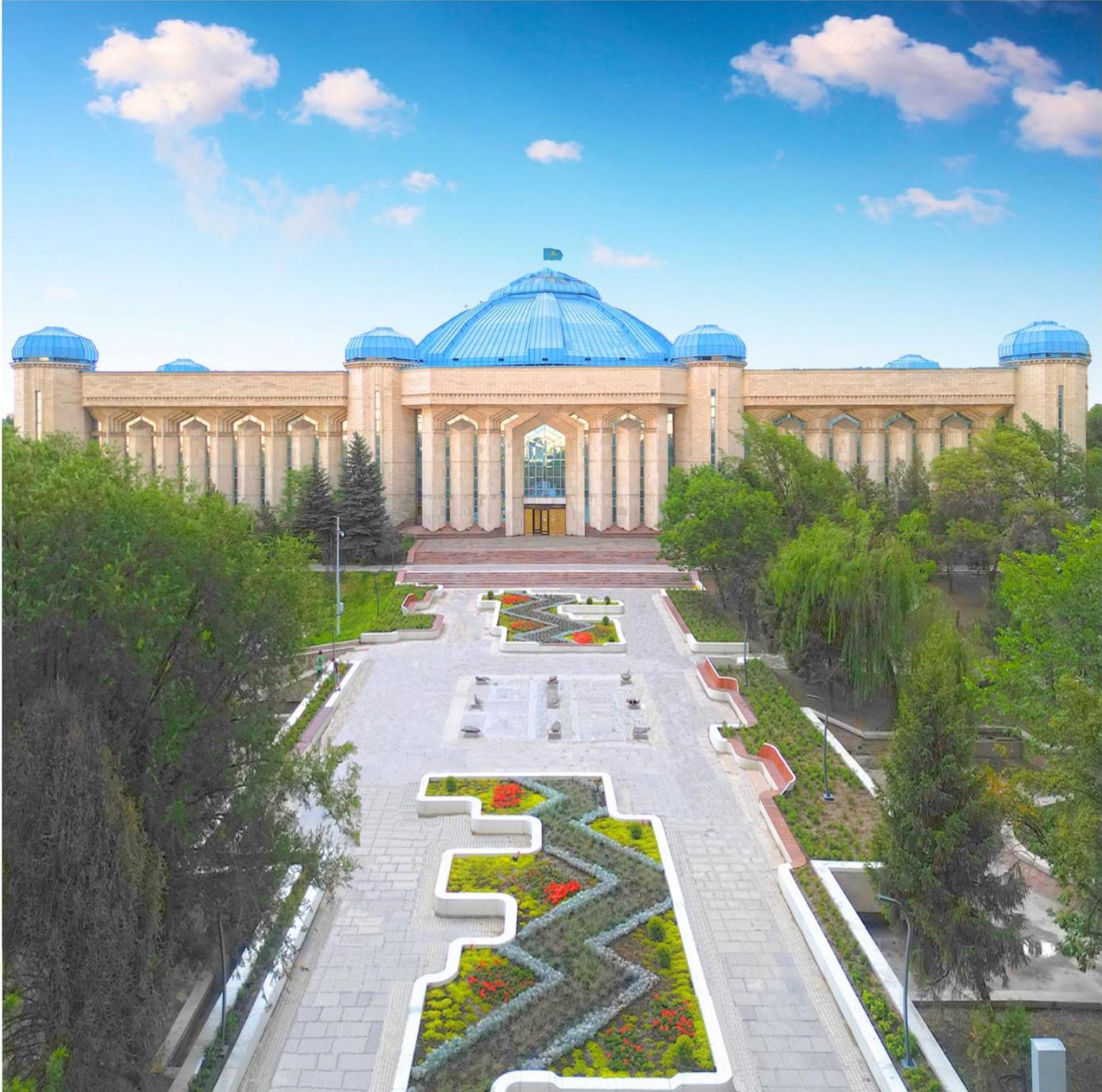
ISSN: 2960-0049
ISSN-L: 2958-5376

MUSEUM.KZ

ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ • НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

2(10)2025

УДК 82-1/29

**МЭРИ ХАНТЕР-ОСТИН КАК ПЕВЕЦ И ГЛАШАТАЙ
ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ИНДЕЙЦЕВ США.****У истоков современного американского стихосложения***Д.Н. Попов*

Музей Николая Рериха (Нью-Йорк, США)

Аннотация. История формирования стиля современного американского стихосложения, и в частности поэзии коренных американцев, в настоящее время находится в стадии активного изучения историками литературы. Особая роль в этом процессе известной американской писательницы, эссеистки и поэтессы Мэри Хантер-Остин стала предметом изучения лишь в последние годы. Автор настоящего исследования сосредотачивается на творчестве Остин как теоретика, литературного интерпретатора и поэта.

В работе системно раскрывается общая история исследуемого процесса, выявляются его ключевые точки и имена главных действующих лиц, намечаются наиболее перспективные пути дальнейшего исследования вопроса.

Материалы и методы исследования: литературные, публицистические и теоретические публикации Мэри Хантер-Остин; антологии индейской поэзии США; хроника в СМИ; научные публикации по теме исследования.

В процессе работы применялся комплекс общепринятых методологических возможностей освещения событийной хроники в становлении и развитии современного американского стихосложения, и в частности творчества поэтов индейского происхождения, а также роли Мэри Хантер-Остин в этом процессе в качестве поэта, поэтического интерпретатора традиционной индейской поэзии, а также теоретика американской поэзии. В том числе использовался общепринятый историко-генетический метод, основанный на принципе историзма. Это дало возможность выстроить канву исторического процесса формирования одного из базовых поэтических стилей современности и одного из важнейших его внутренних течений. Опора на метод актуализации позволила наметить возможности прогнозирования направлений дальнейших исследований по конкретной аналитической проблеме.

Ключевые слова: поэзия, верлибр, современная американская поэзия, поэзия американских индейцев, Мэри Хантер-Остин.

Для цитирования: Попов Д.Н. Мэри Хантер-Остин как певец и глашатай поэтической традиции индейцев США. У истоков современного американского стихосложения // MUSEUM.KZ. 2025. №2 (10), с. 110-128. DOI 10.59103/muzkz.2025.10.11

**МЭРИ ХАНТЕР-ОСТИН АМЕРИКАЛЫҚ ҮНДІЛЕРДІҢ ПОЭЗИЯЛЫҚ ДӘСТҮРІНІҢ
ӘНШІСІ ЖӘНЕ ЖАРШЫСЫ РЕТІНДЕ.****Қазіргі американдық өлең шығару өнерінің бастауында***Д.Н. Попов*

Николас Рерих музейі (Нью-Йорк, АҚШ)

Аңдатпа. Қазіргі американдық өлеңнің қалыптасу тарихы, атап айтқанда, американдықтардың поэзиясы қазіргі уақытта әдебиет тарихшыларымен белсенді түрде зерттелуде. Атақты американдық жазушы, ақын және эссе жазушысы Мэри Хантер-Остиннің бұл үдерістегі ерекше рөлі соңғы жылдары ғана зерттеу нысанына айналды. Бұл зерттеудің авторы Остиннің теория маманы, әдеби аудармашы және ақын ретіндегі шығармашылығына тоқталады.

Жұмыста зерттелетін процестің жалпы тарихы жүйелі түрде ашылып, оның негізгі тұстары мен негізгі субъектілерінің аты-жөні айқындалып, мәселені одан әрі зерттеудің перспективалық жолдары көрсетілген.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Мэри Хантер-Остеннің әдеби, публицистикалық және теориялық басылымдары; американдық үнді поэзиясының антологиялары; БАҚ хроникасы; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдар.

Жұмыс барысында қазіргі америкалық үнділердің поэзиялық дәстүрінің қалыптасуы мен дамуындағы оқиға хроникасын, атап айтқанда үнді текті ақындардың шығармашылығын қамтудың жалпы қабылданған әдістемелік мүмкіндіктерінің жиынтығы, сондай-ақ осы үдерістегі ақын, дәстүрлі үнді поэзиясының поэтикалық аудармашысы, сонымен қатар американдық поэзияның теоретигі ретінде Мэри Хантер-Остеннің рөлі пайдаланылды. Атап айтқанда, тарихшылдық принципіне негізделген жалпы қабылданған тарихи-генетикалық әдіс қолданылды. Бұл қазіргі заманның негізгі поэтикалық стильдерінің бірі және оның маңызды ішкі ағымдарының қалыптасуының тарихи процесінің негізін салуға мүмкіндік берді. Актуализация әдісіне сүйену нақты аналитикалық мәселе бойынша одан әрі зерттеу бағыттарын болжау мүмкіндіктерін белгілеуге мүмкіндік берді.

Тірек сөздер: поэзия, еркін өлең, қазіргі американдық поэзия, американдық үнді поэзиясы, Мэри Хантер-Остен.

Сілтеме жасау үшін: Попов Д.Н. Мэри Хантер-Остин америкалық үнділердің поэзиялық дәстүрінің әншісі және жаршысы ретінде. Қазіргі американдық өлең шығару өнерінің бастауында // MUSEUM.KZ. 2025. №2 (10), 110-128 бб. DOI 10.59103/muzkz.2025.10.11

MARY HUNTER AUSTIN AS A SINGER AND HERALD OF THE INDIANS' POETIC TRADITION OF THE USA At the origins of modern American versification

D.N. Popov

Nicholas Roerich Museum (New York, USA)

Abstract. The history of the formation of the style of modern American versification, and in particular the poetry of Native Americans, is currently under active study by literary historians. The distinctive role of Mary Hunter Austin, a renowned American writer, essayist, and poet, has only recently been the focus of scholarly inquiry. The author of this study focuses on the work of Austin as a theorist, literary interpreter and poet.

The work systematically reveals the general history of the process under study, identifies its key points and the names of the main characters, and outlines the most promising paths for further research of the issue.

Materials and methods of research: literary, journalistic and theoretical publications of Mary Hunter Austin; anthologies of American Indian poetry; media chronicle; scientific publications on the topic of the study.

In the course of the work, a set of generally accepted methodological possibilities for covering the event chronicle in the formation and development of modern American versification utilized. And in particular, the work of poets of Indian origin, as well as the role of Mary Hunter Austin in this process as a poet, poetic interpreter of traditional Indian poetry, and a theorist of American poetry. In particular, the generally accepted historical-genetic method based on the principle of historicism is used. This facilitated the construction of a comprehensive historical account of the evolution of one of the fundamental poetic styles of modernity and a prominent internal current within it. The employment of the actualization method rendered feasible the delineation of the potential for predicting the directions of future research on a particular analytical problem.

Keywords: poetry, free verse, modern American poetry, American Indian poetry, Mary Hunter Austin.

For citation: Popov D.N. Mary Hunter Austin as a singer and herald of the Indians' poetic tradition of the USA. At the origins of modern American versification // MUSEUM.KZ. 2025. №2 (10), pp. 110-128. DOI 10.59103/muzkz.2025.10.11

Введение. Уже с середины XX столетия американская поэзия представляет собой особый феномен в истории мировой литературы в связи с её полным и бесповоротным переходом на свободный стиль (верлибр) как не только базовый, но и практически единственный тип стихосложения. Сегодня, несмотря на наличие множества филологических исследований, сам процесс первоначального становления этого явления до сих пор не выявлен с полной определённой. И потому представляется целесообразным сделать ещё один шаг в этом направлении.

Результаты и обсуждение. Как известно, реформатором американской поэзии в этом отношении явился Уолт Уитмен, издавший в 1855 году свой знаменитый сборник «Листья травы» (Рис. 1), который постоянно расширялся и дорабатывался им всю оставшуюся жизнь. Стоя на твёрдом убеждении, что стихотворное излияние души должно быть столь же инстинктивно естественным, как сердцебиение и дыхание, этот поэт категорически отбросил в сторону большую часть классических приёмов и принципов стихосложения (рифму, размер и пр.), на которых, по его мнению, лежала печать мертвящего формализма. В своём же методе он нашёл опору в народном фольклоре, библейском псалме и ораторской речи с их ритмической устойчивостью, аллитерациями и ассонансами в построении строфы, а также «журчащими» переливами при голосовом воспроизведении.

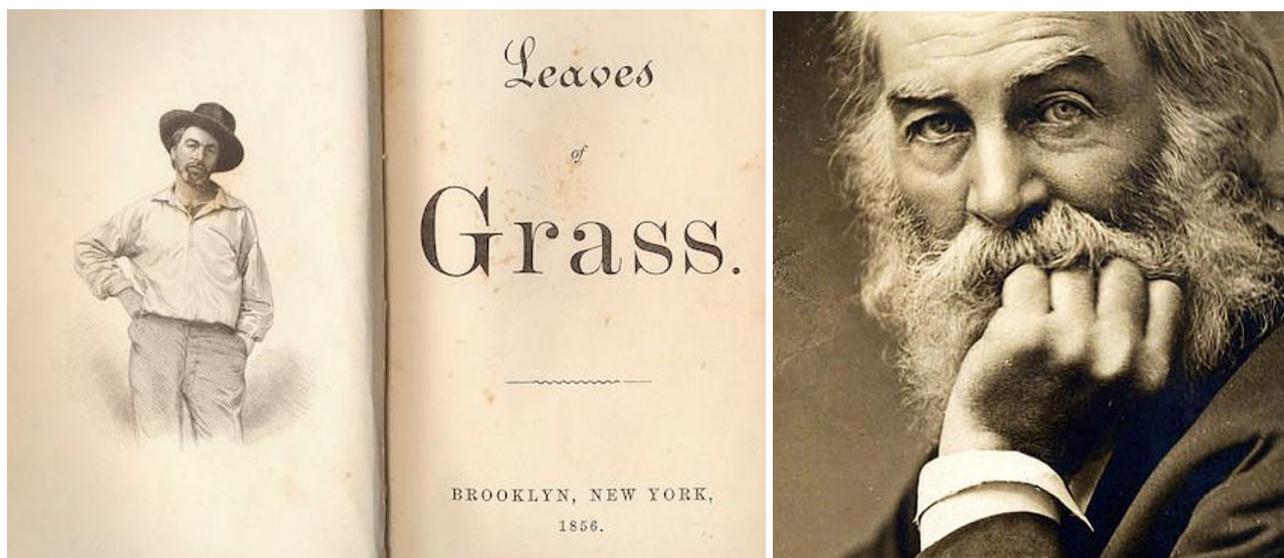

Рис. 1. Фронтиспис и титульный лист одного из первых изданий сборника верлибров Уолта Уитмена «Листья травы». Фотопортрет поэта в преклонные годы.

Что же касается внутреннего содержания, то в стихах этого сборника человек, как и любой предмет этого мира, оказывается в таинственной священной связи со всем сущим в ходе эволюции Вселенной. Чувство родства лирического героя со всеми существами и явлениями этого мира выражено посредством его последовательного преобразования в других людей и неодушевлённые предметы. Для Уитмена это чувство всеединства базируется на Природе, Земле и Вселенной в их первозданной гармонии, но включает в себя и город с его заводами и фабриками, воплощающими в себе его величество Прогресс.

Сама форма поэтического выражения в виде верлибра оказалась столь новаторской для молодой страны, что первоначально книга вызвала резкую критику в литературных

кругах и была чрезвычайно слабо востребована читателями. Однако следует заметить, что такой флагман американской литературы и философии как Ральф Эмерсон сразу же высказал в адрес «Листьев травы» своё восхищение, назвав «самым необычным примером разума и мудрости, в которые Америка уже внесла свой вклад». И ближе к концу 1890-х он-таки пробился к сердцам читателей, а главное – молодых американских поэтов.

Довольно символичным явлением стало и то, что в 1855 году впервые увидела свет «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло – первая американская эпическая поэма, рисующая историю индейского мифического героя и воспроизводящая легендарную историю «красной расы» от «сотворения мира» до появления европейцев. Обращение поэта, пожелавшего приступить к осмыслению своей страны в максимальной исторической цельности, к эпосу её коренного населения вполне естественно. Однако в поэтической форме своего произведения он хоть и отказался от использования рифмы, но постарался соблюсти размер, подражая эпическим поэмам Древней Европы. Не случайно сам он назвал его «индейской Эддой». Возможно именно это сделало поэму близкой и понятной современному американскому читателю, так что она была сразу же с восторгом принята, за какие-то полгода претерпела три десятка переизданий и в последующие полвека была переведена на большинство европейских языков.

Возвращаясь же к концу XIX века как к сроку прорастания Уитменовского верлибра в сознании молодых американских поэтов, мы подходим к началу творчества главной героини данного исследования. Хотя сегодня Мэри Хантер-Остин известна главным образом своими рассказами и эссеистикой, одной из важнейших сторон её литературной деятельности было и стихосложение, которое она пронесла через всю свою жизнь. Её стихи, в основном рассеянные по множеству журналов, были наконец полностью собраны и изданы отдельным сборником лишь относительно недавно [Road, 2014]. В предисловии к этому сборнику его составитель Джеймс Уоррен (James Warren) осторожно отмечает заметное влияние со стороны Остин на коллег по перу, в частности в деле «развития имажизма, первого серьёзного модернистского движения в поэзии двадцатого века», особенно в качестве экспериментатора с формами свободного стихосложения [Warren, 2014: 1-2]. Майкл Кастро (Michael Castro) справедливо называет её «одним из самых активных и влиятельных литераторов начала двадцатого века, которые определили значение индейского наследия для американской культуры» (one of the most active and influential of the early twentieth-century writers who redefined the meaning of the Indian for American culture). Он посвящает ей большую часть первой главы своей монографии об истории претворения индейского песенного фольклора в американской поэзии [Castro, 1983: 5-45].

Остин родилась и выросла в штате Иллинойс, где успела закончить колледж по специальности математика, а вскоре, после смерти отца перебралась с матерью в Калифорнию. Её первые эссе и рассказы начали публиковаться в литературной периодике на рубеже 1880-х и 1890-х годов. Уже к началу двадцатого века она стала завсегдатаем литературного клуба историка и поэта, редактора «Лос-Анджелес Таймс» Чарльза Ламмиса (Charles Lummis); а затем переместилась в литературную колонию Кармел (Carmel) неподалёку от Монтерея, где утвердилась в качестве полноправного члена в кругу таких звёзд, как Эптон Синклер, Джордж Стерлинг и Джек Лондон (Upton Sinclair, George Sterling and Jack London) (Рис.2).

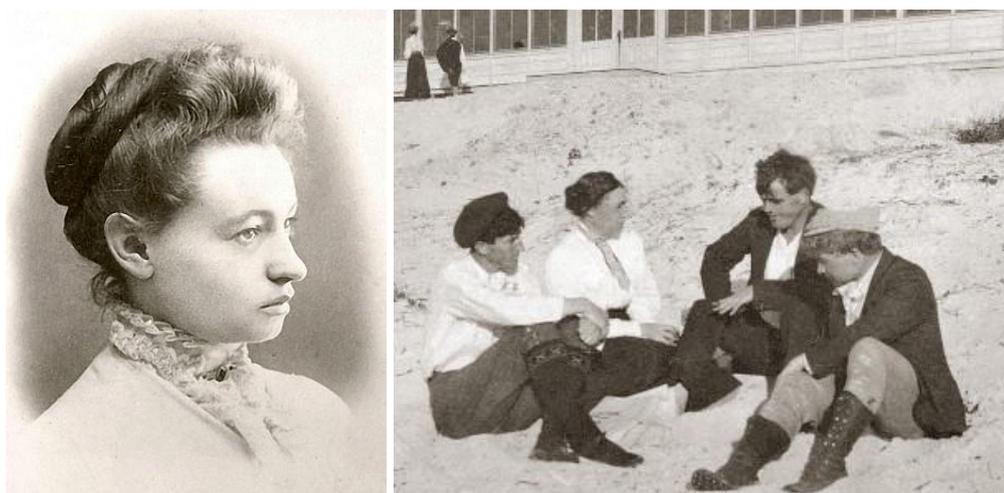

Рис. 2 Мэри Остин по окончании колледжа на пороге творческого пути. 1888.
 Джордж Стерлинг, Мэри Остин, Джек Лондон и Джеймс Хупер. Кармел, Калифорния, 1890

Добрых полтора десятка лет она посвящает изучению жизни и традиционной культуры коренных народов юго-восточной Калифорнии и южной Невады. Её публикации передавали читателям знания и впечатления, приобретённые ею в странствиях по индейским селениям в суровых, но полных особого очарования краях. Результатом этого стал первый отдельный сборник её эссе и рассказов «Земля скупого дождя» (1903) (*The Land of Little Rain*), который сразу же получил огромный успех. С ним Остин буквально врывается в большую литературу. Уже на следующий год в свет выходит сборник детских сказок на базе индейского фольклора «Мастерица корзин» (1904) (*The Basket Woman*), а затем роман «Исидро» (1905) (*Isidro*) и сборник эссе «Стая» (1906) (*The Flock*).

После развода с мужем она предпринимает трёхлетнее путешествие по Западной Европе, главным образом Италии.

В 1910-х и начале 1920-х годов Остин занимает весьма заметное место в литературном мире Нью-Йорка. Здесь она публикует пьесу «Мастер стрел» (1911) (*The Arrow Maker*) (Рис. 3) и свой лучший роман «Женщина-гений» (1912) (*A Woman of Genius*). Именно в эти годы по-настоящему расцветает её стихосложение, причём двумя тесно переплетёнными течениями – поэтическими переводами из индейского фольклора и собственной авторской лирикой.

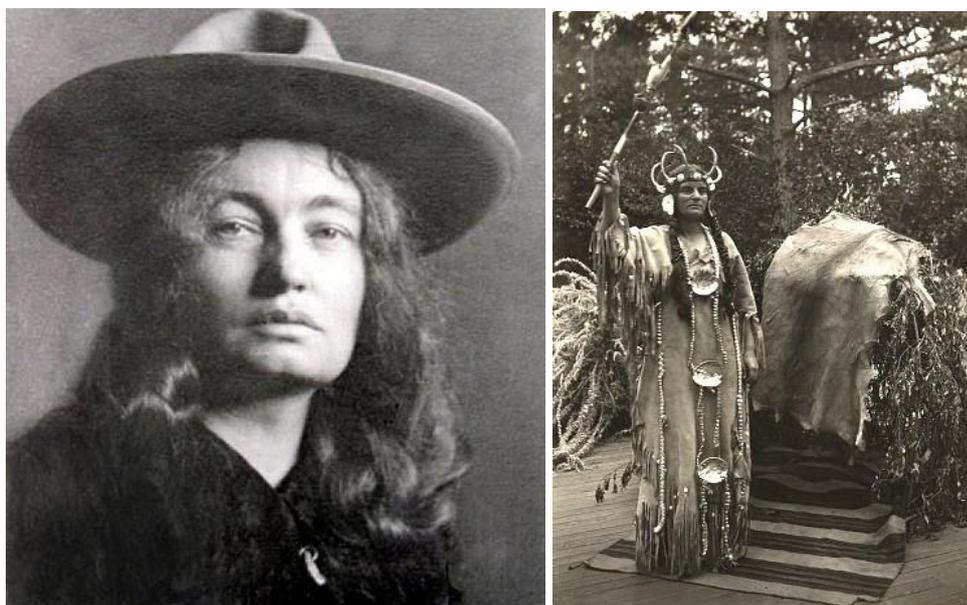

Рис. 3. Мэри Остин в зрелые годы. Сцена из постановки пьесы Мэри Остин «Мастер стрел».

Её увлекает идея переложения обычных до того времени чисто смысловых переводов на английский традиционной, обрядовой и лирической индейской поэзии в свойственной им поэтической форме. В силу уже состоявшегося достаточно глубокого проникновения в традиционную культуру пайютов, шошонов и других племён Большого Бассейна (Great Basin), она хорошо знает, что единственной и неизменной основой индейского стихосложения является журчаще-летающий ритм ударных слогов с повторяемостью гласных и согласных – аллитерации и ассонансы. И она начинает перекладывать английские тексты индейских песен именно в эту поэтическую форму.

Остин обращается к трудам американских этнологов, извлекая оттуда тексты переводов индейских песен и перелагая их в подлинно поэтические строки в строгом соответствии с их аутентичной формой звучания; и так увлекается творческим процессом, что пишет и собственные стихи на том же пути. Те и другие регулярно публикуются в доброй полудюжине журналов, причём чаще всего в главном поэтическом издании страны – «Поэзия» (Poetry).

В феврале 1917 года в этом журнале выходит целая подборка индейской поэзии в форме верлибра с двумя стихотворениями Остин, вместе с заметкой Карла Сэндберга (Carl Sandburg), посвящённой сопоставлению индейского песенного творчества с имажизмом и вортицизмом на базе материала, представленного в книге Фрэнсис Денсмор «Музыка чиппева» (Frances Densmore *Chippewa Music*) [Indian Songs, 1917: 232-246, 251-256]. Таким образом Остин стала хоть и не единственным, но определённо одним из первых американских литераторов, заявивших о связи между традиционным песнетворчеством коренных американцев и только зарождающейся современной американской поэзией.

К концу 1910-х окончательно утверждается авторитет Остин в области традиционной индейской поэзии как таковой, а также и в вопросе о её потенциале в качестве примера для подражания в процессе становления американской поэзии как самостоятельного явления в мировой литературе. Следствием этого становится подготовка Джорджем Кронином (George Cronyn) антологии «Путь по радуге» (*The Path on the Rainbow*) (Рис. 4), которая впервые вышла в свет в 1918 году [Path, 1918]. Составитель решил опереться на базовую идею Остин и привлёк её в качестве партнёра в работе над этим изданием. Они подготовили книгу в двух почти равных по объёму частях: 1) собранные по всем индейским культурным регионам США и Канады разделы в переводах известных этнологов (Генри Скулкрафт, Фрэнсис Денсмор, Джеймс Муни, Элис Флетчер, Франц Боас и др. (Henry Schoolcraft, Frances Densmore, Alice Fletcher, Franz Boas and others), и 2) подборки стихотворных интерпретаций современных американских и канадских поэтов (Констанс Скиннер, Фрэнка Гордона, Элис Хендерсон, Полин Джонсон (Constance Skinner, Frank Gogdon, Alice Henderson, Pauline Johnson). Сама Остин, конечно, поучаствовала в обеих этих частях. В связи с темой нашего рассмотрения обращает на себя то, что во вторую часть антологии вошли стихи ныне известного литератора ирокезского происхождения Эмили Полин Джонсон (Emily Pauline Johnson).

Рис. 4. Обложка, титульный лист и элементы художественного оформления на основе образов традиционного индейского искусства первого издания сборника «Путь по радуге», Нью-Йорк, 1918.

Весьма радикальным для своего времени стало предисловие Остин к этому сборнику, где она выступила с целым рядом идей о сути поэзии как формы душевного самовыражения человека, сущности такого явления как национальная поэзия, возможных путях становления подлинно американского стихосложения и о возможно определяющем влиянии фольклора америндов в этом процессе.

Заметим, что сам термин «америнды» (Amerindian, Amerind), сегодня общепринятый в науке применительно к американоидам как самостоятельной расе человечества, родился в Бюро американской этнологии около 1902 года и вызвал яростные споры среди американистов. Остин стала одним из первых литераторов, кто решительно признал его удачным и полезным, а потому принял к использованию.

Первая реакция литературной критики на этот сборник была довольно дискуссионной [См., напр.: Untermeyer, 1919: 240], однако в читательской среде он сразу вызвал широкий интерес и симпатии. Вплоть до сего времени это одно из регулярно переиздаваемых изданий.

Не удивительно, что известный литературный критик Карл Ван Дорен (Carl Van Doren) попросил её написать главу «Аборигенные авторы» (Aboriginal Authors) для своей четырёхтомной «Кембриджской истории американской литературы» (*The Cambridge History of American Literature*) [Cambridge, 1921].

Так что к 1920-м годам Остин стала, пожалуй, наиболее заметным автором статей и рецензий на новые издания в области традиционной культуры индейских племён в американской периодике. В речи на торжественном ужине в её честь, на который литературный Нью-Йорк собрался в Национальном художественном клубе (National Arts Club) 8 января 1922 года, редактор раздела литературной критики газеты «New York Evening Post» Генри Кэнби (Henry Canby) назвал её «единственным полноценным мастером американской земли» (the one complete master of the American Environment) [Stineman, 1989: 123-126]. Главный же тезис собственной речи Остин на этом собрании чётко сформулирован в её названии: «Американская литература как выражение американского опыта» (*American Literature as an Expression of the American Experience*), где под американским опытом имеется в виду опыт жизни на американской земле.

И, наконец, в 1923 году она выступает с собственным сборником-монографией «Американский ритм» (*The American Rhythm*) [Austin, 1923: viii, 158], где совершенно определённо отстаивает тезис о том, что именно традиционная (обрядовая и лирическая) поэзия индейских народов должна стать той основой, из которой уже начала вырастать и вырастет новое собственно американское стихосложение. Наиболее кратко она формулирует это так: «С какого-то момента своей истории американская поэзия неизбежно должна принять форму америндского стиха, который является выражением американского опыта, сформированного американской средой» (*American poetry must inevitably take, at some period of its history, the mold of Amerind verse*) [Austin, 1923: 42].

Здесь она основательно развивает свои изначальные положения, высказанные в предисловии к «Пути по радуге» (*The Path on the Rainbow*). Согласно Остин, изначальное выражение мыслей и чувств человека изливается в слове, слагаемом в ритмизованный текст; этот текст неразрывно связан с природным ландшафтом его родной земли; влагаемые в него размышления и переживания – это путь к обретению гармонии через изумление и восторг; путь, пройденный коренными американцами, довёл их творчество примерно до уровня Древней Греции (эпос, ритуал, молитва, лирика); составленное ими песенное наследие – единственно верная основа для формирования настоящей современной американской поэзии.

Излюбленные формулировки Остин применительно к традиционной индейской и опирающейся на неё своей собственной поэзии – это «путь по радуге» (*Path on the Rainbow*) (по которому внутреннее «я» человека поднимается к Другу Души (*Friend of the Soul Man*), «дорога к весне» (*the road to the spring*). А постоянно обращаясь к культу священных гор пуэбло и навахо, она прибегает к своей излюбленной метафоре «древний путь по высотам» (*An Ancient Track to the High Places*). Давая общую характеристику традиционного индейского мировосприятия, она использует такие формулировки, как «разум рассвета» (*Dawn Mind*), «человек рассвета» (*Dawn Man*).

Она считает, что белокожие поэты Америки должны обратить своё внимание не только на принятую у индейцев форму стихосложения, но и на его содержание, поскольку не оторванный современной цивилизацией, а максимально вписанный в природу индеец видит хоть и не лучше белого человека, но значительно больше, чем он, и потому есть много чем поделиться со своим белым собратом. По её мнению, признаком сложившейся на территории той или иной страны национальности является вовсе не расовая принадлежность или цвет кожи, а особая бессознательная реакция людей на их природную среду обитания. Эта тема подробно рассмотрена в крупнейшем исследовании прозаического и научно-популярного наследия Остин – книге Хайке Шефера «Регионализм Мэри Остин» (*Mary Austin's*

Regionalism by Heike Schaefer) [Schaefer, 2004]. Анализируя собственный литературный опыт, Остин приходит к выводу: «Вероятно, глубинное «я», из которого возникает поэзия, очень быстро подхватывает новый ритм, когда человек не занят физическим трудом, и его психика свободна *предаваться изумлению и восторгу*» (Probably the deep self from which poetry springs picks up a new rhythm very quickly when there is little or no expenditure of physical energy, and the psyche is free to concern itself with *wonder and delight*) [Austin, 1923: 14-15]. По утверждению Остин, «первое свободное движение поэтической оригинальности в Америке застаёт нас примерно там, где остановился последний [индейский] знахарь» (the first free movement of poetic originality in America finds us just about where the last Medicine Man left off) [Mary, 2005: 191].

Наиболее характерные первые проявления «американского ритма» в творчестве белых американцев Остин находит в двух классических образцах воспевания «тропы дикой природы»: «Песне открытой дороги» Уитмена (Whitman's "Song of the Open Road") и «Гёттисбергской речи» Авраама Линкольна (Abraham Lincoln's *Gettysburg Address*). Также она отмечает: «Эмерсон наткнулся на *американскую тропу* возле Монаднок» (Emerson came stumbling into the American trail about Monadnoc) [Austin, 1923: 15-18].

Она утверждает, что индейская песня открывает «дорогу к весне» для подлинно национального американского стихосложения, и что целый ряд поэтов уже последовал по этому пути «коренного вдохновения» (native inspiration). Она называет Карла Сэндберга, Вейчела Линдсея, Шервуда Андерсона, Эми Лоуэлл, Эдгара Ли Мастерса и Роберта Фроста (Carl Sandburg, Vachel Lindsay, Sherwood Anderson, Amy Lowell, Edgar Lee Masters, and Robert Frost) в качестве наследников Уитмена, осознанно и неосознанно вторящих ритмам американской земли и песням её коренных народов (native peoples) [Austin, 1923: 32-33, 45-46, 50, 53-54].

Кроме этой достаточно объёмной идейно-теоретической разработки, здание включает в себя две большие поэтические подборки: 1) «Песни америндов» (Amerindian Songs) (поэтические переложения традиционных обрядовых и лирических песен индейцев Юго-Запада и Большого Бассейна) и 2) «Песни в американской манере» (Songs in the American Manner) (собственная поэтическая лирика Остин).

В стремлении оценить степень влияния этих идей Остин на становление современной американской поэзии в первой половине двадцатого столетия, мы можем отметить тот факт, что высказанные ею соображения и призывы, как и собственный пример, всерьёз затронули сферу творческой мысли современников, о чём свидетельствует полемика, развернувшаяся вокруг них в литературных изданиях и прессе. Её содержание с многочисленными доводами за и против достаточно подробно рассмотрено в уже названных исследованиях М.Кастро и Дж. Уоррена (M. Castro and J. Warren) [Castro, 1983: 42-45; Warren, 2014: 18-20]. Подытоживая собственные согласия и несогласия с Остин, поэт, писатель и литературный критик из нью-йоркского «Nation» Марк Ван Дорен (Mark Van Doren) заявляет: «Она бросила вызов, который заставит каждого честного американского поэта остановиться и взглянуть в самого себя. И это замечательно» (She has issued a challenge which will make every honest American poet stop to examine himself. And that is an excellent thing) [Van Doren M., 1923: 472]. А его брат, профессор Колумбийского университета и лауреат Пулитцеровской премии, Карл Ван Дорен (Carl Van Doren) посчитал необходимым составить краткую творческую биографию Остин, где он уже в названии определяет её как «первооткрывателя и пророка» (Discoverer and Prophet). Он утверждает: «За доброе десятилетие до того, как в моду вошли новые формы стиха, она предсказала их и применила на практике, черпая свои методы из творчества коренных американцев, рядом с которыми жила» (A decade before the newer forms of verse came into fashion, she had forecast them and practiced them, deriving her methods from those of the primitive Americans near whom she lived) [Van Doren C., 1923: 151-156].

Оставив Нью-Йорк, она на всю оставшуюся жизнь оседает в Санта-Фе, с головой погружившись в мир своего любимого Юго-Запада, а также духовной культуры и искусства

своих любимых индейцев – пуэбло, навахо, папаго (pueblo, navajo, papago). Она продолжает писать стихи, многие из которых основаны на мифологических темах и церемониальных формах индейских и колониальных испанских традиций. И они постоянно публикуются в крупных периодических изданиях как в Нью-Йорке, так и на Юго-Западе.

Остин упорно продолжает разработку темы «Американского ритма» и в 1930 году выпускает эту антологию-монографию (Рис. 5) в значительно расширенном и доработанном виде [Austin, 1930: x, 174]. Она заметно расширяет своё исследование, добавляя к списку движущихся в утверждаемом ею направлении американских поэтов новые имена: Томас Стернз Элиот, Эдвард Эстин Каммингс, Эзра Паунд, Робинсон Джефферс (Thomas Stearns Eliot, Edward Estlin Cummings, Ezra Pound, David Herbert Lawrence, and Robinson Jeffers).

В теоретической части она продолжает размышлять о сущности «американского ритма» как такового и видит лучшее его проявление в том текущем строе, который характерен для музыкального аккомпанемента к индейской песне: «Под этот аккомпанемент музыка блуждает, как нить неструктурированной мелодии, подобной дуновению ветра или текучей воде» (To this accompaniment the music wandered, a thread of unpatterned melody, unpatterned as blowing wind or flowing water) [Austin, 1930: 78].

Она удаляет весь раздел собственных стихов, а раздел индейской поэзии сокращает лишь на шесть стихотворений, но добавляет пятнадцать новых и вставляет два совершенно новых раздела: «Заговоры чероки» и «Племенные песни» (Magic Formulas from the Cherokee and Tribal Lays). Это также её поэтические переложения с чисто академических переводов первых этнологов, таких как Джеймс Муни, Плиний Годдард, Фрэнк Кушинг и Фрэнсис Ла Флеш (James Mooney, Pliny Goddard, Frank Cushing, and Francis La Flesche).

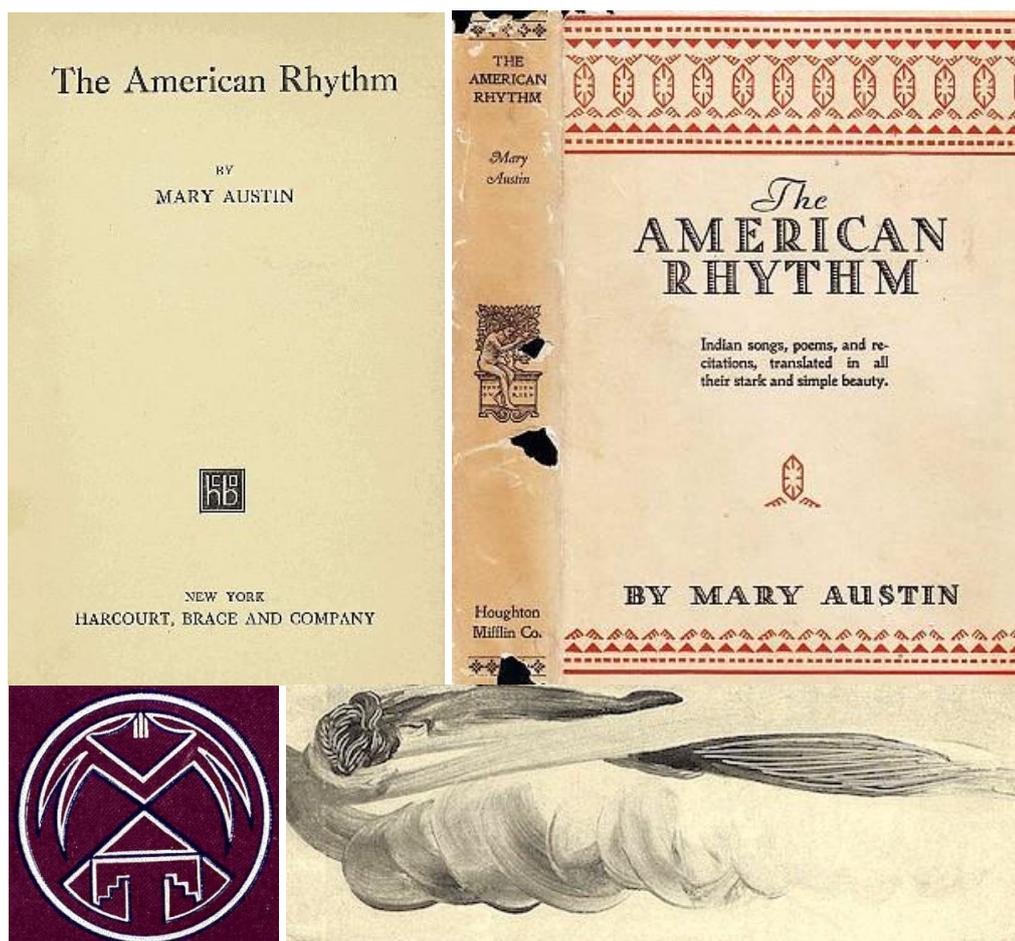

Рис. 5. Обложка, титульный лист и элементы графического оформления первой и второй версии сборника-монографии М.Остин «Американский ритм», 1923 и 1930 годов.

В своей автобиографии «Земной горизонт» (*Earth Horizon*) она с гордостью отмечает в отношении «Американского ритма», что «теперь нет ни одной американской антологии, которая бы не цитировала его, и мало западных поэтов, которые не заимствовали бы из него» (now there is no American anthology that does not quote it, and few Western poets who do not filch from it) [Austin, 1932: 345], впрямую называя Эми Лоуэлл (Amy Lowell). Так, Эрнест Сетон-Томпсон (Ernest Thompson Seton) при подготовке к изданию своего «Евангелия краснокожего» (*The Gospel of the Redman*) решает завершить его разделом «Индийская мысль в выражении белых» (*White Expression of Indianic Thought*), главное место в котором отдаёт индийским стихам Остин, причисляя её к тем белым, кому довелось «жить так близко к краснокожему, что они смогли что-то прозреть в его душе и выразить это словами и образами, которые являются для нас ни чем иным, как драгоценным откровением» (lived so close to the Redman that they have glimpsed something of his soul, and have been able to give it expression in words and word pictures that are nothing less than precious revelations to us) [Gospel, 1937: 95].

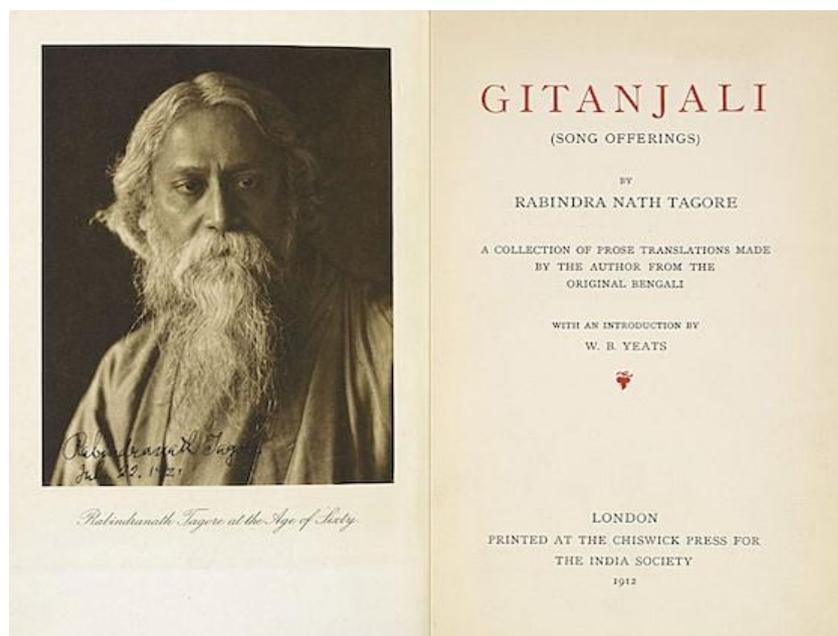

Рис. 6. Фронтиспис и титульный лист первого издания сборника верлибров Рабиндраната Тагора «Гитанджали» на английском языке.

Невозможно обойти вниманием и тот факт, что в 1912 году Рабиндранат Тагор (Rabindranath Tagore) посетил Британию и США, где успешно выступал перед публикой и где (в Лондоне и в Нью-Йорке) в свет выходит англоязычная версия сборника его белых стихов «Гитанджали (Рис. 6). (Песнь подношения)» (*Gitanjali (Song Offering)*) [Tagore, 1912]. Эти стихи получили такой успех, что уже на следующий год принесли своему автору Нобелевскую премию по литературе, что вызвало следующую волну самого широкого интереса к ним. Так, стихотворение Остин «Вожденное» (*The Much Desired*) [Austin, 1912: 76-77], впервые опубликованное уже в 1912 году, а затем включённое ею в первую версию «Американского ритма», безусловно, написано под впечатлением поэзии Тагора, где одним из главных образов выступает незримый духовный наставник, именуемый Царём <King>.

Довольно примечательно то, что одновременно со второй версией «Американского ритма» Остин в Нью-Йорке издаётся сборник стихов Николая Рериха (Nicholas Roerich) «Пламя в чаше» (*Flame in Chalice*) (Рис. 7) в переводе широко известной в то время американской поэтессы Мэри Сигрист (Mary Siegrist) [Roerich, 1930]. Рерих начал создавать свои верлибры ещё в ранней молодости в начале 1890-х; основной же расцвет его поэтического творчества пришёлся на середину и вторую половину 1910-х, где впечатления от суровой природы Финляндии сливаются с увлечением стихами Рабиндраната Тагора. Но

итоговым и, пожалуй, главным элементом сборника стала написанная уже в 1921 году в Америке поэма «Наставление ловцу, входящему в лес» (To the Hunter Entering the Forest).

Не удивительно, что в 1933 году Тагор и Рерих рядом друг с другом вошли в число восьми известных и влиятельных людей, чьи образы послужили для фотошаржей в сопровождении кратких поэтических верлибров в публикации одного из главных ежемесячников того времени «Vanity Fair» [Fishback, 1933: 26-27].

К сожалению, в начале 1920-х судьба не свела Рериха с Остин ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Мексико и Аризоне, куда она перебралась лишь двумя годами позже. Однако в уже упомянутой нами написанной как раз в ходе путешествия по Юго-Западу страны поэме Рерих чрезвычайно ёмко выразил свою жизненную программу, которую представил как путь ловца за назначенной ему добычей, и это в его версии – всё тот же излюбленный Остин путь по высотам, предпринимаемый «в час восхода/рассвета» (at the hour of sunrise). Эта формула не раз повторяется в поэме [Рерих, 1921: 111, 115-118]. Следует отметить, что этот сборник верлибров Рериха в переводе весьма успешной нью-йоркской поэтессы исключительно вовремя появился в литературном мире Америки, чтобы внести свой вклад в ключевой момент формирования собственно американской школы стихосложения.

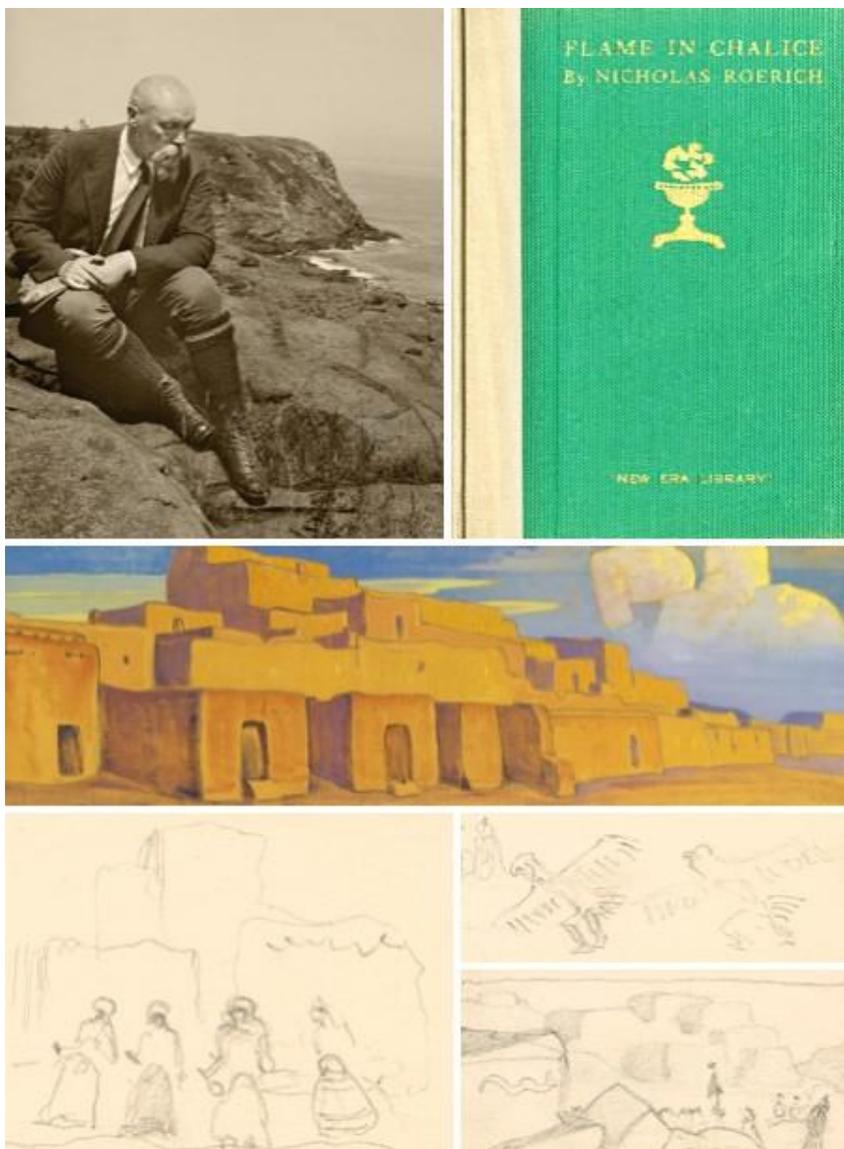

Рис. 7. Николай Рерих на острове Монхиган, США, 1922.

Обложка сборника верлибров Николая Рериха «Пламя в чаше», Нью-Йорк, 1930.

Картина с изображением древнейшего из индейских пуэбло Таос, Нью-Мексико. Зарисовки сцен из танцевально-песенных обрядов индейцев-пуэбло, 1921.

В связи с этим небезинтересен и тот факт, что с 1988 по 2018 год Музей Николая Рериха (Нью-Йорк) стал местом проведения ежегодного поэтического конкурса поэтической премии с изданием сборника стихов победителя в серии «Библиотека поэтической премии им. Николая Рериха» [Poets' Prize]. “Library of the Nicholas Roerich Poetry Prize” (Рис. 8).

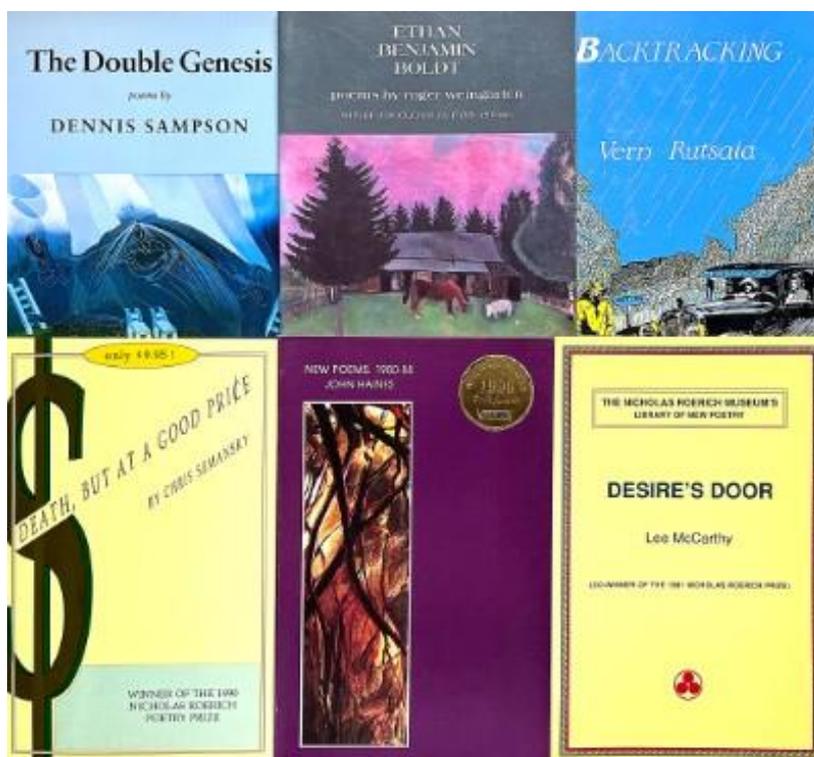

Рис. 8. Обложки некоторых из сборников серии «Библиотека поэтической премии им. Николая Рериха».

Остин ушла из жизни в Санта-Фе в 1934 году (Рис. 9, 10, 11). Уже через пять лет в Нью-Йорке вышла её первая большая биография «Мэри Остин: женщина-гений» (*Mary Austin: Woman of Genius*) [McKnight, 1939]. А дом, где она жила, впоследствии был внесён в реестр исторических памятников.

Рис. 9. Мэри Остин в последние годы жизни. Эрнест Сетон-Томпсон в гостях у Мэри Остин в Санта-Фе, 1927.

Представляется довольно непростым делом проследить в полной мере, как именно в дальнейшем складывалось её влияние на окончательное формирование американской поэзии. Впрочем, это не так важно после того, как уже при её жизни это воздействие проявилось в творчестве названных поэтов, которое определило и содержание, и форму современного американского стихосложения. Однако видится весьма интересным попытаться выявить её роль в возникновении и становлении современной авторской поэзии индейцев США.

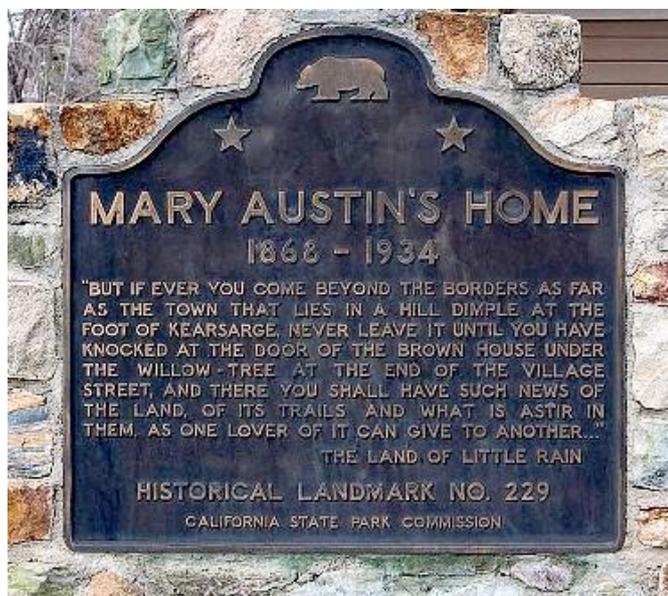

Рис. 10. Мемориальная доска при входе на территорию дома-музея Мэри Остин в Калифорнии.

Рис. 11. Дом в Санта-Фе, где прошло последнее десятилетие жизни Мэри Остин. Сегодня это художественная галерея «Светотень».

Если современная американская поэзия как самостоятельное литературное явление формировалась в течение всей первой половины двадцатого столетия, то период возникновения и становления поэтического течения среди литераторов индейского происхождения приходится уже на 1960-е – 1970-е годы. В 1962 году в Санта-Фе открывается Институт искусств американских индейцев (Institute of American Indian Arts) (Рис. 12), где уже в 1963 году известная романистка Терри Динер Аллен (Terry Diener Allen) основала и возглавила кафедру литературного творчества (Department of Creative Writing). В том, что касалось преподавания поэтического искусства, Аллен непосредственно продолжила курс, заданный Мэри Остин, на прямое выведение школы современного индейского стихосложения из обрядовой песенной традиции их племён. Успеху предпринятого ею опыта, несомненно, в немалой степени способствовало то, что песнетворчество в течение многих поколений служило одной из основ традиционной культуры большинства коренных народов страны, и в особенности её юго-западного региона, в главном центре которого и был создан Институт. В результате Аллен лишь за несколько лет удалось вырастить целую плеяду ярких индейских поэтов. Самым замечательным и успешным из них стал юноша из народа несперсов (Nez Perce) Филип Уильям Джордж (Phillip William George) (Рис. 13), ставший впоследствии едва ли не самым титулованным из индейских поэтов как внутри страны, так и на международном уровне.

Рис. 12. Институт искусств американских индейцев и Музей современного индейского искусства в Санта-Фе.

Параллельно с этим в США во многом на волне социальной борьбы и поисков этнической идентичности возникает целый ряд совершенно самостоятельных и самобытных поэтов индейского происхождения. Большинство из них не использует опоры на песенную традицию, а берёт за образец поэтическое творчество своих белых коллег, но в выборе тематики собственного творчества исходит из того круга вопросов и проблем, который характерен для индейской ментальности. Почти все они печатаются в известном литературном журнале, издающемся при Университете Южной Дакоты (University of South Dakota) «Обозрение Южной Дакоты» (South Dakota Review) благодаря заинтересованной позиции главного редактора, Джона Милтона (John Milton).

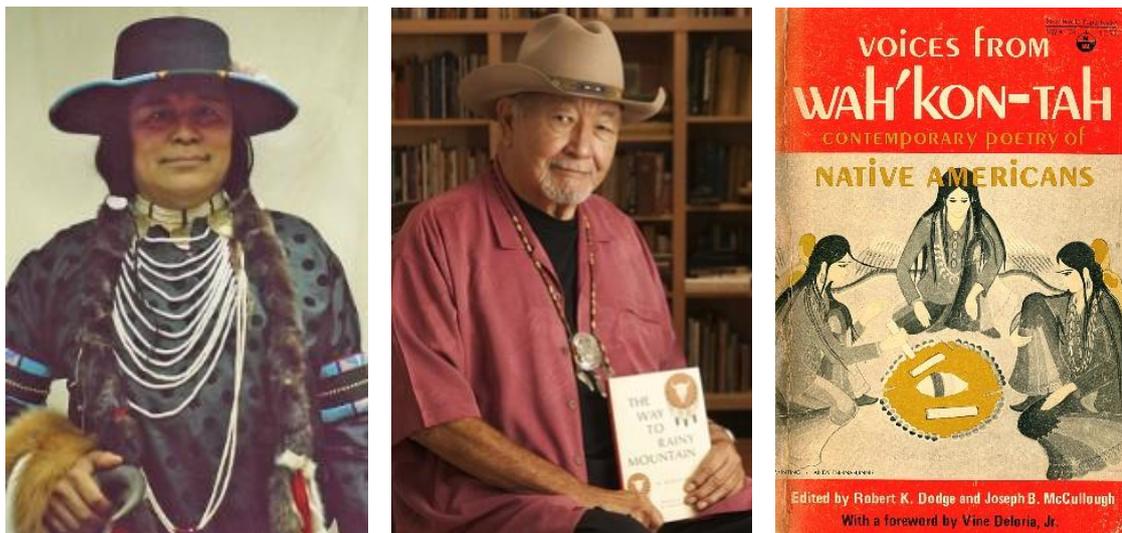

Рис. 13. Филип Уильям Джордж (неперсы) в национальном костюме.

Рис. 14. Наварр Скотт Момадэй (кайова) со своей книгой «Путь к Горе Дождей».

Рис. 15. Обложка первой антологии современной поэзии американских индейцев «Голоса Ваконты», 1974.

Среди них ключевой фигурой выступает родоначальник современной индейской прозы и поэзии из племени кайова Наварр Скотт Момадэй (Navarre Scott Momaday) (Рис. 14). Он вступил в литературу в 1967 году краткой повестью-эссе «Странствие Тайме» (*The Journey of Tai-me*), которую за два года переработал и выпустил в свет под названием «Путь к Горе Дождей» (*The Way to Rainy Mountain*). В промежутке между этими датами в свет выходит его роман «Дом, из рассвета сотворённый» (*House Made of Dawn*) (1968), который приносит ему Пулитцеровскую премию и национальную, а затем и мировую литературную известность. Но именно «Путь к Горе Дождей» становится главным программным произведением этого писателя

В этой краткой повести-размышлении мы видим, что автор подхватывает и по-своему развивает обе базовые идеи Остин из её «Американского ритма» – о необходимости и неизбежности творческого переживания писателем и поэтом родного пейзажа, а также определение внутренней сущности истинной поэзии как переживания изумления и восторга.

Обе эти группы молодых поэтов (из Института искусств американских индейцев и журнала «Обозрение Южной Дакоты») серьёзно заявили о себе в первом сборнике современных индейских поэтов «Голоса Ваконты» (*Voices from Wah'kon-tah*) [Voices, 1974], изданном в Нью-Йорке в 1974 году (Рис. 15.) и не раз переиздававшимся впоследствии. В название книги был вынесен термин Ваконта (Wakonda), который Остин первым перечисляла в ряду тех, которые выражали то, что составляет саму суть вещей в индейском мирозерцании: Ваконта, Оренда, Маниту, Святой Ветер (Wakonda, Orenda, Manitou, Holy Wind). Чрезвычайно интересно и то, что один из последующих сборников индейских поэтов получил название «Голоса радуги» (*Voices of the Rainbow*) [Voices, 1993], в котором лишь немного перефразируется первая антология Кронина и Остин «Путь по радуге» (*The Path on the Rainbow*).

Заключение. В нашем столетии исследования на поднятую Остин тему определяющего влияния пейзажа на национальную поэзию и литературу в целом стали одним из основных течений в американской филологии, причём уже не только в применении к США, но и ко многим другим странам мира. Библиография на эту тему заняла бы весьма внушительный объём, и новые публикации появляются с удивительным постоянством.

Таким образом, хотя вопрос о степени реального влияния идей и творческих достижений Остин на становление тех форм стихосложения, которые стали основой такого литературного явления, как современная американская поэзия и современная поэзия

американских индейцев в частности, остаётся до конца не прояснённым, но сам факт наличия самого серьёзного вклада с её стороны не подлежит сомнению. Причём его признание в мире поэзии и литературной критики состоялось уже в самом разгаре её творческой деятельности. И думается, что дальнейший поиск, анализ и сопоставление биографического и поэтического материала может помочь нам выявить ещё много интересных подробностей, дополнительно раскрывающих эту тему.

ЛИТЕРАТУРА

- Peep H.* Цветы Мории. Берлин: Слово, 1921. 128 с.
- Austin M.* The American Rhythm. New York, 1923.
- Austin M.* The American Rhythm. Boston: Houghton Mifflin, 1930.
- Austin M.* Earth Horizon. – New York: Houghton Mifflin, 1932.
- Austin M.* Christ in Italy. Being the Adventures of a Maverick Among Masterpieces. New York: Duffield & Co., 1912.
- The Cambridge History of American Literature // In Four Volumes. William Peterfield Trent, John Erskine, Stuart P. Sherman und Carl Van Doren. New York, 1921.
- Castro M.* Interpreting the Indian: Twentieth-Century Poets and the Native American. Albuquerque, New Mexico, 1983.
- Fishback M. & Chappell G.S.* Who's zoo. Anthropological verses // Vanity Fair. USA. March, 1933.
- The Gospel of the Redman. An Indian Bible / Compiled by Ernest Thompson Seton. London: Methuen & Co. Ltd, 1937.
- Indian Songs & Aboriginal Poetry // Poetry: A Magazine of Verse. Chicago, USA. Vol. 9, No. 5, Feb., 1917.
- Mary Austin's Southwest: An Anthology of Her Literary Criticism. Salt Lake City: University of Utah Press, 2005.
- McKnight Doyle H.* Mary Austin: Woman of Genius. New York: Gotham House, 1939. 302+16 pp.
- The Path on the Rainbow: an Anthology of Songs and Chants from the Indians of North America / Edited by G.W. Cronyn. Introduction by M.H. Austin. New York. 1918. Сборник до сих пор регулярно публикуется различными издательствами, в том числе под названием «American Indian Poetry: an Antology of Songs and Chants».
- Poets' Prize / Wikipedia. The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Poets'_Prize. Дата посещения: 06.04.20025.
- The Road to the Spring. Collected Poems of Mary Austin. Syracuse, New York, 2014.
- Roerich N.* Flame in Chalice / Translated by Mary Siegrist. New York: Roerich Museum Press, 1930.
- Schaefer H.* Mary Austin's Regionalism: Reflections on Gender, Genre, and Geography. Charlottesville: University of Virginia Press, 2004.
- Stineman E.L.* Mary Austin: Song of a Maverick. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Tagore R.* Gitanjali (Song Offering). – London: Chiswick Press, 1912; New York: Maple Press, 1912.
- Van Doren C.* The American Rhythm. // Century. New York. November 1923.
- Van Doren M.* «The American Rhythm». Mary Austin: Discoverer and Prophet // Nation. New York. April 18, 1923.
- Voices from Wah'kon-tah: Contemporary Poetry of Native Americans / Edited by Dodge, Robert K. and Joseph B. McCullough / With a foreword by Vine Deloria, Jr. New York: International Publishers, 1974.
- Voices of the Rainbow: Contemporary Poetry by Native Americans / Edited by K. Rosen. Arcade Publishing, 1993.
- Untermeyer L.* The Indian as Poet // Dial. Boston. March, 1919.

Warren J.P. *A Modern Chisera // The Road to the Spring. Collected Poems of Mary Austin.* Syracuse, New York, 2014.

REFERENCES

- Roerich N. *Tsvety Morii.* Berlin: Slovo, 1921. 128 p. (In Russian)
- Austin M. *The American Rhythm.* New York, 1923. (In English)
- Austin M. *The American Rhythm.* Boston: Houghton Mifflin, 1930. (In English)
- Austin M. *Earth Horizon.* – New York: Houghton Mifflin, 1932. (In English)
- Austin M. *Christ in Italy. Being the Adventures of a Maverick among Masterpieces.* New York: Duffield & Co., 1912. (In English)
- The Cambridge History of American Literature // In Four Volumes.* William Peterfield Trent, John Erskine, Stuart P. Sherman und Carl Van Doren. New York, 1921. (In English)
- Castro M. *Interpreting the Indian: Twentieth-Century Poets and the Native American.* Albuquerque, New Mexico, 1983. (In English)
- Fishback M. & Chappell G.S. *Who's zoo. Anthropological verses // Vanity Fair.* USA. March, 1933. (In English)
- The Gospel of the Redman. An Indian Bible / Compiled by Ernest Thompson Seton.* London: Methuen & Co. Ltd, 1937. (In English)
- Indian Songs & Aboriginal Poetry // Poetry: A Magazine of Verse.* Chicago, USA. Vol. 9, No. 5, Feb., 1917. (In English)
- Mary Austin's Southwest: An Anthology of Her Literary Criticism.* Salt Lake City: University of Utah Press, 2005. (In English)
- McKnight Doyle H. *Mary Austin: Woman of Genius.* New York: Gotham House, 1939. 302+16 pp. (In English)
- The Path on the Rainbow: an Anthology of Songs and Chants from the Indians of North America / Edited by G.W. Cronyn. Introduction by M.H. Austin.* New York. 1918. The collection is still regularly published by various publishers, including under the title «American Indian Poetry: an Antology of Songs and Chants» (In English)
- Poets' Prize / Wikipedia. The Free Encyclopedia.* https://en.wikipedia.org/wiki/Poets'_Prize. Date of visit: 06.04.20025. (In English)
- The Road to the spring. Collected Poems of Mary Austin.* Syracuse, New York, 2014. (In English)
- Roerich N. *Flame in Chalice / Translated by Mary Siegrist.* New York: Roerich Museum Press, 1930. (In English)
- Schaefer H. *Mary Austin's Regionalism: Reflections on Gender, Genre, and Geography.* Charlottesville: University of Virginia Press, 2004. (In English)
- Stineman E.L. *Mary Austin: Song of a Maverick.* New Haven: Yale University Press, 1989. (In English)
- Tagore R. *Gitanjali (Song Offering).* London: Chiswick Press, 1912; New York: Maple Press, 1912. (In English)
- Van Doren C. «The American Rhythm» // *Century.* New York. November 1923. (In English)
- Van Doren M. «The American Rhythm». *Mary Austin: Discoverer and Prophet // Nation.* New York. April 18, 1923. (In English)
- Voices from Wah'kon-tah: Contemporary Poetry of Native Americans / Edited by Dodge, Robert K. and Joseph B. McCullough / With a foreword by Vine Deloria, Jr.* New York: International Publishers, 1974. (In English)
- Voices of the Rainbow: Contemporary Poetry by Native Americans / Edited by K. Rosen.* Arcade Publishing, 1993. (In English)
- Untermeyer L. *The Indian as Poet // Dial.* Boston. March, 1919. (In English)
- Warren J.P. *A Modern Chisera // The Road to the Spring. Collected Poems of Mary Austin.* Syracuse, New York, 2014. (In English)

Сведения об авторе: Попов Дмитрий Николаевич – рериховед, исследователь культуры североамериканских индейцев. В 1993–2006 один из создателей и главный редактор издательства «Сфера» (Москва, РФ). В 2003–2014 старший научный сотрудник Музея Востока (Москва, РФ). С 2014 главный хранитель и зам. директора по научной работе Музея Николая Рериха (Нью-Йорк, США). E-mail: collection.manager@roerich.org

Автор туралы мәлімет: Попов Дмитрий Николаевич – рерихтанушы, Солтүстік Америка үндістерінің мәдениетін зерттеуші. 1993 жылдан 2006 жылға дейін «Сфера» (Мәскеу, Ресей Федерациясы) баспасының негізін қалаушылардың бірі және бас редакторы болды. 2003–2014 жылдары Шығыс мұражайының (Мәскеу, Ресей Федерациясы) аға ғылыми қызметкері. 2014 жылдан бас куратор және орынбасары. Николас Рерих мұражайының зерттеу директоры (Нью-Йорк, АҚШ). E-mail: collection.manager@roerich.org

Information about the author: Dmitry N. Popov – a Roerich scholar and researcher of the Native American literature and arts. In 1993–2006, he was one of the founders and editor-in-chief of the Sfera Publishing House (Moscow, RF). In 2003–2014, he was a senior researcher at the State Museum of Oriental Art (Moscow, RF). Since 2014, he has been the collection manager (curator) and deputy director for researching at the Nicholas Roerich Museum (New York, USA). E-mail: collection.manager@roerich.org

Редакцияға түсті / Поступила в редакцию / Entered the editorial office: 10.04.2025.

Рецензенттер мақұлдаған / Одобрено рецензентами / Approved by reviewers: 28.04.2025.

Жариялауға қабылданды / Принята к публикации / Accepted for publication: 02.05.2025