

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.

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.
- **Комплексный** (*лингвистический*) - все возможные уровни текста
- **Целостный** - наиболее яркие и «работающие» на содержание элементы текста с выходом на его цельную интерпретацию

Имманентный анализ

(по М.Л.Гаспарову)

1-й уровень – идейно-образный (*идеи, мотивы, эмоции, образы*)

2-й уровень – стилистический (*лексика – тропы, синтаксис – фигуры*)

3-й уровень – фонический (*метрика, ритмика, строфика, рифмовка, звукопись*)

по Ю.М.Лотману:

Уровни:

- Фонологический (*звуковой*)
- Метрический и интонационный
(ритмический)
- Морфологический и грамматический
- Лексико-семантический
- Смысловой (поэтического сюжета и композиции)

Ю.Лотман ввёл понятие:

«структура текста»

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

- 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?*

- 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 !

«В поэзии все без исключения оказывается содержанием — **каждый, даже самый ничтожный элемент формы строит смысл, выражает его**: размер, расположение и характер рифм, соотношение фразы и строки, соотношение гласных и согласных звуков, длина слов и предложений и многое-многое другое»

Е.Эткинд. Разговор о стихах. М.: 1976

«По-настоящему понимать поэзию -
значит «...» понимать форму, ставшую
содержанием. Понимать содержание,
воплотившееся в единственно
возможной, им порожденной, им
обусловленной форме»

Е.Эткинд. Разговор о стихах

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

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 + жизнь/ - гибель	Пуля - смерть/ + мечта		

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.

Ключевые образы текста

птица	ассоциации	пуля	ассоциации
умирает	полет, прерванный полет, смерть, убийство и др.	плачет, усталая, хотела летать	смерть,- <i>НО И</i> мечта о полете, усталость, несбывша яся мечта и др.

Какие вопросы
хочется задать к этому тексту?

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

- о цене успеха и поражения?

-- или?

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?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

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

окружающий

мир, без

движения и

жизни

Я (поэт?) –

преображаю мир:

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

-Вы –

-могли бы?

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

Я+(вы?)	Вы?	Окружающий мир
<p>Краска Косые скулы океана Зовы новых губ Флейта</p>	<p>Яркость, движение, полнота жизни, стремление куда-то Мир движущийся, звучащий, преображен- ный</p>	<p>Карта будня Блюдо студня Чешуя жестяной рыбы Водосточ- ные трубы</p> <p>студень, застылость,, что-то металличес- кое, ржавое Окружаю- щий мир - скучный, бесцветный, беззвучный без жизни и движения</p>

О.Мандельштам (1891 – 1938)

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох --
И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг --
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих

1933

Наши вопросы к тексту О.Мандельштама?

- О какой **ткани** идет здесь речь?
 - Что означает «**задыханье**»?
 - Что такое «**дуговая растяжка**» и как она связана с «**бормотаньем моим**»?
 - **Что это за бормотанье?**
- ????????????????

О.Мандельштам:

«Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку»

ТКАНЬ по-латыни:

textus —

сплетение, соединение

ТЕКСТ

•ЗАДЫХАНИЕ –

состояние удушья (от задохнуться)
(Толковый словарь Ушакова)

•ДУГОВАЯ РАСТЯЖКА

Надежда Мандельштам:

«... в бормотаниях, подсказанных
внутренним голосом, появился **РИТМ**».

*А может быть, это **рифма**?*

*Или **озарение**, «вольтова **дуга**» вдохновения,
рождающего «**ткань**» стиха?*

Или всё вместе? – «пучок смыслов»

Надежда Мандельштам:

**«... ВОСЬМИСТИШЕ ДАЕТ ОПИСАНИЕ
МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ СТИХОВ»**

*Скорее, не «момент», а процесс,
заканчивающийся «мигом», когда
бормотание обретает смысл и
превращается в стихи*

***появление – придет – приближается –
вдруг звучит...***

О.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 вещая печаль и тихая
свобода и почему печаль – вещая, 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**

• 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**

Михаил 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

1. Какие ассоциации возникают при чтении текста?
2. Нарисовать иллюстрацию (или словесно описать картинку)
3. Найти интертексты (реминисценции с текстами других авторов)
4. О чем это стихотворение (1-2 предложения)?

литература

- **Гаспаров М.Л. «Снова тучи над мною...».**
Методика анализа.
<http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm>
- Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
- Кожин В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970.
- **Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.**
- Поэтический строй русской лирики / Отв. ред. Г.М. Фридендер. Л., 1973.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006.
- **Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.**

Софья Львовна

slk441@yandex.ru

Вконтакте

<https://vk.com/id9807649>