

Изумрудный Мир Ольги Збарской

Открытие поэзии Ольги Збарской произошло для меня совершенно внезапно. Так получилось, что встреча с человеком предшествовала появлению ее поэзии в моей жизни. Сразу подумалось: какая необычайно светлая, одаренная, красивая личность. А потом пришла долгожданная посылка с книгами и состоялась моя встреча с ее поэзией.

С первого же момента возникло ощущение большого и необычного таланта, который захватывал, кружил вихрем метафор и эмоций, удивительных рифм и музыкальностью ритма. Красота которая, казалось, растворена в ее поэзии способна согреть душу, успокоить, утешить. Захотелось понять, в чем же феномен поэтического дара Ольги и его воздействия, так появилась идея этого интервью - попытаться раскрыть некоторые грани этой чрезвычайно одаренной

личности, американского ученого и русского поэта Ольги Збарской. Ольга - автор сборников стихов «Формула везения», «Мой изумрудный мир», «Вечность перемен», «Лунный Эскиз» и др. Ее поэзия была записана на дисках в исполнении актёров Елены Строгановой, Алексея Емельянова, Рустема Галича, и др. (музыка Игоря Морозова). Многие актёры выступали с её поэзией в разных странах.

Ольга Збарская родилась в Одессе. Она живет в Нью-Йорке с 1996 года, здесь завершилось формирование ее поэтического дара и реализовался большой творческий потенциал. Ольга Збарская - доктор наук, академик и исследователь в области креативного решения проблем и потенциальных возможностей личности. Др. Збарская работает в одной из крупнейших компаний Нью-Йорка директором Отдела анализа, исследований и подготовки, и читает лекции по творческому мышлению, активизации мозга и развитию потенциальных возможностей личности. Книга Збарской «Embracing the Odds. A Guide to Creativity from Making Breakfast to Leading a Company» рассматривает сложные проблемы творчества, как особой формы мышления и раскрывает основные механизмы творческого мышления во всех сферах жизнедеятельности. В своей книге она делится и собственным опытом осуществления творческих проектов, включая издание книг, запись компакт дисков, постановку спектаклей, организацию концертов, радио- и теле-интервью с точки зрения целостного восприятия ее концепций.

Исследования Збарской обобщены в разработанных программах, направленных на ге-

нерацию новаторских идей, ассоциаций и воображения, которые могут значительно повысить способности администраторов оригинально мыслить, внедрять новшества и решать проблемы. Были разработаны оригинальные программы по практической активизации мозговых центров, отвечающих за творческое мышление и ведущие к принятию наиболее оптимальных решений. Збарская проводит подробный анализ процессов головного мозга, отвечающих за механизмы, связанные с различными этапами творческого процесса включающего подготовку, инкубацию, освещение и контроль. Др. Збарская объясняет почему только благодаря работе обеих полушарий головного мозга и тесной связи между ними человек способен креативно мыслить, предсказывать ход событий, генерировать оптимальные решения на основе логики, анализировать причинно-следственные связи, импровизировать, противостоять стереотипам и переносить знания из одной сферы деятельности в другую.

В то же самое время для Ольги Збарской поэзия всегда была первичной. Она - признанный поэт, член международных поэтических обществ и обладательница многочисленных международных наград: «The best poems and poets», «A Woman Who sets the Standard», «Editor's Choice Award», обладательница литературной премии имени Адама Мицкевича, Посол международной поэзии, лауреат конкурсов «Пушкинская лира», «Серебряный Дюк» и многих других. Ей посвящено множество стихотворений, написанные поэтами из разных стран. Ольга выступала с поэтическими концертами и спектаклями в разных штатах Америки, и её поэзия печаталась во многих журналах и газетах, звучала на радио и ТВ.

Поэзия Ольги - это редкий сплав философии и красоты, который напоминает Серебряный век русской поэзии начала XX века с его фиксацией на уникальность и красоту человеческих эмоций и окружающего мира. Одно из ее стихотворений носит название «Мой изумрудный мир». Это мир, где царит гармония, мир «на грани мечты и действительности». Я не случайно попросила ее прокомментировать одну из моих любимых цитат Федора Достоевского «Красота спасет мир». Это вопрос, который чрезвычайно интересует меня: способно ли эстетическое начало превозмочь хаос, способна ли категория «красота» противостоять вызовом жестокого времени и изменить хоть что-нибудь в жизни, которая часто идет наперекосяк, иногда по абсолютно безобразной дороге с рывками и следами от бомб? Поэзия Ольги напоминает, что в основе всего суще-

го было и есть Слово, а поэзия, как его воплощение, может оказать влияние на индивидуального человека, изменить его мировосприятие, как это не кажется утопичным сегодня.

Вспомним, что слово Достоевского о сострадании напомнило людям о Боге, пусть не сразу, но изменило многие души. Неслучайно, что курс лекции профессора Эндрю Кауфмана об этике Достоевского успешно адаптирован для малолетних правонарушителей в Вирджинии. Твердое слово правды Солженицына в конце концов преодолело ложь жестокого режима. Слово Збарской созвучно самой красоте, которая присутствует и в людских душах, и в реальной жизни, ее поэзия напоминает о нашей причастности к мирозданию, которое живет по законам гармонии и красоты. Поэтический язык Збарской утончен, красота ее метафор удивляет. Ритм вызывает ассоциации с музыкой барок-

United Nations
DAG HAMMARSKJOLD LIBRARY AUDITORIUM
Wednesday, April 20 at 6:00 PM

MY EMERALD WORLD

Rustem Galitch Olga Zbarskaya

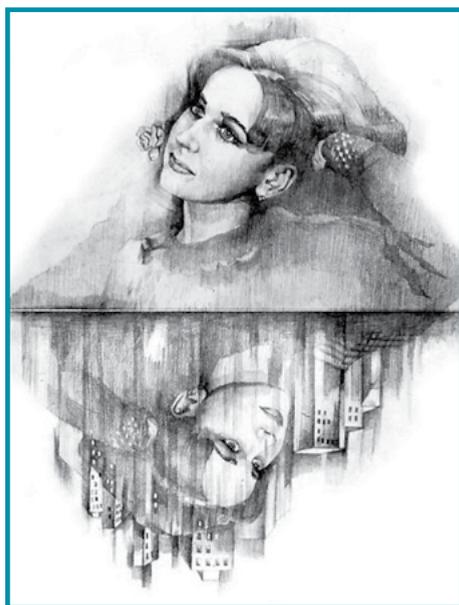
Poetry, Music & Dance Show
based on the poems of Olga Zbarskaya

Yelena Stroganova Alex Sizov Entertainment

Recital:
Rustem Galitch
Yelena Stroganova
Choreography:
Alex Sizov

Music: Igor Morozov
Scenic Design: Ruben Bore
Lighting Engineer:
Igor Luts -
"Luts Music & Lighting"

ко своей изящностью и в то же время мощью ассоциативного строя, возникающего в ответ на поэтические образы. Один из поклонников Ольги выразил так свое мнение о её поэзии: «Спасибо за трепетную нежность ко всему живому; за способность к возвышенным человеческим отношениям». Это и есть, по-моему главное поэтическое достижение Ольги Збарской - способность вызвать ответное живое чувство у читателей, чувство сопричастия к красоте мира.

образом связаны с поэзией. Но поэзия в моей жизни была первична, а научный интерес появился позднее.

- Ваша книга (и шоу) носит название «Мой Изумрудный Мир», расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашем мироощущении. Что самое важное для Вас в окружающем мире?

- Для меня важна внутренняя гармония и ощущение причастности. Умение быть благодарным тому, что есть прекрасного в жизни. «Мой Изумрудный Мир» - название символичное. Зелёный цвет в психологии олицетворяет

жизнь, великодушие и спокойствие. Это символ гармонии и роста. В изумрудном цвете жёлтый слегка преобладает над синим. Этот тон зелёного используется в психологии для людей, склонных к панике, клаустрофобии и нервным срывам. Изумруд хранит неведомую силу. На Руси его всегда считали камнем мудрости и на-

дежды. Не зря от «Волшебника изумрудного города» все ждали чуда и исполнения желаний. Моя книга и шоу носит название одноимённого стихотворения «Мой Изумрудный Мир», который написан на грани мечты и действительности.

- Ольга, у меня традиционный вопрос: когда Вы начали писать поэзию?

- В раннем детстве. Мама играла «Времена года» Чайковского. Вдруг слова стали сами собой просеиваться через невидимое решето и сливаться со звуками. Это всеобъемлющее пространство поглотило моё воображение и постепенно превратилось в мировосприятие.

Я с детства любила литературу. Родители всегда говорили со мной, что называется, литературным языком. В доме была огромная библиотека, вместо мебели - полки с книгами. А ассоциативное и метафоричное мышление всегда было моим кредо. Не зря я занимаюсь исследованиями в этой области.

- Как влияет Ваша научная деятельность на процесс создания стихов?

- Научная деятельность в области психологии мышления оказывает сильное воздействие на творчество в плане эрудиции, психологии, лексикологии, образности, и методов подачи образов. Я занимаюсь вопросами креативного восприятия и отражения действительности на основе оригинальности, генерации идей, пластичности и подвижности, мышления. Эти процессы прямым

МОЙ ИЗУМРУДНЫЙ МИР

Есть у сна свой мир
Обширный мир,
действительности странной...

Д.Байрон.

- 1 -

Сумбурности растрёпанных затей
Противовесом томности услада
Бальзам дремоты пафосной Эллады
Что в чай вечерний капает Морфей.

И похищают душу до зари
Крылатые служители каприза,
И в изумрудном сне под шёпот бриза
С блаженством заключаю я пари.

Чтоб с чувством сладострастия парить
В объятьях похитителей реалий
В том мире, где под звёздную вуалью
Совьёт клубок запутанная нить.

- 2 -

Совьёт клубок запутанная нить
Тех лет, где в изумруд наивных вёсен
Вкрапила желтизну тревоги осень,
И где следов сомненья не сокрыть.

Где от друзей остались имена,
А от любви - признаний отголоски,
Где счастье в чёрно - белую полоску
Проращивало жизни семена.

Ростки одних - триумф, созвучье лир,
Иных - лишь одиночество и тени.
И в этом адском жизненном сплетеньи
Шёл мой любовно - шахматный турнир.

- 3 -

Шёл мой любовно - шахматный турнир,
Скрестивший два клинка, две чуждых касты:
Реалий, прародителей контрастов,
И детских снов - мой изумрудный мир.

Хотелось в реверансе повенчать
Две веры, но песок скользил сквозь пальцы,
И стала в двух мирах я постояльцем,
Чтоб заново игру свою начать.

Амброзию фантазий пригубив,
Я ощутила вкус чертополоха,
Тюльпанный май завьюжила Евдоха,
И раскололся двойственный мой миф.

- 4 -

И раскололся двойственный мой миф,
А я бежала, хлюпая по лужам,
От сморщенных коряг, промозглой стужи,
Бессилие в молитвы обратив.

Принять меня, сбежавшую в ночи,
Слетевшую в агонии с насеста
распроданного за бесценнок места
раздутым ветром пламенем свечи

В зелёный мир - несбывшийся каприз,
Построенный на бархате нюанса,
Пропитанный гармонией альянса
Моей мечты, созвучий и реприз.

Презентация моего шоу «Мой Изумрудный Мир» состоялась в 2005 году в зале Организации Объединённых Наций. В нём приняли участие балет Александра Сизова, актёры Елена Строганова и Рустем Галич, композитор Игорь Морозов, художник Рубен Борэ и др.

- Ольга, в Вашей поэзии сильны интонации Серебряного века русской поэзии. Можете ли Вы назвать, кто Вам ближе всего из поэтов Серебряного века и почему?

- Мне трудно выделить кого-то из гениальной плеяды поэтического ренессанса. Серебряный век великолепен многообразием стилей и художественных приёмов. Мне дороги строки символистов Фета, Брюсова, Бальмонта и Блока; акмеистов Ахматовой и Мандельштама и имажиниста Есенина. Поражает смелость и музыкальность эго-футуристической поэзии Северянина и весомо-грубо-зримые пиццикато Маяковского. В Брюсове нравится экзотичность

и эрудиция. Бальмонт пленяет импрессионностью и самопогружением. Фет - мечтательностью. Блок - чувственностью. Ахматова - психологичностью. Есенин - образностью. Манделштам - ассоциативностью мышления. Поэзия Серебряного века пропитана духом социальных потрясений и, в противовес тому, стремительным порывом воспеть свободу личности.

К сожалению, художественное освоение и преобразование реальности, романтизм и личностное самоопределение не помогли ни Ахматовой, ни Гумилеву, ни Маяковскому, ни Есенину, ни Манделштаму избежать трагедии в реальной жизни. Как права была Цветаева, когда написала: «моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед!».

- А как происходит «рождение стихотворения»? Что в этом процессе первично - мысль, эмоция, красота?

- Тайна рождения стихотворения заключается в спонтанном акте открытия. Поворачивая kaleidoscope восприятия, я выстраиваю ритмичные узоры, облачая мысль в бальное платье. Мои ощущения проецируются на невидимую плоскость, населённую символами и паузами. Во вступлении к одной из своих сборников поэзии я написала, что поэзия - это ритуал без рецепта. Это ритмичный бисер строк, которые дышат и любят.

- Известно высказывание Бродского, что в основе его поэзии лежит божественная интервенция языка, «который диктует каждое его поэтическое слово». Могли бы Вы прокомментировать это заявление?

- Бродский считал, что язык - начало начал. Он называл поэта средством существования языка. Лингвоцентрическое мировоззрение Бродского и его тема поэта-пророка как орудия языкового потенциала многократно освящались в литературе. Бродский считал, что язык, звучащий посред-

ством автора, приобщает его к процессу познания закономерностей и решения проблем. Язык - муза Бродского, которая осуществляет целостное восприятие мира. Поэт руководствуется возможностями языка, но ведь он является и носителем мысли. Наилучшие слова в наилучшем порядке, необычные ассоциации, свежие образы, захватывающий сюжет, музыка и психологизм, в моем понимании, неразделимы в поэзии.

- Музыка и поэзия - каково Ваше мнение о том, как они взаимодействуют?

- Поэзия и есть для меня музыка. Когда ритмично сотканые фразы

создают, по Бодлеру, искусственный рай - никакие инструменты не нужны. Интересным является тот факт, что можно влюбиться в поэзию на незнакомом тебе языке. Мне довелось много выступать в Америке с поэтическими концертами на русском языке. Я была откровенно удивлена тем фактом, что многие американцы, не владеющие русским языком приходят слушать мою поэзию. Я поинтересовалась у моей постоянной слушательницы, филолога английского языка, что именно заставляет ее приходить на мои концерты. Она обняла меня и сказала: «Музыка и дух не требуют перевода. Ваш поэзия делает меня уязвимой и одновременно дает мне силу». У меня был интересный случай, когда американский переводчик, не владеющий русским языком, переводил мою поэзию. Он попросил написать дословный перевод моего стихотворения на английский язык, а потом прослушивал его в исполнении русскоговорящих актеров, чтобы прочувствовать музыку. В конце концов, он позвонил мне и признался, что «актеры по-разному передают музыку, а ему необходимо понять авторскую динамику». Он попросил меня прочитать стихотворение

дважды. «Теперь все понятно», сказал он и через несколько дней прислал мне один из самых удачных переводов.

- Ольга, у меня есть парадоксальный вопрос: известную фразу Достоевского «Красота спасет мир» Солженицын прокомментировал: «Мне долго казалось - просто фраза. Когда в кровавой истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала - да, но кого спасла?» Что Вы думаете об этом, о красоте?

- В Нобелевской лекции по литературе? Но ведь он имел в виду «в кровавой истории» и, к тому же, добавил, что красота облагораживала и возвышала, а в литературе и искусстве подчиняла даже противящееся сердце.

Солженицын надеялся, что истинная, не придуманная красота все-таки прорастет если не могучим деревом всеобщего спасения, то хотя бы порослью приобщения и усовершенствования. Красота - мощный стимул.

- Ваша поэзия метафизична, создает свою вселенную. Какие темы являются самыми важными для Вас?

- Общечеловеческие. Меня так же интересуют вопросы философии и психологии. Я занимаюсь исследованиями в области творческого мышления и восприятия. Человеческие взаимоотношения сквозь призму ощущений, ассоциаций и символов для меня всегда остаются центральным вопросом.

- Какое место занимает пейзаж в Вашей поэзии? Есть ли места, города, которые занимают особое место в Ваших стихах?

- Для меня пейзаж - это необходимое составляющее звено для осмысления в поэзии. Функции пейзажа выходят за пределы описания. Пейзаж

глубоко символичен и психологичен. Он проецирует либо состояние гармонии и симметрии, либо стихийности и неизбежности. Сuggestивность, синестезия, взаимосвязь временных и пространственных отношений, романтизм, метафоры и бесконечные аналогии, связанные

с пейзажем, усиливают эстетическое восприятие, философское мироощущение и глубокий психологизм поэзии. Я родилась в Одессе. Своим профессиональным становлением я обязана Нью-Йорку. И потому побережья Черного моря и Атлантики занимают особое место в моем сердце. Однако, в поэзии

я не только перемещаюсь во времени и пространстве по всему свету, но и создаю собственные миры. Вот несколько зарисовок:

- Многие Ваши стихи посвящены Нью-Йорку. Что есть понятие «Нью-Йорк» в Вашей поэзии, это - город, образ, мир? Или что-то другое?

- Нью-Йорк для меня - это мир на стыке взаимодействий культур. Здесь живут и работают люди со всего мира. У меня есть друзья из Италии, Австрии, России, Индии, Украины, Гайаны, Аргентины, Тринидада, Японии, Уганды, и мно-

гих других стран. Здесь я училась. Здесь работаю, читаю лекции, пишу книги, выступаю на конференциях и провожу исследования. Я недавно закончила книгу на английском языке по исследованию творческого мышления, пластичности мозга, и уникальных человеческих возможностях. Общение с коллегами из разных культур помогает мне жить и творить.

- Ольга, сохраняются ли у Вас литературные контакты с поэтами? Что Вы думаете о «кризисе лирического голоса» в современной российской поэзии, о котором пишут некоторые критики?

- Мне довелось вести передачи «Клуб интересных встреч» на радио и ТВ в Нью-Йорке. Благодаря этому, я познакомилась с интереснейшими людьми из разных стран. Радио-встречи с творческими людьми велись по телефону.

Это давало возможность приглашать интересных собеседников, в частности, поэтов и писателей из разных стран. В результате этих диалогов возникли дружеские отношения с Риммой Казаковой и другими интереснейшими людьми. Я не берусь судить о кризисе лирического голоса в России. Я живу в Нью-Йорке почти двадцать лет. Россия, Украина и Америка претерпела за это время множество изменений в культуре, экономике, политике и мировосприятии. Изменились языковые ценности. Появились новые слова и выражения. Поэзии надлежит отражать не только действительность,

но и отношение к ней. Если лирический голос в России в данный момент смещен (надеюсь, не вытеснен) другими направлениями, наверняка есть на это социальная причина. Обычно поэзия ищет новые формы и содержание в моменты социальных перемен. Поэзия переосмысливается в рамках цивилизации и новых терминов. Эпоха диктует видоизменения и переоценку лексики и образов. Стиль языка - будь то концептуализм,

метареализм, континуализм, презентализм или вообще стилистическая скомканность или лексическая двойственность генерирует новые образы и изменяет соотношение между этикой и эстетикой. Полистилистика и поэзия исчезающего лирического «я» диктуется переоценкой ценностей, глубинных связей и ассоциаций.

- И продолжая эту тему: а кто из современных российских поэтов Вам импонирует? Нужен ли диалог писателей на Родине и живущих в диаспоре?

- Бахыт Кенжеев нравится неожиданностью образов. Я выступала в Америке со многими интересными поэтами - Виктором Уриным, Наумом Коржавиным, Павлом Грушко и др. Общение между творческими людьми необходимо. Всегда полезно расширять мировоззрение и

учиться смотреть на мир сквозь разные призмы восприятия. Это способствует креативности и профессиональному росту.

- И, наконец, традиционный вопрос: что Вы думаете о переводе поэзии на другие языки, возможно ли это вообще?

- Я выросла на поэзии Шекспира в переводе на русский язык. Я считала эти переводы замечательными пока английский не стал для меня вторым языком.

Появилась возможность заново открыть Шекспировский гений. Перевод стихотворения может изменить не только детали, но и основную мысль. Поэзия капризна. Имидж формируется из многочисленных составляющих, которые сплетаются в точный узор. Поэзия как мозаика: упустил один элемент - картинка изменилась. Моя поэзия переводилась многими американскими поэтами. Я ни разу не услышала

в этих переводах свой поэтический голос. Сравнения, метафоры, и даже образы сохраняются, но музыка меняется. Стихотворение обретает новую форму, ритм, рифму и иногда даже содержание. Не зря авторские права на перевод принадлежат переводчику, а не поэту. Тем ни менее, перевод поэзии играет решающую роль в знакомстве с зарубежной культурой, в частности, литературой.

- Я понимаю, что это очень большая тема и предмет особого разговора, но можно ли в нескольких словах сформулировать как Вы расцениваете место поэзии в современном мире?

- Поэзия - изящество мысли. Это метафоричное пространство, которое дышит и любит. Поэзия - это способ восприятия, познания, отражения действительности. Это также инструмент, развивающий ассоциативное мышление, воображение, и повышающий уровень креативности и пластичности мышления. Посредством поэзии люди получают возможность понять образ мышления и переживания представителей разных культур и эпох. Поэзия помогает переосмыслить собственные переживания и способствует духовному росту. Я не стремлюсь к признанию и не заигрываю с популярностью - просто пишу, по-Бродскому, «с любовью ниоткуда». Я счастлива, что могу поделиться своими мыслями и чувствами сквозь любящее пространство.

**Елена Димова,
Литературный критик,
редактор портала «Современная
российская литература»,
Университет Вирджинии**

СНЕЖНЫЙ БЛЮЗ

Прекрасное должно быть величаво...

А.Пушкин

*Замёрзших капель нарост ледяной
Вокруг земли хрустальным саркофагом*

*Поёт теплу хорал за упокой,
Пространство измеряя снежным шагом.*

*Огранку бриллиантовой росы
Вершит мороз, и замирают слёзы
Цветов экзотической красоты,
Застывших как созвездия мимозы,*

*Сверкающих бездонною казной...
Метели убажуют сфинксов снежных,
Облив лилейных эльфов белизной,
Укрыв простор эмалью белоснежной.*

*Склоняясь пред красой озябших муз,
Переводя дыханье ледяное,
Февраль на саксофоне снежный блюз
Играет в храме зимнего покоя...*

*Омывай полученную обиду не в крови, а в
Лете, реке забвения.*

Пифагор

*Вразвалку по дворам гуляет зной,
Терзая ночь - судилище рассветов,
Горящим ртом глотает воздух лето.
Проспекты, наводнённые листвой,*

*Беспомощны, как хворост для костра,
И небо зрит испуганной волчицей.
За влагой бесполезно волочиться,
Когда царит июльская жара.*

*И вдруг хвалой беспомощным богам
Грохочет гром. Расстроенные струны
Зигзагами шафрановой лагуны
Стремят полёт к печальным берегам*

*И нитью молний вяжут звёздный сноп.
Рыдает ночь с присущим сладострастьем,
И в сердце отдаётся сопричастием
Намокших крон болезненный озноб.*