

Ищем ключи к секретам поэтического текста

Софья Львовна Каганович

доктор филологических наук,

член ЦПМК по литературе

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.Гаспарову:

1-й уровень – идейно-образный

2-й уровень – стилистический

3-й уровень – фонический

Гаспаров М.Л. «Снова тучи над мною...». Методика анализа. <http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm>

по Ю. Лотману:

Уровни:

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

Ю. Лотман. Анализ поэтического текста.

https://imwerden.de/pdf/lotman_analiz_poeticheskogo_teksta_1972__ocr.pdf

Ю.Лотман ввёл понятие:

«структура текста»

Любой элемент структуры текста — от фонемы до синтаксического приёма-входит в единую систему —
«лабиринт сцеплений»

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

Алгоритм: от содержания к форме?

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

«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?*

Универсального алгоритма анализа

– нет!

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

Каждый текст сам «подсказывает», какие «тропинки» входа в текст выбрать, какой путь в глубину смыслов окажется самым продуктивным.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП:
не от содержания к форме, а
ОТ ФОРМЫ - К СОДЕРЖАНИЮ !

«В поэзии всё 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. <...> «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. М.: 1976

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

Ю.Лотман. Анализ поэтического текста

Обратим внимание: не «почему», а именно «зачем»!

С чего начинать?

Точки входа в текст

Иногда прогнозировать содержание и особенности формы помогают:

- **имя автора**

*А.Кушнер – Г.Лукомников,
А.Вознесенский*

- **дата написания**

(1818 – 1918 – 2018 - ?)

С.Есенин

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

Грустное или радостное?

Грусть		радость	

Грустное или радостное?

Грусть		радость	
Рощи голы (эпитет) Туман (дважды) Сырость Солнце тихое (эпитет) Колесом . т.е. быстро (сравнение) скатилось Дремлет Взрытая (эпитет) дорога Зима седая (эпитет)	Поздняя осень Холодная Промозглая Солнце, и то тихое, неяркое т.е. не греет Ожидание зимы, сна (старости? смерти?) Пейзаж некрасив Звуки негармоничны	Сини горы (эпитет фольклорный) Примечталось Совсем-совсем немного (повтор) ждать... осталось Чаща звонкая (эпитет) Рыжий месяц Жеребенком запрягался	Ожидание чего-то хорошего, зимы, снега, катания на санях М.б. зима седая – не так плохо? Звонкий – смех детей Месяц (не луна), жеребенок – молодость, жизнь

- **Настроение по строфам:**

- от грусти к надежде

- **Центральный образ**

- дорога – обретает философское наполнение.

- **Время действия?**

- 1 строфа – «солнце тихое садилось», последняя – «вчера», т.е. уже утро, а месяц – жеребенок: молодость, жизнь

- **Можно ли соотносить с революцией?**

- Кроме 1917 – никаких причин .

- Философское стихотворение**

С.Есенин

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

1917

1. Позже образ «красного телка» стал напрямую связываться с событиями Октябрьской революции. В 1926 г. П.В. Орешин, например, писал: «...если он в семнадцатом году сказал: „Господи, отелись!“, то потом, в восемнадцатом году, он, продумав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно логического оформления... Что это за „красный телок“, можно легко догадаться».

2. Стихотворение Сергея Есенина «Не напрасно дули ветры...» можно понять, если ключом к его содержанию взять центральное песнопение православной вечерни «Свете тихий». <...> стихотворение построено как аллюзия к песнопению вечерни. Стихотворение изображает закат солнца. Его лирический герой, по всей видимости, поэт: ибо с его уст «рвётся образ» *отелившегося неба*, которое «лизет красного телка». Но он же — Христос, что характерно для раннего Есенина, который в своих первых поэтических сборниках сближает своего лирического героя-поэта и себя самого с Христом.

<https://ekzeget.ru/mediateka/detail-ne-naprasno-duli-vetry-sergej-esenin/>

А если начинать анализ с названия?

А.Пушкин. Телега жизни

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега —
А время гонит лошадей.

•Название?

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. Одиноко
Он стоит. Задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

К названию можно вернуться в конце анализа (например, в заключении):

Почему «Утёс», а не «Тучка» или «Утёс и тучка»?

- Потому что главный «герой» - Утёс, и стихотворение в основном о нем, о его (только ли его?) **одинокости**.

Начиная анализ, вступаем в диалог с текстом:

- Задаем вопросы
- Ищем непонятное
- Ищем необычное
- Ищем знакомое (отсылки к другим текстам)

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 такое «**дуговая растяжка**» и как она связана с «**бормотаньем моим**»?
- **Что это за бормотанье?**

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

ТКАНЬ по-латыни:

textus —

сплетение, соединение

ТЕКСТ

О.Мандельштам:

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

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...***

Герман Лукомников (1962)

Пойду домой, пожалуюсь маме,
Что луна зажата двумя домами.

размер?

-/-/-/-/-

--/-/-/-/-

дольник

Пойду **я** домой **и** пожалуюсь маме:
Луна-**то** зажата **большими** домами.

амфибрахий

Сбой **ритма** = сбой гармонии в мире

Звукопись?

Пойду домой, пожалуюсь маме,
Что луна зажата двумя домами.

Пойду домой, пожа^алуюсь ма^аме,
Что луна^а зажа^ата двумя^я дома^ами.

Ассонанс на А — как крик —
пытающийся раздвинуть преграды,
освободить не только луну,
но и голос = героя

*Выход на смысл через **фонический**
уровень*

Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла.
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко. Печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Тобой, одной тобой. Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого
Что не любить оно не может.

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет —
Со мной одни воспоминанья.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь.
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

А.С.Пушкин

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

1829

И нежность девственных мечтаний.

На смысл «работают»:

- Лексика (повторы)
- Звукопись (аллитерация Л,М,Н)
- Синтаксис, пунктуация!

Ассоциативный анализ поэтического текста

«Закон эмоциональной реальности воображения» (Л.Выготский)

Для глубокого восприятия произведения искусства очень важна **способность к ассоциативному мышлению**. В художественном тексте - особый вид ассоциаций — «по эмоции». 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 — или литературы — **он вызывает**.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. С. 13-14.

Герман Лукомников (1962)

Пойду домой, пожалуюсь маме,
Что луна зажата двумя домами.

Ассоциации?

Домой, маме -

Луна —

Зажата -

Герман Лукомников (1962)

Пойду домой, пожалуюсь маме,

Что луна зажата двумя домами.

Ассоциации?

Домой, маме - дом, *тепло, безопасность*

Луна – *свет, что-то романтическое,*
возвышенное, любовь...

Зажата - *теснота, несвобода, что-то*
мешающее жить

Выходим на тот же смысл!

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».

?

А если ассоциации не «вольные», если попытаться пойти «за автором», максимально приблизиться к движению авторских ассоциаций, воображения, поэтической мысли?

Н.Заболоцкий. Чертополох.

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей,
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копье,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны мое.

Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

1956

В глубину текста – от контекста

Б.Ахмадулина
Игры и шалости

литература

- Раздел «Олимпиады» на сайте «Гильдии словесников».
- Сириус. Рекомендательный список чтения после литературно-олимпиадной смены 2019
- Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л.:1985.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.:1968.
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.:1991.
- Гаспаров М.Л. «Снова тучи над мною...». Методика анализа. <http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm>
- Каганович С.Л. Обучение анализу поэтического текста. М.:2006.

- 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.