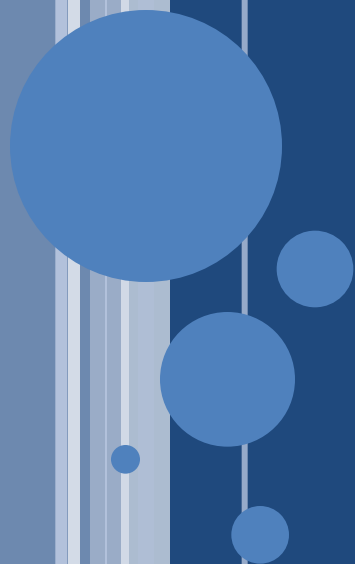

*ЦВЕТОПИСЬ И
ЗВУКОПИСЬ В
ЛИРИКЕ А.А. ФЕТА*

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- ▣ показать, как при помощи цветописи и звукописи раскрываются художественные образы и эмоционально-событийная сторона стихотворений А. А. Фета.

ЗАДАЧИ

- Проследить историю использования и исследования приёмов звукописи, цветописи.
- Провести исследование стихотворений А.А. Фета с учётом их цветовых и звуковых особенностей.
- Наглядно показать зависимость восприятия стихотворения от его звукового фона.
- Рассмотреть наличие как звуковых, так и лексических средств передачи цвета.
- Сделать выводы об особенностях стихотворений А. А. Фета и использовании в них цвета и звука для создания образа.

МЕТОДЫ

- Изучение истории вопроса.
- Подсчёт ударных гласных в каждой строфе и стихотворении в целом.
- Расчет процентного содержания звуков каждого вида в тексте.
- Изучение зависимости восприятия звуков от их сочетаний.
- Заключение о цветовой окраске стихотворения на основе полученных данных.
- Сопоставление звуковых и лексических средств, предающих цвет.
- Исследование взаимосвязи ритма и фоники.

А. РЕМБО, СОНЕТ «ГЛАСНЫЕ» (ПРЕВОД В. МИКУШЕВИЧА)

«А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый,

«О» голубой — цвета причудливой загадки:

«А» черный полог мух, которым в

полдень сладки

Миазмы трупные и воздух воспаленный.

Заливы млечной мглы, «Е» - белые палатки,

Льды, белые цари, сад, небом окроплённый;

«И» - пламень пурпура, вкус яростно

солёный —

Вкус крови на губах, как после жаркой схватки

«У» - трепетная гладь, божественное море

Покой бескрайних нив, покой в усталом взоре

Алхимика, чей лоб морщины бороздят;

«О» - резкий горн, сигнал миров нетленных,

Молчанье ангелов, безмолвие вселенных;

«О» — дундзарной Омги вечный взгляд!

К. БАЛЬМОНТ, «ПОЭЗИЯ КАК ВОЛШЕБСТВО»

- «Гласные — это женщины, согласные — это мужчины... Хоть властительны согласные, и распоряжаются они, считая себя настоящими хозяевами слова, не на согласной, а на гласной бывает ударение в каждом слове».
- «А — первый звук, произносимый человеком, который под влиянием паралича теряет дар речи. А - первый основной звук раскрытого человеческого рта, как М — закрытого. М — мучительный звук глухонемого, стон сдержанной скомканной муки, А — вопль крайнего терзания истязаемого. Два первоначала в одном слове, повторяющемся чуть ли не у всех народов — Мама. Два первоначала в латинском amo — Люблю. Восторженное детское восклицательное А и в глубь безмолвия идущее немеющее М. Мягкое М, влажное А, смутное М, прозрачное А. Медовое М и А как пчела. В М — мертвый шум зим, в А — властная весна. М сожмет и тьмой и дном, А — взбившийся вал».

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ, «ГЛОССОЛАЛИЯ. ПОЭМА О ЗВУКЕ»

Для Белого звук относится к смыслу слова так же, как жест к смыслу речи: «Ведь наблюдая оратора, видя жесты его и не слыша вдали содержания его речи, мы можем, однако, определить содержание это по жестам, как "страх", "восхищение", "негодование"... мы понимаем, что восприятие наше жеста вполне соответствовало содержанию, не слышанному нами. Так же и звук я беру здесь как жест, на поверхности жизни сознания, — жест утраченного содержания; и когда утверждаю, что "Сс" — нечто световое, я знаю, что жест в общем верен, а образные импровизации мои суть модели для выражения нами утраченной мимики звуков».

ВЕЛЕМИР ХЛЕБНИКОВ, ДЕКЛАРЦИЯ «ХУДОЖНИКИ МИРА!»

«Пока не доказывая, я утверждаю, что:

- «В» на всех языках мира значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.
- Что «Х» значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от движения к ней другой (защитная черта)...
- Что «Ч» означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен объему второго. Это полный двумерный мир, служащий оболочкой трехмерному телу — в пределе».

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Самый наглядный тип связи звукового состава стиха с его смыслом — *звукоподражание*. Например строка из стихотворения Сумарокова, воспроизводящая кваканье лягушек:

О как, как нам к вам, к вам, боги, не гласить...

АНАГРММИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОТРЫВКА ИЗ ЦИКЛА А. БЛОКА «КАРМЕН»

Цикл Блока «Кармен» открывается восьмистишием:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Здесь стоит обратить внимание на звуковые повторы. В первой строфе трижды повторяется К (*как океан*), дважды — Н (*океан меняет*) и Т (*меняет цвет*). Гласных в этой строке всего две А и Е. Вторая строка поддерживает эти повторы (*когда, нагроможденной, туче*). Третья строка, продолжая повторы Т (*полыхнет, свет*) и Н (*полыхнет, мигнувший*), еще один повтор на стыке со второй строкой (*нагроможденной, вдруг*) — звука Р, который особенно интенсивно подхватывается в последующих строках (*сердце, грозой, строй, кровь, грудь, перед*). В пятой строке повторяется слово, появившееся еще в первой строке, — «меняет». Для такого небольшого стихотворения повтор целого слова указывает на особую значимость всех гласных и согласных звуков, которые в него входят. Помимо повтора Н и Т, гласных А и Е, укажем на повтор звукового комплекса МЕН, который в ином сочетании появляется и в восьмой строке — «явленьем». Наконец, начиная с четвертой строки повторяется С (*сердце, строй, боясь, бросается, слезы, счастья*). Итак, в подборе повторяющихся звуков: **К — А — Р — МЕН — С — Т** — угадывается анаграмма имени героини цикла — Карменситы, которым и заканчивается стихотворение.

«НА ЗАРЕ ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ...» 1

На заре ты её не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит,

И подушка её горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользая, затевала луна.

Из 12 ударных гласных в строфе 4 и (небо), 4 е, 2 а/я (заря), 2 ы (отголоски ночи).

Из 12 ударных звуков преобладают е и а/я, присутствуют у, о, и, что в сочетании со звуками шк, рч, тм, л'н, лч и другими создаёт тревожное настроение

Здесь вместо 12 ударных -13; сбой происходит во второй строке из-за слов «долго-долго», имеющих тревожно-жёлтую окраску, что подчёркивает напряжённость настроения (5 а – возбуждение, 3 у – тёмный вечер, тучи).

«НА ЗАРЕ ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ...» 2

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит.

Ударные **а** и **е** обычно символизируют любовь и жизнь, но здесь (в сочетании с **о** и **и**) они дают ощущение внутреннего огня, какого-то болезненного томления.

Снова неверные смешанные краски рассвета: **у, ю, а, и** – успокоенье после ночной тревоги, **е** - зеленый, цвет надежды, **и** – цвет неба, прохладный, умиротворяющий.

«Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ С ПРИВЕТОМ...»

Я приш^ел к тебе с прив^етом,
Рассказ^ать, что сол^нце вст^ало,
Что оно гор^ячим св^етом
По лист^ам затрепет^ало;

Рассказ^ать, что лес просну^лся,
Весь просну^лся, вет^кой ка^ждой,
Ка^ждой п^тицей встрепену^лся
И весен^ней полон жа^ждой;

ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ.

С чем **на**с сравнить с тобою, друг прелестный?

Мы два конька, скользящих по реке,

Мы два гребца на утлом челноке,

Мы два зерна в одной скорлупке тесной,

Мы две пчелы на жизненном цветке,

Мы две звезды на высоте небесной.

26 ударных гласных звуков. Из них:

9 – е	34.6%	2 – и	7.7%
8 – а	30.8%	2 – о	7.7%
3 – у	11.5%	2 – ы	7.7%

Итог: преобладают красный и зелёный цвета.

«О, ДОЛГО БУДУ Я В МОЛЧАНЬЕ НОЧИ ТАЙНОЙ...»

О, дол**г**о буд**у** я, в молч**ан**ье н**оч**и т**ай**ной,
Ков**ар**ный леп**ет** т**во**й, улы**б**ку, вз**ор** случ**ай**ный,
Перст**ам** послу**ш**ную вол**ос** густ**ую** пр**яд**ь
Из м**ы**слей выгон**я**ть и с**но**ва призыв**а**ть;
Дыш**а** порыв**ист**о, од**ин**, ник**ем** не зр**им**ый,
Дос**ад**ы и стыд**а** рум**ян**ами пали**м**ый,
Иск**а**ть хот**я** одн**ой** зага**д**очной чер**ты**
В слов**а**х, кот**ор**ые произнос**ил**а т**ы**;

* * *

Шепт**а**ть и поправ**ля**ть был**ые** выраж**ен**ья
Реч**ей** мо**их** с то**бо**й, испол**нен**ных смущ**ен**ья,
И в опья**ен**ии, наперек**ор** уму,
Зав**ет**ным и**мен**ем буд**ит**ь ноч**ну**ю т**ьм**у.

55 ударных гласных. Из них:

18 – **а** 32.7 % всех ударных звуков

11 – **о** 20.1 %

7 – **е** 12.7 %

7 – **и** 12.7 %

6 – **у** 10.9 %

6 – **ы** 10.9 %

Итог: преобладают красный и жёлтый цвета.

Лексически поддерживаются красный и фиолетовый (тёмно-синий) цвета: «дос**ад**ы и стыд**а** рум**ян**ами пали**м**ый», «ноч**ну**ю т**ьм**у»

«ЭТО УТРО, РАДОСТЬ ЭТА...» 1

Это утро, радость эта,

Эта мощь и дня и света,

Этот синий свод,

Этот крик и вереницы,

Эти стаи, эти птицы,

Этот говор вод,

Эти ивы и березы,

Эти капли - эти слезы,

Этот пух — не лист,

Эти горы, эти доли,

Эти мошки, эти пчёлы,

Этот зык и свист,

Эти зори без затмения,

Этот вздох ночной селенья,

Эта ночь без сна,

Эта мгла и жар постели,

Эта дробь и эти трели,

Это все — весна.

61 ударный гласный звук. Из них:

29 – е 47.5% от всех ударных
(18 за счёт повторения эти/эта)

8 - а/я 13.1 %

13 – о 21.1%

7 – и 11.5%

2 – у 3.3%

1 – ы 1.6%

Итог: преобладают зелёный, жёлтый и красный цвета.

Лексически поддерживаются синий, жёлтый и красный цвета: «синий свод», «пчёлы, зори», «мгла и жар».

«ЭТО УТРО, РАДОСТЬ ЭТА...» 2

В этом стихотворении из пяти ударных звуков **а, о, е, и, у** преобладает (благодаря «это, эти...») **е**, являющийся первым ударным звуком всех строк. Если отбросить эти 18 **е**, то среди оставшихся 45 ударных гласных будет такая пропорция **а:о:е:и:у**: первая строфа — 3:4:3:4:1, вторая строфа — 1:6:3:4:1, третья строфа — 4:6:5:0:0. Иными словами, от строфы к строфе концентрация увеличивается: во второй строфе две строки («Эти горы...») построены на совершенно тождественном **е — о — е — о**, третья строфа вообще обходится только тремя ударными гласными.

«ЭТО УТРО, РАДОСТЬ ЭТА...» 3

Из согласных звуков остановимся только на тех, которые повторяются (аллитерируют) внутри одной строки. Самые частые повторы (из-за частого повторения «это, эти...») – это **т** и **т'**. Если их опустить, то среди оставшихся в первой строфе будет 5 повторений: **р, с'/с, к, р', в**; во второй строфе — 2: **л', с**; в третьей строфе — 7: **з, н, н, й, л/л', р/р', с'/с** (здесь легко вычитывается анаграмма «**зной**»). Первая и третья строфы значительно богаче повторами, чем вторая.

Кольцевое расположение подчеркнуто прямой перекличкой аллитераций первого и последнего полустрофий: «**утро, радость**» - «**дробь, трели**» и «**синий свод**» — «**все весна**».

Так композиция слов и звуков дополняет композицию образов.

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 1

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,-
Помедли, помедли вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пусть скай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

38 ударных гласных текста

19 из них Е

12 рифмующихся слов, в 8 из них
ударение на Е

Согласные:

Н – 14.8%

Л – 10.3%

С – 10.3%

Д – 9 %

Н, Л, С, Д – 44.4% всех согласных

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

- Соблазнительно интерпретировать выделенные таким образом звуки как анаграммы ключевых слов — вынесенного в заглавие *«последняя»* или неназванного имени адресата — *«Елена»* (дополнительным аргументом в пользу этого является скопление во всем стихотворении, особенно в рифмующихся окончаниях, сочетаний **ле** и **не** (лет, нежней, суеверней, последней, вечерней, полнеба, тень, сиянье, вечерний день, очарованье, нежность, последняя, блаженство, безнадежность), так это одно из стихотворений, посвящённых Елене Денисьевой.
- Доля других встречающихся под ударением гласных такова:

а: - 21%; и - 16%; о - 10%; у - 2,5%.

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

- Получается, что стихотворение, изливаясь из значимого звукового комплекса, пропитывается его звучанием. Подобный тип звуковой организации весьма характерен для заклинания (с которым «Последняя любовь» имеет и жанровые связи). Именно заклинание строится на сплошной звуковой вязи, обычно символизирующей имя божества или «силы».
- «В каждом из заклинаний, обладающих данным видом звуковой организации, имеется слово, звучание которого образует звуковую тему, распространяющуюся затем на весь текст либо на значительную часть его...»,
- Также: «Звук семантизируется за счет семантики слова, генерирующего звуковую тему... Таким образом, "слово-тема" проглядывает как бы во всех (или большинстве) словах текста, увеличивая его магическую силу так же, как увеличивают ее непосредственные повторы самого этого слова» (*Брагинский В.И. Об одном виде звуковой организации малайских заклинаний // Классическая литература Востока. М., 1972. С. 123, 131).*

ВЫВОД

Цветопись и звукопись – незаменимые элементы лирики Фета и многих других поэтов. Благодаря этим приёмам можно точнее прочувствовать настроение, атмосферу текста, определить по использованным краскам время года, о котором идёт речь, проследить, как может меняться восприятие слов и звуков в зависимости от контекста. Именно фоника помогает увидеть всю скрытую информацию в стихотворениях, будь-то расшифровка названия или намёк на имя человека, которому оно посвящено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ▣ Анализ одного стихотворения: Межвузовский сборник / Под ред. В.Е. Холшевникова. Л., 1985.
- ▣ *Баевский В.С., Кошелев А.Д.* Поэтика А. Блока: анаграммы // Творчество А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. Тарту, 1979 (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 459).
- ▣ *Белый Андрей.* Поэзия слова. Пг., 1922.
- ▣ *Бройтман С.И.* Русская лирика XIX - начала XX века в свете исторической поэтики: субъектно-образная структура. М., 1997.
- ▣ *Гинзбург Л.Я.* О лирике. Л., 1974.
- ▣ *Гиришман М.М.* Литературное произведение: Теория художественной целостности. М., 2002.
- ▣ *Григорьев В.П.* Поэтика слова. М., 1979.
- ▣ *Григорьев В. П.* Паронимия // Языковые процессы современной русской художественной литературы. М., 1977. С. 186—239.
- ▣ *Лотман Ю.М.* Анализ поэтического текста. Л., 1972. Современное издание: *Лотман Ю.М.* О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
- ▣ Лирическое стихотворение: Анализы и разбор // Учеб. пособие. Л., 1974.
- ▣ *Тарановский К.* О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 372-403.
- ▣ *Холшевников В.Е.* Основы стиховедения: русское стихосложение.
- ▣ *Белый А.* Глоссолалия. Поэма о звуке. Томск, 1994. С. 3

*СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ
Е!*

