

Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК 8

DOI 10.55186/27131424_2023_5_7_12

ВЕРЛИБР В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ В. АНДРЕЕВА, М. ВАГАТОВОЙ
VERLIBRE IN THE WORKS OF POETS V. ANDREEV, M. VAGATOVA

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

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

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

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

Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы исследовать специфику произведений таких авторов, пишущих верлибром, как Владимир Андреев и Мария Вагатова. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. дать определение верлибра; 2. проанализировать произведения авторов, пишущих верлибром (стихи В. Андреева и М. Вагатовой) найти сходства и особенности произведений данных авторов.

Объектом исследования являются верлибры Владимира Андреева и Марии Вагатовой.

Новизна исследования заключается в том, что стихи, написанные данным способом стихосложения, мало описаны, а также она обусловлена тем, что произведения В. Андреева и М. Вагатовой недостаточно изучены языковедами.

В результате исследования определены основные особенности верлибров В. Андреева и М. Вагатовой. Авторы приходят к выводу о том, что специфика ритма верлибра дает возможности для написания стихов, в которых преобладает минорное настроение. Темы единства человека и природы, трепетного отношения к родине близки и М. Вагатовой и В. Андрееву. Именно верлибр способен передать эмоциональное состояние авторов, связанное с этими темами и проблемами. Авторы отмечают также, что для творчества В. Андреева характерен лишь верлибр, в то время как М. Вагатова сочетает и верлибр, и другие способы стихосложения.

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

Abstract. The purpose of this article is to explore the specifics of the works of such free verse authors as Vladimir Andreev and Maria Vagatova. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:

1. define vers libre; 2. analyze the works of authors writing free verse (verses by V. Andreev and M. Vagatova) to find similarities and features of the works of these authors.

The object of the research is the free verses of Vladimir Andreev and Maria Vagatova.

The novelty of the study lies in the fact that the verses written by this method of versification are little described, and it is also due to the fact that the works of V. Andreev and M. Vagatova have not been sufficiently studied by linguists.

As a result of the study, the main features of free verse by V. Andreev and M. Vagatova were determined. The authors come to the conclusion that the specificity of the free verse rhythm makes it possible to write poems in which the minor mood prevails. The themes of the unity of man and nature, reverent attitude to the motherland are close

to M. Vagatova and V. Andreev. It is vers libre that is able to convey the emotional state of the authors associated with these topics and problems. The authors also note that only vers libre is characteristic of V. Andreev's work, while M. Vagatova combines both vers libre and other methods of versification.

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.

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

Данная статья является частью цикла исследований о верлибре. Верлибр – это способ стихосложения, написанный без размера и рифмы. Его строки графически расположены как стихотворные и связаны между собой с помощью ритма и звуков [1]. Этот стиль требует высокого поэтического дарования, высочайшей эмоциональной чувствительности и интуиции. Хороший верлибр написать очень трудно, не говоря о том, что его трудно читать и понимать. Для этого требуется от читателя особый эмоциональный настрой, особая подготовленность и знание поэзии автора. Сравнение традиционной формы стиха и верлибра возможно через чувствование ритмики и интонации. Давид Самойлов исследуя динамику развития русского стихосложения, прогнозировал массовый переход на верлибр в начале XXI века: "Итак, мы живем в период рифмованной стабилизации. Начала нового поиска можно ожидать лишь в самом конце нашего века, а апогея - в начале следующего. Что не сулит нам скорых рифменных катаклизмов. Рифме грозит только одна неожиданность – массовый переход к верлибру. Но пока нет оснований для беспокойства. Русский стих развивается как рифменный, даже в острые периоды поисков. Верлибр пока ещё находится на далеких подступах к поэзии и пока существует на фоне фирменного стиха как его периферийная структура" [2]. Современные поэты, пишущие свободным стилем, высказывают в своих произведениях новые идеи, "рисуют" яркие и оригинальные образы, создают запоминающиеся сюжеты. Их поэзия становится интересной и

увлекательной не только для любителей этого жанра, но и для людей думающих, творческих.

Среди поэтов данного жанра можно назвать имена Владимира Андреева и Марии Вагатовой. Их произведения богаты смыслами и наполнены многочисленными символами, а в целом, философией жизни. Они насыщены эмоциями, музыкой, являются плодом глубокой интуиции и пониманием действительности. Их стихотворения можно отнести к категории хорошего верлибра, которые до сих пор редки в сибирской и уральской поэзии.

Что касается произведений Владимира Андреева, то все его стихотворения имеют несколько сюжетных линий, по содержанию цельны, богаты образами и смыслами. Большинство его стихотворений можно рассматривать как произведения, имеющие философское содержание. Так известный в Сибири писатель Сергей Козлов писал о творчестве Владимира Андреева: "Верлибр – для Владимира Андреева один из возможных поэтических языков, который доминирует. Так решил поэт. Так он может шире и полнее реализоваться, высказаться, в конце концов. И высказать наше время и историю России. Философская подоплёка и мощный заряд созерцательности - всё, что соответствует русскому верлибру, – в ней есть. И настоящий русский верлибр очень часто похож на молитву. По мнению некоторых исследователей, корни русского верлибра надо искать в церковно-славянском языке. Так или иначе, русский верлибр – это, собственно, феномен в феномене русской литературы и культуры. [3, С. 3-6].

В стихотворении "Лик родины" поэт пытается раскрыть свое отношение к происходящему на Родине. В нем поэт говорит о том, что "выставочным залом" памяти стала тоска *"непрекаянная, словно одинокая стрела"*. В этой картине памяти поэту все дорого: и вечность, и миг. Именно в этой картине памяти отражается "лик родины". Запечатлены глубокие переживания, идущие из прошлого, ощущения причастности к событиям, происходящие в любимой стране – России. Он восхищается бабьим летом. Метафорически сравнивает состояние природы бабьего лета с керамикой, краски осени – с полотном. Свое тоскливое настроение

он сравнивает с одинокой стрелой. Родина в данном стихотворении сравнивается с ликом Христа на плащанице. [4, с. 361]

Стихотворение "Подушка бабушки Насти" [4, с. 362] о нахлынувших на поэта воспоминаниях. Все туманные, призрачные, размытые... Но при упоминании бабушки Насти всё вдруг становится близким, ярким потому, что *"она-то знакомое. близкое. Разное, / без чего жизнь пустынной метельной ночи"*. Сиротеет душа человека тогда, когда исчезает либо разваливается *"дом", "могила", "куда можно было бы прийти, поклониться, помянуть"*. Могила соединяет человека с прошлым. И этого в душе человека нет – *"обидный провал"* памяти.

В данном произведении автор полностью словно погружается в память и душевные переживания. Эти переживания тесно связаны с таким артефактом как подушка. Используя олицетворение, автор придает ей способность помнить, колесить по свету, сохранять тепло ее бабушки. Оно, как человек, по внутренним ощущениям автора, «входит» в него лучом добра и требует от него такого же отношения.

«Тепло рук бабушки Насти» одушевлено, оно сохранилось в подушке, на которой спал автор, оно, как человек, «входит» в него лучом добра и «требует» от него в ответ такого же отношения. Автор, выбрасывая подушку, «хоронит» свое прошлое. То время, когда его бабушка была жива, воспринимается им как настоящее, непритворное, бескорыстное, любимое, свежее и чистое.

В стихотворении "Подушка бабашки Насти" несколько сюжетных линий: образ времени, образ бабушки Насти, воспоминания о своём "маленьком народе". Стихотворение цельно, его пронизывает одна идея: сохранения памяти о прошлом, которая нужна человеку для настоящей и полной жизни, необходимая и для преодоления *"ненастья будущего"*. Все стихотворения Владимира Андреева цельны, хорошо продуманы, в них талантливо выражены мысли.

Поэзия Владимира Андреева высокая, глубокая по содержанию, поэтому незаслуженно "отодвинута в сторону" от литературных процессов, происходящих в Сибири и Югре. Владимир Андреев талантливый мыслитель, его поэзия наполнена философскими смыслами, многочисленными знаками, символами,

которые ждут своего вдумчивого критика и читателя. Он вскрывает в своем творчестве сущность многих процессов, происходящих в Российском обществе, культуре, даже процессов, происходящих на планетарном уровне. Такие сложные для восприятия темы, как правило обходят художники слова стороной.

Темы «человек» и «природа» тесно переплетаются в произведениях В. Андреева. Например, стихотворение «Когда цвел багульник» [4, с. 338] повествует о мужчине и женщине, которые симпатизировали друг другу. В нем автор использует образ цветка багульника, который, по мнению автора, напоминает запах человеческой жизни. В стихотворении «Неизбежность» [4, с. 288] Андреев использует такие метафоры как «мы уйдем, как уходят весны», «как земля до поры укрывает семя, ..., так нас надежно укроет прошлое». В верлибре «Скелеты» [4, с. 49] автор сравнивает себя с глубоководной рыбой, увидевшей небо.

Данный автор использует 95 антропоморфных метафор, источником которых является человек, а также 56 натуроморфных метафор, источником которых является мир природы. Что говорит о том, что в сознании и творчестве Андреева мир природы и мир человека занимают важное место и его произведения иллюстрируют тот факт, что они тесно взаимосвязаны.

Владимир Андреев резко выделяется среди других поэтов Сибири тем, что пишет стихи верлибром. От этого он до сих пор не понят своими коллегами по перу и читателями, не "обласкан" литературной критикой, не стал объектом внимания литературоведов. Его поэзия богата философскими смыслами, образами и сюжетами, интересными находками, взятые из жизни и творчества людей, современной культуры и эпохи. Его поэтическая мысль не равна прозаическому пересказу. У Владимира Андреева есть свои волнующие темы, он интересуется проблемами бытия человека в природе и культуре. Он ищет свои словесные средства выразительности.

Особое место в Югорской и Сибирской поэзии занимает творчество Марии Вагатовой. В её стихотворениях присутствует яркий национальный хантыйский колорит. Основная идея и философская позиция поэтессы: единение человека и природы. Мы вышли из природы, сейчас очень далеко от неё отошли, пора снова

возвращаться в свою родную среду, пока не поздно. Поэтому мы должны восстановить и хранить это единство, заботится о нем, в ином случае нас ждет настоящая, реальная катастрофа.

Несмотря на то, что Мария Вагатова пишет свободным стилем, в её произведениях присутствует одна, основная тема: отношения человека и природы. Тем не менее отдельные строки могут нести и самостоятельный смысл. В её произведениях слышится зов предков, национальная хантыйская музыка, мелодия жизни своего народа: его страдания, трудности выживания в суровой природе, ритмы борьбы и победы над собой. Особое место занимает и образ женщины, её движений, ритмы и психология страданий в этом безумном мире, полном страсти, любви и самоутверждения.

Е. Айпин во вводной статье сборника стихов «Моя песня, моя песня» пишет о том, что строки «В моем сердце вся природа, добрый нрав и ум народа!» характеризуют Вагатову как поэтессу. [5, с. 4]

Приведем примеры верлибров, которые, на наш взгляд, дают представление о поэтическом творчестве Марии Вагатовой.

Стихотворение «Стою в сердце леса» иллюстрирует, что автор воспринимает природу и себя как единое целое «...Дышим с ним одним воздухом, и душу и думу имеем одну...» [5, с. 74]. Вагатова воспринимает природу как близко известный ей объект, а не что-то отдаленное, загадочное. Например, в словах «Знаю, помню, тундра, твою душу и сердце. Вижу твое лицо и тело – лето.» [5, с. 108] можно проследить теплое отношение автора к природе. Вагатова словно откровенничает с природой, что очень хорошо передается с помощью верлибра.

Вагатова посвящает стихи отдельным природным объектам, животным, природным ареалам. В стихотворении «Моя березонька» [6, с. 158] автор пишет о том, что она дает жизнь, энергию, дыхание. Она считает ее живой, «деревом, имеющим живое сердце» [6, с. 158]. Также в произведении «Войди в мой дом...» [5, с. 10] автор обращается к ягоде морошке, олицетворяя ее: «если платье ...ты снимешь», «вот какую девушку я встретил», «это твой девичий вид». Она приглашает ее «пожить» с нею в доме, войти в ее дом.

Подобным образом автор пишет и о реке Мосум. Она говорит о том, что она (Мария Вагатова) «украсила ее лыжными путями», «расшила узорами пройденных троп» [5, с. 11], что говорит о том, что она часто бывает на этой реке, живет в близости с природой. Она пишет и о животных. Им посвящены стихотворения «Два белых оленя» [5, с. 75], «Только б олени на земле остались» [5, с. 86-87] и другие ее стихи. Если первое стихотворение носит повествовательный характер, то второе эмоционально окрашено. Она пишет, что «Стук оленьих рогов... – это песня, которая живет в моем сердце», «олень ... красиво бежит» (она любит ее), «Его рога похожи на ... кедра высохшие корни, и каждая веточка рогов смотрится как украшение.» [5, с. 87] Её сердце впитало красоту оленя на всю жизнь, оно замирает от восторга так, что она не может дышать. Она воспеваает это животное: «Оленьи стада, просторная тундра – счастье мое, моя жизнь...» [5, с. 87]. От благополучия этого животного зависит жизнь её народа.

О близости человека и природы в сознании автора говорит и стихотворение «Старый муравейник». При виде старого заброшенного муравейника в её сознании появляются ассоциации с заброшенной юртой. На протяжении всего произведения она рисует образ юрты, в которой когда-то жили ханты, но теперь всё в ней заброшено, жизнь угасла. Она видит трудящихся ханты, их детей, вещи, всю жизнь, которая текла когда-то вокруг ее очага и оплакивает тот факт, что когда-то существовавшая жизнь остановилась. Она ведет с ним диалог и огорчается, что он когда-то попался ей на глаза. [5, с. 126].

Особое место в творчестве Марии Вагатовой занимает женская тема. Стихотворение «Молитва матери» [5, с. 17] своим ритмом перекликается с нотами подобного церковно-молитвенному стилю В. Андреева.

Пусть посетят пешие святые сто духов мой дом,

Пусть витают крылатые святые сто духов.

Дом мой, полный маленькими детьми,

Пусть заслонят от зла святой одежды.

Она пишет о сердце матери [7, с. 11]. В материнском сердце «...тепла больше, чем у солнца!», в нем «Кровь краснее, чем красный свет!». Благопожелания

женщинам в форме верлибра написаны в ее произведении «У весны большое тепло» [5, с. 19]: «пусть все женщины будут красивы», пусть они «войдут в святой образ». Тепло солнца она сравнивает с грудным молоком матери, человеческий семейный очаг с птичьим гнездом [5, с. 18], голубое небо сравнивает с красивым платком всех женщин Земли [5, с. 27]. Женщина в ее стихах прекрасна, свята, светла. Ее душа наполнена добром.

С помощью данного способа стихосложения она воспеваает свои корни, свой народ. В своих стихах на эту тему она создает «картины» и сюжеты по мотивам народных песен, либо просто повествует о своем народе. К таковым можно отнести следующие: «Женщина из Осьланг поет» [5, с. 28], «Мои ханты, мои люди» [7, с. 23-24], «Если пошла плясать женщина-ханты» [7, с. 12-13], «Мои люди из деревни Тукьяканг» [7, с. 38-39].

Как отмечает исследователь творчества М. Вагатовой Семенов А.Н. [8, с. 40], для народа ханты важно жить на родной земле. Именно это источник жизни для него и благодаря этому народ сможет жить в гармонии и выжить в трудных условиях.

М. Вагатова пишет верлибром и для детей [9]. Например, произведение «Дядя Щука» написано от лица рыбы-щуки, которая нахваливает себя, свою икру. В стихотворении «Ёршик – Ларие, Няркие» автор сравнивает ерша с ёлкой, зайцем, рыбой с шубкой. Свободным стихом написаны и песенки для внуков.

Несмотря на то, что Мария Вагатова пишет верлибром, в ее творчестве есть целые сборники, в которые данный способ стихосложения не входит вообще. Например, сборник «Материнское сердце = Анки сам», созданный вместе с А. Керданом [10].

Необходимо исходить из того, что рифмованное стихосложение никогда не будет заменено верлибром полностью. Верлибр займет свое место в русской поэзии, ибо этот жанр дает новые возможности для художественного изображения действительности, помогают поэтам обсуждать те темы, которые очень трудно передать рифмой. Как это делается Владимиром Андреевым и Марией Вагатовой. Возможно, появятся и новые жанры поэзии, ещё более сложные. Например, такие

сложные и трудно понимаемые, как у омского поэта А. Ключанского. Поэтому поэты должны не бороться друг с другом, а помогать друг другу выразить себя в своем стиле стихосложения. Любые противоречия в развитии литературы должны разрешаться новым подъемом, новыми достижениями в области искусства.

В результате исследования поэтического материала выявлено:

1. Такой способ стихосложения как русский верлибр, представленный произведениями М. Вагатовой и В. Андреева, наполнен больше минорным настроением, хотя в нем присутствуют и оптимистичные ноты. Можно также утверждать, что ему присуща своя мелодия и гармония;

2. В произведениях исследованных авторов присутствует одна основная идея: человек и природа едины. Человек познает себя, свои эмоции через природу;

3. В. Андреев и М. Вагатова через свое творчество пытаются обозначить проблему сохранения прошлого России, ее истории и проблему сохранения родной земли;

4. В. Андреев пишет лишь верлибром, в то время как М. Вагатова в своем творчестве сочетает разные стихотворные жанры. М. Вагатова пишет верлибром для взрослых и для детей.

5. Выбор авторами такого способа стихосложения вполне оправдан. Темы, которые авторы раскрывают в своих произведениях, созвучны с такими эмоциями как печаль, грусть, огорчение.

Список литературы

1. Словарь литературных терминов. URL: <http://litterms.ru/> (дата обращения: 24.05.2023)
2. Самойлов Д. Книга о русской рифме. – М., Время, 2005. – 400 с.
3. Козлов С. Музыка русского космоса // Андреев, В. Менситовские дубы. Избранное. – Екатеринбург:Изд. Баско, 2013. – С.3-6.
4. Андреев В. Менситовские дубы: избранное. – Екатеринбург: Издательство Баско, 2013. – 464 с.:ил.
5. Вагатова М. Моя песня, моя песня. Стихи, легенды, сказки. Екатеринбург. Средне-Уральское книжное издательство. Новое время, 2002. – 192с.

6. Вагатова М. Самем арийд... – Сердце поет...: сб. песен на хант. и на русском яз./ М. Вагатова. – Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2011. – 272с.
7. Мария Вагатова (Мария Кузьминична Волдина) Маленький тундровый человек: Стихи и сказки/Предисловие В.Н. Соловар. – Тюмень: «Софтдизайн», 1996. – 208с.
8. Семенов А.Н. Мелодия жизни на родной земле в лирике Марии Вагатовой (Волдиной) // Филологический вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2023. – №1(13). –С. 40-56. 19.07.2023 DOI 10.26105/PBSSPU.2023.13.1.005
9. Вагатова М. Хантыйский калейдоскоп. Кн. 3: Детская. – Екатеринбург: Издат. Дом Баско, 2016. –116с.
10. Вагатова М. Материнское сердце = Анки сам : стихи / М. К. Вагатова, А. Б. Кердан ; [пер. с хант. А. Б. Кердан ; пер. с рус. М. К. Вагатова]. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2007. – 140 с.

List of literature

1. Dictionary of literary terms. URL: <http://litterms.ru/> (accessed: 05/24/2023)
2. Samoilov D. The book about Russian rhyme. – М., Vremya, 2005. – 400 p.
3. Kozlov S. Music of the Russian cosmos // Andreev, V. Mensitovskiy oaks. Favourites. – Yekaterinburg: Basko Publishing House, 2013. – pp.3-6.
4. Andreev V. Mensitovskie oaks: favorites. – Yekaterinburg: Basko Publishing House, 2013. - 464 p.: ill.
5. Vagatova M. My song, my song. Poems, legends, fairy tales. Ekaterinburg. Sredne-Uralsky book publishing house. Novoye vremya, 2002. – 192s.
6. Vagatova M. Samem ariyd... – The heart sings...: collection of songs on the hunt. and in Russian / M. Vagatova. – Khanty-Mansiysk: Print Class, 2011. – 272s.
7. Maria Vagatova (Maria Kuzminichna Voldina) Little Tundra Man: Poems and Fairy tales/Preface by V.N. Solovar. – Tyumen: "Soft Design", 1996. – 208s.
8. Semenov A.N. The melody of life on native land in the lyrics of Maria Vagatova (Voldina) // Philological Bulletin of Surgut State Pedagogical University. – 2023. – №1(13). – Pp. 40-56. 15.07.2023 DOI 10.26105/PBSSPU.2023.13.1.005

9. Vagatova M. Khanty kaleidoscope. Book 3: Children's. – Yekaterinburg: Izdat. Basco House, 2016. –116с.
10. Vagatova M. Maternal heart = Anki himself : poems / M. K. Vagatova, A. B. Kerdan; [trans. with hunt. A. B. Kerdan ; translated from Russian by M. K. Vagatov]. – Yekaterinburg : Wednesday.-Ural. publishing house, 2007. – 140 p.

© Абдыжапарова М.И., Каргаполов Е.П., 2023 Научный сетевой журнал
«СтолЫпинский вестник» №7/2023

Для цитирования: Абдыжапарова М.И., Каргаполов Е.П. ВЕРЛИБР В
ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ В. АНДРЕЕВА, М. ВАГАТОВОЙ // Научный сетевой
журнал «СтолЫпинский вестник» №7/2023