Название курса:

За строкой стихотворного текста: читаем и анализируем русскую поэзию XIX – XXI веков

Behind a poetical line: reading and analyzing Russian poetry of the XIX – XXI centuries

Автор: Сидорова Марина Юрьевна, д.ф.н., доцент, профессор кафедры русского языка филологического факультета

Аннотация

За строкой стихотворного текста: читаем и анализируем русскую поэзию XIX – XXI веков

д.ф.н. доц. М.Ю. Сидорова

Что такое поэзия и «как делать стихи»? Кто строит поэтические миры и кто в них обитает? Как отличать плохие стихи от хороших и «спорить о вкусах»? Зачем хокку превращаются в хокку-плюс и хокку-минус? Что делать, если «ничего не понятно»? Является ли чтение стихов удовольствием только эстетическим или и интеллектуальным? Слышит ли поэт «голос Музы»? Можно ли перевести лирическое переживание на язык науки? Почему Пушкин – гений? Предмет обсуждения – стихотворные тексты: от древнеирландских вис до смс-поэзии; в центре внимания – русская поэзия XIX – XXI веков (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, М. Цветаева, А. Блок, Б. Пастернак, В. Маяковский, И. Бродский, Б. Окуджава, поэты сообщества «Вавилон» и др.). Цели – 1) расширить круг чтения и филологическую эрудицию на основе понимания общих принципов построения и интерпретации лирического стихотворения, а также особенностей поэтического мастерства разных авторов; 2) научиться квалифицированно говорить о поэзии. Приглашаются студенты гуманитарных и естественных факультетов, в том числе занимающиеся литературным творчеством, а также те, кто «не любит и не понимает стихов», но хочет разобраться. В программу курса входят встречи с современными поэтами разных направлений.

Программа МФК

«За строкой стихотворного текста:

читаем и анализируем русскую поэзию XIX – XXI веков»

Д.ф.н. доцент М.Ю. Сидорова

Трудоемкость: 24 часа

Форма отчетности: зачет (по сумме письменных работ в течение семестра)

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины / Наименование разделов (этапов) практики	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий (для дисциплин) и видам работ (для практик)				Формы контроля	
Аудиторная работа (с разбивкой по формам и видам)			*Самостоятель-ная работа*		
Лекции	*Практические занятия (семинары) / Полевые работы*	*Лабораторная работа / Камеральная работа*
1	**«В этот час гений садится писать стихи. В этот час сто талантов садятся писать стихи….»** (Д. Самойлов). Чтобы понимать произведение искусства, надо владеть его языком. Поэзия среди других семиотических систем. От бороды царицы Хатшепсут к стихотворной рекламе В. Маяковского. Должна ли поэзия быть сложной? Читаем «Золото и булат» А.С. Пушкина и «Перед Америкой» Н. Звягинцева.	*2*			*2*		
2	**«Не церемонься с языком И торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко И точность точно под хмельком»** (П. Верлен). Особенности лирической поэзии на фоне других типов текста и видов искусств: теснота стихового ряда, эффект внушения, двойное членение и др. Читаем современную поэзию и поэзию второй половины ХХ века (М. Ляндо, Ю. Скородумова, В. Алейников и др.).	*2*			*2*		
3	**«Ах с Эмпиреев и ох вдоль пахот, И повинись, поэт, Что ничего кроме этих ахов, Охов,- у Музы нет…»** (М. Цветаева). Авторское, читательское и исследовательское отношение к лирической поэзии. «Первочтение и перечтение». Читаем «Судьбу иностранца в России» О. Николаевой и «маленькую поэму» Д. Быкова «Военный переворот».						
4	**«Как же это, друзья? Человек глядит на вишни в цвету, А на поясе длинный меч!»** Из истории поэтических форм и их функционирования. Традиция и новации. Древнеирландские висы и texting-poetry. Хокку, хокку-минус, хокку-плюс. Разнообразие современной русской поэзии. Встреча с поэтом.	*2*			*2*		*Письменная работа*
5	**«На фоне Пушкина снимается семейство…»** (Б. Окуджава). Время в лирической поэзии. Читаем А.С. Пушкина, И. Анненского, О. Мандельштама, М. Цветаеву, Р.-М. Рильке И. Бродский – «ощущение времени в чистом виде». Читаем «Йорк», «Одиссей Телемаку», «Ниоткуда с любовью…» и др. стихотворения. Поэзия и фотография – две «формы существования времени» в культуре. Читаем стихотворения Б. Окуджавы «Приезжая семья фотографируется на фоне памятника Пушкину» и Д. Самойлова «Фотограф-любитель».	*4*			*4*		
6	**«Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить...»** (Б. Окуджава). Поэзия – самый субъективный вид литературы. Субъект как ключ к разгадке лирического стихотворения. Категория лица в поэзии. Игра модусных рамок. Читаем Ф.И. Тютчева и А. Уланова.	*2*			*2*		
7	**«Проходит тысяча мгновенных лет И перевоплощается мелодия В тяжелый взгляд, в сиянье эполет, В рейтузы, в ментик, в "Ваше благородие" В корнета гвардии - о, почему бы нет?..»** (Г. Иванов). Поэтический мир и поэтические инварианты. Читаем А.С. Пушкина и Б. Окуджаву. Встреча с поэтом.	*4*			*4*		
8	**«Россия счастие. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет»** (Г. Иванов). Поэтические двоемирия. Читаем поэму В. Набокова «Петербург», стихи Г. Иванова, М. Цветаевой, Б. Окуджавы.	*2*			*2*		
9	**«Слава камня и слово, что волны одними губами.** **Вот вода, вот огонь, кто меняется – непобедим»** (А. Уланов). Первоматерии в поэзии. Читаем «Волны и лестницы» и «Перемещения +» А. Уланова.	*2*			*2*		
10	«**Февраль. Достать чернил и плакать!** **Писать о феврале навзрыд**…» (Б. Пастернак). Инфинитивная поэзия от серебряного века до наших дней. Читаем М. Волошина, И. Анненского, В. Ходасевича, Б. Пастернака, И. Бродского, В. Пеленягрэ. Встреча с поэтом.	*2*			*2*		*Письменная работа*
		24			*24*		*Зачет*

Образцы зачетных письменных работ

1. Сопоставительный анализ стихотворений П. Когана «Тигр в зоопарке» и Ню Ханя «Хуананьский тигр»

Ашуркова Татьяна, биологический факультет, 2 курс

Как в стихотворении «Тигр в зоопарке», так и в стихотворении «Хуананьский тигр», лирический герой наблюдает за тигром в клетке, рассуждает о нем. Во многом видение героями тигра схоже: *«ромбическая лепка мускула»* и *«я видел лапы мощные твои»*. Особенно четко перекликается идея пребывания тигра в неволе, укрощения человеком:

*Но человек - созданье божие -
Пустое отраженье бога
Свалил на землю и стреножил*и

*Должно быть, люди их сточили – без опаски
Когда тебя стреножили, связали*

А также:

*Какой вольнолюбивой яростью
Его бросает в стены ящика*

и
*И ты в бессилье яростного гнева
Принужден мясо грызть кровавыми зубами*

Однако во многом идеи этих стихотворений отличаются.
В стихотворении П. Когана, тигр сломлен (*«как никнет он, как жалко старится»,* *«он низведенный и охаянный»),* но, несмотря на то, что люди держат его в неволе и он неспособен вырваться, он все еще «бог по древней одаренности».
Тигр здесь встает на один уровень с Богом, так как он *«сам создал себя из хаоса»*, подчеркивается также древность его происхождения, которой уступает всё, что создано человеком (*«Древней Китая или Греции, Древней искусства и эротики»)*. Сам бог здесь имеет некоторое животное начало (*«Когда, сопя и чертыхаясь, Бог тварей в мир пустил бездонный»*). Нельзя не заметить повторы, указывающие на исключительность тигра*: «В неповторимом повороте»*, *«в нем неповторимо спаяны»*, *«неповторимая обида»*.
В данном стихотворении отдельно стоит обратить внимание на то, как представлен нам человек. *«Мы вышли»* - указывает на некоторую свободу человека, но при этом про него же говорится, что он «Пустое отраженье бога». В отличие от тигра в зоопарке, человек может быть свободен физически, но его ограничивает сама его человечность, именно поэтому в конце он сравнивается с пленным тигром.

Стихотворение «Хуананьский тигр» построено таким образом, что лирический герой в начале лишь наблюдает за тигром (*«увидел тигра я», «я смотрел так долго…очень долго», «я видел лапы мощные твои», «я видел: когти все»)*, он не может дать себе ответ, прогнулся ли тигр под давлением человека, смирился ли он со своей судьбой. Повторы создают впечатление, что герой взывает тигра к ответу: *«Тигр в клетке…», «О, Тигр, о в* *клетке тигр!»*. Герой задается вопросами, пытаясь понять, что стоит за поведением тигра, но сначала он может только иметь догадки *(«ты верно, в дреме», «должно быть»*).
Но увидев ряды окровавленных канавок в бетонной стене, герой «понял наконец…», что тигр не покорился людям, он не сломлен. Только в самом конце лирический герой видит настоящую сущность тигра, *«огненный его узор, огнем горящие тигриные глаза»*. Эпитет *«огненный»* и метафора *«огнем горящие глаза»* подчеркивает, что, как и огонь, тигр неуправляем, он остается опасным, даже будучи сдерживаемым человеком. В данном стихотворении, герой, восхитившись внутренней свободой тигра, чувствует, как «*крик вольной, несмирившейся души»* словно пронесся сквозь него и *«истаял в пустоте»* – человек может лишь почувствовать эту поразительную свободу, но не может приблизиться к ней.
Таким образом, оба произведения несут идею некоторого превосходства тигра, даже запертого в клетке, над людьми. Однако авторы по-разному понимают, что же стоит за этим превосходством. Для П. Когана пленный тигр остается богом, потому что по природе своей он бог. Ню Хань же показывает нам, что тигр не может быть в плену, так как он не поддается смирению.

2. **Сопоставительный анализ стихотворений «Об ангелах» В. Набокова и «В земные страсти вовлеченный…» Б. Окуджавы**

Макаров Евгений, студент 2 курса экономического факультета

Мой выбор этой пары стихотворений вовсе не случаен: мне хорошо знаком Владимир Набоков как писатель, но не как поэт, а к поэзии Булата Окуджавы я возвращаюсь снова и снова на протяжении своей жизни. Мне захотелось узнать, как два поэта, каждый по-своему, подошли к написанию строк об ангелах.

Начнем со стихотворения В. Набокова, которое так и называется – «Об ангелах». Оно состоит из двух частей. В первой перед нами предстает некое место – Рай, где, по всей видимости, обитают ангелы в представлении В. Набокова. Что особенно бросается в глаза, поэт использует множество глаголов, описывая это место, причем глаголов-действий, показывающих, какая жизнь там кипит: «гиганты промахивают попарно», «торгуют безднами», «алый пар … валит», «кипит … базар». Усиливает это ощущение то, что автор, называя это место, заметил: «Ангелы. Балаган. Рай» (Рай=Балаган). Тут же «за песнь одну» лирический герой поэта «купил … женскую душу и … нанял … весну». Вопросов о том, как это возможно, не возникает, ведь совсем не случайно базар - «божественный», а торгуют здесь не только временами года, но даже целыми безднами. Уже в этой части стихотворения есть обращение «Вспомни». Кому оно направлено, читателю ли, самому себе ли, остается загадкой.

Вторую часть автор начинает вторым обращением - словом «Представь». Здесь стоит сказать о неоднозначном толковании этого слова. Во-первых, это может означать «вообрази, пофантазируй; придумай у себя в голове», а во-вторых, это можно понять как «вспомни вместе со мной; я тебе сейчас расскажу, как это было…». О чем же нам рассказывает автор или что он хочет, чтобы мы себе представили? Встречу с ангелом. В самом обыкновенном лесу («вон там, где в лисичках пень») он явился самым необыкновенным чудом («как радуга в зимний день»). Сначала он присутствующих не замечал: тащил из ноги хвойную занозу, его крылья были праздно склонены. Ангел вполне осязаем. К тому же, В. Набоков не устает подчеркивать, что это не какое-то мифическое место, а «наш лес, где была черника и телесного цвета грибы». Это наблюдение за ангелом заканчивается внезапно: его прервал крик «золотой, неземной трубы». Неслучайно здесь «золотой» и «неземной» - синонимы. Ведь рай – это «Город золотой» (песня «Под небом голубым…» на стихотворение Анри Волохонского «Рай»). Почему все же раздался крик трубы тоже остается загадкой: возможно, зрители и так уже увидели достаточно, а возможно, это было предостережение ангелу, ведь этот крик не просто раздался, а пронзил весь лес. Что же было, когда ангел увидел людей? И он нас увидел; замер,

оглянул людей, лес

испуганными глазами

и, вспыхнув крылом, исчез.

В этом четверостишье целая череда глаголов. «Увидел», «замер», «оглянул», вспыхнул крылом, «исчез». Создается ощущение, что все произошло очень быстро. Странным кажется то, что ангел «оглянул людей, лес», словно не понимал, где он находился. Возвращаются домой с грибами (доказательство того, что это был не сон). Все, что остается от встречи с ангелом – это рассказ о нем, рассказ о серафиме, встреченном в сосняке, рассказ, который и поведал нам В. Набоков.

Далее я хотел бы приступить к анализу стихотворения Булата Окуджавы «В земные страсти вовлеченный…». Так как я разобрал стихотворение В. Набокова, я позволю себе одновременно проводить параллели между этими двумя произведениями. Сразу бросается в глаза, что стихотворение Б. Окуджавы короче и не разделено ни на какие части (формально). Автор явно позиционирует себя в этом стихотворении: «В земные страсти вовлеченный, Я знаю…». Уже самое начало звучит как некое пророчество, предсказание. О чем же оно? «Я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет». Вот такую первую встречу с ангелом предрекает нам поэт. Сравнивая ее со встречей в стихотворении В. Набокова, можно заметить, что тут ангел сам выходит к нам (выходит из тьмы, а у Набокова обиталище ангелов, как мы помним, до боли напоминает балаган), у него есть цель, он ищет встречу с людьми (у Набокова ангел исчезает, увидев людей). Но Окуджава видит еще дальше:

Но простодушный и несмелый,

Прекрасный, как благая весть,

Идущий следом ангел белый,

Прошепчет, что надежда есть.

Следом за черным ангелом придет белый. Его весть («прекрасный, как благая весть») о том, что надежда есть. Безусловно, все стихотворенье построено на противопоставлении (черный, крикнет, спасенья нет – белый, прошепчет, надежда есть). В этом месте хочется вспомнить цвет набоковского ангела, но он не дан так явно (фон снега и розы, золотая труба).

Многие слышат крик, немногие могут услышать шепот. После ангела в стихотворении Б. Окуджавы остается след. Те, кто услышат крик, будут утверждать, что спасенья нет, уловившие шепот будут жить с надеждой в своей душе (к последним относился и сам Булат Окуджава). И мне хочется поставить точку именно на этой, ключевой на мой взгляд, разнице в стихотворениях Набокова и Окуджавы. У Набокова после ангела остается лишь рассказ, воспоминанье («представь», «рассказ о серафиме»), у Окуджавы – вера в надежду, поселившаяся в душах людей. Набоковскому ангелу нечего сказать людям.