

ОТ АВТОРА

Познание начинается с удивления.

Аристотель

*Поэзия должна быть странной,
Шальной, бессмысленной, туманной,
И вместе ясной, как стекло,
И всем понятной, как тепло.*

К. Батюшков

Выучить стихотворение наизусть еще не означает познать его!

Как часто мы слышим громкое эмоциональное чтение «с выражением», при котором поэтические строки звучат однообразно и неестественно, а смысл стихотворения остается туманным и непонятным не только для слушателей, но и для самого исполнителя.

Оказывается, даже самые простые на первый взгляд стихи требуют к себе особого подхода и пристального внимания.

Чтобы насладиться стихами в полной мере, необходимо воспринять логику размышлений поэта, понять идею и суть его произведения, разгадать символы и метафоры образов; проникнуть в ритмическую, лексическую, фонетическую структуру стихотворных строк.

Не претендуя на полноту и широту охвата всех нюансов стихосложения, мы все же надеемся добавить в «арсенал» читателя некоторые необходимые сведения, которые помогут ему при встрече с поэзией видеть и слышать то, что раньше ускользало от его внимания.

Стихи подобны разноцветным стеклам

Церковных окон. Заглянув снаружи,

Мы ничего там не увидим толком.

«Сплошная муть, а может быть, и хуже!»

Так скажет обыватель. Он сердит,

Когда он ничего не разглядит!

И пусть его. А вы — вступайте смело

В священные поэзии пределы!

Как хорошо! Как ясно и светло

Сияет многоцветное стекло!

Да, новый свет откроется для вас,
Все возвышает дух, пленяет глаз,
И ежели в вас есть душа, то вам
Он по душе придется, этот храм!

И. Гете

Поэзия везде. Вокруг, во всей природе,
Ее дыхание пойми и улови —
В житейских мелочах, как в таинстве любви,
В мерцании фонаря, как в солнечном восходе.
Пускай твоя душа хранит на все ответ,
Пусть отразит весь мир природы бесконечной;
Во всем всегда найдет блеск красоты предвечной
И через сумрак чувств прольет идеи свет.

В. Брюсов. Поэзия

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ И СТИХИ

Поэзия — это словесное художественное творчество, преимущественно стихотворное; в переносном значении — красота и прелесть чего-нибудь, возбуждающие чувство очарования.

С. Ожегов

... В душе каждого человека есть клапан, открывающийся только поэзией...

Н. Некрасов

Слово и музыка всегда стремились слиться воедино. Ведь язык музыки не обладал такой конкретностью, как слово, а язык слова проигрывал в соревновании с музыкой в передаче эмоций. Слово, окрыленное и эмоционально обогащенное музыкой, должно было придать особую стройность и определенность и самой музыке.

Именно так, в союзе слова и музыки, в Древней Греции возникла ЛИРИКА (от греч. лирикос — произносимый под аккомпанемент лиры, музыкальный, волнующий).

ЛИРИКА и ЛИРА — родственные слова, они уводят нас в те времена, когда лира еще не была символом поэзии, однако имела к ней непосредственное отношение.

По одному из мифов, лиру изобрел посланник богов Гермес, сделав ее из панциря черепахи (панцирь служил резонатором для струн: сначала их было 3–4, а потом 7–11).

Златокудрый АПОЛЛОН (ФЕБ), бог света, бог-прорицатель, а также вдохновитель всех искусств, был так восхищен звучанием лиры, что выменял инструмент у Гермеса за целое стадо коров.

Каждый год с наступлением тепла на вершине священной горы ПАРНАС или склонах горы ГЕЛИКОН собирались дочери Зевса и богини памяти Мнемосины — МУЗЫ (греч. — мыслящие).

У подножия ПАРНАСА находились древние города Криса и Дельфы. Около Дельф шумел знаменитый источник вдохновения — КАСТАЛЬСКИЙ ключ.

Музы черпали воду из Кастальского ключа, чтобы одарить ею избранных талантливых людей, которые впоследствии станут писателями, поэтами, художниками, учеными, актерами и композиторами.

Другой ключ такого же магического действия на горе Геликон выбил своим копытом крылатый конь ПЕГАС. ГИППОКРЕНА (ИППОКРЕНА — лошадиный источник) был темно-фиалкового цвета. Перед тем как петь свои песни, музы обязательно купались в водах Иппокрены, а искупавшись, вставляли в круг и танцевали под звуки золотой лиры, на которой играл АПОЛЛОН-МУСАГЕТ (предводитель муз).

Всего муз — девять. Чтобы легче было помнить их имена и сферы влияния, предлагаем вам выучить небольшое стихотворение.

МЕЛЬПОМЕНА — над театром правит,
ТЕРПСИХОРА — танца легкий дух,
А ЭВТЕРПА — музыкой пленяет,
Дарит чудо — идеальный слух.
КЛИО — чтит истории уроки,
Имена героев бережет,
ПОЛИГИМНИЯ в их честь, воздевши руки,
Гимны сладкозвучные поет.
ТАЛИЯ — комедией владеет,
Песнь любви ЭРАТО заведет,
Тайны звезд УРАНИЯ узреет
И в веках мгновенья перечтет.
КАЛЛИОПА — это муза знаний,
От науки низкий ей поклон.
Повелитель муз, богов созданий:
МУСАГЕТ — прекрасный АПОЛЛОН*¹.

Итак, ТАЛИЯ — муза комедии, ТЕРПСИХОРА — муза танца, ЭВТЕРПА — покровительница музыкального искусства, КЛИО — муза истории, УРАНИЯ — муза математики и астрономии, МЕЛЬПОМЕНА — муза трагической поэзии и пения, богиня плачей, ЭРАТО — муза любовных песен, ПОЛИГИМНИЯ (ПОЛИМНИЯ) — муза серьезных гимнов в честь богов и героев, КАЛЛИОПА — муза знания и эпической поэзии.

---

¹ Автор стихотворений, отмеченных звездочкой, — М. В. Смирнова.

Обратите внимание, что творить поэтические произведения помогают людям сразу несколько муз. «...Стихотворство должно почитаемо быть за самую труднейшую науку между многими другими. Многих наук совершенство имеет свои пределы, но стихотворство иметь их не может. Чтобы быть совершенным стихотворцем, надобно обо всех науках иметь довольное понятие, а во многих совершенное знание и искусство», — писал русский ученый и поэт М. Ломоносов.

Избранный музами и одаренный поэтическим талантом, стихотворец в Древней Греции исполнял стихи под аккомпанемент лиры. Это был импровизатор, который вдохновенно говорил о проблемах, волнующих слушателей. Лира, находясь в руках говорящего, не позволяла ему жестиковать и пускаться в пляс, тем самым внося размеренность и сдержанность в стиль повествования.

В ЛИРИКЕ (в отличие от двух других родов поэзии: эпоса и драмы) находят воплощение самые сокровенные переживания поэта, поднимаются волнующие темы и проблемы, раскрываются его мировоззрение и пути самопознания.

«Лирический поэт рассказывает о себе, своей любви и своей горе. Но рассказывает он так, что требует от читателя сотворчества. Читатель как бы становится на место поэта и говорит его словами, его ритмами о собственной жизни», — пишет в книге «Разговор о стихах» филолог, историк литературы Е. Эткинд.

ПОЭЗИЯ в жизни человека появляется в особенных случаях, когда в эмоциональном подъеме душа переполняется светлыми чувствами счастья, любви, красоты или, к сожалению, тяжелыми чувствами горя, тоски и страдания. В тот самый миг, когда любое из этих чувств доходит до своего пика и простыми, обыденными словами уже невозможно его выразить, душа требует музыки нот, музыки слов, музыки красок, и возникает ПОЭЗИЯ — искусство писать и говорить СТИХАМИ. «Стих нужен человеку, потому что у него есть потребность сказать иные речи более выразительно, чем то может разговорный язык», — говорил поэт В. Брюсов.

Сам термин СТИХ в переводе с греческого означает отрезок, длина. То есть стихотворная речь, в отличие от прозаической (проза в переводе с латыни — речь, обращенная

вперед, непрерывно развивающаяся), делится на постоянно повторяющиеся отрезки определенной длины. Именно поэтому, открыв неизвестную книгу в книжном магазине, мы безошибочно можем сказать, прозой она написана или стихами, так как на странице стихотворной книги мы чаще всего сразу же увидим строки приблизительно одинаковой длины, расположенные «столбиком» или «лесенкой».

ПОЭЗИЯ в переводе с греческого — творю, создаю. Поэтому так важно, чтобы не только автор, но и читатель становился активным участником, созидателем, творцом, а не был лишь пассивным созерцателем. «Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас», — отмечал А. Франс.

Чтобы понять стихотворение, совершенно необходимо не только прочесть слова, составляющие стихотворный текст, но и насытить, наполнить их своими знаниями, жизненным опытом, впечатлениями и ощущениями. Если такового опыта еще нет, то произведение может на какой-то момент остаться непознанным, нераскрытым. Но опыт обязательно приходит, и непонятное ранее стихотворение со временем может стать ясным, прочувствованным, прожитым и принятым.

Смысл стихотворения всегда намного шире его текста. Стихи многослойны, глубина их понимания будет меняться в зависимости от возраста и образования, уровня культуры, чуткости, одаренности, душевного и жизненного опыта читателя. Раскрывая свои тайны, стихи в то же время каждый раз задают и немало новых вопросов, на которые находить ответы каждый должен самостоятельно.

Разведывание контекста и разгадывание зашифрованного между строчек подтекста создают вокруг стихотворения некую ауру, его биополе, влияние и притяжение которых еще долгое время чувствуются и ощущаются, а сотворенные поэтом и дополненные чувствами и мыслями читателя строки, образы и картины продолжают приходить на ум в различных жизненных ситуациях.

Настоящие стихи невозможно пересказать, при пересказе они теряют смысл, очарование, красоту, образность и глубину. Вообще «мелкая», одноплановая мысль, которую

возможно было бы выразить в одном предложении, неприемлема для стихов, да и, пожалуй, для любого настоящего искусства.

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО — объемно и выпукло, рельефно и многозначно, оно содержит в себе не только прямые, но и переносные значения.

Поэтическое слово создает **ОБРАЗ**.

«Образ — это идея, воспринимаемая не только разумом, но и прежде всего чувствами читателя. Например, слово *старость* — общее, отвлеченное; заменив его сочетанием *вечер жизни* или *осень жизни*, поэт обращается к чувствам воспринимающего — это образ. В поэзии каждый элемент, ее составляющий, приобретает свойства образа — даже звуки слова, даже длина слова, даже ритмические особенности стиха, даже построение фразы образны», — отмечает Е. Эткинд.

Но нельзя думать, что поэзия состоит только из языковых изысков, ведь перенасыщение и избыточность тоже могут быстро наскучить. Поэтому поэтические строки обязательно содержат в себе как образные, так и обыкновенные, «рядовые» слова, на фоне которых образные выделяются еще ярче.

Поэтический язык, его строй и насыщенность, форма и структура построения стихотворения замедляют чтение, разрушают автоматизм, не позволяя пробежать текст глазами, заставляют вдумываться, проживать и запоминать поразившие воображение образы, мысли и чувства.

Существуют курсы скоростного чтения, но, к счастью, нет курсов быстрого чтения стихов, потому что невозможно прочесть стихотворение «по диагонали», как зачастую мы поступаем с прозаическим текстом, и познать его содержание, разгадать смысл, насладиться необыкновенностью и красотой его языка.

ПОЭЗИЯ — один из основных типов искусства слова, отличающийся особым способом организации художественной речи, и прежде всего — ритмостроением.

Что же такое **РИТМ**? Поговорим об этом дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru