XXII Российская научная конференция школьников «Открытие»

СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Эволюция мотива безмолвия в поэтических произведениях XIX , XX и XXI века

(на примере творчества В. А. Жуковского,

Ф.И. Тютчева, О. Мандельштама и С. Гандлевского)

Исследовательская работа

Автор –

Ерисковская Мария Александровна

МОУ СОШ №49 г. Ярославля

Научный руководитель –

Кучина Татьяна Геннадьевна,

профессор кафедры русской литературы

Ярославского государственного педагогического университета,

доктор филологических наук

Ярославль, 2019

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………….3

Глава 1 Исследование мотива «безмолвия» в современном литературоведении…………..4

Глава 2 Тема невыразимости интуитивных прозрений в лирике поэтов XIX , XX и XXI века………………………………………………………………………………………………..6

1. Анализ стихотворения В. А. Жуковского……………………………………………...6
2. Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева…………………………………………………..7
3. Анализ стихотворения О. Мандельштама……………………………………………...8
4. Анализ стихотворения С. Гандлевского…………………………………………….….9

Заключение……………………………………………………………………………………...10

Список литературы……………………………………………………………………………..11

Приложение…………………………………………………………………………………12-14

Введение

Мотив «невыразимого» часто появляется в романтической картине мира, утверждаясь затем в философской поэзии, а в лирике XX–XXI вв. становясь одним из важнейших компонентов метапоэтической рефлексии.

В качестве **объекта исследования** мы выбрали тему невыразимости интуитивных прозрений в лирике представителей XIX , XX и XXI веков.

Поэты не верят в коммуникативные и эстетические возможности слова, что является одной из **проблем** современной метапоэтики. «Молчание / немота / тишина» образуют сплав концептов, значимых для понимания поэтической картины мира.

Предмет исследования: мотив поэтической немоты в творчестве поэтов разных эпох.

Мы поставили перед собой **цель**: охарактеризовать эволюцию мотива «немоты» / «безмолвия» в лирике В. А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, О. Мандельштама и С. Гандлевского.

Методы исследования: структурный анализ текста, мотивный анализ текста, интертекстуальный анализ текста.

Задачи исследования:

1. Выявить место и роль мотива «невыразимого» в поэтическом мире каждого из перечисленных авторов.

2.Охарактеризовать образный строй произведений данной тематики.

3. Определить содержательные границы мотива «невыразимого» в поэтическом мире каждого из названных авторов.

4.Определить, как менялась трактовка данной темы у лириков XIX , XX и XXI века.

Глава 1. Исследование мотива «безмолвия» в современном литературоведении

На сегодняшний день существует множество диссертаций, которые ориентированы на изучение проблемы невыразимости как в лирике творцов прошлых лет, так и в творчестве современных поэтов. Кроме того, исследованию комплекса мотивов безмолвия / немоты / молчания посвящен целый ряд статей: В. И. Абрамова (Мотив "невыразимого" в русской романтической картине мира: от В.А. Жуковского к К.К. Случевскому), Н. Бабенко (Семантический комплекс «молчание/немота/тишина» в языке русской поэзии второй половины ХХ века), Т.Г. Кучина (Муза безмолвия: мотивы молчания и немоты в метапоэтике С. Гандлевского и Л. Лосева) и другие . Спектр обсуждаемых аспектов можно сформулировать так:

• Молчание с древности осмыслено не только как философская, но и

как эстетическая категория.

• Молчание – трансцендентный феномен, оно приобщает к непостижимому, НесказАнному, сообщается с ним.

• Молчание – состояние мироздания, предшествующее тварному миру

и воспоследующее за его концом.

• Молчание культа, ритуала – знак и условие контакта с Мировой Душой, Богом. Оно позволяет отрешиться от обыденного, освободить дух

(ср.: сектанты-молчальники, немотствующие по обету). Сакральное молчание сродни экстатическому косноязычию.

• Молчание – высший способ выражения, проявление высшей гармонии.

• Молчание сигнификативное (т.е. могущее разрешиться речью) может быть следствием активного нежелания субъекта говорить, являясь в

этом случае плодом более или менее свободного выбора субъекта между

говорением и неговорением.

• Немота как неспособность к речи изобличает ущербность, несвободу

субъекта. Отсюда изначальная дисгармоничность, отрицательное напряжение немоты, ее болезненность.

• Немота как результат личного выбора говорящего синонимична сигнификативному молчанию.

• Молчание, немота, тишина информативны (в крайнем случае несут

информацию о принципиальной некоммуникабельности ситуации).

• Молчание, немота и тишина могут быть языковыми синонимами,

поскольку каждое из этих слов обладает лексико-семантическим вариантом «безмолвие».

Глава 2 Тема невыразимости интуитивных прозрений в лирике поэтов XIX , XX и XXI века

2.1 Анализ стихотворения В. А. Жуковского «Невыразимое»

Мотив «невыразимого» — один из стержневых мотивов в романтической картине мира. Отказ от речи (и от поэзии) мыслится и декларируется Жуковским не как просто отказ от всякой коммуникации, а как «перевод»

поэтической речи на новый, адекватный предмету поэзии - трансцендентному - язык молчания: «И лишь молчание понятно говорит».

Жуковский писал, что «наш язык земной» не способен передать красоту природы, ни одна «кисть» не может изобразить то, «что видимо очам». Пересоздавая «создание в словах», человек омертвляет живое. Автор знал: «лишь молчание понятно говорит», лишь оно способно выразить «невыразимое». Постепенно в монологе лирического «Я» появляются размышления об искусстве. Он утверждает, что вдохновение способно ловить только отдельные черты окружающего мира, но передать все живое в «мертвых» твореньях человеческого искусства невозможно. Выразить это нереально, но есть шанс познать окружающий мир, если научится слушать его сердцем. Важную роль играет парономазия, при помощи которой выделены ключевые идеи стихотворения: «Кто мог создание в словах пересоздать?», «Невыразимое подвластно ль выраженью?».

В данном произведении отражается понимание мира, присущее романтизму. Оно выражается посредством феномена «двоемирия»: окружающий мир остается недоступным для человеческого понимания. За внешними явлениями природы, которые представляются вполне понятными, в действительности скрыта таинственная суть. Постижение ее и является смыслом поэтического искусства. Однако этот процесс требует серьезных душевных усилий, и не каждому человеку оказывается это по силам. Говоря о мотиве «безмолвия», эффект «двоемирия» помогает передать состояние души автора и дисгармонию, который он испытывает.

2.2 Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!»

Вслед за Жуковским традиции русского романтизма продолжает Ф.И. Тютчев. Название его произведения переводиться с латинского языка на русский – молчи.

Слово, сказанное вслух – это ложь, понимать это можно так: все что произнесено вслух, может быть искривлено неправильным пониманием, чистота мысли тогда будет потеряна.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймёт ли он, чем ты живёшь?

Отношения между сферой реального и сферой нереального, заданные мотивом «невыразимого», - это отношения чувственного постижения идеального мира. Поэтому в области поэтического языка обозначается тенденция к дематериализации слова, стремление не характеризовать, а «транслировать», внушать то, что не поддается выражению.

Единственным носителем связи со сверхреальным является поэт. Благодаря пониманию своей высокой миссии он способен соединить элементы мира - природное, человеческое и божественное. Однако, то прозрение, к которому приходит поэт, - есть нечто невыразимое. Поэтому цель творца фокусируется на поиске способа облачить свои прозрения в слова.

Однако в «Silentium!» тенденция к объединению с другими людьми отсутствует, поскольку «открытие» своего внутреннего мира может стать причиной его разрушения.

В отличие от Жуковского, Тютчев высказывается о безмолвии внутреннем, показывает, что тайны в глубине человеческой души невозможно выразить и субъективные внутренние переживания не смогут стать понятны для другого человека.

Тютчев призывает таить свои чувства, ссылаясь на неизбежную ложность любого выражения. Стихотворение Тютчева по сути представляет собой своеобразную версию "парадокса лжеца": автор призывает молчать, чтобы не впадать в неизбежную ложь, но поскольку он сам говорит, он лжет.

2.3 Анализ стихотворения О. Мандельштама «Silentium»

Мандельштам синтезировал в своем стихотворении **«Silentium»** (1910) пути, предложенные Тютчевым.

В рецензии на второе издание мандельштамовского “Камня” (1915) Николай Гумилев писал:

“Прежде всего важно отметить полную самостоятельность стихов Мандельштама; редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний. Если даже он наталкивается на тему, уже бывшую у другого поэта (что случается редко), он перерабатывает ее до полной неузнаваемости. Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль.

Эта мысль напоминает мне пальцы ремингтонистки, так быстро летает она по самым разнородным образам, самым причудливым ощущениям, выводя увлекательную повесть развивающегося духа”.

Несмотря на то, что Мандельштам был акмеистом, его произведение «Silentium» основывается на канонах символизма. «Немота» у Мандельштама - «первоначальная», связанная с первобытным Хаосом, с до-бытием, что отмечал еще Гумилев в своей рецензии на второе издание «Камня». Слово, еще не рожденное, слито с первоосновой жизни. Отсюда вполне тютчевский образ моря во второй строфе - оно обеспечено особой чистотой, свободой от «навязанных ему извне смыслов (более явно этот мотив проявится у Мандельштама позднее, в статье «Слово и культура»). Мандельштам имеет в виду не отсутствие речи вообще, а отсутствие речи в обыденном понимании - как речи «связной», «понятной».

Мандельштам связывает «немоту» с воспоминанием, памятью, вообще движением по времени. Характерен в этом смысле образ Афродиты, которой поэт предлагает остаться пеной. «Сердце» в последних двух строках стихотворения должно устыдиться «сердца». Т.е. самого себя в своем «старом», так сказать, «нечистом», в отличие от состояния уже «вернувшегося», «слившегося» «с первоосновой жизни».

Мандельштам, как и Тютчев, осознает всю неприспособленность человеческой речи для выражения сокровенных человеческих чувств, но не может обойтись без нее. Поэтому он тоже обращается к риторике, но уже не в поисках новых аргументов: он использует фигуру умолчания, которая одна может помочь "сердцу высказать себя", не называя чувства по имени.

2.3 Анализ стихотворения С. Гандлевского «Всё громко тикает. Под спичечные марши...»

Несмотря на то, что проблему «немоты» поэты сформулировали несколько веков назад, творцы XXI века обращаются к этой теме и сегодня. Молчание – само по себе становится способом художественного выражения.

Важнейшим мотивом С. Гандлевского является неартикулируемость поэзии, ее ускользание от слова. Поэт пребывает в беззвучном мире, в котором у него нет больше настоящих слов. Муза покидает его, оставляя в немой тоске. Лирический герой утрачивает способность творить поэзию, именно этим объясняется и то, как представлен сам поэт в стихотворении Гандлевского. В нем ни разу не появляется «я». Единственный раз звучит клишированное обращение с личной формой местоимения («душа моя») и еще один раз появляется обращение, судя по всему, к самому себе («допрыгался, придурок»). (Кучина Т.Г. Муза безмолвия: мотивы молчания и немоты в метапоэтике С.Гандлевского и Л.Лосева)

Такие рифмы как «смерть», «жердь», «круговерть», «твердь» демонстрируют бессилие поэта («мученье рифмача»), неспособного облачить свои чувства в слова. Круговорот созвучий приводит к мысли об угасании творчества. Кульминацией сюжета становится сцена расставания на фоне абсолютного молчания.

«Всё громко тикает…», по признанию автора, – это стихотворение «о молчании, караулящем мою речь». Такое молчание равносильно смерти, которая символически наступает с уходом жены или музы.

В творчестве С. Гандлевского мотив «невыразимости» перекликается с мотивом «смерти». Поэт не отрицает того, что истина рождается в молчании. Но к чему эта истина, если поэт, призвание которого - нести ее людям, не в состоянии выразить ее в словах?

В своих произведениях Гандлевский часто акцентирует внимание на теме «немого мира», в котором пребывает поэт в отсутствии Музы. Например, в стихотворении «Стоит одиноко на севере диком…» и «Самосуд неожиданной зрелости…». В последнем автор сравнивает слова с «мычанием» и «мяуканьем», подразумевая, что любая попытка воплотить в стихотворной форме свою мысль превращается в бессвязный набор звуков и это – самая большая трагедия для поэта.

Заключение

Тема «невыразимого», введенная в русскую поэзию В. Жуковским, неоднократно варьировалась в творчестве многих русских поэтов. Противопоставление языка чувств языку мыслей и слов - общее место романтической эстетики, одна из основных тем ее рефлексии.

Жуковский своим стихотворением утверждает, что интуитивные прозрения, возникающие на фоне внешнего пространства и впечатления от него, невыразимы. Поэтому автор делает вывод, что молчание (само по себе) и есть то нечто, где таится все то, что невозможно передать словами.

Тютчев же настаивает на необходимости молчать о своем чувственном постижении («Молчи, скрывайся и таи»). Потому что каждое слово, которое есть попытка воспроизвести свои переживания, это ложь. И лучше молчать, чем пытаться лгать, слепо надеясь на возможность того, что другие смогут понять, чем живет другой человек.

В лирике Мандельштама, в которой присутствует исследуемый мотив, нет трагедии. Поэт находит альтернативу поэтическому слову в музыке. Он говорит, что если чувство нельзя выразить словом, то его можно выразить звуком (« слово в музыку вернись»). Музыка для поэта является «сверхсловом».

Обращаясь к творчеству Гандлевского, мы видим, как сильно мысль о невыразимости беспокоит поэта современности. Для Гандлевского «безмолвие» сродни смерти. Невозможность объяснить свои переживания воплощается в творческий декаданс.

Литература

1. Абрамова В. И. Мотив "невыразимого" в русской романтической картине мира: от В.А. Жуковского к К.К. Случевскому
2. (Автор не указан) Молчание Осипа Мандельштама [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/annalystxt/Mandelshtam.htm>
3. Анализ одного стихотворения: «Все громко тикает. Под спичечные марши…» С. Гандлевского [Электронный ресурс]. – Режим <http://docplayer.ru/30644990-Analiz-odnogo-stihotvoreniya-vsyo-> gromko-tikaet-pod-spichechnye-marshi-s-gandlevskogo.html
4. Бабенко Н.Г. Семантический комплекс «молчание / немота / тишина» в языке русской поэзии второй половины ХХ века // Балтийский филологический курьер. – 2003 – №2. – С.69–89.
5. Жуковский В. А. («Что наш язык земной пред дивною природой?..») В. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1959
6. Гандлевский С.М. Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. – Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», 2000. – 432 с.
7. Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Мандельштама О. Э./ / Мандельштам О. Э. Поли. собр. стихотворений. СПБ., 1995.
8. «Гумилев Николай в воспоминаниях современников» 1989 Издатель: Третья волна
9. Кучина Т.Г. Муза безмолвия: мотивы молчания и немоты в метапоэтике С.Гандлевского и Л.Лосева // Вестник Костромского государственного университета. – 2018. – Т.24. – №4. С. 131–136
10. Мандельштам Полное собрание стихотворений Санкт- Петербург 1995
11. Размахнина В.К. Серебряный век. Очерки к изучению. Красноярск, 1993. - 190 с.
12. Степанов А.Г. Поэт и смерть: стихотворение Гандлевского С. «Все громко тикает. Под спичечные марши…» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://librolife.ru/g4305368 (Дата обращения 14.03.2018).
13. Сурат И. Этюды о Мандельштаме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/arion/2008/4/su29.html>
14. Тютчев Ф. И. « Silentium!» Полное собрание стихотворений : Советский писатель, Ленингр. отде, 1987

Приложение

В. А. Жуковский «Невыразимое» (Отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?

С какой небрежною и легкою свободой

Она рассыпала повсюду красоту

И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть ее изобразила?

Едва-едва одну ее черту

С усилием поймать удастся вдохновенью...

Но льзя ли в мертвое живое передать?

Кто мог создание в словах пересоздать?

Невыразимое подвластно ль выраженью?..

Святые таинства, лишь сердце знает вас.

Не часто ли в величественный час

Вечернего земли преображенья,

Когда душа смятенная полна

Пророчеством великого виденья

И в беспредельное унесена, —

Спирается в груди болезненное чувство,

Хотим прекрасное в полете удержать,

Ненареченному хотим названье дать —

И обессиленно безмолвствует искусство?

Что видимо очам — сей пламень облаков,

По небу тихому летящих,

Сие дрожанье вод блестящих,

Сии картины берегов

В пожаре пышного заката —

Сии столь яркие черты —

Легко их ловит мысль крылата,

И есть слова для их блестящей красоты.

Но то, что слито с сей блестящей красотою —

Сие столь смутное, волнующее нас,

Сей внемлемый одной душою

Обворожающего глас,

Сие к далекому стремленье,

Сей миновавшего привет

(Как прилетевшее незапно дуновенье

От луга родины, где был когда-то цвет,

Святая молодость, где жило упованье),

Сие шепнувшее душе воспоминанье

О милом радостном и скорбном старины,

Сия сходящая святыня с вышины,

Сие присутствие создателя в созданье —

Какой для них язык?.. Горе́ душа летит,

Все необъятное в единый вздох теснится,

И лишь молчание понятно говорит.

Ф.И. Тютчев «Silentium!»

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои –

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, –

Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, –

Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей –

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, –

Внимай их пенью – и молчи!..

О. Мандельштам «Silentium»

Она еще не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день.

И пены бледная сирень

В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И, слово, в музыку вернись,

И, сердце, сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

С. Гандлевский «Всё громко тикает. Под спичечные марши...»

Все громко тикает. Под спичечные марши

В одежде лечь поверх постельного белья.

Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше

И долговечнее тебя, душа моя.

На стуле в пепельнице теплится окурок,

И в зимнем сумраке мерцают два ключа.

Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?

Жердь, круговерть и твердь — мученье рифмача...

Нагая женщина тогда встает с постели

И через голову просторный балахон

Наденет медленно, и обойдет без цели

Жилище праздное, где память о плохом

Или совсем плохом. Перед большой разлукой

Обычай требует ненадолго присесть,

Присядет и она, не проронив ни звука.

Отцы, учители, вот это — ад и есть!

В прозрачной темноте пройдет до самой двери,

С порога бросит взгляд на жалкую кровать,

И пальцем странный сон на пыльном секретере

Запишет, уходя, но слов не разобрать.