

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современной жизни проблемы сохранения литературного русского языка в целом и поэтического языка в частности очень остро встают перед театральными школами. Снижение не то чтобы интереса к поэзии, но способности к восприятию ее, тревожат педагогов по сценической речи. Важной задачей на сегодняшний день видится необходимость научить студентов слышать высокий язык поэзии и уметь говорить на нем легко и естественно. Представленная на рецензию работа Н. Л. Ковалёвой «Стихосложение в теории и упражнениях» отвечает настоящим потребностям театральных школ.

Видимым достоинством данной работы является комплексный подход к изучению раздела «Стихосложение». Обширный теоретический материал проиллюстрирован большим количеством примеров, а также предложен тренинг для воспитания физического ощущения стихотворного ритма. Такой тренинг предлагается впервые и представляется крайне полезным. Проработка примеров дана подробно, но в то же время оговариваются варианты разбора, когда они возможны. Это дает студентам толчок к размышлениям и собственным поискам, что крайне необходимо в профессии актера.

Важной составляющей работы являются замечания и методические рекомендации, обращенные к студентам. Такие практические обобщения помогают студенту перевести теоретическое знание в прак-

тический навык и учат самостоятельной работе с поэтическим материалом в будущем.

Хотелось бы также отметить непринужденность и доступность изложения теоретической части — восприятие и усвоение теории через образный и эмоциональный язык приносит студенту-актеру прочный результат. Той же цели служат классные и домашние задания — они побуждают к самостоятельной работе и дают возможность поделиться найденными решениями (а иногда и открытиями) с однокурсниками, может быть, поспорить и доказать свою точку зрения, исходя из глубокого знания основ стихосложения и нового ощущения стихотворного материала.

Отдельно замечу, что данное пособие представляет ценность как материал, который студент может изучать совершенно самостоятельно. Это важно, так как при дефиците времени на уроках сценической речи не всегда есть возможность детально проработать большое количество стихотворных произведений и объяснить особенности их формы. Также пособие необходимо в помощь начинающим педагогам и театральным школам отдаленных регионов, испытывающим настоящий дефицит в специализированной литературе. Нужно изживать дилетантство в педагогических кадрах.

Хотелось бы поделиться и некоторыми размышлениями — они непосредственно связаны с достоинствами этой серьезной работы. Обширный объем информации иногда отпугивает студентов. Представляется важным найти особый способ воздействия и личной мотивации студентов, неспособных воспринять такой объем. Надо ответить такому студенту на его внутренние вопросы: «как это помогает мне?», «насколько лучше я буду играть?», «а если я не буду этого знать, то — что?», то есть найти сильные эмоци-

ональные манки, побуждающие к большой внутренней работе каждого студента.

Однако в целом учебно-методическое пособие Н. Л. Ковалёвой «Стихосложение в теории и упражнениях» имеет высокий профессиональный уровень, отличается методической точностью и может быть рекомендовано к присвоению грифа УМО по образованию.

*Заведующая кафедрой сценической речи
Школы-студии МХАТ,
Заслуженная артистка России,
Лауреат Государственной премии России
профессор М. С. Брусникина*

«Зачем нам все это знать. Поэты писали, как получится, а мы должны париться...»

(реплика студентки на уроке)

«Милостивый государь! Вы не знаете правописания и пишете обыкновенно без смысла. Обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою: не выдавайте себя за представителя образованной публики... С истинным почтением и проч.»

А. Пушкин «Мысли и замечания»

...Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан, иль сам Наполеон.

А. Пушкин «Домик в Коломне»

ОТ АВТОРА

По стиховедению написано много прекрасных талантливых и грамотных книг. Данное пособие обращено к студентам театральных институтов и ставит перед собой иную по сравнению с глубокими стиховедческими трудами задачу. Автору представляется, что отличие студента-филолога от студента-актера в том, что для последнего стиховедение должно стать стиховедением, то есть будущему актеру нужно не «ведать» стихотворным произведением, а «вести» его. Впрочем, тут еще можно подумать, кто кого ведет... Ведь для того, чтобы вести стихотворение, нужно чтобы оно позволило вести себя. Когда вы знаете теоретическую основу построения стихотворного произведения, когда через ритм, метр, строфику, рифмы и другие приемы поэтической техники слышите живое дыхание поэтического кристалла, когда угадываете мысли и образы, заложенные в нем автором, когда вы «опалены» стихотворным произведением настолько, что пульс ваш совпадает с его живым пульсом и ваше сердце бьется чаще — только тогда оно позволит себя «вести», и, читая стихотворение, вы будете вызывать те же сердечные пульсации у ваших слушателей.

Знание основ стихосложения должно помочь студенту-актеру разбудить и развить свой поэтический слух, понять и умом, и сердцем высокий язык поэзии для того, чтобы сделать его затем поэтической речью. Этим мы и займемся в данном пособии.

Параллельно расположить в книге теоретический (Часть I) и практический (Часть II) разделы не представляется верным — это сделало бы главы зрительно громоздкими и тем затруднило бы восприятие материала. На практике работу над разделами необходимо вести параллельно: например, изучая определенный стихотворный метр в части I, включайте из части II упражнения, помогающие его освоить.

**В тексте будут встречаться
некоторые обозначения:**

А! — замечания и советы студенту

?? — вопрос студента

О — ответ студенту

Л! — для любознательного студента

ВВЕДЕНИЕ

В чем различие стихов и прозы

Что такое поэзия? Сами поэты говорят о ней по-разному: «неощутима и незрима», «давай ронять слова», «глаголом жги сердца людей». Заглянем в «Поэтический словарь» А. П. Квятковского: «Поэзия — это стихотворные художественные произведения, в отличие от художественной прозы»¹. Значит нужно понять, что же такое «стихотворные». «Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза» — говорит учитель философии в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Студенты, отвечая на вопрос о различии стихов и прозы, обыкновенно все же идут дальше героев комедии и, в конце концов, добиваются до утверждения, что в стихах есть ритм. Но на вопрос: «Что же такое ритм?» — точного ответа не находят. За ритм принимаются рифмы, размеры, строфы; но если привести примеры стихотворений без рифм, размеров и строф, то студенты заходят в тупик, дискуссия прекращается и наступает молчание. Если же предложить им ответить на очень простой вопрос: «Вы открываете книгу и почему-то сразу знаете, что у вас в руках — стихи или проза. Почему же?» — то ответ приходит мгновенно: «В столбик написано». Вот оно главное отличие стихов от прозы — «в столбик написано», вот он первичный признак стиха, сти-

хотворный ритм — повтор строк и пробелов (пауз) после них. В прозе таких повторов нет.

Проза может приближаться к стихам, так же как и стихи могут стремиться к прозе. Прочтем, например, стихотворение в прозе «Русский язык» И. С. Тургенева:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка
и опора, о великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! Не будь тебя — как не впасть
в отчаяние при виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан ве-
ликому народу!»

Слышите возвышенное и торжественно-строгое движение текста? Правда это очень похоже на стихи? Тургенев даже назвал цикл — «стихотворения в прозе».

Или прочтем отрывок из одного из лирических отступлений в поэме (обратите внимание — автор называет свое произведение поэмой!) Н. В. Гоголя «Мертвые души»:

«...Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони!..»

Оба отрывка представляют собой прозу, близкую к стихам. От стиха в них — лиричность, повышенная эмоциональность стиля, яркие сравнения, эпитеты и метафоры, т.е. выразительные средства, присущие стихам. От стиха же и образ, обращенный не к рассуд-

ку, а к сердцу, к воображению и чувству. Нет здесь лишь того признака стиха, который собственно и делает стихи стихами — деления на короткие отрезки-строки, т. е. форма произведения в обоих случаях остается прозаической. А давайте попробуем один из этих отрывков превратить в стихи! Разделим на строки стихотворение в прозе «Русский язык» И. С. Тургенева:

Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, —
ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый
и свободный русский язык!
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу!

Если теперь мы будем читать это произведение, соблюдая строчный ритм, то «стихотворение в прозе» превратится в привычное нам стихотворение.

А теперь прочтем стихи А. Блока, которые похожи на прозу:

Когда вы стоите на моем пути
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?

Эти стихи не имеют рифм и не обладают метрической организацией. (Обычно термины «метр» и «рифма» известны из школьной программы; говорить о них подробно мы будем в последующих главах.)

Если текст записать без разбивки на строчки, мы будем воспринимать его как прозу:

Когда вы стоите на моем пути такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту — что же? Разве я обижу вас?

Не правда ли прелестный, эмоционально насыщенный, лиричный и печальный прозаический текст? Но некая мерная, высокая стихотворная поступь теряется. К сожалению, именно так, не соблюдая строки, студенты часто и читают стихи, превращая их в прозу. В таком случае в будущем особые сложности вызовет стихотворная драматургия — Шекспир, Пушкин, Грибоедов, Мольер, Шиллер и т.д. Если здесь теряется стих, то теряется особая, высокая энергия речи, появляется бытовая интонация, и актер становится не убедителен.

Итак, оказывается, что деление на строчки имеет определяющее значение — текст, разбитый на короткие строчки, является стихотворным, текст же, записанный абзацами, становится прозаическим и будет так восприниматься, даже если в нем есть рифма и метр. Другими словами, именно короткие строки создают ритм и образуют звуковую форму стиха.

Такой смысл вкладывают в понятие стиха специалисты. Вот что пишет академик Российской академии наук М. Л. Гаспаров: «Слово „стих“ по-гречески значит „ряд“, его латинский синоним *versus* (отсюда „версификация“) значит „поворот“, возвращение к началу ряда, а „проза“ по-латыни значит речь, „которая ведется прямо вперед“, без всяких поворотов. Таким образом, стихи — это прежде всего речь, четкое расчлененная на относительно короткие „ряды“,

отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой. Каждый из таких отрезков тоже называется „стихом“ и на письме обычно выделяется в отдельную строку».² Теперь мы можем коротко сформулировать, что такое стихи и стихотворный ритм.

Стихи — это особая форма речи, отличающаяся упорядоченным повторением речевых элементов (рядов, строк, стихов).

Та же формулировка относится и к стихотворному ритму, ведь он является первичным признаком стиха.

Стихотворный ритм — это упорядоченное повторение речевых элементов (рядов, строк, стихов).

В книге мы эти речевые элементы видим изображенными графически, а чтобы стихотворный ритм был ясен при произнесении, в конце каждой стихотворной строки должна соблюдаться **пауза**. Из «Поэтического словаря»: «Пауза (*лат.* pausa, от *греч.* pausis — остановка, прекращение) — перерыв в звучании метрического стиха, обусловленный логикой содержания, требованиями метрического ритма и дыханием. В античной теории метрики пауза называлась „хронос кенос“ (пустое время).»³

Пауза между стихами называется межстиховой.

А! Длина межстиховой паузы зависит от логики стихотворной фразы, метрического строя стиха, а в нашем случае — и от исполнительского мастерства артиста.

Что дает актеру точное соблюдение стихотворного ритма, т. е. выдерживание паузы после стихотворной строки?

Технически пауза дает возможность вдоха и, следовательно, аккумуляирования и усиления внутренней энергии актера. Значит, следующая строка будет полнозвучней. А творчески... Пауза — это зона молчания (вспомним — «хρόнос кенós»), но сценическое молчание — момент драматичный и интенсивный, момент внутреннего действия, момент поиска и рождения слова, проявляющего это действие. И владение такой паузой дает актеру возможность развития внутреннего видения, обострения действия. Выдерживая паузу, актер создает для зрителя высокую напряженность ожидания. Пауза является как бы трамплином для прыжка в следующую строку, тем мгновением, когда вы держите в руках разгадку следующей строки, но еще медлите ее отдать. Пауза — это сжатая пружина энергии следующего стиха.

Задание в классе

Прочтите и по своему усмотрению разделите на стихотворные строки следующий текст. Затем прочтите вслух текст, записанный прозой, и стихотворные варианты, которые получились в классе. Какой вариант вам кажется лучшим и почему?

Она пришла с мороза, покрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Все это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух «Макбета». Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пестрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая це-

люющихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паоло и Франчески.

А теперь сравните свои предложения с авторским текстом. Прочтите его вслух. Как вы думаете, что дает именно такая разбивка строк?

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».

Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

А. Блок

Домашнее задание

Разделите на стихотворные строки следующий текст и запишите его. Почему вы разделили его именно таким образом?

Полынушка, полынушка, тихая травка, серая, как придорожная пыль! К лицу подношу эту мягкую ветку, дышу — не могу надышаться, как невозможно наслушаться песней о самом любимейшем на земле. Кто ее выдумал? Какому поэту, какому художнику в голову мог бы прийти этот ослепительный запах? Сухая межа в васильковом уборе; жаворонок, трепещущий в синей, теплой струе, полужакрывши глаза и солнцу подставив серую грудку; зноем приласканные дороги; лодки медленных перевозов, затерянных в медоносных лугах; и облака кучевые, подобные душам снежных хребтов, поднявшихся к небу — все в этом запахе, в горьком духе полыни. Когда я умру, положите со мною, вместо цветов, несколько этих волшебных веток, чтобы подольше, подольше чувствовал я радость смиренно мудрой земли и солнечной жизни. Не позабудьте!

Д. Андреев «Серая травка»

Сравните получившиеся у вас стихи со стихами автора. Текст найдите в Приложении № 2 «Стихи для чтения и разбора».

ЧАСТЬ I
СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru