

Как понять непонятное?
Анализ «сложной» поэзии

Софья Львовна Каганович
доктор филологических наук

**Что такое «сложная поэзия»?
Какие стихотворения кажутся
нам сложными, а какие –
простыми и понятными с
первого прочтения?**

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.

лукоморье?

- Старинное народное название берега залива или бухты. Слово «лукоморье» происходит от словосочетания «лука моря» и означает «изгиб морского берега». В фольклоре восточных славян — заповедное место на краю мира.
- Словарь языка А.С.Пушкина в 4 тт.: Излучина в морском берегу, залив, бухта.

Какая из двух иллюстраций «правильная»?

Простое или сложное?

Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

-Тише, Танечка, не плачь:

Не утонет в речке мяч.

Сколько здесь «действующих лиц»?

Кто утешает девочку?

Какова субъектная структура стихотворения?

Анализ текста

- Имманентный («внутри» границ текста)
- Контекстуальный (в контексте – литературном, историческом, биографическом и т.д.)

Имманентный анализ

(по М.Гаспарову)

1-й уровень – идейно-образный

2-й уровень – стилистический

3-й уровень – фонический

по Ю.Лотману:

Уровни:

- Фонемы
- Морфологических и грамматических элементов
- Лексики
- Метра и ритма
- Поэтического сюжета и композиции

- С чего начинать имманентный анализ поэтического текста?
- Есть ли «универсальный» алгоритм анализа?
- Как анализировать «в единстве формы и содержания»?

Начинать с названия?

М.Ю.Лермонтов. Утёс

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одинок
Он стоит. Задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

1841

Алгоритм: от содержания к форме?

- Тема
- Идея
- Художественные средства
- О чём?
- Что хотел сказать автор?
- Тропы, фигуры, размер, рифмовка

Когда умирает птица,
В ней плачет усталая пуля,
Которая так хотела
Всего лишь летать, как птица.

И.Жданов

***Тема? Идея? Что хотел
сказать автор?***

«Для нас не столько важно то,
что *хотел* сказать автор, сколько,
то, что *сказалось* им, хотя бы и
ненамеренно... »

Н.Добролюбов

~~*Что хотел сказать автор?*~~

*Что МЫ увидели,
почувствовали, поняли?*

Алгоритм анализа поэтического текста

- Тема
- Идея
- Художественные средства
- Что хотел сказать автор?

- Тема
- Идея
- Художественные средства
- Что хотел сказать автор?

Универсального алгоритма нет, для каждого текста - свой путь его понимания

ОБЩИЙ ПРИНЦИП:

не от содержания к форме, а

ОТ ФОРМЫ - К СОДЕРЖАНИЮ !

«Как построен текст и зачем он построен именно таким образом? - вот вопросы, на которые мы должны ответить...»

Любой **элемент** структуры текста – от фонемы до лексики - **входит в единую систему – «лабиринт сцеплений»**

Ю.Лотман. Анализ поэтического текста

Как построен текст?

+ -

+ -

Л.С.Выготский:

1. *В художественном произведении «мы видим планомерно развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. <...> ...аффективное противоречие, вызываемое этими двумя планами ..., есть истинная психологическая основа нашей эстетической реакции».*

/Выготский Л.С. Психология искусства/

Ю.Лотман: анализ текста позволяет
«проникнуть в природу
диалогического построения как
одного из основных законов
лирического повествования.

В каждом тексте есть **два**
эмоциональных полюса (ключевых
образа), вокруг которых строится
поэтический сюжет

Когда умирает птица,
В ней плачет усталая пуля,
Которая так хотела
Всего лишь летать, как птица.

Ключевые образы текста

птица		пуля	

Ключевые образы текста

Птица	+	Пуля	- ?
умирает		плачет, усталая, хотела летать	

2. Л.Выготский:

Для глубокого восприятия произведения искусства очень важна **способность к ассоциативному мышлению**. Появление особого вида ассоциаций – **«по эмоции»** - это **«закон эмоциональной реальности воображения»**.

Образы - вымышлены, нереальны, но реальны вызванные ими эмоции, и **чем ярче художественный образ, тем сильнее его эмоциональное воздействие на наше воображение, тем больше ассоциаций** из разных сфер нашей собственной жизни он вызывает.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.

М.Л.Гаспаров:

- Анализируя текст, мы говорим «только о словах текста, а **не о вольных ассоциациях**, которые могут прийти нам в голову! такие ассоциации чаще могут помешать пониманию, чем помочь ему».

Ключевые образы текста

Птица	+	Пуля	- ?
умирает		плачет, усталая, хотела летать	

Ключевые образы текста

Птица ассоциации		пуля ассоциации	
		- ? + ?	
умирает	полет, прерванный полет, смерть, убийство и др.	плачет, усталая, хотела летать	мечта о полете, усталость, несбывша яся мечта и др.

Какие вопросы
хочется задать к этому тексту?

- Как мы относимся к «героиням» этого стихотворения?
- Случайно ли «закольцовывает» стихотворение образ птицы (1-я и 4-я строки)? Какой образ здесь важнее – птица или пуля?
- Являются ли в этом контексте «пуля» и «птица» антонимами?
- Однозначен ли образ пули?

• Какой смысл несет каждый из этих образов, что символизирует каждый из них?

• **О чем это стихотворение?**

– о счастье полета, не для всех достижимом?

-или о великой цели – и средствах ее достижения?

-- или?

Согласны ли вы:
Чтобы понять
художественный текст,
нужно вступить с ним
в диалог?

При чтении художественного произведения «перед нами не предмет, не объект, но субъект, которого мы признаем равным себе...»

/Т.Касаткина. О субъект-субъектном методе чтения/

Что значит вступить в диалог?

Начинаем диалог

с вопросов к тексту,

с поиска непонятных мест.

Это поможет найти исходную

точку анализа - «Точку Входа» в

текст.

Э.Мандельштам (1891 – 1938)

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

**Наши вопросы
к тексту О.Мандельштама?**

**Почему в лесах – украшенные ёлки и
игрушечные волки?**

**Почему – хрусталь небосвода,
небосвод при этом – неживой, но
смеющийся?**

**При чем тут вещь печаль и тихая
свобода и почему печаль – вещь, а
свобода - тихая?**

????????????????

Ключевые слова?

- Печаль
- Свобода

Как они связаны?

Это стихотворение **радостное** или **грустное**?

+

**Золото
Горят
Рождественск
ие ёлки
Игрушечные
волки
Тихая
свобода
Смеющийся
хрусталь**

-

**В кустах
волки
Глазами
страшными
Печаль
Неживого
небосвода**

+

- ?

**Золото
Горят
Рождественс
кие ёлки
Игрушечны
е волки
Тихая
свобода
Смеющийся
хрусталь**

**Рождество,
праздник,
веселье,
смех
подарки,
солнечный
день**

**В кустах
волки
Глазами
страшными
Печаль
Неживого
небосвода**

**Тревога,
страх,
ожидание
чего-то
страшного**

• Кто здесь **«Я»**? Это один и тот же человек?

• В двух строфах одно и то же время? Это воспоминание или предчувствие?

Эти **элементы формы**: субъектная структура и пространственно-временные отношения – помогут понять, **о чём это стихотворение**

В.Маяковский. А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

Я

Вы?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Я

Вы?

Краска

Косые

скулы

океана

Зовы новых

губ

Флейта

Карта

будня

Блюдо

студня

Чешуя

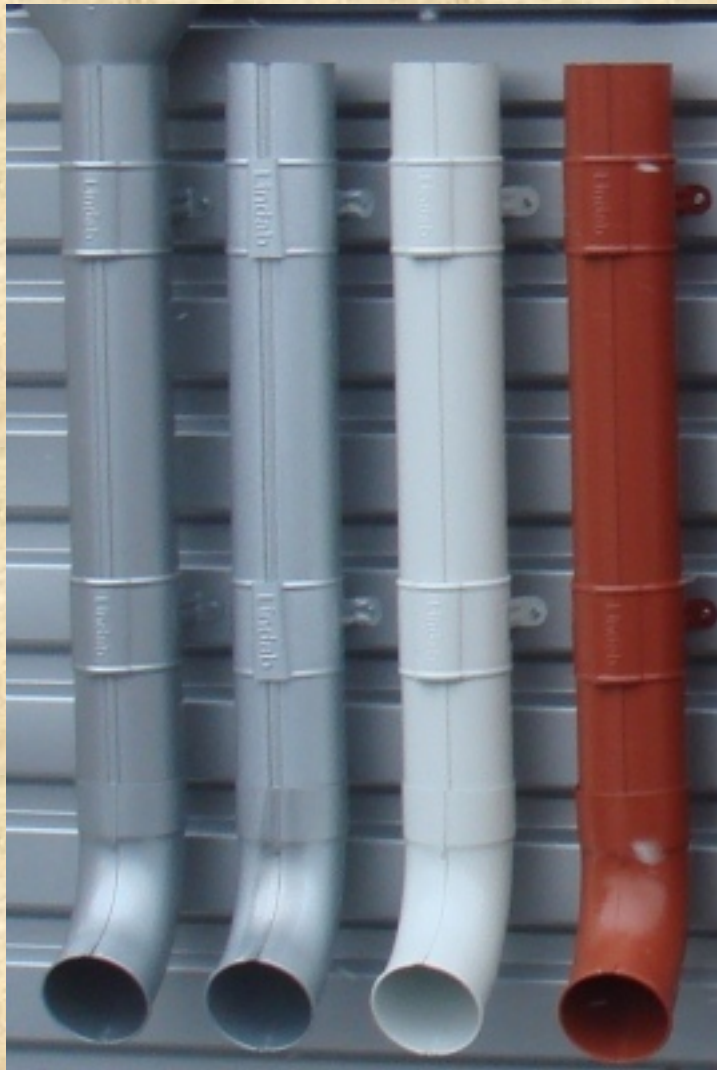
жестяной

рыбы

Водосточ-
ные трубы

Я

Вы?

Краска

Косые

скулы

океана

Зовы новых

губ

Флейта

Яркость,

движение,

полнота

жизни,

стремление

куда-то

Мир

движущийся,

звучащий,

преображен-

ный

-Карта

будня

Блюдо

студня

Чешуя

жестяной

рыбы

Водосточ-

ные трубы

студень,

застылость,,

что-то

металличес-

кое, ржавое

Скучный,

бесцветный,

беззвучный

окружающи

й мир, без

движения и

жизни

Я (поэт?) –

преображает мир:

-смазал, плеснул краски, показал,
прочел...

-Вы –

-могли бы?

Может быть, это не отрицание, а
вопрос, призыв к со-творчеству?

Я+Вы

Окружающий мир

Краска

Косые

скулы

океана

Зовы новых

губ

Флейта

Яркость,

движение,

полнота

жизни,

стремление

куда-то

Мир

движущийся,

звучащий,

преображен-

ный

-Карта

будня

Блюдо

студня

Чешуя

жестяной

рыбы

Водосточ-

ные трубы

студень,

застылость,,

что-то

металличес-

кое, ржавое

Скучный,

бесцветный,

беззвучный

окружающи

й мир, без

движения и

жизни

Анализ в группах

М.Айзенберг

Поздним вечером

Вечером меченым

Вечером вспученным

Переулочком неизученным

Ток-ток дождь и дождь впереди

Под ногами поток

Моссовет отменил такси

Плащ промок. Зарядил на год.

Страшный частник, живой огонек,
старший чайник – притормози!

Ночью выйти с дырой в груди

Не расскажешь, как светится переход

Как тоска пломбирует рот

1987