

Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК 801.656

DOI 10.55186/27131424_2023_5_6_3

**СВОБОДНЫЙ СТИХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. КЛЮЧАНСКОГО, Н.
АЛЕКСАНДРОВОЙ**

FREE VERSE IN THE WORKS OF A. KLYUCHANSKY, N. ALEXANDROVA

Каргаполов Евгений Павлович, доктор педагогических наук, профессор, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

Абдыжапарова Марина Илларионовна, кандидат филологических наук, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия

Kargapolov Yevgenij Pavlovich, Full Doctor in Pedagogy, Professor, Khanty-Mansiisk state medical academy

Abdyzhaparova Marina Illarionovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Khanty-Mansiisk state medical academy

Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить особенности верлибра как способа стихосложения, а также в том, чтобы исследовать произведения авторов, пишущих верлибром. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. описать историю появления верлибра, а также его особенности и формы; 2. проанализировать произведения авторов, пишущих верлибром (среди них такие поэты как А. Ключанский, Н. Александрова).

Объектом исследования являются верлибры Нины Александровой, Андрея Ключанского.

Новизна исследования заключается в том, что верлибр мало описан как способ стихосложения, а также она обусловлена тем, что произведения Н. Александровой и А. Ключанского мало изучены филологами.

В результате исследования определены основные особенности верлибра. Авторы приходят к выводу о том, что для более глубокого понимания верлибра необходимо более сосредоточенное прочтение. Верлибр оригинален и может передать те психологические состояния, которые сложнее передаются традиционными поэтическими жанрами. За это его выбирают современные авторы.

В исследовании применялись следующие методы: наблюдение за языковыми фактами, описательный метод, элементы контекстуального анализа.

Abstract. The purpose of this article is to identify the features of free verse as a method of versification, as well as to explore the works of authors writing free verse. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:

1. describe the history of the appearance of the free verse, as well as its forms and features; 2. analyze the works of authors writing free verse (among them such poets as A. Klyuchansky, N. Alexandrova).

The object of the study is the free verses of Nina Alexandrova, Andrey Klyuchansky.

The novelty of the research lies in the fact that this method of versification is little described, and it is also due to the fact that the works of N. Alexandrova and A. Klyuchansky are little studied by philologists.

As a result of the research, the main features of free verse are determined. The authors come to the conclusion that for a deeper understanding of the vers libre, a more focused reading is necessary. The vers libre is original and can convey those psychological states that are more difficult to convey by traditional methods. For this, it is chosen by modern authors.

The following methods were used in the study: observation of linguistic facts, descriptive method, elements of contextual analysis.

Ключевые слова: верлибр, жанр, ритм, рифма, стихосложение, интонация, образ.

Key words: free verse, genre, rhythm, rhyme, versification, intonation, image.

Понятие "верлибр" – производное от французского слова "vers libre", что означает "свободный стих". По мнению литературоведа В.Е. Холшевникова "... это стих безмерный, в котором членение на стихотворные строки, интонационно обособленные, не регулируются сколько-нибудь определенными правилами, поэтому графическая разбивка текста имеет важное значение"[1, с. 201-204]. Если говорить о технике построения верлибра, то, во-первых, этот "поэтический текст разделен на отдельные строки", которые не связаны (или слабо связаны) между собой; во-вторых, в каждой строке присутствует определённый ритм; в-третьих, в соседних строках повтор такого же ритма не обязателен, рифма не требуется; в-четвертых, строки составляют конструкцию, подобную привычной строфе, которая периодически повторяется, а внутри строфы наблюдается кажущийся хаос.

Современный верлибр обязан таким известным поэтам XIX века, как Ф. Зельдерлинг, Ж. Лафорг, У. Уитмен, С. Крейн и другим. Основоположником верлибра в США называют Уолта Уитмана. Его творчество содержательно и отмечено верой в будущее американского народа, пронизано оптимизмом, жизнеутверждением. В своем сборнике стихотворений "Листья травы" Уолт Уитман пытается охватить все многообразие общественной жизни и технического прогресса, воспеть создание фундаментальных сооружений. Так, в стихотворении "Песня о выставке" поэт пишет:

Муза! Я принесу тебе наше здесь и наше сегодня
Пар, керосин и газ, экстренные поезда, великие пути сообщения,
Триумфы нынешних дней: нежный кабель Атлантики,
И тихоокеанскую железную дорогу, и Суэцкий канал,
и Готардский туннель,
и Бруклинский мост,
Всю землю тебе принесу, как кубок,

обмотанный рельсами и паровозными
тропами, избородившими каждое море,
Чаш вертящийся шар принесу...[2]

Уолт Уитман обладал масштабным мышлением. В его стихотворениях представлены фермерская, городская, революционная, любовная и другие темы. Его форма стихосложения вошла в противоречие с господствующими формами выражения мысли в поэзии. Он стал создавать новый стиль стихосложения. Его стихи не рифмованы, но содержательны. В содержании его стихов слышатся ритмы и музыка эпохи железного века. Первый сборник "Листья травы" подвергся резкой критике со стороны поэтов. Но Уолт Уитман не остановился, пошел дальше: выпустил второй ... сборник.

Поэт считал, что традиционные приемы стихосложения устарели и препятствуют выражению мысли, тянут творчество поэта в старые эпохи. Поэты всего мира откликнулись на оригинальные творческие поиски Уолта Уитмана. К. Чуковский писал об поэте: "Уитман отверг все формы, сюжеты и образы, завещанные литературе былыми веками. Он так и заявил в своем боевом предисловии к "Листьям травы", что вся эта "замызганная рухлядь" поэзии – эти баллады, сонеты, секститы, актавы - должны быть сданы в архив, так как они с древних времен составляют усладу привилегированных классов, новыми же хозяевам всемирной истории не нужно пустопорожней красоты...". [3]

Велибром увлекались и многие великие русские поэты: от М. Лермонтова до А. Блока... Эти стихотворения наполнены богатыми, но не всегда понимаемыми, смыслами и ритмами жизни.

Все формы верлибра делятся на метрический и дисметрический верлибр. У А. Фета, А.К. Толстого, К. Бальмонта, А. Блока и других поэтах явно выражен трехдольный метрический верлибр. Кстати, М. Лермонтов первые свои стихи писал трехдольным метрическим верлибром.

Синие горы Кавказа,
приветствую вас!

вы времени детство моё,
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
облаками меня одевали,
к небу меня приучали,
и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе..[4]

В русской поэзии сложились два дисметрических верлибра: интонационно-фазовый стих и ударник.

Среди современных поэтов, которые пишут верлибром можно назвать такие имена, как Г. Айги, В. Аристов, С. Бирюков, В. Бурич, Д. Григорьев, К. Кедров, В. Некрасов, В. Полещук, В. Стариков, И. Холин и многие другие. Талантливые поэты, пишущие верлибром, пытаются сформировать такие художественные образы, которые несут глубокие смыслы, раскрывают бытие человека не только в любви, в природе, но и с неожиданных сторон во всех их полноте, содержательности и глубине. Не каждый поэт, пишущий без правил стихосложения, способен достигнуть вершин поэзии и, тем самым, обогатить литературу новыми образами, сюжетами, раскрыть смыслы, создать новые символы. Это вполне по плечу талантливыми поэтам.

Современная русская и национальная сибирская и уральская поэзия представлена многими поэтами, пишущими свободным стилем. Среди них можно отметить таких, как А. Ключанский (Омск), В. Андреев (Нижневартовск), В. Вагатова (Ханты-Мансийск), Н. Александрова и Е. Касимов (Екатеринбург), В. Балабан (Челябинск) и многие другие. Их поэзия очень индивидуальна, непохожа, но содержательна и наполнена глубокими смыслами.

Современный верлибр – это стихотворение, которое не подчиняется никаким правилам стихосложения и состоит из ряда строк, которые не зависят друг от друга. Одни строки рифмуются, подчиняются определённым правилам, другие хаотичны, включают не связанные друг с другом слова. Для примера можно привести одно из стихотворений омского поэта Андрея Ключанского, пишущего верлибром. Поэт – автор ряда сборников стихотворений, среди которых следует отметить "Настой из

летних трав и настоящего"[5]. В стихотворении "[история одного сновидения]" эзоповым языком пишет о своих снах, обращенных к реальной жизни.

в прошлом понимаю в будущее окунаю
обретаю в настоящем
помнил буду ещё забываю...

янтарным светом сновидений дышать
и видеть сны во снах сны выбирая

- интуитивный текст под ноги -

волк судорга экран другой реальности
под морем бирюзовым – там
тоже море, но вчера и вечером...
проснулся завтра в дом чужой
хозяин ковыряет дверь ключом почту страницу двери..[5]

Когда первый раз читаешь стихи Андрея Ключанского, то все "разъезжается", смысл прочитанного ускользает, связать строку со строкой делается невозможным. Ни каких правил стихосложения. Кажется, что здесь хаотическое нагромождение слов, нет знаков препинания, слова наслаиваются на слова, между строками нет никакой связи. Какие-то фантастические образы, наложенные друг на друга. Нет никакого ритма, слова не рифмуются. Но когда читаешь второй, третий раз..., то некоторые слова начинают связываться друг с другом, появляется какая-то идущая из глубины мелодия, появляются образы и смыслы, начинают прочитываться тексты. Автор дает возможность широко трактовать текст стихотворений.

В стихотворении "[история одного сновидения]" Андрей Ключанский пытается образно описать сон. Психологи пишут, что сон делится на короткий и длинный. Короткий сон длится 15-20 минут, длинный – 40-50 минут. И так повторяется 8-9 раз,

сон наслаивается на сон. Во время протекания фазы быстрого сна человек видит сновидения. Так, Л.Д. Столяренко пишет: "... И сновидения, возникающие в фазу "быстрого сна" – это результат осуществления мозговой корой синтеза тех сигналов, которые идут из различных зон мозга, активируемых во время парадоксального сна. Сновидения отражают мотивацию, желания человека, эти мотивации как бы всплывают во время сна, когда клетки ретикулярной формации посылают возбуждающие импульсы центрам, ответственным за влечения и инстинкты. Сновидения как бы служат для символической реализации нереализованных желаний человека, разряжают очаги возбуждения, возникшие из-за неоконченных дел и тревожных мыслей" [6, С. 76-77]. В результате наложения сновидения одного на другой человеческий сон получается каким-то фантастическим, оторванным от реальности, т. е. таким, каким его описал Андрей Ключанский. Он специально не ставит знаки препинаний. Его текст можно понимать по-разному, вернувшись к тексту сна, опять трактуешь по - другому. Вдумайтесь в слова поэта: *"...в прошлом поднимаю в будущее окунаю обретаю в настоящем / помнил буду еще забываю..."*. Очень точно сформирован образ сна: все перемешано, быстро забывается и утрачивается. В этом стихотворении просматривается шесть - семь сюжетных линий, не связанных друг с другом. Так же сложны для чтения и другие стихотворения омского поэта.

Понять творчество поэтов, пишущих верлибром (свободным стихом) по сравнению с классической рифмованной поэзией трудно сразу. Нужно время для осмысления сказанного поэтом, связать его с эпохой, временем и пространством жизни, найти ключ к тем, чтобы вскрыть его художественный код. Причём творения поэтов, пишущих без правил, свободно, всегда оригинальны, непохожи, не вкладываются в рамки теории стихосложения. А поэты обладают широтой мышления, богатым воображением, глубиной сознания.

Екатеринбургская поэтесса Нина Александрова пишет несколько в ином стиле, чем Андрей Ключанский. Так, в стихотворении "Лесной царь" поэтесса формирует мифологические образы лирических героев. Эти образы динамичны, находятся в

развитии. Эти образы взяты из славянской мифологии и несут определенную символику.

ольховый король приходит чтоб
стоять всю ночь у окна
и я боюсь открывать глаза
ему я обещана

от вербных земель до самых болот
разносятся крики совы
он шепчет на ухо: не бойся, не бойся
и в косы вплетает стебли клакун-травы

мне стали сниться странные сны
днем брожу как во мгле
а по утрам под окном я вижу
след копыт на обгоревшей земле

он говорит я пришел за тобой
ты будешь моей
накрыт янтарем мой подземный чертог
и мой бледный конь у твоих дверей

я знаю тайные места в лесу
больше меня не зови
дрожит в руке отцовский топор
в твоей холодной ольховой крови [7]

"Ольховый король" – это предводитель ольхи – дерева, которое растет на болотах. Ольха часто упоминается в преданиях и сказаниях славян. Легенда гласит о

том, что дьявол попытался создать волка, однако не смог его оживить. Волк ожил после того, как в этот процесс вмешался Бог. После этого волк бросился на дьявола и прокусил ему пятку. Дьявол спрятался от погони волка в ольхе. Кровь из раны на пятке дьявола капала на ольху и её кола сделалась красной. Другая легенда гласит: дьявол создал овцу с тем, чтобы похвастаться перед Богом. Дьявол потащил козу к Богу за хвост. Коза по дороге сопротивлялась и, в конце - концов, вырвалась из лап дьявола и спряталась в ольхе. Кора ольхи от крови козы стала красной. Поэтому, по преданию, когда ольху срубают, она плачет кровавыми слезами, что свидетельствует о её связи с нечистой силой. Эту связь с нечистой силой ольхи Нина Александрова пытается передать в образе ольхового короля, который преследует лирического героя. Борьбу лирического героя с ольховым королем поэтесса изображает как борьбу с собственными страхами, находит в себе силы и убивает ольхового короля топором.

Это стихотворение имеет цельный сюжет, наполнено символами и богатыми смыслами. Здесь проглядывается какой-то порядок, музыка, хотя строки не рифмуются, но появляются ритмы. В стихотворении "лесной царь" вписывается в определенный сюжет, здесь свои герои, свои символы (топор, кровь, ольха, сон, подземный чертог). Стихотворение цельно, наличествует смысловая связь между отдельными строками, графическая разбивка текста важна для понимания стихотворения в целом.

В других стихотворениях Нины Александровой ритм строк нарушается, рифма уходит, отдельные строки теряют связь с другими строками. В стихотворении "А потом спустя столько-то лет начинаешь снова писать..." поэтесса выводит несколько сюжетных линий.

А потом спустя столько-то лет начинаешь снова писать
 И не можешь – потому, что всё, что болело – уже не болит,
 Обо всём, о чем нужно, казалось тогда, непременно сказать
 Сейчас
 уже совсем необязательно говорить.

В рамках неувеличения всех мировых энтропий
Можно сидеть в темноте на кухне и пить слабо заваренный чай
Можно делать уборку, слушать сказки соседского алкаша,
Рисовать на стеклах, и, господи наконец-то, всей этой опостылевшей,
обнаженной поэзии
не замечать.

А просто, просто, без порывов, безо всяких «потому что»
Не для кого, не зачем, не ради великой цели, и даже не для
Молча лежать, смотреть как ветер качает черные кроны далеких берез,
Слушать твое дыхание
В сумерках октября.[7]

В этом стихотворении поэтесса рассказывает о потере вдохновения, о кризисе творчества, потере целей, о неприятии "опостылевшей поэзии". Она хочет заняться нечегоделанием, простым созерцанием. Здесь пробиваются какие-то звуки и ритмы жизни, желания женщины, разочаровавшейся в своем творчестве.

Нина Александрова уже известная на Урале поэтесса, публиковавшая свои стихи в журналах "Новая Юность", "Лик Без", "новая реальность", фигурант премии издательства "Русский Гуливер", премии Иосифа Бродского и других. Относится к оригинальным поэтессам, пишущим свободным стилем.

Следует обратить внимание на то, что верлибр – это такая система стихосложений, которая характеризуется непредсказуемой сменой мер, но которые могут повторяться. В одном стихотворении меняются ритмы. Но наблюдается какая-то слабо уловимая, но все же однообразная организация ритмов, которая определяет интонацию. Повторяющиеся интонации в верлибре определяют специфический ритм творчества поэта.

Ряд авторов вообще не считает верлибр поэзией, они относят свободный стих к прозе. По мнению большинства литературоведов, верлибр сохраняет верность стиху, является стихом. Динамика "высвобождения" стиха рассматривается так: 1) отказались от ритма, получили верлибр; 2) отказались от "системы

сформированности строк" в стихе, получили вольный стих; 3) отказались от использования метрики "в силаботическом стихе" получили верлибр. Конечно, это упрощенное понимание динамики "освобождения стиха", всё гораздо сложнее.

Обобщая весь вышеизложенный материал, можно говорить об определенных отличительных характеристиках стихов, написанных верлибром:

1. При чтении верлибра мы должны увидеть и услышать поэзию мелодии, созвучий и интонаций. Когда есть рифма, то услышать мелодию не сложно. В нерифмованном стихе гораздо сложнее без подготовки и понимания текста услышать и почувствовать мелодии звуки и интонации, идущие из текста. Необходимость читателя вчитываться раз за разом, чтобы понять творчество поэта, способность авторов, пишущих верлибром, передать состояние «оторванности от реальности» - характерные черты произведений данного стиха;

2. Отсутствие ритма (в некоторых стихах) и рифмы не мешает должной экспрессии данного способстихосложения, он остается содержательным;

3. Формы верлибра делятся на метрический и дисметрический верлибр;

4. В современном верлибре наличие ритма стиха перекликается с его отсутствием;

5. Темы и новизна формы стихотворений, написанных данным способом, идут в ногу с прогрессивным современным поколением, новым потоком общественной мысли;

6. Ритмы этих стихов «ловят» ощущение бытия авторами, которое передается некоей особой мелодией стиха.

Список литературы

1. Холшевников В.Е. Стихосложение // Краткая литературная энциклопедия /Гл.ред. А.А. Сурков. – М.: Сов.энцикл., 1962-1978. Т. 7: «Советская Украина» – 1972. – С. 201-204.
2. Уитман У. Листья травы. – СПб.: Азбука, Азбука – Аттикус, 2021. – 432 с.
3. Уитман У. Избранные стихотворения и проза. – ОГИЗ. Государственное художественной литературы, 1944. – 216 с.

4. Лермонтов М. Синие горы Кавказа.
URL:<https://www.culture.ru/poems/37254/sinie-gory-kavkaza-privetstvuyyu-vas>
(дата обращения: 16.05.2023)
5. Ключанский А. Настой из летних трав и настоящего. Поэзия. - Омск: Амфора, 2009. - 112 с.
6. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Изд. 2-е, перер. и допол. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – С. 76-77.
7. Александрова Н. Небесное погребение. – Екатеринбург: ТО "Уральский меридиан", 2014. – 56 с.

List of literature

1. Kholshchevnikov V.E. Versification // Brief literary encyclopedia /Editor-in-chief A.A. Surkov. - М.: Soviet Encyclopedia, 1962-1978. Vol. 7: "Soviet Ukraine" – 1972. – pp. 201-204.
2. Whitman U. Leaves of grass. – St. Petersburg: Azbuka, Azbuka – Atticus, 2021. – 432 p.
3. Whitman W. Selected poems and prose. – OGIZ. State Fiction, 1944. – 216 p.
4. Lermontov M. Blue mountains of the Caucasus.
URL:<https://www.culture.ru/poems/37254/синие-горы-кавказ-приветствую-вас>
1. (accessed: 05/16/2023)
5. Klyuchansky A. Infusion of summer herbs and the present. Poetry. - Омск: Amphora, 2009. - 112 p.
6. Stolyarenko, L.D. Fundamentals of Psychology. 2nd edition, transl. and add. – Rostov-on-Don: Phoenix, 1996. – pp. 76-77.
7. Alexandrova N. Heavenly burial. – Yekaterinburg: THE "Ural Meridian", 2014. – 56 p.

© Каргаполов Е.П., Абдыжапарова М.И., 2023 Научный сетевой журнал «СтолЫПИНСКИЙ вестник» №6/2023.

Для цитирования: Каргаполов Е.П., Абдыжапарова М.И. СВОБОДНЫЙ СТИХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. КЛЮЧАНСКОГО, Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ // Научный сетевой журнал «СтолЫПИНСКИЙ вестник» №6/2023.