

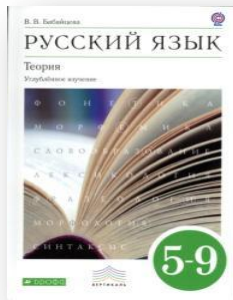
Филологический анализ современной лирики (лирика И.А. Бродского и А.Р. Поповой)

Л. Д. Беднарская, доктор филологических наук,
профессор Орловского государственного университета,
автор компонентов УМК «Русский язык. Углубленный уровень» под
редакцией В. В. Бабайцевой

05 июня 2017

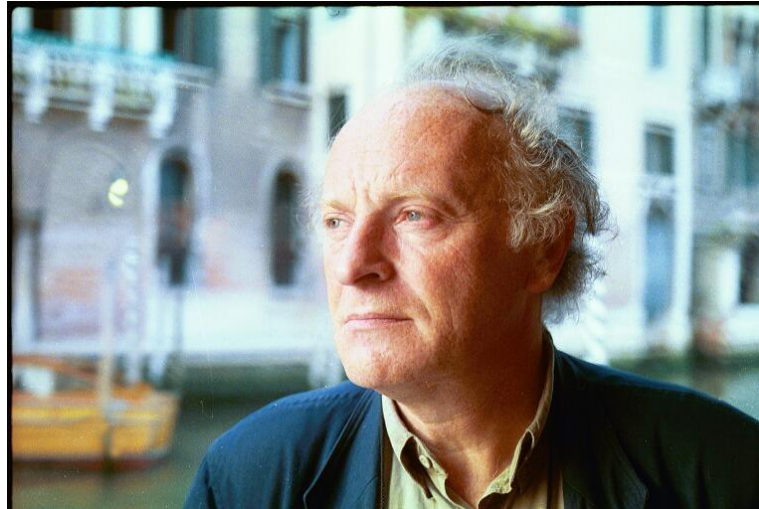

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

- Античная риторика: организация языковыми средствами восходяще-нисходящего мелодического «круга», продвижение от начала речи к её концу и ориентация адресата.
- Риторический идеал Сократа: нужно и уметь говорить «длинные прекрасные речи», и «отвечать кратко на вопросы, а задав <...> вопрос, – выжидать и выслушивать ответ.
- Риторический идеал Цицерона: основное средство создания периода – мелодия, образующая мелодический круг, который начинается восходящей и после паузы заканчивается нисходящей интонацией, создающей ритмико-смысловое единство.

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

Классический период в форме многокомпонентного сложноподчинённого предложения, в котором препозитивные однородные придаточные образуют единый блок (смысловую часть) по отношению к главному предложению

*Как ни гнетёт рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран;
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены –
Всё устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!*
(Ф.И. Тютчев)

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

И.Бродский использует периодную структуру и мелодику на разных этапах своего творчества. Период может составлять часть стихотворения – его смысловую доминанту

Смысловой части-периоду, задающему тему стихотворения, противостоят три энтимемы, вводимые сильной позицией союза *но*, формирующим антитезу и двумя *да*, подтверждающими и утверждающими... Понятие энтимемы ввела В.В. Бабайцева в учебнике «Русский язык. 10-11 классы». Энтимема организует медитативное рассуждение.

*Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из-под ног,
как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, –*

*ты можешь размышлять о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства
и – кстати – самого зачатия
Мадонной сына Иисуса.*

*Но лучше поклоняться данности
с глубокими её могилами,
которые потом,
за давностью
покажутся такими милыми.
Да. Лучше поклоняться данности
с короткими её дорогами,
которые потом
до странности
покажутся тебе
широкими,
покажутся большими, пыльными,
усеянными компромиссами
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами... 1959.*

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

Похожая структура периода характерна для раннего творчества поэта

Описание утра

*Как вагоны раскачиваются
направо или налево,
как
кинолента рассвета
раскручивается неторопливо,
как пригородные трамваи
возникают из-за деревьев
в горизонтальном пейзаже
предместия и залива, –*

*я всё это видел,
я сейчас это вижу:
их движение то же,
остановки их – точно те же,
ниже воды и пыльной
травы превыше,
о, как они катятся
по заболоченному побережью*

*и маленькие сон
в маленький свет
природы, из короткой перспективы
увеличиваясь, возникая,
перед нами разворачиваются
витиеватые автострады
с грузовиками, с грузовиками, с
грузовиками.*

Ты плыви, мой трамвай,
ты кораблик, кораблик утлый,
никогда да не будет
с тобою кораблекрушенья.
Пассажиры твои –
обобщённые образы утра
в современной песенке
общественных отношений.

Ты плыви. Ты раскачивай
фонарики угнетенья
в бесконечные утра
и короткие жизни,
к озарённой патрицианскими
светильниками
метрополитена
реальной улыбке
человеческого автоматизма.

Увози их маленьких,
их неправедных, их справедливых.
Пусть останутся краски
лишь коричневая да голубая.
Соскочить с трамвая
и бежать к заливу,
бежать к заливу
в горизонтальном пейзаже
падая, утопая.

1960.

(И. Бродский)

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

Период может структурироваться и простыми повторами идентичных структур, создающих интонацию перечисления

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озираю полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнава входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной телью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

- Единый, не расчленённый на строфы текст стихотворения содержит антитезу, совпадающую с основным членением периода, поддерживается восходящее - нисходящей мелодикой: опорные обстоятельства времени *тогда – теперь*.
- В восходящей части перечисляются самые главные события прошлой жизни – там, на Родине. Первые две строки – самое главное потрясение в жизни, определившее судьбу поэта и гражданина.
- Темпоральный план поддерживает антитезу: перечисление, формирующее восходящую мелодику, опирается на сильные позиции форм прошедшего времени в их противостоянии формам настоящего и будущего в нисходящей части. Несопоставимы объёмы этих форм: всё главное осталось в прошлом. Последние строки звучат как торжественный обет – несмотря ни на что...Периодная структура является основой композиции стихотворения, добавляет мелодику медитативного заклинания.

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

Антитеза прошлой и настоящей жизни (внешней и духовной) создаётся вариативными повторами однородных сказуемых прошедшего времени совершенного вида, создающими синусоидальную мелодику. Первые два предложения содержат однородные сказуемые со своими составами. Но самые главные потери выделены как отдельные предложения с одним сказуемым:

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

И далее перед центральной паузой опять идут два предложения с однородными сказуемыми. Мена стоп анапеста в стихах придаёт им, с одной стороны, античную торжественность, а с другой – даёт возможность варьирования ритмом.

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

Подобные мелодические структуры, формируемые повторами разной лексико-грамматической организации, характерны для идиостиля И.А. Бродского

Мой народ

Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
Сохранивший способность на северном камне
расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,
Пьющий, песни орущий, вперёд
Устремлённый, встающий — огромен и прост —
Выше звёзд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,
Хоронящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,
Говорящий бесстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,
Мой народ, ни минуты не мыслящий без
Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,
И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом
косым.

Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.
Но услышишь её, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта — не
доверчивость. Рот,
Говорящий неправду, ладонью закроет
народ,
И такого на свете нигде не найти
языка,
Чтобы смог говорящий взглянуть на
народ свысока.

Путь певца — это родиной выбранный
путь,
И куда ни взгляни — можно только к
народу свернуть,
Раствориться, как капля, в бессчётных
людских голосах,
Затеряться листком в неумолчных
шумящих лесах.

Пусть возносит народ — а других я не
знаю судей,
Словно высохший куст, — самомненье
отдельных людей.

Лишь народ может дать высоту,
путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от
леса сравнить.

Припадаю к народу.
Припадаю к великой реке.
Пью великую речь,
растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке,
бесконечно текущей вдоль
глаз
Сквозь века́, прямо в нас,
мимо нас, дальше нас.

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

- Смысловую, структурно-семантическую и мелодическую доминанту задаёт словосочетание *мой народ*, анафорически повторяемое шесть раз.
- В каждой строфе даётся характеристика народа с какой-то определённой стороны, в итоге получается многогранное, объёмное, в чём-то противоречивое впечатление.
- В восходящей части содержится минимум глаголов, характеристики-оценки даются посредством обособленных определений, выраженных причастиями и прилагательными.
- Действие скрыто, имплицитно, метафизично, даётся через проявляющиеся качества русского народа в пространстве и времени, создаётся впечатление космической вечности.
- Формально это номинативные осложнённые предложения, но функционально они приближаются к характеризующим обращениям. **Прямое обращение, как и признание в любви, скрыто.**

Экспрессивная синтаксическая структура периода в творчестве И.А. Бродского

- В основе идеи и композиции лежит структура периода – мелодический круг: *народ – поэт*.
- Ярче проявляется мелодика восходящей части (первые пять строф) – основа выражения высоких гражданственных чувств лирического героя.
- Эти строфы наполнены яркими оригинальными, выношенными за долгие годы метафорами, которые сталкиваются как антитезы и рождают ещё более глубокие впечатления читателя.
- Шестая строфа – переходная и в мелодическом, и в смысловом планах. Нисходящая часть (три строфы) – путь поэта, постигшего истину жизни и творчества. Нисходящая мелодика поддерживается фонетическими анафорами. И опять самое главное выделено отдельными короткими предложениями в пятой строфе.
- Самые главные слова высказаны в девятой, последней, строфе, и опять в форме простых нераспространённых предложений сказуемое *припадаю* повторяется три раза. Заключает стихотворение предложение пять синкретичных дополнения с обстоятельственным оттенком значения, создающие эффект вечного движения в пространстве и времени.
- Четырёхстопный анапест создаёт торжественный ритм.

Муза Анны Поповой

- С 2005 года победитель многих Всероссийских конкурсов, среди них – поэтические интернет-конкурсы: «Буквица. Лето – 2009»; «Третьи Парнасские игры» (2009 год), «Буквица. Лето – 2011», «Годовые кольца 2012 и 2013», «Седьмые Парнасские игры», «Герой точка ру», проводимого на сайте «Минуты поэзии». Конкурсы проводились на сервере современной литературы «Самиздат».
- Автор трёх монографий и трёх словарей.
- Уникальный случай: поэт и одновременно учёный-лингвист. Поэтому её стихи максимально интертекстуальны, филологически культурны, миллионами незримых нитей связаны с русской и мировой литературой и вообще культурой.

Муза Анны Поповой

*Зеркало. Вызов насмешки бессильной
И осознание себя некрасивой
В мире, где властвует без предела
Кульм совершенного женского тела.*

*Узкие бёдра, точёные лица –
Киноактрисы, модели, певицы:
Женщина-вывеска, Женщина-штамп.
Женщина-ангел. Женщина-вамп.*

*Всё узаконено: брови и стрижки,
Ногти и плечи, глаза и подмышки:
Женщина-хищница. Женщина-бес.
Женщина-стиль и женщина-блеск.*

*Денно и ночью стрекочет реклама,
Томно девицы вещают с экрана.
Шекспир отдыхает: великая драма –
Прибавка лишнего килограмма!
Гонка за счастьем, кипучий азарт,
Словно клеймом, припечатал стандарт!*

*Лучшие все расхватали места
В мире, который спасёт красота!
Мисс совершенство! Глаза и фигура!
Озеро шарма и море гламура!
Дорого ценятся грудь и уста
В мире, который спасёт красота...
Женщина-тайна. Женщина-мода.
Женщина месяца. Женщина года.*

*Зеркало. Сон... Пустота. Суета
Мира, который спасёт красота...*

Муза Анны Поповой

- Авторская оценка скрыта, но она сублимируется в вопросах. Что настоящего осталось в мире? И настоящий ли это мир?
- Железная ритм – железная поступь бездуховного века – пожирателя душ и самих жизней. Именно его должна спасти красота? Какая красота?
- Глубинный философский смысл вопроса из романа Ф.М. Достоевского повторяется три раза, каждый раз высвечивается разными сторонами: недоумение – горькая ирония – отрицание мира тела, построенного только на внешней «прелести», имеющей здесь древнерусское значение «искушение».
- Весь мир – искушение... Слово *женщина* становится аллитерационно скрежещущим, угрожающим, превращается в устрашающий символ всепожирающего древнего идола – Молоха... Женщина-вывеска, женщина - модный предмет, товар недели или даже года... Женщина – объект и результат всемирного вездесущего промышленного Молоха, пожирающего ресурсы земли, идущие на создание ненужных вещей...
- Отсутствие эпитетов помогает подчеркнуть безжизненность и пустоту современного идеала. Кольцевая композиция углубляет образ зеркала – отражения – иллюзии.
- Такой мир – кошмар для лирической героини, она не принимает его.
- Это и составляет основную антитезу стихотворения.

Муза Анны Поповой

- Какая «красота» может спасти мир? Эта красота скрыта в душе лирической героини, которая давно преодолела искушение века сего. Так формируется глубинная нравственная антитеза: обезумевший в жажде удовольствий животный мир и неприятие его лирической героиней. В погоне за навязанным рекламой стандартом красоты стирается значение истинных жизненных ценностей. Теряя свою индивидуальность, неповторимость, девушки превращаются в бездушных калиброванных кукол. Может ли возродиться духовность в душах «тушек» и «хомячков»? Какой путь выбрать молодому читателю-школьнику?
- Художественный образ создаёт ритм, он то замедляется, то убыстряется, но размер – дактиль – не меняется. Значит, ритм выстраивается синтаксической структурой стиха – ритм железного шага, ритм барабанного боя... Сочетание номинативных и двусоставных, в основном акциональных, предложений создаёт впечатление скачущей мелодики, рождает скрытую на уровне синтаксической структуры антитезу. Происходит «сшибка» духовного и потребительского миров на эмоциональном уровне – поэтому назидательность не нужна, выводы сделает сам читатель...
- Постепенно напряжение, создаваемое ритмом, нарастает, интонация идёт по восходящей линии – это напряжение протеста лирической героини, бросающей вызов продажности и мёртвому стандарту: *вызов насмешки бессильной и осознание себя некрасивой...* Если я некрасива, индивидуальна, – я вне этого мира.

Муза Анны Поповой

**Мы всё время думаем, как воспитывать наших детей? Как противостоять завлекательному злу?
Как вывести на правильную оценку без нудных нравоучений? Помогают хорошие стихи**

СОСЕДКА

Косынка, терновая ранка,
Усталая вера...

В шестом поколенье – дворянка
И нищая – в первом,

Живет одинокой тростинкой
От Блока до стирки,
От вальсов на старой пластинке
В холодной квартирке

До грозных и радостных песен –
Еще довоенных,
От Штрауса – и до известий,
Отсюда – до Вены,

От звона натруженных рельсов
До фотоальбома,
В плену ревматических рейсов
От почты до дома...

Устала от всех кривотолков,
От лиц озверелых,
Но только бы, только бы, только
Не в дом престарелых...

Устала от улиц гудящих,
Соседей небрежных,
И, может быть, ОТ стало чаще,
А ДО стало реже.

Колеблется маятник с
мерным
Ворчаньем
капризным.
От жизни – до смерти.
От смерти –
До жизни.

Муза Анны Поповой

- Открывается стихотворение лирической экспозицией: несколько точных штрихов – внешних и внутренних – за ними – жизнь...
- Стихи А. Поповой, как правило, строятся на глубинных многомерных антитезах, как учили классики. Вот и в этом стихотворении судьба на фоне эпох (XIX – XX – XXI) со своим хорошим и плохим, листок, оторвавшийся от ветки родимой, а ветка давно перестала быть. В стихотворении закодирован духовный путь противостояния судьбе, жестокому миру, и усталость от этого противостояния. Кто лирическая героиня? Наверное, старушка учительница, последний осколок старого дворянского русского рода, источившегося в катастрофах XX века, совершенно одинокая, но не сдавшаяся...
- Четыре строфы – одно предложение, которое произносится на одном дыхании – образ источающейся по капле жизни. Редчайший случай повторения пушкинской традиции, когда глубинные смыслы стихотворения создаются не только художественным словом, но и самой синтаксической структурой, которая тоже становится художественным образом. Вспомним стихотворение «Узник» – три строфы, не совпадающие с границами предложений, что рождает восходящую интонацию: две мелодические части – два взлёта, второй – в беспредельность неба, в абсолютную свободу гения...

Муза Анны Поповой

- Здесь две части. В первой – сгущение однородных членов предложения создаёт периодную восходящую мелодику, воздух как бы набирается в лёгкие. Этот воздух – вся жизнь. Вторая часть – три последние строфы, каждая – выдох безнадёжности. Выдох становится всё короче: *Устала...* И всё же последняя нота – ключевые слова – не трагичны. Структура неполных предложений передаёт ритм маятника часов:

*Колеблется маятник с мерным
Ворчаньем капризным.
От жизни – до смерти. От смерти –
До жизни.*

- Сочетание номинативных и эллиптических предложений с их резкой паузой, объединённых перечислительной интонацией, которая соединяет многочисленные разнофункциональные однородные члены предложения, рождают это «от – до». Ритм создаёт множественную антитезу: от события к событию, от эпохи к эпохе, постепенно сводясь к ритму неумолимого часового маятника – ритма эпохи и судьбы...

Муза Анны Поповой

- В стихотворении нет движения. В нём всего четыре глагола и несколько отглагольных существительных: жизнь замерла, не развивается, а колеблется по определённой амплитуде, как маятник. Зато здесь много звуковых образов, оставшихся в памяти героини – в прошлой жизни: вальсы на пластинке, грозные и радостные песни победы, музыка Штрауса и звон натруженных рельсов, звон трамваев и мерное колебание маятника.
- Аллитерационный фон, доминантой которого является звук **р**, создает впечатления отчуждения от «рычащего» мира, стремление закрыться от него. Это не одиночество – это свой мир, наполненный духовной жизнью героини.
- Жизнь всё равно побеждает, героиня уйдёт несломленной, и в этом апофеоз её трудной судьбы, которую разделили миллионы русских женщин...
- Словесная образность лёгкая, она чуть-чуть обозначена, образ домысливает читатель. И строится она, как ни странно, в основном метонимически: *Косынка, терновая ранка...* (ассоциативный евангелический ряд) – в традициях Б. Пастернака. Далее – акварельные мазки, маркирующие эпохи и этапы судьбы... Точные штрихи...
- Редчайший случай в современной лирике, когда основная образная нагрузка приходится на синтаксическую структуру стихотворения, в которую «вписано» образное слово.

ПАРАДОКС

*Один молил: "Сохрани мой дом,
И скот, и жену, и власть!"
Второй лукаво пел о другом:
"Господь, не мешай мне красть!.."*

*Один вернулся, как блудный сын,
Другой не поверил в рай,
Один воззвал: "Помилуй, спаси!",
Другой вздохнул: "Покарай..."*

*Одни стремились во взрослый стан,
Другие остались детьми,
Одни молили: "Даруй! Достань!",
Другие: "У тех отними..."*

*А мир давно потонул в войне,
Издав похоронный всхлип,
Но кто-то руки нагрел на ней,
А кто-то – просто погиб...*

*Ни чудо не вылечит от грехов,
Ни жертвы не вразумят!
И были мы. Будто стая волков,
А может, стадо ягнят...*

Муза Анны Поповой

Анне Поповой доступна и философская лирика

Композиция стихотворения прозрачна до лапидарности – это притча, имеющая начало в сюжете об Авеле и Каине... Перекрёстная рифма подчёркивает постоянное многомерное сопоставление и противопоставление типов. Это вечная и неразрешимая антитеза человеческой сущности, разума, убивающего всё вокруг и себя тоже...

Муза Анны Поповой

Блоковская Незнакомка в современном шалмане... Как это выглядит?

НЕЗНАКОМКА

Этот едкий, непривычный
дым сигары, вкус эпохи.
Плод раздумий, звон бокала,
пьяный сон и трубный глас...
Разномастные певички
завывают караоке
без особого накала,
потому что – на заказ.

А на стенке – для декора –
чёрный гриф, резная дека,
спит гитара в круге ада
среди весёлого хамья.
В гардеробе – Незнакомка,
делегат чужого века,
в глянец чёрного квадрата
смотрит: я или не я?

Я – прозрачный отсвет рая,
я – голубка на ладонях,
вижу я, как звёзды брызжут,
как из глаз уходит мрак...
И не я – стою в раздрае,
с едкой злобой наготове,
а иначе мне не выжить,
а иначе мне никак...

Я – **столетья** точный сколок,
та сестричка, та Катюша,
та девчонка в горьких песнях
от Афгана до Чечни!
И не я – беда и склока,
разъедающая душу,
и не я – печальный вестник
вашей чёртовой резни.

– Где же истина? – In vino!
– Сядь со мною на минутку,
пусто мне, как на погосте,
воздух давит, будто склеп,
дай мне ручку, Колумбина,
как там в детской прибаутке,
«через речку брошен мостик»,
брошен мостик в сотню лет...

Ресторанные девицы
промякают сюжеты,
где в финале будет счастье,
в мышеловке будет сыр.
И бессмысленно скривится
ярко-розовый прожектор,
по привычке освещаая
этот «дивный новый мир»...

Муза Анны Поповой

- «Незнакомка» оказывается в гардеробе, другого места в современной жизни ей не нашлось, она никак не вписывается в ресторанное веселье... Она не отсюда...
- Ритм и мелодика стихотворения А. Блока сохранены, а что внутри этой формы? Место событий одно – восприятие другое. У Блока ресторан – это развёрнутая метафора, уже у него – концентрация грязи и пошлости большого города: *горячий воздух дик и глух*, даже весенний дух рядом с ним становится «тлетворным».
- У Поповой даже этот иллюзорный глянец стёрт – это царство «хамья» со всеми вытекающими. Первые 16 строк – панорама современного ресторана, атмосфера которого проникает в поры.
- Вот живой урок-проект в 11 классе: сопоставление двух Незнакомок на фоне пролетевших 100 лет. Сопоставление иллюзий, утопий и антиутопий...

http://samlib.ru/p/popowa_a_r/

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7(903)664-8169
bednarskaya.l.d@mail.ru

drofa-ventana.ru

[drofapublishing](https://www.youtube.com/drofapublishing)

[drofa.ventana](https://vk.com/drofa.ventana)

[drofa.ventana](https://www.facebook.com/drofa.ventana)

[drofa.ventana](https://www.ok.ru/drofa.ventana)