Методика анализа стихотворения (по статье М.Гаспарова)

«Есть два термина, которые не нужно путать: «анализ» и «интерпретация». «Анализ» этимологически значит «разбор», «интерпретация – «толкование». Анализом мы занимаемся тогда, когда общий смысл текста нам ясен (то есть поддается пересказу: «поэт ждет жизненной бури…») и мы на основе этого понимания целого хотим лучше понять отдельные его элементы. Интерпретацией мы занимаемся тогда, когда стихотворение – «трудное», «темное», общее понимание текста «на уровне здравого смысла» не получается, то есть приходится предполагать, что слова в нем имеют не только буквальное, словарное значение, но и какое-то еще». (М.Гаспаров)

Ниже речь пойдет об анализе «имманентном» - не выходящем за пределы того, о чем сказано в тексте. Выполняя анализ, мы должны помнить о том, что *«филология с древнейших времен изучала в художественной речи именно то, чем она непохожа на нейтральную речь».*

Итак, в строении поэтического текста можно выделить три уровня:

1. **идейно-образный:**

а) идеи и эмоции стихотворения

б) образы и мотивы.

Это то, что мы воспринимаем *умом и воображением.*

1. **стилистический:**

а) лексика, то есть слова, которые мы рассматриваем порознь, особенно слова в переносном значении – «тропы»

б) синтаксис, то есть слова, рассматриваемые в их сочетании и расположении.

Это то, что мы воспринимаем *«чувством языка».*

1. **фонический, звуковой:**

метрика, ритмика, рифмы, аллитерации, ассонансы.
Это то, что мы воспринимаем *слухом*, даже на чужом языке.

Как подойти к анализу поэтического текста?

В три приема.

Первый подход – от общего впечатления: я смотрю на стихотворение и стараюсь дать себе отчет, что в нем с первого взгляда больше всего бросается в глаза и почему.

Второй подход – от медленного чтения: я медленно читаю стихотворение, останавливаясь после каждой строки, строфы или фразы, и стараюсь понять, что нового внесла эта фраза в мое понимание текста и как изменила старое. Речь при этом идет только о словах текста, а не о моих «вольных» ассоциациях.

Третий подход – самый механический: чтение по частям речи. Вычитываем и выписываем из стихотворения сперва все существительные (по мере сил группируя их тематически), потом все прилагательные, потом все глаголы. Из этих слов перед нами складывается *художественный мир* произведения: из существительных – его *предметный состав;* из прилагательных – его *чувственная окраска*; из глаголов и глагольных форм – *действия и состояния*, в нем происходящие. Работая с глаголами, обращаем внимание на категорию времени, активный или страдательный залог и т.п. Ищем ответ на вопрос: как выражены в художественном мире произведения пространство, время и точка авторского (и читательского) зрения?

Не забудьте и про композицию стихотворения.

Образ – это всякий чувственно вообразимый предмет или лицо, т.е. потенциально каждое существительное.

Мотив – это всякое действие, т.е. потенциально каждый глагол.

Все, что вы обнаружили, надо проработать на черновике, а потом сделать из этого на чистовике связный текст. В вашем анализе должен быть отражен не только художественный мир произведения, но и основной конфликт стихотворения.

Анализ поэтического текста в любом случае остается вашей творческой работой: обнаруженные вами закономерности могут ускользнуть от глаз вашего соседа по парте и наоборот. Аналогично могут различаться и сделанные вами выводы. Поэтому помните, что результат оценивается по вашей способности думать, замечать, подводить итоги.

«Не нужно думать, будто филолог умеет видеть и чувствовать в стихотворении что-то такое, что недоступно простому читателю. Он видит и чувствует то же самое, - только он отдает себе отчет в том, почему он это видит, какие слова стихотворного текста вызывают у него в воображении эти образы и чувства, какие обороты и созвучия их подчеркивают и оттеняют. Изложить такой самоотчет в связной устной или письменной форме – это и значит сделать анализ стихотворного текста». (М.Гаспаров)

Как может выглядеть разбор стихотворения?

А.Блок

О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога -
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами - хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель - я знаю -
Все равно: принимаю тебя!

Попробуем прочитать стихотворение механически, с точки зрения «частей речи». Выпишем в три колонки существительные, глаголы и прилагательные. Над глаголами пишем «мотив», над существительными «образ», над прилагательными «чувственная или эмоциональная окраска». Делим их по строфам. Личные местоимения поместим к группе потенциальных образов, а причастия и деепричастия (если таковые будут) по ситуации, к прилагательным или глаголам, в зависимости от смысловой нагрузки. Здесь начинается ваше творчество: разные люди группируют слова по-своему, от этого будет зависеть ваш взгляд на стихотворение. Как может выглядеть наш **черновик**:

	образ	*мотив*	*эмоциональная окраска*
Первая строфа	**Весна** Без конца Без краю **Мечта** Жизнь Звон щита	Узнаю Принимаю Приветствую *Все глаголы в 1лнаст.вр*	
Вторая строфа	Неудача и удача Привет В области плача В тайне смеха	Принимаю -1л	Заколдованной Позорного (нет)
Третья	Споры Утро В завесах окна Взоры **Весна**	Принимаю -1л Раздражала Пьянила (чтоб) Сослагат.накл! действие относ.к будущ	Бессонные Темных Воспаленные
Четвертая	Веси (т.е.деревни) Колодцы городов Простор поднебесий Томления трудов	Принимаю - 1 л	Пустынные Земных Осветленный Рабьих
Пятая	Тебя У порога С ветром В кудрях С именем Бога На губах	Встречаю наст, 1.л.	Буйным (ветром) Змеиных (кудрях) Неразгаданным Холодных, сжатых
Шестая (предпоследняя)	Я Перед встречей Щита Ты Плечи Над нами **Мечта**	Не брошу –буд.вр, 1.л. Не откроешь – буд.вр. 2.л.употр.впервые!	Враждующей (встречей) Хмельная (мечта)
Седьмая (последняя)	Вражду За мученья За гибель Я Тебя	Смотрю Измеряю Ненавидя Кляня Любя Знаю Принимаю – все в наст.вр	

Таким образом, мы «разобрали» стихотворение на части и теперь попробуем его собрать обратно, как собирают головоломку. Для этого мы параллельно смотрим в табличку, пытаясь «поймать» закономерности, и в текст, чтобы почувствовать их**.**

Итог формулируем в чистовике примерно так:

Первое, что настораживает, это эмоциональная окраска стихотворения. Лирический герой находится в состоянии, называемом в современном языке «измененным». Он находится под действием неких чар, его состояние вызвано бессонницей, оно воспаленное, хмельное, даже утро для лирического героя темное, а поднебесье всего лишь «осветленное». Образ весны, сливающейся с образом мечты, довольно агрессивен – она раздражает героя, пьянит, помрачает его сознание. Из семи строф стихотворения первые четыре строфы оставляют нас наедине с героем и его переживаниями, с его приятием чего-то, и только в пятой строфе появляется некое «ты», фраза «встречаю тебя» подводит нас к основному мотиву всего стихотворения – **мотиву ожидания встречи**. Это ожидание не спокойное и радостное, а напряженное, возбужденное, и хотя лирический герой и твердит как заклинание, что он принимает эту грядущую встречу, - встреча несет ему мучения и гибель (смотри последнюю строфу). Не случаен повторяющийся образ щита, герой будто сопротивляется, но в силу своего «неадекватного», опьяненного состояния не может противостоять происходящему с ним. Образ возлюбленной (будем считать, что речь идет о ней) почти демонический – ее кудри змеиные, ее сопровождает образ ветра, ветра не освежающего, а буйного, ее губы холодны и сжаты, и образ Бога для нее неразгадан, неведом. Она возникает на пороге, как выходец из другого мира, мира за гранью чего-то. Последняя строфа стихотворения содержит в себе только три «потенциальных образа» – вражды, мучения и гибели, в ней встречаются два противоположных друг другу мотива – ненависти и любви.

Подавляющее большинство глаголов в первом лице единственного числа, что создает впечатление одиночества героя перед лицом грядущей гибели. Других людей нет, хотя есть и города, и деревни, но последние пустынны, а город назван колодцем, вводя, таким образом, скорее мотив падения и гибели (вряд ли кому-нибудь из нас захотелось бы оказаться в колодце). Кругом трудятся рабы, а не люди. Стихотворение написано высоким, торжественным стилем, с употреблением церковнославянизмов (например, деревни названы «веси»), восклицаний, свойственных для одической поэзии: «О весна!» По сути, это гимн, но так как мы решили, что основной мотив стихотворения – это мотив ожидания встречи, и не просто встречи, а встречи роковой, гибельной для лирического героя, то в итоге мы получаем, что перед нами -***гимн грядущей гибели****.*

Мне кажется, на это работает и фонетика стихотворения: например, в первой строфе явный ассонанс: подавляющее большинство ударных гласных – А, это создает впечатление крика: «А-а-ааа!», и это не радостный крик, это напоминает скорее крик навстречу ветру, крик страха перед опасностью.